

学习平面构成的目的
平面构成的形态——点、线、面、平面构成
色彩构成 平面构成与设计色彩的关系
色彩构成的基本要素
色彩构成的基本要素
色彩的对比与调和
平面构成的应用 色彩构成的应用
文字 概念
文字设计 分类及特征 字体创意设计
对比与均衡 节奏与韵律 比例
服装效果图 环境艺术设计效果图
其他 平面类印刷 产品设计类的试题 动漫类的试题

高中美术教育系列用书

GAO ZHONG MEI SHU JIAO YU XI LIE YONG SHU

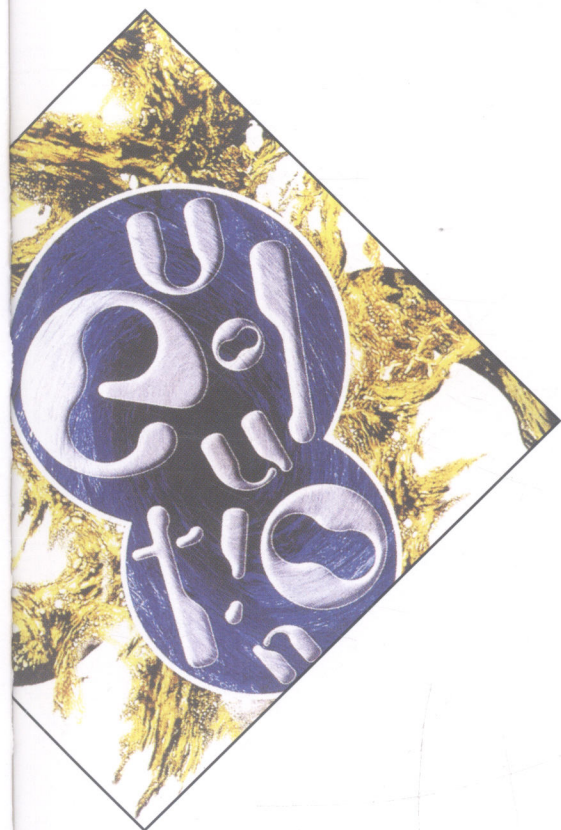
张晓非 王宪军 主编

设计

辽宁美术出版社

平面构成平面构成的起源平面构成的概念学习平面构成的目的平面构成的形态平面构成的要素点线面平面构成的形式色彩构成绘画色彩与设计色彩的关系色彩构成的概念色彩构成的基本要素服装设计效果图环境艺术设计效果图

设计

高中美术教育系列用书

GAO ZHONG MEI SHU JIAO YU XI LIE YONG SHU

张晓非 王宪军 主编

辽宁美术出版社

主 编：张晓非 王宪军
副主编：孔蓁川 薛伟霞
编 委：祁 岩 余金霞 王晓丽
董凤荣 范 鑫

图书在版编目 (CIP) 数据

设计/张晓非, 王宪军主编. —沈阳: 辽宁美术出版社,
2008.11

高中美术教育系列用书

ISBN 978-7-5314-4195-3

I. 设… II. ①张…②王… III. 艺术—设计—高中—教学参
考资料 IV. G634.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第161435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：辽宁彩色图文印刷有限公司
开 本：889mm × 1194mm 1/16
印 张：3
出版时间：2008 年 12 月第 1 版
印刷时间：2008 年 12 月第 1 次印刷
责任编辑：申虹霓
封面设计：洪小冬 童迎强
版式设计：孔蓁川
技术编辑：鲁 浪 徐 杰 霍 磊
责任校对：张亚迪
ISBN 978-7-5314-4195-3
定 价：39.00 元

邮购部电话：024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnpgc.com.cn

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

出版说明

为全面贯彻“全国学校艺术教育会议”精神，深入贯彻落实“全国艺术教育发展规划”，进一步推动素质教育向纵深发展，为国家培养出更好更多的既有深厚文化底蕴，又有扎实专业特长的艺术人才，依据教育部颁布的《教学大纲》和《新课程标准》，以及我校艺术教育的现状和艺术生自身的实际情况，我们组织编写了这套《高中美术教育系列用书》。

美术，是对物象的概括、社会的再现、思维的表露、个性的张扬，既有多元性，又有普遍性。国家教育部仅对高中艺术欣赏编写了专用教材，而美术专业技法却没有统一的教材。我校本着以人为本、注重“双基”（基础知识、基本技能）、面向高考的原则，根据艺术生的年龄特征、理解能力、发展阶段和美术应试的规律，编写了这套《高中美术教育系列用书》——《素描》、《色彩》、《速写》、《设计》。本书包括理论知识、基本技法、教学范画、教学计划、联考大纲等内容，有针对性地、系统地为艺术考生提供了一套“高考指南”。

我校教师一直致力于对艺术生文化教学和专业培训方面的研究和探索，根据艺术生自身的教学规律和特点，汇编了这套《高中美术教育系列用书》，由于水平有限，书中难免出现瑕疵，恳请艺术界同仁、专家指正。

石家庄市第六中学

张晓非

2008年3月

目 录

前 言/5

第一章 平面构成/6

- 一、平面构成的起源/6
- 二、平面构成的概念/6
- 三、学习平面构成的目的/6
- 四、平面构成的形态/6
- 五、平面构成的要素——点、线、面/7
- 六、平面构成的形式/8

