

<<素描的空间、形式与表现-W>>

图书基本信息

书名：<<素描的空间、形式与表现-W>>

13位ISBN编号：9787532276912

10位ISBN编号：7532276910

出版时间：2012-1

出版时间：上海人民美术出版社

作者：（美）恩斯泰斯 著，赵琦，李亮亮 译

页数：371

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<素描的空间、形式与表现-W>>

内容概要

在现在的第三版中,《素描的空间、形式与表现》(作者韦恩·恩斯泰斯、梅洛迪·彼得斯)首次添加了包括阐述人体素描这一完整章节在内的介绍性文字。建筑在涵盖理论与技巧之上的这些论述,使这本书对于初学画者而言非常适用,第三版继续拓展这一关注点。与此同时保留了清晰明了、富有逻辑性的论述,并予以循序渐进的指导,所有这些都已成为此书的一大特点。

《素描的空间、形式与表现》一书以对画面的理解测试作为开场白,在挖掘人们对三维错觉和二维设计理解力方面的潜能作了一番调查研究,这些探讨涉及对观察角度与三角测量等方法予以独一无二的强调,这些方法为建立比例关系与构图布局提供了有效的策略。本书还以线型透视系统的研究提供易于理解的途径为特征,对如何用结构和光线来表现三维造型的分析引发了一个关于创作题材、富有表现力的明暗关系以及凭借想象来作画的深入探讨,而人体绘画与色彩应用则为加深学生的理解增加了一个新的维度。

此书这一版对最受欢迎的两个特色部分进行了更新与扩充。当代素描作品汇编部分概观反映和展现了迄今为止的当代绘画的现代主义与后现代主义的艺术主流。学生素描作品汇编部分则将如下两方面内容组合在一起:为人们所认可的、由来自美国各地艺术院校学生创作的优秀画作的复制品,以及读起来俨然像一堂不折不扣、完美无缺然而能又让学画者倍感亲切、易于理解的作业讲评讨论课。

书中所附的大师素描杰作精彩纷呈,且又增补了许多新的作品和相关文字方面的内容,这给初学画者提供了关于绘画媒介巨大灵活性的视觉辩悟,并且为他们提供了一系列形式上和表现上可资借鉴的范画。

<<素描的空间、形式与表现-W>>

书籍目录

序

  引言

    素描史话

    素描定义的延伸

    学生和名画

    有关天分的问题

    在公共场合练习绘画

    视觉化思维和口语化思维

    将绘画作为一个过程

    速写本的益处

1 素描的三维空间

  留下你的标记

  标记与线条

  图像—背景

  绘画作品的表平面(画面)

  空间从作品的表平面开始

  建立三维空间的基本方法

  用动态素描来捕捉幻觉空间

2 素描的二维空间

  二维空间和现代艺术

  绘画作品的形

  正形和负形

  负形——作为绘画术语的含义

  强调正形或负形

  模糊空间

3 形、比例与布局

  绘画的比例

  形和比例

  形和透视

  用铅笔测量比例

  用取景框来测量比例

  立体图像

  确定角度和作品平面

  立体空间里点与点之间线的角度确定

  在绘画中运用比例方法的建议

  画面布局

  选择观察高度的几点窍门

  画面布局时安排图像的几点窍门

4 绘画和设计的相互关系

  绘画和设计：自然的统一

  设计的原则

  作为设计手段之一的动态素描

5 线性透视

  视点

  会合和固定的位置

<<素描的空间、形式与表现-W>>

- 一点透视
- 两点透视
- 用透视方法画圆
- 其他几何体和近似几何体的画法
- 线性透视的长处与短处
- 三点透视
- 6 空间中的形式
  - 视觉和触觉
  - 形式和完形
  - 一般形式的分析和描绘方法
  - 交叉轮廓线
  - 自然形态的表面结构
- 7 光线中的形式
  - 自然光的方向性
  - 明暗形态
  - 固有色
  - 受光的方向与固有色
  - 光学灰色
  - 明暗法
- 8 创作题材：源泉与意义
  - 各种传统题材领域
  - 作为一种意义来源的题材
  - 主题性变体画
- 9 表现形式
  - 术语形式的两种定义
  - 一幅大师作品的形式研究
  - 绘画创新问题
  - 抽象究竟为何物?
  - 在视觉艺术中形式的首要地位
  - 作为一种意义来源的形式
  - 为你的素描作品排疑解惑
  - 针对你所画的素描作品提出的一些评论
- 10 素描中的色彩运用
  - 基本色彩理论及术语
  - 色彩组合
  - 用色彩表现空间和形体
  - 色彩与设计
  - 色彩与表现
- 11 人体素描
  - 为什么要画人体素描?
  - 人体认同感
  - 比例
  - 作为一种诠释方式的人体素描
  - 更深入地了解人体解剖
  - 在长期作业中画动态素描的重要性
  - 充实自己的作品
  - 画手部和脚部

