

绘画基础与 艺术设计

张 燕 张力克 李 波 方云定
王晓丽 马豪放 周中玉 编 著

HUIHUA

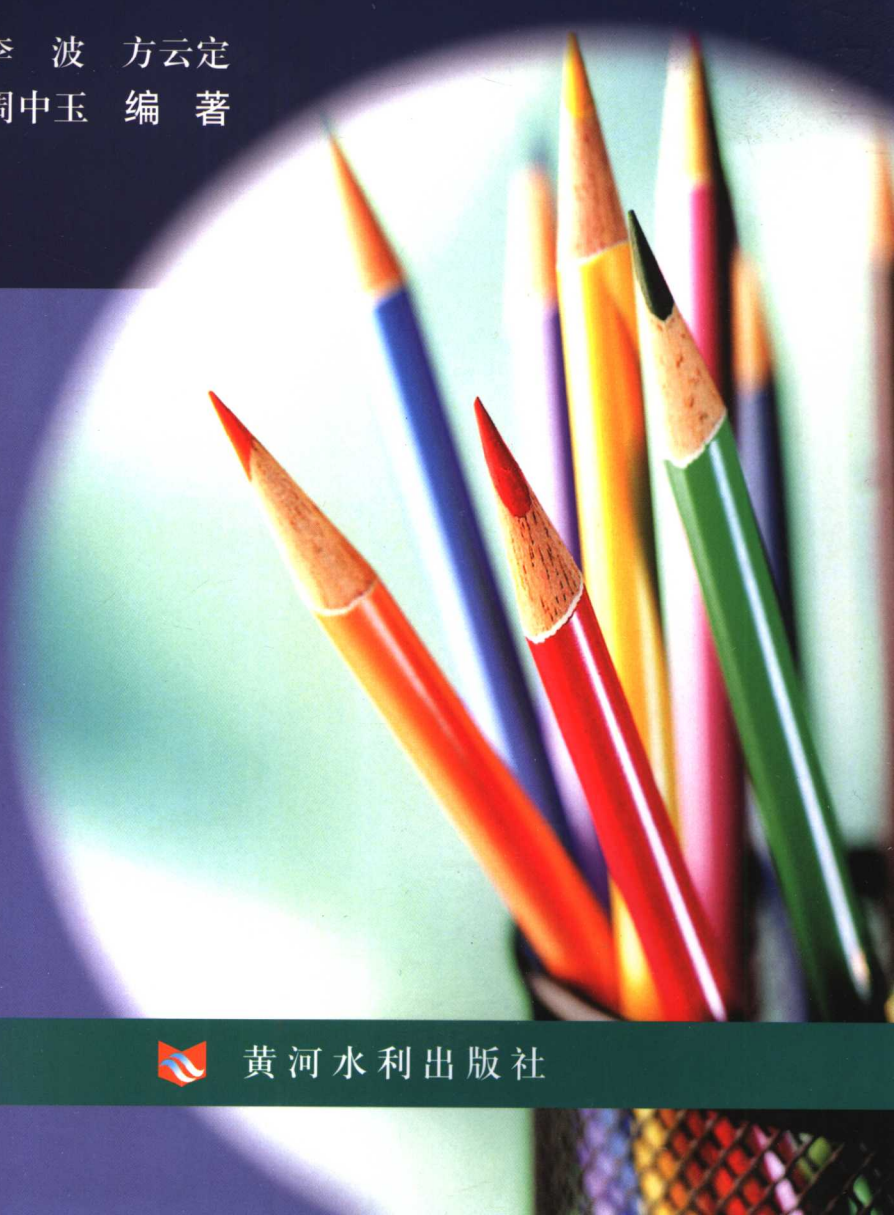
JICHU YU

YISHU

SHEJI



黄河水利出版社



绘画基础与 艺术设计

张 燕 张力克 李 波 方云定
王晓丽 马豪放 周中玉 编 著

黄河水利出版社



内 容 提 要

这是一本为学习绘画和艺术设计的大、中专院校的学生编写的教材。书中较为详尽地阐述了素描、速写、色彩、构图等绘画基础理论以及图案设计、字体设计、标志设计、广告设计、包装设计等设计原理,介绍了一些绘画与艺术设计的技法知识。全书内容翔实,具有较强的系统性、知识性、技术性及可操作性,是一本很有价值的工具参考书。

