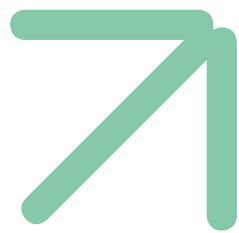

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校视觉传达专业系列教材

平面造形基础

人民美术出版社

解基程 主编 李峰 副主编

直击教学现场
揭秘教学方案
对接设计前沿

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师徒研习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，与艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

目录

CONTENTS

第一章

平面上的造形

1

第一节 “造形”与“造型”

2

知识小贴士

2

第二节 造形与平面造形

3

一、造形的包容性

3

找答案

4

推荐书目

4

二、平面造形

5

第三节 实现平面造形的介质

6

一、传统的介质

6

(一) 妙笔生花

7

作业

8

(二) 纸寿千年

9

知识小贴士

10

作业

10

(三) 其他

11

二、混合的介质

12

(一) 无所不用

12

找答案

13

(二) 新技术的影响

14

作业

14

第二章

对画面的认知

15

第一节 画面

16

找答案

16

第二节 你会“看”画吗

18

知识小贴士

19

一、写实作品中的视觉转换

21

作业

22

知识小贴士

23

二、看得懂的抽象画

24

第三节 画面结构分析

26

一、什么是画面结构

26

二、如何得到画面结构

27

(一) 认识画面造形的整体

动势

29

(二) 正负形

33

第四节 画面上的世界

34

一、幻象空间的呈现

34

知识小贴士

35

二、起位空间的魅力

36

作业

36

练习

38

第三章

形的认识

39

第一节 提取客观形里的基本元素

40

一、有机形

40

(一) 自然界中的有机形

40

(二) 人造的有机形

42

二、几何形

44

(一) 自然界中的几何形

44

(二) 人造的几何形

45

三、造形元素的提取

47

(一) 活跃的点

47

(二) 多变的线

48

(三) 充实的面形与量感

49

第二节 分析客观形的结构

50

一、形的概括

50

作业

50

二、形的简化

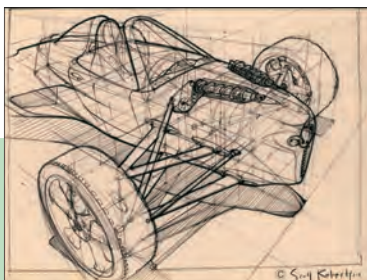
51

三、对形的结构认知方式

52

练习

54

第四章

关于形式 55

第一节 形式之美的产生 56

一、平衡 56

知识小贴士 56

二、对比与统一 57

三、比例 57

找答案 57

推荐书目 57

第二节 怎样获得形式的美 58

一、形与形的组合 58

(一) 形的重叠 58

(二) 形的相接 59

(三) 形的分离 59

二、基本形和骨骼的确立 60

(一) 基本形 60

(二) 骨骼 60

作业 61

三、形式的内部节奏 61

(一) 连贯性延续 61

(二) 跳跃式延续 63

(三) 中断后连续 65

作业 66

四、画面中的黑白 67

(一) 白托黑与黑托白 68

(二) 中间黑、两侧白与中间白、

两侧黑 68

(三) 黑白的穿插与转换 69

作业 69

五、画面中的线 70

作业 72

知识小贴士 73

画面形式构成综合练习示例 74

画面黑白构成综合练习示例 75

画面线条构成综合练习示例 76

第五章

材料表现 77

第一节 丰富的材料 78

第二节 用材料造形 82

一、有表情的肌理 83

肌理练习 学生作业示例之一 84

二、塑形——富含情感的形象 85

三、现成材料——会说话的现成品 86

作业 87

练习一：对材料的再认识 87

练习二：肌理的再认识 88

练习三：现成物品的利用 89

练习四：纸——水与火的合 90

肌理练习 学生作业示例之二 90

肌理练习 学生作业示例之三 92

肌理练习 学生作业示例之四 93

第六章

平面造形课题的综合表现

训练 95

第一节 课题设置的要求 96

一、构建画面的原则 96

二、写生训练的重要性 97

知识小贴士 98

第二节 教师的职责 98

第三节 写生训练的方式 99

一、陌生化与新视点 99

二、多样化与自由性 100

第四节 课题实例分析 100

一、静物主题的演绎 100

(一) 单体静物的训练 100

(二) 静物主题的综合训练 100

二、人体骨架主题的演绎 106

三、经典作品重释 110

四、命题创作的综合训练 111

(一) 英雄——关于视觉张力的

训练 111

(二) 以小见大 113

(三) 以局部见整体 114

(四) 相对限形(三个作业) 114

教学术语 120

后记 121

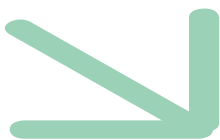
作者意图

“平面”，“造形”。本教材发掘了这些概念中新的意义，或者说更为本质的、普遍的意义，让它们更能为现实中的学生所接受和认知。

具有现实性、针对性的内容，与之相关的大量图片，轻松对话式的表述，严谨深思的整体结构，成了这本“有料”教材。

摒弃华而不实，
摒弃教条主义，
摒弃教与学的分裂，
摒弃对学生的忽视态度，
摒弃技术至上，
摒弃唯造型能力优劣论，
摒弃以专业方向为目的……

导读

“如果线条是诉诸心灵的，色彩是诉诸感情的，那你就该画线条，等到心灵得到磨炼后，它才能把色彩引向一条合乎理性的道。”

