

造型基础

Liaoning Fine Arts Publishing House
辽宁美术出版社

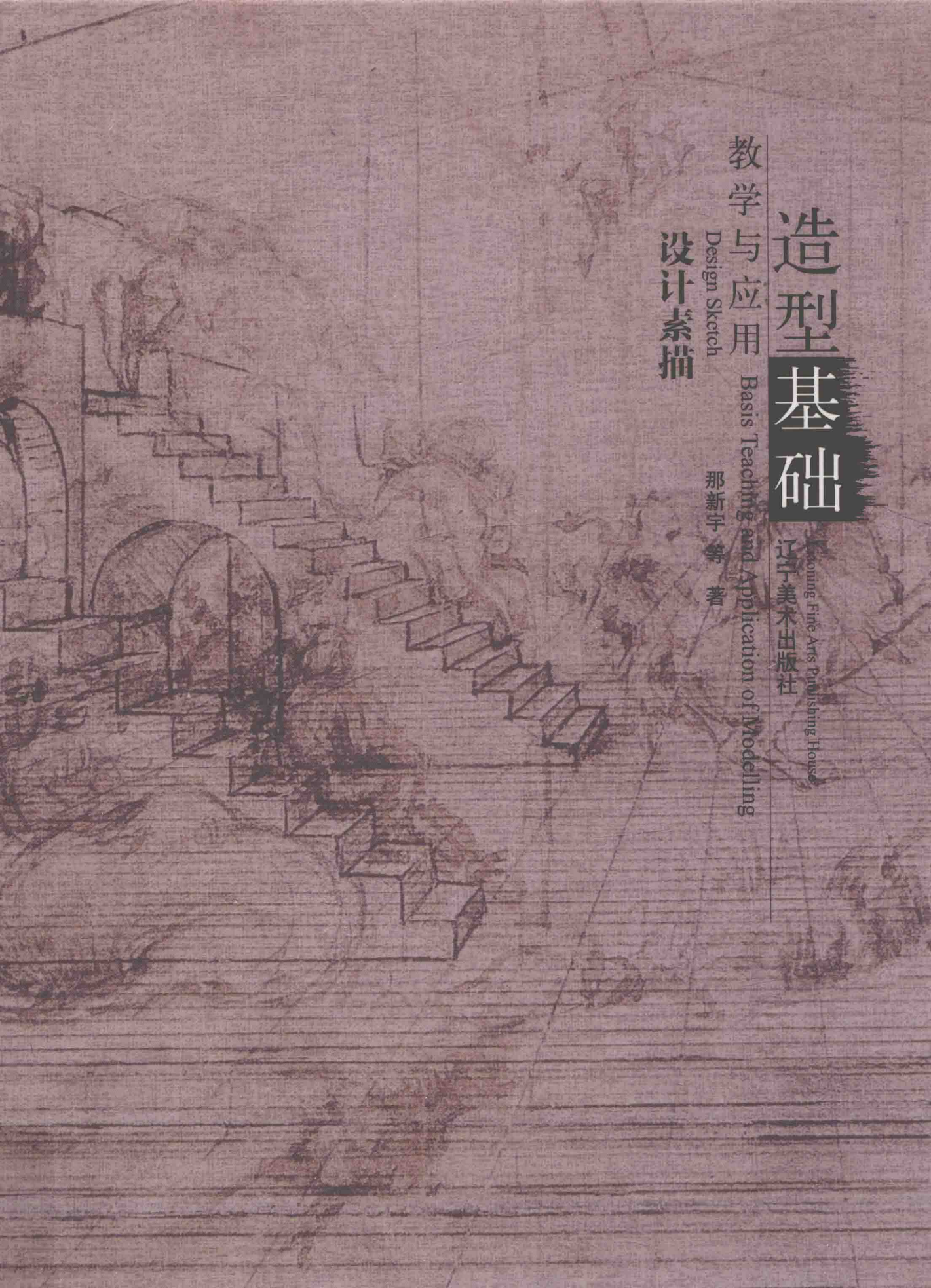
教学与应用

Basis Teaching and Application of Modelling

Design Sketch

那新宇等 著

设计素描

造型基础

Liaoning Fine Arts Publishing House
辽宁美术出版社

教学与应用

Design Sketch

Basis Teaching and Application of Modelling

那新宇 等 著

设计素描

图书在版编目 (C I P) 数据

设计素描 / 那新宇等著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2015.9

(造型基础教学与应用)

