

中国高校艺术专业技能与实践系列教材

造型基础

FOUNDATION OF DRAWING

崔冬晖 卢毅 著

王晓姗 孙薇卿 沈鸿才 史洋 李文峰 李光栋 副主编

人民美術出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

造型基础 / 崔冬晖, 卢毅著; 王晓姗等副主编. --
2版. -- 北京: 人民美术出版社, 2023.6
中国高校艺术专业技能与实践系列教材
ISBN 978-7-102-09141-9

I. ①造… II. ①崔… ②卢… ③王… III. ①造型艺术—高等学校—教材 IV. ①J06

中国国家版本馆CIP数据核字(2023)第054864号

中国高校艺术专业技能与实践系列教材编辑委员会

学术顾问: 应放天

主任: 桂元龙 教富斌

委员: (按姓氏笔画为序)

仓平 孔成 孔伟 邓劲莲 帅斌 叶永平
刘珽 刘诗锋 张刚 张剑 张丹丹 张永宾
张朝生 陈汉才 金红梅 胡姣 韩焱 廖荣盛

中国高校艺术专业技能与实践系列教材

ZHONGGUO GAOXIAO YISHU ZHUANYE JINENG YU SHIJIAN XILIE JIAOCAI

造型基础

ZAOXING JICHU

编辑出版 人民美术出版社

(北京市朝阳区东三环南路甲3号 邮编: 100022)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517799

网购部: (010) 67517743

著者 崔冬晖 卢毅

副主编 王晓姗 孙薇卿 沈鸿才 史洋 李文峰 李光栋

责任编辑 胡晓航

装帧设计 翟英东

责任校对 李杨

责任印制 胡雨竹

制版 朝花制版中心

印刷 北京鑫益晖印刷有限公司

经销 全国新华书店

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 11.5

字数: 49千

版次: 2021年12月 第1版

2023年6月 第2版

印次: 2023年6月 第1次印刷

印数: 3001—6000册

ISBN 978-7-102-09141-9

定价: 79.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。(010) 67517850

版权所有 翻印必究

前言

绘画在人类文明的发展过程中，已经经历了上万年的历程。在当今时代，美术教育的形式已经有从传统课堂向多媒介的综合方式转型的趋势，例如图书、在线课堂、博物馆参观或户外写生等。在新的历史时期，艺术教育工作者需要不断地在实践中总结，探索出符合新的时代要求的教程。从我个人角度来说，希望能有更多的优秀教程提供给广大美术爱好者及艺术类的学生，目的是为了促进艺术教育的发展，为中国艺术的伟大复兴献绵薄之力。本书将笔者十年来的一线教育经验总结编著成一套系列进阶教程，供学生使用。从对艺术的认识与实践，深入浅出地讲解相关的知识点，并结合网络视频教学，让学生学起来更加直观有效。

“尽精微，致广大”是中央美术学院的校训，是由徐悲鸿先生提出的。以“精益求精”的态度，严谨的治学精神，传达给大家最新的教学理念，这就是一种“传承”。希望本书可以帮助到更多的艺术爱好者。

目录

前言

第一章

造型基础概述

从艺术史谈绘画观念的转变	003
学科发展概述	005
造型基础要素	006
造型基础训练	013
本章小结	015

第二章

绘画构图原理

构图基本概念	018
平面构成要素	018
基本形与连续形	022
画面骨骼概念	024
自相似的理论	025
黄金分割比例	028
构建画面骨骼	032
画面形式语言	035
构图审美法则	050
画面形式要素	057
本章小结	061

第三章

形态结构解析

艺术类型简述	064
结构素描概述	072
几何形体解析	072
人工形态解析	074
自然形态解析	079
本章小结	087

第四章

绘画透视原理

透视基本概念	092
透视基本规律	092
透视基本术语	093
透视基本分类	094
透视画面应用	098
本章小结	101

第五章

光影质感表现

光影基本概念	108
光源基本类型	108
光影投射概念	108
光影气氛渲染	110
光影表现技法	112
光影画面作用	115
质感表现规律	117
质感的类型	118
质感的表现	119
质感的作用	119
精微素描示范	120
本章小结	125

第六章

创意思维设计

概述	128
创意造型核心要素	129
形态类创意思路	133
空间类创意思路	134
造型创意方法	143
本章小结	170
参考书目	175

造型 基础

第一章

造型基础概述

FOUNDATION
OF DRAWING

从艺术史谈绘画观念的转变

从西方艺术史的整体来看，绘画的思潮由“画我所视”转向了“画我所思”。美国艺术家马克·坦西用三幅具有寓意的作品，分别解析了文艺复兴时期、现代主义时期以及后现代主义时期人们对绘画的理解方式。

表现文艺复兴时期（前工业时代）的作品：少女向窗子喷水，暗示绘画是一扇眺望世界的玻璃窗。

文艺复兴时期绘画以透视原理为准则，观赏者处于一个绝对静止的点上。透视原理把只有一个视点作为第一要素，这使视觉体验建立到了稳定的基础上。于是，绘画在混沌中创立了秩序，使相互参照实现了精密化和系统化，这使得透视原理成了一致和稳定的试金石。

表现现代主义时期（工业时代）的作品：男子用头撞墙面，暗示绘画本身就是一个已完成平面。

现代主义时期画家认为“绘画不是眺望世界的窗口，它本身就是一个已完成的平面”。20世纪前卫艺术家基本都继承了塞尚的这个观点。塞尚可以说是20世纪现代绘画之父。在素材中抽出合乎造型的因素，再分析使之构成画面。为此，画家必须舍弃传统透视法的单一视点，引入革命性的多视点透视法来观察事物与空间配置。塞尚将极不安稳的、混乱的题材，表现得整齐有序，平衡感的掌握也恰到好处，这就是多视点透视法的奥妙所在。

【德】丢勒 透视的研究 (1525)

【法】塞尚 有窗帘与花卉纹水罐的静物 (1899)

【美】马克·坦西 现代绘画简史 (1982)
布面油画 三块画板 每一块的尺寸均为
147.3 厘米 × 101.6 厘米

【西班牙】达利 记忆的永恒 (1937)

【美】查克·克洛斯 男子肖像 (1975)

【美】罗斯科 罗斯科教堂 (1971)

表现后现代主义时期（后工业时代）的作品：鸡面对镜子沉思，暗示绘画反映的是画家的自我意识。

后现代主义的艺术是在对客观与主观进一步解析重组的基础上发展而来。毕加索在20世纪初提出了“我作画本我所思，并非所视”的观点，后现代主义时期的艺术家对此观点既有传承又有进一步的发展。比如罗斯科的绘画，是对精神要素、信仰和生存意义等超越视觉要素的表达。再比如美国克洛斯的照相写实作品，就是借助照相机对于人类微观观察的进一步的推进。

当然，艺术观念也和艺术家所处时代的科技水平、社会形态有着密不可分的关系。17 世纪牛顿发现物理学三大定律，为文艺复兴时期绘画“建立唯一观测点”找到了理论依据。20 世纪初，爱因斯坦提出了相对论，为艺术家打破绝对观测点开启了思考的空间。西格蒙德·弗洛伊德《梦的解析》又为艺术家在思维空间进行创作开启了一扇窗。

【西班牙】毕加索 亚威农少女 (1907)

学科发展概述

目前美术学院造型艺术学科方向较设计艺术学科方向入学考试更侧重于对考生绘画基本功的考查，以及考生对于客观事物观察能力的表达。各院校课程设置形式较以往变化不大，多以写生人物头像或半身像为主。

而设计艺术学科较之造型艺术学科来说，更注重前期对于作品概念的生成以及分析，所以课题形式与造型艺术学科有很大的差别。从清华大学美术学院（以下简称清华美院）近10年的课题不难发现，题目每一年都有很大的变化，但是在这“变化”的背后，其实也在遵循着由“画我所视”向“画我所思”转变的基本规律。2007年以前清华美院基础课的素描题目是以人物头像写生为主，重点考查学生对于客观物象的观察以及再现的能力。2008年以后清华美院基础课的题目为限定静物组合，重点考查学生对于造型的不同要素的理解。2017年中央美术学院造型基础教学的题目要求以歌曲“答案在风中飘荡”的歌词和意境进行创作，重点考查学生对题目的理解，以及将思维和情绪转化为图景的能力。

文艺复兴时期
(客观描绘)

现代主义时期
(空间重构)

后现代主义时期
(内心表达)

写实绘画考试
(客观描绘)

设计素描考试
(空间重构)

概念造型基础
(内心表达)

由于国内设计专业教育还处于探索阶段，较之欧美，发展历史还比较短，积累的经验较少，所以从教学的角度来说，国内一流名校如中央美术学院（以下简称“央美”）、清华大学美术学院等在课程设计上会相互借鉴，同时也会借鉴国外院校的理念。

从对现实的观察，到空间的设计与整合的转变，中央美术学院以及清华美院等国内顶级美术学院，教学的要求正向着“国际化”的方向迈进。教学与国际接轨，意味着学院更注重培养具有国际视野与国际思维的设计人才，创新能力将成为未来人才的重要素质。

