

中国美术基础教研大系

[造型卷]

A SERIES OF TEACHING AND
RESEARCH ON CHINESE ART BASIS

透视与空间

崔朝阳 等 编著

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术基础教研大系

[造型卷]

A SERIES OF TEACHING AND
RESEARCH ON CHINESE ART BASIS

透视与空间

崔朝阳 等 编著



辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

透视与空间 / 崔朝阳等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.11

(中国美术基础教研大系·造型卷)

ISBN 978-7-5314-6422-8

I. ①透… II. ①崔… III. ①素描技法 IV.

①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第197118号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/8

印 张: 17

字 数: 200千字

出版时间: 2014年11月第1版

印刷时间: 2014年11月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 光 辉

封面设计: 范文南 洪小冬 彭伟哲

童迎强 苍晓东 林 枫

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6422-8

定 价: 260.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

进入 21 世纪,美术教育工作者已经确立了基础美术教育教的目标,我们发现在向高质量教学目标进发的过程中,旧的教学理念、教学方法已经不能满足现代基础教学观念。毫无疑问,全新教育教学理念建设是教育工作者亟待解决的问题,教学理念的优劣成为达到新的预期教学目标的关键,同时也是考量教学水平的重要因素。因此,理性的把握、正确的引导、经验的汇集、材料资源的整合,是艺术素质教育教学前瞻意识的体现,且与美术教育发展紧密相关。

近两年来,为适应高等美术专业教育发展的需要和社会人员美术学习和欣赏的需求,建构美术学科规范教学,我们组织编辑了《中国美术基础教研大系》大型系列丛书。《中国美术基础教研大系》系列丛书是大型的重点出版工程,它汇集了几百位全国高校优秀美术教师十多年来美术理论研究和教学实践总结的优秀成果,形成了一套较为完整的教学体系。本系列丛书涵盖美术学下设的基础教学诸多内容,是针对美术专业学习所配备的研究性图书。书中强调美术基础教育不仅是对绘画造型能力的培养训练,更是对美术修养、艺术思维的培养训练,两者应互为补充。书中对于相对缺乏美术修养、美术文化和人文精神的培养而过多地偏重于应试技能的训练,使得学生们的艺术思维能力滞后这一情况展开深入探索研究。这些丰富的基础教学经验和知识体系,将会带给读者一个全新、系统的学习体验。

本套《中国美术基础教研大系》主要围绕基础、创作、欣赏、研究四个方面展开。具体有《素描·造型训练》《素描·课堂写生评析》《创意色彩》《创意写生素描》《认知色彩》《认知素描》《色彩构图训练》《设计素描》《速写》《透视与空间》《形体塑造》《造型拓展训练》《设计色彩》《感知色彩》《设计·形态构成》等。

《中国美术基础教研大系》是新世纪新的教学理念、新的美术知识体系,融会了新的教育观念。是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性融为一体的系列教学研究丛书,其内容更完备,更加富有创造性。这套丛书包括素描、色彩、速写、设计基础等方面内容,在编写的过程中,本着遵循课程标准的原则,保持教学基础内容的规范性和稳定性。将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点,科学归纳整理,并加以诠释。通过本套系列丛书,你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力,在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。相信该系列丛书的出版将会给社会广大美术爱好者、高等院校师生以借鉴启迪,对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的意义。

As entering the 21st century, the Art educators have already established a goal of basic art education and teaching. We find that the old teaching philosophy and methods cannot satisfy the modern basic teaching conception any more, during the progress toward our higher-quality education target. There is no doubt that the construction of new educating conception, for the educators, is an urgent issue to be solved, as well as that the quality of the teaching philosophy becomes the key point to reach the teaching target that we expect, which is also the main factor to evaluate the teaching level. Thus, intellectual grasp, proper guidance, experience collection, as well as materials and resource integration, which are the reflection of the perspective sense of art quality education, which, at the same time, is closely related with the development of Art education.

