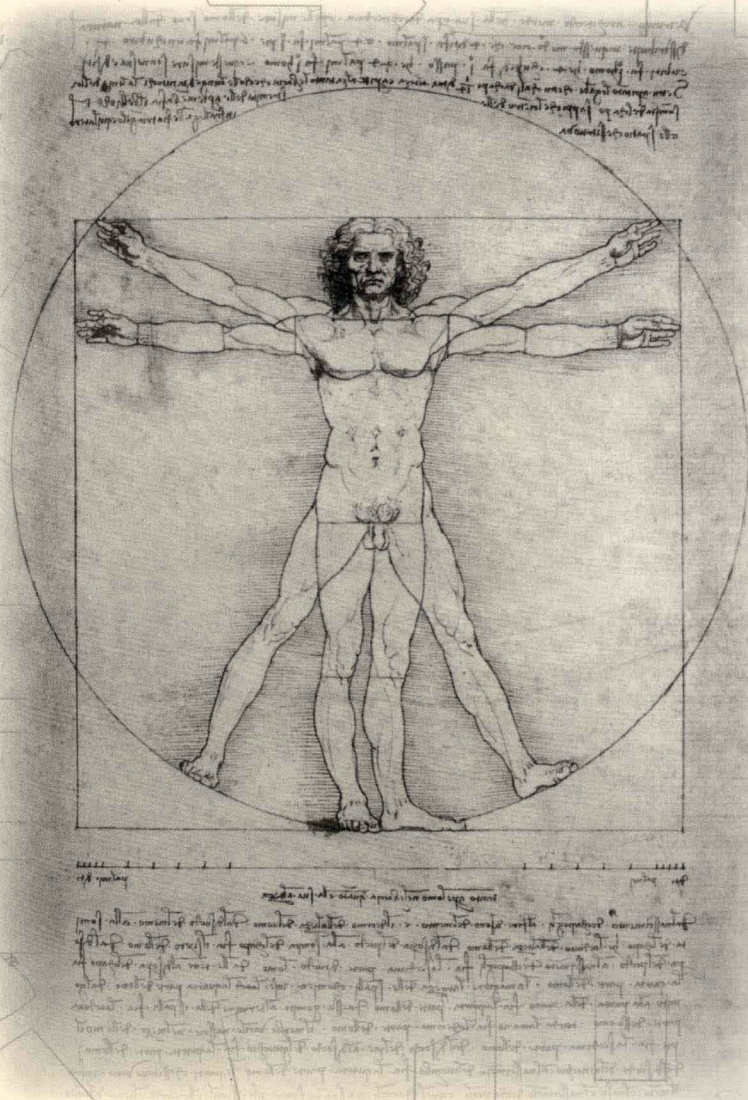

高等院校艺术设计专业教材

TEXTBOOK FOR THE ART DESIGN SPECIALITY IN COLLEGES AND UNIVERSITIES

设计素描·色彩基础

上

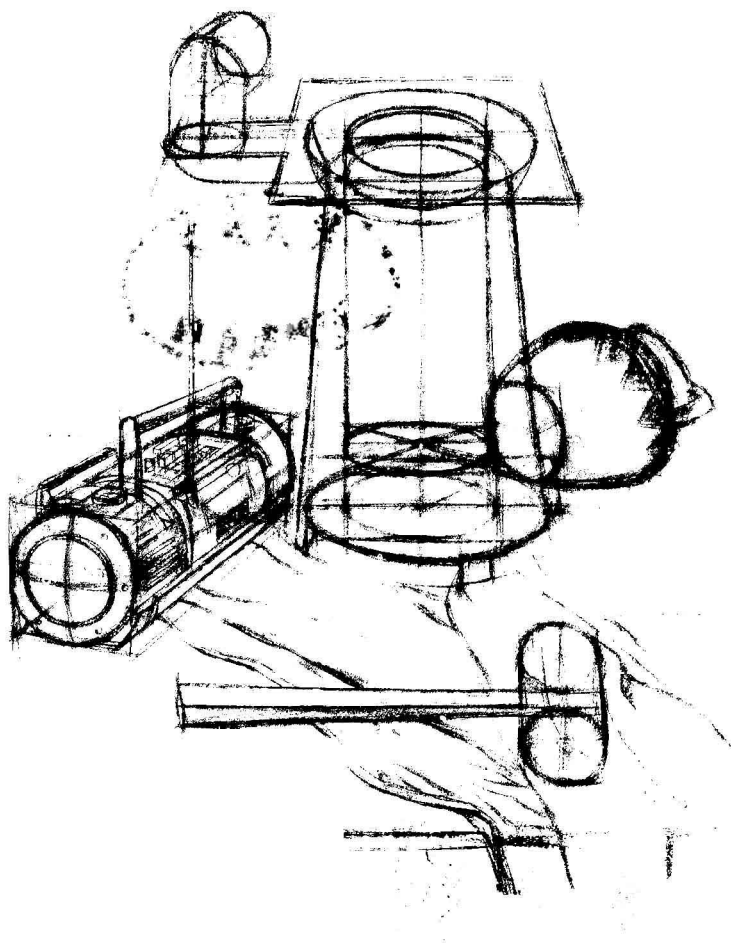
王学俊 郭志炜 赵天存 戴璐 编著

甘肃人民美術出版社

高等院校艺术设计专业教材
TEXTBOOK FOR THE ART DESIGN SPECIALITY IN COLLEGES AND UNIVERSITIES

设计素描 · 色彩基础_上

王学俊 郭志炜 赵天存 戴璐 编著

甘肃人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计素描·色彩基础 / 王学俊, 郭志炜, 赵天存, 戴璐, 编著. —兰州: 甘肃人民美术出版社, 2007.6
ISBN 978-7-80588-569-8

I. 设… II. ①王…②郭…③赵… III. ①素描—技法(美术)—教材②色彩学—教材 IV. J214 J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第089797号

设计素描·色彩基础

王学俊 郭志炜 赵天存 戴璐 编著

责任编辑: 刘铁巍

封面设计: 王学俊 安艺

版式设计: 安艺

校 对: 余 岚

出版发行: 甘肃人民美术出版社(730030 兰州市南滨河东路520号)

电 话: 0931-8773224(编辑部) 0931-8773269(发行部)