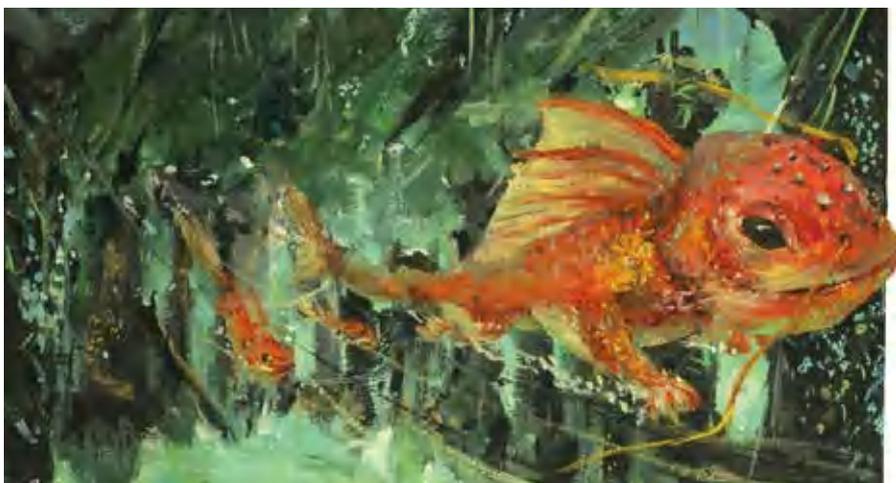
造型基础要素

谈到造型基础要素，还要从2015年以来中央美术学院设计学院造型基础的学科改革谈起，中央美术学院改变以往的传统的客观描绘对象的要求，将形态解析、表象研究和形式变体融入造型基础课程。

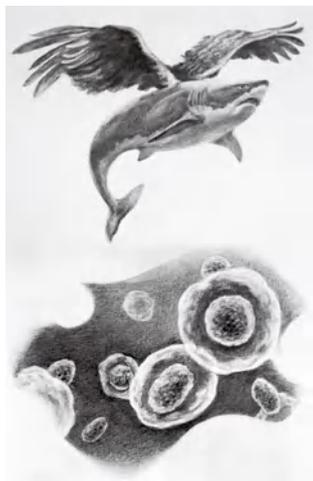
形态解析，即通过对画面从具象到抽象分析研究，进一步掌握形成画面的抽象构成要素。表象研究，即通过对于物体表象的精微观察和分析，进一步掌握形成画面的具象表达要素。形式变体，即通过对于形式与材料表现的分析研究，进一步掌握形成画面的综合表现手法。

举个例子，2016年中央美术学院有这样一个课题，要求学生完成一幅想象的一至三条转基因鱼的绘画作品，和一幅对其细胞分析的细胞结构图。相信很多同学拿到题目会问：这怎么画？转基因鱼我没见过啊！画细胞更是不用说了！难道让我编造一个造型出来吗？是的，这就是造型基础的核心要求——思维可视化。

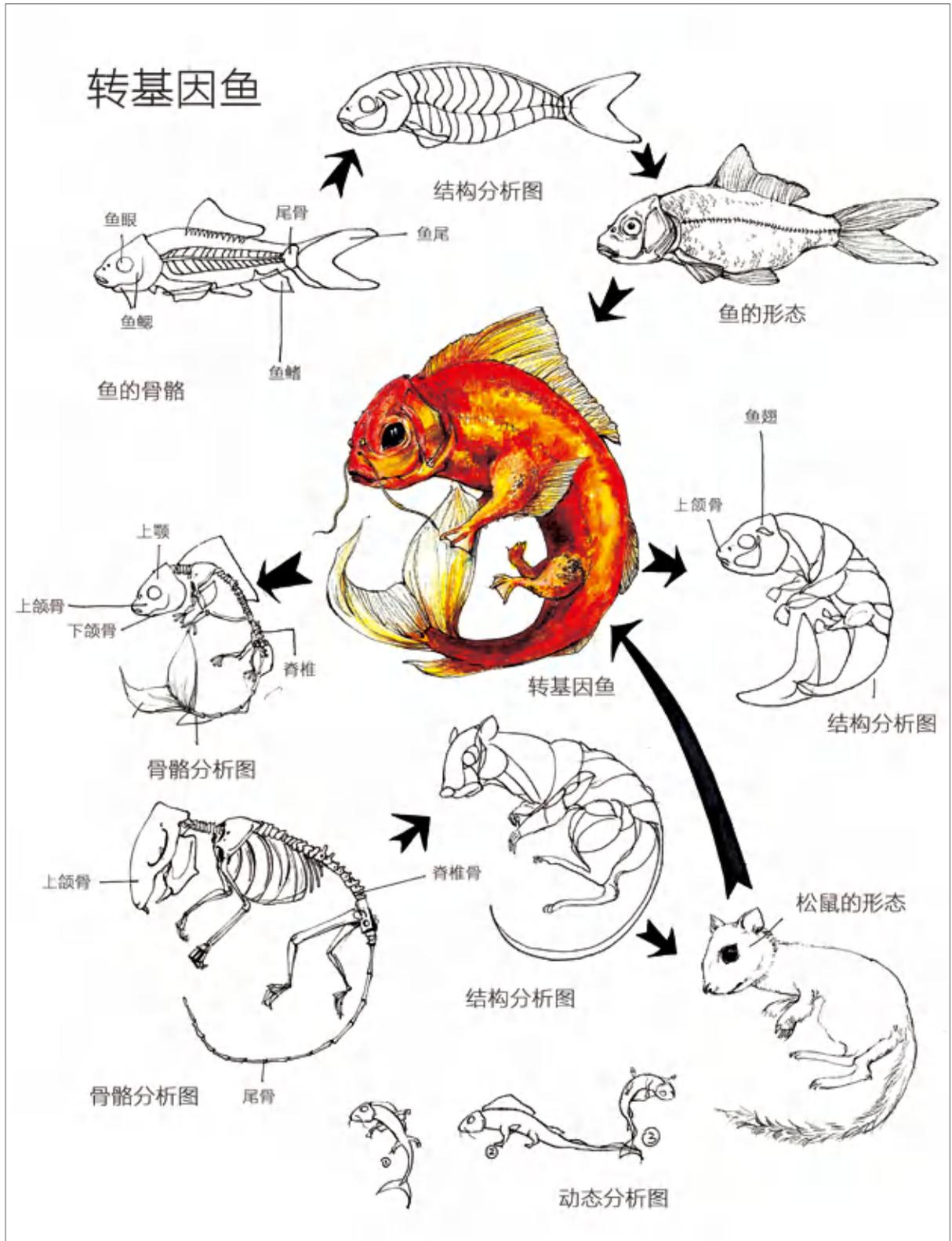
我们的思路再回到这道题目上，“转基因鱼”打破了以往的被动式的描述客观的考试模式，给了同学们充分自由想象的空间，而同时又使绘画这一视觉语言回归到其本质属性。那么，何为造型基础？其本质属性又是什么呢？

