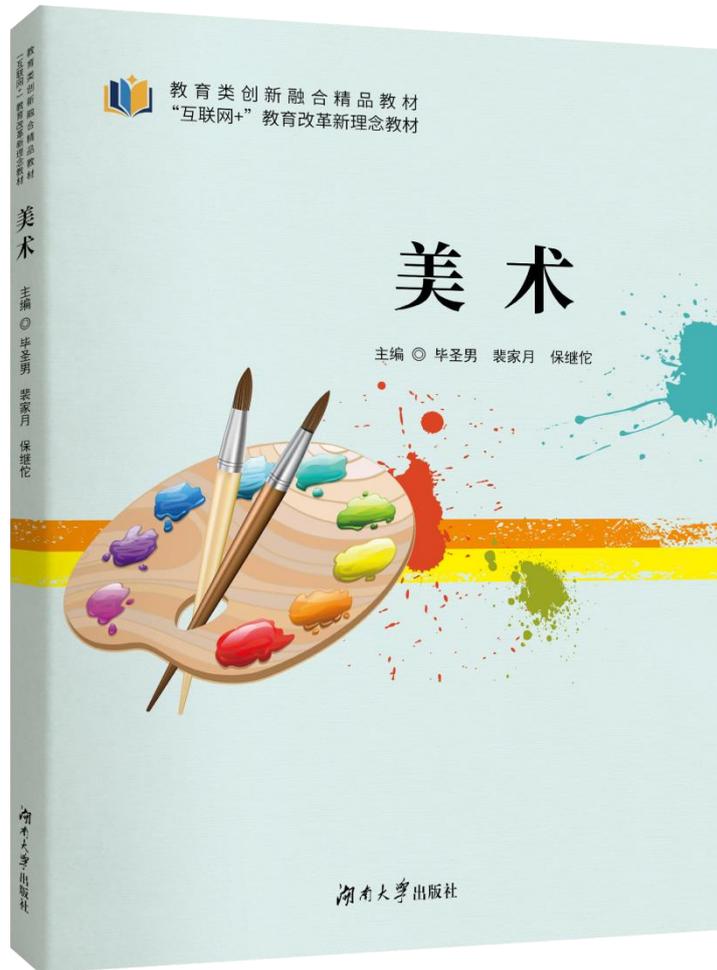

美术

类目：教育类

书名：美术

主编：毕圣男 裴家月 保继佗

出版社：湖南大学出版社

开本：大 16 开

书号：978-7-5667-4457-9

使用层次：通用

出版时间：2025 年 12 月

定价：58.00 元

印刷方式：四色

是否有资源：有

教育类创新融合精品教材
“互联网+”教育改革新理念教材

“互联网+”教育类创新融合精品教材
“互联网+”教育改革新理念教材

美术

主编◎毕圣男 裴家月 保继伦

美术

主编◎毕圣男 裴家月 保继伦

美术

责任编辑：贾志萍
封面设计：旗语书装

定价：58.00元

湖南大学出版社

湖南大学出版社

教育类创新融合精品教材
“互联网+”教育改革新理念教材

美术

主 编 ◎ 毕圣男 裴家月 保继佗
副主编 ◎ 张 欣 邓永华 杜 洋
 胡蔚羚 邵 琳 彭小丽
 李梦龙 郭晨雪 臧艳超
 唐 敏 杜 江 张 婷

湖南大学出版社

· 长 沙 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

美术 / 毕圣男, 裴家月, 保继佗主编. -- 长沙:
湖南大学出版社, 2025.12. -- ISBN 978-7-5667-4457-9
I . G623.752
中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025WS3375 号

美术 MEISHU

主 编: 毕圣男 裴家月 保继佗

责任编辑: 贾志萍

印 装: 河北龙大印务有限公司

开 本: 889 mm×1194 mm 1/16 印 张: 12 字 数: 299 千字

版 次: 2025 年 12 月第 1 版 印 次: 2025 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5667-4457-9

定 价: 58.00 元

出 版 人: 李文邦

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-88822559 (营销部) 88821174 (编辑室) 88821006 (出版部)

传 真: 0731-88822264 (总编室)

网 址: <http://press.hnu.edu.cn>

电子邮箱: xiaoshulianwenhua@163.com

版权所有, 盗版必究

图书凡有印装差错, 请与营销部联系

PREFACE

前言

党的二十大报告指出：“教育是国之大计、党之大计。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。育人的根本在于立德。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”

在缤纷多彩的世界中，美术教育宛如一把钥匙，能够开启学生心灵深处的宝库。它不仅赋予学生洞察美的慧眼，更赋予他们创造美的巧手。

从宏观的社会视角审视，美术教育犹如一座桥梁，连接着历史与未来、传统与现代。它不仅使我们的文化遗产得以延续，更使我们的民族自豪感在艺术创造中得以提升。

本书不仅注重对美术理论的讲解，更强调对美术技能的培养和创新思维的启发。

本书内容涵盖美术的特征与流派、美术作品的语言与表达、素描、国画、简笔画、装饰画、构成基础、设计实践。

本书的编写特色如下：

1. 结构清晰

本书分为理论讲解、绘画基础和设计应用三编，便于学生逐步深入学习。

2. 实用性强

本书每章都配有“小提示”“课堂练习”“课后实践”模块，帮助学生巩固所学知识，并通过实际操作提升设计能力。

3. 创新思维培养

在介绍传统设计方法的同时，本书还鼓励学生探索新的设计思路和创新技术，以适应不断变化的设计需求。

4. 思政教育融入

本书每一章都设有“思政目标”，将思想政治教育与专业学习相结合，培养学生的社会责任感和职业道德。

本书兼具知识性、趣味性与实用性，适合作为美术教育相关专业的学生以及对美术教育领域有兴趣的读者的学习资料。

PREFACE

在本书编写过程中，编者参考了一些相关资料，在此对其作者表示衷心的感谢。同时，还得到了许多同行的支持与帮助，在此一并表示感谢。由于时间仓促、精力有限，书中难免存在不足和疏漏之处，敬请广大读者不吝批评和指正。

编者
2025年7月

CONTENTS

美
术

目 录

上编 理论讲解 \ 1

第一章 美术的特征与流派 \ 2

第一节 美术的起源与特征 \ 3

第二节 美术的风格与流派 \ 7

第二章 美术作品的语言与表达 \ 11

第一节 美术作品的语言 \ 12

第二节 美术作品的表达 \ 21

中编 绘画基础 \ 27

第三章 素描 \ 28

第一节 素描概述 \ 29

第二节 素描的造型 \ 35

第四章 国画 \ 43

第一节 国画概述 \ 44

第二节 工笔画的画法 \ 53

第三节 写意画的画法 \ 57

第五章 简笔画 \ 62

第一节 简笔画概述 \ 63

第二节 简笔画的形式与规律 \ 66

第六章 装饰画 \ 77

第一节 装饰画概述 \ 78

第二节 装饰画的表现形式与变化方法 \ 87

下编 设计应用 \ 95

第七章 构成基础 \ 96

第一节 平面构成 \ 97

第二节 色彩构成 \ 111

第八章 设计实践 \ 133

第一节 字体设计 \ 134

CONTENTS

美术

目 录

第二节	图形与标志设计 \	145
第三节	海报与版式设计 \	153
第四节	计算机美术设计 \	163
	参考文献 \	186

上编

理论讲解

第一章 美术的特征与流派

本章概述

美术作为一种独特的艺术形式，不仅通过特定的物质材料和技巧，在二维或三维空间中创造出可见的艺术形象，同时也深刻反映了创作者的思想情感和社会生活的多样面貌。本章将深入探讨美术的核心特征及其独特魅力，并介绍从古典到现代的主要美术流派。通过本章的学习，学习者不仅能掌握美术的基本概念和历史发展脉络，更能理解美术在社会文化表达中的重要性。

学习目标

知识目标

- ①了解美术的起源（如模仿说、游戏说、情感说、表现说和有意味的形式说等）。
- ②了解 17—19 世纪末主要美术流派（如古典主义、浪漫主义、现实主义和自然主义等）的特点和发展背景。
- ③了解 20 世纪以来重要美术流派（如野兽派、立体主义、表现主义、超现实主义和抽象主义等）及其创新之处。

技能目标

- ①掌握分析不同类型美术作品的方法，能够识别并描述其风格特征。
- ②掌握运用所学知识创作小型美术作品的的能力，体现对某一美术流派的理解。
- ③掌握运用视觉语言表达个人思想和情感的技巧。

素质目标

- ①增强对不同艺术风格和流派的感知与理解能力，形成良好的艺术鉴赏力和审美判断力。
- ②加深对多元文化艺术的理解与尊重，能够在欣赏不同历史时期和地域的艺术作品时体现出开放与包容的态度。
- ③激发个性化的艺术表达欲，培养在创作中勇于尝试新形式、新理念的创新能力。

学习工单 |

认真学习本章内容，完成表 1-1 的学习任务。

表 1-1 学习任务

类别	要求
理论研究	撰写一篇关于模仿说与表现说异同点的短文（500 字），要求结合具体作品进行分析，明确指出两种学说的核心观点，并举例说明它们在实际应用中的差异
实践创作	选择一个你喜欢的 20 世纪美术流派，尝试创作一幅小型作品（A4 纸大小），作品需体现出该流派的主要特点，如色彩、构图或主题的选择
案例分析	选取一位你感兴趣的艺术家，对其代表作进行详细解读，并分析作品的艺术风格、创作背景及社会影响（800 字）

第一节 美术的起源与特征

美术作为一种独特的艺术形式，通过使用特定的物质材料和技巧，在二维或三维空间中创造出可见的艺术形象。它不仅深刻表达了创作者的思想情感，也反映了社会生活的多样面貌。因此，美术也被广泛称作造型艺术、视觉艺术或空间艺术。接下来，我们将深入探讨美术的起源及其核心特征。

一、美术的起源

从创作到欣赏，美术始终围绕着人类的思想与感知展开，是一个高度复杂且富有深度的精神活动过程。在漫长的艺术发展历程中，不同的美学家和艺术家从各自的角度出发，提出了多种关于美术（艺术）起源的阐释，形成了各具特色的理论和学说。

这些学说从“模仿”到“游戏”，从“情感表达”到“心灵表现”，再到对“形式美感”的强调，形成了不同的美术起源学说。接下来，我们将逐一探讨这些具有代表性的艺术理论和学说。

