

高等学校艺术设计专业课程改革系列教材

文 健 主 编
何硕颖 刘勇华 胡 娉 副主编

SHEJILEI ZHUANYE
MEISHU JICHU JIAOCHENG

设计类专业美术基础教程

(第2版)

清华大学出版社
<http://www.tup.com.cn>

北京交通大学出版社
<http://www.bjtup.com.cn>

高等学校艺术设计专业课程改革系列教材

设计类专业美术基础教程

(第2版)

文 健 主 编
何 硕 颖 刘 勇 华 胡 婷 副主编

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书内容分为4章：第一章介绍素描的概念、特点、分类和学习方法，并详细演示结构素描和明暗素描的画法步骤；第二章介绍色彩的基础知识，以及静物色彩的画法步骤；第三章介绍速写的基础知识和画法，主要从人物速写、风景速写和室内设计速写3个角度进行分类讲解；第四章为优秀美术基础绘画作品欣赏，以提高读者的审美素养。

本书内容全面，理论讲解细致，演示步骤清晰，语言朴实，图文并茂。本书可作为应用型本科院校和高职高专类院校建筑学、室内设计和环境艺术设计等专业的基础教材使用，还可以作为行业爱好者的自学辅导用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

设计类专业美术基础教程 / 文健主编. —2版. —北京：北京交通大学出版社：清华大学出版社，2014.5

(高等学校艺术设计专业课程改革系列教材)

ISBN 978-7-5121-1888-1

I. ①设… II. ①文… III. ①美术-高等学校-教材 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第068436号

责任编辑：吴嫦娥 特邀编辑：林夕莲

出版发行：清华大学出版社 邮编：100084 电话：010-62776969

北京交通大学出版社 邮编：100044 电话：010-51686414

印刷者：北京艺堂印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：210×285 印张：11.5 字数：406千字

版 次：2014年5月第2版 2014年5月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5121-1888-1/J·70

印 数：1~2 000册 定价：48.00元

本书如有质量问题，请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评，我们表示欢迎和感谢。

投诉电话：010-51686043, 51686008；传真：010-62225406；E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前言

“设计类专业美术基础教程”是艺术设计专业的一门专业基础课。它通过对绘画者进行造型和色彩表现方面的训练,提升绘画者感受美、欣赏美、评价美和创造美的能力,树立正确的审美理想、审美观点和健康的审美情趣。同时,美术基础课程也是设计类专业的必修课,它有助于提高设计人员的艺术创造能力和艺术表现能力,为专业设计打下扎实的基础。

本书内容分为4章:第一章介绍素描的概念、特点、分类和学习方法,从结构素描和明暗素描两个角度详细演示素描的绘制方法和技巧;第二章为色彩的基础知识和画法,并配有大量的图片来进行阐释;第三章介绍速写的基础知识和画法,主要从人物速写、风景速写和室内设计速写3个角度进行分类讲解和演示;第四章是优秀美术基础绘画作品欣赏,选用了一些建筑师、设计师和画家的优秀美术基础绘画作品,以提高读者的审美素养。

本书内容全面,理论讲解细致,演示步骤清晰,语言朴实,通俗易懂,图文并茂,训练方法科学有效,学生如能坚持按照书中的方法训练,在短时间内就可以使自己的艺术表现能力得到较大提高。本书所收录的大量精美图片资料具备较高的参考和收藏价值,可以提升学生的审美修养。本书可作为应用型本科院校和高职高专类院校艺术设计专业基础教材使用,也可以作为业余爱好者的自学辅导用书。

本书在编写过程中得到了广州城建职业学院广大师生的大力支持和帮助。本书第一章由何硕颢编写,第二章由文健和胡建超共同编写,第三章由文健和胡婷编写,第四章由刘勇华编写。由于编者的学术水平有限,本书可能存在一些不足之处,敬请读者批评指正。

文 健
2014. 4

目 录

第一章 素描	(1)
第一节 素描基础知识	(1)
思考与练习	(18)
第二节 结构素描	(18)
思考与练习	(36)
第三节 明暗素描	(37)
思考与练习	(63)
第二章 色彩	(64)
第一节 色彩知识概述	(64)
思考与练习	(75)
第二节 水粉静物画法	(76)
思考与练习	(85)
第三节 优秀水粉静物画欣赏	(85)
第三章 速写	(111)
第一节 人物速写	(111)
思考与练习	(122)
第二节 风景速写	(122)
思考与练习	(137)
第三节 室内设计速写	(137)
思考与练习	(148)
第四章 优秀美术基础绘画作品欣赏	(149)
参考文献	(178)

第一节 素描基础知识

一、素描的概念和作用

素描从广义上讲,含有“朴素的描写”之意。它是用铅笔、毛笔、钢笔、碳笔,甚至是现在流行的手写版的画笔等工具做单色描绘的艺术表现形式。从狭义上讲,素描是一切造型艺术(包括绘画、建筑、雕塑等)的基础,是通过线条、色块的深浅把物象的体积感和空间感真实地表现出来的艺术形式。

绘画的过程是一个眼与手协调配合的过程,绘画者先通过观察,在大脑里记录下物象的轮廓和形状,再通过手将其描绘出来。素描要解决的核心问题就是如何更理想地描绘出物象的形体,并使其以美的姿态展现出来。因此,素描的学习主要是训练绘画者正确的观察方法和熟练的表现技巧,逐渐地提高绘画者的艺术表现能力。

素描是一种简单明了的绘画语言,同时也是一种思想,可以传达出绘画者的气质和情感,它是艺术与技术的融合,是学习艺术的开始。

二、素描的分类

素描从表现内容上可分为静物素描、动物素描、人物素描、风景素描和产品素描等;从功能上可分为创作性素描和习作性素描;从时间上可分为长期素描和速写。如图1-1~图1-10所示。

