

设计基础课程改革系列教材

设计素描

邹一了 编著

中国建筑工业出版社

设计基础课程改革系列教材

设计素描

邹一了 编著

中国建筑工程出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/邹一了编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2009
(设计基础课程改革系列教材)
ISBN 978-7-112-11062-9

I. 设… II. 邹… III. 素描—技法(美术)—高等学校—教材
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第101265号

责任编辑: 吴 绫 李东禧

责任设计: 张政纲

责任校对: 兰曼利 王雪竹

设计基础课程改革系列教材

设计素描

邹一了 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京建筑工业印刷厂印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 8 字数: 200千字

2009年8月第一版 2009年8月第一次印刷

定价: 27.00元

ISBN 978-7-112-11062-9

(18302)

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)

设计教育发展到现在，有一些问题不得不让我们重新去思考：设计师的思维、方法、技能、修养如何落实到每一门课程的一课时中，使每个学生通过有效的学习获得实际能力，以致解决理论和形式与实操的脱节、知识点与系统能力的分离、学生的知识和能力与进入社会就业的脱节现象？

带着这样的问题，我们把以往的素描、色彩、造型基础、色彩构成、平面构成、立体构成、表现技法、创意表现、设计基础等基础课程内容进行了分析，从以往的教学经验和积累中发现：纯技能的训练往往停留在形式感状态上，纯理论的讲授往往停留在文字概念的理解和认识上，单纯主题内容的训练往往停留在纯粹形式的探索上；技能类的课程一味追求技巧的娴熟掌握，方法类的课程偏重过程的进程和变换手法的把握，创意类的课程追求常规创作流程中的灵感深化挖掘等。现行的设计教育体系易形成理论、形式与实操缺乏紧密联系，知识点与系统能力分离，学生的知识、能力体系与就业的要求、实际能力偏离等现实结果。

由此，我们认为：设计师必须具备的每一方面的能力应该贯穿到每一门课程中，在侧重学习不同知识和提高能力的课程中，应该在每个课程内容中都有意识地训练和提升思维、方法、技能、修养四大块的素质与能力。通过各门课程内容中训练课题的实践性操作和学习积累，在亲身体验的实际操作中获得知识和能力同步发展。

有了鲜明的教学改革思路，我们在多次国际专家咨询委员会的交流和启发下，通过探索、实践和积累，在全新体制的学校里探索实践了五年，形成了具有实践意义的“设计基础课程改革系列教材”，即《空间与造型》、《设计形态》、《设计色彩》、《设计素描》、《设计表现》。这五门课程的教学内容取代了以往的近九门课程，围绕设计师必须具备的基础知识和基本能力，既分解又集中地渗透到最基本的概念和主要元素中，从最易起步的认识和学习设计的角度逐步把学生引导到设计的门槛里。

在编辑和执行本套教材的过程中，我们始终围绕如下几点进行探索实践。

(1) 针对刚进入设计类专业的学生的素质和能力，及设计师必须具备的素质和能力，以打好扎实基础和培养实践能力为目标。适用专业为：工业设计、环境艺术设计、会展设计、建筑设计、景

观设计、公共艺术设计、舞美设计、空间设计、家具设计等。

(2) 教学内容将必需的知识点、基本理论、方法和技能、鉴赏素养等融为实际案例和操作训练项目,通过作业的实践性训练,理解并掌握课程内容的基础理论、基本方法和基本技能。

(3) 每个训练内容注重将知识点串联到训练课题中,在提高动手能力的基础上逐步提升设计师应该具有的素质和能力。

(4) 注重从每个知识点和能力的角度看待设计专业的学习,及从设计师职业的角度看待每个知识点和能力的掌握。

(5) 操作训练项目中充分挖掘和启发学生的兴趣点,引导和培养个性。

(6) 在讲课、交流、启发、引导等形式的交叉下,使每个课时获得高效的教学效果,即:提高学生的个人能力。

上述内容是我们的探索实践思路,在成书的过程中仍然不断地产生出一些新的问题和想法。所以,成书的目的不是为了展示成果,而是以成书的形式方便大家共同围绕具体内容展开交流和讨论。愿我们的实践能给大家提供参考,并携手推进现代设计教育的改革之路。千里之行,始于足下。

张 同

于复旦大学上海视觉艺术学院

目录

序

第一章 素描与设计素描.....	1
一、素描概念	1
二、西方绘画中的素描发展	5
三、中国传统素色绘画	17
四、设计素描	24
第二章 绘画视觉原理与运用.....	33
一、视觉原理	33
二、西方绘画中的透视学	37
三、中国传统绘画中的视觉表现	47
四、视觉原理的实际运用	51
第三章 结构分析与表现.....	58
一、结构认知	58
二、结构创作与设计	62
三、结构设计素描创作	69
第四章 形态提炼与表现.....	74
一、形态认知	74
二、形态创作与设计	79
三、形态设计素描创作	86

