

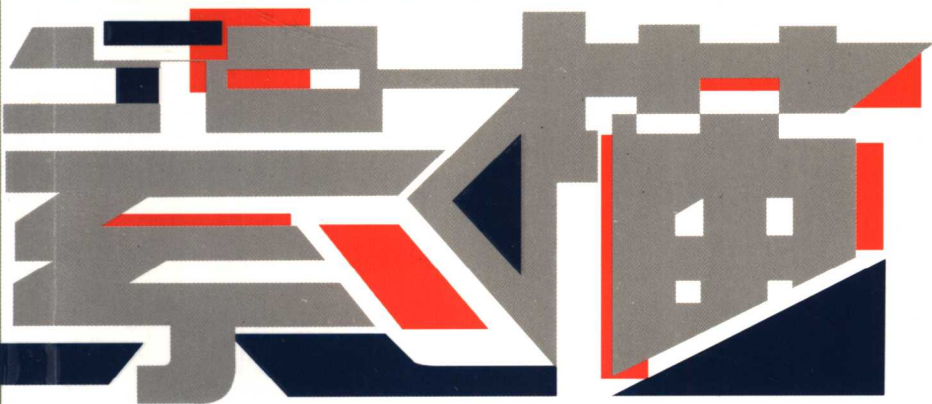
全国高等职业艺术教育校际交流协作委员会推荐用书
江苏省重点出版项目
Textbook Series for Higher Vocational Education of Art

高等职业艺术教育系列教材

素描

郑春泉 编著

视觉形态基础

凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社

Textbook Series for Higher Vocational Education of Art

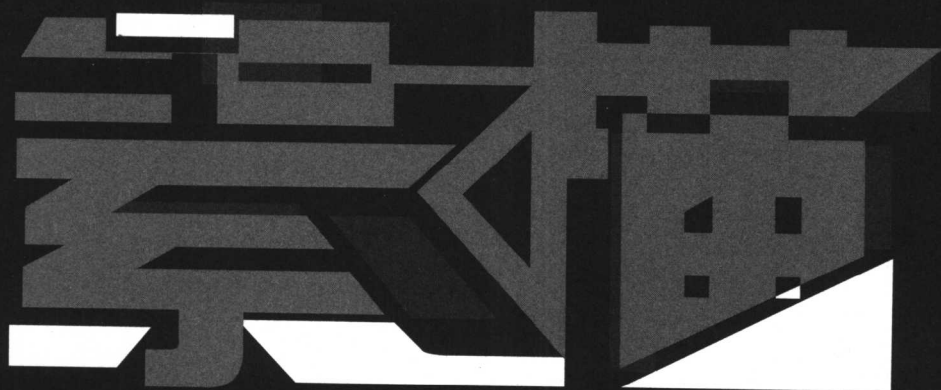
高等职业艺术教育系列教材

素描

郑春泉 编著

凤凰出版传媒集团
◆江苏美术出版社

视觉形态基础

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉形态基础. 素描 / 郑春泉编著. —南京: 江苏美术出版社, 2007.8

(高等职业艺术教育系列教材)

ISBN 978-7-5344-2324-6

I. 视... II. 郑... III. 素描—技法(美术)—高等学校: 技术学校—教材 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 076546 号

策划编辑 张 韪

责任编辑 张 韪

封面设计 伏 婧

审 读 陈文瑛

责任校对 赵 菁

责任监印 贲 炜

书 名 视觉形态基础——素描

编 著 郑春泉

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

印 刷 江苏苏中印刷有限公司

开 本 889 × 1 194 1/16

印 张 8

版 次 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2324-6

定 价 28.00 元

营销部电话 025-83245159 83248515 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼

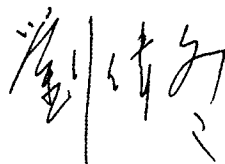
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

中国经济的快速发展在很大程度上也引发了社会对职业教育的迫切需求,教育对社会的发展所起到的巨大作用在我们国家越来越具有现实性。培养大量的符合新经济、新市场的技能型人才正是各类职业教育应该承担的时代责任。面对社会变革和发展,职业教育中的艺术教育同样也面临许多新的课题和挑战。