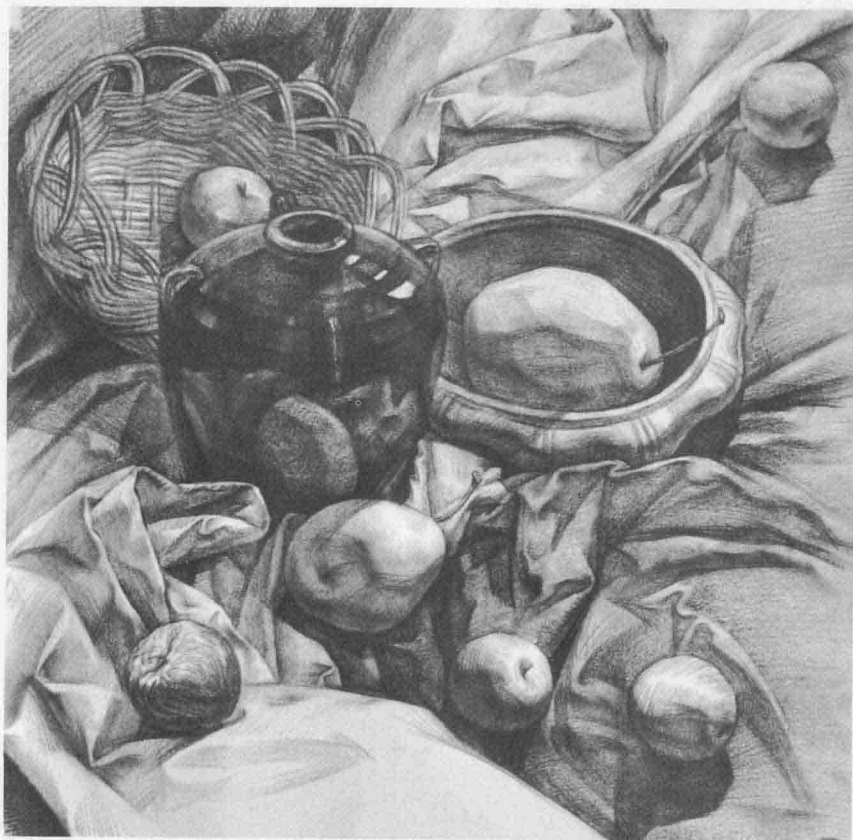

图 1-1 静物素描 学生作品

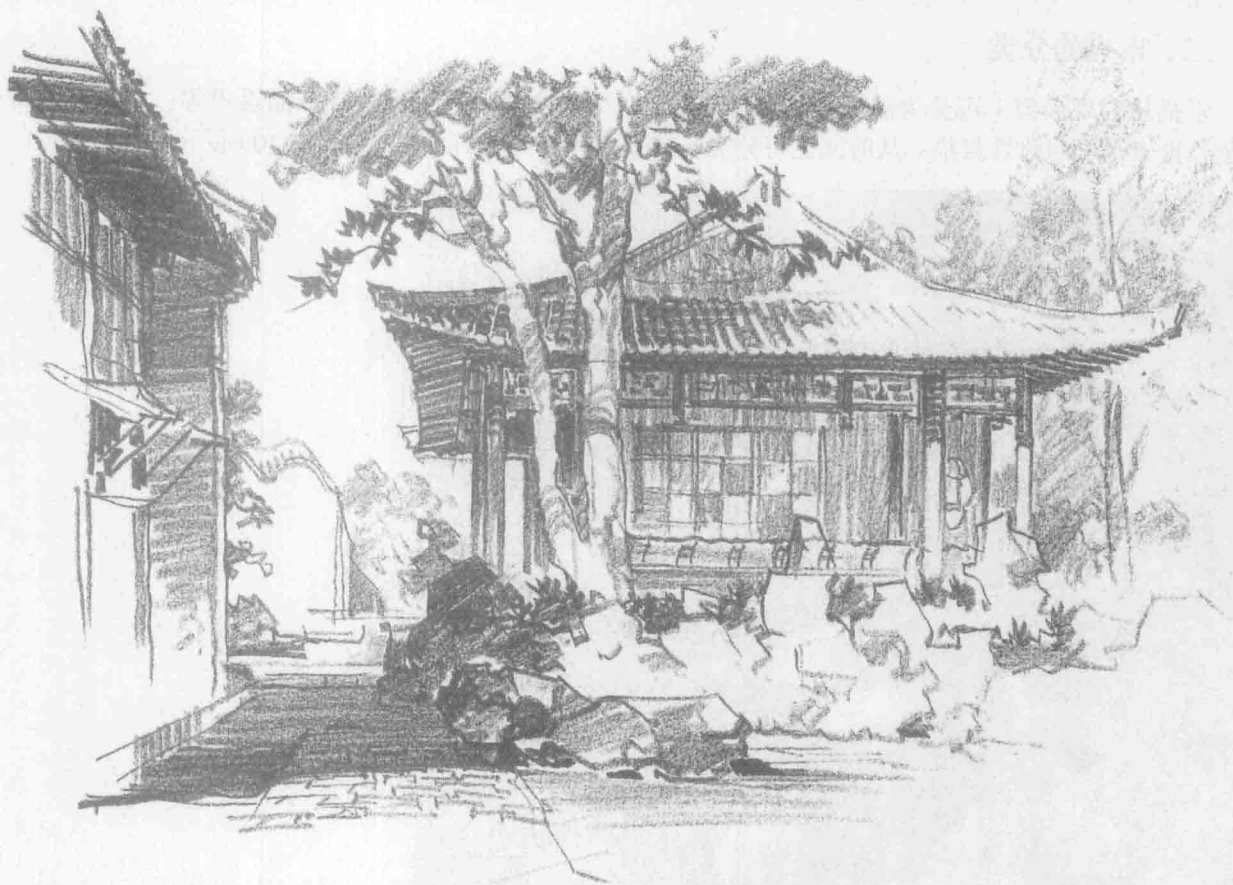
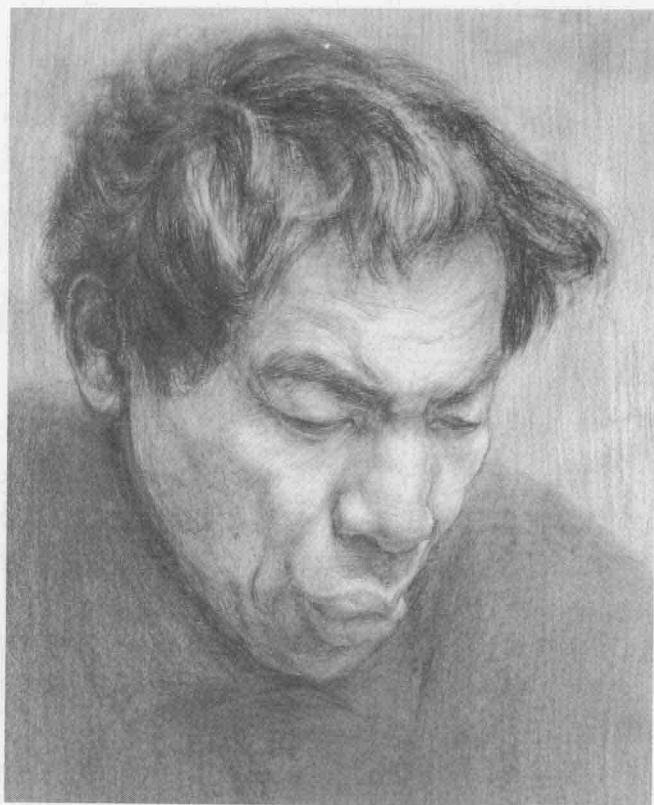