——马蒂斯

名家名言是一种佐证或者激励。

作业

超写实训练：选择一张照片进行复制。
工具：铅笔。
尺寸：不超过4开。
要求：照片的选择不限，但要完整；要有内框；
消除笔触；可以描绘画面中的局部。
目的：从平面到平面的复制。要认识到真的是平面，而不是平面里的形象。

作业布置操作性很强。

找答案

什么是超现实主义、超现实主义画派？

马格里特是被划归为超现实主义绘画大师，他的作品内容表现得更多的是哲学思维。画中画架上的一个画面被作为完整的“物”使用，与其他内容共同体现他要表达的意义。这幅画本身与画中所使用的画面一样，也是一个“画面”。

关于绘画真实的空间与幻觉的空间，一直是一个探索中的哲学问题。马格里特认为世界上没有见到的“真实”，只有感到的“真实”。绘画的真实本来就是一种人眼的幻觉，艺术家只是图解而已。

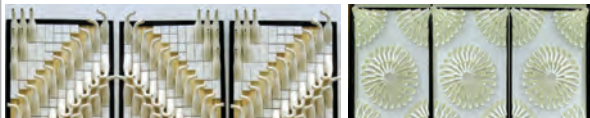
“找答案”增强课堂教学的层次。

练习四：纸——水与火的合奏

1. 选择不同的纸，做一组作品，自选处理方式，如折叠、切割、印染、上色、纸浆、火灼等。
2. 注意记录同一纸材用不同方式处理产生的视觉差别，不同纸材用同样方式处理产生的视觉差别。

肌理练习 学生作业示例之二

包装箱纸板具有一定厚度和多种肌理特征的纸材，毛边纸（元书纸）则是有一些透明的效果的柔软的纸。学生使用裁剪、撕、烧烤、粘贴、覆盖等方式，创造出了各种画面结构变化和肌理节奏。只需要在这个过程中去体验自己能够创造出多少种变化，而不应套用某种样式，否则就失去了创作的意义。

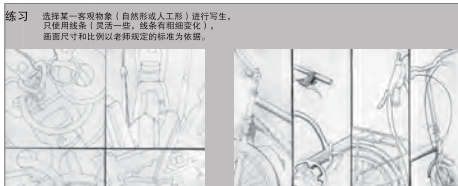

学生作业实例针对课堂内容，训练基本功。

推荐书目

《中国美术史》洪再新著 中国美术学院出版社，2000年
《外国美术史》欧阳英等著 中国美术学院出版社，2003年
《艺术的故事》（英）贡布里希著 范景中译 生活·读书·新知三联书店出版社，1999年
《中国传统建筑文化》楼庆西著 中国旅游出版社，2008年

“推荐书目”辅助学习。

实训练习细致、到位，贴合教学内容。

知识小贴士

“形”主要包括四种意思。

1. 样子：形状、形态、形式、形迹、地形、情形。
2. 状况：地势、形势。
3. 形仪（体态仪表）：形体、形貌、形容、形骸。
4. 表现：形诸笔墨、喜形于色。

“型”主要包括两种意思。

1. 样式：类型、新型、型号、脸型、血型。
2. 铸造器物用的模子：砂型、型砂（制造砂型的材料）。

小贴士是拓展内容。

学生自我表述：

提起“英雄”这个词，我首先想到高度与力量，所以很以大象的形象为创作基础，同时大象憨厚的样子也颇符合“英雄”的特点，根据“英雄”给我的主观印象，找到与之相关的事物，利用他们的共性，进行艺术加工与创作。

老师点评：

对主题的联想是视觉化的，通过一个认识点——“高度”和“力量”进行表现，画面也有了这种感觉。只是表达出的对主题的认识和对内涵的挖掘处在一个

学生的自我表述与老师的点评直接对应。

第一章 平面上的造形

第一节 “造形”与“造型”	2
知识小贴士	2
第二节 造形与平面造形	3
一、造形的包容性	3
找答案	4
推荐书目	4
二、平面造形	5
第三节 实现平面造形的介质	6
一、传统的介质	6
（一）妙笔生花	7
作业	8
（二）纸寿千年	9
知识小贴士	10
作业	10
（三）其他	11
二、混合的介质	12
（一）无所不用	12
找答案	13
（二）新技术的影响	14
作业	14

第一节 “造形”与“造型”

在艺术范畴里，“造形”与“造型”两个概念常常是通用的。随着现代艺术的发展，人们通过艺术实践的经验，再度审视这两个词义的内涵，发现二者通用存在着弊端，特别是当“形”或“型”释义不了一个特定的艺术行为，而使用者只得被迫仗约定俗成但实际不能自圆其说时，就会产生对“造形”与“造型”两个概念应该进行独立表述与分别使用的愿望。正如“形、型、刑”三字在古代可以通用，到现代必然会各自独立的道理一样。

如果你关注现代艺术文献，将“造形”和“造型”二词的使用率作一个比较，能够看到前者所涵盖的语义范围大大超过后者的事实。弄清这个原因并不困难，应从理解它的内涵和探讨它的外延开始……

