



新世纪高等学校教材

艺术专业核心课系列教材

王一川 主 编

造型基础：透视·构图·解剖

Zaoxing Jichu

Toushi Goutu Jiepou

喻建辉 袁 丹 李 岩 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社



新世纪高等学校教材

艺术专业核心课系列教材

王一川 主 编

造型基础：透视 构图 解剖

Zaoxing Jichu
Toushi Goutu Jiepou

喻建辉

袁

丹

李

岩

著

藏书



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

造型基础: 透视·构图·解剖 / 喻建辉等著. —北京: 北京师范大学出版社, 2012.2

(新世纪高等学校教材, 艺术专业核心课系列教材)

ISBN 978-7-303-13536-3

I. ①造… II. ①喻… III. ①造型艺术—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第 203753 号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街19号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京中印联印务有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 170 mm × 230 mm
印 张: 9.5
字 数: 143 千字
版 次: 2012 年 2 月第 1 版
印 次: 2012 年 2 月第 1 次印刷
定 价: 20.00 元

策划编辑: 陈佳宵	责任编辑: 陈佳宵
美术编辑: 毛 佳	装帧设计: 艾博堂工作室
责任校对: 李 菡	责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010—58800697

北京读者服务部电话: 010—58808104

外埠邮购电话: 010—58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010—58800825

总 序

王一川

教材，过去又叫讲义，是教师的学术智慧和教学匠心的高度凝聚，也是高等学校人才培养的一种规范化载体。鲁迅的《中国小说史略》就是他当年在北京大学授课时的讲义。像鲁迅这样的名家与名师通过面对面的授课对学子成长的影响力必定是巨大的，但他或他们终究会老去，好在其独特学识和见地能借讲义或教材之薪火而代代相传，衣被学人，远非一代。教材佳作的重要性于此可见一斑。

古人讲“无规矩不成方圆”，教材的作用大约正在于为教师的教学和学子的学习提供一种共同的富于原创性、结构性和示范性的“规矩”。就现代高等艺术专业人才培养来说，核心课程教材正是教学所不可或缺的一个重要环节，堪称高等艺术专业人才培养的生命力范式。有什么样的艺术专业人才培养理念，就应当有什么样的艺术专业课程教材去加以规范和定型。学校培养目标、专业培养传统和教师艺术造诣及艺术理念等，都需要通过教材去规范和具体化，并依托教材的运用去实施。正是教材把特定的人才培养理念、目标和任务等，以准确、清晰、系统而又完备的方式，具体地阐发出来，通过课堂教学及自学而濡染艺术学子的身心，化为他们成长与成才的规范化轨道。有了这条规范化轨道，艺术专业教师的艺术创新与课堂传授，以及艺术学子的修习与实践，就都获得了共同一致的努力方向和重心。而倘若没有这些教材，艺术专业人才培养

养势必会丧失必需的规范或范式，从而最终失去生命活力。如此，编写艺术专业核心课程教材的重要性不言而喻。

北京师范大学艺术学科已有近百年的发展历史，而作为其目前主要依托的艺术与传媒学院，多年来瞄准我国艺术学科改革开放的前沿，在艺术专业办学特色和教材建设方面都取得了丰富的经验。近几年来，随着我国高等艺术专业的快速发展、艺术学研究的日趋活跃以及社会公众的艺术素养提升需求的持续旺盛，新编和修订能满足当前艺术人才培养新需要的高等艺术专业核心课程教材，已成为艺术学科专业发展的一项重要而又迫切的工作，应当作为艺术学科专业发展的大事来考虑。

目前我国高等艺术专业类型已变得越来越丰富。不仅有优势尽显的艺术专业院校及培养基础艺术师资的师范院校快速恢复和发展艺术类专业，更有综合大学、理工科大学大力创办新兴艺术专业，这就对艺术专业课程优质教材提出了愈益旺盛的需求。更由于上述艺术类专业所处的不同位置，它们对艺术专业课程优质教材的需求往往变得各不相同：有的偏重于艺术技巧的练习，有的侧重于艺术研究素养的提升；有的强调基础，有的注重应用；有的偏爱纯艺术，有的倾心于实用艺术，如此等等。因此，编写适合于上述不同类型的各具特色的高等艺术专业人才培养需要的新型核心课程教材，势在必行。