第五章 质感实验与表现	90
一、质感知知	90
二、质感表达和设计	92
三、质感综合创作	98
第六章 设计素描综合表现	102
一、绘画创作思维	102
二、西方绘画创作思维分析	106
三、中国绘画创作思维	112
四、综合创作	116
参考文献	120
后记	121

第一章 素描与设计素描

一、素描概念

1. 素描的起源

素描作为一种最基础的绘画方式,在人类的幼年时期已经出现。旧石器时代的人们已经开始懂得用绘画的方式来记录所见,笔触精练、色彩单纯的岩画就是素描的最初形式。当时并没有纸和笔,人们用绘画、雕刻等各种方法将人们的生产、生活场景保留在岩洞的内壁,得以保存至今(图 1-1),让我们可以看到最初的素描创作。法国西南部的拉斯科岩洞(Grotte de Lascaux)壁画,距今已有 1.5 万~1.7 万多年,被公认是已发现的最早的绘画作品,也是最早的素描作品。

每个时代的人都用绘画等各种艺术形式或记录或表达对当下自然和社会事物的思考。原始人用最简易的材料、最粗糙的技法描绘他们的主要猎获物;当代人也会用各种艺术手段包括数字技术来记录社会生活中的体验和观念。当我们在了解过去的绘画作品时常常会执着于“怎样画”的问题,但是对于我们的设计教学中关于历史的学习更加需要关注的问题是“为什么会这样画”。

2. 素描的演变

每一个历史悠久的专业词汇,在其产生发展的过程中,在各个不同的专业领域,其内涵和外延都随着地域、领域和时代的变化不断地

图 1-1 古代非洲岩画中舞蹈图样

变更。早期人类绘画掌握的器材和技法有限,彩色绘画与素描也并没有明显的区分,绘画形式大多以剪影或者轮廓线加色彩平涂为主。随着人类逐渐掌握了有色绘画的工具与技术之后,素描往往成为有色绘画的前期构思草图,以及收集创作素材的方法,而这时候素描还并没有被人们认为是一种独立的艺术。随着绘画工具越来越丰富,绘画形式越来越多变,素描与有色绘画的在表现形式和功能上的区别更加显著,逐渐成为独立的绘画种类。

“素描”这一词汇原文来自法文 dessin 和 dessein,有设计的意思,最早出现在什么时候,已很难考察。人类早期文明的工艺装饰绘画图

图 1-2 古希腊白底彩绘瓶画赫尔墨斯像

图 1-3 米开朗琪罗女子头像习作

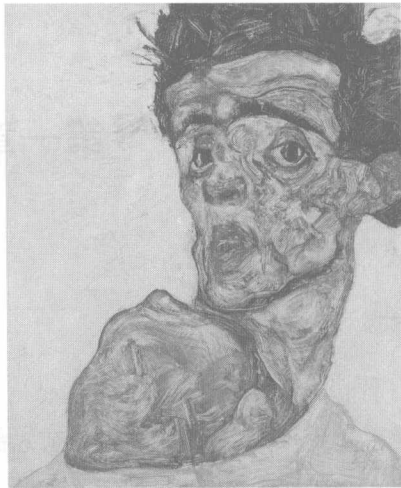

图 1-4 艾贡·席勒自画像

样都以素描的形式呈现(图 1-2)。早期的素描具有两种功能形式:一种是绘画训练方式;另一种是为油画和建筑等各种形式的艺术创作作准备的草图和样稿。当时的“素描”包括用铅笔、炭笔、粉笔、墨水笔、毛笔等各种工具所绘制出来的图画、样稿、设计稿。

素描作为独立的绘画形式起源于 14 世纪的欧洲,完善于 15 世纪文艺复兴时期。文艺复兴时期的先驱们崇尚自然与科学精神,对于绘画的科学研究也空前活跃,透视理论逐渐完善、解剖学也开始兴起。出现了大批的研究性素描作品专注于对象的结构、透视、明暗表现,虽然在概念上与之前的图画、样稿、设计稿等还没有明确的区分,还是辅助性的研究和训练方法,但是已经具备了成为完整独立绘画形式的条件。尤其在文艺复兴三杰:达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔笔下,精致洗练的素描作品展现出无穷的表现力,不仅被确立为具有独特表现力的独立的艺术形式,而且在各种造型艺术种类中的地位与作用被推崇到了无与伦比的高度(图 1-3)。达·芬奇认为素描本身是一

种科学,是一切造型艺术的基础,可以锻炼造型技巧和培养正确的观察方法及表现方法。艺术学院的兴起和画家们的绘画实践,逐渐确立了素描作为一切艺术的基础地位,形成了“素描基础论”的概念。素描成为各种创作的基点和前奏,被艺术学院广泛应用,逐渐发展成熟,也逐渐被系统化、程式化。