造形不以像不像为目的，而是通过对外在世界的体验和自我心理的观照，探索潜藏在一个物性背后的永恒存在及其法则。

造形强调在物我相融状态下的个人视觉体验，依靠眼、手、脑联动机制来借形传意，表达寄予形内的情感。有了这样的认识，你就能体会到：“造形”强调的是体验，而不是模仿；关注的不是模式，而是思路；重视的不是结果，而是过程。当摆脱了“物”的羁绊和束缚，进入艺术创造的王国，相信获得“造形”多义性下的颗颗硕果就为期不远了。

造型虽然也包含着创造，但是这种创造围绕着物性，以成型为目的。它遵循理性的标准，依靠处理三维空间的透视法则，完成对物的塑造和制造，着重解决技能层面的东西，与造形的主旨存在着较大的差别。

知识小贴士

“形”主要包括四种意思。

1. 样子：形状、形态、形式、形迹、地形、情形。
2. 状况：地势、形势。
3. 形仪（体态仪表）：形体、形貌、形容、形骸。
4. 表现：形诸笔墨、喜形于色。

“型”主要包括两种意思。

1. 样式：类型、新型、型号、脸型、血型。
2. 铸造器物用的模子：砂型、型砂（制造砂型的材料）。

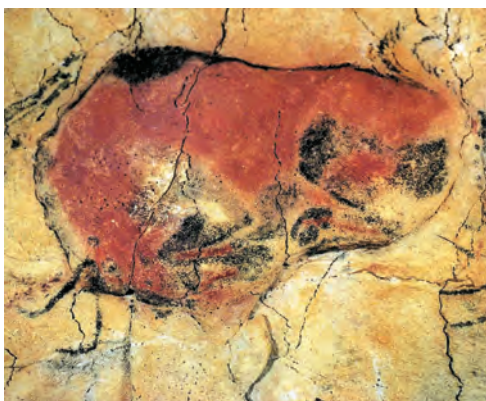
蒙着眼睛画画的小朋友

《甲壳动物》杜布菲（法国）1946年 油画
比较上下两张图片里绘出的形象，体现出一个小孩子和一个成人的造形行为。童年时期，造形行为是没有明确目的的纯粹愉悦。

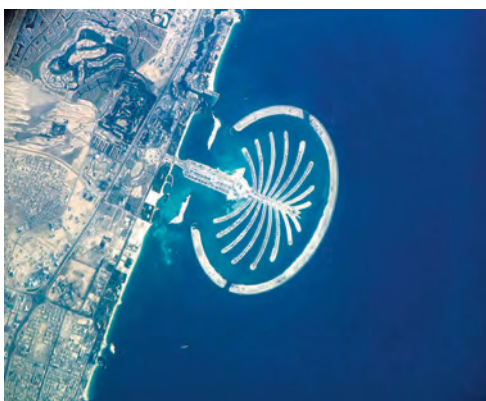
“艺术的形状并不是完全被用来确证它们代表的事物的客观性质，它们反映了个别人对这些事物的独特解释和创造性的认识。”

阿恩海姆（美国）《视觉思维》

《阿尔塔米拉洞窟壁画》（西班牙）公元前3万年至前1万年

人类最初的造形活动是和自身所处环境、生存状况息息相关的。据研究，史前人类在自己活动和居住的岩洞四壁上描绘生动的动物形象，与早期宗教行为有关。当时人们描绘猎物似乎是一种为了捕获猎物的巫术行为。造形的目的是明确的，是满足于功利的需要。我们看到，人类的祖先似乎具有与生俱来的、卓越的造形能力。

迪拜棕榈岛（阿联酋）

当代的“围海造田”，耗资140亿美元打造而成的迪拜棕榈岛被誉为“世界第八大奇迹”。2012年整个岛屿建成后，将是世界上最大的人工岛。同时，它又是一个有意味的形。

雅典帕提依神庙（古希腊）公元前5世纪

古希腊的建筑是神的居所，高超的建筑艺术创造出恢宏的气魄，是欧洲建筑的源头和圭臬。

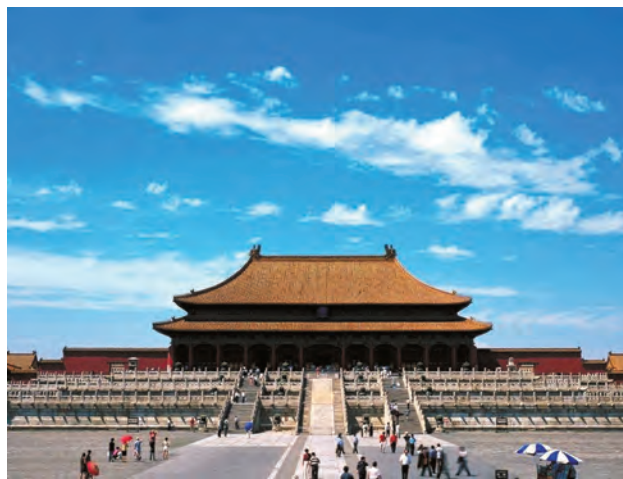
第二节 造形与平面造形

一、造形的包容性

造形是人类特有的创造行为。它伴随人类存在的始终，体现着人类视觉文化的全部。日常生活中所见的环境、建筑、设计、工艺、绘画等一切平面与立体、静态与动态、抽象与具象的艺术创造都是造形的呈现，可以说造形的范围无所不包。

人类一切造形行为都与自身的生活息息相关。它的产生源于人类生存的需求，从开始利用自然，使用工具那一刻起，造形就具有了创造的性质。经过人类社会的形成和发展，社会分工以及社会行为的需求增加，使“造形”创造活动更加主动和丰富，成为体现人类文明的载体。