转基因鱼 张起源

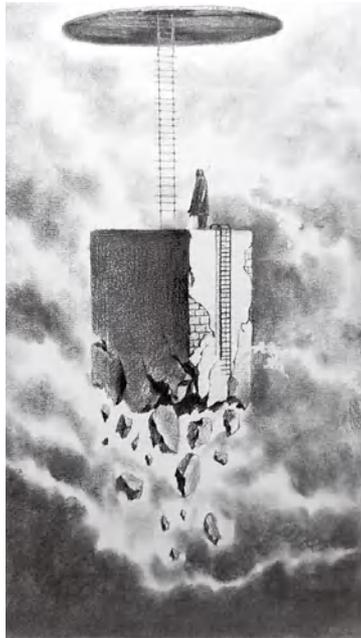
张钟钰 转基因鱼

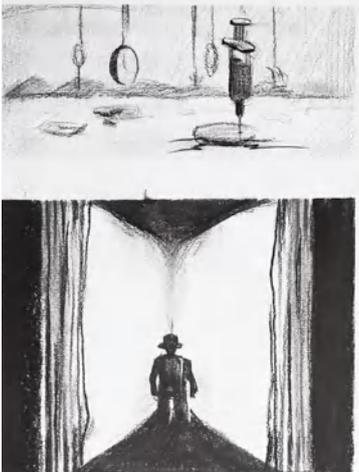
张起源 转基因鱼

邓溟文 答案在风中飘荡

张毅 面向关系

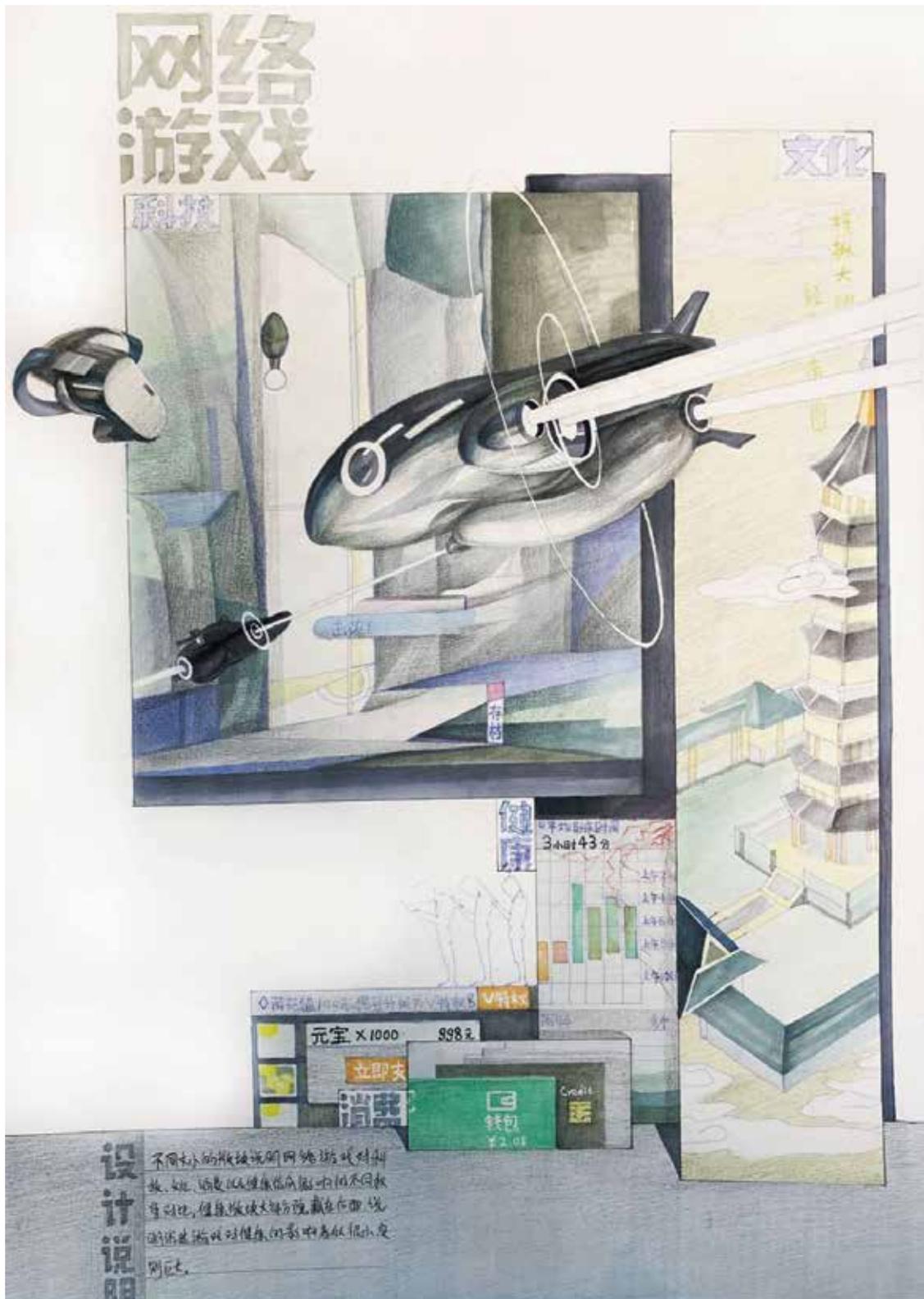

柴子涵 幸福指数

从2017年“鲍勃·迪伦”，2018年“幸福指数”，再到2020年的“面向关系”，中央美术学院的教学思路一直围绕着同学们现实生活中的热点事件、热点话题展开。随着2020年特斯拉股价飙升743%，成为全球市值最高的公司。马斯克对“脑机接口”进行了初步实验，人机交互、人机共生等前沿科技引领着未来世界的发展方向。美院专家是以“人脑开发”这一热点话题为切入点，2021年发布的新课题是“画出你的大脑世界”，引导学生们从关注物质世界转向关注精神世界。

题目解读：关于权重的概念

在现实生活中，网络在交流、在线教学、支付、娱乐等功能上的占比越来越高，而手机无疑是一个应用权重最高的通讯载体。由此看来，权重高的事物其体积并不一定大。

梁倚源 画出你的大脑世界

黄世军 画出你的大脑世界

张森 画出你的大脑世界

孙靖淳 画出你的大脑世界

那么如何理解不同的权重，出现在一张完整画面里呢？这里主要围绕着你大脑世界的空间图景展开。从形式上，学生可以理解为画面分割、颜色对比；从内容上，可以从学生对于世界不同的理解角度去阐述概念，比如，文学作品中对于世界的表述有《平凡的世界》《悲惨世界》或《美丽新世界》等，学生可以结合自身对于世界的理解，展开联想组织画面。

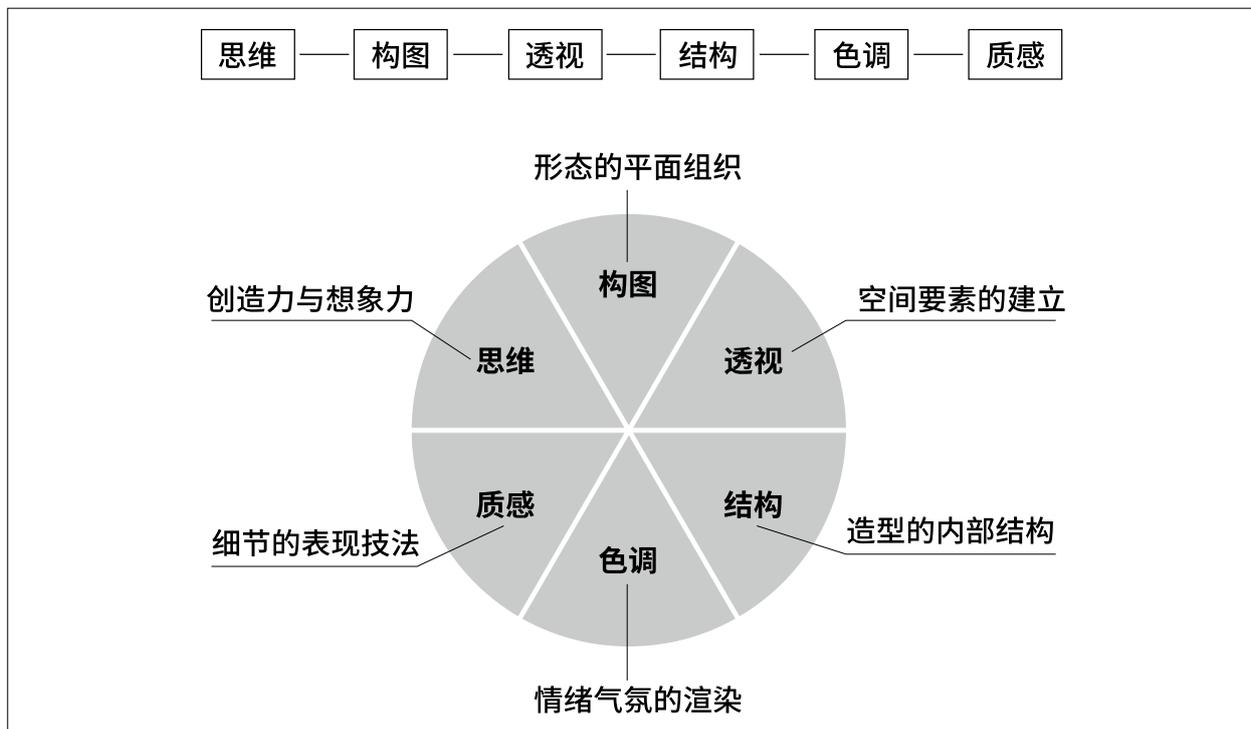
对于创作的要求，“画出你大脑的世界”这类题目对于学生创造力的考查更为明显，哪些是根据题目主动创作，哪些是“生搬硬套”，将一目了然。学生的创造性思维需要被激活，这也需要学生转变对美术的认识，从被动的临摹写生，转变为主动的发现和创作，需要激活自己那双可以“发现美的眼睛”。学生要认识到学习绘画的真正目的，不仅是“再现形态”，还需要“再现感受”甚至是“创造感受”。