In recent years, in order to accommodate the education development of higher fine art specialty and also the demands of art learning and appreciation of the public, to build a normalized teaching regulation on Art subject, we organize and edit a huge book series called 'Huge book series of Chinese Art Foundation Research', which a key publishing project. It is a selection of theoretical research and pedagogical practice of art achievements, all of which are from hundreds of intellectual art teachers for more than decade, completing a set of teaching system. This series of books covers a wide range of content of the subsidiaries of the Fine Art which is a specialized researching book for fine art study. It emphasized the basic art education, not only refers to the cultivating and training of modeling ability of painting, but also of the accomplishment of art and artistic thinking, which should complement each other. This series of books focuses and develops research and exploration on a recent situation where it only emphasized on the training for test skills, lacking of the training of artistic accomplishment, art culture as well as human spirit, all of which cause the students' lagging idea of art. All of these rich teaching experience and knowledge systems will bring a completely new and systematic experience for study.

This series of books revolves around basic, creation, appreciation and research, totally four aspects, including Sketch Modeling Training, Sketch Analysis of Class Sketching, Creative Color, Creative Sketching, Cognition of Colors, Cognition of Sketching, Training of Color Composition, Sketching Design, Sketching, Perspectives and Space, Shaping Bodies, Modeling Outward Bound, Color Design, Color Perception, Designing Morphosis, etc.

'Huge book series of Chinese Art Foundation Research' is a book with new teaching ideas in our new century, with new art knowledge system, integrating with new education concept, which makes an integration of practicality, scientificity and prospective of art basic education. The complete content is full of creativity, which including drawing, color, sketching, basic designing, etc. During the process of writing, based on the standard principle of curricula, we keep the normative and stable standards of basic teaching contents, collecting all the key knowledge points, difficulties, and questions, then sorting out all of them scientifically and interpreting them completely. From this series of books, you will learn the ability of different observation methods as well as of depiction of objects, showing full ranges of guidance to students on mastery of knowledge and cultivation of ability. We really appreciated that the publish of this series books will give all the teachers and students reference and enlightenment, making a positive significance for the prosperity and development of our higher art education.