ISBN 978-7-5314-6924-7

I. ①设… II. ①那… III. ①素描技法-教学研究-高等学校 IV. ①J214-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第190043号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳富民印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 22

字数: 320千字

出版时间: 2015年9月第1版

印刷时间: 2015年9月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 范文南 童迎强

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6924-7

定 价: 220.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

Contents

总目录

01

造型体系的逻辑结构

那新宇 著

1 128

02

素描

缪肖俊 著

1 144

03

设计素描

尹传荣 等 编著

1 80

目录

第一章 造型逻辑导引·····	6	第六章 造型语言解构·····	80
一、逻辑性·····	6	一、语言与言语·····	80
二、先验性·····	11	二、组合段与聚合系·····	81
三、先验逻辑·····	14	三、能指与所指·····	88
第二章 造型要素剖析·····	16	第七章 造型风格表达·····	92
一、形体·····	16	一、风格分析·····	92
二、虚实·····	22	二、经验开启与先验还原·····	94
三、冷暖·····	29	第八章 造型观念诠释·····	104
第三章 造型法度反思·····	34	一、观念艺术·····	105
一、广义造型法度·····	34	二、观念绘画·····	109
二、狭义造型法度·····	38	三、观念之要·····	113
第四章 造型旨趣还原·····	48	第九章 造型原理推演·····	118
一、认识你自己（先验自我本体论）···	48	一、原理之辩·····	118
二、成人之道（先验自我认识论）····	54	二、穷理尽性·····	122
三、体技进道（先验自我方法论）···	56	后记·····	128
第五章 造型手段探究·····	68		
一、器具论·····	68		
二、手法论·····	76		

目录 contents

第一章 素描概述 007

- 第一节 素描概念 / 008
- 第二节 素描透视基本原理 / 009
- 第三节 构图与比例 / 011
- 第四节 素描的观察方法与表现 / 014

第二章 结构素描 015

- 第一节 结构素描的概念 / 016
- 第二节 结构素描的表现形式 / 017
- 第三节 结构素描的表现方法 / 018
- 第四节 结构素描的绘画步骤 / 020
- 第五节 结构素描的形体分析 / 021

第三章 全因素素描 033

- 第一节 全因素素描的概念 / 034
- 第二节 全因素素描的基本因素（型、光、色、线） / 035
- 第三节 学生优秀作品 / 042

— 第四章 超写实素描 067

第一节 超写实素描的概念 / 068

第二节 素描质地 / 072

第三节 学生优秀作品欣赏 / 073

— 第五章 创意素描 089

第一节 创意素描的概念 / 090

第二节 基础形态研究 / 090

第三节 意象素描 / 106

第四节 作品欣赏 / 116

序

美术基础教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，造型基础对于创新体系发展来说具有基础性的作用。国家的发展创新体系需要美术教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术人才。只有拥有创新能力强的人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代艺术学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。基础学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种教育形式，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的教学，学以致用，才是美术教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的美术基础教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的美术大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的基础教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术基础系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典美术作品，可以说，是为立志走艺术之路的学子量身定制的专业图书。

本丛书涵盖了艺术基础教育的主要门类，重点讲述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计方法及表现等内容，本套书由《绘画素描》《实验素描》《设计素描》《视觉知识》《形态语言》《色彩教学》《设计色彩》《速写》等构成。这套丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册以及清华大学等教学改革成果的基础上，针对新时期美术基础教学的特点和要求编写而成的，紧扣教学大纲，体现基础性和时代性，满足学生发展需要，有很强的实用性。

Basic fine arts education is a critical component in China's ongoing construction of innovation system, and modeling foundation plays a basic role in the development of the innovation system. To develop innovation system, China needs fine arts education to cultivate more artistic talents with innovative consciousness and the ability to create. We cannot have a prosperous economic industry chain without having innovative talents.

Modern art disciplines must emphasize achievement transformation and take the path of the integration of teaching, research, and development. If basic discipline seeks further progress as an applied discipline, it must closely align itself with social development and economic life. Education, no matter in what form, is not teaching in its full meaning without being tested by practice, and the ultimate goal of fine arts education is to use what one has learned.

Education is a purposive and planned way of transmitting culture, and it accomplishes the tasks in two aspects: One is passing on knowledge and skills; the other is improving the educatees' mental and physical state and hence make them actualize their self-value while creating wealth for society.