艺术与传媒学院不仅注重强化办学特色，同时注重特色教材建设，因为我们认识到，特色教材正是办学特色的一种高度提炼和创造性概括，也是这种办学特色的一种传递和彰显。正是考虑到这一点，我们与北京师范大学出版社决定共同携手应对 21 世纪艺术人才培养的新挑战和新前景，编撰一批艺术专业核心课特色教材。首先，我国艺术学科专业建设有了长足的进步，艺术理论和艺术史论领域都出现新的开拓，需要及时地转化到艺术专业核心课教材建设、特别是富于特色的教材建设中。其次，我国艺术活动和高等艺术教育实践都已经和正在发生一系列新变化，出现了一些新现象、新问题，需要特色教材及时地对它们做出必要的回应。最后，国外艺术学教材新成果也值得借鉴，以及时更新我们的教材。面对这些新挑战和新前景，我们希望能够通过创编和修订新的特色教材去积极应战，为我国高等艺术专业教育的发展尽绵薄之力。

本套艺术专业核心课系列教材，是北京师范大学艺术与传媒学院作为教育部创意人才培养实验区的建设成果和作为北京市高等学校特色专业建设点的建设成果在教材领域的一次概括和汇集。我们希望能把上述建设过

程中富于我院特色的一些新探索、新尝试及新的实践成果，以教材形式加以凝聚，并尽力寻求和实现一些创新。首先是在以往艺术学教材建设基础上，立足于 21 世纪我国高等艺术专业教学的新需求，反映近十年来、特别是近三年来我院创意人才培养实验区建设和特色专业建设的新成果。同时，密切关注和吸纳国内外艺术专业教学的前沿成果，力求在教材的理念、体系、体例、媒介手段等方面做出新的富于特色的开拓。这次的重点在艺术类各专业核心课程特色教材，主要是艺术学各分支学科专业概论和艺术史课程教材。这方面的更新需求格外强烈，可以优先编撰、出版。同时，还要适当兼顾出版艺术学各学科专业的专业课教材以及体现我院学科专业特色的专业选修课程教材。因此，本套系列教材在专题上是开放的，可以根据教学改革与教学实践的延伸，而及时加入新的选题。

本套特色教材系列拟在编写体例上寻求新的突破。具体表现在如下方面：一是理念前沿而又表述浅显，就是尽力让教材在理念上开拓、创新，而在表述上浅显易懂；二是体例简洁而又论证具体，就是寻求在理论体系上简洁、凝练，在个案分析方面具体而又生动；三是编写配套多媒体课件或网络教材，建设相应的课程网站等。

我们深知，目前国内艺术专业课程教材建设正呈现出众声喧哗与争鸣的活跃局面，每一种声音都有其特殊音色。如果我们的特色探索与尝试能有幸加入到这种喧哗与争鸣中，与其他音色交织成多声部交响曲，相信对我国高等艺术学府之间的特色辉映与互动是有益的。

2010 年 9 月 12 日于北京林萃西里

目 录

第一章 构 图/1

单元一 基本知识	3
单元目标	3
构图的几个基本概念	4
构图的必要性	8
构图的方法	8
单元二 构图的样式	14
单元目标	14
直 线	15
曲 线	21
形 状	26
单元三 构图的原则与规律应用	36
单元目标	36
平 衡	37
对 称	37
均 衡	39
主 次	51
节 奏	52
疏 密	55
和 谐	55
视 角	56
比 例	58

第二章 透 视 /63

单元一 关于透视	65
单元目标	65
透视概述	65
散点透视	66
焦点透视	68
单元二 关键词索引	71
单元目标	71
消失点	71
视平线	72
画 面	73
视平面	73
目 点	74
视 高	74
平行透视	76
视 域	76
距 点	77
变 线	77
原 线	78
测 点	78
单元三 焦点透视的简易方法	79
单元目标	79
平行透视	80
余角透视	83
俯 视	90
单元四 创作中的透视规律	98
单元目标	98
多个角度的观察	100
散点透视与焦点透视结合	100