Contents

总目录

01

素描综合分析

崔朝阳 编著

1 32

02

名师教学·素描人像

刘昌盛 著

1 24

03

头像写生

焦来智 著

1 40

04

几何形体组合

庄丽 著

1 16

05

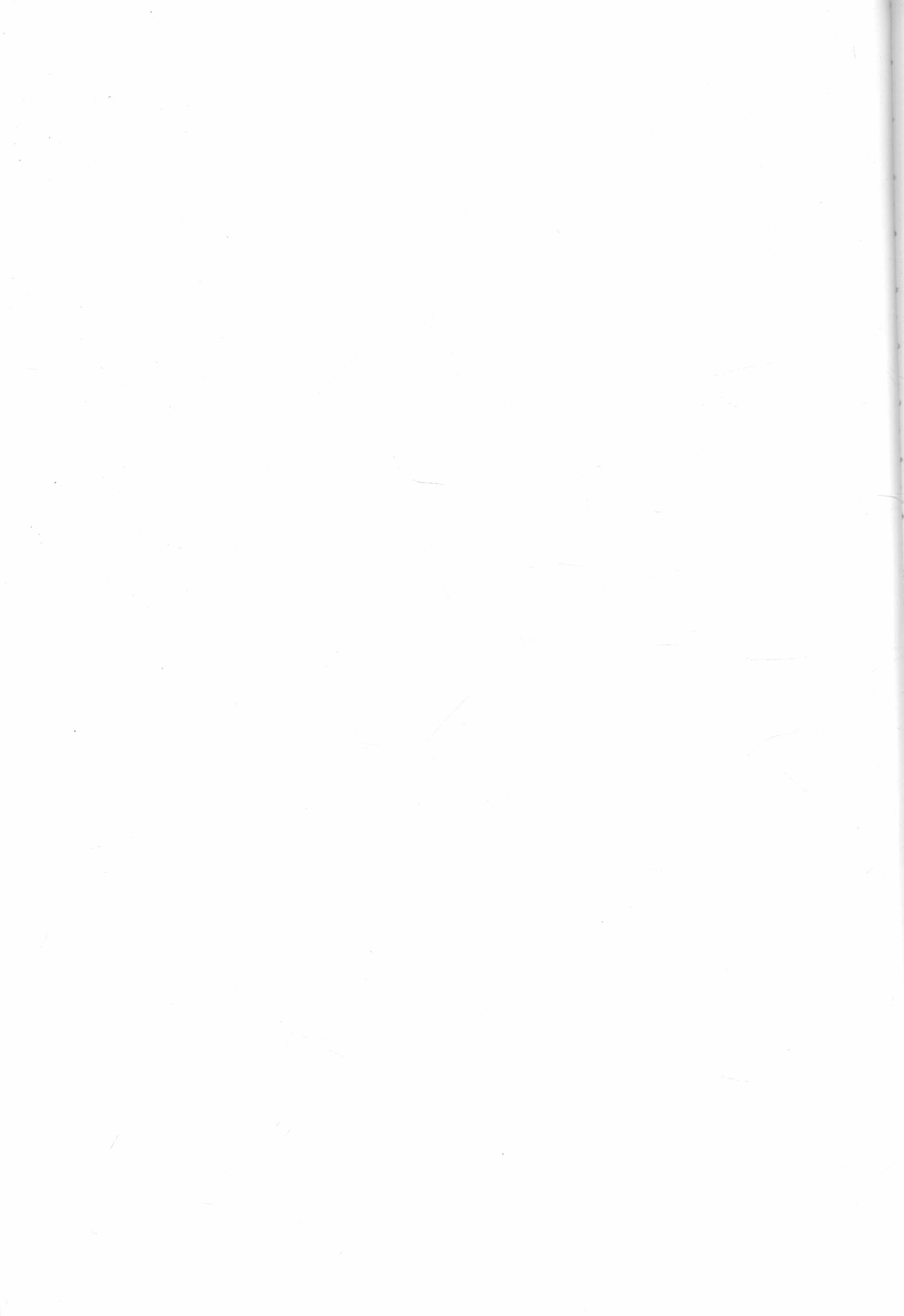
素描评析

韩大为 等 编著

1 22

素描综合分析

崔朝阳 编著



导 言 —— 简述近年来清华大学美术学院入学专业考试的新变化

高考美术专业入学考试是决定美术类考生能否顺利考入理想大学的先决条件。除了需要考生平时不断思考、勤于实践、扎扎实实地打好专业基本功之外，还需要考生及时了解报考院校在专业课考试方面的相关信息，尤其是要及时了解在专业课考查内容上的最新调整。而且，考生还需要领会每一门专业课考试调整的目的和意义，并熟悉具体的考试方式以及与以往考试的差别等。只有这样，才能够做到有的放矢，展开有目的性和针对性的系统训练，从而提高专业课考试顺利通过的胜算。

近年来，我们注意到清华大学美术学院在基于人才培养目标和教学理念更新变化的同时，逐步在实现招生环节与教学培养环节的对接。同时，在招生入学专业课考试上也做了相应的调整。每一项专业课考试从考查目的、考试要求到衡量标准都有了一些新的变化。从整体上来说，为了进一步培养创新型艺术人才，在专业课的考查目的上不再一味地单纯偏重于考查学生的造型功底，而是逐渐转向既注重考生的造型基本功，也考查学生的综合艺术素养。例如：注重考生对生活的观察和理解能力，以及运用造型基本功表达艺术情景和进行创意表现等。

另外，基于选拔艺术人才的侧重点不同，近年来对于造型专业和艺术设计专业在考试方面也有不同的要求。对于造型专业更重视坚实的造型功底和艺术感受力。对于艺术设计专业来说，除了考查学生的艺术造型功底之外，还十分重视学生的艺术创意和形体重构能力。当然，整体而言，近年来对于作品的画面整体感、创意表达、情景展现等都有了更高标准的要求。

第一节 素描考试方式的转变

一、素描写生

素描写生是培养学生艺术造型能力的重要学习内容，也是美术专业课考试的重要考查方式。近些年来，各大美术学院艺术设计学科飞速发展，随着艺术造型专业和设计艺术学科的专业化发展和分离趋势日益明显，素描写生仍然是艺术造型专业的传统考查内容。素描写生不仅能衡量考生观察生活、表现生活的造型能力，而且能反映考生对于写生对象微妙变化的捕捉能力和深入表现程度，体现出造型艺术专业培养人才的最终目的。所以，素描写生是艺术造型专业考生的重点考查内容。