<<素描的空间、形式与表现-W>>

- 作为叙事体的人物画
- 12 想象画：基于想象的素描
  - 带有一种表现目的的想象画
  - 画想象中的形象素描的建议
  - 释放你的想象力
  - 想象画形象的分类
- 13 学生素描作品汇编
  - 自画像
  - 想象画
  - 静物画
  - 抽象画与非客观意象
- 14 当代素描作品汇编
  - 现实主义与真实性
  - 表现主义
  - 拓展的画幅版式与综合媒介
  - 叙事体
  - 流行文化及其魅力
  - 社会与政治性主题
  - 种族认同
  - 艺术与技术
  - 全球化
- 绘画媒介术语表
  - 纸
  - 干性媒介
  - 湿性媒介
- 专业术语表

章节摘录

在所有的视觉艺术中对于多色图像的广泛探索是20世纪一大特征。极具天赋的色彩画家，如马蒂斯和约瑟夫。

阿尔伯斯（Josef Albers）以及从20世纪头十年的野兽派（Fauve）到19世纪60年代的大色域（color field，又称色彩抽象绘画，其画面往往占据整堵墙壁）画家，整体艺术运动一直专注于抽象色彩的相互作用和影响，不受题材以及对自然界客观参照的约束。

但由于这一世纪在不断进步，对于色彩意识最起决定性作用的影响也许是科技和大众传媒业已造就的全新调色板。

今天我们沉浸在五彩缤纷的图像氛围之中。

不像我们的前辈会去接触自然环境中的各种色彩，不过，我们每天充斥着来自打印和电子媒介、家庭和办公室装饰、产品包装、工业设计以及时装等确实实数以千计的、人为生成的色彩。

毫无疑问，当人们从这一万花筒般色彩斑斓的世界进入到教室或画室之际，无论是专业艺术家还是学生往往都会对在素描中运用全光谱色彩趋之若鹜。

本章旨在激发读者发觉属于自己的色彩美学，与此同时提供关于色彩学基本法则的详尽介绍以便为从事艺术实验活动打下坚实基础。

在我们继续讨论之前需要记住两点：首先，色彩是相对的，与一幅素描中的明暗对比之间相互关系类似，我们对一种色彩的感知或多或少受到环绕其周围的其他色彩的影响。

其次，没有所谓的“坏”颜色，任何色彩都可以卓有成效地为人们所用，而这取决于我们将此色彩融入作为一个整体的艺术作品中去的能力。

基本色彩理论及术语 色彩的三个基本属性包括色相、明度和纯度，我们将结合图10-1中的几个图表一起来讨论色彩三要素。

色相 指那些用来区分如红、绿和橙黄色等各种颜色的常用名称。

将一种颜色与其他颜色混合会改变其色相。

例如，将蓝色逐渐加入红色，当增加到一定量时红色相就会变成紫红色，然后变成紫色，最后变成蓝紫色。

有彩色一词有时用来表示色相的性质。

五彩色意指不带有色相，且特指那些中性色：黑、白和灰色。

如图10-2所示，艺术家时而有选择地将色相引入其他黑白形象之中以便别开生面增添视觉兴趣或意蕴。

图10-1a将12种主要色相安排到一个色轮之中，这12种色相可以分成对艺术家而言非常有用的不同类别的色彩关系。

原色，如红色、黄色和蓝色是无法通过其他颜色而产生的，当混合两种或三种原色时，就成为色轮上所有其他色相的来源。

间色（又称二次色），如橙色、绿色和紫色各为两种原色混合的结果，例如，黄色和蓝色可以产生绿色。

剩下的六种复色（又称三次色）则通过一种原色与一种间色结合在一起来获得：黄色与绿色混合调配出黄绿复色，等等。

色轮上颜色彼此之间离得越远，它们之间的关系就越是建立在色相对比基础之上，色轮中彼此完全相对的色相表现出最强烈的色相对比并称之为互补色，三对基本补色分别为红色与绿色、蓝色与橙色以及黄色与紫色。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>