However, our mode of basic fine arts education has fallen behind the times for a long time, and institutions of higher learning have not yet found the intersection between theory and practice, knowledge and skill, skill and market, art and science, and so on. But artist forerunners have been exploring a new and more effective educational methodology, while they are systemizing, analyzing, and integrating previous models of basic education, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this opportunity to compile these in-depth discourses and lively results, and launch a series of cutting-edge, educational, practical, and systematic books about fine arts fundamentals.

The biggest feature of this series is that it combines rationales, explain the profound in simple terms and collects a number of classic fine art works at home and abroad. In a manner of speaking, they are professional books tailored for the students who aspire to be an artist.

This series cover main subjects of basic art education, lay an emphasis on fine art concept, creative thinking, elements of painting, art design methodology and expression, and the like, and this series encompasses Painting and Sketch, Experimental Sketch, Design Sketch, Visual Science, Pattern Language, Color Teaching, Color of Design, Sketch, and so on. This series are compiled specific to characteristics and requirements of basic fine arts education in the new period on the basis of extracting and integrating existing relevant teaching materials, monographs, and painting albums as well as teaching reform results of universities like Tsinghua University. It focuses on syllabus, reflects fundamentality and contemporaneity, meets developmental needs of the students, and has high practical value.

BASIC TEACHING AND RECTOR OF MODELING

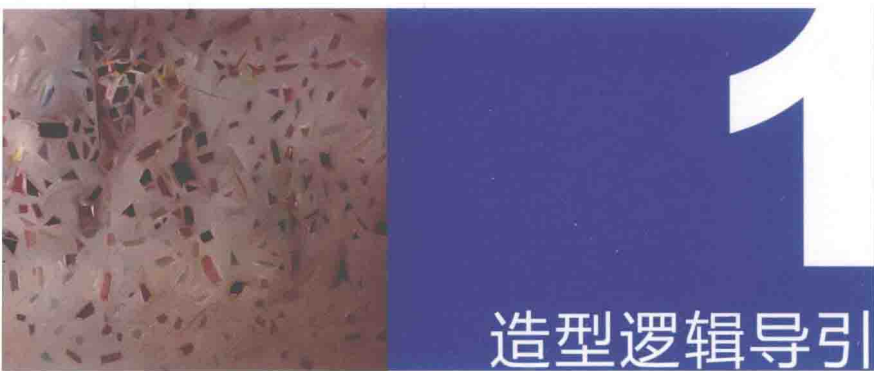
01

造型体系的逻辑结构

那新宇 著

目录

第一章 造型逻辑导引·····	6	第六章 造型语言解构·····	80
一、逻辑性·····	6	一、语言与言语·····	80
二、先验性·····	11	二、组合段与聚合系·····	81
三、先验逻辑·····	14	三、能指与所指·····	88
第二章 造型要素剖析·····	16	第七章 造型风格表达·····	92
一、形体·····	16	一、风格分析·····	92
二、虚实·····	22	二、经验开启与先验还原·····	94
三、冷暖·····	29	第八章 造型观念诠释·····	104
第三章 造型法度反思·····	34	一、观念艺术·····	105
一、广义造型法度·····	34	二、观念绘画·····	109
二、狭义造型法度·····	38	三、观念之要·····	113
第四章 造型旨趣还原·····	48	第九章 造型原理推演·····	118
一、认识你自己（先验自我本体论）·····	48	一、原理之辩·····	118
二、成人之道（先验自我认识论）·····	54	二、穷理尽性·····	122
三、体技进道（先验自我方法论）·····	56	后记·····	128
第五章 造型手段探究·····	68		
一、器具论·····	68		
二、手法论·····	76		

造型逻辑导引

第一章

一、逻辑性

二、先验性

三、先验逻辑

美术院校绘画基础课的设置基于一个交流性的共识，即无论绘画抑或设计均需要造型基础，这是美术在大学作为一门学科的合法性根基。问题似乎很简单，但艺术的多元性与自由性，甚至主观性，使进一步的共识困难重重，这就是造型基础的内涵是什么。每个人出于不同的认识论均可能对造型基础提出不同的方法论，即建构不同的造型体系。

