

■ 现代艺术与设计译丛

艺术与设计基础

FOUNDATIONS OF ART AND DESIGN

[英] 艾伦·派普斯 著
欧 艳 译
邢晓春 校

中国建筑工业出版社

艺术与设计基础

现代艺术与设计译丛

艺术与设计基础

[英] 艾伦·派普斯 著
欧 艳 译
邢晓春 校

中国建筑工业出版社

著作权合同登记图字：01-2004-6875 号

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术与设计基础 / (英) 派普斯著; 欧艳译. —北京: 中国建筑工业出版社, 2006
(现代艺术与设计译丛)

ISBN 978-7-112-08655-9

I. 艺... II. ①派... ②欧... III. 艺术-设计-高等学校-教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 113605 号

Copyright ©2003 Alan Pipes

Translation ©2006 China Architecture and Building Press

This book was designed and produced by Laurence King Publishing Ltd, London

The moral right of the author has been asserted

Foundations of Art and Design/Alan Pipes

本书由英国 Laurence King 出版社授权翻译出版

责任编辑: 程素荣

责任设计: 郑秋菊

责任校对: 邵鸣军 王金珠

现代艺术与设计译丛

艺术与设计基础

[英] 艾伦·派普斯 著

欧 艳 译

邢晓春 校

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 16 3/4 字数: 405 千字

2007 年 1 月第一版 2007 年 1 月第一次印刷

定价: 99.00 元

ISBN 978-7-112-08655-9

(15319)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

目录

前言	8	第2章 形状	41
		导言	42
第一部分 要素	13	几何形状和直线形状	48
		曲线形状和生态形状	50
序言 无	14	新艺术主义：法国，世界范围	
		1890-1914 年	51
第1章 点和线	17	抽象形状和非具象形状	52
导言	18	正形状和负形状	54
点	22	变形与理想主义	56
线的类型	24	文艺复兴：意大利	
线的方向	26	14 至 16 世纪	57
荷兰风格派：		练习	59
1917-1932 年	27		
线条等级	30	第3章 质感	61
线与轮廓——描述形状	32	导言	62
波普艺术：英国和美国		触感	66
1950 - 20 世纪 70 年代	33	拼贴画	68
轮廓线、线框图和自由随意的姿态速写	34	达达派：德国和巴黎	
明暗线——交叉排列和网眼	36	1916-1922 年	70
想像线——虚边和实边	38	视觉质感	72
立体派：法国，1907-1914 年	39	错视画	74
练习	39	图案	76
		练习	77

第4章 空间——创造纵深幻觉	79	第6章 明暗	125
引言	80	引言	126
空间——浅与深	86	明暗图案	132
大小暗示	88	明暗对比法——光和影	134
直线透视	90	数码阴影与用光	138
一点透视	94	练习	141
两点透视	96		
三点透视	98	第7章 色彩	143
增强透视与空间透视	100	引言	144
轴测投影	102	印象派：法国	
开放作品与封闭作品	106	1867-1886年	147
空间模糊	108	什么是色彩？	148
练习	109	色彩特性	150
		色彩理论——色彩轮、色彩三角	
第5章 时间和运动	111	和色彩树	152
引言	112	包豪斯学院派：德国 1919-1933年	152
预期运动	116	历代色彩	154
重复形象	118	彩色印刷、电脑和网络	158
多重形象	120	色彩的相互作用	160
未来派：意大利		色彩设计	162
1909-1916年	120	运用色彩	166
运动模糊	122	暖色和冷色	167
抽象表现派：美国		强调	167
20世纪40年代至60年代	123	视觉平衡	168
练习	123	空间和纵深	168
		明暗	169
		野兽派：法国，1905-1908年	169
		色彩的意义	170
		练习	171

第二部分 规则	173	第 11 章 对比与强调	227
第 8 章 统一与和谐	175	导言	228
导言	176	对比	232
主题的统一	180	孤立	234
格式塔与视觉统一	182	位置	236
格构	184	无焦点	238
达到统一	186	练习	241
练习	189	第 12 章 节奏	243
第 9 章 平衡	191	导言	244
导言	192	节奏和运动	248
常态和非常态平衡	196	交替节奏和渐进节奏	250
对称平衡和不对称平衡	198	节奏感知	252
用形状和肌理获得平衡	200	练习	253
用位置和视线获得平衡	202	专业术语	254
放射状平衡	204	参考文献	262
用明暗和颜色获得平衡	206	网络资料	264
晶体平衡	208	图片来源	265
练习	209		
第 10 章 尺度与比例	211		
导言	212		
人体尺度	216		
对照与模糊	220		
理想比例	222		
练习	225		

