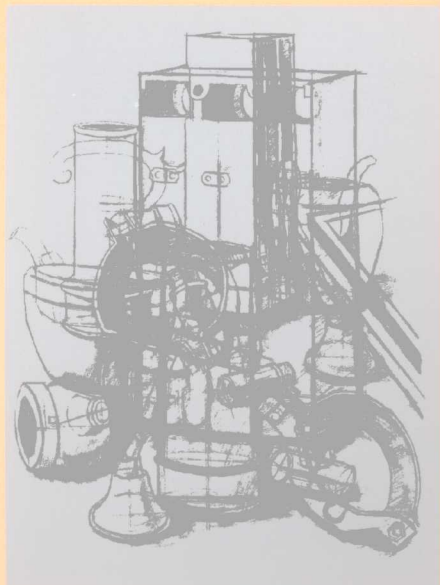

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

SHEJI SUMIAO

黄汉军 王传品 编著

设

计

素

描

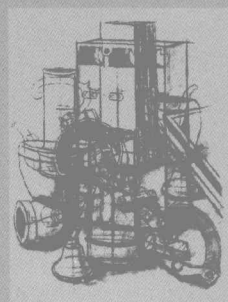
华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

**SHEJI
SUMIAO**

黄汉军 王传品 编著

设计素描

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国 武汉

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/黄汉军 王传品 编著. —武汉:华中科技大学出版社,2007 年9 月
ISBN 978-7-5609-4156-1

I. 设… II. ①黄… ②王… 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(2007)第 133635 号

设计素描

黄汉军 王传品 编著

策划编辑:王连弟

责任编辑:曹 红

责任校对:朱 霞

封面设计:潘 群

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:武汉正佳数据系统有限公司

印 刷:湖北新华印务有限公司

开本:880mm×1230mm 1/16

印张:7.75

字数:210 000

版次:2007 年9 月第1 版

印次:2007 年9 月第1 次印刷

定价:29.80 元

ISBN 978-7-5609-4156-1/J·61

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

高等院校艺术设计精品教程

编 委 会

顾 问 杨永善 清华大学
丛书主编 陈汗青 武汉理工大学

编 委 (按姓氏笔画为序)

王心耀	江汉大学	张瑞瑞	湖北工业大学
过伟敏	江南大学	范汉成	湖北美术学院
全 森	广州美术学院	赵 阳	中国美术学院
汤重熹	广州大学	徐人平	昆明理工大学
吴 昊	西安美术学院	殷正声	同济大学
吴晓淇	中国美术学院	涂 伟	江汉大学
李中扬	首都师范大学	曹金明	中南民族大学
何 方	武汉理工大学	黄作林	重庆师范大学
何 辉	长沙理工大学	黄建军	华中科技大学
辛艺华	华中师范大学	鲁晓波	清华大学
汪尚麟	武汉工程大学	蔺宝钢	西安建筑科技大学
张乃仁	北京理工大学	魏 嘉	山东轻工业学院

中国经济的持续发展,促使社会对艺术设计需求持续增长,这直接导致了艺术设计教育的超速发展。据统计,现在全国已有1 000多所高校开设了艺术设计专业,每年的毕业生超过10万人。短短几年,艺术设计专业成为中国继计算机专业后的高等院校第二大专业。经历了数量的快速发展之后,艺术设计教育的质量问题成为全社会关注的焦点。

正如中国科学院院士、人文素质教育的倡导者、华中科技大学教授杨叔子所说:“百年大计,人才为本;人才大计,教育为本;教育大计,教师为本;教师大计,教学为本;教学大计,教材为本。”尽快完善学科建设,确立科学的、适应人才市场需求的教学体系,编写质量高、系统性强的规划教材,是提高艺术设计专业水平,使其适应社会需求的关键。华中科技大学出版社根据全国许多高等院校的要求,在精品课程建设的基础上,由国家精品课程相关负责人牵头,组织全国几十所高等院校艺术设计教育的著名专家及各校精品课程主讲教师,共同开发了“高等院校艺术设计精品教程”。专家们结合精品课程建设实践,深入研讨了艺术设计的教学理念,以及学生必须掌握的基础课与专业课的基本知识、基本技能,研究了大量已出版的艺术设计教材,就怎样形成体系完整、定位清晰、使用方便、质量上乘的艺术设计教材达成了以下共识。