图 1-2 人物素描 (1) 金海旭 作

图 1-3 人物素描 (2) 李升乙 作

图 1-4 风景素描 钟训正 作

1-2	1-3
1-4	

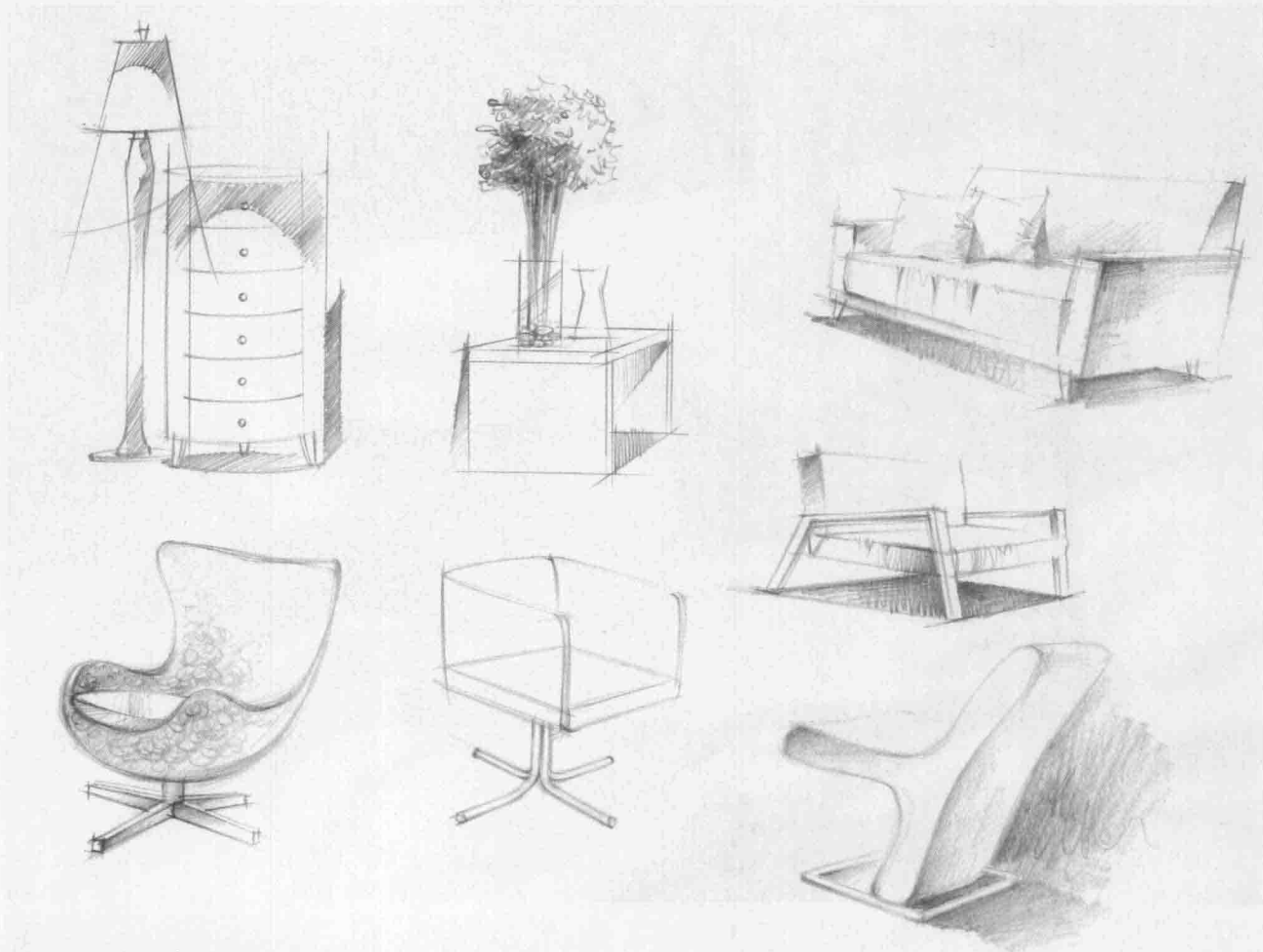
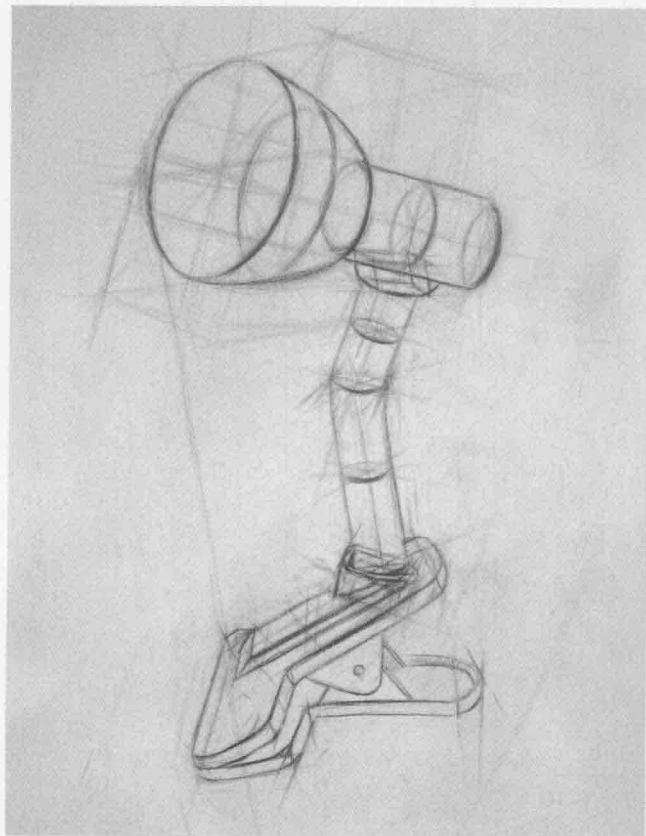