造形行为来自于世界给予人们的感受和启示，视觉感受的立场和方法决定了造形的结果。它本身包含技术与艺术、功能和审美诸方面的融合过程。由获得的感受牵领，为造形活动增添了活力，使目的更明确，意义更深刻。

北京故宫太和殿 公元15世纪

皇家宫殿的建筑格局是中国建筑造型艺术的典范。5000年来上至皇帝贵胄的王城宫殿，下至黎民百姓的屋舍家园，建筑和规划都遵循中轴线布局的传统，体现中国人对平衡的内在追求。

人类造形活动的历程，不分地域、种族，其活动的起源和目的都是相同的。但是在造型文化的演进过程中，由于种族、地域、信仰、思想、社会制度和生活风俗的不同，使得东西方在造形的内容和形式上形成了两种不同风格，这两种风格在现代社会条件下互相吸取，产生融合。

造形可以分为立体造形和平面造形。也就是说造形的视觉呈现方式具有三维和二维的区别。

古希腊雕塑再现自然的追求，使得神性与人性完美结合的同时凸显人性的光辉；中国敦煌彩塑的典型形制，以一佛为中心，二胁侍、二菩萨、二力士左右对称排列，均衡中具有丰富的变化。东方造型艺术的内敛、沉稳的精神得到体现。

敦煌彩塑（唐）公元7世纪至10世纪

命运三女神（古希腊）公元前5世纪 雕塑

中国传统造形	西方传统造形
内容 1. 尚礼崇德的道德规范体系，内容方正、严谨而庄重。 2. 反映本位的民族思想，叙述人间感性的自觉。 3. 追求自我生命的诠释，重感性而轻理性，主观成分浓。 4. 喜好抽象灵性的直觉，重意境。	内容 1. 古希腊、古罗马文化的交融，古典与浪漫的内容，歌颂神圣与人性之光辉。 2. 反映地域生活色彩，强调人神之间境遇的理解。 3. 追求自然与人性之关系，重理性而轻人情，客观成分浓。 4. 追求合理的美学内涵，求务实。
形式 1. 严肃稳定、庄重典雅的对称形式多。 2. 感性的挥洒多于理性的规划，重写意。 3. 内敛的大陆型国度，形式较为保守而包容。 4. 单元性的民族融合文化，一脉相承，风格多元而趋同。 5. 文以载道，理论分析合而不分，形式复古，具有继承性和延续性。	形式 1. 神圣崇高、和谐统整的非对称均衡形式多。 2. 理性的表现多于感性的流露，重写实。 3. 外放的海洋型国度，形式多变而进化。 4. 多元化的城邦文化，互相影响，风格异起而多样。 5. 学派林立，相互刺激，注重形式本身的创新，追求差异。

找答案

包括艺术领域，我们还可以从哪些方面找到东西方的差别？这些差别是如何形成的？

推荐书目

《中国美术史》洪再新著 中国美术学院出版社，2000 年
《外国美术史》欧阳英等著 中国美术学院出版社，2003 年
《艺术的故事》（英）贡布里希著 范景中译 生活·读书·新知三联书店出版社，1999 年
《中国传统建筑文化》楼庆西著 中国旅游出版社，2008 年

广西花山岩画 公元前 1 世纪

绘画颜料是赭红色的赤铁矿粉，用动物脂肪稀释调匀，直接刷绘在天然崖壁上。采用单一色块平涂法，只表现所画对象的外部轮廓，没有任何细部描绘。

《漩涡纹瓶》新石器时代 彩陶

马家窑文化的彩陶用类似毛笔的工具，用线条作为造型手段，以黑色作为主要基调，奠定了中国画发展的历史基础和以线描为特征的基本形式。虽然这个陶器是一个立体作品，但是它的表面作为描绘形象的画面，创造出质朴、简约、抽象美的造型效果。

《古希腊瓶画》公元前 6 世纪 陶器

古希腊陶器表面上的装饰画，依附于陶器，古希腊瓶画得以流传下来。它代表了古希腊绘画风格，内容表现了古希腊神话、《荷马史诗》以及当时的经济文化生活。

二、平面造形

在造形的初期，对象是生产工具和生活用品，如各种石刀、石斧和容器，它们都是立体造型。

随着社会的形成和发展，人类的审美天性注入了造形活动中，开始对这些立体造型进行具有目的性的装饰，于是平面造形便产生了。比如在器物的表面进行的装饰、原始宗教行为中的绘画、地表建筑的布局规划等等。

平面造形，是在限定平面上进行的造形活动，二维属性是它的最基本特征。所谓“限定平面”，可能是一张纸，或许是一堵墙，甚至是一块地面，还会是一个立体形状的表面，比如人的皮肤。