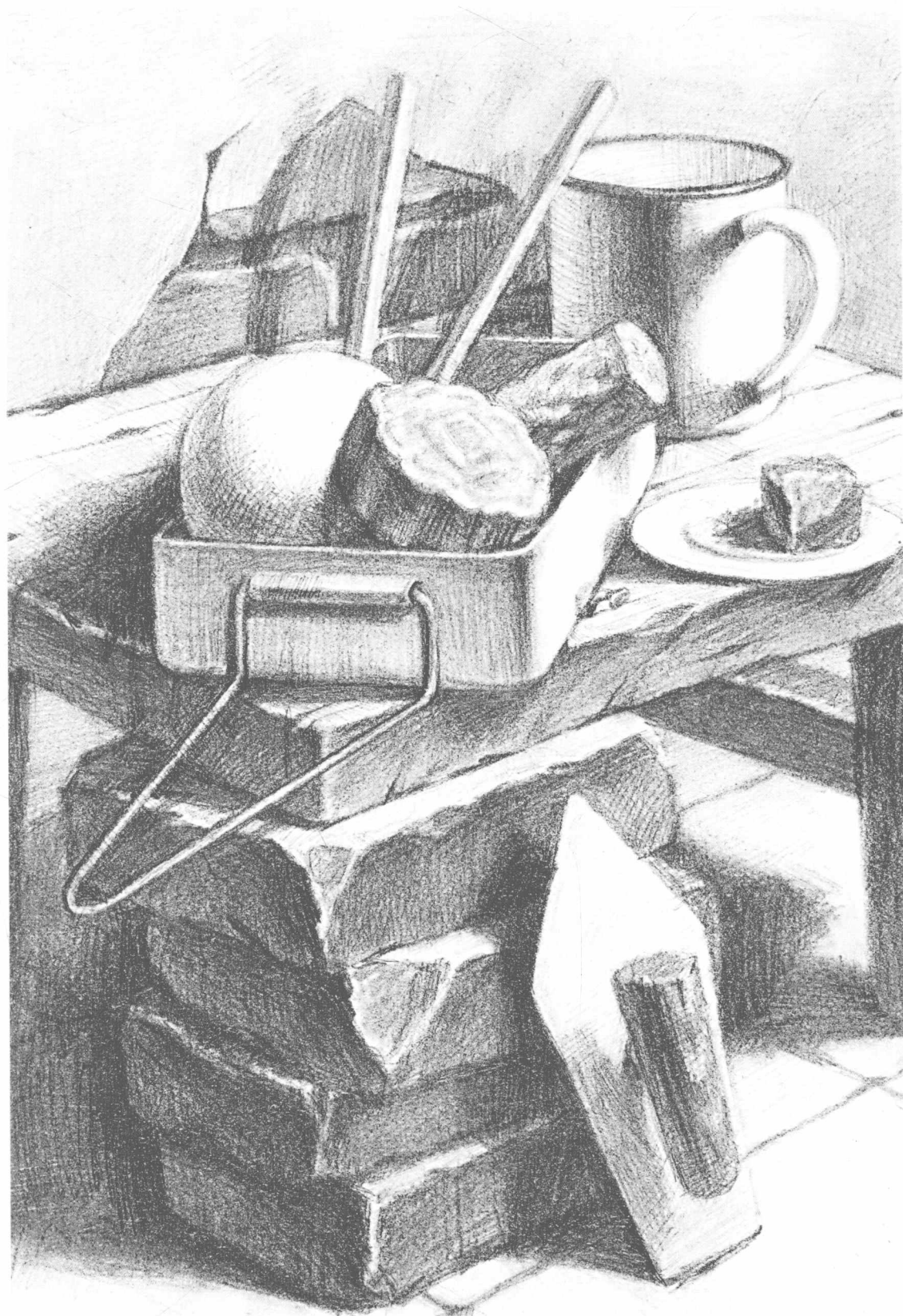
七
画



这是一张素描写生作品，写生对于培养学生的造型能力具有十分重要的作用。人物写生的难度较大，但也是提高造型能力的有效途径。画面中人物构图合理，黑、白、灰关系的处理也很整体，有着一定的变化节奏。人物的形体、动态都刻画得很准确，尤其是对模特儿五官的表现很深入，对模特儿严肃、凝重的神态把握得非常到位。人物的头发、皮肤与衣服等质感的描绘也显得很形象。