到了 19 世纪末,在欧洲兴起的印象派、立体主义等各艺术流派对于艺术本质的追求与探讨,使得各种艺术走向了完全不同的道路,绘画从造型与色彩的对立中完全解放出来,也彻底改变了传统的素描训练方式的垄断地位。素描的形式、手段、功能,乃至创作理念都发生了巨大的改变,更具表现力,与其他绘画的界限也日益模糊(图 1-4)。在这个多元化的时代,艺术已经不再拘泥于种类的不同和表现形式的变化。素描与其他绘画方式一样是“观念”的表达方式,训练和创作更为自由,内容已经不仅包括线条的描绘、光影、调子等,更重要的是通过这样的方式去表达创作者的情感与观点。

3. 素描的定义

“素描”一直是一个充满争议的概念。什么是素描？素描的表现形式是怎样的？其实无法给出一个完整的、精准的定义。素描演变至今日，在艺术领域已经成为成熟独立的表现形式，概念相对明确。一般我们认为，素描涵盖所有的单色、素色绘画。但是素描的内涵和外延是十分丰富而复杂的，每一个历史阶段都会不断地被重新审视和重新认识，无论从哪个角度给素描下的定义都不能完全涵盖素描的全部，但是每一个不同角度的定义，都为我们更好地思考“素描到底是什么”提供了非常重要的参考，也为素描创作带来重要的启示。

1) 从素描的工具来定义

素描通常意味着可于平面留下痕迹的方法，如蜡笔、炭笔、钢笔、画笔、墨水，及纸张，其他还包括在湿濡的陶土，沾了墨水的布条，金属，石器，容器或布的表面所造成的磨损（引自《艺术视觉百科全书》）（图 1-5）。

素描是一种用单色或少量色彩绘画材料描绘生活事物的绘画形式，其使用材料有干性与湿性两大类，墨、钢笔、签字笔、苇笔、翻笔、竹笔、圆珠笔等。习惯上素描是以单色画为主，但在美术辞典中，水彩画也属于素描（引自《维基百科》）。

2) 从素描的形式来定义

素描（Drawing）、速写（Sketch）都属于素描的范围，素描画的表现形式有三种：一种是线描的形式，称为线描法（相当于中国画的白描画法）；第二种是以表现明暗的方法来表达物象的体积形态，称为明暗法；第三种是线条与明暗相结合，亦称线面结合法（引自百度百科）。

素描是一种绘画形式，借助线条的方法（轮

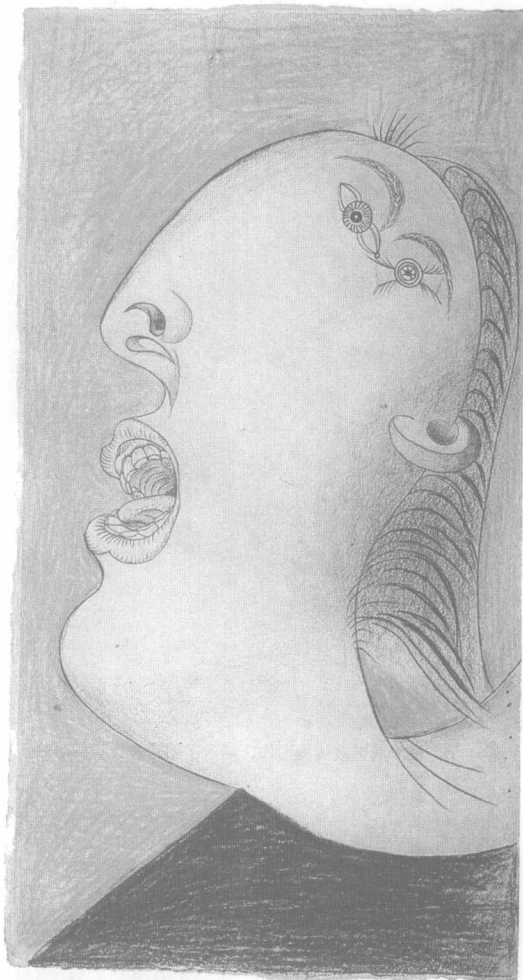

图 1-5 毕加索女子头像习作（工具：铅笔、彩色蜡笔）

廓线、线条和它所表现出的明暗对比度）手绘完成。这些手法的相互结合（线条的组合、明暗对比度与线的搭配等）使素描产生富有艺术表现力的造型和调性变化的效果。通常素描用单色完成，或者在一定程度上固定采用起区分作用的几种颜色（图 1-6 ~ 图 1-8）（引自《通俗美术百科全书》）。

3) 从素描的内容来定义

素描是一种正式的艺术创作，以单色线条来表现直观世界中的事物，亦可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式（引