1. 艺术设计教育首先应依据设计学科特点,采用科学的方法,优化知识结构,建构良好的、符合培养目标的教育体系,以便更好地向学生传授本学科基本的问题求解方法,并通过基本理论知识的传授,达到培养基本能力(含创新能力和技能)、基本素质的目的;注重培养学生的社会责任感,强化设计服务于社会、服务于人类的思想,从而造就适应学科和社会发展需要的高级设计人才。

2. 艺术设计基础课教学要改变传统的美术教育模式,突出鲜明的设计观念,体现艺术设计专业特色,探索适应21世纪应用型、设计型人才需求的基础教育模式。

3. 艺术设计是一门实践性很强的学科,社会需要大批应用型设计人才,因此教材编写应力求以专业基础理论为主,突出实用性。

4. 艺术设计是创造性劳动,在教学方法上要通过案例式教学加以分析和启发,使学生了解设计程序和艺术设计的特殊性,从而掌握其规律,在设计中发挥创造精神。

5. 艺术设计是科学技术和文化艺术的结合，是转化为生产力的核心环节，是构建和谐社会不可缺少的组成部分。艺术设计的本质是创新、致用、致美。要引导学生在实训中掌握设计原则，培养创新设计思维。

6. “高等院校艺术设计精品教程”将依托华中科技大学出版社的优势，立体化开发各类配套电子出版物，包括电子教案、教学网站、配套习题集，以增强教材在教学中的实效，体现教学改革的需要，为高等院校精品课程建设服务。

令人欣慰的是，在上述思想指导下编写的部分教材已得到艺术设计教育专家的广泛认同，其中有的已被列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。希望“高等院校艺术设计精品教程”在教学实践中得到不断的完善和充实，并在课程教学中发挥更好的作用。

国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员

中国教育学会美术教育专业委员会主任

教育部艺术教育委员会常务委员

清华大学美术学院学位委员会主席

清华大学美术学院教授、博导

楊永善

2006年8月19日

在艺术设计专业蓬勃发展的今天,设计类院校的基础课教学应注重对学生的技法与审美相结合的素质的培养,注重形象思维与逻辑思维的综合运用,应以提高学生创造性思维的能力为最终目标。纵观几百年来绘画艺术的发展史,创造性思维都是围绕着空间创造这一主题进行的:从文艺复兴时期的绘画艺术到印象派绘画艺术,从马蒂斯绘画艺术到后现代绘画艺术,每次创新都是以空间创造为媒介而进行的。设计艺术分支于绘画艺术,只是形式不同而已,在表达、创造空间的目的上是一致的。

空间创造能力表现在观察力和表现力两个方面,即对客观世界的感知和表现的技术。创造性地观察、分析客观对象是观念,创造性地传达对客体观察、分析的结果是技法,有了观念和技法的结合,才会有创新的人才和创新的设计。设计素描课是渴求知识的大一新生进校最先接触的课程,相对于高考以前的素描应试学习,一本合适的设计素描教材对于学习和生活都处于转折阶段的他们,显得尤为重要。经过笔者多年的体验与积累,本教材围绕创新能力培养这一目的,在课程教学上按三个阶段设置:具象造型基础训练阶段、创意造型基础训练阶段、抽象造型基础训练阶段。首先,传统具象素描艺术以其博大精深的艺术容量影响着我们,其中准确的透视、精确的解剖、始终贯穿着情感的理性、整体与局部等表现技法的合理搭配与应用,对培养学生的观察力、表现力有巨大的帮助。接下来的两个阶段,是在传统素描教学的基础上,加入对造型的新理解、新认识,培养学生的艺术思维能力,鼓励学生寻求新的艺术表现形式,将现代艺术中合理的思维方式运用到素描学习中,强化学生在空间意识、构成意识和设计意识等方面的训练。三个阶段始终贯穿着创新思维能力的锻炼并依次联结,相互融合,体现科学性、渐进性、实用性、前瞻性,希望有助于拓宽学生的视野,调动学生的创作潜能,为将来从事艺术设计工作打下良好的基础。