前言

“情感表达理智，美表现理智，热情激发理智……理智因幽默而变得轻松……这是指导所有艺术家的理想境界。”

查尔斯·伦尼·麦金托什
(Charles Rennie Mackintosh)

什么是艺术？达达派的马塞尔·杜尚（Marcel Duchamp）可能会说，艺术就是艺术家做的东西，艺术是你侥幸做成的东西，当你看现代艺术作品时会引起思考。“艺术”一词源于梵语，意思是“制作”或“创造东西”。我们只会猜想为什么我们早期的祖先开始创作艺术，在洞穴的墙上绘画和雕刻。埃及壁画（0.1）和非洲艺术（0.4）具有宗教仪式特点，但是仍然可以愉悦我们的眼睛。古希腊人和罗马人用文化——诗歌、戏剧、雕塑和绘画（0.3）丰富生活，其中只有极少的作品保留下来。他们可能是为了快乐绘画和用艺术带给人快乐的最早艺术家。无论基于什么原因创作，艺术丰富我们的生活，刺激我们的感官，或者简单地引起我们思考。艺术家会因具有洞察人类现状的天分而倍受尊敬。

0.1 狩猎场面，底比斯努巴姆（Nebamun）墓，公元前约1400年，壁画，伦敦大不列颠博物馆。

埃及官员努巴姆在妻子和女儿的陪同下狩猎沼泽鸟类。作为最重要的人物，他的形象最大——神圣尺度的代表。该作品是非现实表现手法，但是惟独对鸟类的观察细致入微。

0.2 （对面图）西奥多拉（Theodora）皇后及其侍从，圣维塔勒教堂的半圆形后殿，拉韦纳（San Vitale apse, Ravenna），公元约547年，陶瓷锦砖镶嵌画。

该陶瓷锦砖镶嵌画揭示了拜占庭皇帝查士丁尼对教会的控制，皇后西奥多拉头顶上的光环象征着她地位和圣母玛丽亚类似。喷泉表示西奥多拉的洗礼。她身着象征王权的泰尔紫色。

在拜占庭(0.2)和文化复兴时代(0.5),作为一名艺术家仅仅是一份工作:画家们有挤满助手的工作室,工匠们制作颜料,准备油画板和画布。他们一般为富有的主顾制作宗教艺术品。只有在19世纪末才开始出现“为艺术而艺术”,艺术作为艺术家情感的表现形式出现。从此,好莱坞把艺术家,如文森特·凡高(Vincent van Gogh)和亨利·德图卢兹-劳特雷克(Henri de Toulouse-Lautrec)描写成具有魅力,但是饱受艺术折磨,把自己关在孤独阁楼中喜欢幻想的人。随后出现了抽象艺术(0.6),今天几乎什么艺术都有了。

什么是设计?它源于意大利词disegnare,“创造之意”。牛仔裤和厨房时代的设计师很容易把设计与漂亮的消费品或小玩意等同起来,用巧妙和时髦的图(完全为艺术灵感而画)制作,很吸引人。我们会忘记所有人造的东西——无论好坏——都是由某个人设计的。

从广义上讲,设计为行动做准备:计划和组织。我们可以为某人做“设计”,也可以计划如何能设计一件成功的作品。建筑师设计楼房,工业设计师设计产品,艺术家设计绘画和雕刻。本书着眼于基于画架的艺术品中的设计,也涉及摄影和雕塑这类相关艺术。所谓基于画架的艺术是指制图、绘画和印刷术,从某种意义上讲,在纸或布上画符号,或者是基于屏幕的艺术:电视、电脑,还有基于装置的艺术。电

0.3 美惠三女神,庞贝城,德纳图斯庞泰拉(Denatus Panthera)教堂,1世纪,壁画,那不勒斯国家考古博物馆。

美惠三女神,或称慈爱圣女,是维纳斯(希腊的爱与美的女神)的侍女:阿格来亚(Aglaia)(温雅),欧佛洛涅(Euphrosyne)(欢乐)和塔利亚(Thalia)(年轻和美丽)(见12.1)。