第二章 色彩构成/11

- 一、绘画色彩与设计色彩的关系/11
- 二、色彩构成的概念/11
- 三、色彩构成的基本要素/11
- 四、色彩的对比与调和/12

第三章 平构、色构的深化/16

- 一、平面构成的应用/17
- 二、色彩构成的应用/17

第四章 美术字/20

- 一、概念/20
- 二、汉字简史/20
- 三、分类及特征/20
- 四、字体设计的思维方式/20
- 五、字体意象设计/20
- 六、字体的装饰设计/21
- 七、美术字的步骤图/21

第五章 图 案/22

- 一、图案的概念/22
- 二、图案的设计原则/22

三、图案的写生/22

四、图案的变化/22

五 图案变化的要求/22

六、图案变化的方法/22

七、平面图案的构成/23

第六章 形式美法则/26

- 一、变化与统一/26
- 二、对比与调和/27
- 三、对称与均衡/27
- 四、节奏与韵律/28
- 五、比例/28
- 六、和谐/29
- 七、联想与意境/29

第七章 图形创意/30

- 一、了解图形/30
- 二、图形的训练/31

第八章 立体构成/35

第九章 效果图/37

- 一、工业设计效果图/37
- 二、服装设计效果图/39
- 三、环境艺术设计效果图/40

第十章 其他/41

- 一、平面类的招贴/41
- 二、环艺类的试题/43
- 三、产品设计类的试题/43
- 四、动漫类的试题/44

第十章 设计基础三年教学计划/47

前言

科技的高度发展，最明显的变化就是劳动的解放；而经济的高速发展，除了带给人们物质生活较高水平的满足，同时还促进了精神生活的变化与发展。文化消费的质量等问题便毫无疑问地被提到了前所未有的高度。于是，艺术人才的培养便成为高等教育的一个新的增长点。

适时，石家庄六中这所具有五十余年办学历史的河北省重点中学，打出了艺术教育这张牌。经过几年的努力，他们为高校培养出大量的基本功扎实、高素质、高质量的艺术基础人才，可谓硕果累累。这与他们“以人为本、以德育人、特色立校、质量强校”的办学宗旨，开拓办学思路是分不开的。这套《高中美术教育系列用书》不仅总结了他们办学的经历和经验，同时也是六中人科学严谨适应形式与发展的办学理念的最好印证。

《高中美术教育系列用书》综合了理论知识、基本技法、教学范画、教学大纲、联考大纲等多方面的知识点和信息。对艺术生的文化知识的准备，专业理论知识的学习，基础技法的训练乃至应试报考的诸多方面，都具有实际的针对性和现实的指导意义与价值。