（一）模仿说——再现现实中的真实之美

模仿说是最早出现、影响最广的艺术学说。模仿说认为，艺术的本质在于对自然和生活的模仿与再现。人们通过模仿外部世界，不仅能获得认知上的满足，也能在这一过程中肯定自身的存在价值。

然而，这种模仿并非机械复制，而是带有选择性和创造性的加工。艺术家在描绘对象时，往往融入了个人的审美判断与情感倾向。

（二）游戏说——自由精神的艺术体现

游戏说又称自娱说，主张艺术起源于人类的游戏冲动。它强调艺术活动中“自由”与“想象”的核心地位，认为艺术如同游戏，是人类过剩精力的一种释放方式，是对美的外观进行体验的心理活动。这一学说突出了艺术的无功利性与愉悦感。

（三）情感说——内心世界的外化表达

情感说是将艺术视为人类情感表达的重要载体的学说。它认为，真正的艺术不是对现实的简单再现，也不是纯粹的游戏行为，而是创作者主观情感的流露与传达。

艺术起源于人类表达和交流情感的需求，情感表现成为其核心功能。正如文森特·凡·高（Vincent van Gogh）的《星月夜》（图 1-1），通过对色彩与笔触的大胆运用，充分展现了他内心的激情与孤独，使观者产生强烈共鸣。

图 1-1 文森特·凡·高的《星月夜》

（四）表现说——心灵深处的视觉物化

表现说进一步深化了情感说的理论，认为艺术作品是艺术家内在情感的物化。艺术不仅是对现实的反映，更是艺术家精神层面的自我表达。

在这种观点下，艺术形式本身并不重要，关键在于它是否承载了创作者的情绪与思想。“内在需要”成为驱动创作的核心动力。例如，爱德华·蒙克（Edvard Munch）的《呐喊》（图 1-2）与巴勃罗·毕加索（Pablo Picasso）的《哭泣的女人》，通过夸张的形式与强烈的色彩，直接表达了作品人物内心的焦虑与痛苦，展示了表现说的核心理念。

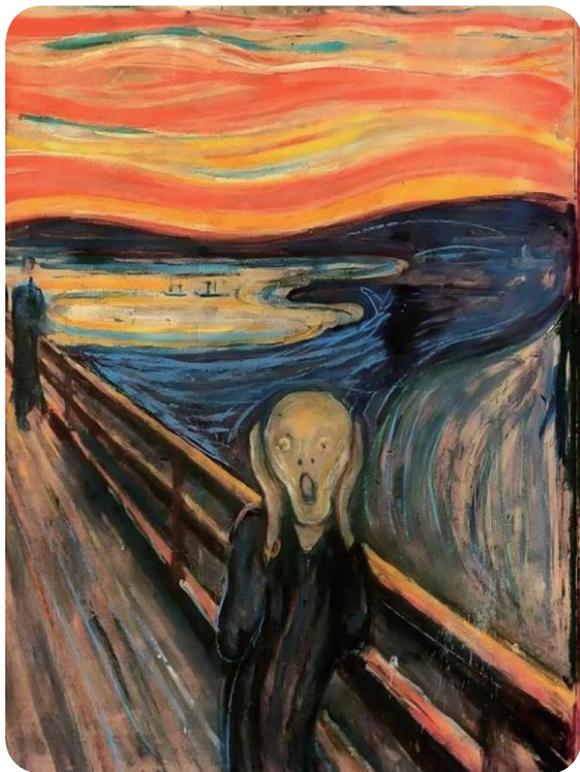

图 1-2 爱德华·蒙克的《呐喊》

（五）有意味的形式说——审美的纯粹追求

形式说则把焦点转向了艺术的结构与构成。它认为，艺术的价值不在于模仿现实或表达情感，而在于线条、色彩、构图等元素的组合方式，以及它们所带来的纯粹的审美体验。

所谓“有意味的形式”，是指能够激发人们深层审美感受的视觉结构。它超越了题材与内容的限制，关注的是形式本身的美学意义。例如，瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky）的《构成第八号》，以自由交织的几何线条、对比强烈的色彩块面和富有韵律的构图排布，构建出充满动感与秩序的抽象视觉空间。该作品的艺术价值完全源于线条、色彩、形状这些形式元素本身的组合与碰撞，这些元素组合与碰撞之后，完美诠释了形式说的审美理念（图 1-3）。

图 1-3 瓦西里·康定斯基的《构成第八号》

小提示

在探索美术作为情感表达媒介的过程中，理解如何通过视觉语言传递内心世界至关重要。首先，选择合适的色彩方案能够极大地增强情感的表现力。其次，线条的选择也不容忽视。流畅的曲线往往给人以柔和、舒适的感觉，而锐利的直线则可能传达出紧张或不安的情绪。此外，不要低估构图的力量。创作者通过对称或非对称布局，可以有效引导观者的视线，从而影响他们对作品情感基调的理解。记住，美术不仅是技术上的挑战，更是创作者心灵深处自我探索的过程。

二、美术的特征

美术的魅力在于其能够通过多种方式表达复杂的情感和思想，同时保留了对现实世界的直观反映。

美术的特征

（一）造型性：捕捉与超越现实

在美术创作中，造型性是其最为显著的特征。艺术家通过具体的视觉形象来表达自己的观点和情感，但这种表达远不止于简单的模仿。真正的艺术作品不仅要展现事物的外在形态，更要揭示其内在本质和人类内心深处的情感世界。从立体到平面，从色彩到黑白，再到具象与抽象的形式，多样化的造型为艺术家提供了丰富的表达手段。

（二）视觉性：触动灵魂的感官体验

美术所创造的形象依赖人的视觉感知来传达其意义。无论是绘画、雕塑还是其他形式的视觉艺术，观众都是通过眼睛来感受它们的魅力的。这种直接而强烈的视觉冲击力，使得美术成为一种能够直接触及人心的艺术形式。

（三）空间性：探索维度的边界

美术作品往往在二维或三维空间中展开，艺术家利用各种物质材料创造出具有空间感的形象。绘画限于二维空间的表现，而雕塑则自由地占据了三维空间。这种空间意识不仅仅来源于视觉，还包括触觉和运动感觉，它们共同构成了美术作为“空间艺术”的基础。

（四）物质性：媒介的力量

物质媒介在美术创作中扮演着至关重要的角色，它是艺术家实现审美构思的关键桥梁。无论是画家手中的色彩与笔墨，还是雕塑家使用的泥土、石头和木材，这些材料和工具不仅是创作的媒介，更是艺术家情感与思想的具体体现。正是通过这些物质媒介，艺术家得以将自己的灵感转化为令人动容的艺术作品。因此，物质性不仅是美术的一个重要特征，也是其生命力的源泉。

课堂练习

情感表达的绘画实践

具体内容：

以情感说的核心观点，即艺术是创作者主观情感的流露与传达为创作原则。每个学生根据自己的心情或最近的经历，挑选一种情感（如快乐、悲伤、愤怒等），并用简笔画的形式在 15 分钟内创作一幅作品来表达这种情感。

练习过程要求：

学生需明确自己想要表达的情感，并思考如何通过线条、色彩和构图来表现。

使用简单的绘画工具（如铅笔、彩色铅笔或马克笔）进行创作。

在创作结束后，每个同学都需要向小组其他成员展示并解释自己的作品是如何体现所选情感的。

思考问题：

①在你的创作过程中，哪些元素（如颜色、形状、线条等）最有效地帮助你表达了特定的情感？

②观察其他同学的作品后，你觉得不同人的表达方式有哪些共性和差异？这些差异可能由什么因素造成？

第二节 美术的风格与流派

美术风格和流派的发展，是艺术家们在特定历史背景下对美学追求和个人表达的结果。17—19 世纪末，西方美术经历了从古典主义、浪漫主义、现实主义到自然主义的转变，每个阶段都反映了当时社会思潮的变化，并通过独特的艺术语言表达了时代的特征。

一、17—19 世纪末的美术流派

美术风格的多样性不仅丰富了人类的文化遗产，也体现了不同文化背景下的审美需求。美术风格不仅仅是技术的表现，更是艺术家个性与情感的自然流露。接下来，我们将探讨几个具有代表性的美术流派及其特点。

（一）古典主义：理性与秩序的典范

古典主义兴起于 17 世纪初期的法国，其核心在于推崇理性与秩序，以古希腊、古罗马的艺术为蓝本，追求庄严崇高的美感。它在早期通过英雄故事传达新兴资产阶级的理想，但后期逐

渐变得程式化，最终被更具活力的浪漫主义所取代。例如，古典主义通过尼古拉斯·普桑（Nicolas Poussin）等画家的作品展现了理想化的美与和谐。

（二）浪漫主义：激情与个性的释放

浪漫主义是对僵化的古典主义的反叛，提倡创作自由和个人情感的强烈表达。它通过色彩斑斓的画面和充满想象力的主题，赋予艺术新的生命力。浪漫主义艺术家如欧仁·德拉克洛瓦（Eugène Delacroix），用画笔描绘出奔放的情感和梦幻般的场景。尽管有时过于理想化，但浪漫主义无疑是 19 世纪极具影响力的流派之一。

（三）现实主义：生活的镜子

到了 19 世纪中叶，现实主义流派崛起，强调对日常生活的忠实描绘和社会现象的深刻剖析。它不仅反映了社会的真实面貌，还揭示了深层次的社会问题。然而，现实主义受到时代局限，未能完全超越资产阶级视角，最终演变为更极端的自然主义。

（四）自然主义：科学视角下的艺术

自然主义试图像科学研究那样客观地记录生活，但它过度依赖生物决定论的观点，忽视了艺术的情感表达。尽管如此，自然主义者如爱弥尔·左拉（Émile Zola），仍创作了一些有价值的作品，反映了当时社会的复杂性。

二、20 世纪以来的美术流派

20 世纪以来的美术流派不再局限于传统的美学框架，而是积极探索新的表现方式和材料，反映现代社会的多样性和复杂性。

（一）野兽派：色彩的力量

野兽派以大胆的颜色和粗犷的笔触来表达强烈的情感。亨利·马蒂斯（Henri Matisse）的画多以女人为主题，影响他最深的就是女性的美，他反复画女人的形体，注重韵律的和谐与优美。《奢华、宁静与愉悦》（图 1-4）即其代表作。