本书的编写完成,得益于一批走在教学、科研前沿的专家学者,他们的著作给了我很大的帮助。再就是出版社目光敏锐、勤恳敬业的编辑朋友们,他们踏实的工作作风让人敬佩!还有武汉科技学院一批优秀的学生,他们那些如同星光般闪亮的作品,着实让本书增色许多!遗憾的是有几幅作品实在找不出作者姓名,在此深表歉意,希望以后能有机会补救。

因时间和能力有限,书中一定会有许多不足之处,希望能得到专家、读者的批评与指正!

黄汉军

2007年8月

第一章 具象造型基础训练

1

第一节 具象表现艺术的轨迹	2
一、文艺复兴时期的素描艺术	3
二、16世纪罗马卢卡学院的素描教学	4
三、巴黎皇家绘画雕塑学院中的素描教学	5
四、俄罗斯列宾绘画建筑雕刻学院的素描教学	5
五、国内美术学院中的素描教学	7
第二节 结构表现	8
一、明暗表现	8
二、线性结构表现	10
第三节 材质表现	24
一、强反光物体的质感表现	26
二、亚反光物体的质感	28
三、反光质感相近物体的区别	29
四、肌理、纹理的观察与区别	30
第四节 空间表达	31
一、结构与空间	32
二、造型手法的运用	35
三、透视原理的运用	37
第五节 本章小结及作业安排	39
一、教学目标	39
二、课程安排	39
三、教学重点	39
四、教学难点	39
五、作业安排	40
第六节 优秀学生习作	41

第二章 创意造型基础训练

2

第一节 形式构成	44
一、直觉表现	46
二、情感表达	49
第二节 形态转换	53
一、基本形的转换	53
二、材质转换	54

56	-----	第三节 时空联想
56	-----	一、形的联想
60	-----	二、意的联想
63	-----	三、错视空间造型
67	-----	第四节 本章小结及作业安排
67	-----	一、教学目标
67	-----	二、课程安排
67	-----	三、教学重点
68	-----	四、教学难点
68	-----	五、作业安排
69	-----	第五节 优秀学生习作

第三章 抽象造型基础训练

74	-----	第一节 形态的分析
75	-----	一、单元形及其内部结构
80	-----	二、现实形态的分析
85	-----	三、抽象符号形态的分析
88	-----	四、抽象形态的构成原理
91	-----	第二节 抽象形态的构成形式
91	-----	一、多元化的组合构成
92	-----	二、秩序化的构成
96	-----	第三节 空间形体转换
96	-----	一、从平面到立体的转换
100	-----	二、从具象到抽象的转换
110	-----	第四节 本章小结及作业安排
110	-----	一、教学目标
110	-----	二、课程安排
110	-----	三、教学重点
110	-----	四、教学难点
111	-----	五、作业安排
111	-----	第五节 优秀学生习作
116	-----	参考文献

1

第一章

具象造型
基础训练

JUXIANG ZAOXING
JICHU XUNLIAN

第一章 具象造型基础训练

具象造型是对客观实在的空间作直接地观察和描绘。科学地观察和严谨地表现是具象造型基础训练的两大法宝,这种观察和表现具体对象的能力是所有的设计专业人士所必须具备的基本技能:工业设计要传达产品的形制,动画要传达人物、场景……这都需要具象的表达能力。具象造型基础训练阶段需要解决形体、透视、结构、光感、质感、空间等一系列具象绘画的技术性问题。通过创造具象空间来培养创造力,它是造型的基础,是设计的基础,在美术设计基础教学中处于最重要的地位。