图书在版编目(CIP)数据

绘画基础与艺术设计 / 张燕等编著. — 郑州:
黄河水利出版社, 2006.8
ISBN 7-80734-111-4

I. 绘… II. 张… III. ①绘画-基本知识 ②艺术-
设计-基本知识 IV. ①J2 ②J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 094510 号

出 版 社:黄河水利出版社

地址:河南省郑州市金水路 11 号

邮政编码:450003

发行单位:黄河水利出版社

发行部电话:0371-66026940

传真:0371-66022620

E-mail: hhsicbs@126.com

承印单位:河南省瑞光印务股份有限公司

开本:787 mm × 1 092 mm 1 / 16

印张:17

字数:393 千字

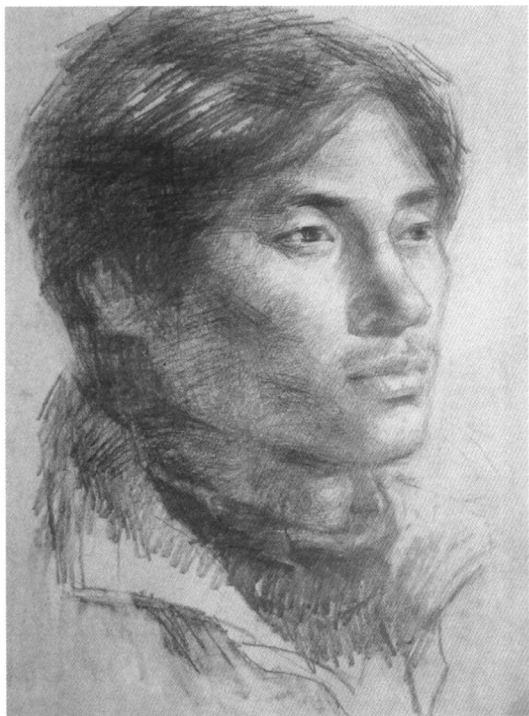
印数:1—1 500

版次:2006 年 8 月第 1 版

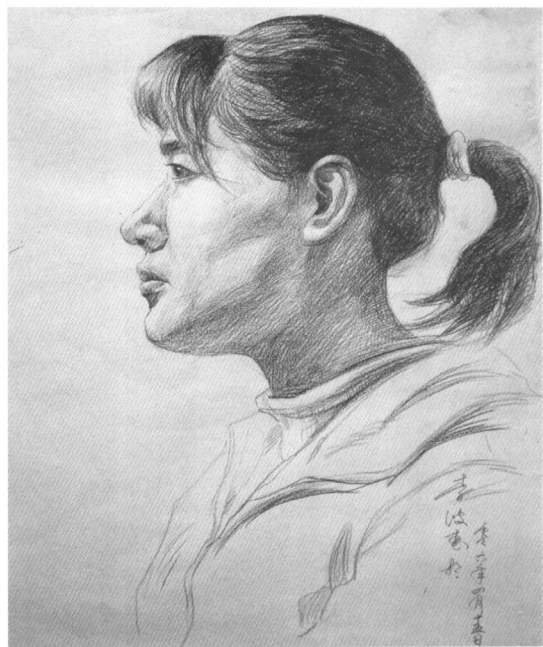
印次:2006 年 8 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7-80734-111-4 / J · 11