E-mail: gsart@126.com

网 址: Http: //gsart.home.sunbo.net

装帧设计: 郑州市金水区盛世东正平面设计工作室

印 刷: 河南省瑞光印务股份有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 16

字 数: 150千

版 次: 2007年6月第1版 2007年6月第1次印刷

印 数: 1-1000册

书 号: ISBN 978-7-80588-569-8

定 价: 98.00元(全二册)

(甘肃人民美术出版社图书若有破损、缺页可随时与本社发行部联系更换。)
版权所有 盗版必究

PREFACE

前言 PREFACE

随着时代的发展和我国教育体制的不断完善，特别是现代艺术发展进程的加快，作为新型学科与行业的艺术设计专业已成为今天高等院校的热门专业。作为艺术设计专业基础课程的“设计素描”和“色彩基础”必然要顺应这一发展趋势，以便服务于艺术设计专业的发展。对课程的大胆改革与创新，突出“设计素描”和“色彩基础”的特性是顺应时代发展和教学改革的需要。设计行业对人才的不断需求和高层次艺术设计人才的缺乏，而培养良好的专业设计人才的第一步就必须具备和接受良好的艺术设计基础教育。目前设计素描与色彩基础教材普遍存在内容单一、参差不齐的现象，同时反映出理论设计与实践教学的不相适应，故编辑一套符合并适应当今艺术设计专业基础课程“设计素描”和“色彩基础”的教材是我们的义务和责任。根据国家对高等院校艺术设计专业教育的要求，以传统美术教育与现代艺术设计教育相结合为原则，借鉴国内外艺术设计学科先进的教育方式，从理论联系实际的角度出发，培养学生准确描绘物象质感、材料、空间的能力以及艺术设计的再创造能力等等，通过循序渐进的教学活动，使学生能在今后的专业设计中将所学的艺术审美知识和造型思维能力渗透到具体的设计之中。因此，我们组织专家、学者和富有经验的中青年骨干教师，联合编辑了这套高等院校艺术设计专业基础教材。

教材作品选择范围既有中外绘画大师的经典作品，也有国内美术院校教授的作品，同时也收录了部分院校师生的优秀艺术作品，使教材全方位、立体式地展示出艺术设计教学的全景，可谓图文并茂、风格各异，是一套具有前瞻性、专业性、可读性的艺术设计专业教材。

编辑委员会

主任委员 徐小昆 常 安
副主任委员 王学俊 王海力
委 员 白三平 王海力 王学俊 郭志炜 赵天存 魏意苹
王 杰 闫 慧 戴 璐 李 萌 段 阳 王丽莉

艺术顾问 马国强
总 主 编 王学俊
总 策 划 墨客子
主 编 郭志炜 赵天存
副 主 编 魏意苹 王 杰 段 阳
总 编 审 张 伟 王学俊

大卫 王海力

CONTENTS

目 录 CONTENTS

第一章 素描概述	1
第二章 设计素描	3
第三章 传统素描	9
第一节 透视原理	10
第二节 形体结构	15
第三节 结构素描的表现方法	17
第四节 写实性素描的表现方法	31
第四章 设计素描的表现	68
第一节 表现性素描	70
第二节 创意性素描	97
第五章 风景写生作品欣赏	119
第六章 动物、花卉写生作品欣赏	131

第一章 素描概述

素描在汉语词典中的解释为：单纯用线条描写，不加色彩的画。在绘画艺术中素描是一切造型艺术的基础。素描更是一门独立的艺术。

素描在中国的发展不过百年历史，这一外来艺术形式作为西方传统造型艺术经历了古埃及、古希腊、古罗马历史，从中世纪到文艺复兴时期。不论是古典绘画还是西方发展到今天的现代绘画，形成了独特而又完整的造型体系。尤其是欧洲艺术家对素描赋予了极大的关注，更是以擅长素描来区别画家和画匠。文艺复兴时期的三位杰出艺术家达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗无不具有精湛的艺术造型技巧。科学的认识、理论与实践的结合将素描艺术的发展推向了极致与巅峰，为世界绘画艺术的发展建立了完善而又系统的造型体系。

纵观中国近一个世纪的美术教育发展，我国的传统美术教学始终强调素描的重要性，明确“素描”是一切造型艺术的基础。著名美术教育家徐悲鸿说：“绘画者第一步功夫即为素描。素描拙劣，则于一个物象，不能认识清楚，以言颜色，更不知所措。故素描功夫欠缺者，其所描颜色如何美丽，几与无颜色等。”他强调素描的重要性与色彩的相互关系。达·芬奇说：“画家应该研究普通的自然现象，将眼睛所看到的东西加以思考，运用组成每一事物类型优美的部分。用这种办法，作者的心就会像一面镜子一样，真实地反映面前的一切，把它们变成第二自然。”千变万化的自然物象，通过我们的视觉观察，用手中的画笔，不论是通过绘画，还是设计，其目的就是将自然空间中的物象，在二维的平面上表现出三维的空间关系，传达出一种真实空间和立体感的效果。为了更好地掌握表现物体的这种空间与体积，我们必须认真地研究、观察、分析物体在造型上的共性与规律。

艺术家们用“素描”探讨造型艺术规律与本源的时候，具有一种超越时空之感。素描不仅是初学绘画者一种入门的造型基础训练方法，而且是画家为创作准备素材或构图设计时的手段。同时，素描也是艺术设计专业学习中练习造型的基础课之一。素描以研究和表现物象形态为目的，以黑白关系为主，以点、线、面为基本造型要素，无论在纸上、布面上、石板上或者其他任何质地的媒介上表现画法，都可称作“素描”。从中外美术的发展演变来看，素描不仅是一个独立的造型学科，也是美术教育领域中各个画种的基础课程。随着社会、历史的发展，素描教学形式渗透到艺术类设计专业的基础造型学习之中，素描成为全球性艺术类设计专业的造型基础课，这是艺术设计行业与设计师职业的出现分不开的。

1919年，德国包豪斯设计学校创立，并提出“设计素描”的概念。认为素描不光要表现出物象的明暗变化，更要体现出作者的造型构成、设计观念的表达。对传统的素描进行了大胆改革，成为艺术设计专业造型基础训练的重要内容。

设计素描是在传统素描的基础上建立起来的，二者之间存在着必然的联系，我们在认识上需要清晰起来。设计素描是以艺术设计为先导的造型形式，也是以设计为教学目的进行的素描教学。