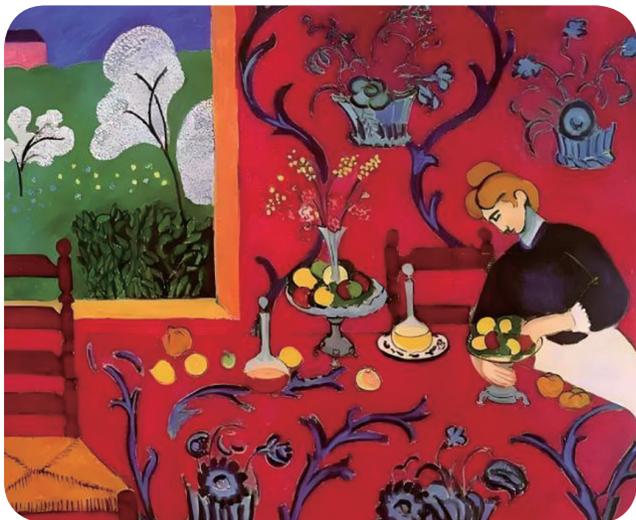

图 1-4 亨利·马蒂斯的《奢华、宁静与愉悦》

小提示

在学习不同的美术风格和流派时，了解色彩如何影响观众的情绪至关重要。例如，野兽派通过使用高饱和度的颜色和非传统的色彩组合来激发强烈的情感反应。当尝试模仿这种风格时，可以考虑将日常生活中的普通场景转化为充满活力的艺术作品。记住，色彩不仅是描绘物体的手段，更是传递情感的强大工具。试着打破常规，让色彩成为表达你内心世界的语言。

课堂练习

野兽派绘画体验

具体内容：

学生通过学习野兽派的绘画特点，尤其是亨利·马蒂斯等艺术家如何运用大胆的颜色和粗犷的笔触来表达情感，尝试创作一幅小型的野兽派风格作品。每个学生需选择一个日常生活中常见的场景或物体作为主题，并用鲜艳、对比强烈的颜色进行表现。

练习过程要求：

学生需要简要研究野兽派代表画家的作品，理解其色彩运用和构图特点。

使用水彩、油画棒或其他易于上色的工具，在A4大小的纸上开始创作。重点在于使用明亮且对比度高的颜色来表达个人对所选主题的情感反应。

完成后，每名学生在班上展示自己的作品，并解释是如何通过色彩来传达特定情感的。

思考问题：

- ①在你的作品中，哪些颜色的选择最有效地帮助你表达了选定的情感？
- ②观察其他同学的作品后，你觉得色彩在不同文化背景下可能有哪些不同的象征意义？

（二）立体主义：多角度的视觉体验

立体主义是20世纪初极具革命性的美术流派之一，由巴勃罗·毕加索和乔治·布拉克（Georges Braque）共同开创。这一流派彻底颠覆了文艺复兴以来建立的单一透视法则，不再追求对现实的逼真再现，而是通过将物体分解为多个几何形态，并在同一画面中呈现其不同角度的视图，来实现对物体更为全面、复杂的理解。立体主义作品往往呈现出碎片化、交错叠加的结构，使观者在二维空间中感受到三维的空间变化。这种表现方式不仅挑战了传统的视觉经验，也为后来的现代艺术与设计提供了全新的思维方式。

（三）表现主义：内心的呐喊

表现主义是一种强调主观情感表达的美术流派，兴起于20世纪初的德国和奥地利等地。与强调客观再现的写实主义不同，表现主义艺术家更关注内心世界的强烈情绪，如恐惧、孤独、焦虑和愤怒等。他们通过对人物形象或场景的夸张变形、强烈的色彩对比以及不和谐的构图来传达精神层面的冲突与不安。这种艺术形式常常带有强烈的情绪张力和社会批判性，反映了当时欧洲社会动荡、战争频发背景下人们的心理状态。代表艺术家如爱德华·蒙克、埃贡·席勒

(Egon Schiele) 等人，他们的作品不仅是个人情感的宣泄，更是时代精神的真实写照。

(四) 超现实主义：梦境与现实的交融

超现实主义起源于 20 世纪 20 年代的欧洲，深受弗洛伊德精神分析学的影响，致力于探索潜意识、梦境与幻想之间的关系。这一流派试图打破理性与现实的界限，通过自动绘画、拼贴、错位组合等方式创造出一种超越日常经验的视觉语言。作品中常见荒诞不经的形象、不合逻辑的空间布局以及象征性的符号，营造出神秘而引人深思的氛围。胡安·米罗 (Joan Miró) 以其富有诗意和童趣的抽象符号画作为超现实主义的重要代表，而马克斯·恩斯特 (Max Ernst) 则通过拼贴画和新颖技法拓展了艺术的表现边界。超现实主义不仅影响了绘画领域，还广泛渗透到文学、电影和舞台设计之中，成为现代艺术中极具想象力的一股力量。

(五) 抽象主义：纯粹的形式之美

抽象主义彻底抛弃了对具体物象的描绘，转而专注于色彩、形状、线条和构图本身的表现力。抽象主义认为艺术不应受限于现实世界的具体内容，而应通过纯粹的形式激发观众的情感共鸣和内在体验。该流派分为“热抽象”与“冷抽象”两种主要方向：前者以瓦西里·康定斯基为代表人物，强调自由奔放的色彩与动态笔触；后者以彼埃·蒙德里安为代表人物，注重理性、秩序与几何构成。二战后，抽象主义在美国迅速发展，以杰克逊·波洛克 (Jackson Pollock) 为代表性画家的抽象表现主义运动兴起。抽象主义不仅推动了艺术从具象走向抽象的演变，也开启了当代艺术多元发展的新纪元。

课后实践

1. 模仿古典主义绘画

实践要求：选择一幅古典主义名画，尝试用铅笔素描复制其构图和人物姿态，注意光线处理。

评价标准：准确捕捉了原作的庄重感和和谐美感。

2. 感受浪漫主义色彩

实践要求：使用水彩颜料创作一幅风景画，强调色彩的丰富性和情感表达。

评价标准：通过色彩传达出强烈的情感。

3. 探索立体主义视角

实践要求：选取一个日常物品，从多个角度观察并绘制其分解视图，尝试在同一画面中展示不同视角。

评价标准：有效呈现物体的多维度特性。

4. 表达内心世界

实践要求：根据当前的心情状态，用油画棒创作一幅表现主义风格的作品。

评价标准：成功表达了个人情感并通过夸张手法增强了表现力。

5. 构建抽象之美

实践要求：仅使用几何图形和颜色块面，创作一幅抽象艺术作品，探索纯粹形式的魅力。

评价标准：通过简单的形状和色彩组合来激发观众的情感共鸣。

第二章 美术作品的语言与表达

本章概述

美术作为一种独特的艺术形式，通过造型语言在二维或三维空间中创造出具有深远意义的艺术形象。它不仅是对世界的认知与情感的表达工具，也是人们进行心灵交流的重要媒介。本章将深入探讨美术作品的语言及其表达方式，从基础的点、线、面到复杂的意象和抽象表现，揭示美术作为视觉艺术的核心魅力。通过本章的学习，学习者不仅能掌握美术创作的基础技能，还能提升自己的审美能力和创新能力。

学习目标

知识目标

- ①了解美术语言的基本构成要素及其相互关系。
- ②了解不同美术造型语言（如点、线、面）的特点及应用。
- ③了解具象、意象与抽象艺术的区别及其代表作品。

技能目标

- ①掌握运用基本造型语言进行简单创作的能力。
- ②掌握分析不同类型美术作品的方法，理解其背后的创作意图。
- ③掌握结合个人情感与社会现象创作艺术作品的技巧。

素质目标

- ①培养对美的感知能力，提高个人的艺术鉴赏水平。
- ②培养创新思维与实践操作能力，鼓励尝试新的艺术形式。
- ③培养团队合作精神，促进交流与学习。

学习工单 |

认真学习本章内容，完成表 2-1 的学习任务。

表 2-1 学习任务

类别	要求
理论研究	撰写一篇关于“点、线、面”在美术作品中的应用的文 章（500 字），要求结合具体作品分析各元素的作用
实践创作	选取一件你喜欢的抽象艺术作品，撰写 800 字的分析报 告，解释作品的意义及其所传达的情感
案例分析	选择一个主题，使用具象艺术的手法创作一幅 A4 大小 的作品，准确描绘主题，展现细节

第一节 美术作品的语言

人类用以表达对世界的认知和思想感情、实现心灵交流的各种手段都可以视为其种语言形式。不同艺术领域拥有各自独特的语言体系与表现手法，美术则主要通过造型语言来传达，因此，掌握造型语言及其组织规律是美术学习的关键任务。

一、美术的语言体系构成

美术的宏观构成要素包括意念（主观情感）、物象（客观实体）、艺术形式、工具材料及技术、艺术方法。意念与物象融合，形成了艺术作品的核心——意象。艺术形式则是作品中所有可感知的形式元素的集合。在具体的作品中，这些要素共同构成一个不可分割的整体，它们之间的关系多样且复杂。

（一）意念决定创作方向

意念作为其他因素的灵魂，决定了作者选择何种物象来表达其意图。无论是画笔、纸张还是颜料，都是为了更好地体现创作者欲传达的意念。

（二）其他因素影响意念的显现

选择、调节、安排和利用其他因素是否恰当直接影响到意念的表现效果的好坏。优秀的艺术作品不仅在于意念的动人，更在于能巧妙地处理意念与其他因素间的关系。

（三）各因素的相对独立与整体统一

尽管其他因素具有一定的独立性，但它们始终处于一个统一的整体内，无法单独存在。美术语言各因素之间关系的综合最终形成具体的艺术作品，从意念、物象到形式，再到意象和某种意味的深层次转化，这一切皆遵循特定的艺术规律。

（四）从意念到作品：艺术规律的实现

从意念出发，经过与物象的融合，再通过特定的艺术形式和技术手段，逐步转化为深层次的意象，各因素按一定的艺术规律相互作用，最终呈现为具体的美术作品。这一过程体现了创

作者对多种因素的精心调配与和谐统一，使作品不仅成为视觉上的享受，更是对人们情感与思想的深刻表达。

二、美术的造型语言

美术作为一种以视觉为核心的艺术形式，依赖一系列基本的造型元素来实现对世界的感知与表现。这些元素构成了美术作品的基本“语言系统”，是艺术家表达思想、塑造形象、传递情感的重要工具。理解并掌握这些造型语言，对于提升艺术表现力和审美能力具有基础性意义。