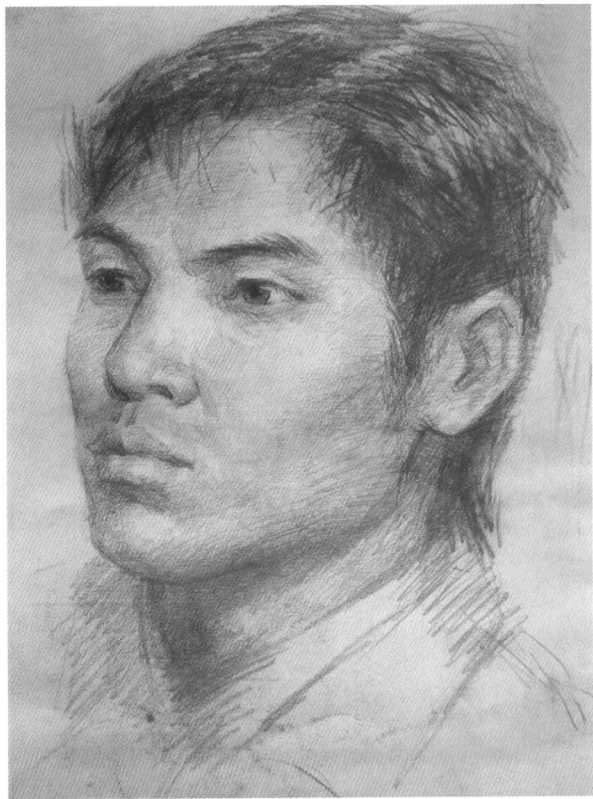
定价:36.00 元



张燕 绘



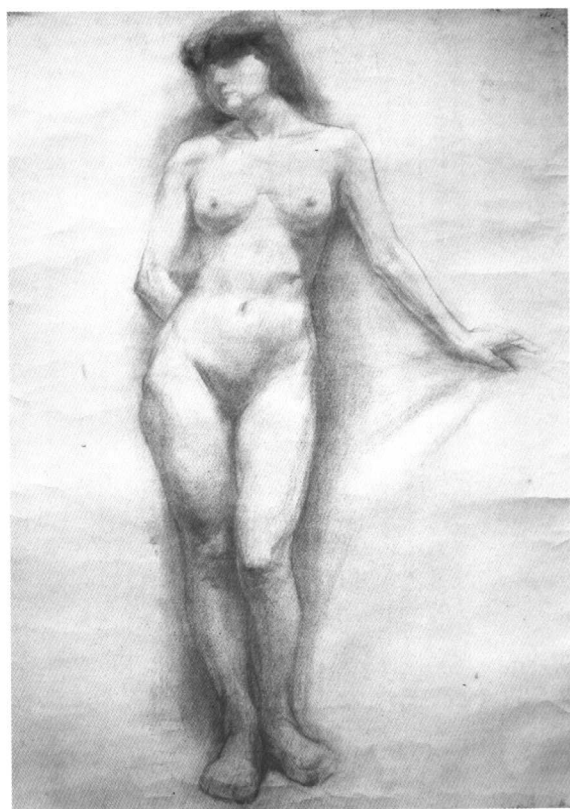
李波 绘



方云定 绘



李波 绘



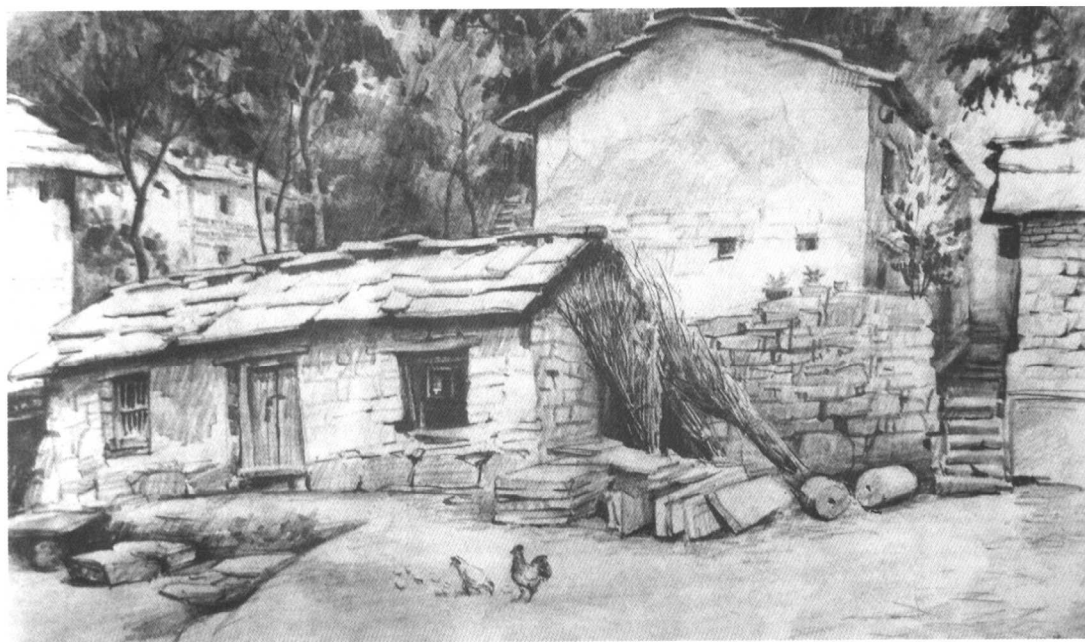
李波 绘



方云定 绘



李波 绘



王晓丽 绘



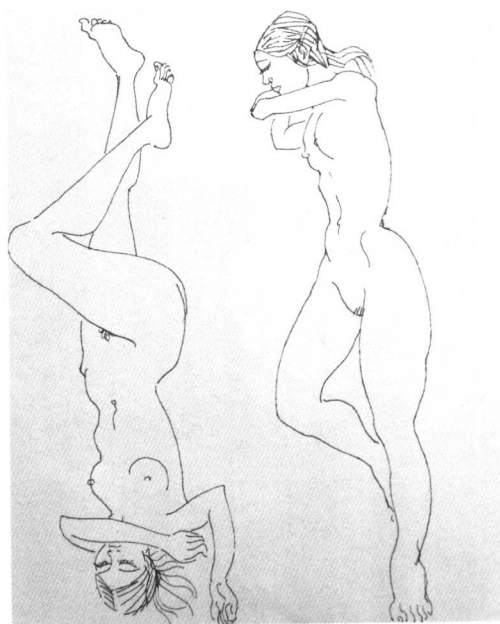
张力克 绘



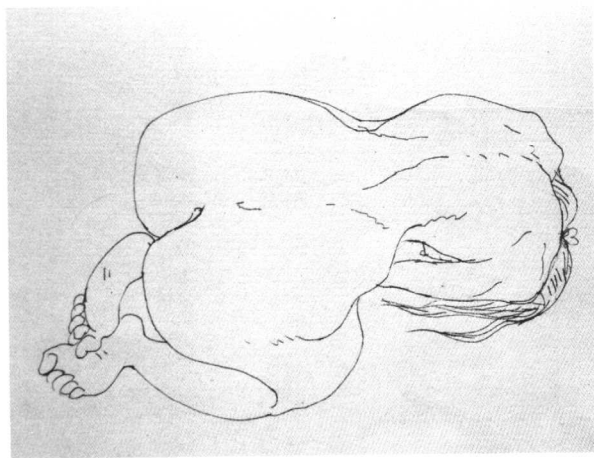