设计素描教学具有一定的目的性与针对性，这是不容置疑的事实。这就要求我们不仅仅以此为一种绘画技巧与表现方法的训练，也更不是为了艺术创作而写生或再现物体和搜集生活素材，而是深入研究物体及物象的形体构造、构成原理等因素，将其形象准确刻画，有秩序地表现，反映出形体的量感、质感、体感与形体在设计画面中的空气感、空心感、空间感等等。要求学生在设计素描训练与学习中加强对不同物象造型的综合理解与形象思维的能力，从而锻炼学生对物体空间、结构、形体、质感的把握能力，培养学生对物体的观察能力。从中要理性地认识到这个空间中物体的透视与造型规律，使我们对设计素描的学习由浅入深、循序渐进地得到提高，为今后的各种设计打好造型基础。艺术设计专业设计素描的学习是提高设计水平的重要环节，也是从事设计工作的设计师观念的具体体现。

第二章 设计素描

一、设计素描概念:

“设计”在日语中译为“图案”，在法语中的“设计” Dessin 也称作“图案”。设计是“通过符号把构思表示出来”形成的视觉图像。

设计素描是通过设计思维，运用线条描绘出视觉艺术的一种完整形象。这是人类在自身发展过程中对审美追求的具体体现。设计艺术的发展是社会文明、经济繁荣的标志，也是时代发展的重要组成部分。时代的进步给艺术设计学科带来了极大的发展空间，今天，在艺术设计的创作实践中对人性化的追求是艺术设计的重要内容，它体现了人与自然的和谐之美。如同包豪斯在艺术设计中主张的“设计的目的是人，而不是产品，人是设计构思的主要因素”。包豪斯的这种设计理念给现代艺术设计的发展指明了方向。设计中产品造型的合理性和独特性是设计的前提，它使视觉平面图形和主体造型愈显完美与准确，这是艺术设计者创作思维的结晶。它存在于整个艺术设计的过程之中。

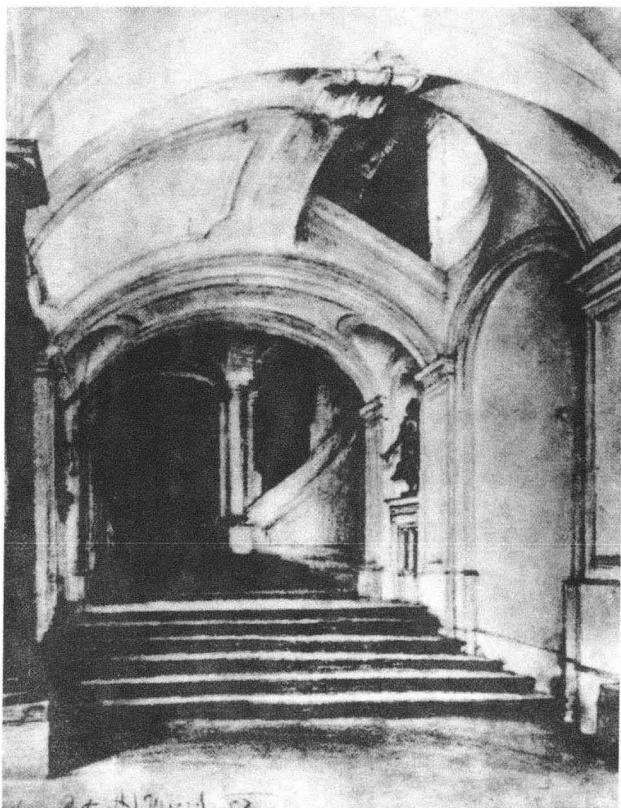
设计素描是设计者的艺术实践和形象思维通过用设计性表现方式不断调整再创作的过程，这不仅是艺术设计过程的体验，也是艺术创作的基础。艺术设计与设计素描之间相互依存，素描的表现过程本身包含了设计的理性思维方式。设计素描是艺术专业基础课的重要组成部分，是重点培养学生的创造能力和形象思维的重要手段。设计素描对形象思维的训练过程是艺术表现不断追求完美的过程。

二、设计素描的发展

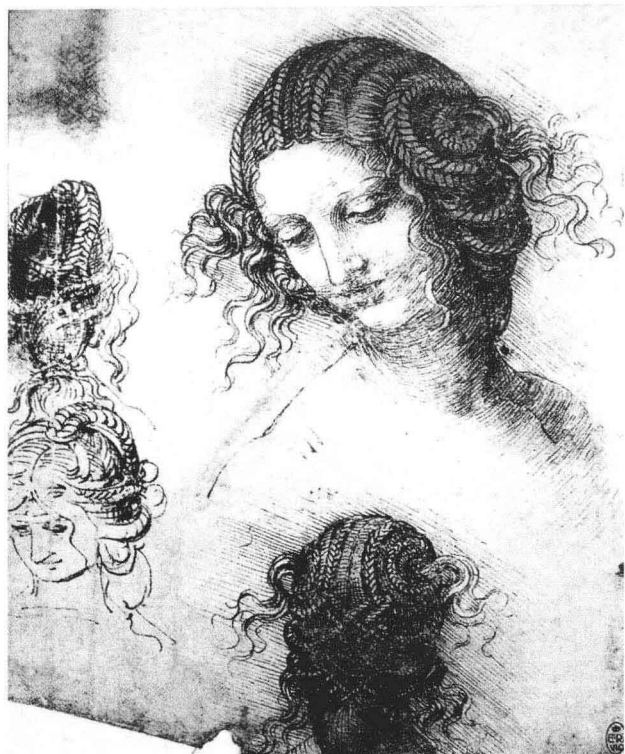
设计素描的形成是在传统素描的基础上发展起来的，随着人类历史的发展而发展。设计强调造型的理性思维和设计艺术的实用价值，用表现完美的艺

术图形来体现具有审美意味的工业、商业等产品的应用功能。设计素描通过图形的不断完善，达到设计目的。

人类的开始便产生了设计的诞生。人类早在新石器时代刻符在岩壁上的狩猎图案是用单色表现出来的，这不仅体现了人类早期审美意识的觉醒，而且表现在平整、光洁、坚实的崖壁上本身就体现出艺术设计的要求和经久不衰的耐用性，更是人类实用价值的完美体现。它是早期人类符号和绘画图案意识的记录，这是人类原始早期艺术的朴素之美，

图林伯爵宫殿里的楼梯间 德国 门采尔(1815~1905)

意大利 达·芬奇(1452~1519) 作

梳理归纳、组合构成等都会用基础造型形式的素描来表现。可见,当代艺术家、艺术设计师、美术家为此都要具备较好的审美造型水平。同时,素描有时作为一种独立的艺术形式存在于我们的现实生活之中,所以它同样作为基础性的学科包括在艺术设计的内容之内。