（一）美术造型语言的分类

美术的造型语言是由点、线、面、形、体、明暗、空间、色彩、材质与肌理等元素组成的有机系统。这些元素既独立又统一，在艺术创作中相互作用，共同构建起丰富而深刻的视觉世界。

美术的造型语言

1. 点、线、面

在美术中，点、线、面是最基础的造型元素，它们虽简单，却蕴含着丰富的表现力。

点是最小的视觉元素，它通过与周围空间的对比被定义。无论是平面作品还是立体作品，点都以其大小或形态引导视觉焦点。

线是点运动轨迹的延伸，既可以勾勒轮廓，也能表现结构和节奏，是连接形体与空间的关键媒介。

面存在于二维空间，可以由线围合而成，也可以通过色彩填充形成。相比点与线，面更能呈现具体的形态特征。

这三种元素在抽象造型中各具性格与情绪张力，例如布里奇特·莱利（Bridget Riley）的作品 *Blaze*（图 2-1）便通过点、线、面的动态组合营造出视觉律动，展现出极强的形式美感。

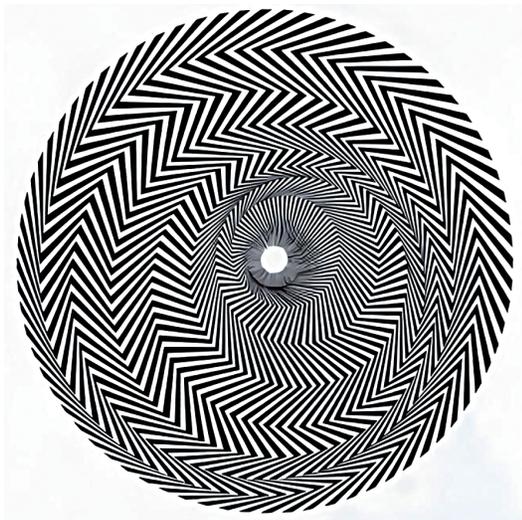

图 2-1 布里奇特·莱利的 *Blaze*

2. 形与体

形指物体的外部轮廓，体则代表其三维结构。形是构成物体可视外观的基础，而体则赋予其空间感和体积感。

不同的几何形状能引发不同的情感联想：方形稳重，三角形向上且稳定，竖长形挺拔，横长形沉静。

面的组合构成了形体，形与体共同作用，使作品具备真实感与力量感（图 2-2）。外形（外轮廓）与内形（内部结构）相辅相成，大体量带来雄伟之感，小体量则显得灵巧轻盈。

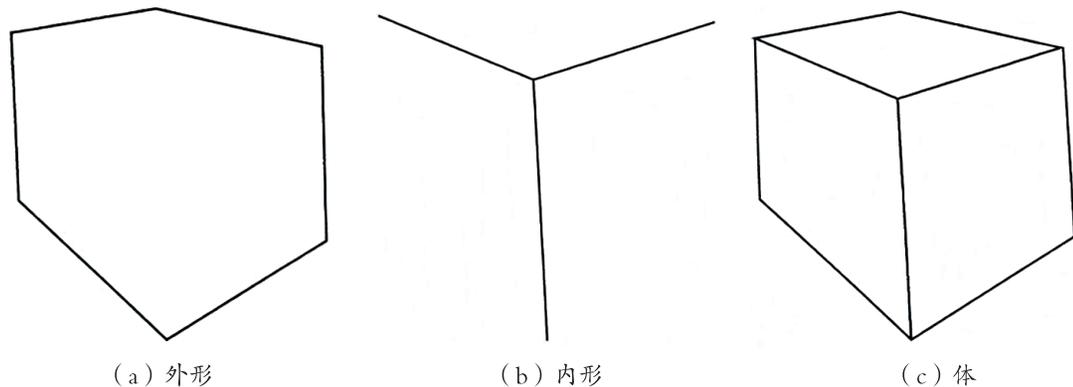

图 2-2 形与体

3. 明暗、空间

明暗是自然光线下物体表面因转折而产生的变化，它是表现立体感、空间感与质感的重要手段。通过明暗五大调子的处理，画家能够还原物体的真实体积；而明暗对比与层次过渡，则进一步增强了画面的空间纵深感。

空间作为一种客观存在，是美术作品赖以展开的维度。绘画虽然存在于二维空间中，但借助透视、色彩与明暗等技巧，可创造出逼真的三维幻觉。例如，梅因德尔特·霍贝玛（Meindert Hobbema）的《林间小道》（图 2-3）就通过透视构图展现了深远的空间效果；而伦勃朗·凡·莱茵（Rembrandt van Rijn）的《戴金盔的男子》（图 2-4）则通过强烈的明暗对比强化了人物的立体感与神秘氛围。

图 2-3 梅因德尔特·霍贝玛的《林间小道》（局部）

图 2-4 伦勃朗·凡·莱茵的《戴金盔的男子》

4. 色彩

色彩是美术中极富表现力的元素之一。通过色相、明度、纯度的变化，以及冷暖色调的搭配，色彩不仅能再现现实，还能传达情绪、营造氛围。

西方古典绘画强调色彩的写实功能，而现代主义流派更注重其象征性和装饰性。中国画则讲究“随类赋彩”，注重对象的固有色与整体画面的协调美。

文森特·凡·高的《夜间的露天咖啡座》（图 2-5）便是色彩表现的经典之作，他用强烈而富有情感的色彩表达了内心的激情与不安，充分体现了色彩作为情感语言的独特魅力。

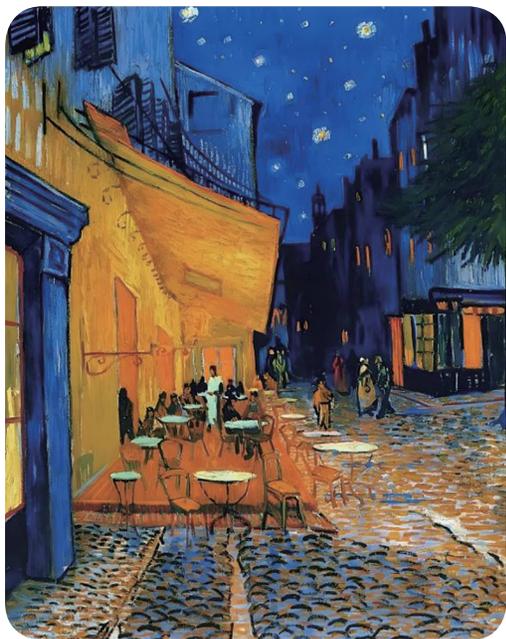

图 2-5 文森特·凡·高的《夜间的露天咖啡座》

5. 材质与肌理

美术作品的表现不仅依赖视觉内容，也与其使用的材料密切相关。不同画种之所以风格迥异，很大程度上是因为材料的差异。例如国画的宣纸与水墨、油画的颜料与画布、雕塑的金属与石材，都直接影响着作品的最终呈现。

除了功能性，材料本身还具有审美价值。肌理即材料表面的纹理质感，通过视觉与触觉感知，为作品增添层次与细节。奥古斯特·罗丹（Auguste Rodin）的《加莱义民》（图 2-6）便利用雕塑材料的肌理效果强化了人物表情的生动性与历史感，展示了材质语言在艺术表达中的重要作用。

图 2-6 奥古斯特·罗丹的《加莱义民》

小提示

掌握点、线、面等基础造型语言是美术学习的重要起点。这些看似简单的元素，实则蕴含着丰富的表现力。通过排列、组合、重复、对比等方式，它们可以构建出具有动感和情绪的画面。建议初学者从观察生活中的线条走向、光影变化入手，逐步理解如何用最基础的语言传达复杂的情感与思想，为今后的艺术表达打下坚实的基础。

（二）美术造型语言的组织

美术造型语言的组织是指艺术家在创作过程中，通过构思与构图等形式来表达特定的思想情感或构建视觉叙事的过程。这一过程不仅体现了创作者的个人风格与审美追求，也是其与观众沟通、传递文化价值的关键途径。通过对造型语言的有效组织，艺术作品得以超越形式本身，触动观者的心灵并引发共鸣。

1. 构思与构图

构思是对创作意念的形象的思考。创作意念萌发之后，创作者在头脑中产生意象思维，即立意为象的形象思维，也就是思考画什么和怎么画。

构图是将立意的构思变为可视图像的过程。构图也是绘画美的重要构成要素之一，在中国传统绘画中又称为布局、章法。它的主要任务是在一定空间范围内安排和处理表现对象的位置和关系，把个别的或局部的形象组织成艺术整体，准确表现作品的思想内容。

在视觉艺术创作中，有以下几种经典的构图方式能够显著影响作品的情感表达和视觉效果。

（1）三角形构图

三角形构图以其固有的稳定性脱颖而出，赋予作品如同纪念碑般的坚固与不可动摇之感。这种构图通过三个点的巧妙布局，在画面中创造出一种绝对的稳定性和力量感（图 2-7）。