张力克 绘



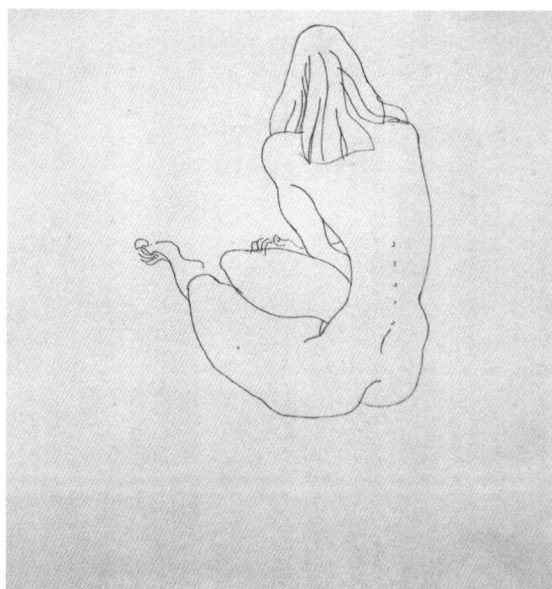
张力克 绘



张力克 绘



张力克 绘



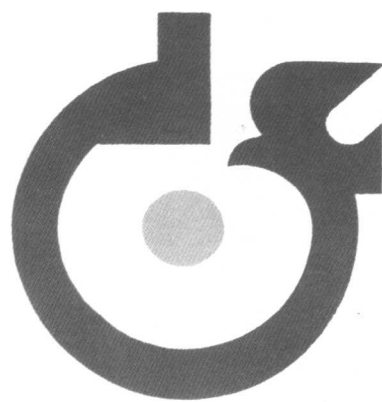
张力克 绘



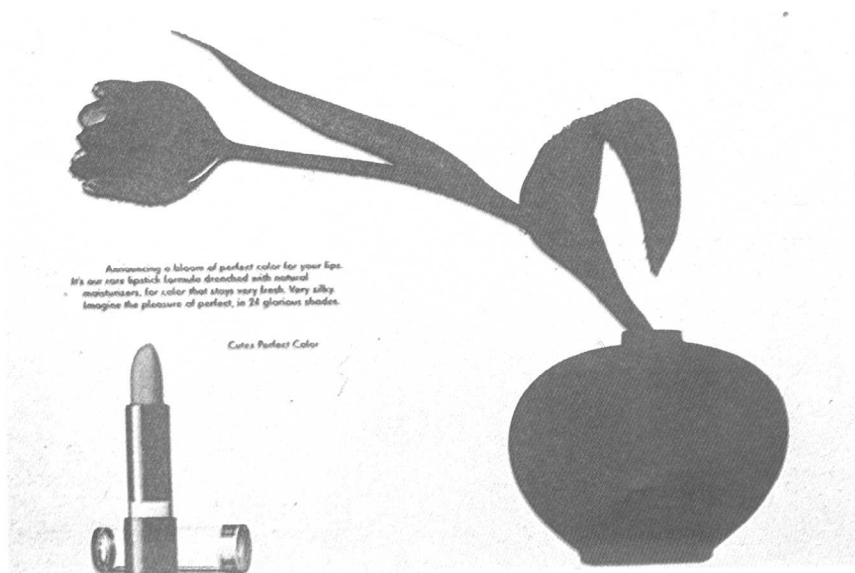
张力克 绘



张力克 绘



第 43 届世界乒乓球
锦标赛标志 作者：孟祥斌



前 言

绘画与艺术设计，同现代社会中人们的生活有着密切的联系。好的绘画和艺术设计作品，在改善和提高人们的生活质量、培养人们高尚的道德情操和审美情趣方面发挥着越来越大的作用。因此，绘画和艺术设计日益受到大众的重视，绘画和艺术设计的爱好者也越来越多。为了给那些初学绘画和艺术设计的青年朋友提供学习上的方便，我们编写了《绘画基础与艺术设计》一书，希望该书能够对这些读者提供一定的学习指导。

本书所选的内容，都是初学者应当掌握的专业基础理论和相关技法知识，有着较强的针对性和实用性。在写作过程中，我们对书中各部分内容进行了认真的讨论、修改、删选，并参考了不少文献和资料，吸收了他人的一些观点和学术成果，力求使该书内容做到全面、准确、生动，能够更好地为读者提供帮助。