图 1-5 产品素描 (1) 文健 作

图 1-6 产品素描 (2) 蒲军 作

图 1-7 创作性素描 李城中 作

1-5	
1-6	1-7

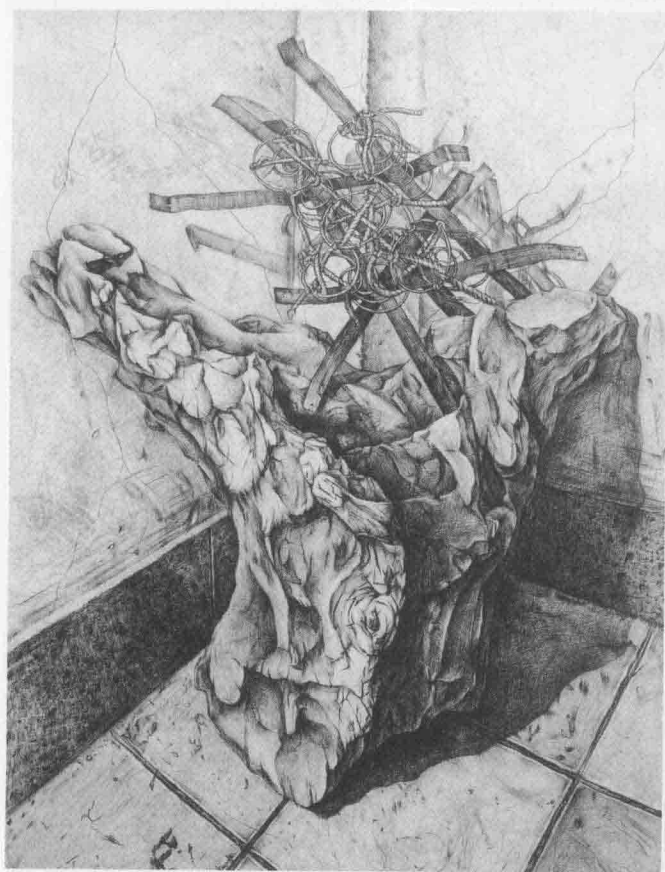
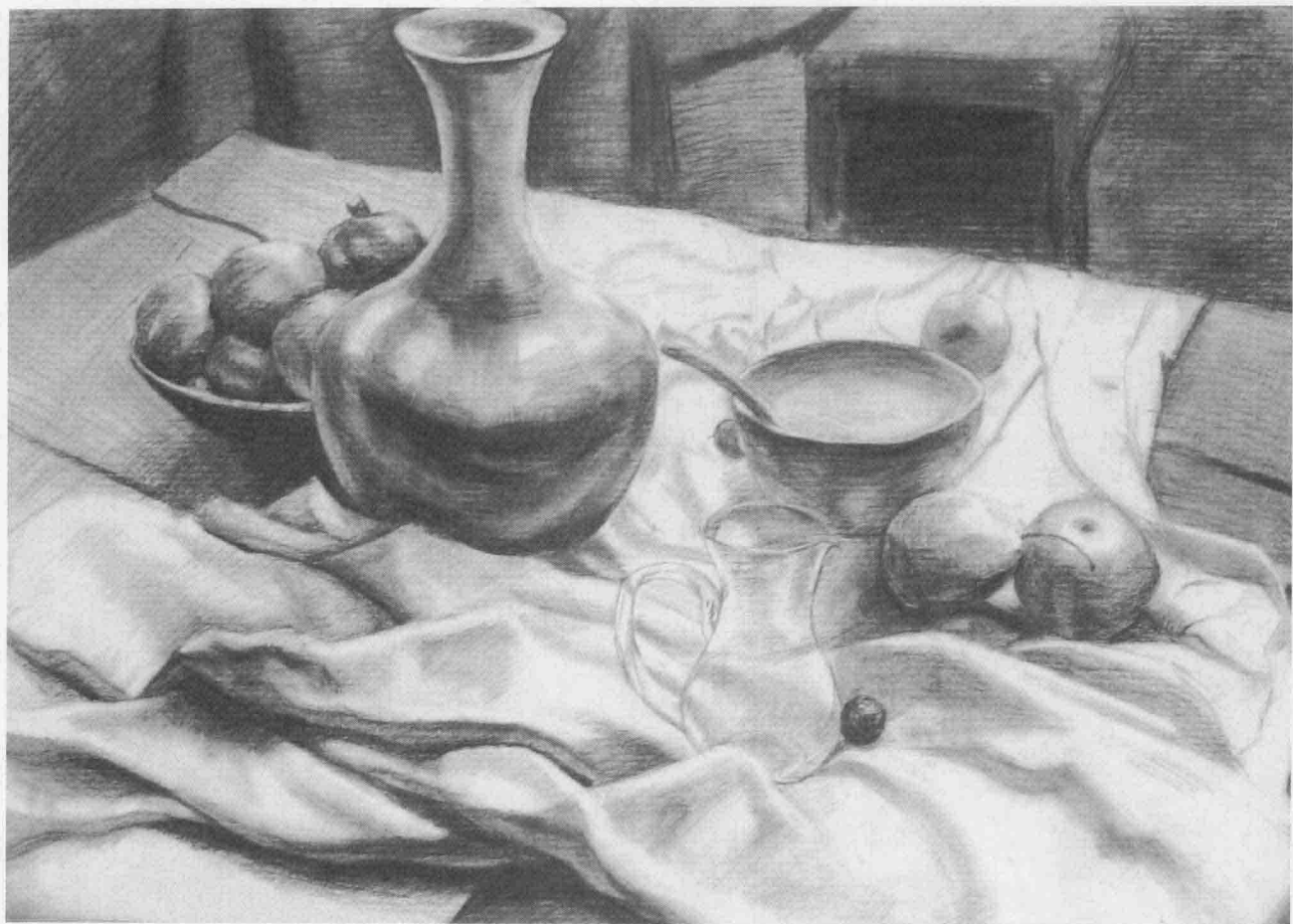

图 1-8 习作性素描 刘迎舜 作

图 1-9 长期素描 学生作品

图 1-10 速写 王珂 作

1-8

1-9

1-10

三、素描的工具及应用

1. 笔

(1) 铅笔：绘画用的铅笔有软、硬的区别。硬的以“H”为代表，如1H、2H、3H、4H等，数字越大，硬度越强，色度越淡；软的以“B”为代表，如1B、2B、3B、4B、5B、6B等，数字越大，软度越强，色度越黑。学生练习素描常用的铅笔一般是HB型，软硬适中。对于初学绘画的学生可从HB到4B中选择3种类型的笔来进行训练。

(2) 炭笔：炭笔的用法和铅笔相似，炭笔的色泽深黑，有较强的表现能力，是画素描的理想工具，用于画人物肖像尤佳，但画重了很难擦掉。

(3) 木炭条：木炭条是用树枝烧制而成，色泽较黑，质地松散，附着力较差，画完成后需喷固定液，否则极易掉色破坏效果。

(4) 炭精条：炭精条常见的有黑色和赭石色两种，质地较木炭条硬，附着力较强，可不用固定液。用炭精条作画可以较好地表现出物体的块面感，减少烦琐的细节，适合快速素描的作画。

2. 纸

画素描常用素描纸。选用素描纸时，应选择纸质坚实、平整、耐磨、纹理细腻、不毛不皱的纸张，薄而光滑的纸不适合画素描。初学者使用的纸张大小以8开或4开为宜；16开大小的铜版纸和复印纸，则适合用钢笔和圆珠笔画素描。