图 1-6 鲁本斯男孩头像习作，结合了明暗和线描的画法

图 1-7 马蒂斯女子头像速写，
线描画法

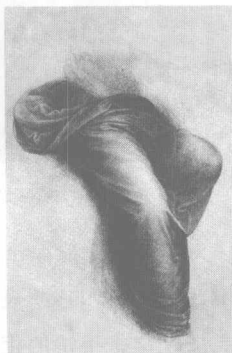

图 1-8 达·芬奇研究明暗
对比的素描习作

自《大不列颠百科全书》)。更具体地说，素描运用造型艺术的基本因素来综合表现形象，既可以用来表现眼中的客观世界，也可以表现脑中的主观世界。

4) 从素描的目的来定义

绘画就是要将那些自然的秩序，导换成美的、入画的秩序，这也是素描的意义和目的（引

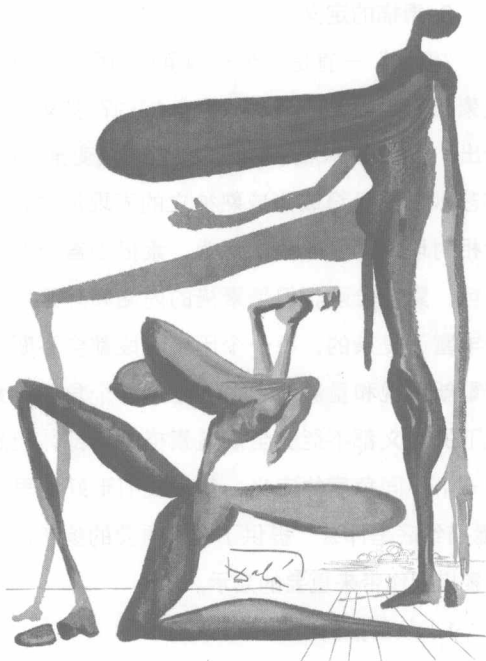

图 1-9 达利为但丁的作品《神曲》绘制的插图水彩初稿系列之一，描绘的是炼狱景象——贪婪奢侈的下场。达利的画表现了但丁的超自然想象，并融入了现代心理学、哲学和美学的理解

自《康和教师手册》)。

一般认为素描不仅是绘画等各种艺术的基础，是草图样稿，而且也是独立的艺术形式，其功能可以分为以下几种。①习作性素描：为达到基本训练目的的写生；②研究性素描：创造艺术形象或准备创作在生活中搜集素材时画的慢写、速写，艺术表现的草图等；③创作性素描：以素描为形式完成的艺术品。

西欧权威的《美术辞典》第九卷中的定义：素描即指在画面上所展示出来的画线行为，也是指这种行为所产生的手绘作品。一幅素描作品是否完成，不完全取决于其深入程度，而要考虑到它的工具材料和绘画语言。在处理线条、形体、明暗以及质感中，更多强调的是线条和明暗而不是色彩。素描自古就有着审美与使用两种功能。素描被用来记录、勾勒和表现画家所观察、想象、回忆、临摹的形象（图 1-9）。

维基百科中把素描定义为：学生提高造型能力的基本功练习和创作前的局部草稿练习、素材的搜集方法。认为素描可以用于练习物体的形象、动态、量感、质感、明暗、空间、色彩、比例、构图、变化统一、疏密等。画家在绘画创作之前，用简单几笔描绘的雏形就是素描；也有画家使用这种方式制作成品画；这些素描的目的在于画家的视觉记录。

不仅从不同角度对素描可以有各种各样的理解，各种流派也都有自己的一套观点和方法，素描的表现形式和训练方法是多种多样的。素描的本质是以最简略的方式、用最简便的工具默写或勾勒出创作者为其专业创作或设计所产生的原创想法。但是把素描教学作为各种美术专业和设计专业的基础课，素描就不单单是一个画种，工具、色彩、表现形式和内容都需要根据不同专业的教学需要慢慢探索。

二、西方绘画中的素描发展

1. 素描成为独立形式前的绘画

素描是人类最早的绘画方式，在掌握色彩、透视、空间结构等一切绘画技术之前，原始人类把对所见事物最直接的理解用简单的线条表达出来，这与许多当代艺术家对绘画本质的理解有相近之处。例如未受过绘画训练的儿童也经常使用同样的方式来用图形表达事物，在儿童的认识当中，桌子就是四条腿，一个桌面，在绘画表达时就会直接将对桌子的认知，用平面方式表达出来。人类早期的绘画目的非常直接，即记录当时人们的生活场景，考古学家们猜测早期的绘画与古代的祭祀活动有着紧密的联系。