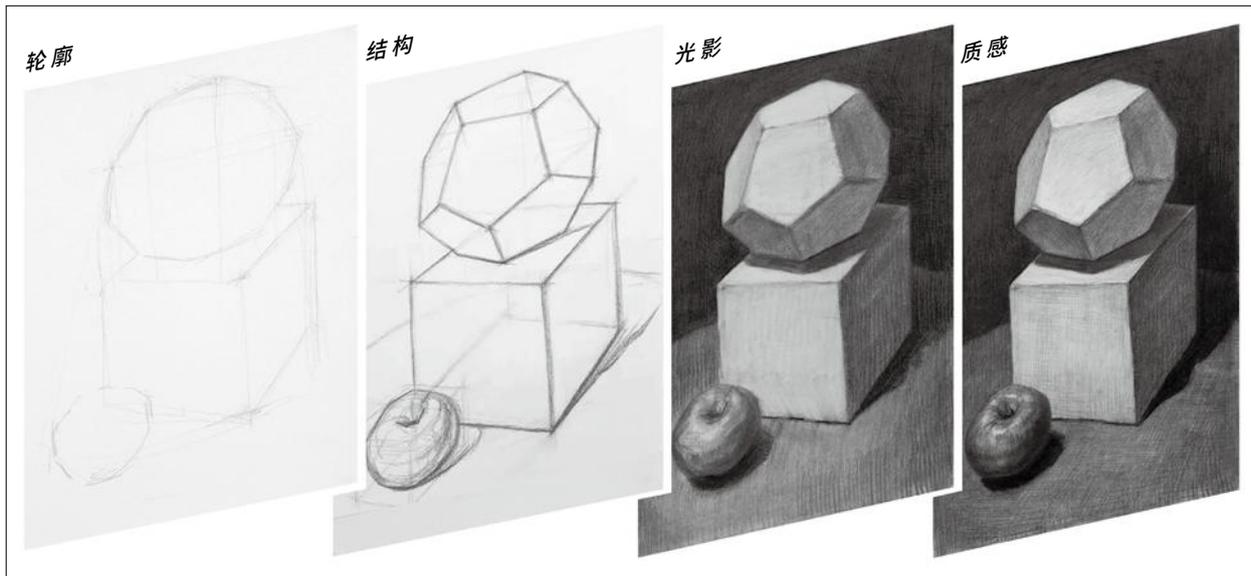
李杨晴 画出你的大脑世界

王茹 画出你的大脑世界

造型基础要素分析图表

观察分层图

造型中的“造”可以理解为构建、构造、设计或是制作，而“型”可以理解为形状、形体和空间。“造型”其中的一个含义就是描绘或塑造出某种视觉形象或现象，这是其“形”的属性，并不能代表本质。那本质是什么？本质应该是形与神的统一，所谓“形神兼备”。

由此我们可以基本勾画出造型基础这门课程所涉及的内容和要素：思维、构图、透视、结构、色调和质感。

造型基础训练

造型基础训练是一个长期的过程，需要通过积累大量的素材，经过分析组合，从而完成作品的创作。由于表现作品的人是不同的，所以要求每一个同学的方案都要有独特性。学习以及训练要注重以下四方面量的积累：阅读量、写生量、默写量以及创作量。

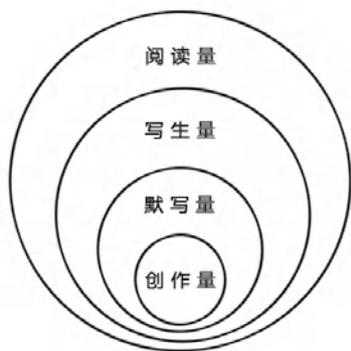

梁倚源 混维表达

首先，阅读量。阅读可以理解为我们对于世界的观察，可以是宏观的观察，比如对自然风景或宏伟建筑的观察；也可以是微观的，比如一个苹果、一本书等。大千世界林林总总的事物，都可以成为我们用来观察的对象。

其次，写生量。写生是绘画创作的基础，通过对构图、形象、结构、光影、质感等要素的表现，达到提升绘画能力的目的。

再次，默写量。绘画的默写可以分两种：一种是默写自己画过的景物，即在写生量中提取画面；另一种是默写自己记忆中的景物，即在阅读量中提取画面。思维可视化中最重要的能力就是能将记忆中模糊的图像通过轮廓的细分、空间结构的构建、光影的投射以及表皮质

绘画分析图

自行车 王东君

麻淑芳 棒棒糖

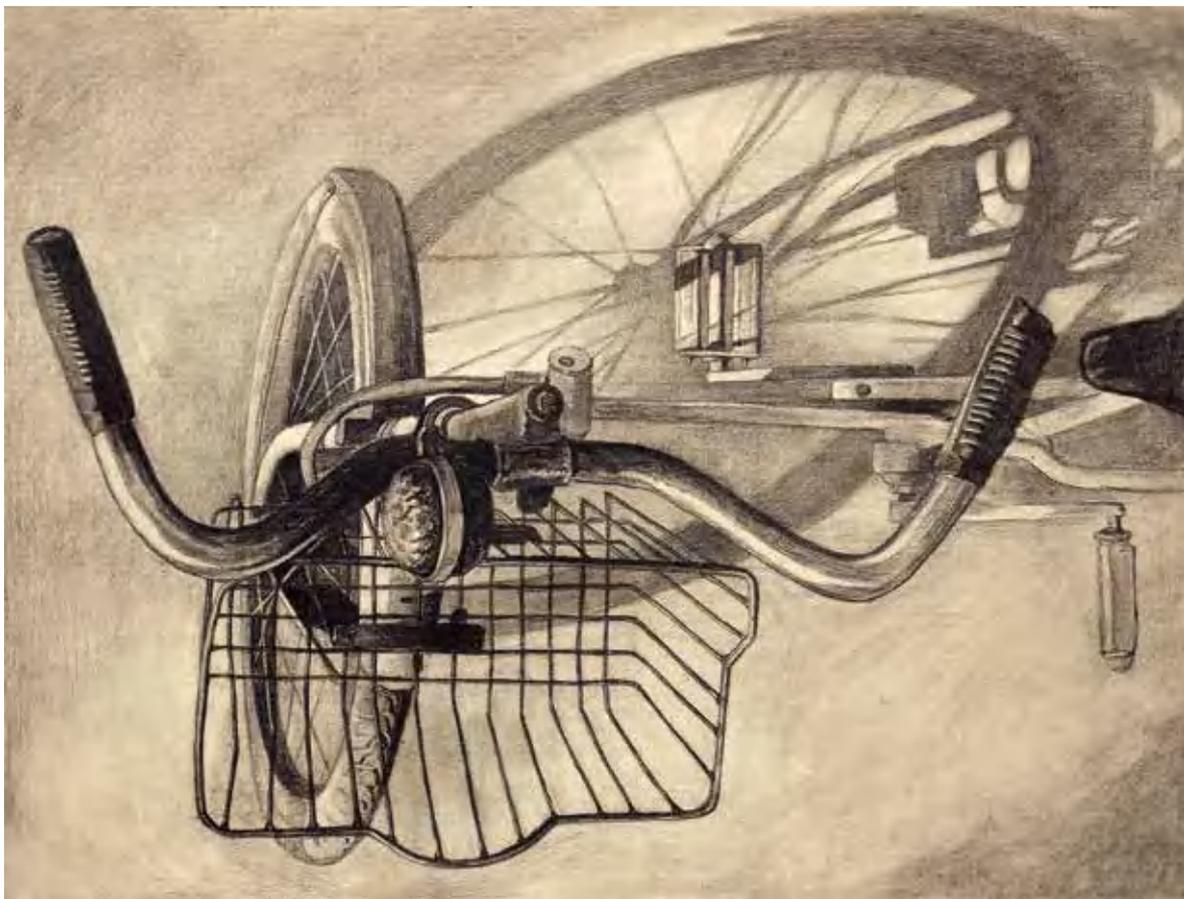
感的表现而产生清晰化的效果，这就需要学员能够熟练运用造型要素。

大多数没有经过专业训练的学员在观察事物的时候，多采用焦点观察和局部观察的方法，观察的图像内容是局部的而且是被动的，很难被转化为创作的素材。建议大家在观察的过程中将物象分成轮廓、结构、光影和质感四层观察，进行分层记忆。

最后，创作量。绘画创作可以看成是一个从音符到曲子的过程，通过适当的串联与加工，作品不再是以单体与单体组合的状态出现，而是成为了一个整体，具有内在贯通的气韵与灵魂。这需要创作者既能身在创作之中去感受作品的状态，又能随时跳到作品之外，去表现作品的整体与细节，这样就要求创作者的情绪记忆能力与表现技术都要达到一个很高的水准。

绘画是通过技术与材料等手段将人内心情绪外化的。好的画家应该具有丰富细腻的感情，同时也应具有与之相对应的表现技法。

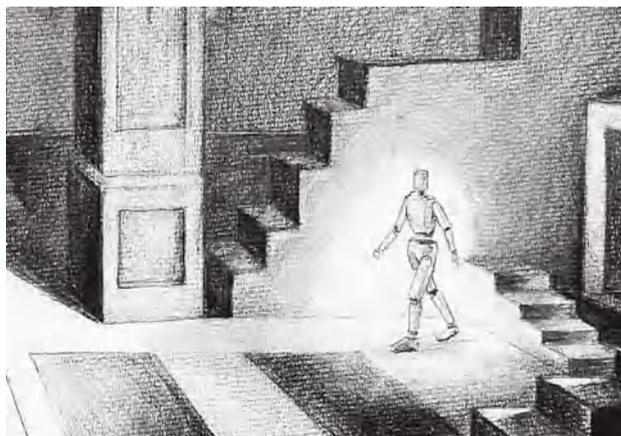
所谓“创意”就是改变传统的模式，创造出新的东西。是要先了解、熟悉传统的作法和形式，再通过整合、反逻辑等水平思考进行实验，或用垂直思考作推演，产生新东西，而不是感性地做即兴造型转换、材质转换、量感转换、空间转换或技法上的互用等来“创意”。