河北师范大学艺术设计学院

黄兴国

2008年3月

第一章 平面构成

一、平面构成的起源

平面构成作为一门设计基础课的教育，始于1919年德国包豪斯设计学院，其后应用于设计的各个领域。

二、平面构成的概念

构成是一种造型概念，是将不同或相同形态单元重新组合成新的单元形式。

三、学习平面构成的目的

平面构成训练的是一种思维形式和实现设计的方式，构成不是目的，而是实现目的的一种手段。

四、平面构成的形态

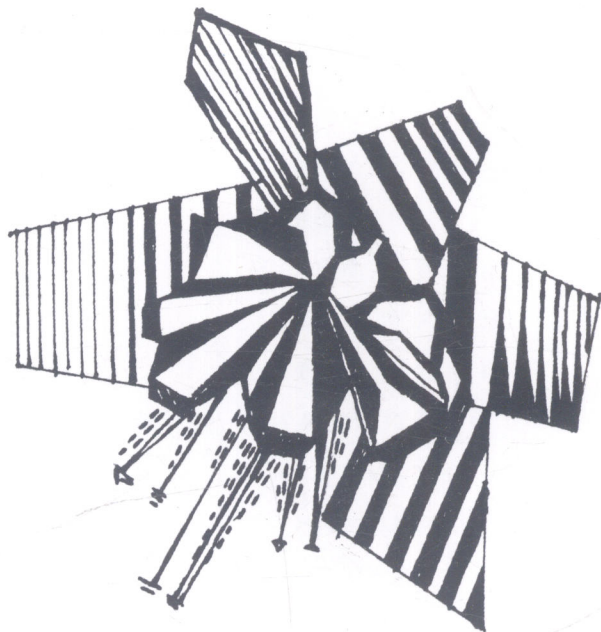
1. 自然形或具象形 （大自然存在的实实在在形象或者是人为创造的形）

自然形

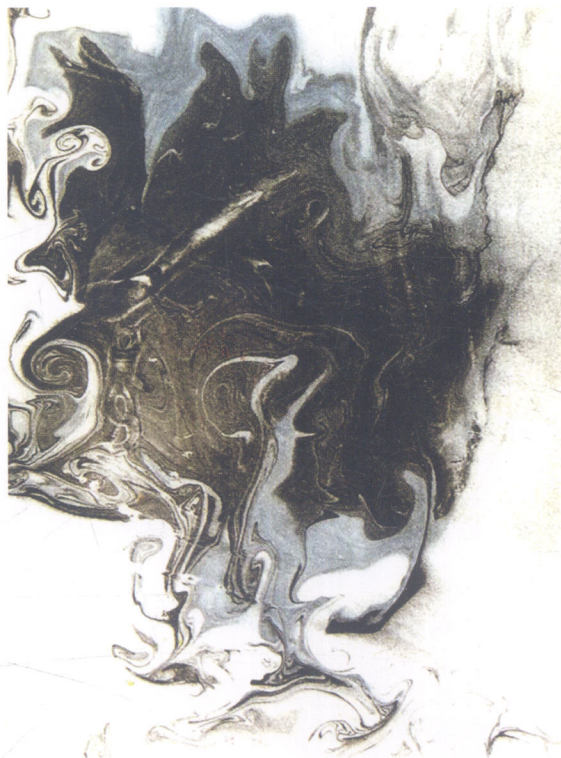
2. 几何形或抽象形 （经过人为的想象，提炼加工所完成的形象）

（教师可根据自己所掌握的资料对学习目的进行更深一层次的阐述）

抽象形

(3) 偶然形（不会再出现相同的另外一张）

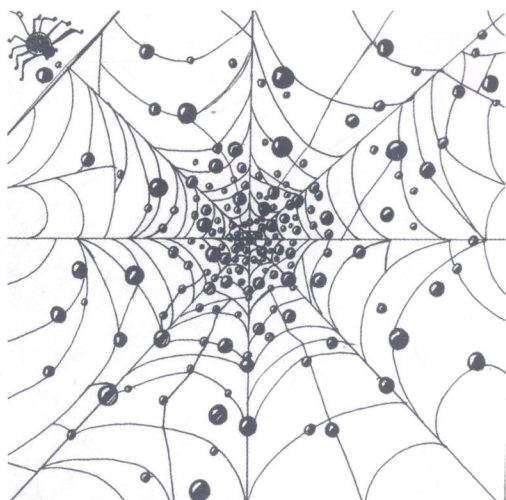
偶然形

五、平面构成的要素 ——点、线、面

1. 点

点是一个相对的概念，越小的形体越能给人以点的感觉（例如：一艘轮船，在人的面前是一个庞然大物，但是在大海中就成了一个点）。

点的形状：有大小不同的点、疏密不同的点、具象的点、抽象的点、形状不同的点和不规则的点。

作者：方晓路

（例画分析：这张作业把想象加入点的构成中，结构合理、画面活泼生动）

2. 线

（1）线是点运动的轨迹，有长度，有速度感。

（2）线的感情最丰富。

例如：粗线给人感觉强硬，细线柔软等。

线的组成方式：

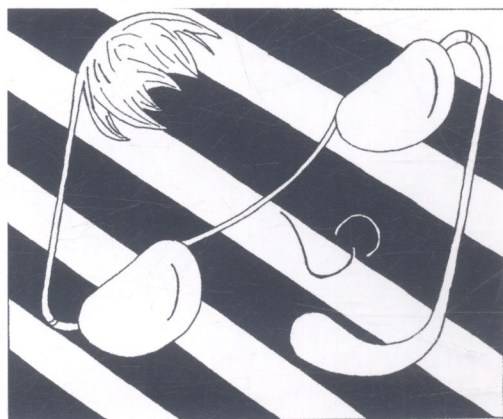
面化的线

疏密、粗细变化的线

错觉的线

立体化线

不规则的线等等

作者：栗甜甜

（例画分析：线的表情是最丰富的，线的表现形式也是最不拘泥于形的）

作者：赵龙

（例画分析：这张作业表现形式合理，想象丰富）

3. 面

线的横向运动构成面。

面的构成方式是相对的，小的面也可称之为点。

几何形的面 作者：孔哲