每一个时期的画家、设计师总是从历史中，

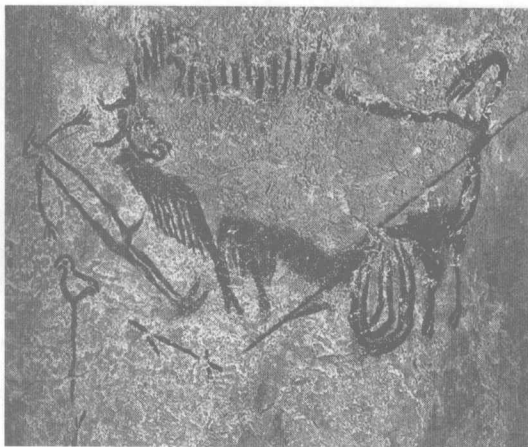

图 1-10 拉斯科洞内著名的《野牛与鸟人》壁画表现的是古代场景：野牛腹部已经被矛刺穿，内脏流出体外，但还在拼命地挣扎着向人冲去。平面分布的构图和利用零散元素来叙述故事的方式与儿童画有着非常相似的地方，图中人物和动物的形象已经被图案化了，人头用鸟头来表现，双手各是四指，似乎被野牛撞伤。鸟人脚下有折断的武器，顶端呈钩状的矛棒或标枪，身旁有一只受伤的禽类动物。这幅画是一个完整故事的描述，将开始、经过、结果表现在同一画面当中，不仅表现三维空间，更是重新组合了时间、空间的内容，使得画面有了完整的叙事性，这一场景被认为是伪装成动物的猎人或者是巫师的祈福仪式

从不同的画种中吸取营养，整个绘画发展的历程，就是互相推翻、互相影响、互相吸收的过程。我们在了解每幅画的过程中要尽量避免只从画面去观察学习，不仅要了解绘画工具、绘画技法、表达方式，更要注意的是了解绘画背后的知识，了解每位画家、每幅作品之间的联系，向大师学习，向历史学习（图 1-11 ~ 图 1-13）。技法形式感的学习固然必要，但是思维方法的学习对于设计基础教育更为重要。

1) 史前岩画

史前的人类为了保护自己，居住在山洞中。当时并没有纸和笔，史前的画家们在居住的岩洞内壁用矿物颜料绘制图形，这些表现原始社会人类生活的作品被保留至今。以轮廓勾勒的方式来抓住事物的特征是岩画的关键。

学者们认为当时的绘画可能是在表现某种观念，或者有某种纪念性目的。旧石器时代的

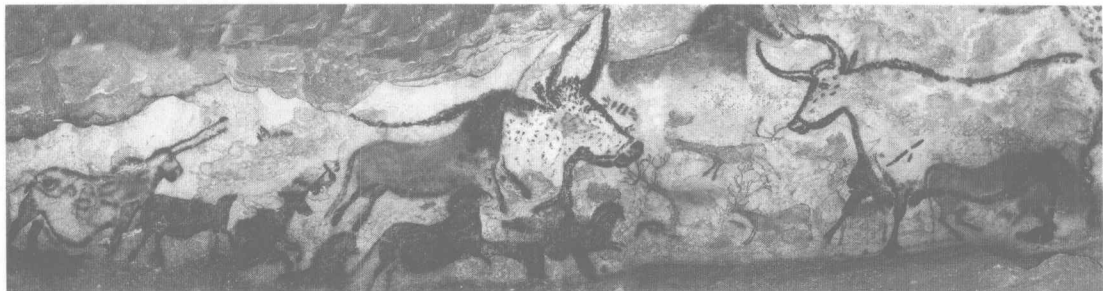

图 1-11 拉斯科岩洞（Grotte de Lascaux）壁画：已知的世界上最早的绘画，完成于旧石器时代，由大约 1500 个岩刻和 600 个绘画组成原始人的庞大画廊，其中有一个不规则的圆厅最为壮观，被称为“野牛大厅”。洞穴画家们用炭棒绘出粗壮而简练的轮廓；用有色土和石头研磨成粉，加水调制成颜料，用黄、红、褐、黑简单几种颜色渲染出动物的体积和结构。画面气势雄壮而富有动感，充满粗犷的原始气息和野性的生命力。画面已经初显构图意识，画家们根据直觉掌握了近大远小的规律。前方的野牛用轮廓的方法表示；马匹则用平涂的方式；最远处的鹿群则重点勾勒鹿角，体量更小，这样在二维平面中将空间前后重叠的物体表达出来

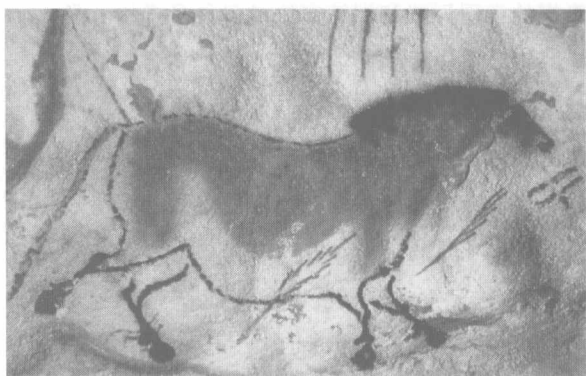
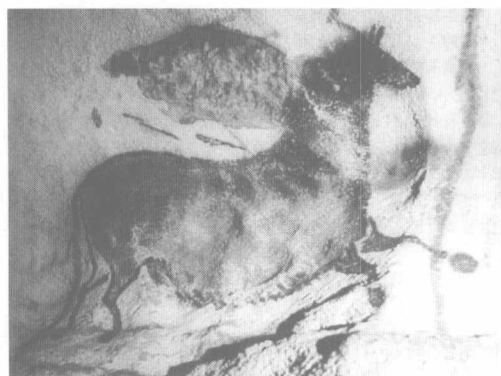