第一节 具象表现艺术的轨迹

整个艺术史是一部关于视觉方式的历史,以模拟为主轴的透视法和逼真感的描写一直是主导造型的两大因素。首先,呈现在西方艺术史的第一阶段,包括文艺复兴、样式主义、巴洛克、洛可可、新古典主义和浪漫主义。其次,演化涉及写实主义、自然主义、象征主义、新客观现实派、超现实主义、魔幻现实主义和照相现实主义等风格流派。文艺复兴的领军人物达·芬奇的代表作《蒙娜丽莎》(图1-1)、现实主义代表人物安格尔的《贵妇》(图1-2),都是古典写实最优秀的作品。再次,是印象派画家雷诺阿对阳光下人体的光色研究作品《阳光中的裸女》(图1-3)、俄罗斯最富浪漫

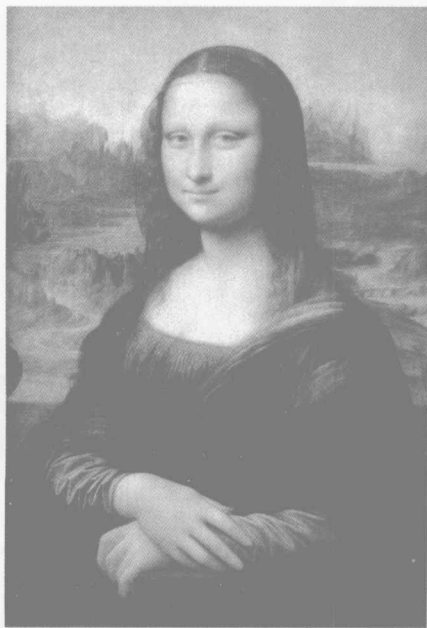

图1-1 达·芬奇（意）《蒙娜丽莎》

图1-2 安格尔（法）《贵妇》

图1-3 雷诺阿（法）《阳光中的裸女》

主义情调的大自然歌手库茵芝的作品《白桦林》(图1-4)、怀斯的作品《克里斯蒂娜的世界》(图1-5),它们色调柔和、写实精细,是美国20世纪写实主义的典范……了解具象表现艺术发展进步的足迹,对于基础学习是重要的一环。

一、文艺复兴时期的素描艺术

如果说史前的素描有记录性的特质,同时又因条件和技能的限制而使素描具有一定的抽象性或表现性,古希腊罗马的素描带有工艺性,中世纪的素描还带有某种刻板的禁欲性,那么,文艺复兴时期的素描则开创了素描的理性传统。达·芬奇、拉斐尔等一批文艺复兴的巨匠们,以科学的态度研究自然规律和造型规律,还通过素描研习,使素描的理性在他们创造的艺术品中得到充分的体现。

因为特殊的历史原因,中世纪的素描和绘画都不同程度地有着禁欲性质,文艺复兴时期的素描渐渐找回了艺术的“人间烟火”。文艺复兴三杰,当然还应包括以提香为代表的那个时期的素描,开始注重以客观的活生生的人为本去表达神和充满了世俗之美的世界,而不是像中世纪的许多插图和素描那样,强调平面化的装饰性的造型趣味。但同以往

图1-4 库茵芝(俄)《白桦林》……………

图1-5 怀斯(美)《克里斯蒂娜的世界》……………

一样,文艺复兴时期几乎所有的素描依然是为了绘画、雕塑、建筑、机械设计甚至刺绣纹样等其他表现和用途所作的写生稿及草图设计,达·芬奇也不例外。图1-6是达·芬奇绘画的写生稿,图1-7是大师为佛罗伦萨圣玛利亚大教堂作的设计草图。

二、16世纪罗马卢卡学院的素描教学

卢卡学院的素描教学是现代美术学院素描教学体系的雏形。当时,素描的重要性并没有在美术学院中得到与其他课程同等的贯彻,在课程设置中也没有独特的位置,素描只是作为与数学、解剖学等并行的基础课程之一。当时的卢卡学院的第一任院长朱卡里对素描教学体系的形成起到了关键作用,他不仅把人物写生素描纳入教学内容之中,而且就此制订了一套完整的分层可行的教学计划,以适应各个阶段学生的学习需要。对于初学者来说,素描学习要经过以下三个阶段。