二、素描默写

艺术设计学科的考试方式逐渐从艺术造型学科中分离出来，其考试方式的调整也更加符合艺术设计人才的选拔要求。素描默写不仅能反映考生的基础造型能力，而且能体现考生是否具备丰富的艺术想象力和图形构建能力，对于艺术设计学生未来的专业发展具有重要的意义。因此，近年来素描默写逐渐成为艺术设计类考生的重点考查科目。



这是一张2012年的素描默写考卷，题目为《中秋节》。考生通过具有象征意味的物品构建出了富有艺术感染力的画面。月饼、铝质饭盒、搪瓷茶缸和水泥抹刀等物品反映了一个普通民工的中秋节。砖块和木板砌起来一张简易的饭桌，营造出生动鲜活的生活氛围。砖块、木板、饭盒和茶缸等的体积感、质感都表达得很到位，整张画也展现了很好的空间感。另外，画面构图显得很紧凑、饱满，各画面要素之间也协调得很好，体现了考生扎实的造型功底和良好的图形构建能力。

第二节 素描的观察与表现问题

一、素描的观察问题——从“视觉观看”到“艺术观察”

美的感受力首先来自于正确的观察。只有建立正确的观察方法，才能更好地认识对象，为表现对象提供一个前提条件。对素描来说，只有认真地观察生活、体验生活，才能帮助我们更好地理解素描的结构、明暗调子等问题，并表现素描更深层次的内容。

学生审美意识的培养和审美能力的提高都需要以观察为基础，并通过比较、判断、选择等方法来进行造型各因素的建构。这一方面需要学生实现从局部观察到整体观察的转变，学习从结构、光影、质感等多种角度去观察和理解对象。另一方面，也需要学生从一般人的“视觉观看”转变为专业的“艺术观察”。平时养成细致深入的观察习惯，不仅用眼而且要用心去体会周围世界的诸多变化，捕捉各种生活场景，积累自己对于生活的点滴认识，培养自己敏锐的艺术观察能力，久而久之也会提高自己的艺术感悟力。