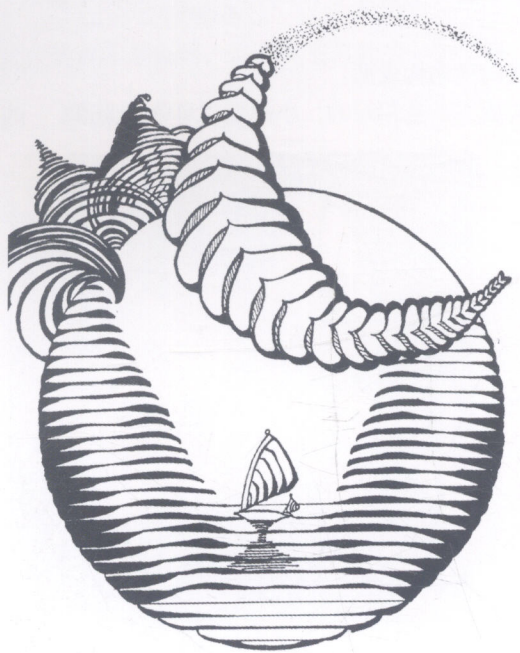

自然形的面 作者：王柳川

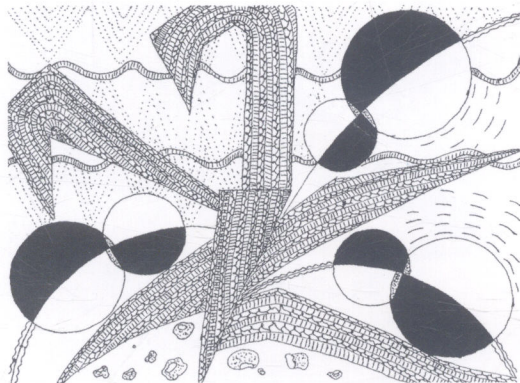

偶然形的面 作者：王文娟

4. 点、线、面的综合（作品欣赏）

作者：杨添

作者：刘雅坤

（这张作业表现形式合理，想象丰富）

作业与练习

完成点的设计、线的设计、面的设计各一张。

点、线、面结合设计。尝试使用点、线、面元素，为某种商品做设计。

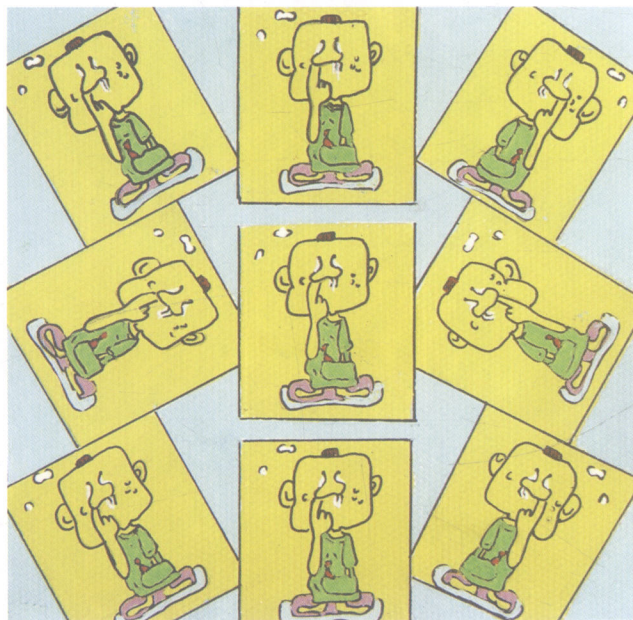
（教师注意：学生作业中最好形成秩序美，有多变的视觉效应，显露时代风格，有理念的表述）

六、平面构成的形式

1. 重复的构成形式

以一个基本单形为主体，在基本格式重复排列，排列时可作方向、位置的变化。

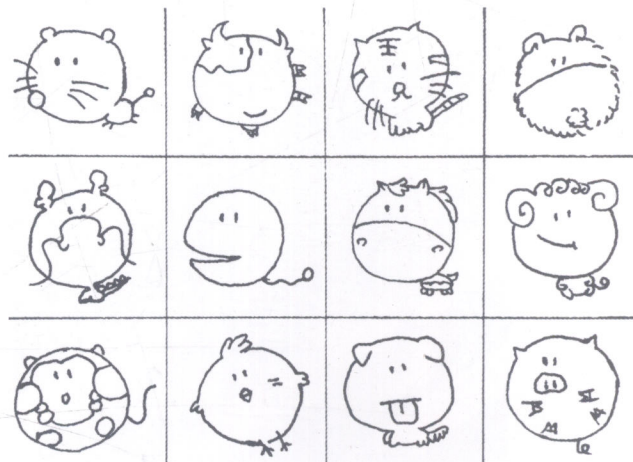
重复有简单重复构成和多元重复构成。

作者：李晓梅

2. 近似的构成形式

有相似之处的形体之间的构成，寓“变化”于“统一”之中是近似构成的特征。

作者：李进

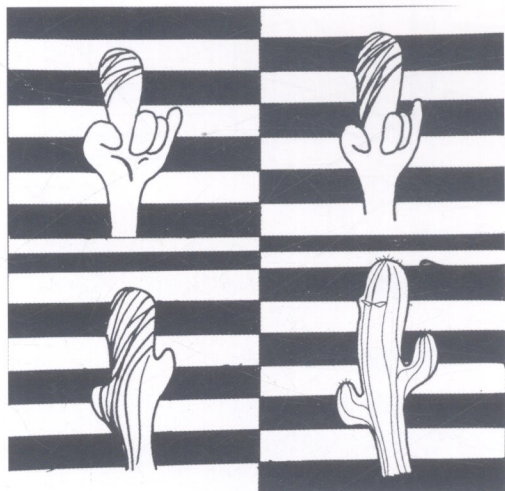
(这张作业把十二生肖稍做变形, 想象大胆, 生动活泼, 是一张很好的作业)

3. 渐变的构成形式

把基本形体按大小、方向、虚实、色彩等关系进行渐次变化排列的构成形式

渐变的形式:

形大小、方向、疏密、虚实、颜色的渐变。

作者: 李进

(这张作业同时包含了形状的渐变, 背景是形的大小、疏密的渐变, 想法奇特, 画面效果良好, 构图稍显死板)

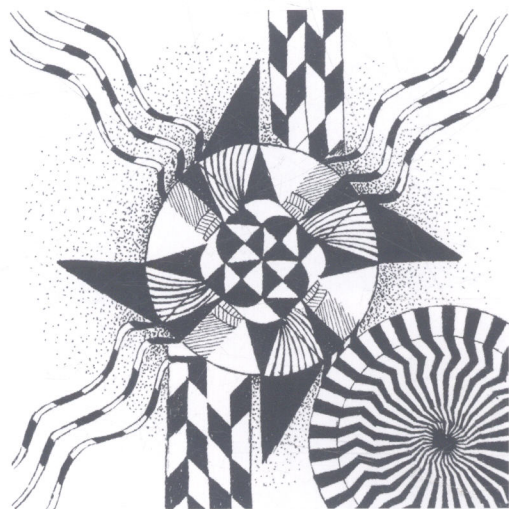
4. 发射的构成形式

(以一点或多点为中心, 向四周发射扩散等视觉效果, 具有较强的动感及节奏感)

多点式发射结构

一点式发射结构

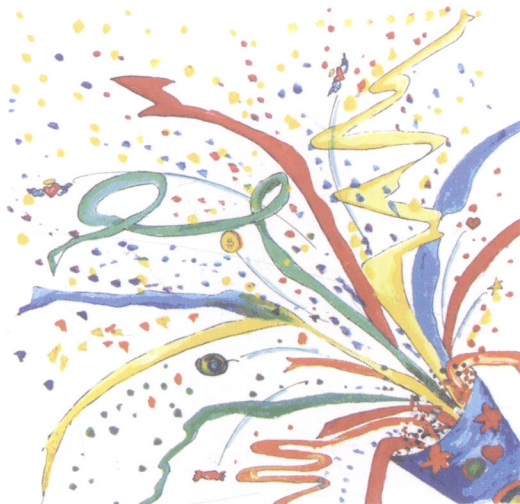
旋转式发射结构

作者: 段慧翔

(这是一张多点式旋转发射的作业, 画面活泼, 颜

色跳跃, 但是画面稍显凌乱, 但是这种画面的处理效果还是很值得一试)