为此,南京艺术学院高等职业教育学院分别于2005年12月和2006年12月两次召开了全国艺术高等职业教育校际交流协作会。与会的20所职业类艺术院校的领导和专家共同探讨了艺术职业教育的经验、不足以及今后发展的思路。会议成果之一是共同组成高等职业艺术教育系列教材编委会,并确定了相关教材编写计划及要求。大家希望通过这一举措建立起一个全国性的高等职业艺术教育教学平台,不断交流各自学院教学成果和实践经验,以达到实现优秀教学资源共享的目的,共同促进我国职业艺术教育事业的健康发展。

本系列教材集各院校专业教学经验之精华,既有知识点的理论概述,更重实际技能操作。通过教材附带光盘,丰富充实教学内容;学生可以通过光盘所负载的信息量,扩大自己的专业视野。

我们相信通过高等职业艺术教育的校际交流协作平台,能实现教育资源学术共享,我们也期待这样的合作继续发展并取得丰硕收获。

教育部艺术教育指导委员会委员
全国艺术硕士专业学位教育指导委员会委员
教育部高等学校高职高专艺术类专业教学指导委员会委员
南京艺术学院副院长、教授,《美术与设计》杂志主编

引 言

素描作为造型艺术的基础,在教学实践中始终处于重要位置。虽然因专业方向的不同,素描教学会在方法、手段或是教学内容上存在不同的授课差异,但从艺术教育的实践来看,作为基础课程的素描教学在教学成效上直接影响到后续专业课程的学习。例如,绘画或雕塑专业方向的学生,素描教学对他们来说是培养艺术造型意识、熟练造型技能的重要手段的课程;而对于艺术设计专业方向的学生来说,素描则是他们培养艺术形式感、表现艺术设计意图的有效快捷的手段和方法。素描教学在艺术设计专业课程结构中,虽然有别于纯艺术专业方向的权重,不仅仅是以表现透视结构来塑造鲜明生动的艺术形象为目的,但是作为艺术设计专业,造型方式和形式表达可能需要更多、更直接、更细致的形式感知。因此,艺术设计专业的素描教学应该在形式的视觉规律上花更大的气力,下更多的功夫,特别是在形式设计中拓展学生艺术思维,以更自由、更开放、更活跃的观念去诠释艺术设计专业的素描教学。通过系统的教学,我们以期使学生具有更敏锐的艺术眼光,而不仅仅是手头具备了细致的描绘能力;更富创意的艺术观念,而不仅仅是条条框框的理论知识。

作为艺术设计专业的素描教材,本书在教学的内容安排上以设计实践能力需要为依据,着重知识点的延展性、复合性以及交叉性,以元素、构成、创意为线索贯穿于视觉形式表达的各个阶段和各个方面。素描学习的过程是一个理性的过程,这个过程包含的设计素描是设计艺术中无所不在的形式观察、形态造型、审美思考的意识。一旦进入到这一理性的系统学习当中,将逐步建立一个形式审美创造的能动机制,而这个能动机制能够发挥作用的动力基础,便是通过素描学习为学生所建构起来的艺术认识能力和表现能力。

目 录

CONTENTS

引 言

第一章 素描的历史样式

第一节 素描的形象

第二节 洞窟壁画

第三节 希腊瓶画

第四节 13 到 20 世纪的主要素描风格

1. 意大利文艺复兴时期的素描

2. 德国文艺复兴时期的素描

3. 法国古典风格的素描

4. 俄罗斯素描艺术

5. 法国马蒂斯线性素描

6. 西班牙毕加索素描

第五节 现代素描

第二章 素描的形式元素

第一节 线与面

1. 线的定义 线性素描

练习与范例

2. 面的定义 块面素描

练习与范例

第二节 明暗与光影

1. 明度概念

2. 明暗关系的基本规律

(1) 三大面

(2) 五大调子及光影

练习与范例

3. 明度在线与面中的表现

练习与范例

58
58
61
62
64
64
66
68
70
71
72
76
77
78
81
84
87
90
90
92
94
98
99
110
112
115
117
119
121