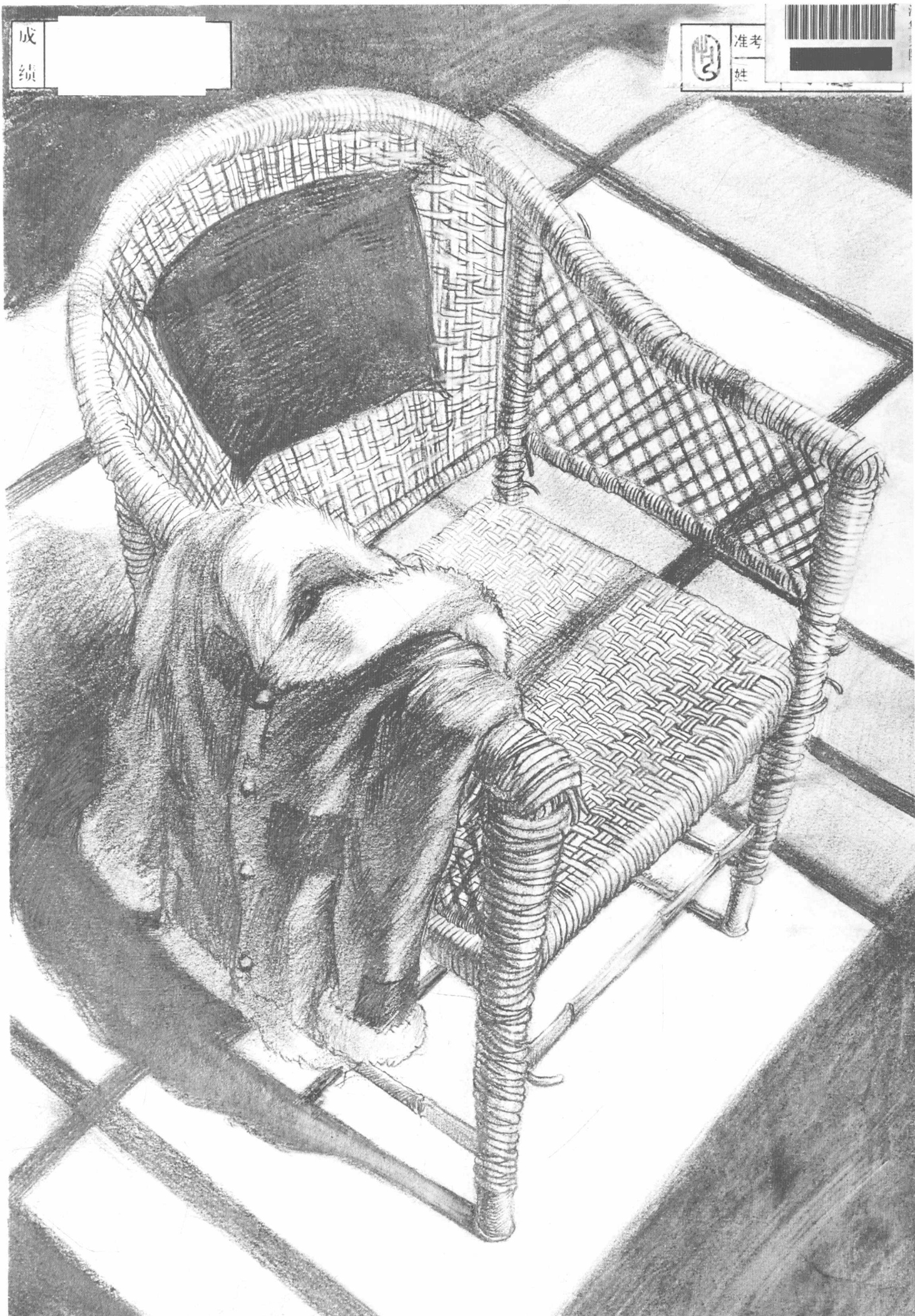


这一张素描写生作品主要运用明暗调子的方法来表现，形体准确，头颈部、手臂和躯干部的组合关系看起来很协调。五官的刻画也比较深入细致，尤其是模特儿专注的神态捕捉得很好。画面黑、白、灰关系的处理较为整体，灰色调的运用细致入微。在对于素描关系的理解上，尤其是在虚实关系的理解上，体现出考生对虚实关系的领悟能力和把握能力，使得画面的前后空间关系和形体的转折关系都表达得比较到位。

成绩



准考证
姓



这张素描作品是2011年设计方向的素描考题——“搭在坐椅扶手上的衣服默写”。考生在画面上深入细致地刻画了一把藤椅和一件毛领衣服，该考生还别具匠心地让窗格的影子投在藤椅上，使画面产生了光照的感觉，充满一种温馨的氛围，营造了很好的画面意境。藤椅的编织规律、衣服的特殊质感等都把握得十分到位，光影虚实的变化更是驾轻就熟。这些充分体现了考生平时注意观察生活，善于捕捉生活中的艺术趣味和细微变化。

二、素描的表现问题

正确地观察是为了更好地表现，素描的表现是以结构和光影为主要表现内容的。在此基础上，素描的表现具有多种方式，有以线条表现为主要方法的，也有以调子表现为主要方法的，还有以线、面结合的方法来表现的。根据高考美术的不同要求，素描也出现很多创意性的设计素描，加之考生运用不同的绘画工具，更显示出素描表现的极大丰富性。

1. 素描表现的结构问题

素描表现中的结构问题体现的是表象和本质之间的内在关联。形体的结构和表象之间有着密切联系，对结构认识得越深入，就越能够全方位地观察和了解对象，更好地理解形体、光影、比例、空间等各要素之间的相互关系。理解结构，就是要把理性思维和感性思维结合起来。所以，为了更好地刻画对象，我们都需要深入了解结构问题。有人特别强调素描表现中的结构问题就形成了一种表现方式。