（2）水平线构图

水平线构图凭借平静、稳定的特质，传达出安宁和平静的情绪。水平线不仅拓展了视野，还为观众提供了一个广阔的思考空间，增强了画面的宁静感（图 2-8）。

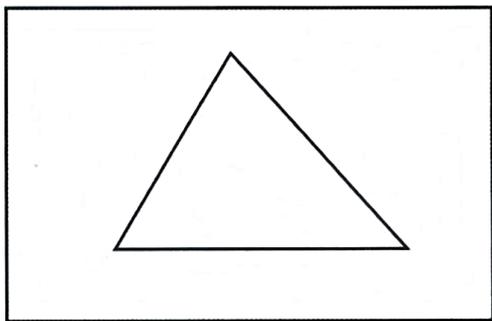

图 2-7 三角形构图

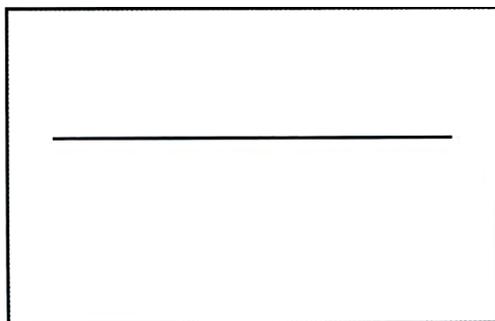

图 2-8 水平线构图

（3）斜线构图

斜线构图通常会带来一种不稳定的感觉，但同时也能激发观众的新奇感和浪漫情怀。这种方式利用倾斜的角度打破常规，赋予作品独特的动感和活力（图 2-9）。

(4) S线构图

S线构图以蜿蜒曲折的方式引导观者的视线穿越整个画面，产生一种流动的美感，给人留下深刻的印象。此构图方法特别适用于需要强调变化和连续性的场景（图 2-10）。

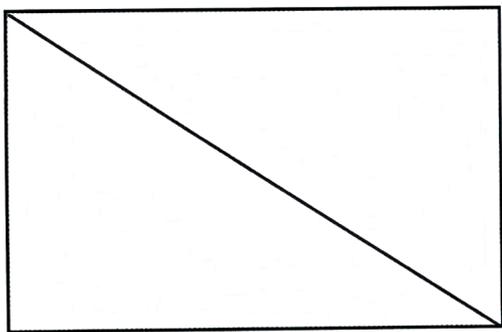

图 2-9 斜线构图

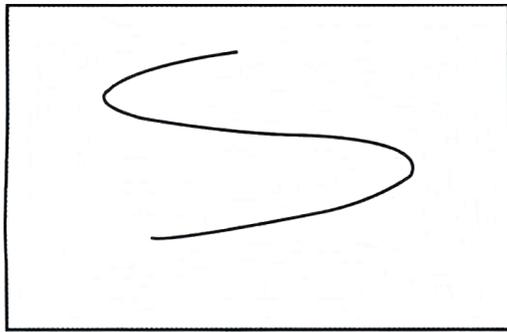

图 2-10 S线构图

(5) 十字线构图

十字线构图借助水平线与垂直线的结合，营造出严肃而庄重的氛围，非常适合表现神圣或悲壮的主题。这种构图方式强化了画面的中心焦点，同时也增加了视觉上的平衡感（图 2-11）。

(6) 圆形构图

得益于其完美的对称性，圆形构图中的每个点都向周围散发均衡的吸引力，给人一种圆满和完整的感。它适用于传达和谐统一的主题（图 2-12）。

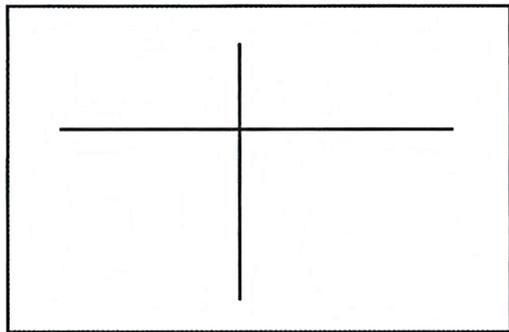

图 2-11 十字线构图

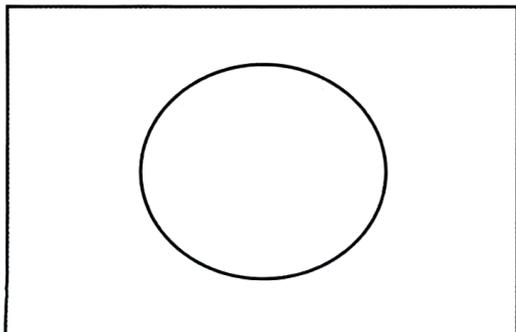

图 2-12 圆形构图

(7) 对角线构图

对角线构图虽然同样具有稳定感，但为了防止因完全对称而导致画面单调，物体的轮廓不应完全与对角线重合，以此维持适当的对比度和动态美。这种方法能有效增强画面的紧张感和立体感（图 2-13）。

总之，构图形式多种多样。构图形式还可以综合运用，以表现不同的主题。在创作时，艺术家需精心设计以确保主体形象鲜明突出，使作品的视觉焦点一目了然。

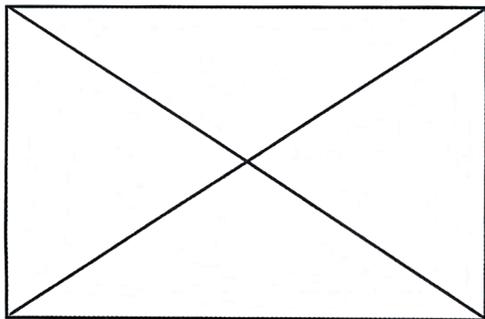

图 2-13 对角线构图

创作者应致力于达成构图结构与内容主题间的和谐统一，巧妙运用色彩的对比与调和关系，构建出既符合情感表达又贴合主题象征意义的色调。同时，遵循美学原则进行画面布局，并综

合运用多样化的构图技巧，使其与作品内容相得益彰。优秀的作品是通过对画幅尺寸、形态、采用的工具材料、角色选取、画面分割比例、主次位置安排、视角选择、黑白分布及色彩搭配等元素的深思熟虑和有机整合而诞生的。这些元素在形式和心理层面得到巧妙融合，从而呈现出一幅完整且动人的画面。这样的构图方式不仅强调了各个组成部分的一致性和整体性，同时也提升了作品的艺术价值和观赏性。

2. 美术作品的形式美规律

形式美在于美术作品外在形态的整体美感，包括点、线、面、形、色、体、材质和肌理等形式元素的有序且目标明确的组合。同时，艺术家通过作品展现的技术熟练度和深厚功力也构成了其外在表现的一部分。因此，美术作品的形式美体现在两个方面：一是艺术功力之美，即技艺水平；二是形式元素的组织构成之美。二者共同塑造了美术作品整体的外在形式美。在此，我们重点探讨形式元素组织构成的美的规律。

形式美的规律强调，在形式元素的组合中，对立与排斥的两方面相互制约并共存于统一的整体中。在追求造型语言的生动性时，保持秩序感是实现形式美的关键。

（1）变化与统一

变化与统一被视为形式美的至高准则。尽管变化是绝对的，但在变化中寻求和谐统一是核心。这意味着作品的形象和形式元素既要多样化，又要符合规范，既要有变化，也要遵循一定的体系秩序，避免混乱或单调，形成一个有机联系的和谐整体。因此，掌握各形式要素变化的“度”是实现变化与统一的关键（图 2-14）。

（2）对称与均衡

对称指的是形态在中心两侧或多侧相对构成的形式，给人以稳定、庄重之感。自然界中的对称现象如人体构造、蝴蝶双翅等，以及人类艺术作品如汉代画像砖图案、哥特式教堂门窗布局等均体现了这一原则。

均衡则是指画面元素在面积、色彩、重量等方面达到平衡，虽不如对称那样规整，但更具动感和灵活性。

两者结合使用，可以避免设计过于呆板或失衡。

（3）对比与调和

对比与调和是指通过协调两个或更多部分的不同甚至对立的因素来实现视觉形象的平衡。这些对比关系通过形状、色彩等方面的对立因素来体现，但所有形式元素的矛盾性需在调和统一的原则下进行调整（图 2-15）。

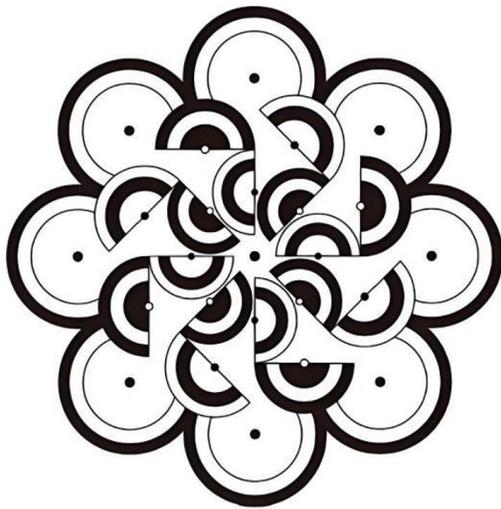

图 2-14 变化与统一

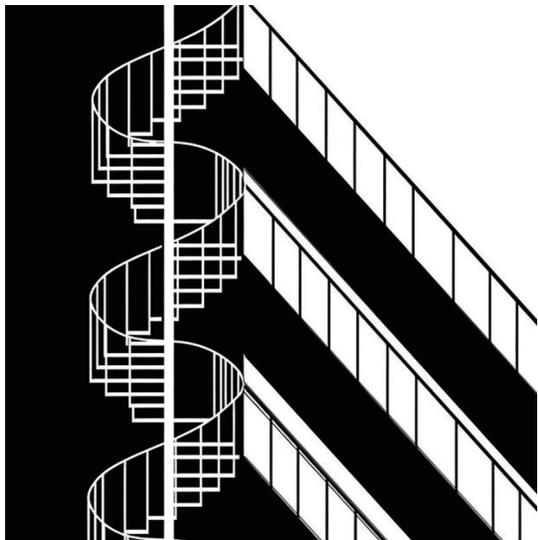

图 2-15 对比与调和

（4）虚实与层次

在美术作品中，虚实与层次是两个重要的美学规律，它们共同作用于增强作品的空间感、深度感以及视觉吸引力。

虚实指的是画面中不同元素之间的对比关系，具体表现为实体（实）与背景或留白（虚）之间的相互作用。这种对比不仅增强了视觉效果，还能引导观者的视线，突出重点内容。

层次则是指如何在二维空间中创造出三维空间的感觉。它涉及元素之间的前后关系、大小变化、颜色深浅等方面，以营造出丰富的空间维度。

通过调整各层元素的比例、颜色饱和度、清晰度等，设计师能够有效地控制观者的视觉流动路径，从而引导他们按照预定顺序浏览作品的不同部分。

（5）节奏与韵律

节奏与韵律均源于音乐概念。节奏在视觉艺术中表现为有规律地重复排列元素，使人产生心理上的律动感。韵律则是在节奏基础上加入个性化变异，形成丰富有趣的反复与交替，以增强作品的艺术感染力（图 2-16）。