0.4 (上) 阿雷奥甘, 来自约鲁巴(Yoruba)(尼日利亚)奥西-伊洛里(Osi-Ilorin)的宫殿门心板, 20世纪早期, 木雕, 高1.8 2m, 加利福尼亚州洛杉矶大学福勒(Fowler)文化历史博物馆。

约鲁巴拥有悠久的木雕历史。这一件是近作, 因为题材有骑自行车抽烟人和带枪的警察。

脑使传统创作方法之间界线模糊, 但是它们都需要设计和视觉组织。

可以把设计看作一种解决问题的形式。但是, 不同于数学, 在艺术中从没有惟一正确答案。这就是为什么艺术家和设计师们通常被称作“创造者”的原因。画家、雕塑家经常自己安排工作; 设计师和插图画家得到有严格参数的简单介绍, 试图根据这些限制设计。即便在抽象表现主义中, 都有一个基本的工作方法。你可以想像这些艺术家所做的一切就是将一罐颜料扔到画布上, 期望得到最佳效果。艺术家在制作一个产品时需要眼手协调, 需从其所处时代为止的整个艺术史中获取知识。艺术家需要机遇和偶然性, 更需要好运气, 需要以技巧和经验将好运气变成优势。

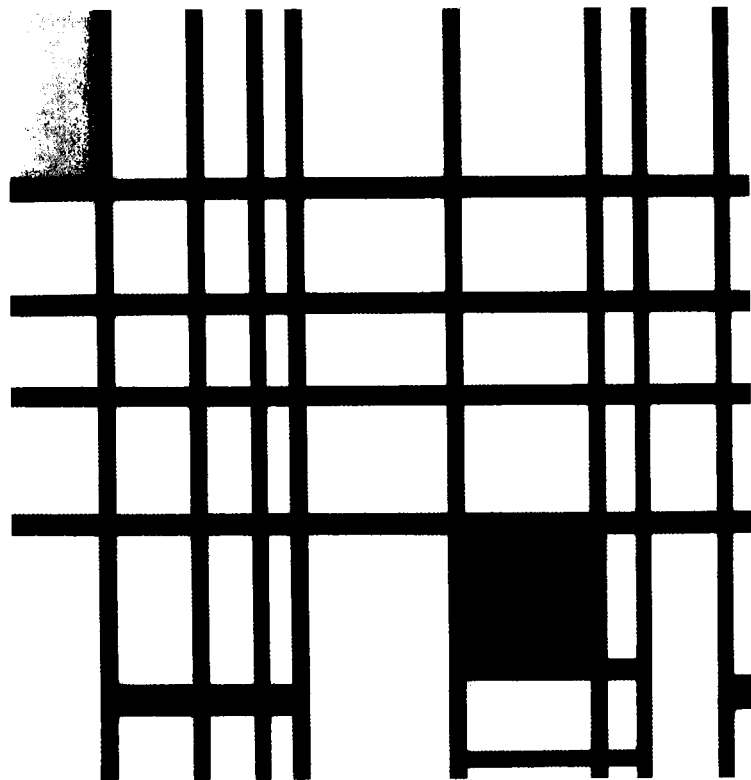
本书没有提供艺术史的综合概况, 但是有很多其他的书籍和网络资料——书后列出一些, 会启发你进一步探索。尽管你设计自己作品时, 明白如何和为什么创作艺术作品, 艺术家想创作什么, 谁影响了他们, 会从中受益。本书也没有提供艺术欣赏指南。鉴赏, 应该是每个艺术家的主要教育。

本书中提到的设计简单地指作品。第1章讨论如何放置和安排各种设计要素——它们本身没什么用处——创作令观众感兴趣的统

0.5 扬·凡·艾克(Jan Van Eyck)《圣女和宫廷权臣罗林》(Rolin), 1420年, 木板油画, 66cm × 62cm, 巴黎卢浮宫藏。

凡·艾克使油画技术和景深空间的纵深描绘达到完美。尼古拉斯·罗林是勃艮第“好人国王菲利普”的宫廷权臣。玛丽给罗林看圣婴耶稣。百合和玫瑰象征她的纯洁; 两只孔雀代表永恒和骄傲(见7.42)。