3. 橡皮

主要用于修改画面，去除画错的铅笔痕迹，有时也可以用来表现物体的高光。

4. 画板和画夹

画板和画夹都有不同的型号，大小可随自己的画幅而定，初学者选用590 mm×440 mm左右的为宜。画板比较坚固耐用；画夹则方便携带，是外出写生的好帮手。

另外，还需准备美工刀、胶布等其他一些工具。如图1-11和图1-12所示。

图 1-11 素描工具 (1)

图 1-12 素描工具 (2)

1-11 | 1-12

四、素描的训练和学习方法

1. 素描基础理论

1) 三大面和五大调子

物体在光的照射下，会产生明暗变化，形成体积感。由于光的照射角度不同、光源与物体的距离不同、物体的质地不同、物体面的倾斜方向不同、物体与画者的距离不同等因素的影响，物体会产生明暗色调的变化。在学习素描中，掌握物体明暗调子的基本规律是非常重要的，物体明暗调子的规律可归纳为“三大面和五大调子”。

三大面是指物体在光的照射下形成的3个大的块面。受光的一面叫亮面，侧光的一面叫灰面，背光的一面叫暗面。五大调子是指5个不同明暗层次的色调，即高光、中间调子、明暗交界线、反光和投影。高光是物体在光线的照射下呈现出来的最亮点；中间调子是指物体在光线的照射下亮部与暗部之间的过渡层次；明暗交界线是指物体在光线的照射下亮部与暗部之间交界的层次，是物体最暗的地方；反光是物体在光线的照射下暗部受到其他物质的反射而形成的色调效果；投影是指物体在光线的照射下形成的阴影。

三大面和五大调子如图1-13~图1-15所示。

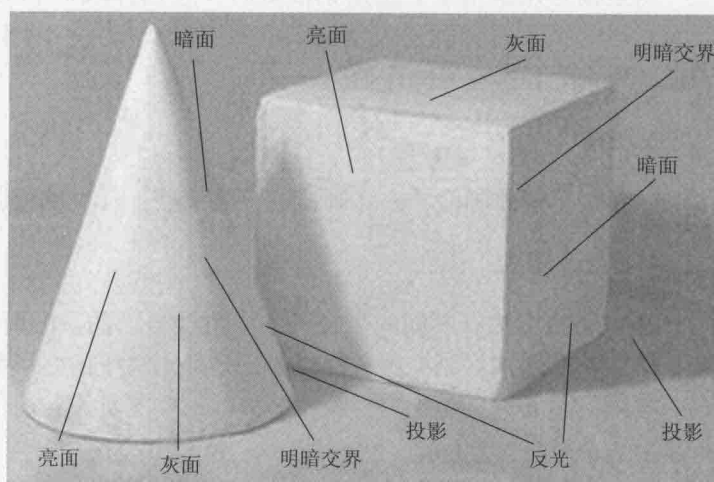
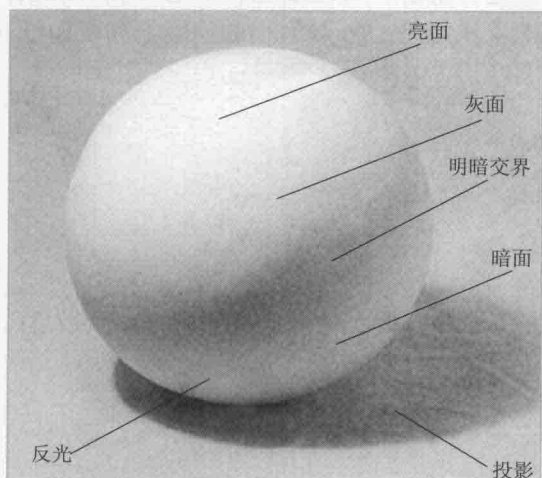
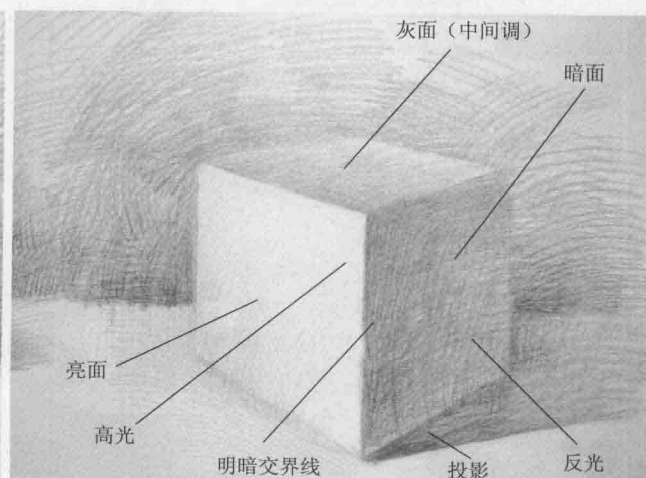
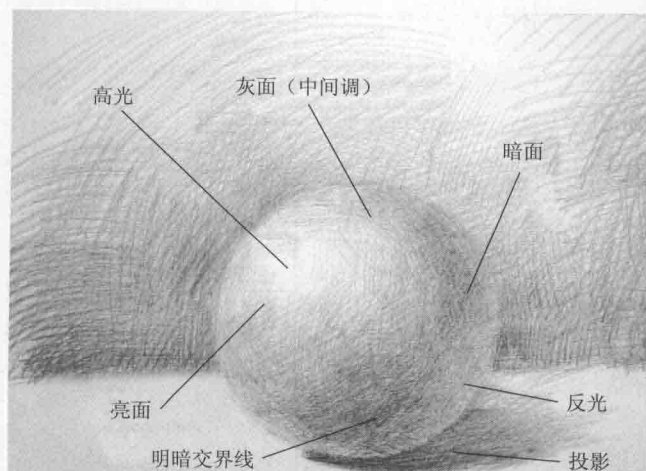

图 1-13 球体的明暗色调

图 1-14 正方体和圆锥体的明暗色调

图 1-15 三大面和五大调子的画法

1-13	1-14
1-15	

2) 透视

透视是一种视错觉现象,我们所看到的物体形象是眼睛从某一角度所观察到的视觉形象,是经过透视增减和变形之后的形象,并非物体的本形。在描绘物体时,其形体特征受到透视规律的制约,物体由近及远呈现出由大到小、由长到短和由宽到窄的视觉变化。只有正确地表现出这种变化,才能更加准确地描绘出物体。因此,透视是素描训练时必须解决的问题。与设计中的标准透视所不同的是,素描中的透视主要靠目测完成,其目的是训练绘画者的观察能力和徒手表现能力。

认识和描绘物体的视觉形象离不开对透视现象的认识和表现,透视现象及规律虽然不是形体本身的特点,但形体特征的视觉形象却受透视规律的制约和支配。在素描绘画中,透视的作用非常重要,认识和表现透视现象是一个不可避免、不可忽视的重要环节。掌握透视规律并灵活运用,可以更好地理解和描绘在某一观察角度下形体的视觉特征,从而正确地反映形体本身的特点,使形象具备体积感、空间感、纵深感和距离感。