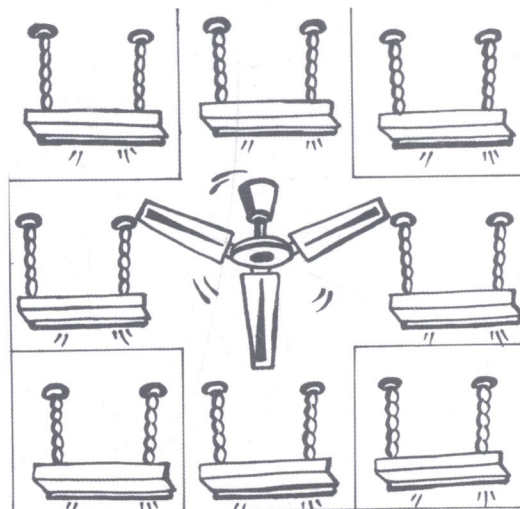
作者: 张晓博

(这是一张一点式发射结构的作业, 构图合理, 想法合理新奇, 没有沿袭一点发射的老套路, 是一张不错的作业)

5. 特异的构成形式

特异是重复的特殊形式 (在有一定规律的形态中进行一小部分的变异, 以突破单调, 乏味的构成形式, 并且局部的变异不能太大, 以免破坏画面的整体效果)

特异的形式有形状、大小、位置的特异变化。

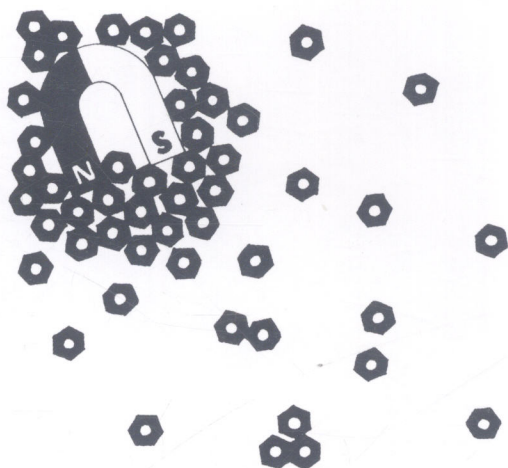

作者: 吕晋

(这张作业取材于教室里天花板上的灯和电扇, 构想大胆, 实际, 适合考试短时间作业, 画面效果良好)

6. 密集的构成形式

密集在设计中是一种常用的组织画面的手法, 基本形在整个构图中可自由散布, 有疏有密。

作者：张晋楠

7. 空间的构成形式

(利用透视学中的视点、灭点、视平线等原理所得平面上的空间状态)

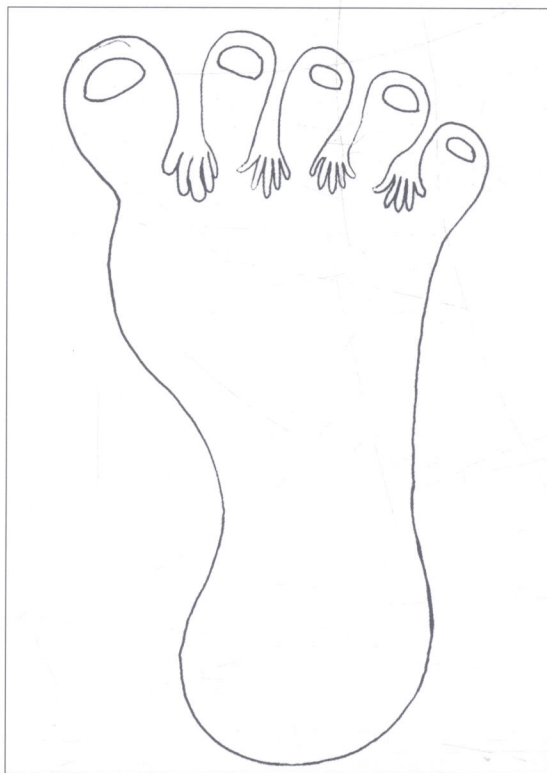
空间的形态有：

形状的大小疏密形成的空间

阴影和体积形成的立体空间

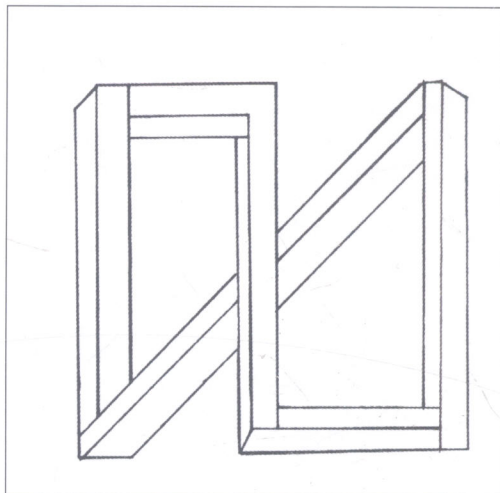
矛盾空间

暧昧空间

作者：郭占雅

(这是一张暧昧空间的作业。作者想法新奇，大胆而有创意，虽然图像简单，但是内容不简单)