艺术设计从素描开始,尽管这个定论我们无从考证,但是作为造型艺术的素描早在欧洲早期的艺术家、数学家、物理学家那里用科学的方法与态度对物体的形体结构、空间透视、构成原理用单色在平面形式中记录和表现出来。如达·芬奇所绘的不同角度的发型、头像素描(见左图)就充分说明了这一点。这是人类早期艺术设计成熟的表现,通过艺术设计形象的不断发展,设计素描也由素描艺术纯粹性的描写方式中分离的越来越清晰。

在遵循最基本的造型前提下,不断地注入丰富的想象力与构成意识、联想重叠与对接、时空置换等等,使设计素描不断从传统样式的素描中得以完善,而且为艺术设计者训练艺术造型创造出了一个科学与艺术相结合的学习方法。

(一) 艺术设计专业的学习,从造型基础素描开始。

时代的发展加剧了对艺术设计专业人才的需求,使得我国的综合大学和专业院校相继成立艺术学院或艺术设计系。中等专业学校以及职业高中也开设了艺术设计专业,这是我国改革开放以后形成的新型专业艺术学科,因为改革开放市场经济的发展需要这类专业人才。经过多年的教学实践,笔者认为学习艺术设计专业的基础课素描,必须把传统造型素描的学习和设计素描有机地结合起来,传统素描强调整体观察,整体表现的方法,而设计素描在观察方式与表现方法等方面,有别于传统素描的表现。也就是说,设计素描跨越了传统意义上的素描概念,从这个意义上讲,设计素描不过多地追求物象的艺术再现,而是造型上不但要与生产工艺相吻合,并具有一定的科学性,以审美的规律来设计物体,最终使其具有审美价值与实用价值。

(二) 艺术设计专业设计素描的学习目的。

我们在上节中阐述了传统素描与设计素描的关系。设计素描的学习是有一定目的性与针对性,这是

也是审美意识在人类早期现实生活中的完美体现。

艺术设计中设计素描是造型的基础与设计的基础,这其中也包含了艺术设计的表现方式与设计形式。如果设计素描是艺术设计的基础的话,那么以表现技法为先导,是艺术设计和创意设计体现出设计者的创造性思维与艺术特性的直接手段。因而,设计素描的学习与训练,设计意识的培养应遵循由简到繁,由单一到复杂的循序渐进原则。在高等院校的艺术设计学习中,尤其是在设计素描教学中要一改以描摹物象为主的学习方法,在内容上首先是新颖而且具有挑战性的,不是那种司空见惯的单调乏味之物象,是以启发性、创造性的设计形象思维为主。通过基础造型课程的学习,使他们逐步形成一种较为完整而又广泛的形象思维观念,将这种设计意识贯穿始终,并体现出设计素描在艺术设计领域里的重要作用。

三、艺术设计的桥梁—设计素描

素描是一切造型艺术的基础,它不仅训练设计工作者的基本功与技巧、技法,更是培养艺术设计者艺术审美观形成的必然过程与手段。在当代艺术创作和艺术设计中,通过艺术形象思维的强化训练、

不容置疑的。这就要求我们不仅以一种绘画技巧与表现方法的训练为目的,也更不是为了艺术创作而写生或再现物象和搜集生活素材为目的,而是深入研究物体及物象的形体构造、构成原理,将其形象做到准确刻画,有序地表现,反映出形体的量感、质感、面感、体感与形体在设计画面中的空气感、空心感、空间感等等。这就要求学生在设计素描训练学习中,加强对不同物象造型的综合理解与形象思维能力的训练,从而锻炼学生对物体空间、结构、形体、质感、量感的把握能力。其中培养学生对物体的观察能力和整体认识把握能力是至关重要的,从中要理性地认识到空间中物体的透视及造型规律,使我们的设计素描学习由浅入深,循序渐进地得到提高。为今后的艺术设计打好基础。

1. 设计素描的学习是设计能力培养的重要环节,也是艺术设计工作者今后将设计意向、理念、形象、具体体现的重要方式。在学习中自觉地探究形体中最根本的构成因素,创造性地运用绘画技法与技巧,以基本原理理解形体与空间关系。

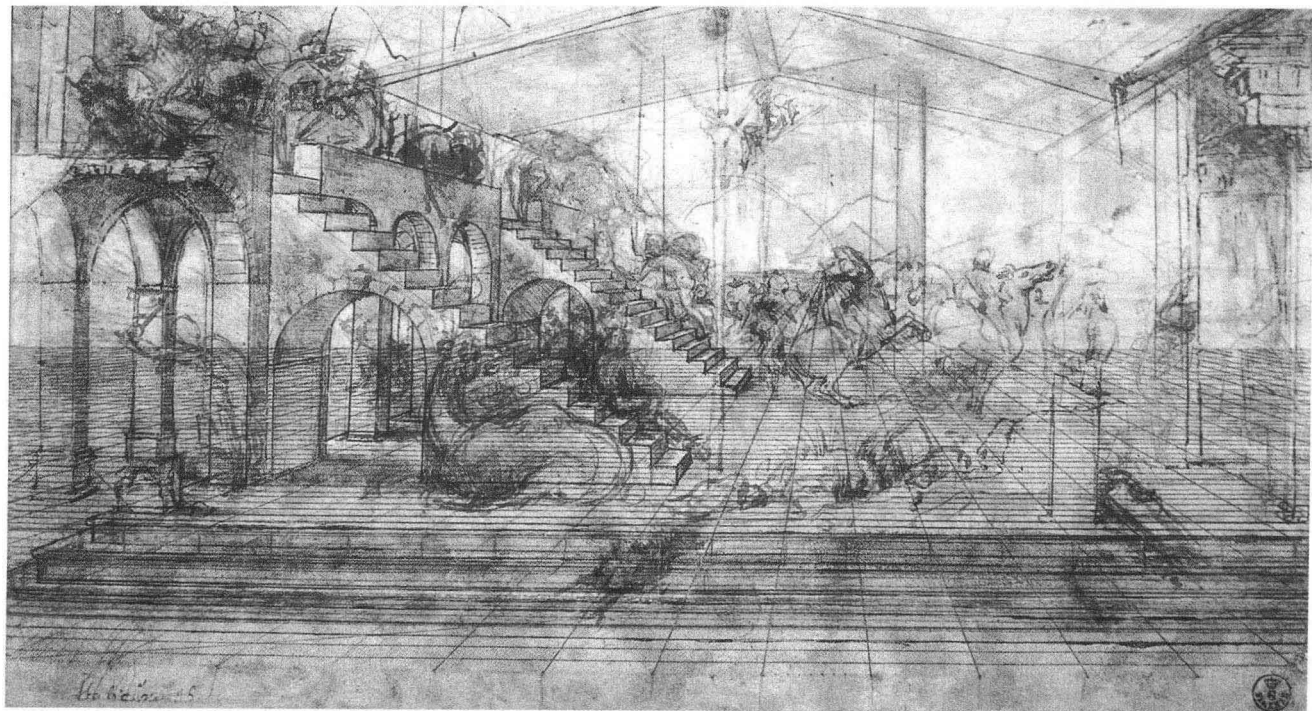
2. 艺术设计专业素描的学习,要求我们把物象中细微的变化融入到复杂的形体中,从而表现出真实的形体与空间关系。