透视主要分为一点透视和两点透视。一点透视又叫平行透视,即视线与所观察的画面平行,形成方正的视觉画面,并根据视距产生进深立体效果的透视方法。其特点为稳定、庄重,空间效果较开敞。如图 1-16 所示。两点透视又叫成角透视,即视线与所观察的画面成一定角度,形成倾斜的视觉画面,并根据视距产生进深立体效果的透视方法。其特点为生动、活泼,空间立体感较强。如图 1-17 所示。

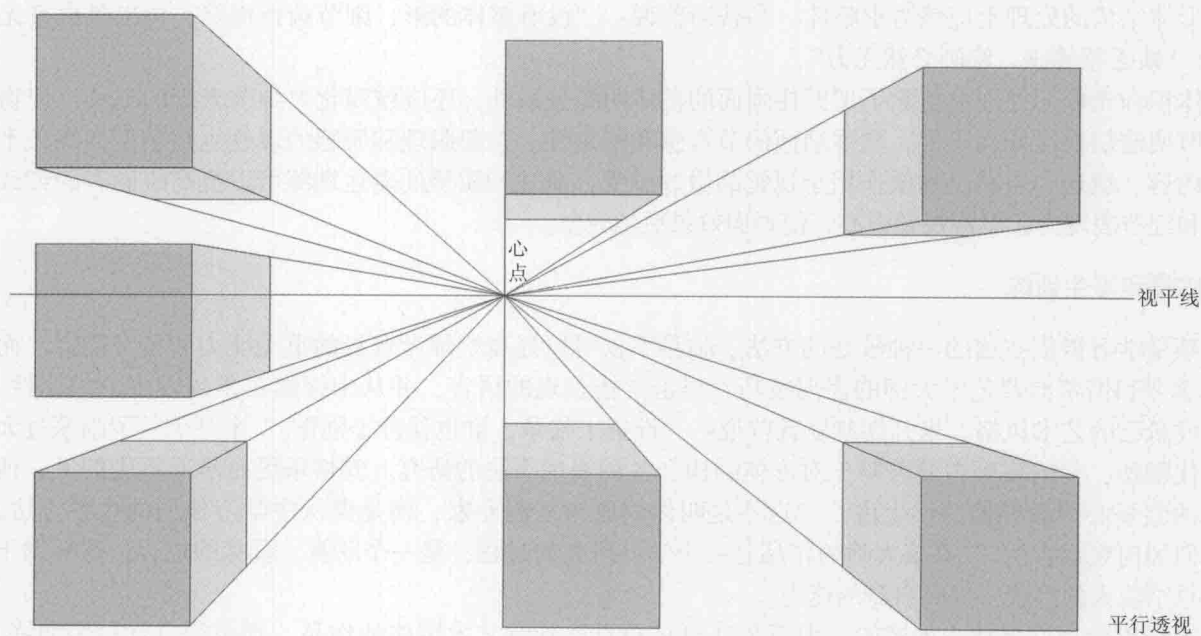

图 1-16 一点透视示意图

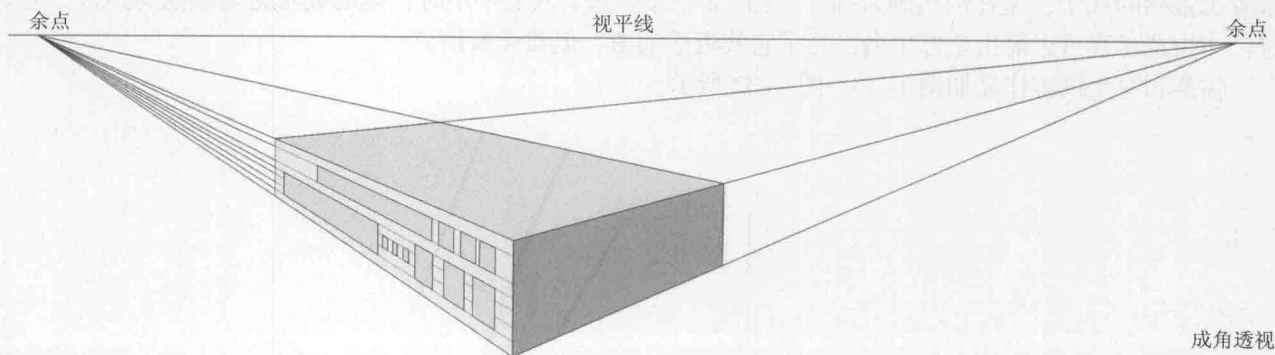

图 1-17 两点透视示意图

2. 造型训练

造型训练是素描训练中最基础的一项,其目的是训练作画者对形体结构的理解和准确表达。造型训练可以培养作画者的比例、尺度概念,掌握形态的组合规律,增强对形体结构的理性认识,是获取视觉信息的良好手段。

造型是素描的核心。造型能力是绘画者描绘物象、表现物象的能力。造型训练包含两个方面的内容:其一是尽量真实地再现自然界客观事物的形态和结构;其二是运用艺术表现技巧主观地改造自然形态,使其变成艺术形象。造型训练要求绘画者既要抓住物象的外在特征,又要表现出物象的内在结构,并学会归纳和概括形体,把看起来复杂的物体单纯化、概念化。塞尚曾说:“世界上所有的物质,作为体积的形状不外乎球体、锥体、圆柱体和立方体。我们平时看到的物体,都可以用这几种形体来概括。”只有把握住造型的本质,才能更加准确地表现出造型。

造型训练还应该强化对造型要素的表达,造型要素包括形体轮廓、结构、体积、光影、肌理、质感和透视等,各种因素相辅相成,共同构成完整的画面。在处理形体轮廓时要遵循“宁方勿圆”的法则,即要注意强调物象的体块结构关系,不能将物象画得过于圆滑。

对于物象的结构,首先要仔细地观察,认真地分析,提高理解力。只有理解了的东西,才能看准确,也才能更好地表达出来。毕加索曾说:“强烈的视觉观察力和更加深刻的理解力是艺术表现的前提。”其次,在形体结构的处理上应该力求整体,马蒂斯曾说:“没有整体的形,细节画得再好、再出色也毫无价值”,“缺乏整体感,绘画必然无力”。

