

艺术语言解读及实操训练

艺术语言

艺术语言 既是客观世界的反应，又是人类视觉、心理、理性、活动的产物。因此，艺术语言源自于自然界的各种事物，是艺术家经过视觉感知和理性思考后概括、提炼出来的。

1

艺术元素

2

设计原则

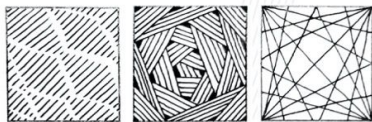
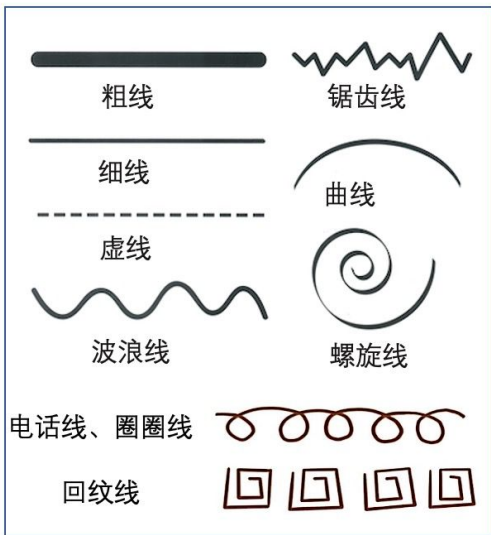

认识线条 线条是二维空间里“点”的移动轨迹。

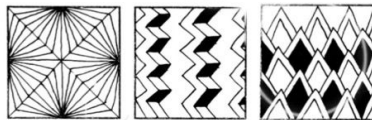
有很多的种类：曲直、粗细、不同方向，显性与隐性…… 其不同的种类有着不同的个性，传递不同的情绪和氛围。

线条的不同形式

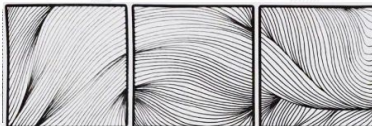
不同形式的线条能够呈现出不同风格的画面

直线的组合更有层次感及规律性。

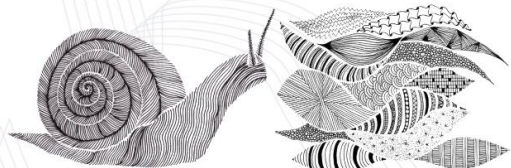

折线的组合视觉上更尖锐更硬朗。

弧线的组合更柔美更有有律动性。

www.xblog.art

1 “线条”

不同方向的线条单独存在于不同的画面中能够表现出不同的事物特征，使画面有不同的视觉感受。

线条的方向

垂直线

水平线

斜线

垂直线呈现在画面中，给人以庄严、高耸的感觉。

水平线呈现在画面中，给人以宁静、开阔的感觉。

斜线能够使画面有着纵深感，使静止的画面有了运动感和空间感。

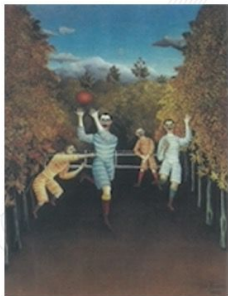
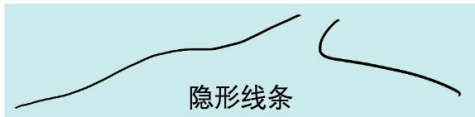

不同方向的线条存在于同一画面中，能够丰富画面内容，并且能够起到平衡画面的作用。

线条的性质

显性线条是可以直观的线条。比如，画面中的高塔、山峰和渔船都能够直接看到它们的外形；
隐性线条是隐藏于画面中的，需要一定的视觉联想。比如画面中一棵棵桃树及山峰的排列引发的视觉联想，是运用了隐形线条去表现由近及远的延伸感。在绘画中显性线条与隐形线条两者对画面的构建都有着巨大作用。

线描画的培养方向：

- 一、造型刻画
- 二、情绪表达及线条感知

线条是所有绘画的基础，不同年龄段应有不同的侧重点
以线描课为例，每个阶段都应该有针对线条培养的课程

1、幼小阶段：

线条稚嫩，造型夸张，以表达孩子情绪为主，装饰为辅，线描基本要素不做刻意要求。

2、一至二年：

造型及线条趋向写实，但不追求写实，创作以主题导入为主，在构图上讲究构图原理，培养孩子感知画面的能力。线描三要素及基本构成的简单讲解，有简至繁，线描课堂多以培养孩子兴趣为主。