综上所述,艺术设计专业基础课设计素描的掌

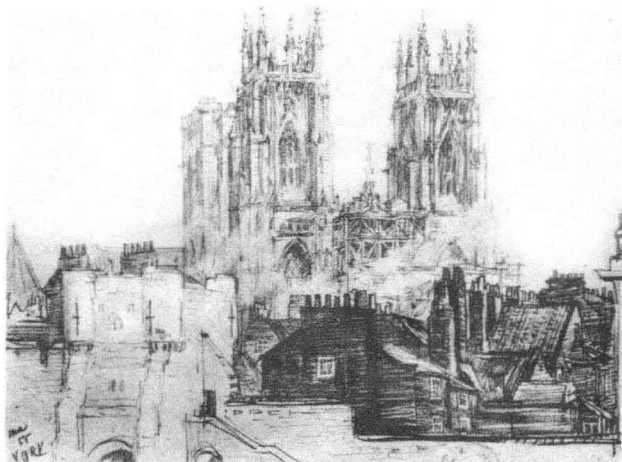
握必须从理论联系实际的角度出发,培养准确描绘物象的能力、结构、透视规律的能力;具象与抽象关系、构成设计的能力;质感、材料、空间表达能力以及对物象形体通过设计理念的再创造能力等等。通过循序渐进学习,使学生在今后的专业设计中将所学的艺术审美造型的思维能力渗透到各项具体的设计之中。

四、设计素描与艺术设计的相互作用

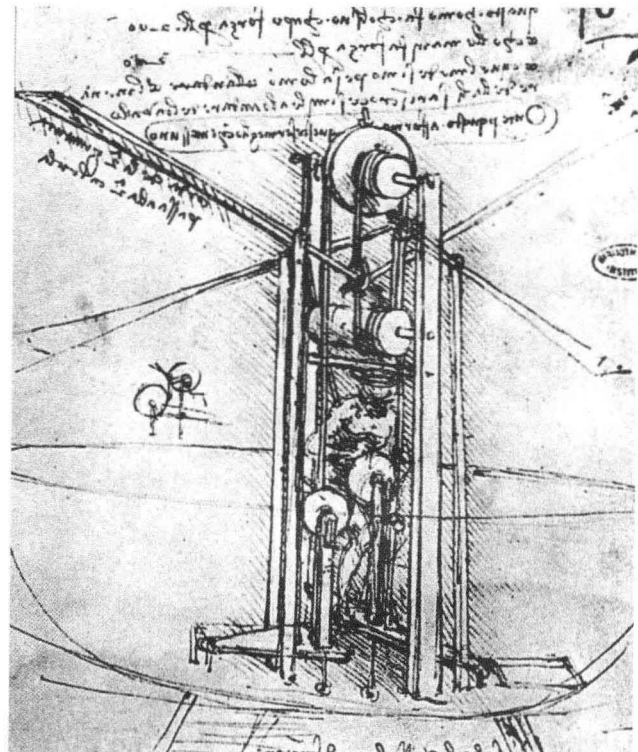
作为艺术设计基础造型训练内容的设计素描,一直被称作是中外设计领域的基础学科。在学习艺术设计起步阶段,从传统素描过渡到设计素描是一个必然的过程。这就意味着将设计意境融入其中不仅体现出设计的方向,而且还具有了艺术设计的追求。因此,作为学习艺术设计专业基础课程的设计素描显得尤为重要。设计素描作为设计的第一步,是艺术设计成功的关键。设计素描把形象思维中的物象通过线条从设计的角度对物象进行深入地规划、完整体现出来。在表现中理性分析,综合把握以符合物象的结构特征、透视规律并加以调整,使表现的物象更具艺术的审美特性。设计素描对所要表现的物象从二维到三维、空间与透视、材料与质感等的不同,用丰富的技巧与技法、概括与提炼、局部与整体的对比中逐步完成。艺术设计是根据设计的

东方三博士的礼拜透视画法习作 意大利 达·芬奇

约克大教堂 苏联 茹可夫

意大利 达·芬奇 作

构思自始至终完成的，也是艺术设计的创造宗旨。艺术设计的物品和产品，既要符合工艺制作原理，又要符合实用性与审美特性。设计的目的是艺术设计的艺术性与实用价值的完美结合。同时，艺术设计在视觉上不仅要追求很强的视觉审美，追求艺术设计的内涵，而且要体现出人类自身的价值因素，包括文化的、物质的、精神的、传统的、现代的等。这样的设计才能更好地体现出艺术设计的最终目的，也是艺术设计最终要达到的最高境界。设计素描所体现的艺术审美、艺术价值都是艺术设计所追求的本质内涵，二者相互作用，设计素描在艺术设计学科中具有最基础的作用。

艺术设计通过艺术的审美手段与加工技巧对创作设计的产品进行深层次的研究与设计。而设计成功与否是考验设计师、设计工作者对设计产品的综合把握、综合分析、综合开发与市场预测的全方位考验，因此，艺术设计的第一步自然就考验着设计师艺术设计能力与水平的高低，其中也包括了设计者造型审美水平的高低。而设计素描正是造型审美的重要内容之一。它是设计者形象思维、艺术审美、创新观念、造型符号提高的直接途径，具有广泛而全面的内在联系，甚至包含了设计者所倾注的丰富情感。最终艺术设计的发展、创新必须建立在基础造型学科——设计素描之上，它不但完善艺术设计者丰富的艺术设计语言，而且对作为艺术基础学科的设计素描也起到了表现语言上的完善，二者互相作用又相互促进发展。