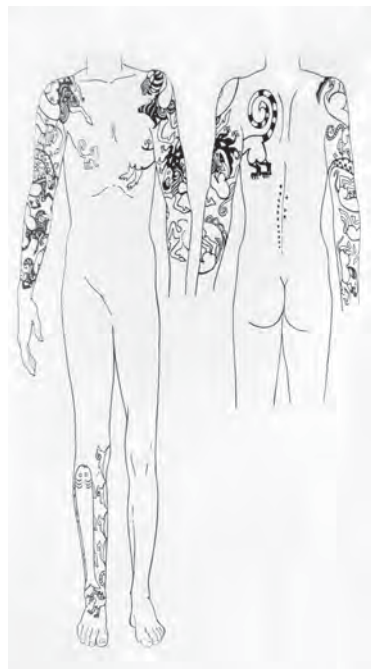
学习造形，理解平面造形的概念和树立平面造形的意识，是培养造形能力的前提条件。

大地湾遗址 新石器时代

《象形文字》（古埃及）公元前 3500 年
古埃及的象形文字像一个个图形，其实它是表音的字母。我们可以将其看成是一个个具有美感的造形。

《巴扎雷克墓主文身图》（苏联）公元前 5 世纪

这是在哈萨克斯坦境内发现的游牧民族墓葬中一个首领的遗体。皮肤上的文身保存完好。文身，又称“刺青”，是一种古老的用于人体的造形形式。它曾经具有审美、驱邪避凶、标记等功用，现在又成为一种流行亚文化。

第三节 实现平面造型的介质

实现平面造型的介质是多种多样的，可以说涵盖了视觉艺术创作需要的所有材料。

一、传统的介质

笔与纸作为简单、久远且用途最广的平面造型介质，由于品种不同，二者在画面上相互融合、结合程度不同，会产生不同的视觉效果。例如，用铅笔在光滑的纸上与用炭笔在粗糙的纸上绘画，效果就大不相同。同一描绘物体，选材的不同在很大程度上影响造型表现的效果，因而人们在进行平面造型的过程中，总是根据希望取得的效果选择不同的介质。

《一个女孩的肖像》马蒂斯（法国）1935年 纸、铅笔

《死神的召唤》珂勒惠支（德国）1934年 纸、炭笔

马蒂斯和珂勒惠支同样在描绘肖像，但是画面却有很大的视觉差别。纸张（粗糙、光滑）、工具（铅笔、炭笔）和表现方法（坚实、有力、轻柔、亲切）完美结合，见证了艺术家的造型特质。

《珍妮小姐》安格尔（法国）1815年 纸、铅笔
法国画家安格尔喜欢用铅笔在细密平整的纸张上画素描，发挥了铅笔精准、肯定且能作深入细致刻画的特质，技艺高超。

《新疆舞》黄胄 1976年 纸、毛笔

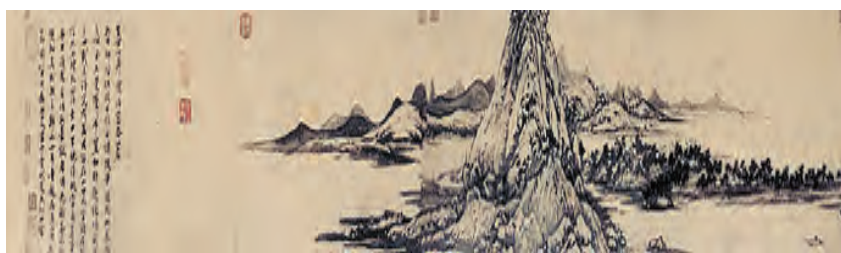
中国画家黄胄的许多速写是利用毛笔和宣纸完成的，靠奔放泼辣似乎无法而法的笔墨，巧妙结合宣纸韧而能润、光而不滑的特点，创造了笔墨与造型有机生发的画面氛围。

（一）妙笔生花

从书写方面来说，西方常用硬笔，而中国在数千年文化发展中主要使用的是软笔。到了现代，社会的变革使我们改变了这种习惯，与西方一样普遍使用方便的硬笔，毛笔的使用范围已变得非常有限了。

坚硬与柔软、锋芒与含蓄，笔的不同也体现出了东西方文化性格的差异。

与书写的情况不同，在造型艺术的领域，无论东方还是西方，硬笔和软笔始终都有“用武之地”。对于笔的选择，主要基于笔与纸所具特性产生的视觉效果。有经验的画家非常在乎笔的性能，为的是在工具与材料之间找到最佳的契合点。

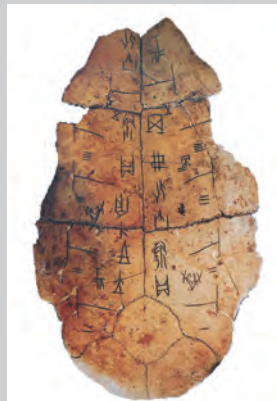

《富春山居图》（局部）黄公望（元）纸、毛笔
毛笔的特点决定了中国绘画的样貌，承载了中国人含蓄悠远的审美情结。

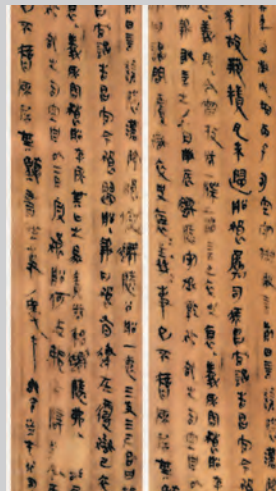

《玛丽·卡萨威蒂》伯恩·琼斯(英国)1867年 纸、铅笔

伯恩·琼斯用充满情感的铅笔表现出了女性的柔美，非常具有感染力。

《甲骨文》约公元前 11 世纪
中国的象形文字是表意的，在造型上颇具简约、抽象之美。

《里耶秦简》
距今 2200 多年竹简上的毛笔墨书。

《大卫鲍伊》伊丽莎白·佩顿(美国)1972年 纸、彩色铅笔
当代充满时尚意味的彩色铅笔作品。

从这些作品中我们可以辨别出画家所使用的不同的笔，以及感受到不同的笔所呈现的各自的功效。凭借自己的辨别与感受，对照本节作业布置中提供的形容词，加深对各种笔性能的认识。如果将这些笔所体现的特征概括地描述出来，这几种笔各自具有的材质特性总结出来，这样比单纯浏览关于笔的介绍有用得多。