图 1-12 拉斯科壁画的“中国马”形象体形接近蒙古马种，巧妙地结合了岩石的凹凸表现孕育时期的马腹，产生饱满的体积感，塑造出独特的立体效果，与当时祈求增殖的观念有关。马身比例精到，线条生动，对比明快，明黄的马背，黑色的马鬃，表现出自然而粗拙的风格

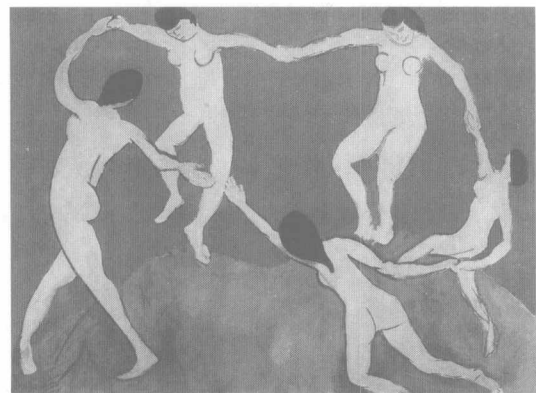

图 1-13 法国画家野兽派代表人物亨利·马蒂斯的作品《舞》，用色鲜明、线条明快。马蒂斯的老师莫罗（Gustave Moreau, 1826—1898）曾经对他说：“在艺术上，你的方法越简单，你的感觉越明显”。这句话对马蒂斯终生的艺术创作产生了深远的影响，他用简洁的线条和鲜明的色彩塑造出构想中的一切，开创了全新的绘画风格。马蒂斯观赏了拉斯科洞窟崖壁画之后曾赞不绝口，非常高兴自己的创作方式与原始人的绘画有相通之处

人类以捕猎为生，绘画的题材大多是狩猎的场景（图 1-10），各类野生动物既是狩猎对象也是绘画表现的对象。狩猎关系到人类的生死存亡，动物是当时人类关注的焦点，绘画中几乎没有植物出现，画家们重点刻画的大多是简单真挚的动物形象，基本上都是通过各种符号来传达不同动物的特征。动物几乎都被画成侧面的，很少有作品会表现半侧面，角和蹄的画法会给人一些正面观的感觉，这是记忆画的特点，是选择对象最具特征的形态，所以画面的动物形象都显得十分简练和生动。由于绘画出于直觉，对空间缺乏科学的认知，画面中的空间关系常常是模糊的。

图 1-14 西班牙阿尔塔米拉洞窟 (Altamira Cave) 岩画

原始艺术家使用的是打制石器,在油脂燃烧照明的条件下完成绘画。由于工具粗笨,条件简陋,画家们从事创作活动应该是繁重而隆重的。据考察画的边缘都有线条状的刻痕,所以可以猜绘画者先用锋利的石器在岩石上刻画出轮廓,然后用黑色勾画出轮廓,巧妙地利用岩壁的起伏结合鹿脂燃烧的灯烟来表现明暗浓淡,最后用红、黑、紫等浓重色彩绘出动物形象。壁画颜料中有矿物质、炭灰、动物血和土壤,再掺和动物油脂而成,色彩至今仍鲜艳夺目,经久不褪。

岩画作品中的代表除了法国的拉斯科洞窟岩画以外,以西班牙的阿尔塔米拉洞窟岩画最为著名,被公认为是具有极高的历史和艺术价值的杰作(图 1-14)。

阿尔塔米拉洞窟壁画并不像拉斯科壁画那么粗犷奔放,但是轮廓线比较细腻,而且非常注意明暗向背的变化,比例真实,肌肉丰满,对于动物身体形态的表现非常精彩。低头准备向前冲刺的野牛,浑身的肌肉都绷紧,如箭在弦充满张力;受伤的野牛蜷伏在地上,弥漫着柔软松弛的宁静气氛。远古时代的画家们用概括的笔触将动物的外形表达得非常传神,壁画