(1)基础性练习,以习作的方式,训练写形状物能力。其循序渐进的学习阶段是这样的,首先对既往那些“学有所成者”的素描画技法进行模仿练习,然后对浮雕作品写生,最后才是对圆雕进行先局部拆分、后整体观照的整合性写生。

(2)根据古代雕像或复制品——我们如今的石膏像——画素描。

(3)进行包括着衣和裸体在内的实物素描写生训练。

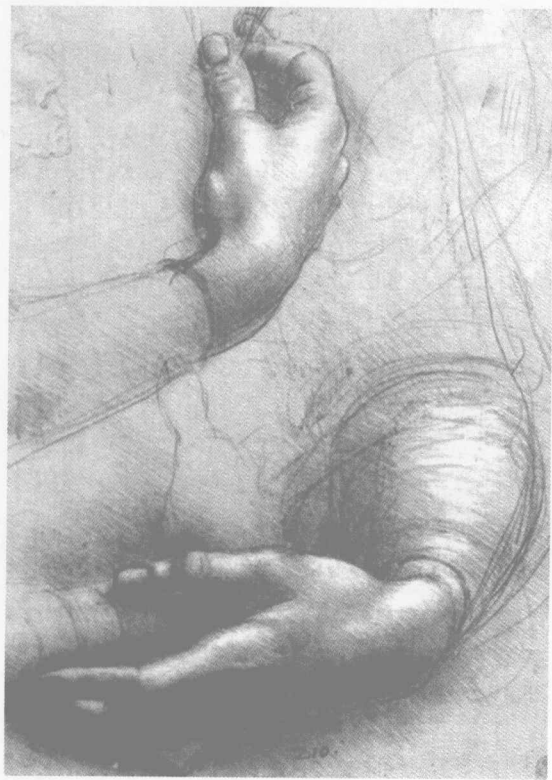

图1-6 达·芬奇(意)手稿

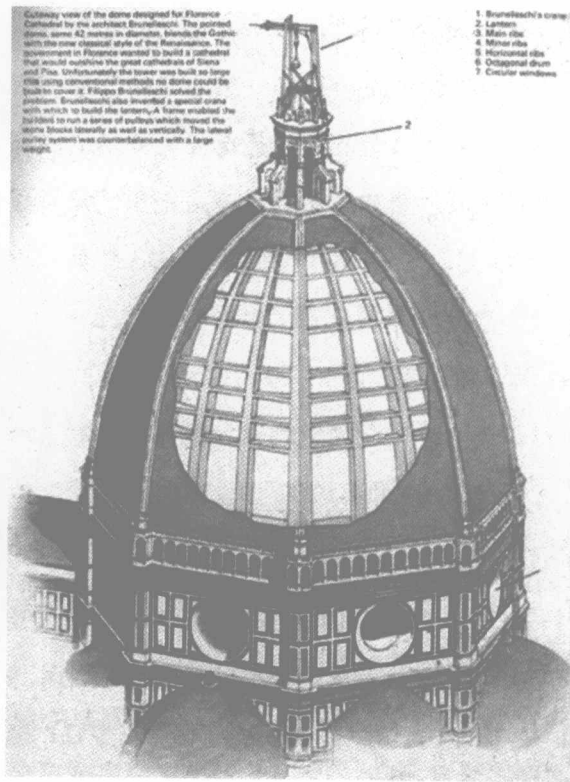

图1-7 达·芬奇(意)草图

很显然,那个时候的“素描”最符合人们对“素描”的最初认识:建立在理性和朴素的哲学观之上的、对事物客观性的朴素模拟,人们从那些近乎虔诚的描绘中体会到的是素描艺术巨大的感染力。那时候学院的人体素描或其他素描,虽然没有独一无二的风格,但在努力接近对象的描绘状态中,展现了那些曾经被我们奉若至宝也曾被我们有所轻视的技术的美学高度。

