

<<教素描的艺术>>

图书基本信息

书名：<<教素描的艺术>>

13位ISBN编号：9787532233236

10位ISBN编号：7532233235

出版时间：2003-1

出版时间：上海人民美术出版社

作者：德博拉·A·罗克曼

页数：326

译者：林妍

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>

<<教素描的艺术>>

内容概要

20年教学经验的总结，精辟清晰的图解案例，师生互动的信心与灵感，教与学的全方位指导。

优秀的艺术家常常不能成为优秀的教师。

许多学生对这一点体会颇深，因为他们常要忍受这些教师缺少经验毫无章法的课程。

在艺术学院中，嘲笑老师可谓家常便饭。

但更大的问题出在制度上，如果你对艺术教学有任何异议，那你这个美术硕士多半会在毕业时碰到麻烦。

作为一名教师或学生，如果你现在正为这些问题而困惑，那这本书就是为你而写的。

《教素描的艺术》是一本为美术教学提供全方位指导的图书，这是尊敬的艺术家、教授德博拉·A·罗克曼女士20年教学生涯的巅峰之作。

她将素描看作是所有视觉艺术的基石，所以她首先全面地解释了适用于描绘任何物体的素描概念，如：构图、目测程序、比例技巧、线条与色调的深入方法等；然后用步骤图解释这些概念，使课堂教学变得简单易行；接着，在人体这一对每个艺术家而言最重要、最具挑战性的内容上，运用了这些素描原则；随后的章节是理解与教授透视对于透视物体、空间的作用；最后，本书又转向画室本身和创造有效学习环境的各种必要因素；从准备静物清单、课程提纲，到摆放静物、处理教室的各类难题，再到讲评学生作品、拍摄学生作业的幻灯片等，第一步她都竭尽全力。

《教素描的艺术》是每位美术教师必备的指南，无论他是否有教学经验。

书中有益的教学建议与罗克曼所教学生大量的习作图例，将给新教师以信心，给资深教师以灵感。

<<教素描的艺术>>

书籍目录

前言绪言艺术教学的理念素描——视觉交流的主导第1章基本技巧和知识每一位专业教师与学生都应该掌握的绘画知识目测与目测棒的应用构图规则：原理及应用在二维平面上展示空间和深度线的变化与敏感度掌握重要的结构观察点黄金分割构建有感染力的静物写生画第2章人物素描教学的基本规则人体动态和动态速写增加画面的立体感和空间感肖像人体与骨骼第3章空间思考与想像透视基本原理的教学透视透视和立方体使用透视方格增加透视环境的复杂性两点透视中数值式精确的立方体在一点和两点透视中构建椭圆使用测量线来规则(相等)或不规则(不相等)地分割区域透视法中的斜面几何体和透明结构三点透视课外透视作业布置的一些建议.....研究生院申请须知