0.6 皮特·蒙德里安 (Piet Mondrian)《黄、蓝、红组合》，1937-1942年，布油画 72.5cm × 69cm。伦敦泰特美术馆藏。

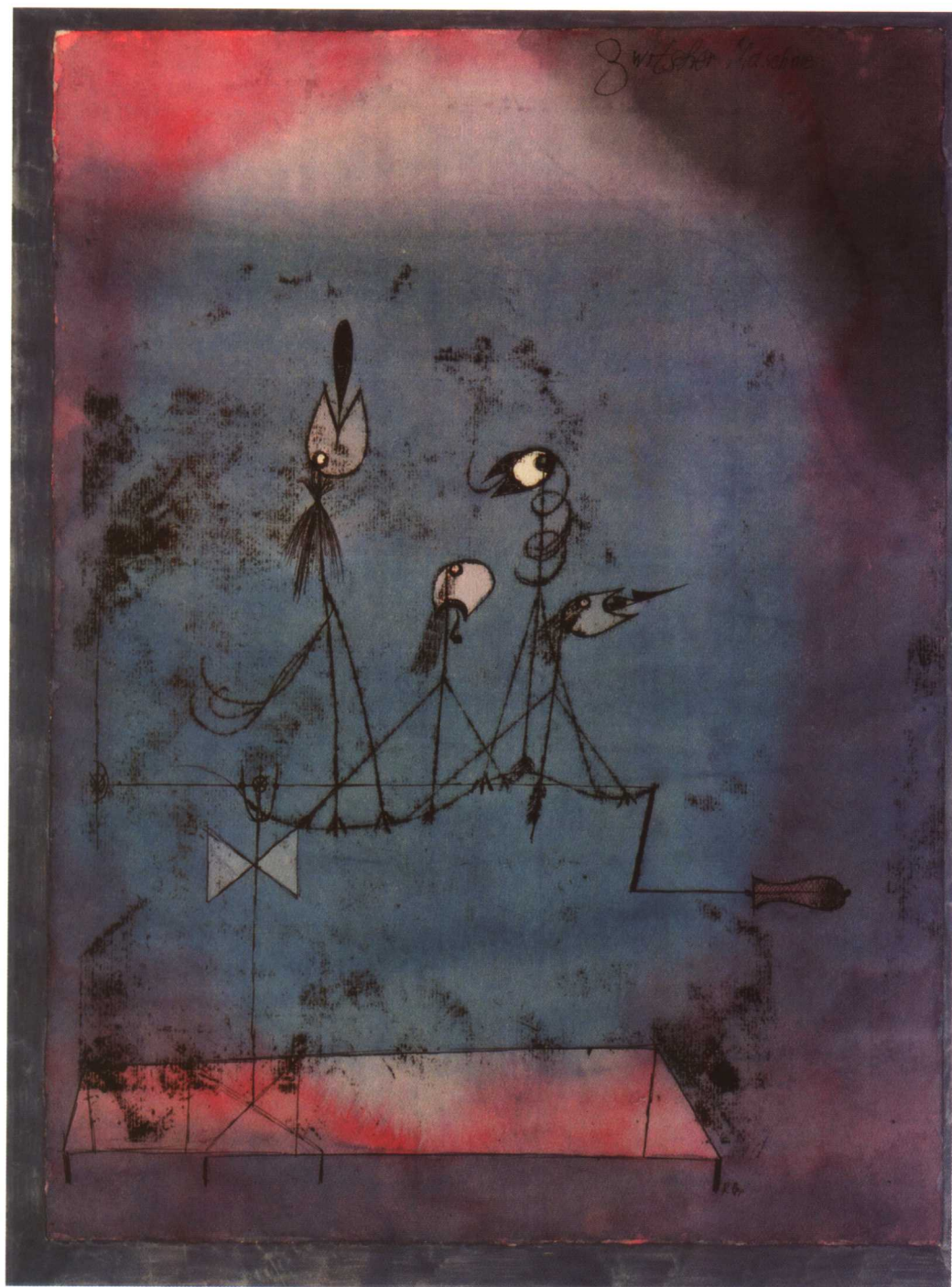
1938年蒙德里安离开巴黎，在伦敦和纽约开始他的抽象绘画。他以四条水平线和五条垂直线开创这一画风。