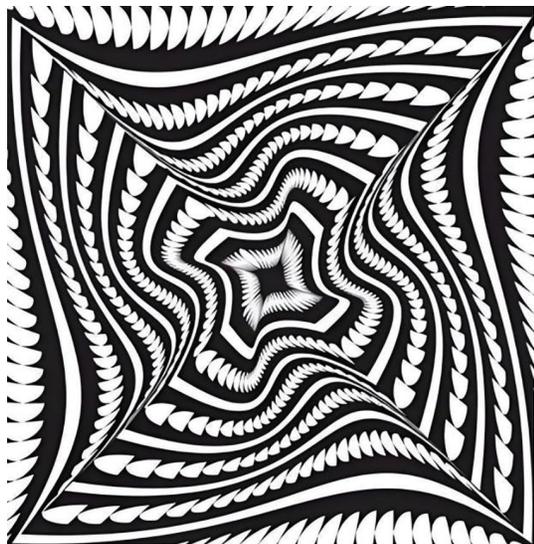

图 2-16 节奏与韵律

(6) 比例与分割

比例涉及部分与部分或部分与整体之间的数量关系，是决定美术造型中美学效果的重要因素。人类自古以来就依据自身尺度总结出了各种比例标准，并将其应用于日常生活用品的设计中。如果说比例是一种产生美感的认知特征，那么分割就是基于理想比例进行审美创造的行为方式，两者相辅相成。

例如，黄金分割是一个数值的比例关系，即把一条线段分为两部分，此时长段与短段之比恰恰等于整条线段与长段之比，其数值比为 $1.618 : 1$ 或 $1 : 0.618$ （图 2-17）。0.618 具有严格的比例性、艺术性、和谐性，蕴藏着丰富的美学价值。

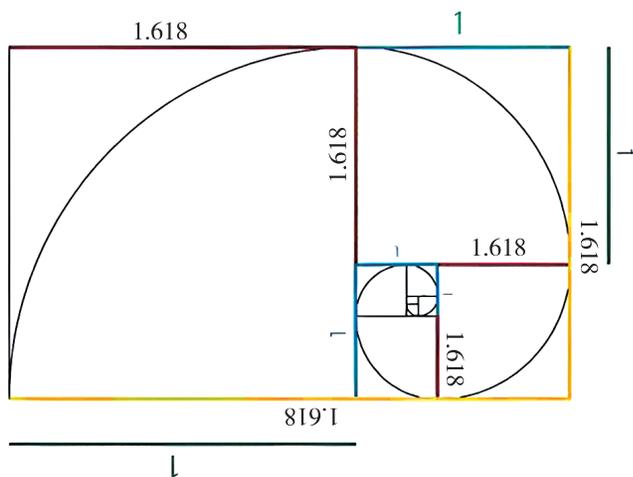

图 2-17 黄金分割矩形

课堂练习

“点、线、面的创意组合” 绘画挑战

具体内容：

每个学生在限定时间（如 15 分钟）内，仅使用“点、线、面”三种基本造型语言元素，创作一幅富有节奏感和形式美感的小型抽象作品。

练习过程要求：

使用铅笔、签字笔或马克笔，在 A5 纸上完成。

必须明确体现“点、线、面”三者的存在与作用。

鼓励通过不同疏密、方向、粗细的变化来表现视觉节奏与层次。

完成后，学生需向小组其他成员介绍自己的画面构成思路，并指出使用的造型语言及其表达效果。

思考问题：

①在你的作品中，“点、线、面”分别起到了什么作用？它们是如何相互配合形成整体美感的？

②如果只保留其中一种造型语言，你觉得作品的表现力会发生什么样的变化？

第二节 美术作品的表达

在视觉艺术的广阔天地中，具象艺术与意象艺术作为两种重要的表现形式，分别从不同的角度探索现实与情感之间的关系。前者以客观世界为基础，追求形象的真实再现；后者则更注重主观感受的传达，通过艺术语言表达内在的思想与情绪。二者虽有区别，却共同构成了人类对现实与精神世界的艺术诠释。

一、具象艺术的再现表达

具象艺术以其高度的视觉真实性和客观性著称，是人类艺术发展过程中极具代表性的类型之一。它强调对现实生活的真实描绘，但并非简单复制，而是通过对现实的提炼、集中和再创造，展现具有代表性的艺术形象。正如亚里士多德（Aristotle）所言，艺术模仿的对象可以是现实中已有的事物，也可能是合理的设想，甚至是对理想状态的追求。

（一）具象艺术的理念

列奥纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci）曾提出，艺术家的心灵应如镜子般映照自然，同时又要在模仿中融入理想化的审美追求。具象艺术正是在这样的理念下，将生活中的细节进行筛选与重组，捕捉最具表现力的“典型瞬间”，使观者产生强烈的代入感和情感共鸣。

（二）具象艺术的特点

具象作品往往具有情节性或叙事性的特点，不仅能记录现实场景，还能承载艺术家的思想情感、审美理想乃至政治立场。

约翰内斯·维米尔（Johannes Vermeer）的《倒牛奶的女佣人》（图 2-18）便是具象艺术的经典之作，画面真实而细腻地描绘了日常生活中的一个平凡时刻，却因构图的精妙与光影的表现而充满诗意与生命力。

图 2-18 约翰内斯·维米尔的《倒牛奶的女佣人》

二、意象艺术的主观表达

意象艺术的主观表达是指艺术家在创作过程中，不拘泥于客观现实的外在形态，而是以个

人的情感、想象和内在体验为核心，通过提炼、变形、象征等手法构建出具有心理深度与情感张力的艺术形象，从而传达超越视觉真实的思想内涵与精神世界，使观者在欣赏中产生联想与共鸣。

（一）意象艺术的本质

如果说具象艺术关注的是外在世界的可视形态，那么意象艺术则更侧重于内心世界的主观表达。所谓意象，即“意中之象”，是艺术家基于个人情感、想象和创作意图所构建的形象，其核心在于“意在象外”。这种艺术形式不拘泥于视觉真实，而是通过变形、夸张、象征等手法，传递更深层的情感与哲思。

（二）意象艺术的表现特征

在意象艺术中，创作者拥有更大的自由度和表现空间，他们通过对现实的重构，打破时空的限制，引导观众进入一个更具心理深度和想象张力的艺术世界。这种艺术形式不仅拓展了人们对现实的认知维度，也激发了观众的联想与思考。

巴勃罗·毕加索的《在红色安乐椅上睡着的女人》（图 2-19）便是一个典型的例子，他通过独特的造型和色彩组合，将人物与环境融为一体，呈现出一种梦境般的氛围，既保留了现实的某些特征，又赋予画面强烈的情绪张力和象征意义。

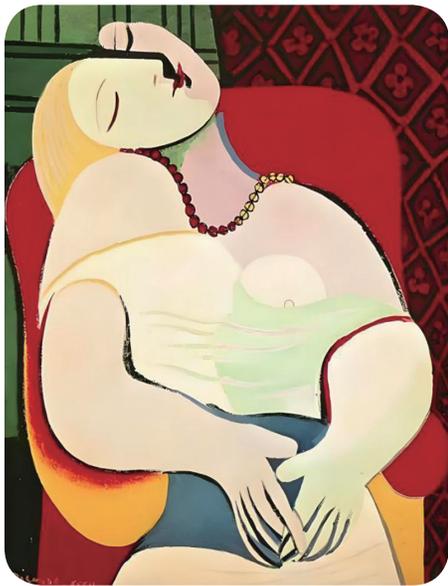

图 2-19 巴勃罗·毕加索的《在红色安乐椅上睡着的女人》

在意象艺术中，艺术家的主观能动性起着决定性作用，他们不再局限于再现对象的外表，而是致力于挖掘并呈现其背后的情感与精神内涵。

三、抽象艺术的本体语言表达

在视觉艺术领域中，抽象艺术以其独特的方式探索人类精神世界，它不同于具象艺术对现实的直接描绘，而是通过纯粹的形式元素来传达内在的情感和思想。抽象艺术将自身视为一个独立存在的体系，遵循其内在规律运作，如同自然、科学、政治各自拥有专属的运行逻辑一样。

这种艺术形式强调通过点、线、面、色彩等基本造型元素及其组合关系，来表现宇宙秩序与人类情感的深层联系。

（一）造型元素的情感性格

抽象艺术之所以能够触动人心，关键在于其运用了具有情感特质的基本造型元素。这些元素不仅承载着形式美感，更蕴含着丰富的情绪张力和象征意义。

例如，点作为最基础的视觉单位，因其大小与位置的不同，能激发观者多样化的心理反应。它可以传递集中、凝聚、坚定的意象，也可以呈现出闪烁、跳跃的动态感。线条则更具表现力：水平直线带来平静与安定，垂直线象征挺拔与庄重，斜线往往暗示不稳定与紧张，而曲线则体现柔和与流畅之美。角度的变化也影响着情绪表达：锐角带有一种强烈的指向性与攻击感，直角冷静内敛，钝角则透露出迟疑与无力。色彩更是抽象艺术中不可忽视的表现手段。红色象征热情与活力，同时也可能隐含危险与冲突；黄色代表光明与希望，充满朝气；绿色寓意生命与和平，给人以宁静与新鲜之感；蓝色则沉静理性，与红橙色形成鲜明对比；白色纯净恬淡，能衬托其他色彩；黑色神秘深邃，既庄严又带有压抑的意味。

这些造型元素之间进行不同的排列与组合，构成了千变万化的情感语言，使抽象作品能够超越具象描述，直达观者心灵深处。

（二）不同风格的抽象艺术流派

前文已讲过，根据创作理念与表现手法的不同，抽象艺术大致可分为两大方向：感性的“热抽象”与理性的“冷抽象”。前者注重主观情感的自由释放，后者则追求结构与秩序的精确表达。

瓦西里·康定斯基是“热抽象”的代表人物，他的作品充满激情与动感，通过色彩与形状的自由组合展现内心世界的波动；而彼埃·蒙德里安则是“冷抽象”的典范人物，他以严谨的几何构图和原色搭配构建出一种理想化的秩序感，《百老汇的爵士乐》（图 2-20）便是其代表性作品之一，体现了理性与节奏的完美结合。