作者：张璇

(这是一张矛盾空间的作业。作业简单明了，形式感很强)

8. 肌理的构成形式

偶然形成的特殊效果，不可能再重复出现的图像。

例如冬天玻璃上形成的冰花。

作者：赵婧

作者：王涛

作业与练习

每一种形式一张作业，教师可根据类型挑选，也可以学生自己挑选作业类型。

第二章 色彩构成

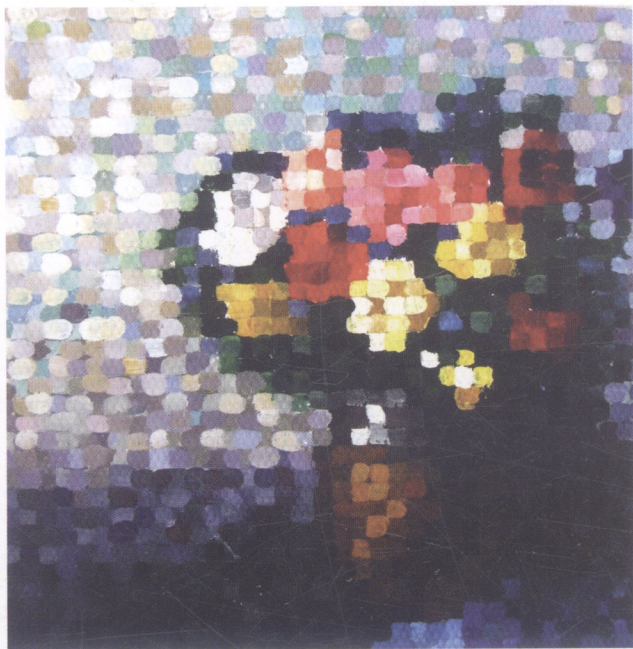
一、绘画色彩与设计色彩的关系

绘画色彩、设计色彩其原理是一致的。绘画色彩包含着写实色彩和装饰色彩;设计色彩同样也包括装饰色彩和写实色彩,只是各自的侧重点不同而已。

二、色彩构成的概念

根据各自不同的目的,不同的效果追求,按一定的原则,重新组合搭配,构成新的一种色彩关系就是色彩构成。

(色彩构成的形式多变,不拘泥于一种形式)

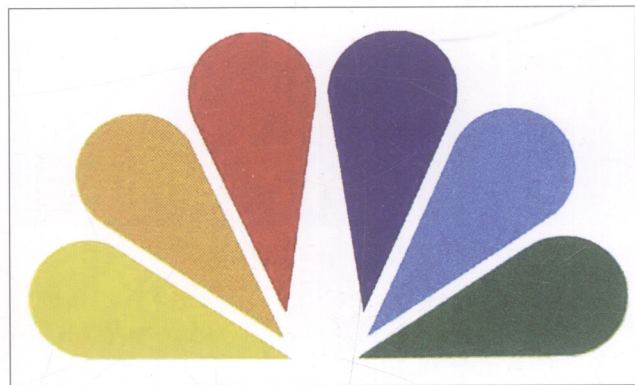

作者: 文佳琪

明度对比

色相——色相指色彩的相貌。是区别色彩种类的名称。例如红、橙、黄、绿、蓝、紫等。

色相对比

纯度——指色彩的纯净程度和色彩的鲜艳度。

三、色彩构成的基本要素

1. 明度、色相、纯度

它们被称为色彩的三要素,我们所能看到的一切色彩现象,都具有这三种性质,它们是色彩最基本的构成要点。

明度——指色彩的明暗程度。例如,白色是对光的全反射,所以明度最高,黑色是对光的全吸收,明度最低。

纯度对比

2. 位置、形状、肌理

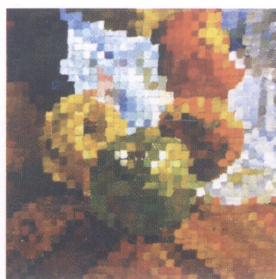
它们是色彩的显现要素，色彩只有通过这几种形式表现出来。

色彩和肌理 作者：梁明明

3. 色彩的情感

色彩通过刺激人的视觉传达到大脑，人会跟以往的视觉经验相联系，从而产生情感变化。

作者：马诚诚

作者：李玉娇

（这两张图片颜色不同，给人的感觉就是冷和暖）

参考教学：例如：看到蓝色会联想到凉爽和大海，看到红色会联想到热烈和奔放，危险信号。由于色彩对于人的心理具有不同的影响，所以在设计中可巧妙地运用颜色以满足人的不同情感需要。