<<教素描的艺术>>

章节摘录

各种不同的空间 装饰性空间：装饰性空间是一种横跨画面表面而非深入画面内在的绘画空间。

不同形象或元素间的距离可在纸面上被测得。

装饰性空间实质上是一种二维平面空间。

造型空间：指通过创造深度和体积的错觉，而使空间看起来延伸并超越了图画表面。

画面形象或元素之间除了长与宽的相互关系外还拥有了深度关系。

这实质上是一种三维错觉空间(参见图1—55)。

浅层空间：也叫“有限深度”。

因为艺术家们控制着可见元素，因而没有什么点或图形看起来能够超出图画表面。

浅层空间好比一个盒子或舞台所拥有的有限空间(参见图1—56)。

深度空间或无限空间：在自然景象中，我们有时会发现有一种无边无际的空间错觉，它可被称为大气透视法(参见图1—57)。

大小、位置、形象的重叠、清晰的或模糊的细节、平行线的相交和透视画法等等，都是表现深度空间的传统技法。

色彩的空闲感与体积感 (色彩内容与本书所要阐述的主题稍有延伸，但简略提及会有助于读者更全面地理解素描的内涵。

——译者) 色彩的浓淡与空间感：浅淡的色彩在深暗的背景下会显得向前突出，其突出程度视色彩的浅淡程度而定。

而在明亮的背景下，这种效果正好相反——低浓度的色彩反而显得向后隐退，而深的色彩却向前突出，其隐退或突出的程度也视其色彩的浓淡程度而定。

决定采用哪些颜色作为与其他色彩相互作用的背景色，这是非常重要的。

冷暖色调与空间：当同等浓度的冷色调与暖色调色彩一起出现时，暖色调色彩会显得向图画表面突出，而冷色调色彩则向画面深处隐退。

如果冷暖色调的色彩出现在同一个画面，并同时伴有色彩浓度对比时，不同的浓度对比会产生增强、减弱或消除冷暖色调色彩间的空间对比的效果。

密度与空间：色彩在纯度或密度上的对比同样会对画面的空间感产生影响。

一种单纯的色彩相对于一种较暗质地的色彩来说，即使其色彩的浓淡程度相同，纯色仍将会显得向画面外突出。

但如果同时存在色彩浓淡程度与冷暖色调的对比，对空间效果的影响也将根据不同的对比情况而相应地改变。

同时我们必须考虑不依赖于色彩而能独立产生空间暗示效果的因素。

如重叠、大小，及画面上的不同位置(落点)，焦点或清晰或模糊的细节差异，以及质感的区别，都能相应地增强或抵消色彩所产生的空间暗示效果。

当我们要把画面图形塑造成一个具有立体感与空间感的物体时，色彩这一塑造空间的道具就常被用来增强这种效果。

在具体使用中，色彩的浓淡、冷暖、纯度和质感都对塑造体积与空间起到鲜明的作用。

下面是一些你可以传授给学生的最基本但非常有用的提示，当然同时还要提醒他们不适用的例子总是有的。

色彩的浓淡与立体感：浓色常用来提示阴影区域；而浅色常用来提示裸露区域，或处在光照下的区域。

冷暖色调与立体感：冷色常用于提示阴影区域；而暖色常用于提示裸露区域，或光照下的区域。

密度与立体感：暗淡且低密度的色彩常用来显示阴影区域；而明朗且高密度的色彩则常用于显示裸露，或光照下的区域。

质感与立体感：弱质感常被用来与阴影区的色彩相适应；而强质感则被用来与裸露，或光照下的色彩相适应。

<<教素描的艺术>>

线的变化与敏感度 重中之重：工具与绘画表蕴 当考虑线的质量与敏感度时，我们首先应该认真考虑的是用什么工具来绘画。

你选择什么样的工具作用于什么样的绘画表面？

不同的绘画工具，应用不同的技巧，作用于不同的绘画表面，会产生相应的不同效果。

什么是“敏感”线条？

敏感：具有很强的感觉能力，对外界影响有敏锐的反应能力，能反映细微的变化或区别；对外界刺激的灵敏度；富有情感力度；并具有极易被影响的性质。

敏感线不管在描绘和反映物体的内部轮廓还是外部轮廓时，都具有敏感性。

如果需要的话，敏感线能通过图像的轮廓或边缘线反映细微的变化与区别。

敏感线能对沿着画面的轮廓出现的微妙和次微妙的活动产生反应。

敏感线具有表达强烈的体积、质感、数量感、形象、重量、空间感与情感的能力。