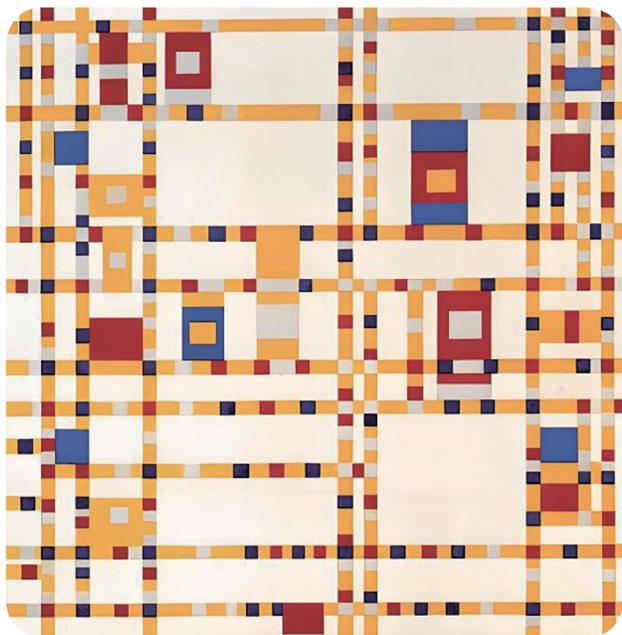

图 2-20 彼埃·蒙德里安的《百老汇的爵士乐》

正是这些风格各异的抽象艺术家，通过对形式语言的不断探索与创新，拓宽了美术的表现边界，为观众带来了前所未有的审美体验，引起观众的精神共鸣。

小提示

理解具象艺术与意象艺术的不同表现手法是提升艺术表达能力的关键。具象艺术追求视觉的真实性，但并非简单复制；意象艺术则通过变形、夸张来传达更深层次的情感与哲思。尝试从日常生活中选取熟悉的对象，先以具象方式描绘，再用意象手法重构，这不仅能激发创作灵感并促进个人风格的发展，还能加深对不同艺术形式的理解。

四、中国画的“自然论”表达

在全球艺术的多元画卷中，中国画及其背后的美学体系独树一帜，展现了深厚的文化底蕴和独特的审美视角。其精髓在于对自然之美的崇尚与追求，这不仅体现在对自然景观的艺术再现上，更在于通过艺术表达人与自然和谐共生的理想境界。西方艺术往往强调人类作为自然主宰者的角色，而中国传统美学则倡导一种更为亲和、融合的人与自然的关系。例如，在描绘山水时，中国画家不仅仅记录风景，更试图捕捉山川的灵魂与精神。

这种以自然为中心的艺术哲学，深刻地影响了中国画的发展方向 and 表现手法。不同于西方将自然视为对立面的观点，中国传统美学认为人应当融入自然，成为大自然的一部分。艺术家的任务是用一颗虚静明澈的心去感受自然之美，进而达到心灵与物质世界的统一。这种“天人合一”的观念，不仅是一种艺术创作的态度，也是理解宇宙万物间联系的一种方式。

（一）心物统一

在中国传统美学中，“心物统一”是指以纯净无瑕的心灵去观察和体验自然界的美好，这是通往真理以及个人内心世界与外界完美结合的最佳途径。它鼓励艺术家超越表面现象，深入探索事物的本质，通过内心的感悟来捕捉并表达自然界的精神实质。

（二）形神兼备

关于形与神的关系，中国美学主张形为神之载体，但并非目的本身；真正的艺术作品应追求“形神兼备”，即在外在形态的基础上，更加注重内在神韵的表现。这意味着，在描绘对象时，不应仅仅满足于对外形的精确复制，而是要透过表象揭示其深层次的精神特质。只有这样，才能创作出真正意义上的佳作。

（三）文质并重

“文质并重”探讨的是艺术作品中文辞笔墨（形式）与意象内涵（内容）之间的平衡。“文”侧重于技巧层面，如书法、绘画技法等；“质”则关注作品背后的思想情感及文化价值。两者相辅相成，共同呈现艺术作品的整体美感。优秀的中国画作品不仅是技艺的展示，更是思想深度和文化底蕴的体现。

明代倪端的《聘庞图》（图 2-21）不仅展现了艺术家卓越的艺术水平，也传达了对中国传统文化的深刻理解与尊重。通过这样的作品，我们能够更好地领略中国古典美学的魅力。

图 2-21 倪端的《聘庞图》（局部）

课堂练习

“具象与意象的转换” 绘画挑战

具体内容：

学生需选择一个日常生活中的简单场景或物体（如一杯咖啡、一棵树等），首先用具象艺术的方式进行描绘，力求真实再现；然后，在同一张纸的另一侧，尝试使用意象艺术的手法重新诠释同一个主题，注重表达个人情感和内在体验。

练习过程要求：

使用铅笔或彩色铅笔在 A4 纸上完成。

在具象描绘时，注意细节的真实再现，如光影效果、物体的比例等。

在意象表达时，可以自由运用色彩、形状、线条等元素，强调情感和象征意义。

完成后，每个同学向小组其他成员展示并解释两幅作品的区别及其背后的思想。

思考问题：

- ①在将具象转换为意象的过程中，你如何决定哪些元素需要保留，哪些需要改变？
- ②你觉得哪种方式更能有效地传达你的感受？为什么？

课后实践

1. 点、线、面的构图挑战

实践要求：仅使用点、线、面三种元素，在 A5 纸上创作一幅小型抽象作品。

评价标准：具有创意的独特性，元素运用合理。

2. 色彩与情绪

实践要求：使用水彩颜料创作一幅反映特定情绪的绘画作品。

评价标准：通过色彩有效传达情感。

3. 具象再现

实践要求：选择日常生活场景，用素描形式精确再现。

评价标准：细节捕捉准确，整体协调。

4. 意象重构

实践要求：选取一个具象对象，用意象手法重新诠释。

评价标准：有创新性，情感表达准确。

5. 抽象符号创造

实践要求：设计一组象征性的抽象符号，用于表达复杂情感。

评价标准：具有符号的独特性和表达的有效性。

中编

绘画基础

第三章 素描

本章概述

素描作为艺术表达的基础形式之一，不仅是对物体形态、结构的精确捕捉与描绘，更是艺术家通过线条、明暗、比例和空间关系来展现个人视角和情感世界的重要媒介。本章将详细介绍素描的基础知识，从理论到实践操作，全面解读素描的各种表现手法及其在不同艺术门类中的应用。通过素描构建视觉语言体系，学习者能够培养观察力、提升造型能力，为后续的专业学习和创作打下坚实基础。

学习目标

知识目标

- ①了解素描的基本概念、分类及各种表现方法。
- ②了解素描透视的基本原理及其在画面中的应用。
- ③了解“明暗五调子”的概念及其在塑造立体感上的作用。

技能目标

- ①掌握使用不同的工具进行素描创作的能力。
- ②掌握素描中线条与明暗处理的技巧，以增强作品的表现力。
- ③掌握利用透视法准确描绘三维空间内物体的方法。

素质目标

- ①培养细致入微的观察能力，能够敏锐地捕捉物体的细节特征。
- ②培养耐心和毅力，面对复杂的绘画任务时保持专注。
- ③培养创新思维，尝试用独特的方式表达个人的艺术见解。

学习工单

认真学习本章内容，完成表 3-1 的学习任务。

表 3-1 学习任务

类别	要求
理论分析	简述线描画法、明暗画法以及综合画法的区别与联系，要求不少于 300 字
技能操作	选择一个简单几何体（如球体或立方体），运用所学的透视知识进行写生练习，要求正确应用透视原理，确保形体比例准确
创意实践	根据个人兴趣，选择一种自然景物或日常用品进行素描创作，尝试结合多种表现手法，要求作品具有一定的原创性，能体现出对材料和技术的熟练掌握

第一节 素描概述

素描作为造型艺术的重要组成部分，是绘画领域中的基本表现形式之一。它通常以单色方式进行，区别于色彩绘画，强调对结构、形态与空间的表现。虽然广义上任何单色画都可以称为素描，但在实际应用中，素描特指使用铅笔、钢笔、炭笔、木炭条、炭精条、单色粉笔等工具完成的艺术作品。

一、素描的分类

作为美术训练和创作的基础，素描在国画、油画、版画、雕塑、动画、设计等艺术门类中都占据着核心地位。通过素描，艺术家能够锻炼观察能力、构图能力以及对形体结构的理解能力，为后续的专业学习和创作打下坚实的基础。根据其目的与用途，素描可分为以下三类。

（一）素描创作

素描创作指的是以素描为主要表现手段所进行的独立艺术创作。这类作品具有完整的构思与艺术表达方式，具备独立的审美价值。例如让·奥古斯特·多米尼克·安格尔（Jean Auguste Dominique Ingres）的素描创作（图 3-1），展现了素描作为独立艺术形式的高度表现力。

图 3-1 让·奥古斯特·多米尼克·安格尔的素描创作

（二）创作性素描习作

创作性素描习作是为某件具体艺术作品服务而进行的草图或研究性练习，常用于大型创作前的形象构思、构图安排或细节推敲。此类素描虽非最终作品，但对最终作品的形成具有重要意义。如徐悲鸿的素描创作（图 3-2），便是为后续油画或人物画创作所做的准备性练习。

图 3-2 徐悲鸿的素描创作

（三）习作性素描练习

习作性素描练习主要面向初学者或专业学生，以掌握基本技法、提升造型能力为目标，属于基础教学内容。它包括几何体、静物、石膏像、人体等不同对象的写生练习，是培养艺术感知和表现能力的关键方法。

此外，用于记录生活场景、收集创作素材的速写与慢写也属于素描的范畴。它们不仅有助于提高快速捕捉形象的能力，也为艺术创作提供了丰富的灵感来源和现实依据。

二、素描的要素

素描的要素是指素描作品的基本组成部分，包括点、线、面、形体结构、质感、量感等。它们共同作用于画面，用以表现物体的形态特征、体积感与空间关系，是训练造型能力、表达艺术构思和构建视觉语言体系的基础。

（一）点、线、面

在素描中，形体上呈现的平面称为体面，不同平面呈现的不同方向和前后关系称为体面关系。两个体面在连接处形成的棱角线、转折线称为结构线。有一个凸起部分连接三个以上不同方向的面，在形体上形成尖角凸起，凸起部分称为骨点；相反，向下凹的点称为窝点或低点（图 3-3）。