张文曦 自行车

徐君茹 空间迷宫

空间迷宫(局部)

本章小结

- ①通过学习，初步了解绘画思潮由“画我所视”向“画我所思”转变的意义及影响。
- ②了解造型基础的基本要素：思维、构图、透视、结构、色调、质感。
- ③了解造型基础训练中四种量的积累：阅读量、写生量、默写量以及创作量。

扫码看视频

造型 基础

第二章

绘画构图原理

FOUNDATION
OF DRAWING

构图基本概念

“构图”是舶来语，源于拉丁文 *Compositio*，原意为“组成”。它既可为名词，亦可为动词。作为名词时意指画面所呈现的形式结构关系的整体及其视觉效果。作为动词出现时一般指画家为实现表达意图，在限定的平面空间上，对绘画语言进行组织以构成新的视觉世界。简而言之，即组织画面。

平面构成要素

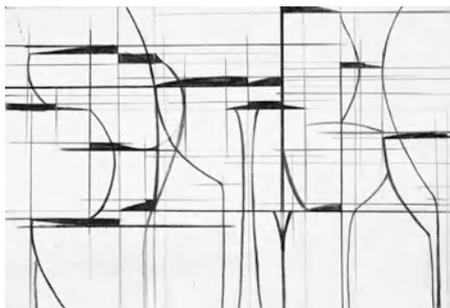
对于绘画来说，无论表现二维平面还是三维空间题材，其构成的画面都会以坐标系的形式呈现。而构成平面形态的最基本的要素是点、线和面。

点的概念：

点是平面构成中最小的单位，点表示位置。它既无长度也无宽度。在平面构成中，点的概念只是相对的，它在对比中存在。几何学中的点，只有位置而无面积和外形。但作为造型元素的点无论多么细小，只要看得见，必然存在大小和形状。

王一鸣 瓶罐写生

王一鸣 瓶罐解析

【意大利】莫兰迪 静物

【荷兰】凡·高 星月夜 (1889)

【荷兰】凡·高 花园花开 (1888)

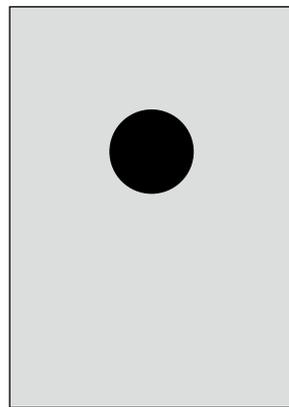
点的视觉心理：可以让人联想到靶心、星星、眼睛、灯泡等。

王珊珊 光与影

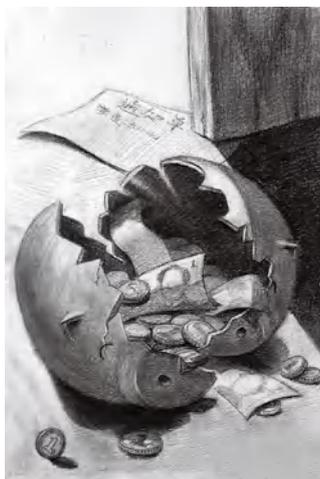

郭靖云 破碎的镜子

一点位置的解析

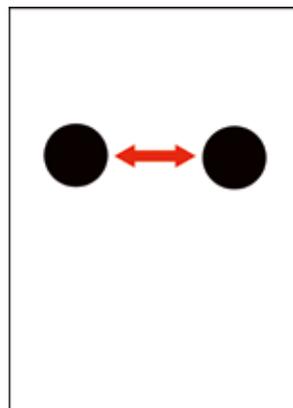
点在画面中有聚焦的作用，但不具有方向性。

徐欢 破碎的存钱罐

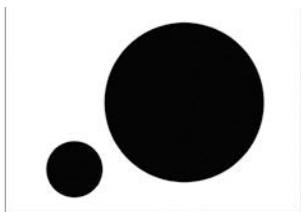

佚名 光

两点关系的解析

画面中有两个同样大小的点，并列放置时，它的张力作用就表现在连接这两个点的视线上，即在视觉心理上产生连续效果。

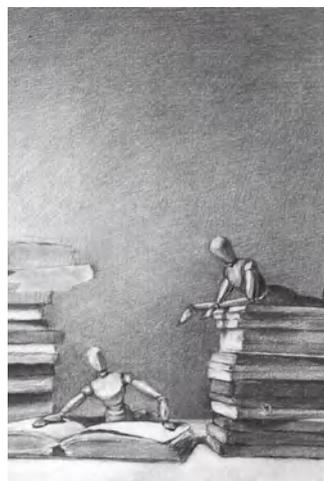

两点关系的解析

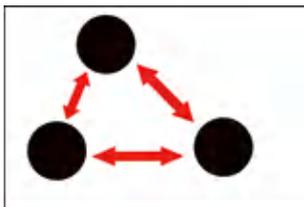
当两个点大小不同时，视线首先会被大的点吸引，然后视线会逐渐向小点移去，最后集中到小点上，点越小积聚力越强。大的点会有近、重、实、笨的感觉，小的点会有远、轻、巧、虚的感觉。

徐欢 餐桌一角

对话 佚名

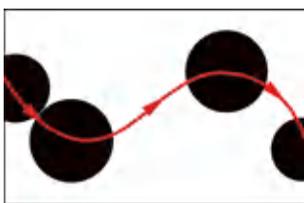

三点关系的解析

当画面中有三个点并在三个方向平均敞开时，点的视觉作用就表现为一个三角形，这是一种视觉的心理反映。

黄亮 岁月的痕迹

多点关系的解析

形态各异的面缩小后都是点，点的连续可以成为线，通过大小变化可以产生方向感。

佚名 瓶罐

直线关系的解析

粗直线感受的解析

曲线感受的解析

	
粗线	细线
	
水平线	垂直线
	
斜线	锯齿线
	
自由曲线	几何曲线

线的情绪分析

线的概念：

线是点移动的轨迹。在几何中，线只有位置、长度而不具备宽度和厚度。在平面构成中，线既有长度，也具有宽度和厚度。

线形的视觉心理：能让人联想到水波、闪电、电线、树枝等，线的变化复杂多样，表现力强，有引导视线的作用。

①直线：直接、速度、锐利、明快、阳刚。

②细直线：纤细、敏锐、运动感强。

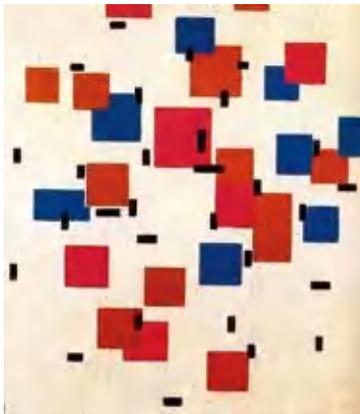
③长直线：时间感、速度感、持续感。

④短直线：急促、断续、刺激。

⑤粗直线：豪爽、厚重、有紧张感。

⑥曲线：有几何曲线和自由曲线之分。

几何曲线典型的有圆、椭圆、抛物线、旋涡线等，它给人的视觉心理效果是规律性强，富有弹性，给人以理性的感受。自由曲线通常为徒手绘制，显得自由奔放，极富个性。曲线具有女性象征意义。

【荷兰】蒙德里安 色彩构成 A (1917)

【俄】康定斯基 黄、红、蓝 (1925)

【美】波洛克 行动绘画 8 号 (1949)

【美】罗斯科 黄, 樱桃红, 橘色 (1947)

面的概念:

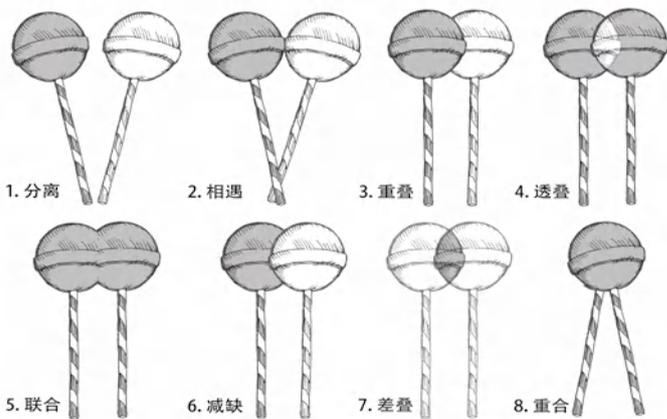
面有两种解释: 一是线移动的轨迹; 二是浓密有致的点的集合。面有长度、宽度但无厚度, 有位置及方向性。

面的形态可作如下分类:

①几何形态的面: 如蒙德里安《色彩构成 A》中的方形、长方形、棱形、圆形、线形等形状的面。它们形状规则整齐, 具有简洁、明确秩序之美感。

②自由形态的面: 如康定斯基《黄、红、蓝》的面, 是由不规则的形构成的。自由形的面变化多样、潇洒自由、轻松快活, 如果处理好了, 具有很大的魅力, 反之, 则有零乱之感。