五、设计素描与传统素描表现形式的不同

在传统素描基础上发展起来的设计素描，其表

现方法与技巧、观察方式与表现形式对传统素描既有继承，又有别于传统素描的表现。传统素描是在有限的平面上把握和表现具体物象空间的真实性、真实感，要求观察方法的整体把握与技巧方法的整体表现。而设计素描剥离了传统素描对物象的艺术再现，尤其是不过多的强调物象的全面性表现，而是以物象的结构原理为主，造型上的科学性，其中包括了产品的工艺原理、生产原理，也包涵了理性分析原理，设计素描既有结构上的数据分析，又有形体表现上的审美艺术价值（见上图），最终达到艺术设计所强调的实用价值。设计素描用全方位、多角度来研究对象，以平面观察、立体观察、截面观察、运动观察作为深入研究和表现设计的综合方式。

设计素描是应艺术设计的要求而进行形象造型练习的方式，要求练习者不是简单地对物象进行描写，而是把物象的原理、构造准确地表现出来，使物象具有秩序和节奏感。要求练习者对物象用艺术审美的表现规律去研究，而艺术手法中的虚实变化、韵律节奏、点线的秩序、对称与稳定的手法均是设计与描写不可缺少的艺术审美手段。

六、传统素描与设计素描思维方式的不同

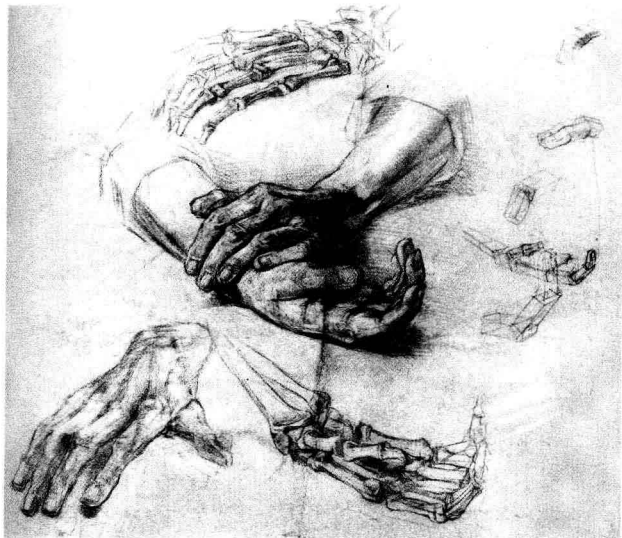
传统素描在这里主要指的是绘画性素描。绘画

性素描主要以表达作者的情感为目的,直抒胸臆。传统素描强调绘画表现上的精神追求,主观上强调由感性到理性的过程,强调以物象外在形体塑造和体现,来表现和达到物体形状与内在本质的统一,体现作者的创作理念和艺术手法、风格,最终达到艺术价值和审美价值的双重表现。在表现中对形象思维、客观世界的观察、素材的收集、艺术形象的塑造都要求作者通过感性认识上升到理性认识,突出形象思维的感性特点。而设计素描首先以设计意识为前提,以分解物象构造、原理、成为目的,以表现设计者的创意为重点,不断深入研究,达到以科学性和艺术性相结合的创作前提。设计艺术的合理化、人性化是设计素描追求的最终目标。设计素描科学地吸收传统素描的表现因素,寻求可以产生的“新型”元素,在实践中加强对客观物象感性上的概括与综合反映,设计素描突出逻辑的理性化特点,也是科学思维的标志。设计素描在表现对象过程中通过视觉形象对形体结构、构成关系、透视、逻辑关系用科学的符合

艺术设计的规律和审美要求的方式进行设计,做到设计观念和逻辑思维表达的相互统一,通过不断地艺术创作、设计实践提高学生的艺术设计水平和艺术审美水平。

七、设计素描的思维方式与语言的表现

设计素描的表现方式也同样遵循着事物发展的一般规律,从简单到复杂,由感性到理性,由具象到抽象,由联想到创意的艺术实践过程。艺术设计者在设计过程中不断深入研究逐步完善所要表现的

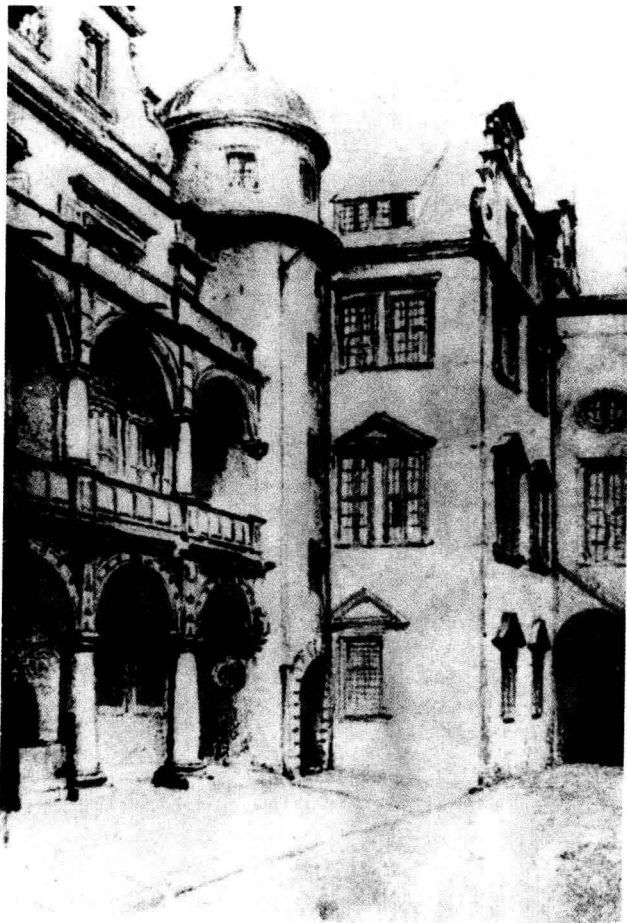

手的练习 宾柯娃

艺术设计主题,使设计者的构思、创作,最终达到设计素描所要求的目的。

设计素描强调思维方式的表达,尤其是逻辑思维和形象思维是艺术设计中至关重要的思维方式,而设计素描又是艺术设计的重要内容之一。作为基础造型学习内容的设计素描,形象思维的训练就包含在逻辑思维之中,设计素描的构思,包括了设计者的构思立意、素材加工、思维空间等等。通过艺术设计者的智慧、情感、艺术修养等体现出来,同时设计素描学习中的创新理念与创新意识是设计表达所要求的。如果设计者不具备创新思维能力,那么在将来的设计中必将失去艺术设计的生命力及时代性。