线条清晰有力,色彩浓烈,粗犷逼真,富有独特的浮雕感,达到了史前艺术的高峰,在艺术成就上远远超越了当时的时代。

2) 古埃及

公元前 32 世纪左右至公元前 343 年尼罗河下游地区的古埃及创造了灿烂的中央集权君主制文明。文化艺术开始了前所未有的景象,流传下来的作品壮丽宏伟。古埃及的艺术有严格的规范,为王权和宗教渲染出神秘庄严的气氛,墓壁画是古埃及最主要的绘画形式,壁画大多描绘的是神话传说和贵族的奢靡生活,画面秩序是至关重要的。

处于人类幼年时代的古埃及人还无法正确地理解和表现复杂的人体,古埃及的绘画中的人物形象与史前岩壁画中的动物形象有着许多相似之处,所有的东西都必须从它的最有特色的角度表现出来,从人的理解出发而并不是从视觉出发,多重视角相结合,在同时代的古亚述文化中也不乏这样的例子(图 1-15)。古埃及艺术规则中最具特色的是正面律。正面律要求:人物形象尤其是贵族和神的形象必须保持固定的姿态、装束和色彩,头部表现成侧面像,眼睛为正面形,肩胸上半身为正面,两腿双足

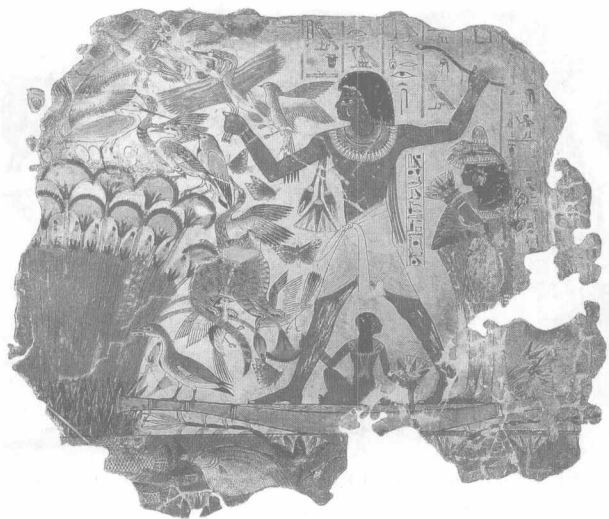

图 1-15 陵墓壁画《底比斯王狩猎图》描绘的是贵族狩猎的场景，人物形象大小遵从尊卑顺序

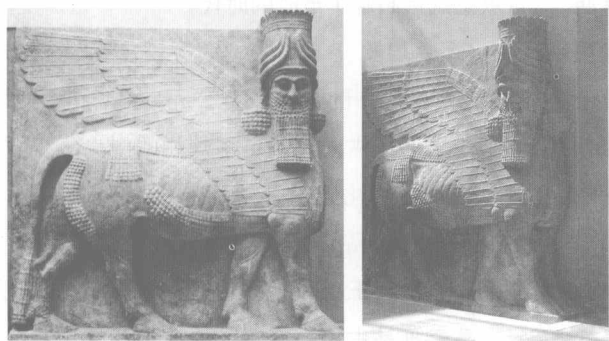

图 1-16 古亚述文化中，萨尔贡二世（Sargon II）皇宫的双翼守护神兽的五条腿，确保观者无论从何角度观察都能够领略神兽真实完整的形体

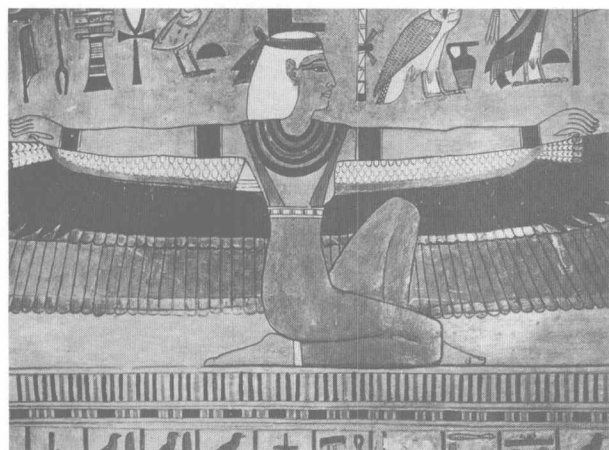

图 1-17 古埃及壁画中守护死者女神伊西斯（Isis），拥有一双翅膀，形象严格遵从正面律

同样呈侧面（图 1-16），因为古埃及传说中，人死之后，灵魂必须与冥体重新结合才可以获得永生。为了灵魂能找到躯体，古埃及的雕塑与绘画采用正面律，这样灵魂才能找到回归之门（图 1-17）。

受到宗教和传说的影响，这一绘画规律在三千多年的历史中一直保持稳定不变，束缚了古埃及绘画艺术的发展，与人们生活的距离越来越远，脱离了艺术的本质，使得绘画一直成为宗教和皇权的工具，所以随着王国的灭亡，其文化艺术也逐渐消亡。