③偶然形态的面: 如波洛克《行动绘画 8 号》中的面是一种随机的难以预料的形。云烟的形、玻璃碎裂的形等, 它们不是刻意而为的, 是意外、偶然得来的。偶然形态的面虽然不可预设, 但却具有超凡的吸引力, 能产生奇异的效果。

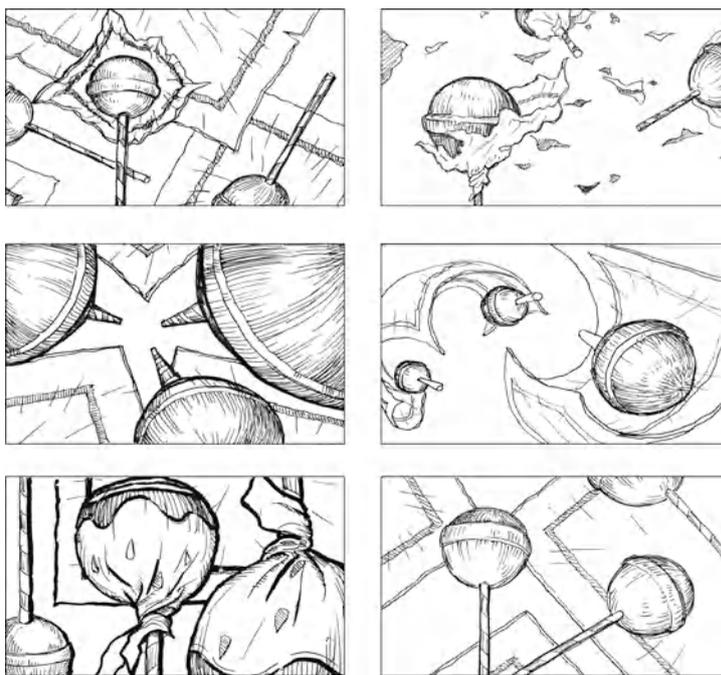
基本型的组合方式

基本形与连续形

基本形是一切平面构成最基本的形象, 是构成图形的元素单位。例如方形、长方形、棱形、圆形、线形等形状的面。将复杂的形态归纳成简洁的形态, 显现形态要素的特征, 即是“基本形态”。对基本形态的提取, 是突出“形态性”, 强化形态心理效应的基本方法, 是形态研究的内容之一。

基本形的组合有以下几种方式：

1. 分离：形与形之间存在着一定的距离。
2. 相遇：形与形边缘相接触。
3. 重叠：一个形覆叠在另一个形之上，产生前后关系，形成一近一远的层次感。
4. 透叠：形与形透明相交。
5. 联合：两形交叠，彼此联合形成一个新的形。
6. 减缺：一个形被另一个形局部遮挡，形成一个新的形。
7. 差叠：与透叠相反，只有互相重叠的地方可以看得见。
8. 重合：形与形之间重合在一起。如果两个大小或黑白不一样的形重合在一起，就会产生新的形。

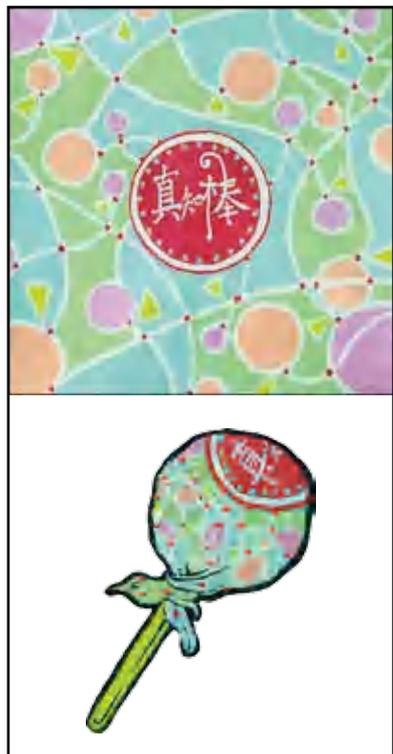
棒棒糖的线构成

连续形是基本形重复构成的一种特殊形式，是将几个基本形组合在一起，构成新的形象。连续形基本构成形式有以下几种：基本形的线性组合、基本形的对称或旋转放射组合、基本形的三角形组合、基本形的多方向自由组合。

练习：棒棒糖的线构成

练习目的：掌握点、线、面在二维平面中的基本构成规律。

练习说明：以线条为表现手段进行组合表现（可选1至3颗棒棒糖）。

陈湘讯 糖纸设计

麻淑芳 糖纸设计

画面骨骼概念

在构图中，按照一定规律将基本形组合起来进行管辖编排形象的形式称为骨骼。骨骼管辖着基本形的编排秩序，骨骼与基本形（母形）犹如骨和肉的关系。视觉图像的“骨骼”是画面整体结构的基本形状。画面结构中具体形象的组合与个体形象在画面中的分布与区域化的组织关系共同构成了“骨骼”的内涵。画面中出现的轮廓形、结构形、光影形以及装饰形都可以作为骨骼形的构成要素而存在。

骨骼在构成画面中有两个作用：第一是固定每个基本形的位置；第二是骨骼线将画面划分成大小形状相同或不不同的空间，这个空间称为骨骼单位。骨骼有有作用和无作用、有规律和无规律之分。

【荷兰】蒙德里安 苹果树 之一

苹果树 之二

苹果树 之三

苹果树 之四

自相似的理论

一个系统的自相似性，是指某种结构或过程的特征从不同的空间尺度、时间尺度来看都是相似的，或者某系统某结构的局部区域的性质或结构与整体类似。

另外，在整体与整体之间或部分与部分之间，也会存在自相似性。一般情况下自相似性有比较复杂的表现形式，而不是局域放大一定倍数以后简单地与整体完全重合。

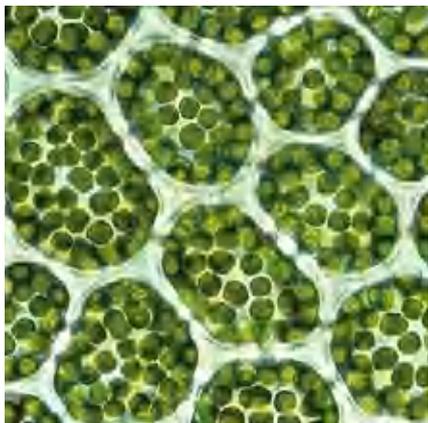
关于画出转基因鱼的题目，可以理解为以两种不同元素的基本形进行的构成练习。这两种基本形的外形分别和构成转基因鱼的两种不同物质的特征具有相似性。