一、逻辑性

1. 艺术与科学

这使美术学科陷入一种尴尬的境地：无法达致科学的齐一性与准确性，难与严肃学科分庭抗礼。我认为这的确是一个问题，但是这个问题在形式上是一个差距，在本质上则是一个差异。也就是说，科学的系统性与明晰性所依托的理性分析是科学的本质所在。因此，科学话语也表现为一种排除语言风格的零度状态，它的优势在于思辨的清澈透明，使研究对象、思维运作、解决方式明确精当。在此美术不应以自身的特性为措辞而掩饰对于造型内涵因缺乏精微的分析与系统的理解而产生的含混与狭隘，这是美术从业者所应正视的在学科形式系统完备程度上美术与科学的差距。而这个差距的实质其实就是一个逻辑性的问题，即思维方式的严密性问题。我们知道逻辑学在西方自亚里士多德始创形式逻辑，到康德的先验逻辑、黑格尔的辩证逻辑，直至分析哲学的数理逻辑，经历了漫长的演变与发展，它体现了人类对自身思维的自觉与反思，而这种自觉与反思意味着人之为人。换言之，逻辑是人类作为精神存在物的本质。因此对艺术自身所具有的逻辑性的探求，是艺术不可拒斥的学科存在要求，这也是科学给予艺术的启示。但这并不等于说美术甚至其他人文学科就丧失了自身的独立性，均要做科学的附庸，那无疑是毫无人文素养的陋见。科学的工具理性危机在今日已分外显露，前沿科学已充分认识到自身的局限性而渐与人文学科合流。因此，作为美术本源的自由本质而产生的难于言说甚至是不可言说的模糊性，正是美术与科学的根本差异所在。

（图1-1）也就是说，艺术需要逻辑，需要科学性的逻辑洗礼。但艺术的逻辑并不是科学的工具理性式的形式逻辑，而是对这种教条逻辑的超越。它的逻辑旨归在于重返前科学的作为思想本质的理性本身，从而使逻辑回归于人自身。

图1-1 《此在》布上油画 200cm×150cm 那新宇 2009

艺术的价值在于使人超越物质的图圈,进而诗意地安居。而这不是实证性的科学所能给予的,因为如果精神也沦为实证之物,那么它将意味着人并无自由可言。

因为,艺术无法作一种僵化教条的限定,艺术存在的价值在于它提示了人自由意志的存在,进而在精神层次实现这种自由,以致使人成为人。所以经由审美直观到智性观赏的内在超越,艺术使理性与意志的冲突得以调和,最终让人诗意地安居。简言之,艺术逻辑所要求的是理性的真正思辨性。故而,对于艺术与科学的差距与差异问题我们应该予以深刻警醒,这也是本书的基本学术前提。

2.造型内涵

这里还需要首先声明的是:我所说的造型体系的限定性,也就是说,对于造型这一概念我是在何种意义上使用。造型艺术一词源于德语,18世纪德国美学家莱辛最早使用这一概念。(图1-2)莱辛在他的美学著作《拉奥孔》中,通过对雕塑作品《拉奥孔》与诗歌的比较分析,将“造型艺术”概

念限定在视觉的空间艺术范畴之中,文学、音乐等非空间性的、非视觉性的艺术形式则被排除在造型艺术的概念之外。由此规定了造型艺术的美术概念,绘画、雕塑、建筑、书法、篆刻等都在其所属范围内。就逻辑学而言,每一个概念都有一定的外延和内涵。概念的外延就是适合这个概念的一切对象的范围,而概念的内涵就是这个概念所反映的对象的本质属性的总和。这就是概念的逻辑结构——内涵与外延。简言之,内涵是概念的含义,是概念本身的特性。外延是概念的范围,是概念的外部特性。二者的关系是:内涵越大,外延就越小;反之,内涵越小,外延就越大。换句话说,你对一个事物的规定越多,符合规定的事物就越少;你对一个事物的规定越少,符合规定的事物就越多。就此而论,莱辛造型艺术概念的广阔外延源于其对造型概念内涵的狭小规定,即他只将空间性与视觉性作为造型内涵的限定。而这样的造型概念并不适用于本书,因为本书所谓的造型即创造形体,造型性是其根本特征。而这个造型性是指画者使用一定的物质材料和手段,在平面空间中塑造艺术形象的行为。这种具体的限定性使造型概念的内涵得到了更大的规定,所以我所使用的造型概念的外延就变得相对狭小,从而只限定于绘画本身。换言之,我是就造型一词所反映的根本特征与本质属性的内涵而论,而不是就造型一词所能够反映的作为学