形体重构	101
矛盾空间	103
第三章 解 剖——艺用人体解剖 /105	
单元一 艺用人体解剖的基础原理	107
单元目标	107
人体骨骼	107
人体肌肉	112
单元二 人体解剖在造型艺术中的应用与转换	123
单元目标	123
古希腊时期艺术作品分析——理想化的模仿时期	123
文艺复兴时期艺术作品分析——崇尚自然及人体美的时期	126
现代艺术时期艺术作品分析——注重表现、摒弃再现的时期	130
参考文献 /141	

第一章 构图

单元一 基本知识

单元目标

1. 了解构图的定义、构图在艺术创作中的作用，拥有较为宽广的视野，看待各种艺术形式中潜在的构图现象。
2. 知晓构图的必要性：构图是构思的直接表现，经过经营推敲的画面能更好地传达作品意图，引发观者共鸣。
3. 理解构图的方法，结合实践去感知构图的过程，有时缜密的经营构图在先，有时即兴的灵感在先，有时交替出现，根据创作者当时的创作情况进行灵活的理解。

圆形构图中人物的安排饱满而富有层次，圣母从头顶到腰际流线型的曲线充分考虑圆形的空间。并在充满曲线的团块造型中加入左边的立柱，好比圆形中的脊柱，起到支撑的作用。



图 1-1 椅中圣母，拉斐尔，木板油画，直径 71 厘米，1512 年，佛罗伦萨比蒂美术馆

构图的几个基本概念

构图的定义

视觉艺术创作时根据题材和主题思想的要求，把要表现的形象适当地组织起来，构成一个协调的完整的视觉效果。

构图的作用

构图的作用体现在许多创作领域，从绘画，到雕塑，到随着时代发展逐渐衍生出来的摄影、设计、影像、装置、行为艺术等领域，可以说只要人们想要表达一个主题，就要通过形象的载体，并安排形象在我们视觉范围内的大小，经营形象所处的位置以及形象之间的关系。



图 1-2 埃赫特男爵夫人，克里姆特

古斯塔夫·克里姆特 (Gustav Klimt, 1862—1918)，维也纳分离派绘画大师，奥地利画家。1862年7月14日生于维也纳郊区布姆加特，1918年2月6日卒于同地。早年受业于维也纳工艺学校。1890年加入维也纳美术家协会。作品吸收古埃及、希腊及中世纪诸艺术要素，将强调轮廓线的面和古典主义镶嵌画的平面结合起来，创造出一种独特的富有感染力的绘画样式。代表作为《埃赫特男爵夫人》。1897年退出维也纳美术家协会，另组织维也纳分离派。其他作品还有藏于奥地利美术馆的《接吻》。

克里姆特的作品强调个人的审美趣味、情绪的表现和想象的创造，他的作品中既有象征主义绘画内容上的哲理性，同时又具有东方的装饰趣味。他注重空间的比例分割和线的表现力，注重形式主义的设计风格。他那非对称的构图、装饰图案化的造型、重彩与线描的风格、金碧辉煌的基调、象征中潜在的神秘主义色彩、强烈的平面感和富丽璀璨的装饰效果使画面弥漫着强烈的个性气质，对绘画艺术和招贴设计产生了巨大而又深远的影响。

黑与白明确的对比和面积划分，却又在情节上融合，贝纳通的海报始终保持语不惊人死不休的原则，挑战各种禁忌话题，漂亮的平面摄影图片让广大品牌消费者成为其价值观的追随者。



图 1-3 1991 年贝纳通备受争议的《教士吻修女篇》海报

〔延伸阅读〕

三宅一生 (Issey Miyake)，1938 年生于日本，1959 年在东京念大学的绘画专业，但他的梦想是做一名服装设计师。1964 年，从日本多摩美术学院设计系毕业，后赴巴黎深造，并且开始为纪拉罗歇公司服务，1968 年为著名设计师纪梵希做助手。1970 年，他结束了在西方的学习回到日本，在东京成立了自己的工作室，并于 1971 年发布了他的第一次时装展示。1973 年，他在时尚之都巴黎举办了首次个人时装展示会，从而正式创出自己的品牌。20 世纪 80 年代初春夏面料的皱褶处理和 90 年代初推出的立体派皱褶系列，大量的压缩、弯曲处理使衣物呈现出前所未有的千姿百态。