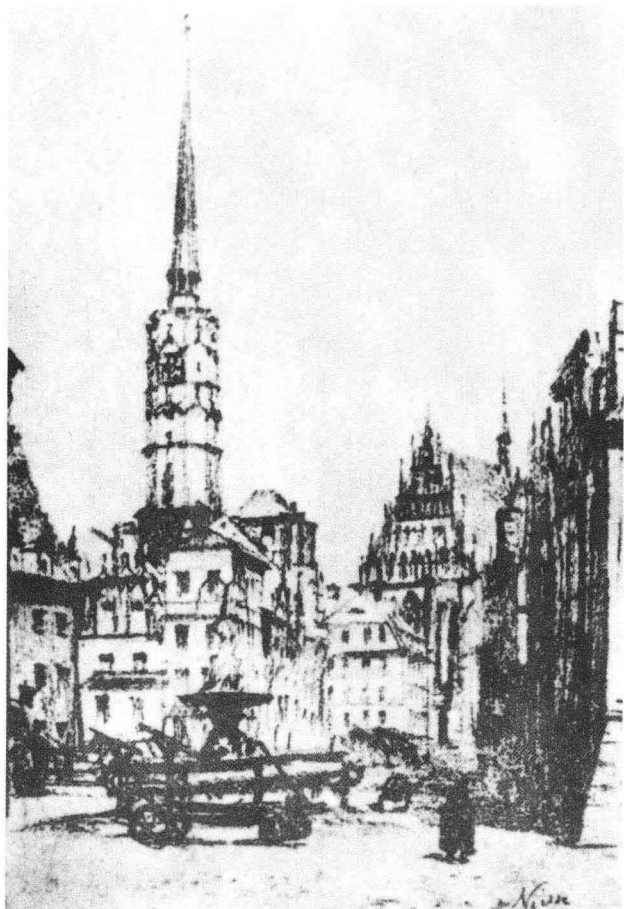
综上所述,从事艺术设计就必须做好基本功的培养和学习。广博的知识、丰富的想象、科学的认识、艺术造詣等是培养良好设计思维的重要内容。不断提高对事物的认识,勤思善辨是一个设计者时时

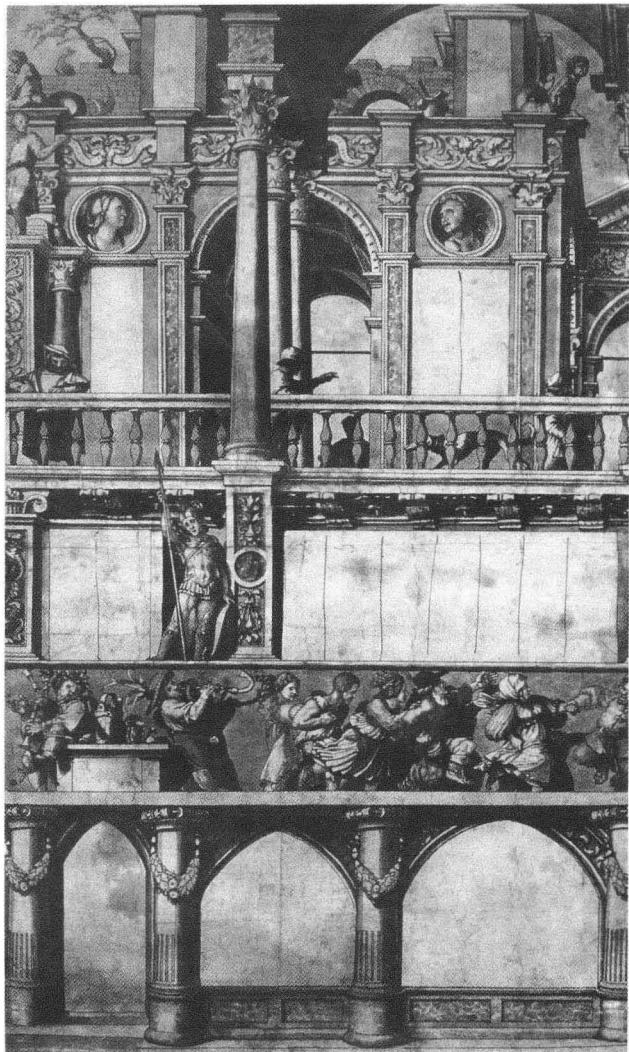
德累斯顿宫廷一角 德国 门采尔

遵循的学习方法与原则。

设计素描语言的表现是艺术设计者经过长期学习研究、训练的结果。艺术语言是展示设计作品的重要手段和方法，艺术语言的多样性、灵活性、流畅性、统一性是一个成熟设计师最基本的艺术素质。作为设计素描语言、风格、特征的形成是建立在艺术设计逻辑思维与形象思维基础之上的，通过空间设计、语言手法设计、构思想象设计、创意设计等语言的表达，丰富艺术设计的内涵，艺术设计基础课程——设计素描语言的学习最终是为设计服务的，不同艺术设计专业，设计素描的学习具有不同的要求，最终创造出既符合艺术规律，又适应时代发展的丰富的设计素描语言。

尼赛的市集和水井 德国 门采尔

德国 荷尔拜因(1497~1543) 作

第三章 传统素描

谈到传统素描,就会使我们自然而然想到那些文艺复兴时期大师们的伟大作品,他们把透视学、解剖学、光学、数学、几何学等等准确地运用到绘画当中,并以唯物主义的哲学观为指导,为我们展现了艺术性与科学性完美统一的精湛作品,从而在绘画领域引起了一场空前的革命,也为我们几百年来素描教学总结出了一套科学的观察方法和表现方法,并为当今素描教学形成一系列完整的教学体系打下了坚实的基础。