一、有思想的作品。第2章列出要遵循的方法，使用规则或准则创作的方法。很多插图用作例子和启示。尽管各章节按逻辑顺序排列，几乎不可能孤立特定要素——例如，谈到线——不提相关的要素。有些重复和交叉，但是读者可能会认识到所有要素和设计准则同等重要，而且一旦正确地组合，将会成为一件成功的艺术品。我们描述它们，而如何使用取决于你。

很多人为本书的创作作出了贡献。我要特别感谢李·格林菲尔德 (Lee Greenfield) 委托我写书，我的编辑理查德·梅森 (Richard Mason) 耐心仔细地审阅，我的图片研究员苏·博萨姆 (Sue Bolsom) 忘我的工作和多角度的思考，设计师伊恩·亨特 (Ian Hunt) 将词汇和图像汇编组成一件和谐的作品。我还要感谢朋友们和布赖顿插图画家集团 (Brighton Illustrators Group) 的同事们，他们中的很多人提供了图片。同时感谢圣彼得教堂的布赖顿大学图书馆和布赖顿公共图书馆的职员在研究方面给予的帮助。

艾伦·派普斯

2003年6月

第一部分

要素

线、形状、质感、空间、运动、明暗和色彩是艺术与设计的重要元素。在以下的章节中我们将逐一介绍，从黑画布上的第一笔开始，以所有要素中最复杂的要素——色彩结束。尽管按逻辑顺序排列，但是艺术与设计的要素不是孤立的；会有些交叉和重复。在第二章我们将开始同时使用这些要素。

序言 无	14
第 1 章 点和线	17
第 2 章 形状	41
第 3 章 质感	61
第 4 章 空间——创造纵深幻觉	79
第 5 章 时间和运动	111
第 6 章 明暗	125
第 7 章 色彩	143

保罗·克利 (Paul Klee),
《颤抖的机器》, 1922年, 水彩画, 钢笔和油彩转绘到纸上, 裱在画板上。63.8cm x 48.1cm, 纽约现代艺术博物馆购得。

用金属丝般刚劲的线条画的生灵和手柄可能是一个将猎物引诱到下面陷阱里的音乐盒。克利将图形拷贝到背面有薄油膜的描图纸上, 然后将影像转印到新的背景上。结果是克利用水彩完成了粗糙且有颗粒感的线条。

序言 无

“埏埴以为器，当其无，有器之用。”

——老子

0.7 丰国 (Toyokuni), 《演员, 藤川友吉 (Fujikawa Tomokichi II as O-kaji)》, 1811年, 木版画, 私人收藏。

日本版画“浮世绘”描绘日本都市中的歌舞伎演员和艺妓(女性表演者)。19世纪70年代到19世纪80年代这类版画掀起了“日本主义”的狂热。

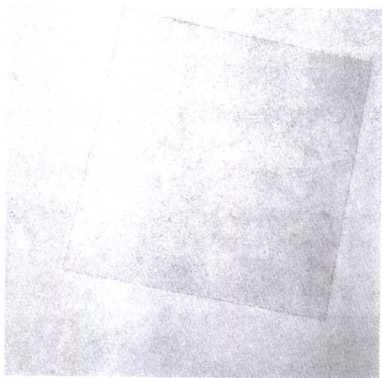
白色的空间, 什么都没有, 即美国抽象表现派巴尼特·纽曼 (Barnett Newman 1905–1970年)所称的“空”。一张空布, 如专为诗准备的空白纸, 在作品开始前就存在了。一些艺术家担心白色空间太多, 甚至动笔前就用中色调油彩遮盖了。而对于其他的艺术家来讲, 白色的空间表示他们一件几乎完成的作品。俄罗斯艺术家卡西米尔·马列维奇 (Kasimir Malevich, 1878–1935年) 用他在1918年画的《白上白》(0.8)——白底加白框, 达到了他认为的抽象艺术的顶峰。

如我们后面看到的, 白并非总是等于空。白是一种颜料——一种颜色——它有颜色的涵义和象征的意义。白色意味着纯洁——漂白的纸, 涂了底色的画布, 雪中的北极熊, 或者(至少在西方文化中)婚纱。