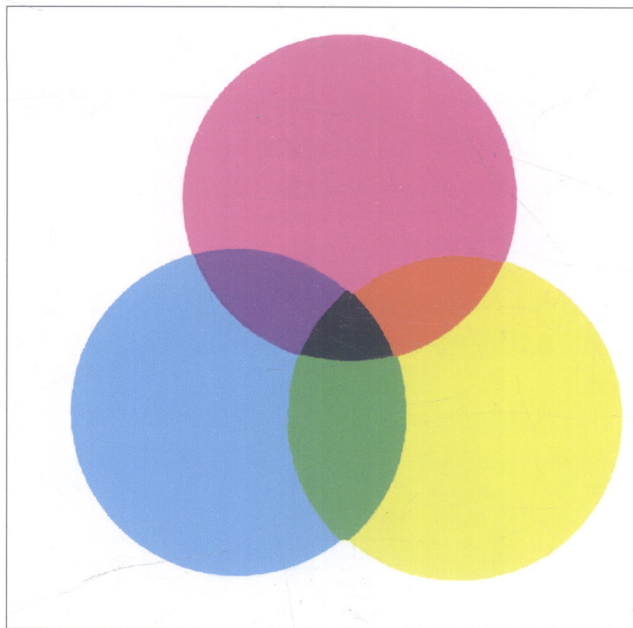

作者：李进

（灰色的底纹，黑色的线条，这样的颜色形式给人烦躁的感觉）

四、色彩的对比与调和

三原色：红、黄、蓝。

三原色

二十四色色环——在色环上，距离越远的是补色，相邻的色是邻近色。

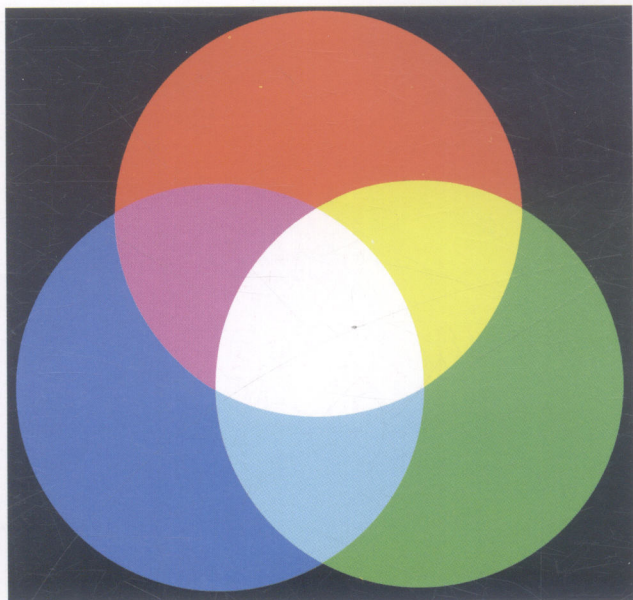

作业与练习

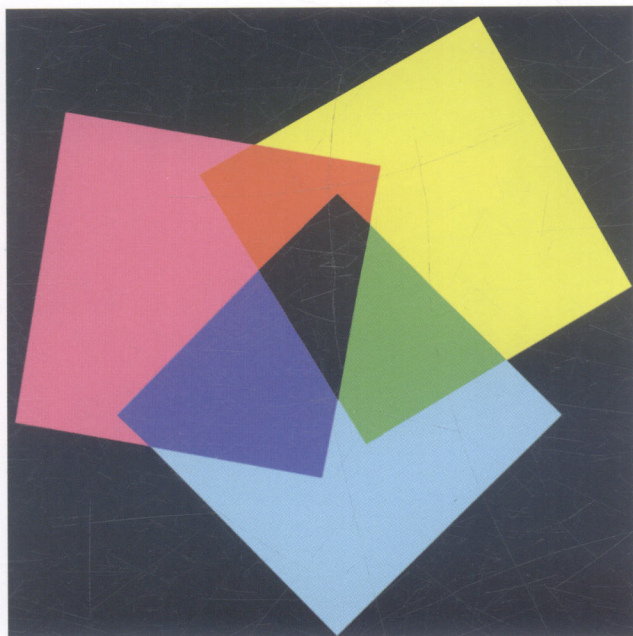
学生作业，做纯度的推移，明度的推移，色相对比作业，教师可提醒学生，尝试用生活中熟悉的物体做推移，抛开单纯的推移现象。