钢笔

钢笔是欧洲使用很长时间的鹅毛笔和芦苇笔的进化，具有制作铜版画的针笔的表现效果，刻画线条刚硬有力，但缺少粗细变化。

我们在马蒂斯的作品中能够窥见钢笔线条的温柔表现。

凡·高使用芦苇笔画出的短促的线条和充满动感的点，传达的是一双饱含激情的眼睛所看到的世界。

色粉笔

兼有油画和水彩画的艺术效果，色彩变化丰富绚丽、清新典雅，最宜表现变化细腻的物体，如：人体的肌肤、水果等。

劳特累克的色粉画表现了光怪陆离的夜总会里人的欲望。

德加的色粉作品则体现出朦胧绚丽的光线。

马克笔

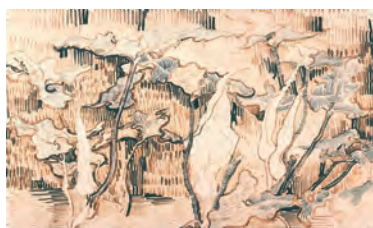
这种有表现性的新型绘图工具被广泛地应用在工业设计、服装设计等专业的手绘工作中。

刻刀

可以说是一种做减法的笔，是版画创作的主要工具之一。而另一种制作铜版画的针笔，表现出来的效果就像直接的描绘。

作业

寻找与下面这些形容词相对应的画面，制作一本资料册或一个计算机文件。
清晰、力度、流利、粗犷、坚硬、润泽、酣畅、涩滞、凝重、轻盈、坚实、精巧、浑厚、质朴、细腻、绵密、遒劲……

《圣雷米》凡·高（荷兰）1889年 纸、芦苇笔

《阿尔》凡·高（荷兰）1888年 纸、芦苇笔

《牺牲》珂勒惠支（德国）1922年 木版画

《静物》莫兰迪（意大利）1946年 铜版画

《舞会上的女人》劳特累克（法国）1892年 布、油彩

《蓝衣舞女》德加（法国）1890年 布、油彩

《汽车内饰设计效果图》佚名 纸、马克笔

《女人》马蒂斯（法国）纸、铅笔

（二）纸寿千年

纸是常见的用品，在人们的印象中是脆弱的。其实纸具有很好的耐久性，可以穿越千年时空。在东西方传统绘画中，由于材料本身所具有的方便性和丰富的表现性，纸被当作重要的造形载体。西方的纸张和东方的纸张是不同的：西方的纸张多为坚韧的，便于承载坚硬的书写和绘画的工具；中国的纸张则是柔软的，比如宣纸，具有透气和吸水的性能，可以与柔软的毛笔、富于变化的墨完美地结合。

宣纸是被西方称为“中国纸”的特殊纸张品种之一，在中国传统文化中应用非常广泛。

《寿桃》齐白石 1956年 纸上毛笔

国画用笔皴擦点染技巧的形成，与宣纸的性能有直接关系。宣纸能够把水墨干湿浓淡的颜色层次及线条的各种变化充分显现出来。

《石砂藏》（宋）

书籍印刷是文化传播和社会发展的重要内容和形式。中国因为活字印刷术的发明，形成了古代发达的印刷业。《石砂藏》使用的装订形式被称为折页装。所谓宋版书为“一叶千金”，现在已经非常罕见了。

线装书（清）

通过齐白石的作品《寿桃》可以看到宣纸的特点是坚韧、吸水性好。这种特质是与中国的书写工具——毛笔相呼应的。

中国人将宣纸功能拓展到很多方面，如绘画、书法、拓印、印刷等。

拓印是利用纸张的特性复制造形的一种传统方法，可以将三维的形态转移到二维平面上。因为中国纸张坚韧、吸水性好，因而发明了拓印这种简便的文化传播手段。由此可见，拓印术的出现是在纸张发明之后，拓印要比雕版印刷出现更早。

吉金拓本

《神龙本兰亭序》

装订成册的拓印碑帖是人们学习书法的范本。

吉金拓本 吴湖帆 1927年

吉金，又称善金，是对钟鼎礼器的统称。清代金石研究的兴盛，对青铜器的“全形拓”非常流行，而且，全形拓也成为了一种独特的艺术表现形式。

《无题》马克斯·恩斯特（法国）
综合材料

运用拓印技术，形成了作品的肌理效果。

手工折纸椅体现纸的硬度和可塑性。

折纸带给现代服装设计灵感。

极富民族艺术形式特色的中国剪纸。

知识小贴士

纸

用以书写、印刷、绘画或包装等的片状纤维制品。

纸被称为我国古代四大发明之一。早在西汉，我国已发明用麻类植物纤维造纸。公元 105 年，东汉蔡伦在前人利用废丝绵造纸的基础上，采用树皮、麻头、破布、废鱼网为原料，成功地制造了一种既轻便又经济的纸张，总结出一套较为完善的造纸方法，使造纸技术有了质的飞跃。公元 8 世纪，造纸术传到了中东地区，后又经阿拉伯诸国传到北美和欧洲。