第三节 质感与赋形

1. 质感分析
2. 质感的形式

练习与范例

第三章 素描的形态

第一节 平面构成

1. 线性构成
2. 元素构成

练习与范例

第二节 立体构成

1. 立体构成的空间表现
2. 立体构成的结构表现
3. 立体构成与透视原理

第三节 透视与观察

1. 焦点透视
2. 成角透视
3. 自然形态图式

练习与范例

第四章 素描的形式表现

第一节 视知觉方法

1. 自然之眼
2. 艺术之眼

练习与范例

练习与范例

3. 造型之眼

练习与范例

第二节 创意素描与设计素描

1. 创意素描
2. 设计素描

练习与范例

第一章 素描的历史样式

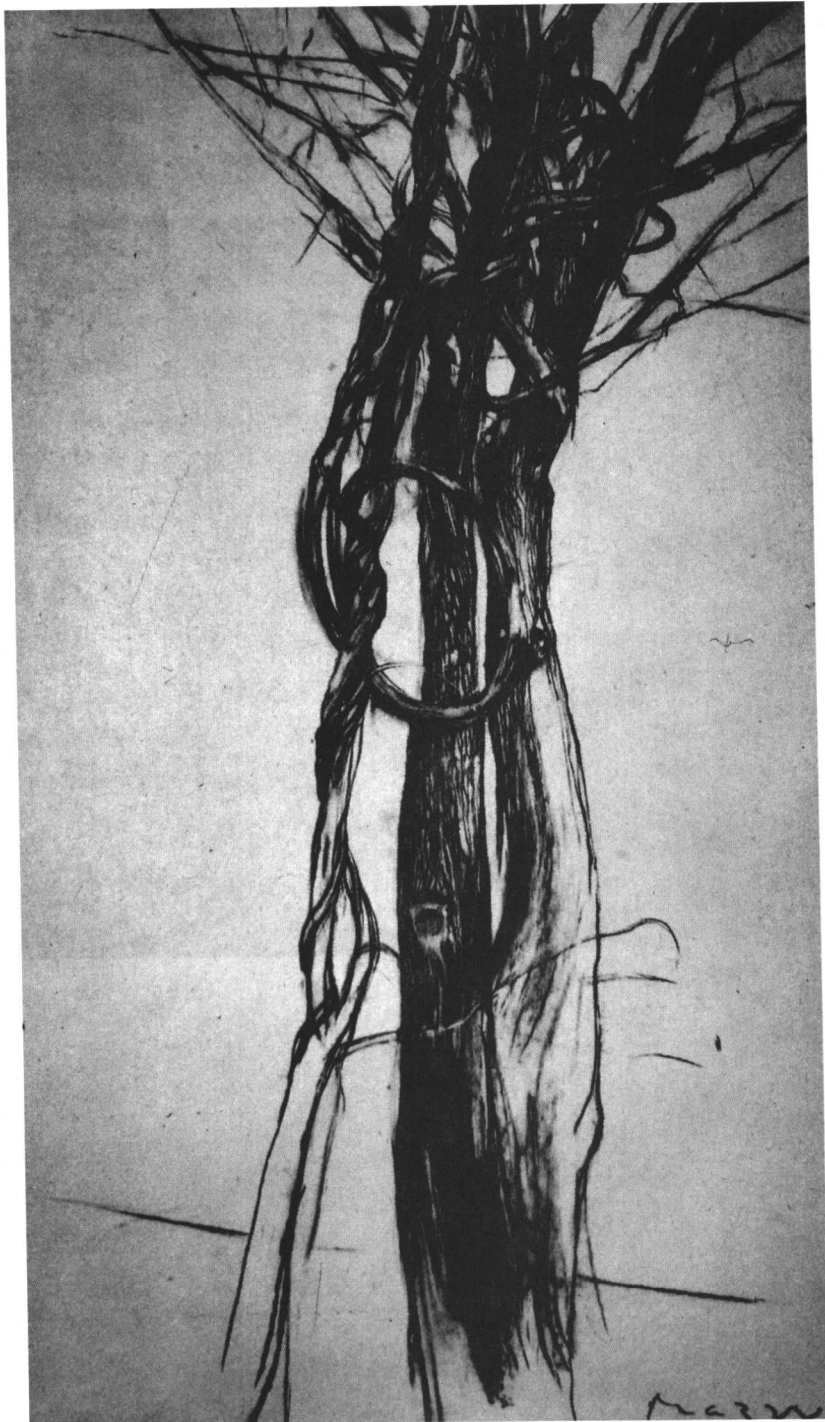

素描是绘画的先导,是艺术创造活动的“草图”,是造型基础。通过运用单一的材料或工具,对自然的形态或任何形式的存在之物进行描绘表现,在协调观察(眼睛)、构想(脑)、表现(手)的过程中使描绘成为一种创造性的审美活动。同时,素描在基础形式表达和表现目的上存在不同或者差异,由此就产生了素描艺术丰富而广泛的风格流派。