3、三年以上：

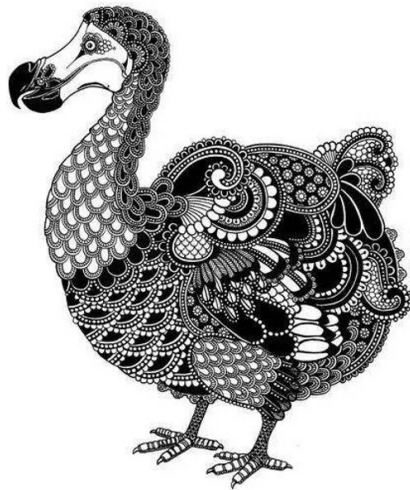
更注重整体造型的要求，画面质感提升，加强线描相关知识点，学会灵活运用

人物线描：注意线条的装饰结合物像的功能性展开，例如发丝就用弯曲的线条，不需要刻意刻画其他花纹，服装也要**根据功能分层**展开装饰创作。

人物线描：动物线描：在保证动物**体貌特征**的情况下，进行线描装饰的刻画。

人物线描：在刻画静物及建筑时候，以物体本身**功能性为主导**的前提下进行自主创意，注意黑白灰的关系。

人物线描：在刻画静物及建筑时候，以物体本身**功能性为主导**的前提下进行自主创意，注意黑白灰的关系。

整体感觉：线描和花纹的无脑堆砌，黑白灰处理太随意

图1:画面整体给人感觉花、乱、两只兔子区分不清楚、兔子的体貌特征不明显

图2:整体对比都很强，导致主体物不突出，视觉中心不知道在哪里

图3:主体物与配景浑然一体，功能性缺失，画面有点碎。

调整：

图1:小兔子面部适当留白或简单处理，两只兔子的外轮廓表达要清晰

图2：主体物与背景的处理方式要拉开距离，线条描绘的时候多考虑线条的功能性，根据物像的质地来区分表达。

图3:装饰物与鹦鹉的羽毛质感雷同，不能用一个处理方式，要么换表达形式，要么换配景，嘴巴一处属于鹦鹉的体貌特征，不宜画的太过琐碎和复杂。

线条组合画面中的点、线、面

点的定义：

点：组成画面中基本的元素。点不单指形状，还可以是画面中较为零散的位置。点是点缀、丰富画面的元素。

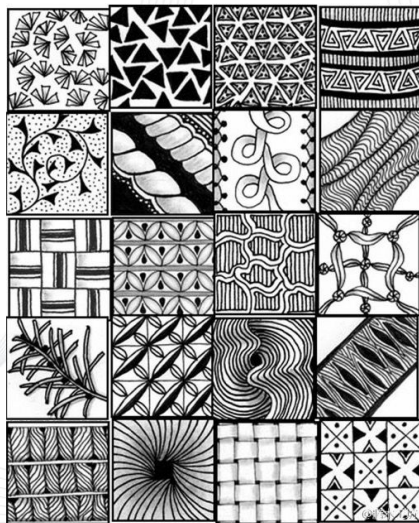
练习时长：3天

练习内容：

画一组12宫格，设计12种不同的点线面组合花纹图案，每天画4种。

线的定义：

线：线是点移动的轨迹。线条的多种形式可以用来表现画面的细节变化及外形特征。

面的定义：

面：面是线移动的轨迹。具有长度、宽度，没有厚度，是体的表面，它具有一定的形状。

线条组合画面中的黑、白、灰

黑、白、灰的定义：

黑：不止代表画面涂黑的部分，还可以表现为画面整体比较深的部分。

灰：用点、线装饰后但不完全黑、也不是空白的部分，画面中也分深、中、浅灰，简单来说线条密集则深，线条稀疏就是浅灰。

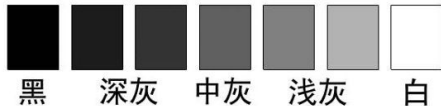
白：画面中完全空白的区域。

黑、白、灰在画面中的作用：

黑：重要的存在，加强画面的对比，使画面有重量感；例如用粗的线条来加强主体的外轮廓，用黑白的强烈对比来突出主体物等。

灰：画面的层次和细节担当，不同程度的灰色可以给画面带来不同的视觉感受，具体根据画面需求而定。

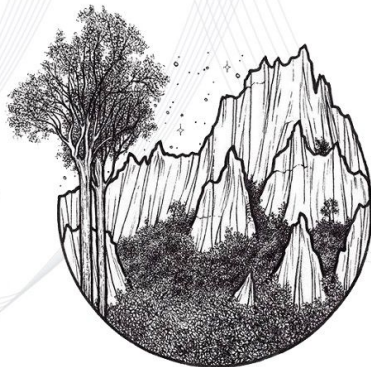
白：呼吸感，画面不能太空，也不能太满，适当的留白让画面有透气感。

练习时长：3天

练习内容：

每天画一个圆或者其它形状，简单的绘画一副风景来表现黑白灰的关系。

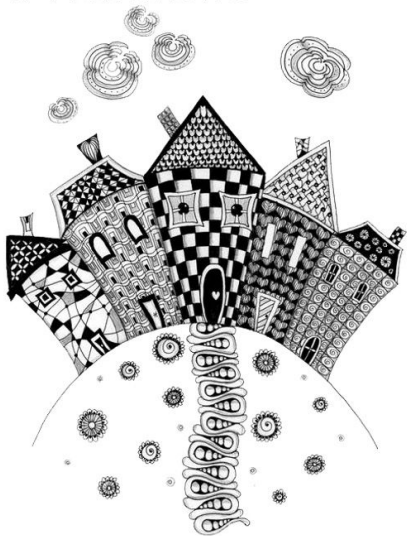

线条组合画面中层次感

画面中空间感体现在哪里

- 1：设计好隐性线条（定位）让画面更有空间层次感；
- 2：运用好线条的属性特点（直的、平的、倾斜的、弯曲的、粗的、细的等等），更好的展现层次感。

www.xblog.art

练习时长：3天

练习内容：

以房子为主题绘画每天绘画一组线描，注意画面的层次感，还有黑白灰关系。