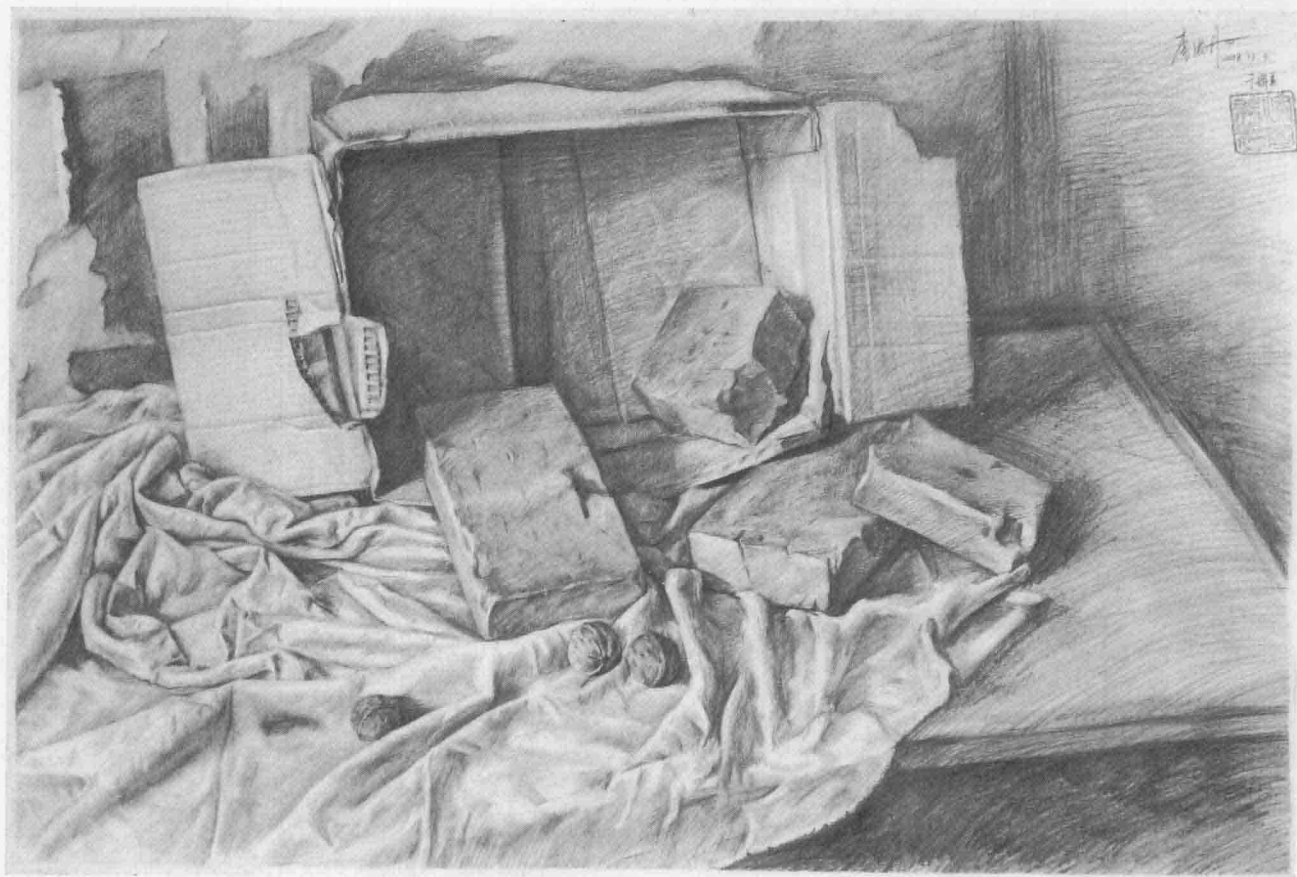
在体积和光影的处理上,除了把握住画面的整体明暗关系外,还应该强化对细节光影的刻画,使物象的细节明暗层次微妙而丰富,增强画面的节奏感和稳定性。物象肌理和质感的表达也是造型训练必不可少的内容,肌理和质感是物质作用于视觉的微妙感受,肌理和质感的表达训练可以提高绘画者的细致观察力和细节表现力,丰富视觉中心,使画面效果更加完整。

3. 临摹和写生训练

临摹是学习素描技法的一种较好的方法。临摹不仅可以提高绘画者自身的审美能力和鉴赏能力,而且可以学习和借鉴前辈艺术大师的表现技巧,丰富素描表现的语言,并从中探索出素描表现的规律性,最终形成自己的艺术风格。米开朗基罗就曾说:“谁善于临摹,谁也就善于创作。”米开朗基罗临摹过大量的古代雕塑,他的临摹主要着眼于对形体结构和各种表现手法的研究。安格乐更是学而不厌的人,他用自己的临摹心得教导他的学生说:“这不是叫你们成为复制专家,而是要从中学习他们的观察方法,学习他们如何观察自然。”临摹大师的作品是一个学习研究的过程,是一个欣赏、玩味的过程,这有助于初学者总结前人的经验,提高自身的能力。

临摹可以学到许多前人的经验,但要创造出具有自己独特艺术风格的作品,则必须进行写生训练。写生可以使绘画者直观而真实地体验客观物象,实现心与物的交融,没有任何的虚饰,还可以从本质上提高绘画者的造型能力和形象思维能力。印象派大师凡高就非常热衷于写生,他说:“我时常吃不饱,带着饥饿感的肚子,坐在河边画素描。”他经常一天作画十六七个小时,他的成功完全靠他的勤奋。他说过:“为艺术我可以豁出全部生命,为了它我近乎崩溃,但我无所谓。”

临摹和写生训练作品如图 1-18~图 1-32 所示。

1-18
1-19

图 1-18 点金教育学生素描作品 (1)
图 1-19 点金教育学生素描作品 (2)