再者,因为固有的民族文化历史背景的不同和素描运用的多元特性,在素描类型的分类上又分为再现性或表现性线描素描、设计类的结构图绘素描等。但分类并不是说绘画性与设计性是两类完全不相关的风格和形式。从素描工具的功能上看,单色表现有利于我们更快地掌握视觉材料的使用方法和理性分析的方式,就像我们练习素描选择经典石膏像一样。石膏像单纯的白色在光线的作用下,其结构和造型的微妙变化易于辨识,使用单一黑色是由于其便于使用,易于表达。或者说,素描在表现对象的形式中是最直接的一种方法。当然,在素描的历史发展过程中,经历了从简单到复杂,从单一表现到仪态万千的过程。在思想表达、情感寄寓方面,素描又承载着更多鲜活的灵感和风格多样的审美特性。

(法)马蒂斯 坐着的女像

第一节 素描的形象

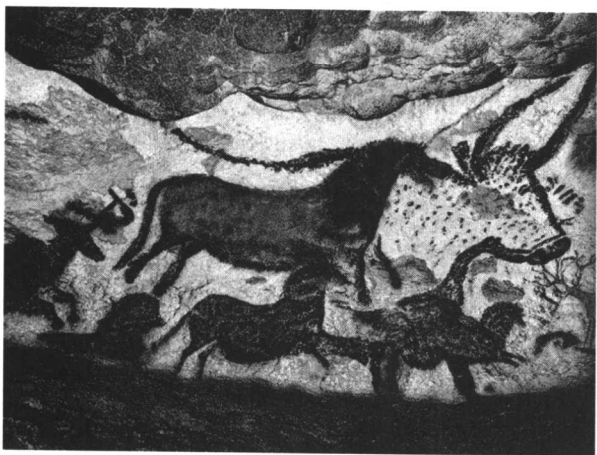
德加说过：“素描画的不是形体，而是对形体的观察。”这句话指出了素描形式表达直接涉及到绘画者对形体在空间中存在的状态的认识，以及如何处理形体空间变形的的方法、解决方案或方式。素描是绘画者对形态空间关系的观察，对造型表达的思考的一种图式，有什么样的观察就有相应的处理形态的表现方式——不同风格的素描正是形体与空间意识的审美表达。