敏感线除了上述的对它所描绘的形象具有高度的敏感性外，它本身还独立于所画物体，并具有其敏感性。

不管它是描绘一个特定的形状还是独立地存在，都能表现出不同的质感——粗糙或光滑，深暗或浅淡，连续或间断，曲线性或直线性，浓重或浅淡，粗重或纤细。

线条的质量取决于艺术家们所使用的绘画工具和这些工具所作用于的绘画表面，以及艺术家所要描绘的物体本身的特性。

追求线条的变化性与敏感性 线条是艺术家们描绘有生命或无生命的物体时用来表现轮廓的最古老的工具。

旧石器时代的洞穴壁画为我们提供了早期人类用线条来描绘各种他们赖以生存的捕获的动物、各种衣物以及各种工具的证据。

不同线条之间有着巨大的特陞差异，每一种线条都有自身的深刻内涵。

我们没有特定的可以获得线条质感与敏感度的公式。

一个艺术家采用何种线条描绘一个特定的物体取决于该艺术家对这一物体的个性感悟，而且这种感悟毫无疑问是在诸多事实影响下形成的。

下面列出一些如何在考虑不同的边缘、轮廓和图形表面的基础上，不同的线条体现出的敏感性与形象性的范例。

这些范例主要聚焦于线条的色调感与空间感，通过这些线条的变化，将展示物体形象、体积和空间。

明暗与物体的光感 包括真实光源照射下的明暗效果与虚拟光源照射下的明暗效果。

沐浴在阴影中的边缘可用暗而浓重的线条来描绘，而被光线照亮的边缘可用淡而细致的线条来描绘(参见图1—58)。

.....

<<教素描的艺术>>

媒体关注与评论

前言 书是一种崇高的职业，韦氏字典为教书下的定义是：“传递知识与技艺，并给予指导”

。很显然，一个人要想传递知识给别人，自己首先得有一定的知识或技艺。

学前教育机构、小学和中学的教育者们不仅要有所教学科的专业知识，更要接受一定的训练使之掌握各种教学技巧、理论及教育哲学。

遗憾的是，美国大部分的高等教育者们没有做到这一点。

我们常常听到这样一种情况：某个才华横溢的科学家、数学家、作家或艺术家因为其出色的专业成就被某大学聘为教师，但是他们却无法有效地把丰富的知识传授给渴求知识的学生们，因此而令人十分失望。

总的说来，对高等教育唯一的要求是教师必须拥有这一领域内最丰富的知识。

就美术研究而言，最高学位是美术学硕士，虽然这证明了教育者们具备了一定的技艺与知识，但绝不意味着他们便能成为一名合格的教师。

就一个艺术教育者来说，对他们在处理与学生的人际交流方面能力的要求与对他们在掌握专业知识方面的要求是不同的。

进一步说，许多大学或学院初为人师者在课堂教学中不仅缺乏教学经验和技巧，而且并不知道在视觉艺术教学的最初阶段哪些知识是重要的、哪些知识是应该教给学生的。

许多学校提供了从本科的基础课程到研究生阶段全部的教育机会，但不幸的是，学生们实际得到的指导非常少，硕士生助教们甚至常常是自己确定上课内容、教学方法、评分标准和教学步骤等等。

最糟糕的是许多第一次在大学教书的教师们，无论他们是助研、助教，代课的还是新聘全职教师，都常常感到在画室教学活动中束手无策。

最终的结果就是一种挫折感——教师们这段令人遗憾的教学经历，使学生们没有真正掌握知识，以至于无法进入更高层次的学习。

在从事教育工作近20年中，我发现一些方法对艺术及设计专业的学生十分重要，尤其是基础阶段的经历最终会影响到学生学习训练的全过程。

这本书是对我的这些经历的详细介绍，目的是为那些初为人师者提供指导，或为有经验的教师提供可资借鉴的新方法。

我相信，本书同样会成为学生们学习的好帮手。

我期望在与教师们分享我的教学经验的同时，也能表达我对教育事业的挚爱与热情。

教育工作必须要有权威、有热情，但也要谦虚。

如此以来它自然能激发学生们对学习的热爱，也许这也是我们所应教授的最重要的一课。

Deboah A · Rockman 德搏拉·A·罗克曼

<<教素描的艺术>>

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>