显微镜下的细胞之一

显微镜下的细胞之二

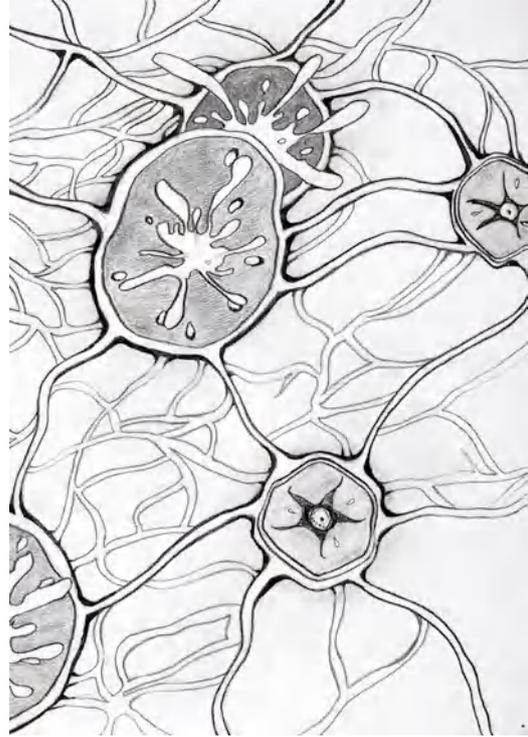
显微镜下的细胞之三

显微镜下的细胞之四

朱锡昂 转基因鱼

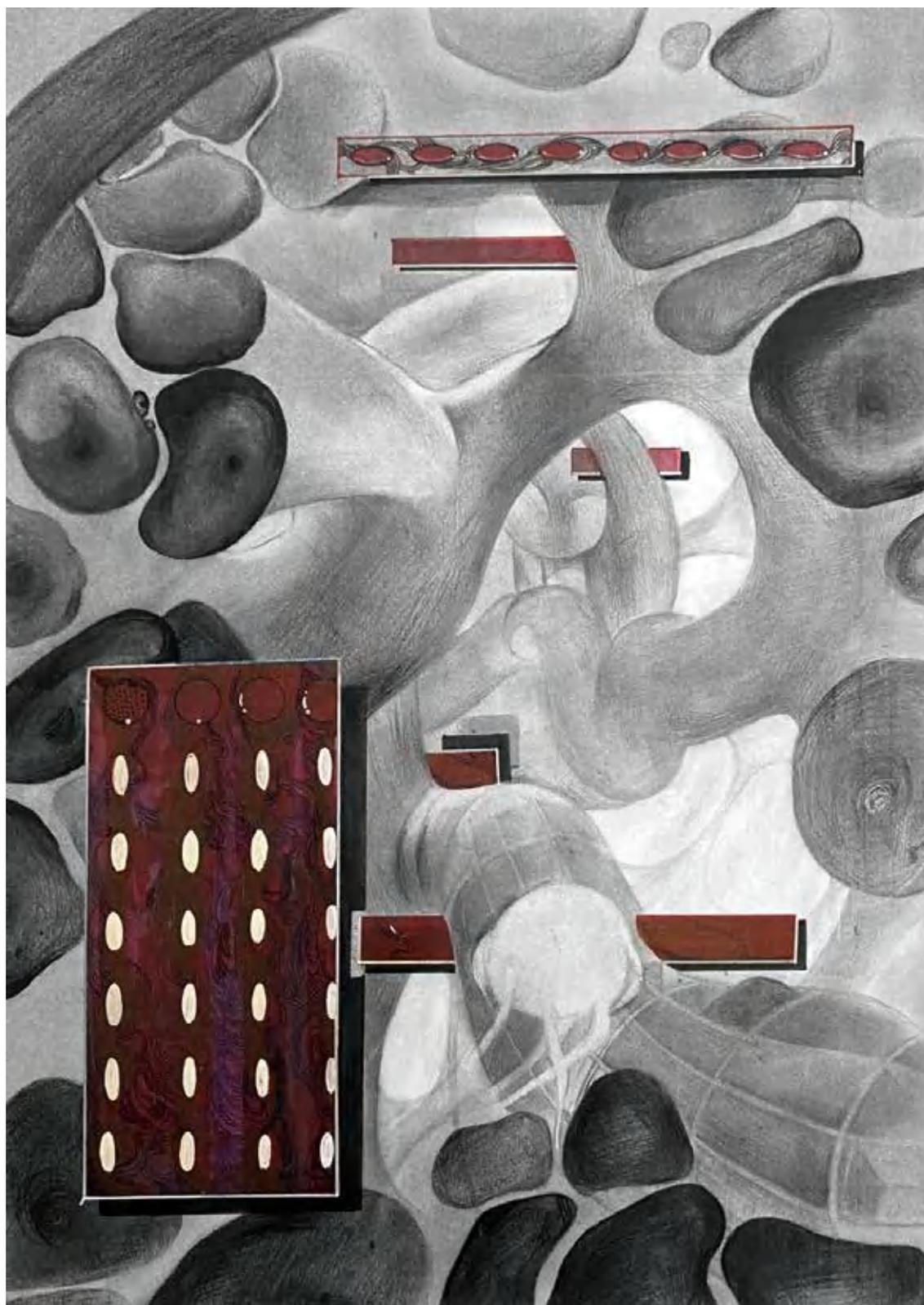
细胞解析

康宇轩 转基因鱼

细胞解析

李杨晴 混维表达

黄金分割比例

美是客观事物的一种自然属性，客观事物的美源于客观事物自身固有的内在属性如功用、性能、质地、纹理等和外在于的属性如形态、结构、色彩等均符合和谐有机统一的美学法则，从而能为人们所感知。美的客观性除了表现于自然物质属性外，更重要的是美还依存于人类社会属性，是物质性和社会属性的有机统一，与人类社会生活密不可分。正因为如此，自然物质的美才为人们所发现、领悟、观赏、利用，从而转化为现实的审美价值。因此应遵循自然普遍的法则——统一、均衡、比例、尺度、韵律、对比、主从、重点等美学法则。

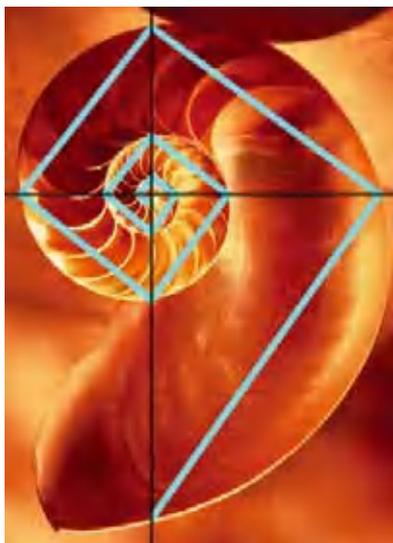
科学家们发现，在一些微生物的可见结构上，如果仔细辨别，同样可以发现隐蔽的黄金比例。在一些植物、海贝、昆虫、鸟类、爬虫、鱼类以及哺乳动物身上都发现了这种体现出大自然之和谐的生长模式。

黄金分割比例定义：一条线段被分为两部分，短线段与长线段之比，等于长线段与全长之比。

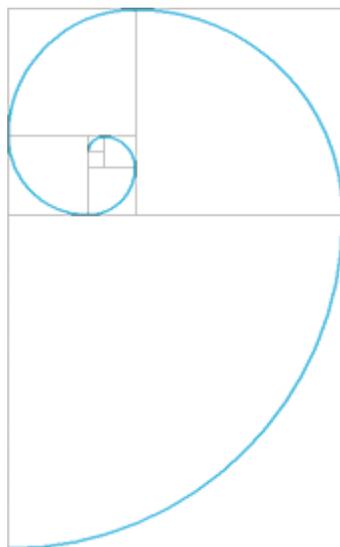
所谓比例，就是指画面中整体与局部以及局部与局部之间的数量关系。画面的整体与局部之间的大小、高低、长短、宽窄、粗细、厚薄是否合适，以及形体轻重是否协调等问题，即是比例问题。要使画面有良好的艺术表现力，通过比例就可以使画面整体与各部分有良好的相互关系，从而达到和谐、协调，给人以美的感受。