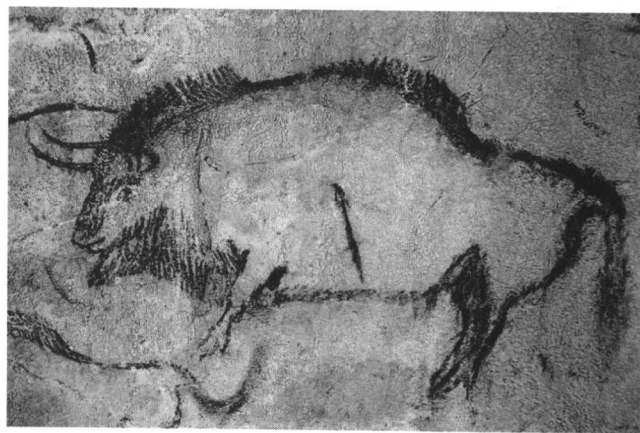
(美)迈克尔·马祖尔 藤缠树

第二节 洞窟壁画

翻阅一下绘画的历史,最初的各类绘画作品应该是素描形式居多。有资料可考的人类早期的洞窟壁画就是以单色素描来表现的,虽然其绘画的目的有巫术说、消息说等,但是从人类早期的绘画活动上看,西班牙列文特的狩猎图和法国拉斯科洞窟野牛群兽的单色或杂色素描,都是以试图再现人类原始社会的生产活动为目的的绘画。这些壁画在风格上属于自然主义手法,作品在体现物象的特征上具有极其敏锐的观察力和表现力,这些手法与后来的古希腊艺术相比,其运笔大刀阔斧,表现出可贵的气度与力量。

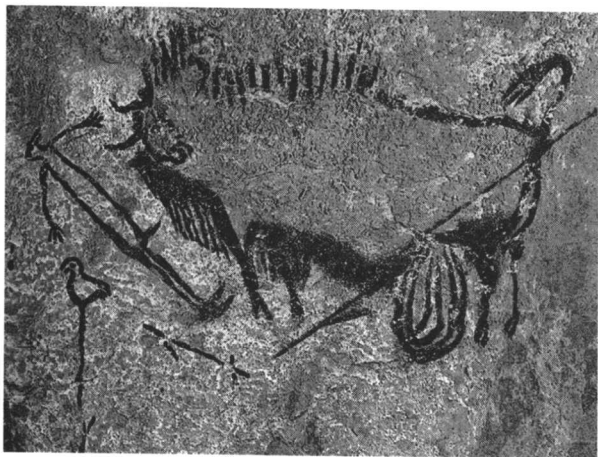

洞窟壁画 马

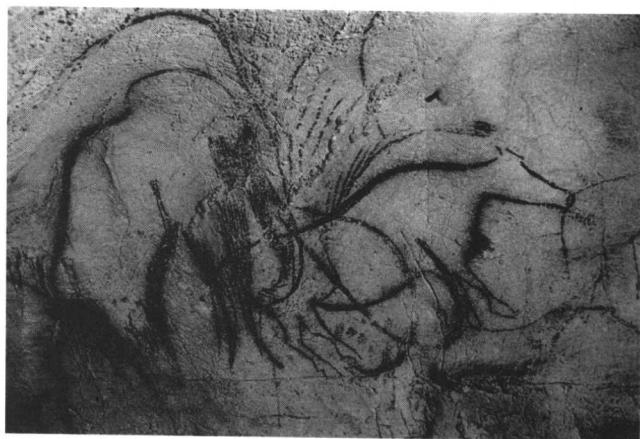

洞窟壁画 野牛

洞窟壁画的线条在表现动物方面具有非常自由率直的表达能力,特别是在动物特征表现方面更是奔放,在视觉感觉上至今依然深深打动着人们。

洞窟壁画 人牛大战

洞窟壁画 牛与马

第三节 希腊瓶画

希腊瓶画 双耳调酒缸

希腊艺术是人类文明中散发着永久魅力的瑰宝,由于历史久远(公元前9世纪),现在已经很少看到希腊的绘画遗存了,但是由于后来的考古挖掘,特别是对一些古罗马遗址的考古挖掘,如废墟古城庞贝的发现,使我们能够通过许多古罗马的绘画作品了解到古希腊的绘画成就和绘画风格(古罗马时代很多壁画都是希腊绘画的复制品)。作为素描样式的希腊绘画主要表现在瓶画上,其线条流畅,富于装饰性,具有很高的审美价值。同时作为自然主义的绘画,希腊瓶画及其壁画的人物造型结构准确、形式典雅。