本书共分九章，第一章由马豪放编写，第二章由周中玉编写，第三章第一节至第三节由王晓丽编写，第三章第四节至第七节由方云定编写，第四章由张力克编写，第五章由张燕编写，第六章至第九章由李波编写。

由于我们水平有限，加上时间仓促，书中难免会出现某些问题和错误，敬请读者谅解和批评指正。同时对我们所选参考文献和资料的作者表示感谢。

编著者

2006年7月

目 录

第一篇 绘画基础

前 言

第一章 素 描	(3)
第一节 素描造型艺术	(3)
第二节 素描几何形体	(8)
第三节 素描静物	(19)
第四节 头像写生	(29)
第二章 速 写	(40)
第一节 概述	(40)
第二节 速写的分类	(46)
第三节 速写的基本语言	(47)
第四节 速写的形式因素	(50)
第五节 人体结构与运动规律	(53)
第六节 速写课程与技法	(55)
第三章 色 彩	(79)
第一节 色彩基础	(79)
第二节 色彩运用原则	(93)
第三节 色彩写生	(108)
第四节 风景画的发展与演变	(112)
第五节 中西方风景画的关系	(114)
第六节 风景画写生要素	(120)
第七节 水粉人物写生	(133)

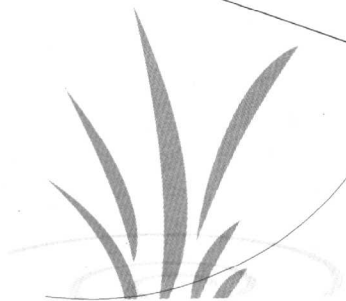
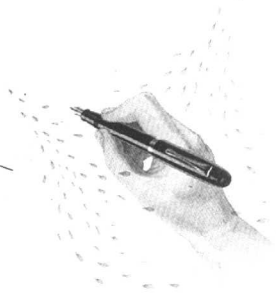
第二篇 艺术设计

第四章 绘画构图	(147)
第一节 构图的含义	(147)
第二节 创作与构图的关系	(149)
第三节 构图的形态要素	(156)
第四节 构图原理	(165)
第五节 构图中的色彩	(172)
第六节 构图的基本表现手法	(176)
第五章 基础图案	(185)
第一节 装饰图案概论	(185)

第二节	图案的色彩构成·····	(194)
第三节	图案规律与形式法则·····	(201)
第四节	图案设计的平面构成·····	(204)
第五节	花卉装饰图案·····	(214)
第六章	字体设计·····	(225)
第一节	概述·····	(225)
第二节	字体设计·····	(226)
第三节	字体设计的应用·····	(231)
第七章	标志设计·····	(233)
第一节	概述·····	(233)
第二节	标志的类别·····	(236)
第三节	标志的形式组合·····	(238)
第四节	标志的设计基础·····	(240)
第八章	广告设计·····	(243)
第一节	广告概论·····	(243)
第二节	广告画面的构成要素和表现·····	(244)
第三节	广告设计与印刷工艺·····	(250)
第四节	设计工艺的分类·····	(252)
第九章	包装设计·····	(255)
第一节	包装基础·····	(255)
第二节	纸盒包装的种类及连接方法·····	(256)
第三节	包装装潢的视觉传达设计·····	(258)
第四节	包装装潢设计创意·····	(262)
参考文献	·····	(266)

第一篇 绘画基础

HUIHUAJICHU



第一章 素描

第一节 素描造型艺术

一、素描的概念

素描是绘画的一种形式。如果说绘画是使用一定的物质材料,通过线条、色彩、明暗、透视及构图等手段,在平面上创造出可视的,具有一定形式、体积、质感和空间感的艺术形象,那么从广义来讲,素描则是指“单色”的绘画。