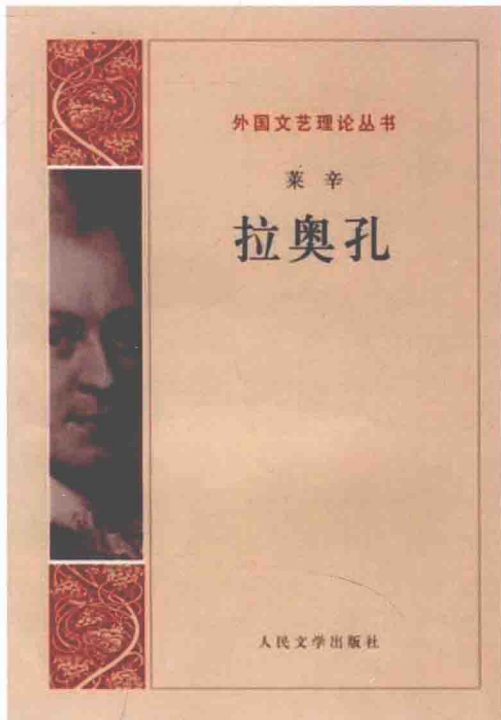

图1-2 莱辛(Gotthold Ephraim Lessing 1729—1781)德国启蒙运动时期剧作家、美学家、文艺批评家。代表作:《拉奥孔》

科的广阔范围的外延而论。因此,对于造型体系的具体范围本书只限定于绘画自身,而雕塑、建筑等其他造型艺术并不在本书造型体系所讨论的范畴之内,笔者也不拟作此僭越之举。

3. 造型逻辑

维特根斯坦(图1-3)曾说:凡不可言说者皆应保持沉默,而艺术最终所涉及的精神旨归——关于人生的存在意义,当

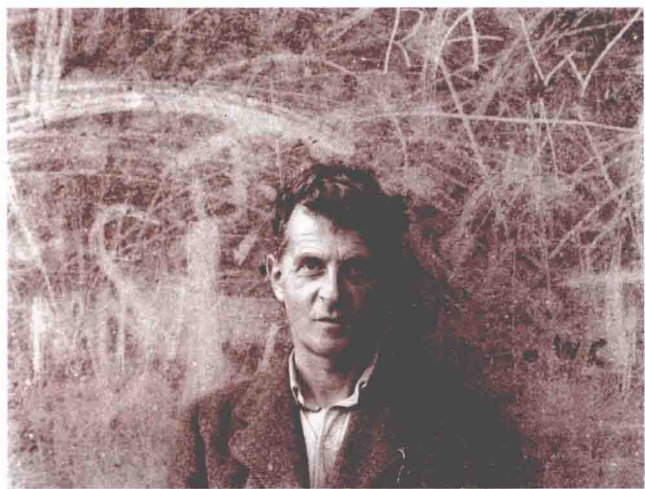

图1-3 维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein, 1889—1951)

生于奥匈帝国的维也纳,后入英国籍。

语言哲学的灵魂人物,在哲学史上具有柏拉图式的开创意义。

其主要著作有《逻辑哲学论》和《哲学研究》,二者也分别代表其前后期思想主旨。

属不可言说领域,对此我不奢望有所言说,但我以为通向不可言说领域的方式是可以言说的。这个可以言说的方式本身,对于美术来说就是造型体系的逻辑结构。换言之,即通往艺术的自由之路。我在这里使用逻辑一词,意在强调思维运作的秩序性与辩证性,也就是说造型如果存在体系,那么它应该具备什么样的结构。本书的写作目的即在于澄清作为绘画基础课内在造型本质的逻辑结构,进而分析其构成原理,使造型体系的完整构造得以凸显。我以为如果绘画基础课并非是一种单纯的技艺传授,而是包含了一种思维方式的训练,那么,对于造型体系的理性认知就是绘画基础课的一个基本要求。然而,就目前学院基础课教学而论,这个要求显然没有规范可言。因为绘画术语的名目繁多,教学方式的各行其是,使本来就众说纷纭的造型体系更加模糊化。在这种状况下,试图对绘画本体做一番逻辑分析似乎并非明智之举,但是我们必须承认的是每一位实践者当他反省自己的造型观念时都不可否认其自身生长的阶段性,而这个阶段性对