希腊瓶画 阿喀琉斯杀死赫克脱

希腊瓶画是美术史中的艺术珍宝,器形构造完美,优雅雍容的黑白构图可谓珠联璧合。

希腊瓶画主要表现的是希腊神话的内容,也有反映世俗奢华的场景。其线条表现理性而富于活力,人物造型率性自然,在有限的形式里表现了无限的审美情趣。

希腊瓶画 阿喀琉斯和埃阿斯在掷骰子

希腊瓶画 希普诺斯和塔那托斯抬着萨普东的尸体

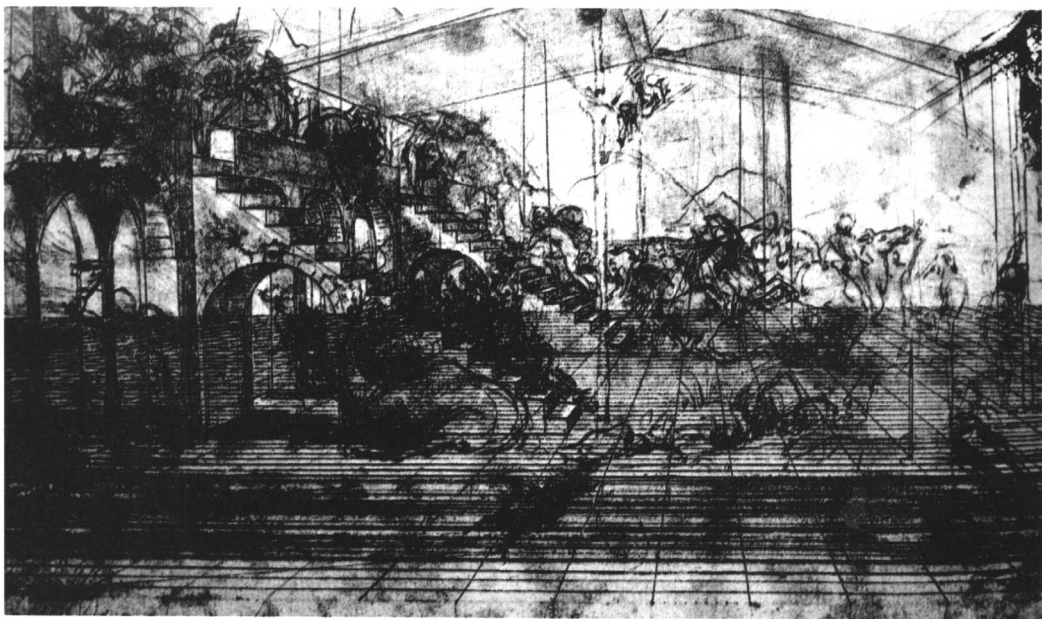
第四节 13 到 20 世纪的主要素描风格

1. 意大利文艺复兴时期的素描

古罗马绘画继承了希腊绘画风格，在艺术成就上又有所发展。我们今天可以看到的素描作品都是意大利文艺复兴时期留存下来的艺术大师们的作品，这当中主要是一些创作草图、构图练习、人物肖像、人体练习，以及建筑设计、器具设计图。意大利文艺复兴和欧洲文艺复兴时期产生了许多人类艺术绘画史上的巨匠，他们在艺术表现力和艺术风格上各有千秋，其素描作品具有非常强烈的艺术感染力。

(意)达·芬奇 男子头像

(意)达·芬奇 东方三博士的礼拜透视画法习作

达·芬奇,意大利文艺复兴时期的艺术大师,他的作品以《蒙娜丽莎》闻名于世。达·芬奇的素描作品以人物为主,在人物形象的塑造方面,体现了极其宝贵的艺术品质。那就是在线条准确表现的同时运用概括的调子进行塑造,真正达到了远观其神近看其质,既概括凝练又潇洒单纯的艺术境界。在写实性素描风格中,文艺复兴的大师基本上都具有很强的写实塑造功底,这是因为他们孜孜不倦地研究人体结构及其形体的光影变化。在素描形式的研究方面,达·芬奇以结构带动调子,以线条的灵动提携调子的运用,从而形成了达·芬奇素描所独有的灵动洒脱而又严谨准确的艺术风格。