(一)什么是素描

素描作为人类最古老的一种平面造型方式,可以说是一切图画之母。

素描的产生可以追溯到远古的旧石器时代末期。那时,人类开始以木炭和有色泥土做单色的朴素造型,其内容与原始氏族的生活息息相关。如在骨针、石器上刻画简单的装饰纹样,或在洞穴壁上描绘狩猎、驯鹿等形象,这些都可统称为世界上最古老的素描画。它反映了人类对自然界和原始氏族自身生活的一种认识,并成为表现和传达思想感情的一种手段。

关于素描的概念,可以从以下四个方面来认识。

第一,素描是与色彩画相对而言的。素即素色,取朴素之意,也包含单色的意思。素描是借助单色线条或块面来塑造形象,是一种对客观物象的形态和结构特征作朴素表现的绘画形式。

第二,素描是造型的基本功。造型,包括造型的观念、造型的美学原则、造型的形式要素和造型的表现手法等,构成了绘画艺术语言的基础。可以说除色彩外,绘画造型的基础都属于素描研究的内容。

第三,素描作为画家艺术创作意图、观念的体现,是为美术创作服务的。它可以是画家最原始、最直接的创作意图的形象表现,也可以是绘画、雕塑、工艺美术、建筑美术的创作或设计的草图、正稿、粉本(中国画),以及资料性的习作。

第四,素描作为绘画的一种表现形式,是具有独立审美价值的画种。以素描形式表现的肖像、风景、静物、组画、连环画以及主题画,都是绘画创作的一种形式。优秀的素描同其他绘画一样,是人类造型艺术的组成部分。

综上所述,素描是一种单色的绘画形式,是培养造型能力的基础;它既是为美术创作收集素材、表现构思的一种手段,又是具有独立审美价值的画种。

(二)素描的分类

素描按其传统体系,可分为中国写意传统的素描(白描)和西方写实传统的素描。素描按其表现手法,可以分为:以线为主要表现手段,注重形体结构研究和表现的结构素



图 1-1

描；以光影明暗为主要表现手段，注重形体体积塑造和空间感表现的明暗素描；将上述两者综合运用的线面结合的素描。素描按其功能性与目的性，可分为基础素描、习作素描和创作素描。

基础素描是初学者以掌握造型的基本规律、培养素描造型能力为目的。习作素描是以美术创作为目的。基础素描和习作素描均表现创作构思的草图、正稿，以及以素描形式收集的场景区、道具、人物等形象资料(见图 1-1)。

创作素描是以完整地表达画家的创作意图为目的，并以素描为其表现形式的绘画作品，包括为其他画种，如油画、版画、中国画、年画等所作的素描稿。

二、学习基础素描的目的和要求

素描是造型艺术领域中最基础的学科。素描的优点就在于它是“单色”，有利于我们在观察和描绘客观物象的过程中，排除色彩因素的干扰，集中地去学习、研究和掌握造型的基本规律，培养准确、生动、概括地表现对象的造型能力，为今后的专业学习奠定较为坚实的造型基础。

基础素描是一门以培养造型能力为目的的基础课程。所谓造型能力，具体地讲应包括两个方面：一是造型的认识能力，即研究和掌握客观物象的形体结构、透视变化、运动规律等；二是造型的表现能力，即运用造型的规律、法则以及造型语言等，在画面上真实地塑造和再现客观物象。对于工艺美术专业来讲，造型能力应该是创造能力或设计能力的同义语。因此，在基础素描的学习中，不仅要注重培养正确的观察对象、理解对象和表现对象的能力，还要注重培养正确的思维方法，学会运用艺术规律和形式美的法则，以准确表达自己的艺术感受或设计创意的能力。

基础素描的学习目的，可以概括为以下三个方面。

1. 培养艺术的感知能力

在基础素描训练中，感知包括两个方面的含义。感，即感觉，是素描写生中通常强调的“第一印象”，它是鲜明的、生动的，但往往又是表面的、瞬间的；知，即认识，是指在“第一印象”感觉的基础上，对写生对象的理解、分析、综合，是深化“第一印象”感觉以达到把握对象本质的思维过程。