3) 古希腊、古罗马

古代希腊文化崇尚自然，尊重科学，在哲学、艺术等领域都创造了宝贵的精神遗产，是人类历史上的文化奇迹。希腊消亡后，罗马将希腊文化传遍西方，希腊文化成为西方文明的精神基石，希腊的神话与传说也是西方艺术的创作源泉。恩格斯曾经说过：“没有希腊罗马奠定的基础，就不可能有现代的欧洲。”由于崇尚人的智慧和身体，古希腊艺术对于人体的把握已经远远超越了轮廓和基本特征，达到了非常精湛的程度。绘画内容更加贴近生活本身，人物形象也更加生动富有活力。

古希腊早期的壁画形式上与古埃及相似，多以平面的手法表达人物的侧面形象，以线和色彩平涂为主，但讲究线的造型开始着力于向立体表现演变。通过保存下来的古希腊瓶画，我们可以窥见古希腊高超的素描水准。瓶身上的绘画具有装饰和叙事两种功能，以植物为装饰图案的瓶画素雅大方，以表现人物

和历史事件为主的瓶画富丽堂皇。古希腊瓶画有三种式样：最早出现的是黑像式，就是在白底色上用黑色剪影来表达形象；后来产生了红像式，表现形式与黑式相反，背景填黑釉而形像留白露出陶器的红色表面（图1-18）；最后发展到洗练优美的白描式风格（图1-19）。古希腊绘画追求的是视觉上的逼真，虽然还是以平面画法为主，但是用高度概括的线条和完美的比例刻画人物，使绘画具备了前所未有的审美价值。

古代希腊的艺术家们认为，人体是至高无上的和谐之美的体现，在所有艺术领域中都把人体作为创作主体，各类艺术创作都以人体自身的比例为标准，同时创作时开始重视人自由运动的空间意识。对人体美的崇尚与热衷，对直至今日的艺术仍然有着深远的影响（图1-20）。古希腊文化热爱智慧，不仅解释客观的世界，也重视探究内在的精神世界，为艺术赋予了精神意义。古希腊文化尊重科学的特征也促进了艺术的发展，有许多科学家参与了艺术研究，例如几何学家毕达哥拉斯研究黄金分割对绘画学的发展作出了重要的贡献，对后来文艺复兴在绘画技术和理念上的突破有着重大的启示意义。

古罗马的绘画师承希腊，但是更加重视实际的运用，绘画形式主要包括镶嵌画和壁画，多用来记录具体的历史事件（图1-21）。在室内壁画的创作中，往往用透视法造成室内空间比实际上要宽敞得多的视错觉效果，由于透视法的运用使得古罗马的绘画在艺术上具有独特的价值。

图1-18 红像式《赫拉克勒斯与地狱犬》，线条简洁，对于人体比例的掌握已经取得了长足的进步

图1-19 白绘式《阿波罗与黑鸟》，先将底色涂白，然后再以红、黄、赭、黑等多种颜色勾画上色

图1-20 毕加索曾研习希腊绘画的线条，并运用到自己的创作中，成为他的特色之一。古希腊神话中的人身牛头怪兽米诺陶，是男性的代表，是他经常创作的题材

图 1-21 从被火山爆发而掩埋的庞贝古城中发掘出的壁画《秘仪图》是珍贵的古罗马绘画遗迹，用细腻的明暗表现体量，对于人物之间和人物与背景之间相对空间感作了初步的探索

图 1-22 镶嵌画《查士丁尼皇帝和廷臣》(局部)

4) 中世纪

从公元 5 世纪西罗马帝国灭亡至公元 15 世纪文艺复兴资本主义萌芽，欧洲进入了封建割据的漫长中世纪。中世纪的艺术是宗教权利和封建皇权的工具，瑞士史学家雅各布·布克哈特 (Jacob Burckhardt, 1818—1897) 说过：“在中世纪，人类意识的两方面——内心自省和外

界观察都一样——一直是在一层共同的纱幕之下，处于睡眠或者半醒状态。这层纱幕是由信仰、幻想和幼稚的偏见织成的，透过它向外看，世界和历史都罩上了一层奇怪的色彩。人类只是作为一个种族、民族、党派、家族或社团的一员——只是通过某些一般的范畴，而意识到自己”。

中世纪最重要的艺术形式是建筑，尤其是教堂等宗教建筑，雕塑和绘画等都是附属于建筑的。主要绘画形式包括镶嵌画 (图 1-22)、壁画、玻璃画等，羊皮纸书上的插图是一大特色 (图 1-23)，画匠们的素描画是画在羊皮、木板、绢绸、竹片、兽皮或墙壁上的，连年的战争和灾难没有给艺术留下多少发展的空间。中世纪无论是宗教、道德还是艺术都相对保守而严格、严苛而乏味，创作和探索并不被赞赏，

图 1-23 爱尔兰中世纪的羊皮纸书手稿，《林迪斯法纳书》中彩色装饰基督名字的头三个字母