传统素描也可称为全因素素描,它是以研究、认识和表现客观物体的物质形象为基点,利用线条和色调等多种表现语言来塑造物体形象特征的一种实践活动。许多人都认为它源于西方,是西方艺术的专利,尤其受到近几百年来诸如达·芬奇、米开朗基罗、列宾等大师的影响,更是认为如此,其实则不然,我国的素描史也是相当悠久的,只不过由于东西方文化发展的差别带来了不同的绘画传统风格而已,也为与传统相适应的素描带来了不同的风格特征。我国早在公元前二世纪就已出现了素描,到汉朝末年,以线描为其特色的壁画已有很多,北魏和唐朝以后,中国素描画即相当普遍地出现在绢、纸和册页上。我国的传统素描当然就其表现方式来说主要是指“白描”(广义又称作线描),它主要是以线条的形式来描绘形体的结构特征,较为重视线条本身的节奏变化和形式美感,诸如线条运行的快慢、粗细和干湿变化等,因而表现得洗练纯净、清雅秀丽、韵味十足。另外像我国表现山水、花鸟等内容的水墨画也是一种素描,其自由潇洒、清新素雅,虽然仅寥寥几笔,但里面却包含着与油画同样的构成条件。中国画所表现出来的有气韵、有强弱、有力量等形式,都与西方

重视明暗的立体画法形成了鲜明的对比,究其原因主要是因为中国传统绘画在刻画物体形象时更多地重视了艺术性的表现,追求了写神达意的效果。总之,我国的传统素描也有我们值得借鉴学习的地方,虽然本章内容的学习主要是以传统素描为主,但作为现代素描的发展,应是东西方素描艺术的有机结合才能够取得长足的进步。

老人头像 俄罗斯 菲钦(1881~1955)

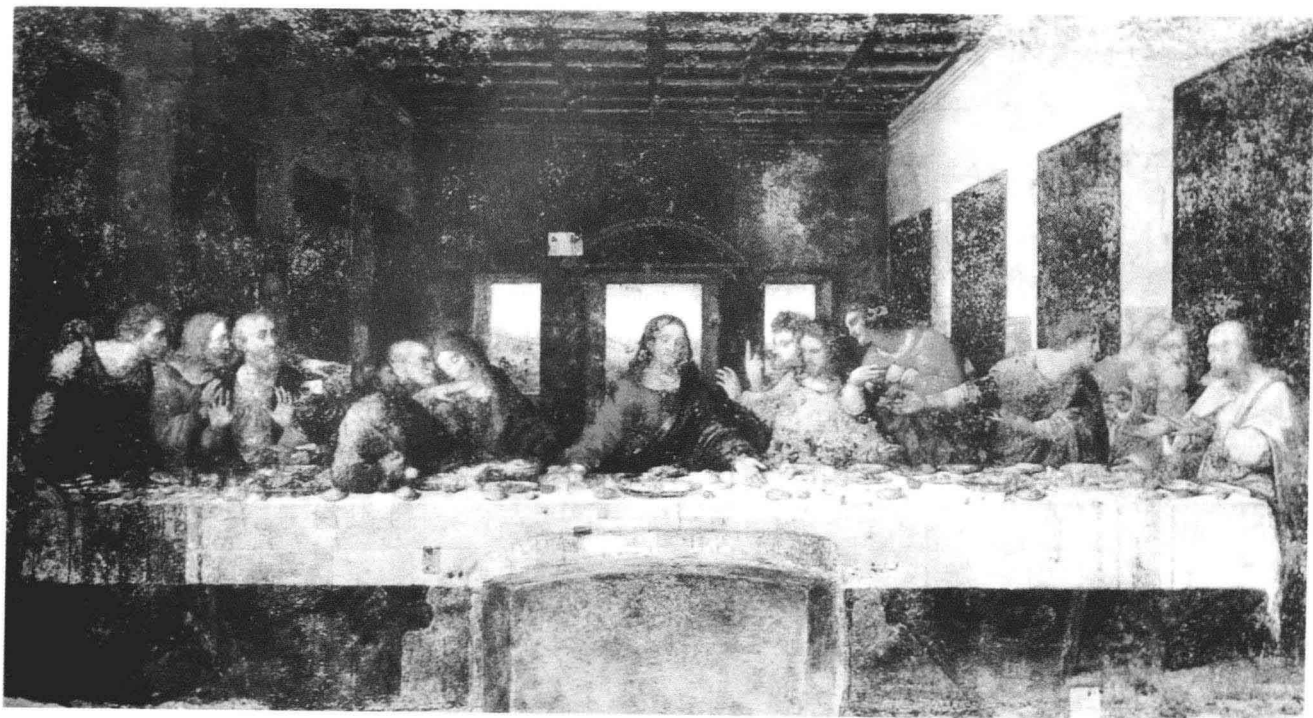
第一节 透视原理

一、透视概述

当我们观察景物时，客观物体都有一定的大小比例关系，而反映到我们眼睛中，景物的形象就和实际状态有了不同的变化，同时由于我们所处位置的高低，距离的远近，观察的角度不同，景物的形象会产生不同的视觉变化。例如平行的铁轨向远处延伸消失于一点，等长的枕木愈远愈短，小小的树叶靠近眼睛，会遮住高楼大厦。透过小窗户竟然能看见树木、高山、人群，这就是透视现象。如果用一只眼睛作固定观察点，透过玻璃面把看到的三维空间景物依样描绘到二维玻璃面上，用这种方法在平面上形成的具有立体特征的画面，就是透视图。根据眼睛与物体间的成像原理，讲述景物形象近大远小，近宽远窄等透视变化规律和画法的有关知识就称为透视学。在绘画视觉艺术中画家借助透视学更为准确、生动地表现物象以表达自己的创作意图。

透视学是历代画家对于视觉艺术不断探索的结果，这些透视方法通过绘画、建筑艺术等的实践又得

以改进、发展和完善。1435年，意大利建筑师兼画家的列昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂著《绘画论》一书，专门论述了透视学。15世纪对透视学研究最有贡献的是意大利画家比埃罗·德拉·弗朗西斯卡1485年在他所作的《绘画透视学》中，把透视学发展到了相当完善的地步，基本掌握了空间表达的规律。文艺复兴时期最伟大的画家、工程师达·芬奇将透视学分为三个分支：线透视（形体），空气透视（色彩），隐没透视（阴影），将绘画透视学归于系统和完整。他的观点“透视是绘画的缰和舵”对整个欧洲绘画艺术发展产生巨大的影响，同时将绘画水平发展到一个新的阶段。1525年，德国画家丢勒写成《圆规和直尺测量法》，把几何学运用到造型艺术中去，1715年英国数学家泰勒在出版《论线透视》一书中写道：“要使自己能精通绘画造型，迅捷可靠的办法不是从头至尾翻阅别人画的大量图例，而是牢固掌握其内在的透视原理，并用他们处理绘画中可能出现的各种情况”，事实上，这也是我们学习透视

最后的晚餐 意大利 达·芬奇