为什么将培养感知能力作为基础素描的学习目的呢？即是说，素描所表现的不是形体，而是表现画家对形体的认识。但是，有的人往往片面地认为素描画得好不好，仅取决于“手艺”或“技巧”，而忽视了手艺或技巧是受认识所支配的。因此，学画素描，不仅要练“手”，更需要练眼的观察、练脑的思维。

2. 掌握造型的法则与规律

造型的法则和规律，既是提高和发展艺术感知能力的重要条件，又是培养和树立造型观念、提高造型能力的基础。艺术不是科学，但艺术却利用了自然科学中的某些成果。例如，利用人体解剖学、透视学、光学、立体投影法以及色彩学、几何学的某些原理，

深化了艺术家们的认识力,增强了艺术的表现力,使造型艺术得到重大的发展。

1)掌握正确的观察方法,提高对比例的准确判断力

比例是指各种物象之间,以及物象自身各部分之间的一种度量关系,它是任何物象的形体存在的基本形式。即是说,任何物象的形体都表现为一定的比例关系。形体的比例,是检查画面形体表现的真实程度,即“形准”的依据。准确的比例,始终是造型的基本要求之一。在素描造型中,形体各方向体面的大小及透视缩形的变化、明暗对比的强弱、色调的色阶层次等,都包含着比例因素。

比例关系的正确判断,来自于正确的观察方法。观察的方法,应是从整体到局部,从局部再回到整体,先定大比例关系,后定小比例关系,小比例关系服从大比例关系。因此,在基础素描训练中,要注重培养和提高眼的观察力,学会正确的观察方法,掌握准确判断客观物象比例关系的基本功。

2)掌握造型语言,提高素描造型的表现力

素描是在平面上描绘视觉形象。形象的视觉因素是通过物体的形体、结构、空间、明暗、色调以及点、线、面呈现出来的,即通常所说的“全面造型因素”。它们是素描造型的“建筑材料”,是形象化的“造型语言”。素描正是通过这些“建筑材料”和“造型语言”才能在平面上塑造出具体的可视形象,才能形象地表达人们对客观物象的感觉与认识。在所有的造型因素中,物体的形体、结构、空间、明暗等,都必须通过线条、色调才能表现为画面的视觉形象。线条与色调,是素描最基本的造型语言。素描造型有两类造型方法,一类是以线为主要表现手段的结构造型,另一类是以明暗色调为主要表现手段的明暗造型。因此,在基础素描训练中,要在全面掌握造型语言的基础上,提高用线的技能技巧,提高对色调的概括力与控制力。

3)掌握分析综合的方法,提高素描造型的概括力

艺术主要是指对客观物象的概括表现。从对造型的认识来讲,概括产生于以准确把握形象本质特征为基础的提炼取舍;从造型的表现来讲,概括是“以一当十”的造型语言。简约精练的造型手法,追求形神兼备的艺术效果,是客观物象的真实再现与画者主观情感表现的结合。素描造型的概括力,是画者的认识能力与表现能力的综合。艺术的概括能真实地再现客观物象。所谓“真实”,是指客观物象的主要特征和本质的东西,“再现”于画面的是经过提炼的那些最主要的有代表性的部分,而并非是“照相”似的复制,这里就包含着艺术的概括。

在基础素描训练中,要掌握造型素描的分析与综合的方法,有意识地锻炼和提高素描造型的概括力,就要坚持速写、默写训练,培养迅速捕捉对象特征和善于提炼取舍并予以概括表现的造型能力。

4)掌握作画程序,学会整体作画的方法

素描的作画程序是由素描的性质所决定的。正确的作画程序,反映了由浅入深、由此及彼、由表及里的认识规律,体现了“整体—局部—整体”的造型原则和方法,是作画方法的科学总结。

作画程序中的每一个阶段,有着明确的阶段目的、任务和要求;每一阶段之间,又有着因果、启承、交错的密切联系。只有这样,才能使作画程序的每一阶段,都达到服