我们从日本艺术中学到很多关于白色空间的东西(0.7)。在19世纪末, 日本版画(浮世绘)对欧洲艺术家, 特别是奥布里·比亚兹莱 (Aubrey Beardsley 1872–1898年)来说是个启发。他将近年才发明的摄影处理印版的局限性变成他的优势, 创造了一种新型美——一种不对称美, 摆脱杂乱和背景, 用大块没有起伏的乌黑区域、弯曲的线条, 但大部分是很多很多的白色空间(0.9)。

0.8 卡西米尔·马列维奇,《至上主义作品: 白上白》, 1918年, 布油画 79.3cm × 79.3cm, 纽约现代艺术博物馆藏。

这幅抽象画似乎非常简单, 倾斜的小方块创造动感的张力, 似乎移向边沿。

日本人的审美基于简单、不规则和不经久。在西方人发明“简约风格”之前很久，他们就将美看成简单事物的简单排列——kirei，意思为美丽，同时也是简单精细——这种概念存在于可爱的（kawaii）不干胶贴纸和吉祥物中。其中面部被减成几个精心选择的点和线。

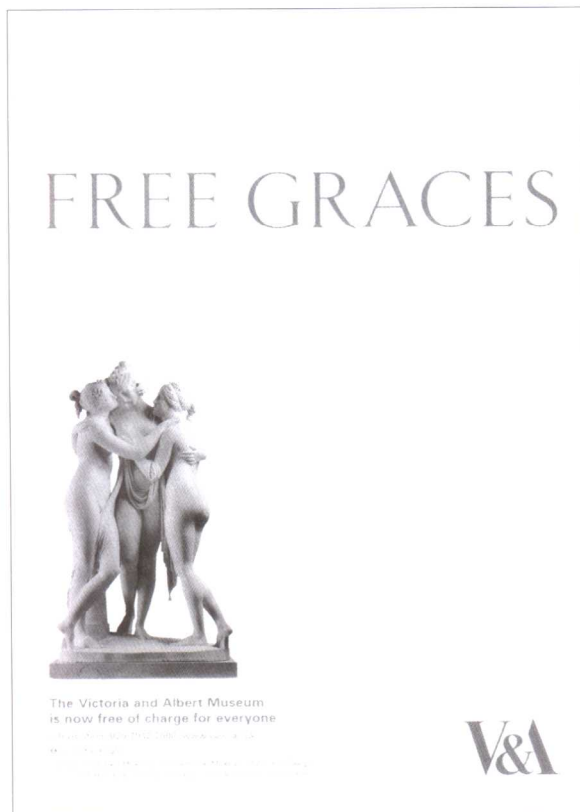
我们现代白色空间的使用可追溯到20世纪20年代的现代派。他们要抛弃他们认为的维多利亚时代的粗俗和过多修饰，从零开始。少就是多，是他们的口号，他们遵循这一原则建造可以居住的白色简朴的功能性的线性方盒子。一开始似乎令人震惊，但是现代派的审美逐渐被接纳，成为主流，以其风雅大方占领市场。

白色空间已经成为文化准则（0.10）。用简单的白色盒子包装香水恰到好处。在绘画设计中，空间总是十分珍贵的。白色空间是一种浪费，表示你已选择不在上面印东西，即使这幅画仍然要付诸出版。你会发现在报纸或大量市场出版物中几乎没有什么白色空间，但是在漂亮的时尚杂志中，白色空间表示出版商、广告商——和你、读者——有用不完的钱。是时候改变这一切了吗？

0.9 （上）奥布里·比亚兹莱，为奥斯卡·王尔德（Oscar Wilde）的《莎乐美》创作的插图，1894年，私人收藏。

比亚兹莱受日本版画（见0.7）的影响。他用干净、简单的绘画将最近才发明的照相处理线条印版的限制变成他的优势，创造了干净的线条、整块的黑色区域和撩人的白色空间。

0.10 约翰逊·班克斯（Johnson Banks），《免费参观女神展览》，2002年，海报，伦敦维多利亚及艾伯特博物馆。

这是维多利亚及艾伯特博物馆为免费参观作广告的海报。它展示了白色包围着的安东尼奥·卡诺瓦（Antonio Canova）的《美惠三女神》（1814年）的大理石雕像，象征着高尚文化。