举例来说，如果是刻画人物，就需要了解人体的解剖结构，对肌肉、骨骼的分布状况和自然特征有一定的认识。尤其是对覆盖、穿插、体积等相互关系有所理解。另外，对人体各个部位的关系，如头部、颈部、肩部以及躯干之间的比例关系、组合关系和空间透视等也要有所把握，这样才能准确、深入地表现形体，实现素描表现中内在结构与外在形象之间的融合。

对于素描静物来说，则需要认识物体的结构特征。一般来说，可以借助于对正负形的理解，界定准确的形体关系。在认识结构的过程中，不仅需要弄清物体内部的穿插、凸凹、空间关系，而且还要对各物体所处的位置、方向、比例关系等有所认识。也就是说，形体表达不仅要结构关系明确，而且要符合形体在空间上的透视变化，遵循物体在视觉观察上的呈现规律。



这一张素描人物作品的结构把握得很好。首先，人物的身体动态，比如头部、颈部、胸部等的结构穿插关系较为准确，略向前倾的身体等大的动态把握得也很到位。头部五官的处理很深入，宽阔的脸膛、结实的颧骨、较厚的嘴唇等生理特征刻画得准确而生动，鼻子、嘴唇的体积感塑造得很好，眼睛、颧骨周围的结构表现细致而深入。手部的处理也不错，蜷握和伸缩的手指等组合关系显得很轻松自然，避免了容易出现的僵化感。可以看出考生平时对于人体结构的学习和理解很深入，尤其对面部的骨骼、肌肉关系有着很好的理解。

成绩



准考证
姓



清华美院



这是一张默写的素描静物试卷，画面采用局部构图，险处取胜，给人一种构图新颖的感觉。画中椅子结构的穿插处理也符合椅子的构造原理，结构简洁明了。木头的质感表达到位，椅子上毛线的蓬松感、毛衣针的金属质感都处理得非常形象。椅子木板的透视变化也使得画面具有很好的空间感，三角形逐渐消失的毛线外形也进一步增强了这种空间感。