黄金分割的比值为 $0.618:1$ 或者是 $1:1.618$ 。

帕特农神庙建造于公元前 447 年至公元前 432 年，用来供奉女守护神雅典娜。帕特农神庙不同于金字

鹦鹉螺与黄金分割

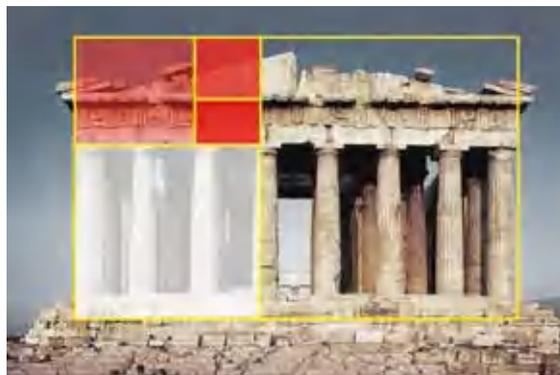
黄金分割螺旋线

蒙娜丽莎分割分析

帕特农神庙立面

帕特农神庙立面黄金分割

塔、巨石阵及索罗门神庙，据考证，它的设计源于当时盛行于古希腊的毕达哥拉斯学派的几何观念。同许多古代的标志性的建筑一样，帕特农神庙也是体现黄金分割原理的范例。

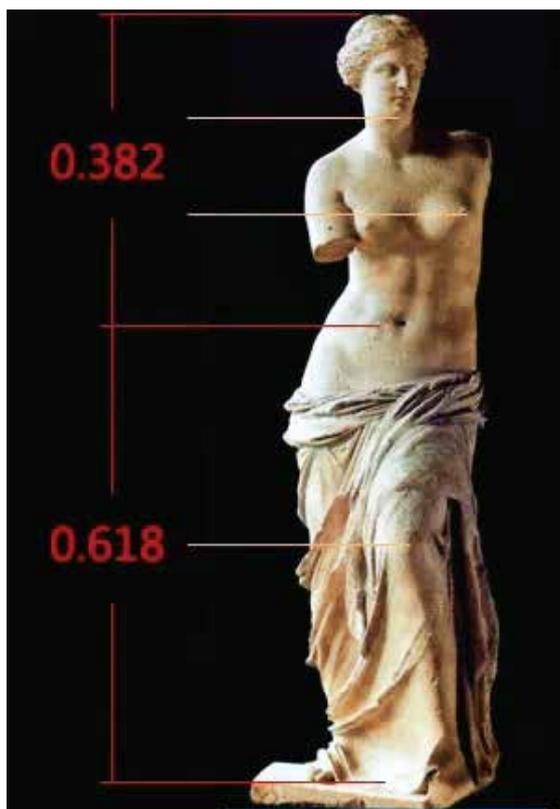
雅典的帕特农神庙三角屋顶下的大矩形是前后门廊处黄金分割比例小矩形的两倍。

帕特农神庙的主体建筑正门清晰地显示出精心设计过的黄金分割比例。

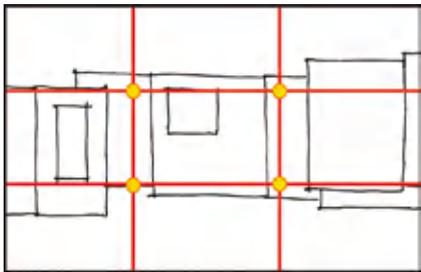
练习：基本形构图

练习目的：掌握以几何形元素为基本形构成画面的基本规律。

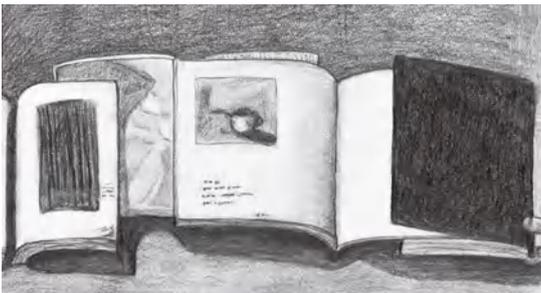
练习说明：分别以方形、圆形、三角形作为基本形构成画面。

维纳斯分割比例分析

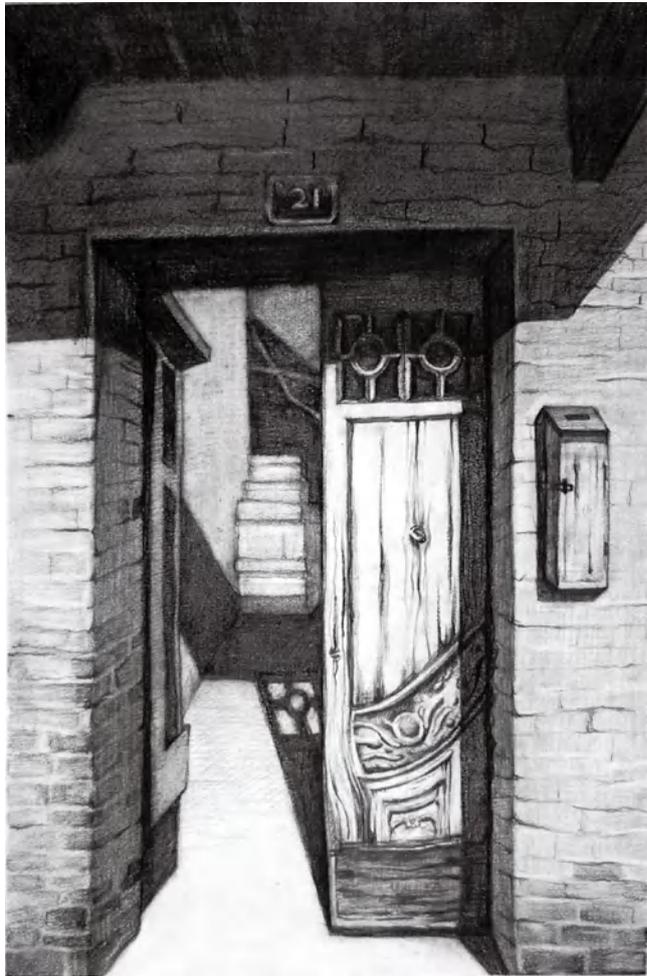

方形基本形画面分析图

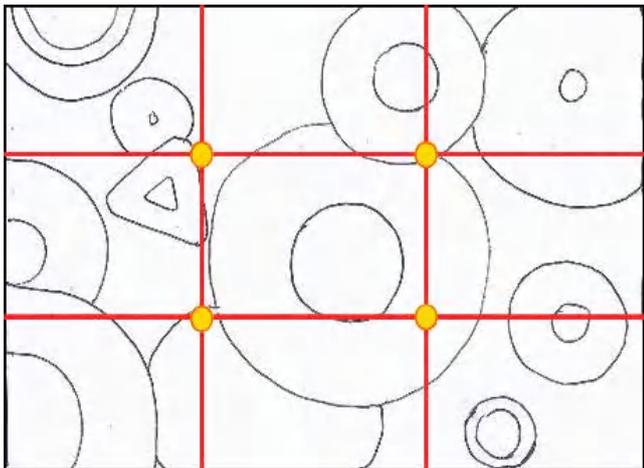

张嘉盈 一杯茶五本书

以方形为基本形的构图骨骼：方形是构成平面秩序的最基本的形状，其水平与垂直交叉的线使画面产生了横与纵的联系，同时也构成画面的网状骨骼，将方形基本形纳入画面网状骨骼，会使画面呈现理性、严谨、有秩序的特点，在画面视觉中心出现一些圆形进行圆与方的对比可以起到画龙点睛的作用。

周虹伽 屋里屋外

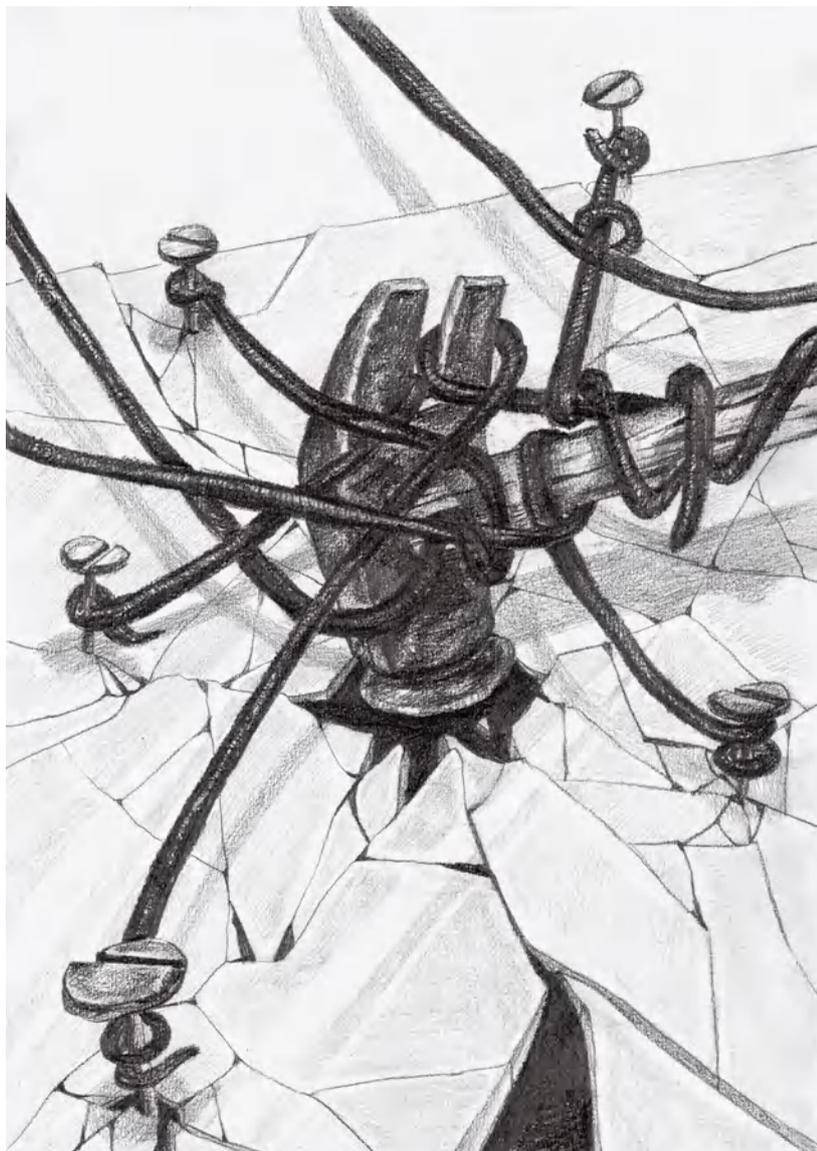

圆形基本形画面分析图

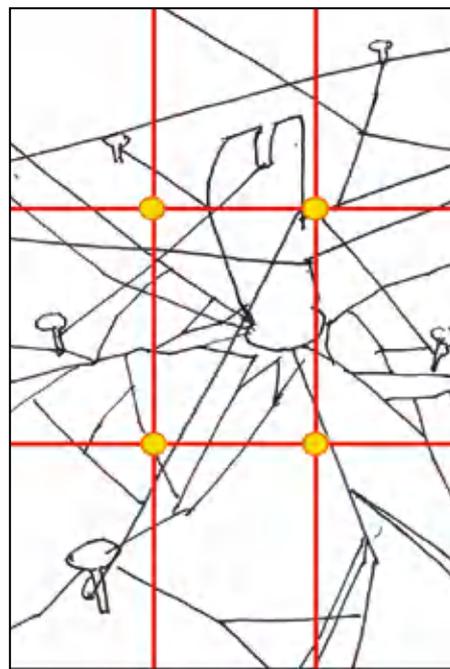

姚麒瞳 瓶罐

以圆形为基本形的构图骨骼：往往会给人以柔和、华丽、圆润的感觉。由于圆形自身具有中心，所以组织起来需要有较好的主次关系，同时还要协调好基本形之间的疏密、韵律、节奏等关系。

陈香凝 破碎的镜子

三角形基本形画面分析图

以三角形为基本形的构图骨骼：三角形元素会给人以稳定的感觉，同时还会有尖锐、破碎、速度的感觉。以三角形为基本元素构图的时候要注意画面基本形之间的指向关联，既可以指向画面视觉中心，也可以以画面中心为焦点向外辐射，还可以在画面中形成某种视觉指向的循环。