三、巴黎皇家绘画雕塑学院中的素描教学

用人文主义教育反对中世纪师徒制行会教育,是巴黎皇家绘画雕塑学院(也被称做皇家美术学院)的主要目标之一。在教学中,学院开始向学生灌输新的艺术观,提倡综合文化素质,以求改变以往作坊式的只注重纯技术式训练而轻视技艺的创造所产生的弊端。这在学院的历史中,几乎是首次把美术作为一种文化来教学,同时,绘画雕塑学院还用某种特殊的素描方法和造型风格训练学生,使他们在未来的创作中遵循统一的规范和标准,其目的是希望体现“高雅”艺术观,以求在本质上区别于行会的工匠们。

学生在学院只学习素描,这与16世纪的美术学院中的素描“待遇”大不相同:12位教授轮流执教,每人负责一个月。由于历史画多强调对人物形象的描绘,因此所有教学内容就以能表现戏剧性动作的男性裸体形象的刻画为核心。教师们的教学不涉及除了素描之外的其他手艺,其他手艺的获得主要是由“师傅”在作坊或工作室里传授,由于“师傅”们都是一些技艺精湛的,甚至是身怀绝技的人(这些师傅可以是学院成员也可以不是),所以学生在通过素描学习获得了绘画以至认识事物的基本能力之后,再创作有经济价值的作品一般是不成问题的。学院的素描班分为高、低两个级别,低级班的学生必须临摹教授的素描作品,以此揣摩教授们的绘画技艺,高级班的学生则主要画人体素描。完整的素描教学过程分三个阶段进行:第一阶段是临摹大师的素描作品或作为素描复制品的版画;第二个阶段是石膏像写生素描;第三个阶段是人体写生素描。从课程的设置上看,皇家绘画雕塑学院的素描训练现在看来仍然非常合理:首先,它遵循了以视觉手段认识和表现事物的从简单到复杂、从静态到动态的基本规律;其次,它以写生为主要获取表现物象的方式,强调主观能动的对物象的“有限”模拟。对于在技艺缺失或多少被转移到别的艺术媒介的当代,最初的皇家美术学院的素描教学所秉承的绘画“技艺”理念,对我们是非常有启发意义的。

巴黎皇家绘画雕塑学院从一开始就非常重视人体素描。1648年宣布成立的皇家学院是建立在佛罗伦萨迪塞诺和罗马圣卢卡学院的基础之上的,尤其在教育制度方面,学院规定通过学术讲座的方式向全体成员渗透“高雅”艺术原理,通过人体写生素描课程对学生进行艺术上的指导。正因为人体写生素描在学院中的重要性,所以在1655年,作为皇家机构之一的学院就对开设人体写生素描课程的范围和权利作出明确规定并正式宣布,人体写生素描是美术学院教育的核心部分,开设此课程和画人体素描是该学院的专利权。这种做法主要是针对与当时的行会的斗争,多少带有些垄断的性质。

四、俄罗斯列宾绘画建筑雕刻学院的素描教学

列宾绘画建筑雕刻学院,简称列宾美术学院,它的教学是我们所说的“苏派”或是“苏式”美术教育的缩影。其教学特色概括地说就是“写实性”的“现实主义”,虽然时代更迭,但作为教学主旨的现实主义宗旨被一直贯穿至今。

“苏派”素描中有大量的灯光素描。从地理原因看,这首先是由于特殊的自然条件决定的,也有其他的历史性甚

至是“民族性格”方面的因素，比如地广人稀的俄罗斯民族特有的“抒情性”和“粗犷中见细腻”的性情特征。俄罗斯的历史文明徘徊于东、西方之间，它拥有两个灵魂：来自西方的理性而先进，来自东方的则忠厚而古老。“东方”与“西方”在俄罗斯发生碰撞。在“苏派”，基于性情的“眼与心”与灯光作业中所特有的情绪性因素天然亲近，客观上，圣彼得堡的冬天白天很短，只有四个小时左右，一般在晚上画素描写生。几乎多半时间处于太阳斜照下的列宾美术学院的素描写生基本上以灯光作业为主。俄罗斯模特儿一般体格高大魁梧，灯光，尤其是聚光灯下的写生，其优点就是使难以一下尽收视野的模特儿形象变得形体明晰概括，且调子情感因素浓烈，富于节奏感。这样有利于从整体效果上把握形象和以色调“塑造”的方式再现形象。列宾美术学院油画系的素描课堂中没有长期石膏像作业，大部分是人体写生，而且每张作业课时比较短。这与国内尤其是国内美术学院前些年的做法不同，但列宾美术学院的素描强调整理解，反对描摹的素描要义与我们是一致的。另一方面，灯光作业也暗合了俄罗斯民族性格中对“美”的个性的需要。从积极意义上来说，它强化了素描的情感因素，但客观上却削弱了作为重现造型“实体”的微妙度和难度。