西方最早使用的类纸材料是埃及的“莎草纸”，公元前 2 世纪，中亚细亚产生了动物皮革制成的“羊皮纸”，并在欧洲广泛使用，直到中国造纸术的传入，结束了“羊皮纸”的历史。

摘自《中国大百科全书·轻工卷·纸条目》

纸的分类

①按生产方式分为：手工纸和机制纸。手工纸以手工操作为主，利用帘网框架、人工逐张捞制而成。其质地松软，吸水力强，适合于水墨书写、绘画和印刷用，如中国的宣纸。其产量在现代纸的总产量中所占比重很小。

机制纸是指以机械化方式生产的纸张的总称，如印刷纸、包装纸等。

②按纸张的厚薄和重量分为：纸和纸板。一般以每平方米重 200g 以下的称为纸，以上的称为纸板。纸板主要用于商品包装，如箱纸板、包装用纸板等。

③按用途分为：新闻纸，是一种主要供新闻出版用的特种印刷纸，由于所占比重较大，习惯上单列一类；印刷纸、书写纸，供印刷及书写用并包括绘画和制图用纸；包装纸；技术用纸（工农业技术用纸）；生活卫生用纸；加工原纸，供进一步制造加工纸用。

纸，其质地各不相同，使我们在利用纸的特性造形时，有无穷的表现力，产生不同的视觉和物理效果。艺术家能够用纸这个载体实现任何人的造形目的。

作业

收集不同的纸，粘贴在速写本上，做成一本资料册。

（三）其他

橡皮，不仅仅是一种修正工具，更是一种造形工具。橡皮可以像笔一样使用，能够取得画面的多种效果。与笔的“加法”不同的是，橡皮是一种减法。或者说，它是一种“无色”的笔。

《坐着的女人》德库宁（美国）1950年 布、油彩

在平面造形中，手的参与无处不在，甚至一些作品的制作完成是由创作者的手进行的。

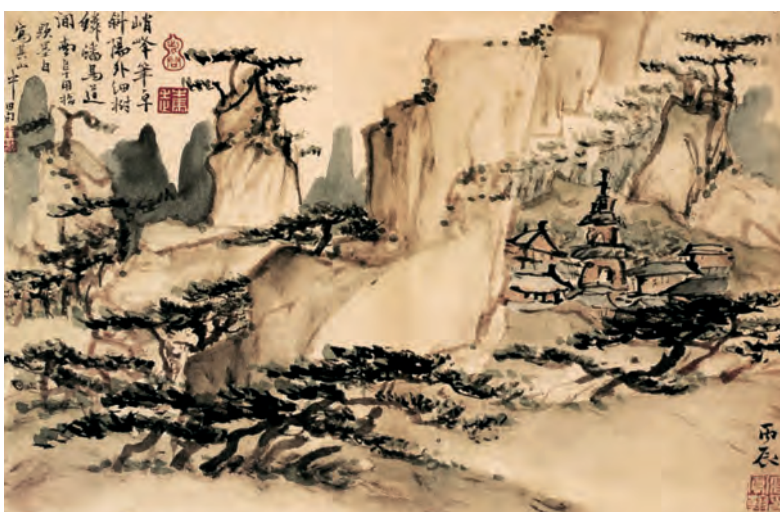

《指印》（局部）张羽 2007年 指画
张羽创作的实验水墨作品，放弃了毛笔等传统工具，用自己的手指在宣纸上留下痕迹，这些印痕作品是绝对无法复制的。

《肖像》奥尔巴赫（英国）纸、炭笔

作者在描绘这幅肖像的过程中，竭力捕捉稍纵即逝的直观感受，一些形出现了继而又消失，因此，作者力图用画笔与橡皮一起快速造形。在这个记录过程中，我们看到了同一个人的不同形象，时而温柔，时而狰狞，时而忧郁。实际上反映了作者作画时的心境变化。平面造形表现对象不在于它的客观形态，而是要传达画家自己的内心感受（右图为完成作品）。

《山水》高凤翰（清）指画

高凤翰是扬州八怪之一，他用手指画出了具有毛笔效果的山水画。

二、混合的介质

由于时代发展和新技术不断出现，在现代社会中，平面造形作品所选择的材料和手法多种多样，而且还有很多因为介质的特性而被定义的独立艺术品类，如纤维艺术、漆艺等。

（一）无所不用

设计师对造形所用工具、材料的艺术敏感性是非常重要的，因为这种感觉对于培养发现美的直觉意识，以及激发创造灵感具有重要作用，是实施造形的一部分。同时，新的造形介质可以帮助我们改掉旧习惯，迫使自己以不同的方式，或者以不同于以往熟用的媒介去造形，从而提升创造力。