1-20

1-21

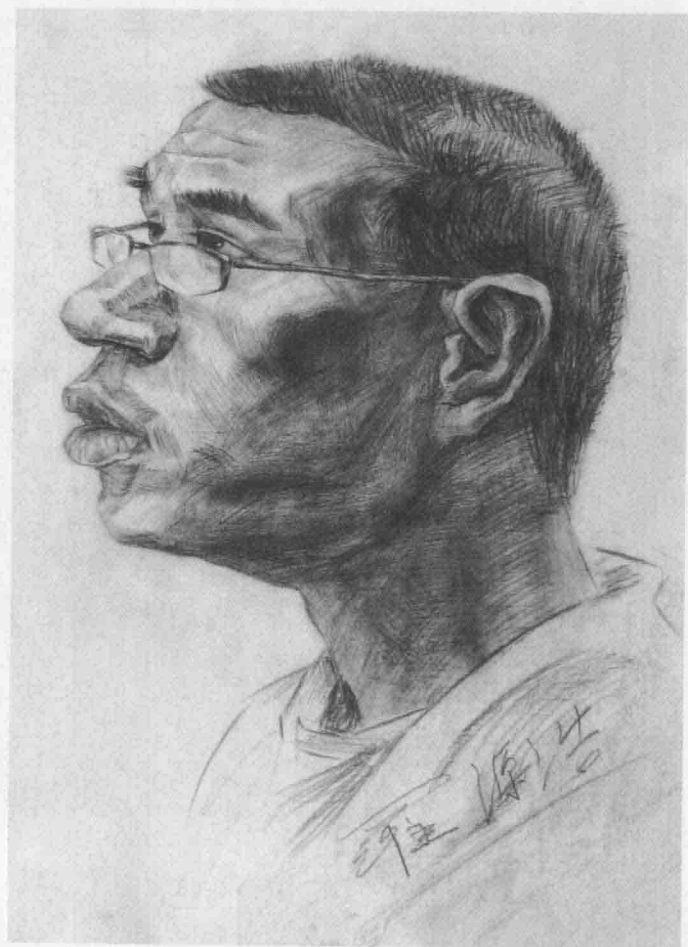

图 1-20 人物素描写生 朱宗相 作

图 1-21 石膏像素描写生 (1) 罗源浩 作

图 1-22 石膏像素描写生 (2) 学生作品

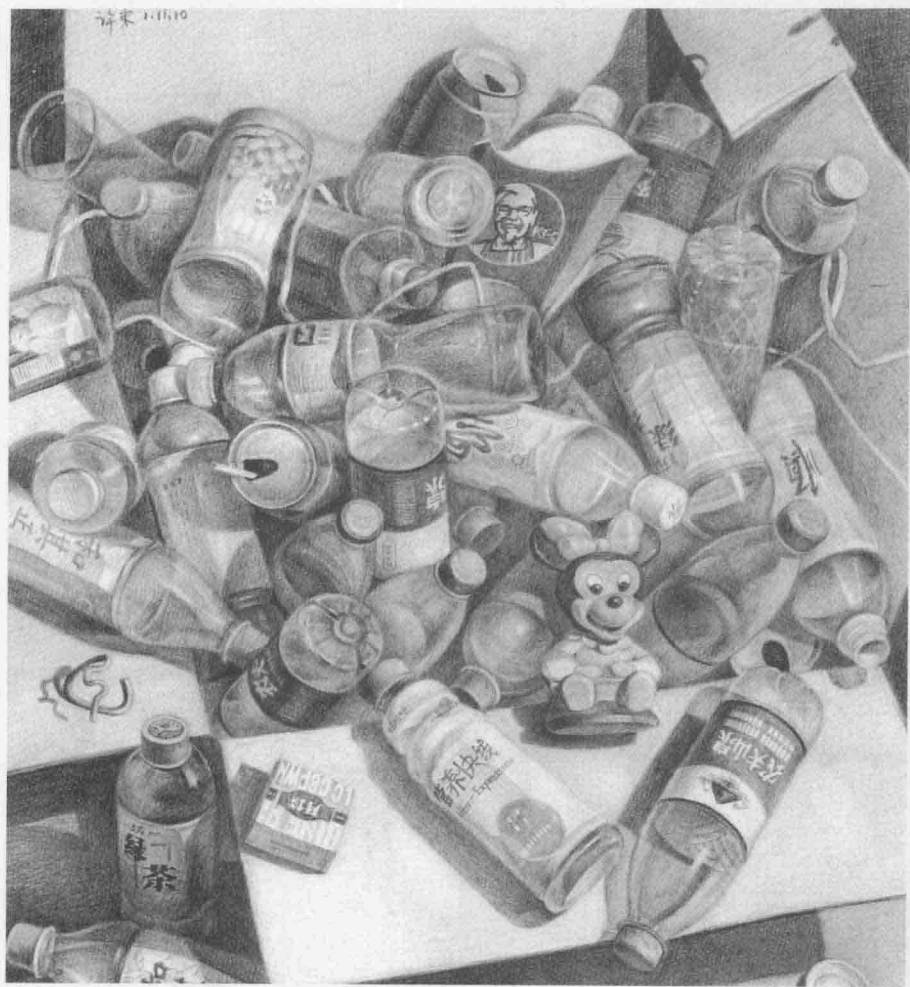

图 1-23 静物素描写生 (1)
学生作品

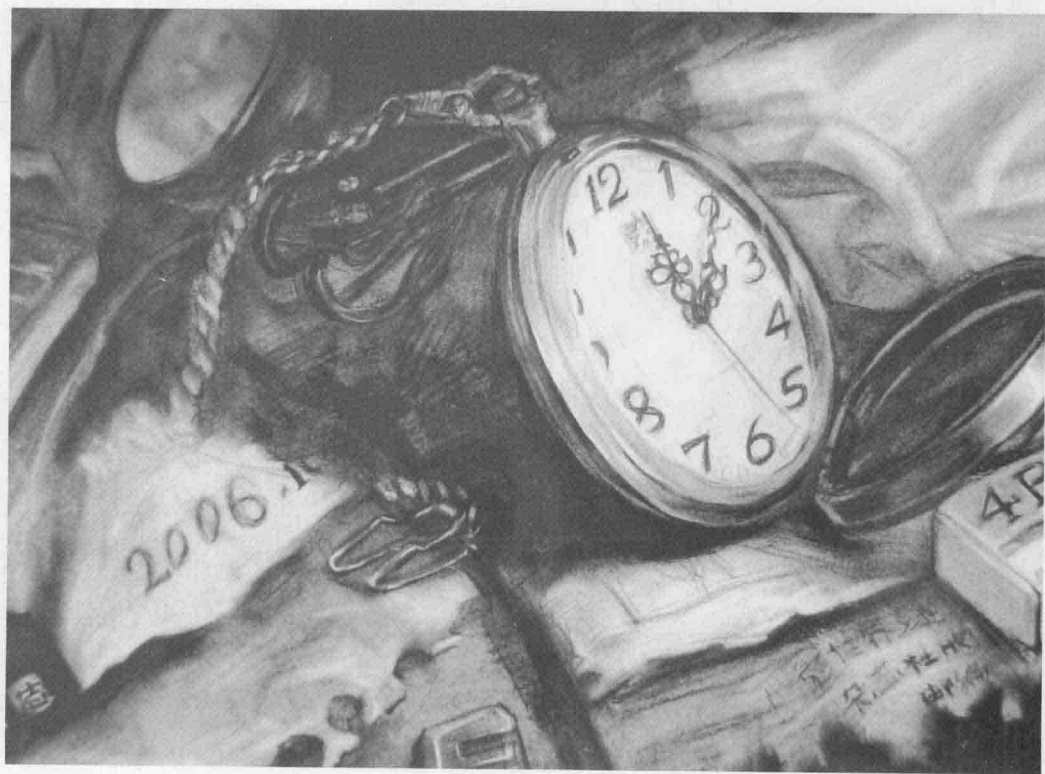

图 1-24 静物素描写生 (2) 陆林志 作