列宾美术学院摆的素描模特儿大多取自古典雕塑的姿势。除了具体操作上有严格的教学要求外，列宾美术学院还强调对模特儿姿态的审美取向的把握。所以在它的漫长教学历史中，始终强调姿态的典型性、动态的难度与美感的统一性，尤其是男模特儿，为传达某种理想美，恶俗的姿势几乎不允许出现。列宾美术学院的素描习作多为男模特儿，女模特儿多用于色彩课和素描构图课等，因为男性骨点清晰、肌肉发达，摆难度大的姿势比较容易，便于在教学中研究造型规律，提高素描的创造难度和视觉强度。

20世纪50年代，列宾美术学院油画系的梅尔尼科夫工作室开始研究“结构素描教学法”，其教学法紧紧围绕着“体积”观念——重视对大的体块的理解、重视形体的穿插，利用横断面启发学生理解人体体块，反对机械地研究解剖。

如果横向研究以列宾美术学院为代表的俄罗斯素描，就能发现列宾美术学院早期的大师们（如契斯恰科夫、布留洛夫、苏里科夫和谢洛夫等）的素描，其画风非常接近欧洲文艺复兴时期的素描传统。即笔墨从形体结构出发，以形体本身而不是对物象调子的“无度”摹写去反映客观造型，注重形质的同一性；注重调子与结构的同一性；注重线条与色调的同一性；强调轮廓线的表现力；强调轮廓线对体积的以少胜多、提纲挈领的作用。

随着时代的发展，不同文明、文化间的交流和相互渗透逐渐加强，再加上教学中某些个人因素的微妙变化，列宾美术学院在对课题的把握中渗入了所谓的表现因素，渐渐使许多人体素描流于形式和效果，有些空洞，多少削弱了素描尤其是人体素描的客观实在性和严谨性。在画面的处理上有些炫耀笔墨的“生猛”，关注纯粹画面元素在视觉效果上的力度，而较少以严密的有高度和法度的“理性”造型语言表达造型本身的“理性”。从积极的一面看，契斯恰科夫素描体系下的素描，具有“珍稀”和“贵族”的亮点：在以理性为特色的素描中融入或许是俄罗斯民族性格之一的、奔放的、唯美的情感因素，使素描不再是那种冷冰冰的纯粹客观的记录或再现。另外从大处看，相对于欧美的流派纷呈，各具特色的表现类素描，契斯恰科夫素描体系中的素描作品的“不表现”性恰恰是它的“表现”，它的优势——以对象而不是仅仅以画面效果为本，主张并贯之以“情感式”再现的现实主义民族美学，这一点放在当代世界范围内的素描甚至文化全景中来看，不是“老”，更不是食古不化，反而属于另类。也就是说，以列宾美术学院为代

图1-8 列维坦（俄）《自画像》

图1-9 列宾（俄）素描作品

表的俄罗斯素描艺术，它的可贵之处，甚至前景和走向都不应该是兼收并蓄式或极尽“表现”之能事的现代派或“后现代”派中的一种流派，而是真正回到它的传统，回到契斯恰科夫体系成气候之初。（图1-8、图1-9）