其自身的延展实际上也构成了某种不可缺少的环节。虽然每一个体对此环节的定义未必相同。但艺术史观向我们昭示出这些阶段具有家族相似的特征,也就是说,我们完全承认每一艺术家生长的特性,但我们也不能否认在这个特殊性经验之中存在某种相似性因素所构成的一致性范畴。而且,这些经验的个别性毫不妨碍普遍分享的启发性,否则个体的特殊性将失去它的理解方式而归于虚无。这其实就是维特根斯坦关于游戏规则的家庭相似的论述。他形象地指明了艺术中殊相与共相的关系。而我也正是在这个家族相似的共相角度上认为造型体系存在它的逻辑结构。

4. 三段论

黑格尔在《小逻辑》(图1-4)中严密地论证了逻辑学所应遵循的三个阶段即存在论、本质论、概念论。三段论指示出理性认识任何事物所应体现的角度与次序也就是逻辑本身。对黑格尔而言逻辑相当于上帝的创世方案,因为世界本身是按逻辑构造的。所以,三段论的逻辑秩序依次展开为,首先是存在,然后从存在深入到本质,最后则进入概念。概念作

汉译世界学术名著丛书

小 逻辑

〔德〕黑格尔 著

图1-4 黑格尔(Hegel, 1770—1831)

德国古典哲学的顶峰。

其主要作品有《精神现象学》《小逻辑》《美学讲演录》《哲学史讲演录》《哲学全书》等。

图1-5 《大卫》米开朗琪罗

图1-6 《空间中连续的形》波丘尼

图1-7 《油脂椅》博伊斯

米开朗琪罗的《大卫》、波丘尼的《空间中连续的形》、博伊斯的《油脂椅》，三者可分别代表艺术逻辑的古典、现代、当代三个阶段。《大卫》所体现的是精神与形式自然意义上的完美结合，而《空间中连续的形》则表现出这种自然平衡的突破，所谓的纯粹形式只不过是主观精神的凸显，最终《油脂椅》代表了精神对形式的超越。油脂象征着死亡与再生以及怜悯的可能，椅子则是人的隐喻，由此精神复归于思想本身。

为合题就是对前两个环节的扬弃和同一，概念就是在存在中把握本质。黑格尔的逻辑学在哲学史上具有划时代的成就，它体现了逻辑的辩证本质。由此而论，造型体系如果存在逻辑性，那么它就同样应该存在这种逻辑序列，并以这种构造序列显现自身。所以在本书中我力求以自己的绘画实践经验为依托，进而上升至逻辑层次，对造型体系进行理性的逻辑认知。这表现在本书的章节结构中，即首先造型逻辑是对本书逻辑主旨的开宗明义，其后《造型要素》《造型旨趣》《造型语言》三章分别对应存在论、本质论、概念论。造型要素是以存在论变异之度的规定性为角度，对绘画存有的一般规定性因素进行限定，以此回到存在论层面上绘画是什么的问题。造型旨趣是以本质论的反思性原则为尺度，面对实际的绘画存在反思其根据，进而把握其必然性。造型语言则秉持概念论的思辨属性，以存在与本质的合题方式对绘画这一理念做逻辑性分析。而造型法度与造型手段是三者之间的过渡与衔接，造型风格与造型观念则是造型语言的具体展开，最后以造型原理对全书进行体系综述，以此使造型体系的逻辑构造完整呈现，达成本书的写作初衷。这就是全书的逻辑构想，在宏观视野上它基本遵循黑格尔的逻辑三段论。

5. 艺术逻辑

对艺术采用逻辑性方式进行理解或许容易使人认为这将让艺术陷入僵化而丧失艺术的自由本质，这实际上是对艺术自由含义肤浅的初级反思的结果，换言之，艺术的逻辑认知要求反思者暂时摆脱狭隘的个人性独断体验而上升至艺术史观，这样才能看清艺术的逻辑内涵，即作为推动原则和创造原则的否定辩证法。进而明确艺术史所呈现的古典—现代—当代的观念与形态转变，是艺术内在逻辑的合理转化。（图1-5～图1-7）它与个人体验本质上并不发生冲突，而只是问题判断的不同维度。所以艺术的逻辑结论并不取代个体的实现价值，它只是个人方式的逻辑坐标。同样，个人体验的多样性将完成艺术逻辑的内在运动，成为必不可少的逻辑内因。关于艺术逻辑的演绎与论证，黑格尔的方式无疑最为显著。黑格尔将绝对精神视为万物的本源，艺术自然也毫不例外。因此，艺术逻辑就是精神实现自身，并意识到自身，进而返回到自身的历程。它表现为精神寻求形式，以致达到形式，最终超越形式。在美术史中，丹托艺术