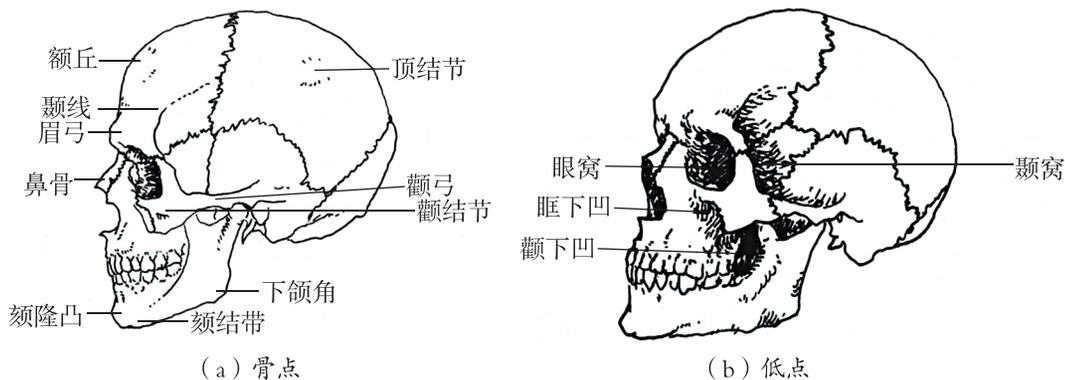

图 3-3 骨点与低点

形体上的点、线、面互相制约，互为因果。缺乏素描训练的人往往只看到概念上的孤立的点、线，而看不到点和线的造型，看不到点、面对线的内容制约。我们要全面地培养“点、线、面”的造型意识，以提高观察能力和对事物的认识能力。

（二）形体结构

所谓形体结构，是指物体在空间中存在和呈现的方式。换句话说，物体以什么样的形态占据空间，就具有相应的结构形式。从本质上讲，形体就是具有体积的“形”。要在素描中准确表现对象，首先必须建立强烈的立体空间意识。尽管现实中的物体千变万化，但它们都可以被归纳为几种最基础的几何体——方体、球体、柱体和锥体。结构则主要体现为物体内部的构造方式及其组合关系。

大多数物体其实是多种几何形体以不同方式组合而成的复合体，只不过有的组合清晰可辨，有的则较为隐晦。我们在观察物体时，应首先抓住其整体所呈现出的基本形态。因为构成物体的基础形体不同，其外形特征与结构表现也会随之产生明显差异（图 3-4）。

图 3-4 形体结构

因此面对一个形体，尤其是复杂微妙的形体，就必须认真地观察分析，从形体结构的基本要素出发，力求理解其结构特征的基本状态。只有这样，才能把握形体造型的本质特征。

（三）质感、量感

形体的质感是指形体视觉形象的质感，主要包括硬度、光滑度、反光性能以及透明度等。量感是指组成形体物质的比重。在造型艺术中，量感是依附于形体质感的。如果能充分表现出形体的质感特征，其量感也就相应地得到了表现。

形体的质感本来属于触觉的范畴，但由于长期积累的生活经验，通过视觉的观察，人们一般就可以分辨出形体的软硬、光滑与粗糙的差别，从而在一定程度上使质感和量感由触觉对象变为视觉对象。

三、素描的表现方法

素描的表现方法大致可分为三种：线描画法、明暗画法以及综合画法，第三种是将线条与明暗结合运用的表现方式。不同的画法适用于不同题材和

素描的表现方法

表现目的，艺术家可以根据创作需求灵活选择，以达到最佳的视觉效果。

（一）线描画法

线描画法是一种以线条为主要表现手段的绘画方式。它依据物体的外形、结构和轮廓特征，通过线条的疏密、粗细、曲直变化来勾勒形象，突出形体的结构关系。这种方法强调对形态的准确把握和概括能力，常用于基础训练或注重轮廓与结构的艺术表达，具有简洁明了、清晰有力的特点。

（二）明暗画法

明暗画法则通过描绘物体在光线作用下的明暗变化，利用深浅不一的色调来塑造体积感和空间感。这种画法注重光影对比与层次过渡，能够表现出物体厚重的质感和立体效果，使画面更具真实性和感染力。它尤其适合表现复杂光影下的物体，是训练光影感知和调子控制的重要手段。

（三）综合画法

综合画法是在实际表现过程中融合线描与明暗两种技法的优势，根据对象的具体特征和表现需要，灵活运用线条与调子共同构建画面的方法。这种方法既能保留线条带来的清晰结构，又能借助明暗增强立体感与渲染效果，极大地拓展了素描的表现范围和艺术张力，是许多专业画家常用的表现手法（图 3-5）。

图 3-5 综合画法

四、素描的透视方法

因客观物体与人眼的远近距离和空间位置不同，会在视觉上产生近大远小、近高远低、近宽远窄、近长远短、近实远虚等客观现象，这类现象称为透视现象。透视法是在平面上表现立体图像的最基本的方法。

透视的常用术语见表 3-2。

表 3-2 透视的常用术语

术语	含义
视点	画者眼睛所在的位置
心点	画者眼睛正对着的视平线上的一点
视平线	和画者眼睛平行的水平线，在室外与地平线重合
画面	画者和物体之间的假想透明平面
消失点	又叫灭点，和画面不平行的直线消失向远处的点
天点	视平线以上的消失点
地点	视平线以下的消失点

素描的透视方法及运用具体如下。

（一）平行透视

平行透视又叫一点透视，客观物体（立方体）前面和画面平行，底面与地平面平行，视平线上有一个中心消失点，这样物体和画面之间就形成平行透视的关系。其基本规律是：在视平线上有一个消失点，它和心点重合，和画面成垂直关系的线都向心点消失（图 3-6）。

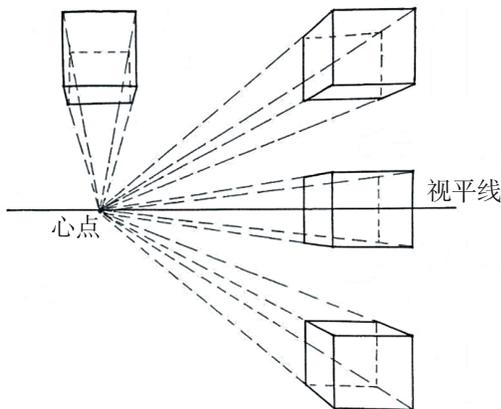

图 3-6 平行透视规律

（二）成角透视

成角透视又叫余角透视、两点透视，客观物体（立方体）除底面和地平面平行外，其他面都与画面成一定角度，视平线上有两个消失点，这样物体和画面之间就形成成角透视的关系。其基本规律是：在视平线上有两个消失点，与画面成一定角度的线分别向左右两个消失点消失（图 3-7）。

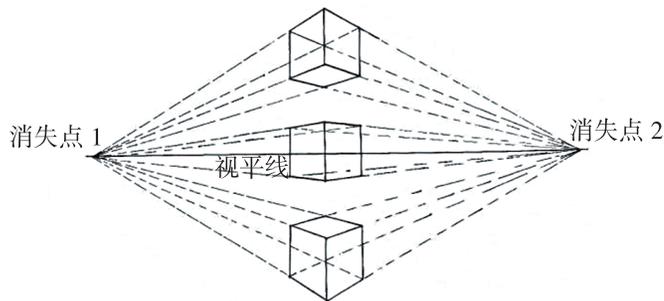

图 3-7 成角透视规律

（三）倾斜透视

倾斜透视又称斜角透视、三点透视。图 3-8 展示了仰视或俯视视角下物体的透视变形规律：与观察者视线高度平行的水平线为地平线（视平线），是物体水平方向透视线的汇聚基准线；倾斜透视包含三类消失点，其中物体左右方向的透视线分别汇聚于地平线上的水平消失点，决定物体的水平透视收缩，而物体垂直方向的透视线，在仰视视角下汇聚于地平线正上方的天点，在俯视视角下汇聚于地平线正下方的地点。图中的立方体正是遵循这一规律，其水平棱线向地平线上的消失点汇聚，垂直棱线向天点或地点汇聚，完整呈现了倾斜透视“三向棱线各汇于一点”的本质特征。

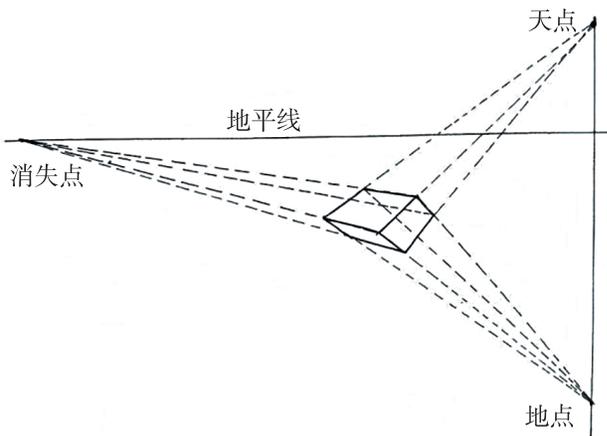

图 3-8 倾斜透视规律

（四）圆形透视

圆形透视又叫圆面透视，指客观物体（圆形切面）在视平线上下或左右所产生的透视现象。其基本规律是：圆形物体离心点越远，所呈现的椭圆形面越接近圆形；圆形物体离心点越近，所呈现的椭圆形面越扁（图 3-9）。

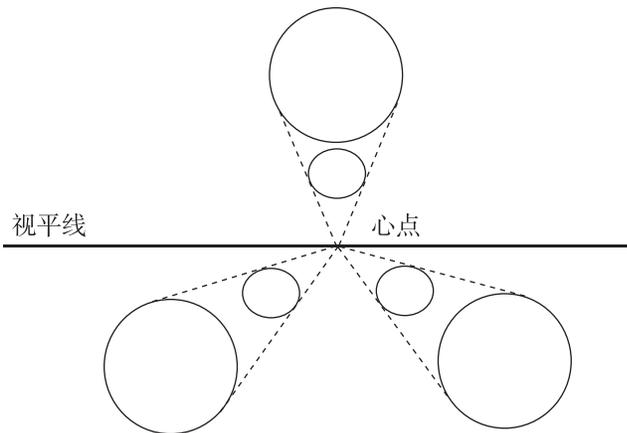

图 3-9 圆形透视规律

小提示

学习素描时，掌握基本透视规律是构建空间感的关键。建议从一点透视和两点透视入手，通过反复练习几何体的透视结构，逐步理解近大远小、视线交汇等原理。观察现