五、国内美术学院中的素描教学

当我们谈到学院和学院艺术的时候，溯源地看，对于我们，它属于舶来品。国内美术学院的素描教学基本上大同小异。中央美术学院、中国美术学院和鲁迅美术学院这三所特色鲜明且素描传统相对深厚的美术学院，基本上代表了中国素描教育的最高水平和当前状态。尽管它们的施教方针和学术趣味有所不同，但在素描方面一致性的地方比较多，即注重对以“写实”为主要特色的造型能力的培养，也就是看重课堂作业尤其是较为长期的、能显示功力的“再现”能力。素描艺术语言上的觉醒还只是近些年的事。具体地说，以徐悲鸿所引入的法国学院派和“苏派”美术教育体系的结合为其学术肇始的中央美术学院，更注重对学生客观再现能力的培养。在这个前提下，学生的个人面貌往往被忽视，尤其是“素描基础”阶段。北方人居多的鲁迅美术学院，其素描相对豪爽，尤其在素描上一贯崇尚和追求大气的整体的风格，在尊重客观对象的前提下，更强调在画面中体现创作主体对物象造型的看法，注重从绘画的本体语言和元素出发去关照对象。

第二节 结构表现

客观世界的任何事物都是以某种特定的内在规律进行构架的：光线、明暗、重量、质量、体积、分子等构成了生命存在的内在机制，客观自然形态正是这种内在机制不断演化，逐步适应这种外部环境的结果。对这种演化下的形态的表象研究和形态的结构研究，是设计素描作为基础教学的重要手段。描绘其形态、结构是表达客观实体的基本形式，客观形体的空间塑造离不开结构表现。结构的表现形式有以下几种。

一、明暗表现

利用一组或几组光源，观察客体不同的色阶层次、色彩变化，人为地建造物体所处空间的光影氛围，依次表达物体在每个空间层次上的细微变化，客观地再现其个体和整体的特性。这套传统的绘画方法，从欧洲古典绘画艺术到现代艺术，通过无数前辈艺术家的共同努力而逐步得以充实、完善，已形成系统的绘画体系。它具有极强的科学性、严谨性，在我国的美术教育发展史上也曾写下了光辉的一页，直到今天，这套美术基础教育的方法依然在设计艺术基础教学中起着非常重要的作用。

1. 光线与调子

光线不会改变形体和自然物体的结构，只能改变效果和人们对于形体的印象，这是人们对于光线的态度。例如强光对色彩感影响颇大，一般物体的固有色往往被“漂白”；相反，光源亮度过弱，暗部的色彩感同样会消失，色调就趋于接近。不论借助形体描绘光线，还是借助光线表达形体，都可以做到画面意义上的纯粹空间审美。艺术家描绘的是一种处于特定光线下对形象的独特感受，不完全是光影的如实描绘。

调子其实是音乐术语。在造型艺术中，调子被借用，指由于视觉对物象客观实在的需要而使线条密集地排列、连续成面的现象，有模拟表象的意思，是研究的需要，并在此基础上为表现客观世界作铺垫。不同光线下不同形状、不同质感的物体对光线的反应不同。

图1-10、图1-11是学生的优秀课堂习作，他们对光线的捕捉，对水果、瓷器、树叶等不同物体质感的表现，对画

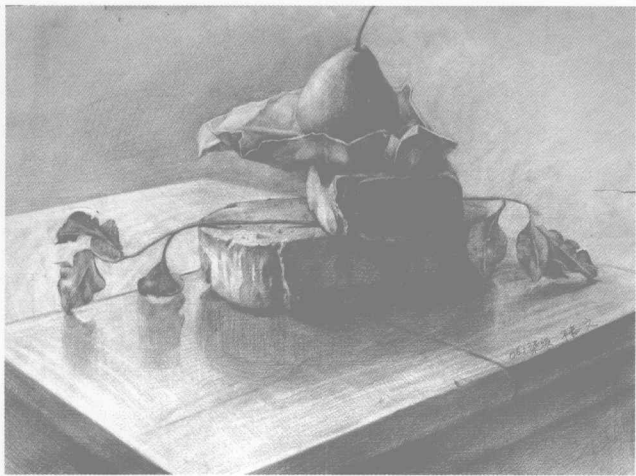

图1-10 褚文 素描静物

图1-11 李政 素描静物