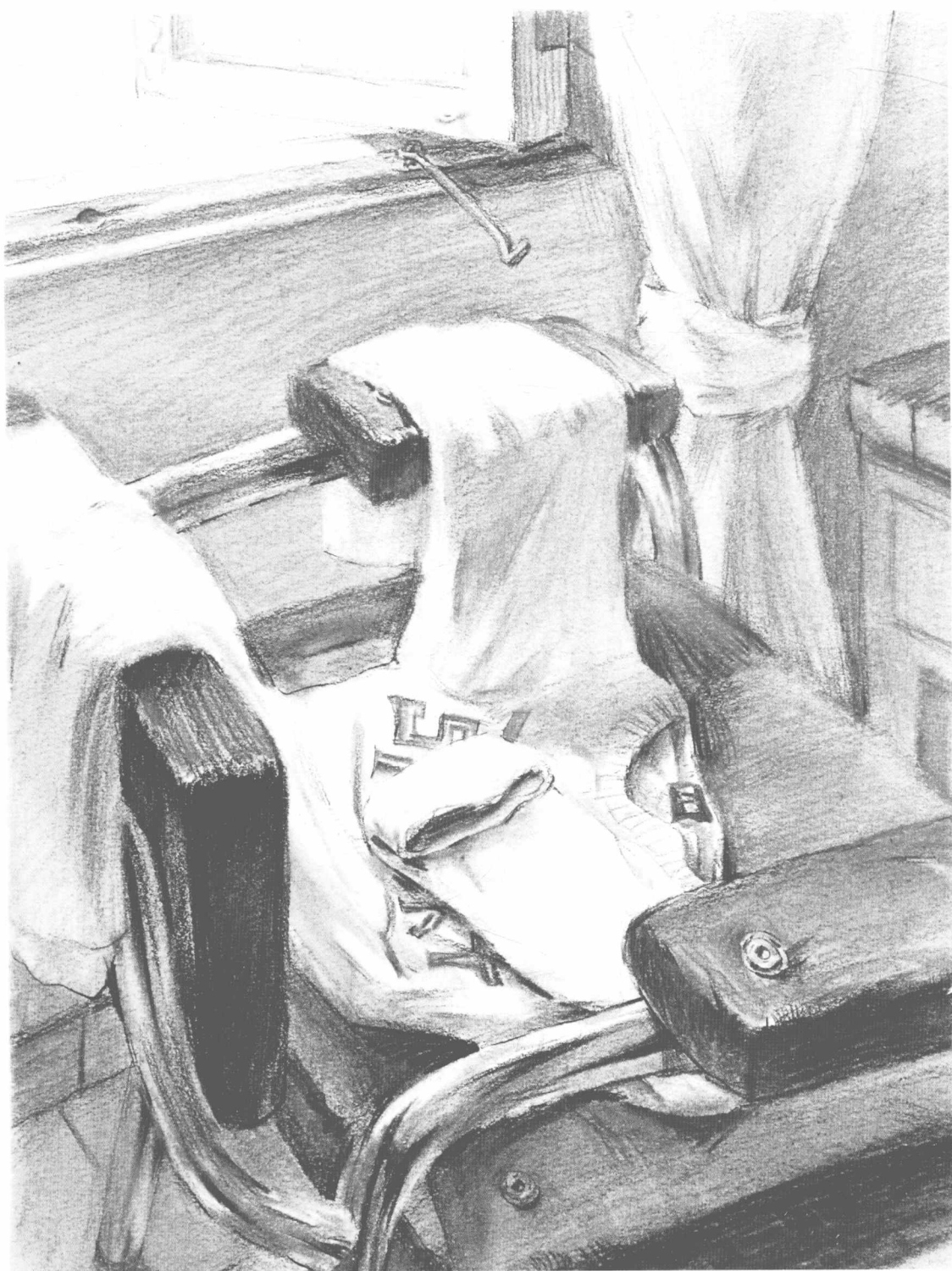
2. 素描表现的光影调子问题

光影调子是在光线作用下在物体表面所形成的明暗层次及黑、白、灰关系。光影调子也是绘画表现的重要方法。这种明暗色调因为光线的变化和形体的不同而产生了丰富的变化。具体来说，光影调子一方面不仅受到光线方向、强弱的影响，另一方面也和物体自身的质感、体积感和空间关系有关联。正因为如此，刻画对象总是会呈现出丰富的明暗调子变化，调子表现出或柔和、或强烈的不同感受。同时，光影调子的丰富变化也反映出物体结构关系的变化，显现出物体不同的体积感和画面的空间感。

素描中的光影调子经常被划分为“三大面、五调子”，但实际中的光影变化更为丰富。在平时深入、细致的刻画训练中，需要我们去认真体会领悟，真正理解光线作用下物体明暗调子的微妙变化。这样，才能突破对光影调子的概念化理解，对光影调子有一个明晰正确的认识。

对光影调子的认识也需要借助于理性分析和细心观察。比如了解光源的方向、主要光线和次要光线的主次影响，物体接受光线的不同程度和转折变化，以及光线的反射、折射等综合影响。这样会有利于我们更全面、透彻地理解明暗变化的基本规律，运用光影调子去塑造形体，表达虚实关系、空间透视关系以及画面的明暗节奏关系。

成绩



这是一张素描默写作品。由于椅子扶手、靠背以及斜搭的衣服等的多种不同结构，画面黑、白、灰的各种关系也富于变化，窗户的存在确定了画面的主要光源方向。由于白色衣服和黑色椅子的质感、亮度不同，黑、白、灰的调子变化也相差很大。白色衣服主要在微妙的灰色调内变化，椅子的明暗调子反差较大。椅子金属部分的光影变化处理也非常深入，金属质感和丰富的光泽变化都表现得很出色。



这是一张以光影调子为主要表现方法的素描试卷，画面的视觉效果非常整体，黑、白、灰三个大的色调使画面具有一种明快的节奏感。光影调子的虚实变化对于整张作品空间感的表达起到了重要作用，比如下巴、膝盖等明暗交界线的结实与暗部的放松虚化都处理得很好。在局部的处理当中，比如脸部的刻画中，考生主要运用微妙的灰调子变化来表达脸部丰富的骨骼、肌肉等关系。手部的处理略乏深入，但作品反映出该考生对于整体感的把握还是相当纯熟的。