三宅一生成为欧洲服装界的神话主要源于他对服装材料的延伸试验，这促使他改变了服装穿着的方式。他认为服装应该是轻便的，容易打理存放的，不需要整天小心熨烫、干洗、“难伺候”的，他尝试将衣服材料烫制出密密的褶皱，立体裁剪和包裹缠绕赋予服装独特的东方的神秘色彩。他设计的皱褶系列服装摆在货架上具有强烈的立体雕塑感，穿在身上又具有衣随身体的特殊曲线与韵律，并且因穿着的人不同，产生出来的韵律也有差异，衣服可以随意卷起来塞进行李箱就带走，需要时抖开来就穿，这着实让巴黎乃至欧洲为之疯狂。



图 1-4



图 1-5

日本著名服装设计师三宅一生的服装摄影片，由欧文·佩恩为其进行摄影创作。很多产品的发布推广都需要设计师与摄影师有良好的沟通合作，以确定怎样的拍摄与构图能更好地表现产品。图片采用了中轴对称的构图，着重通过模特来展示衣服褶皱与人体结构之间的关系。

欧文·佩恩的构图采用背景大面积空白，物品的边缘线突显得清晰而富于美感，服装摄影如此，日常生活用品摄影也如此。“人”被赋予了“物”的宁静与伫立，“物”被赋予了“人”的情感与情绪。空灵而安静的背景，水平或垂直摆放的主角有时具有宗教仪式感，有时像是凝视着观者，仿佛在悄声询问：“你感受到我了吗？”

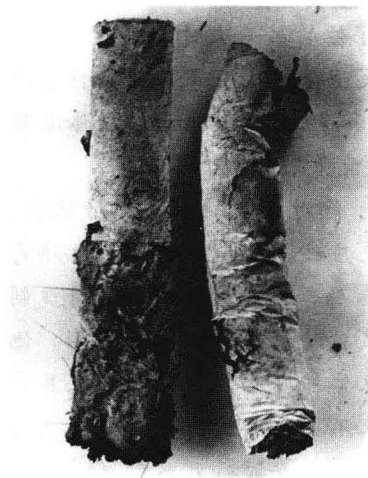


图 1-6 欧文·佩恩摄影作品



图 1-7 欧文·佩恩摄影作品



图 1-8 欧文·佩恩摄影作品



图 1-9 欧文·佩恩摄影作品



图 1-10 三宅一生



图 1-11 欧文·佩恩

【相关链接】

三宅一生官网：<http://www.isseymiyake.com>。

三宅一生还在求学的时候，就非常乐于从西方的时尚和流行文化中汲取营养和灵感。当时欧文·佩恩已在《Vogue》担任首席摄影师，他的作品以有别于流俗文化的独特优雅和美感，触动着远在东方的三宅一生的时尚神经。此后十数年，三宅一生作为时装界的新星出现在西方的视野，他设计的服装充满了异域的神秘和对传统剪裁的大胆突破。欧文·佩恩对这位新秀设计师称赞不已，并零星地为时尚杂志拍摄了三宅一生的设计作品。从1988年三宅一生在巴黎展示他的设计开始，两位大师正式展开了长达十多年的紧密合作。这样的开始在后来被三宅一生评价为两人之间一种“无声的理解”。欧文·佩恩拍摄的三宅一生时装作品成为那个年代创造的一个经典。作为两人合作的一次总结，欧文·佩恩出版了一本名为《Irving Penn Regards the Work of Issey Miyake》的画册，收录了从1975年到1998年间两位天才共同创作的“产物”，体现着两位大师之间难能可贵的理解和再创新。

构图的必要性

创作者往往需要通过对画面的取舍安排，把重要的形象保留下来并通过位置、大小的经营使其最先浮出视线，吸引观者的注意力，次要的形象被简化省略作为衬托或者背景引退为后面的层次。这样，经过推敲、组织过的形象能够更加清晰地表达作者的感受，观者也能通过这些形象理解作者的意图，以更好地达到欣赏、交流的目的。

构图的方法

1. 先经营构图，再完成作品

做大量的草图分析，其中包括对图形大小、位置的编排，对色彩的尝试与把握。初学者可以准备一本16开大小的空白草图本，以便于做各种尝试，同样的形象通常要做各种取舍、各种组合，最终选择一组最满意的构图形式进行正式创作。

下面以一组荷塘的写生取景为例进行分析，希望说明同一组物品通过各种不同构图产生的截然不同的效果。