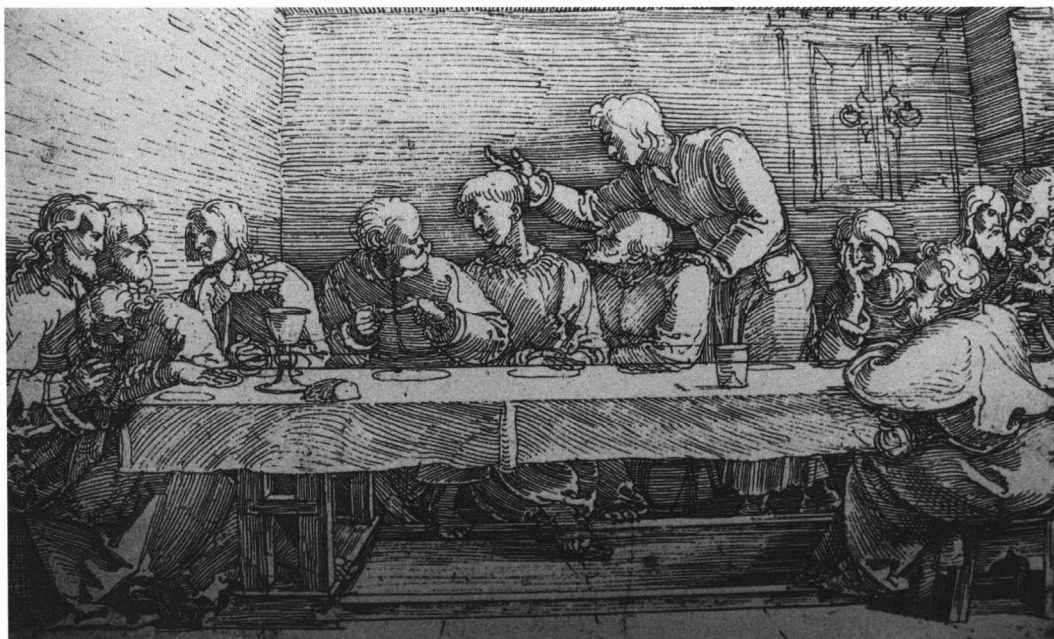

(意)达·芬奇 百合花

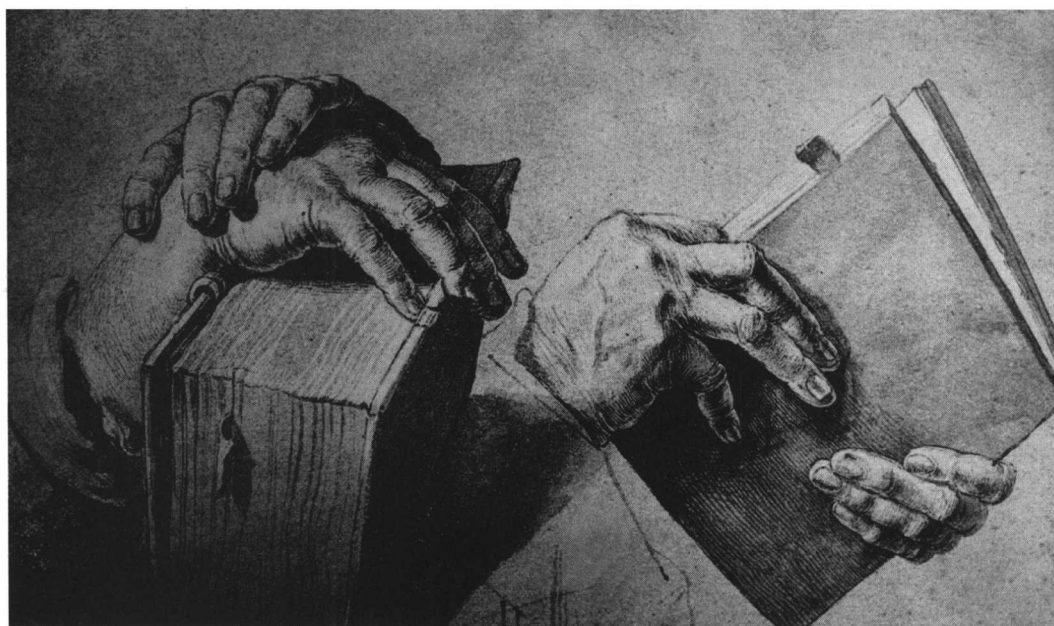

(意)达·芬奇 戴头盔的战士

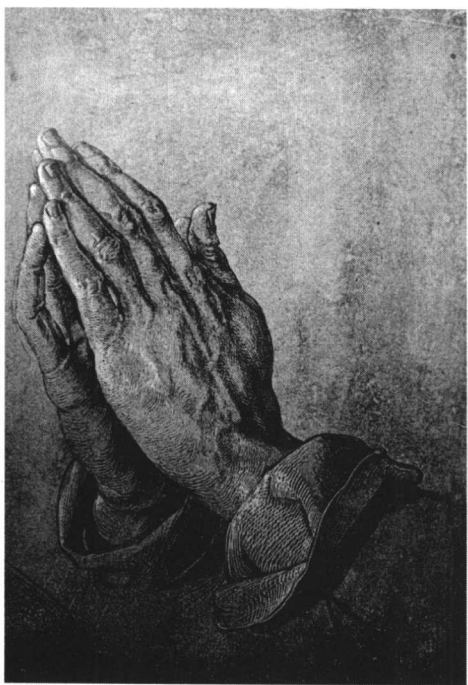
2. 德国文艺复兴时期的素描

(德)丢勒 最后的晚餐

(德)丢勒 手的习作

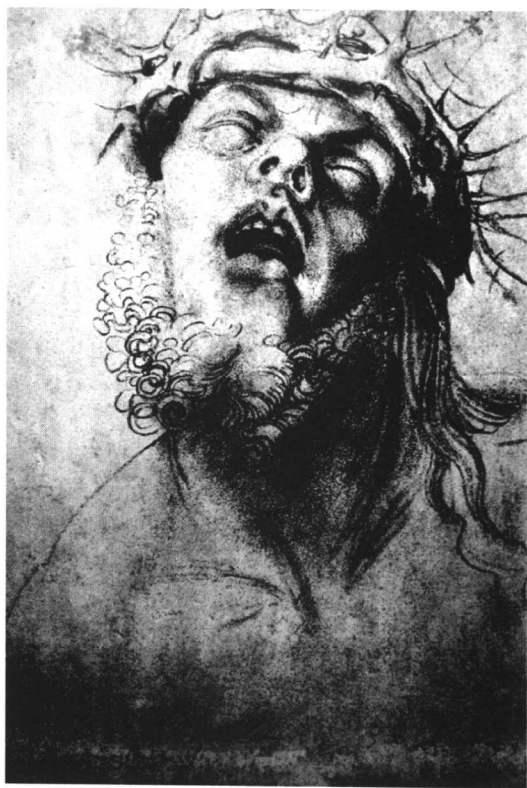

(德)丢勒 手的习作

(德)丢勒 扛十字架的基督

丢勒,德国文艺复兴时期的艺术大师。丢勒的素描以德国人特有的严谨细致、一丝不苟为特征,在人物形象塑造上,丢勒善于突出人物特点、强化结构,使其塑造的人物形象生动而凝练。而且从解剖学的角度看,丢勒的人体已经达到意大利文艺复兴盛期时的高度,在人物内心活动和表情刻画方面也具有非常突出的成就。丢勒的版画艺术更是世界版画史上的一个高峰,他的版画作品结构清晰,人物动势强烈,线条运用十分具有艺术品位,调子的运用也非常精确,是版画中的精品。

(德)丢勒 基督像

(德)荷尔拜因 威廉·派尔

荷尔拜因是德国 18 世纪的肖像画家,其素描作品造型准确生动,线面结合富于表现力,是素描作品中的珍品。

(德)荷尔拜因 男子肖像