当代，任何材料和手段都能应用于平面造形，真正体现出“无所不用”。

《无题》安塞姆·基弗（德国）综合材料

《烟草计划》徐冰 2007年 综合材料

《裸露的基督》诺伊（美国）1963年 综合材料

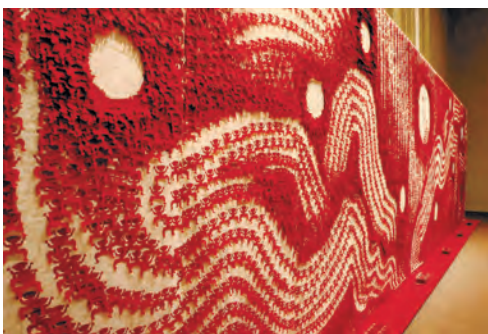
《堆积的水罐》阿尔芒（美国）1961年 现成品

《无题》孙良 2000年 动物皮革和油彩

《作品》席拉·希克斯（美国）纤维设计

《太平意境》吕胜中 2003 年 剪纸

古老的剪纸技艺为当代艺术创作提供了灵感，也为表达抽象的哲学观念、宗教观念找到了一种颇具震撼力的表现形式。

《无题》安塞姆·基弗（德国）金属材料

《涂鸦之一》班克斯（英国）

班克斯 14 岁开始玩涂鸦，他的作品，遍布英国各大城市的街道、墙壁、桥梁和公共建筑物上。他曾在伦敦著名的特拉法尔加广场涂鸦，称该广场为“特定暴乱区”，还在泰特美术馆台阶上写过“小心垃圾”。班克斯的作品具有强烈的政治讽刺意味，他自称是“艺术恐怖分子”。

《联合国：人与空间》谷文达 2001 年 装置

该作品用 22 个国家的 100 万人的头发编织成了 120 多个国家的国旗，作品长 73 米，高 8 米，制作耗时 8 年，用头发近一吨。

徐州狮子山汉墓带扣（西汉）黄金浮雕

扣面浅浮雕纹饰主体为猛兽咬斗纹，周边为勾喙鸟首纹，体现出北方草原文化的特征。

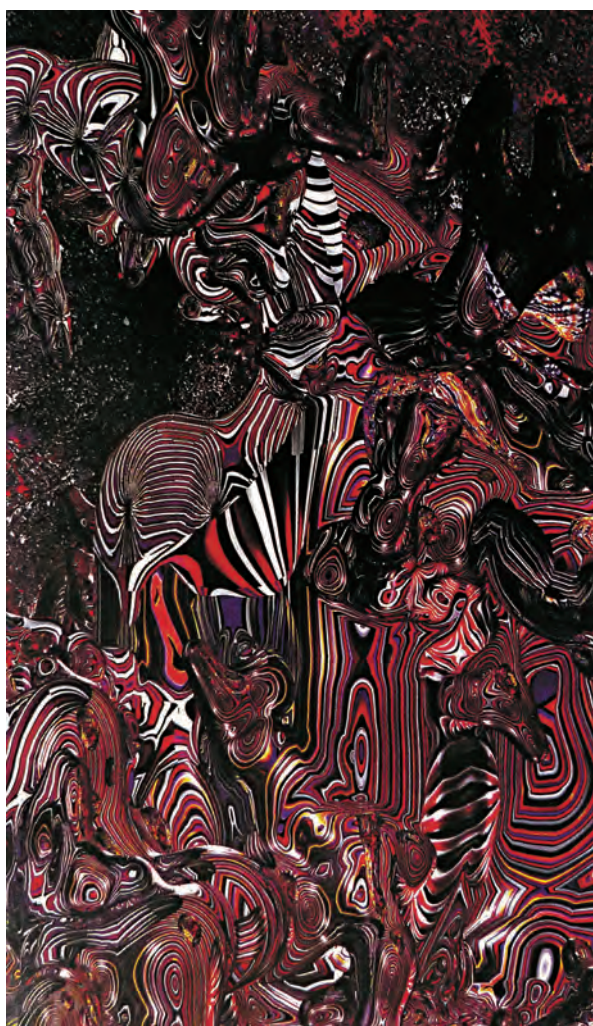
找答案

将五花八门的材料应用到艺术中，为什么在 20 世纪以后？
艺术作品中使用的材料与日常的材料有什么不同？

（二）新技术的影响

尝试从摄影效果、动态影像效果、现代印刷、计算机图形处理、打印、复印效果等获得灵感，启发我们去开拓造型的表现途径。尝试这些富有创意的操作之后，对丰富表现语言会大有裨益，不仅能调动你的发现意识，而且能够提高表现能力。当然这并不等于说每次都要变换花样，应当采取了解一种方法之后转而研究另一种的明智做法。频繁变化材质不利于掌握最适合自己的有效的表现方法。

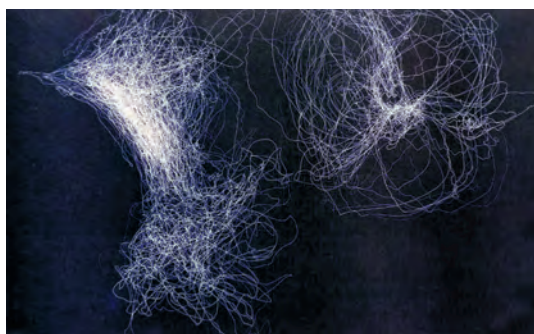
《多媒体艺术》电脑绘画

作业

选用不同的纸张，用几种不同的硬质笔，画不同的物体。体验每种工具与材料的结合效果和所呈现的画面效果，领会造型介质的表现特性。

《水晶图》卡特琳娜·希维汀（德国）1992年 钢版彩印
在写实的图片形象上面，经过化学处理所形成的水晶化现象，创造了强烈的视觉对比效果。

《多媒体艺术》高兰·莱文（美国）1999年 计算机作品

《我的东西》洪浩 2008年 数码摄影

《内部》伊文斯（意大利）2001年 光构成