1. 色彩调和

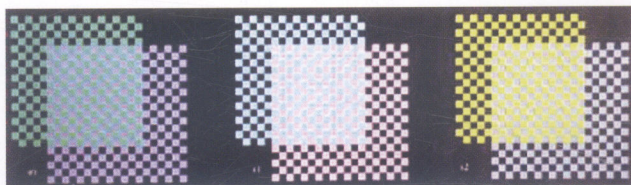
(1) 加法混合：三原色混合法

(2) 减法混合

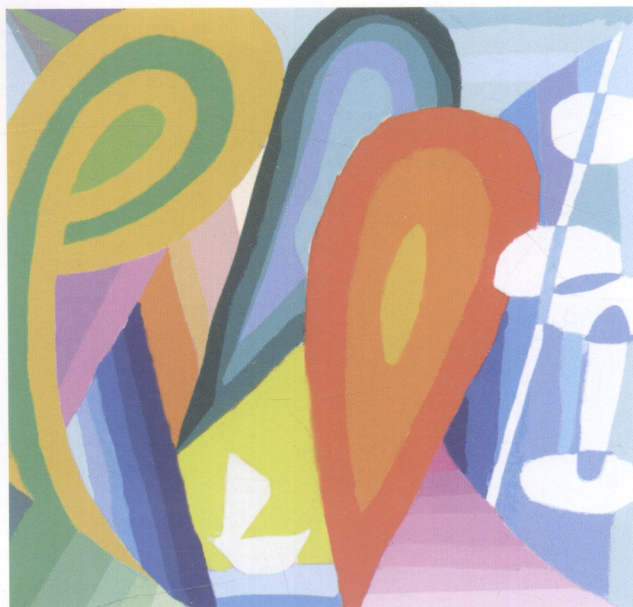
(3) 中性混合

2. 色彩对比

(1) 同时对比与连续对比

红和绿放在一起，红的更红，绿的更绿；黑和白放在一起，黑的更黑，白的更白，这种现象属于色彩的同时对比。

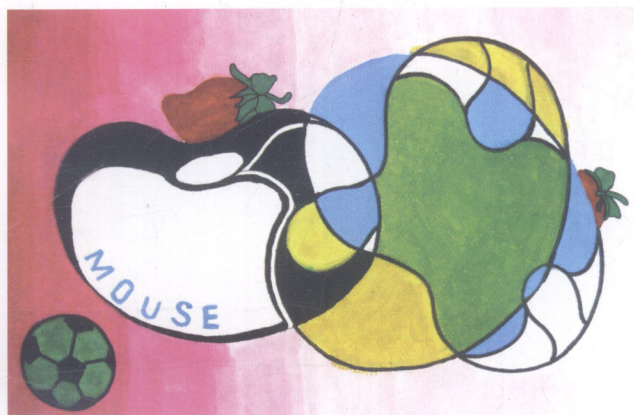
作者：张珊

连续对比现象与同时对比现象都是视觉生理条件的作用所造成的。如：当我们长时间的注视一块红颜色之后，看到周围的东西发绿；当我们在暖色光的环境适应后，突然来到正常光线下，会觉得颜色发冷。这种视觉现象属于色彩的连续对比现象。

(2) 色相对比

色相对比中包括：

① 原色对比：红、黄、蓝三原色是色环上最纯的三个颜色，表现了最强烈的色相气质，它们之间的对比属于最强的色相对比。如用原色来控制色彩，会使人感到一种极强烈的色彩冲突。如各国都选用原色来作为国旗的色彩；京剧脸谱也使用强烈的三原色突出人物的特征等。

作者：薛研彬

② 间色对比：橙色、绿色、紫色为原色相混所得的间色，色相对比略显柔和，自然界中植物的色彩呈间色为多，如：果实的黄橙色、紫色的花朵，绿与橙、绿与紫这样的对比都是活泼鲜明，具有天然美的配色。

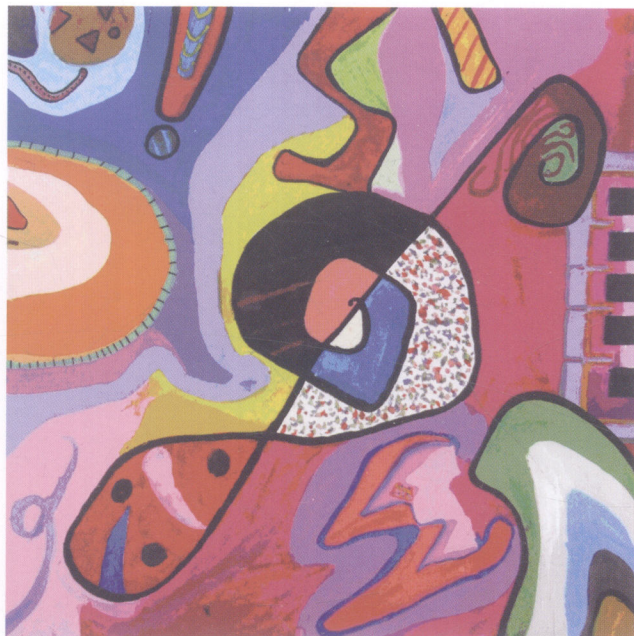
作者：刘睿

③ 补色对比：在色环直径两端的色为补色。

作者：桑俊英

④ 邻近色相对比：在色环上顺序相邻的基础色相，如红与橙、黄与绿、橙与黄这样的色并置的关系称邻近色相对比。它最大的特征是其明显的统一性，在统一中不失对比的变化。

作者：何丹

⑤ 冷暖体系相对比：我们对一部分色彩产生暖和的感觉，一部分产生寒冷的感觉。从色环上看，有寒冷印象的是蓝绿至蓝紫的色，其中蓝色是最冷的颜色。

作者：李艳蓉

(3) 纯度对比

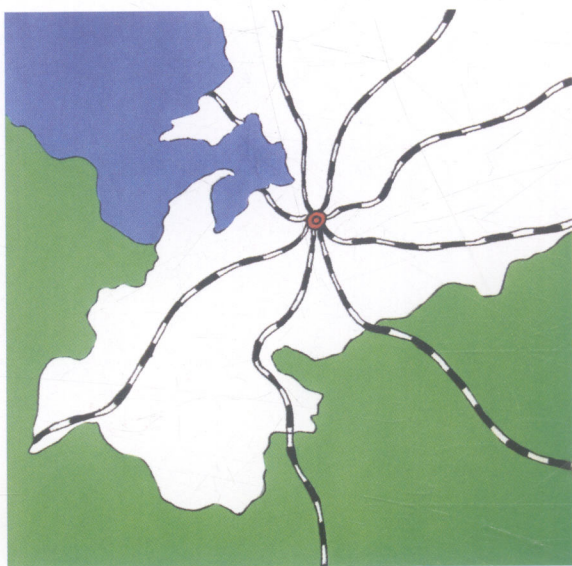
一个鲜艳的红和一个含灰的红相比较，能感觉出它们在鲜浊上的差异，这种色彩性质上的比较称为纯度比较。

作者：张倩

(4) 明度对比

每一种色彩都有自己的明度特征。饱和的黄和紫比较，除去它们的色相不同以外，还会感觉有明暗的差异，这就是色彩的明度对比。

作者：马诚诚

(明度的对比和冷暖的对比会产生色彩的空间效果)

(5) 色彩肌理

由于材料的表面组织的组织结构不同，吸收与反射光的能力也不同，因此能够影响表面的色彩。

肌理的感觉可以通过手摸和眼看来体验，作为视觉要素之一的肌理，指的是视觉的肌理，视觉的肌理可以引起人们不同的心理感受。

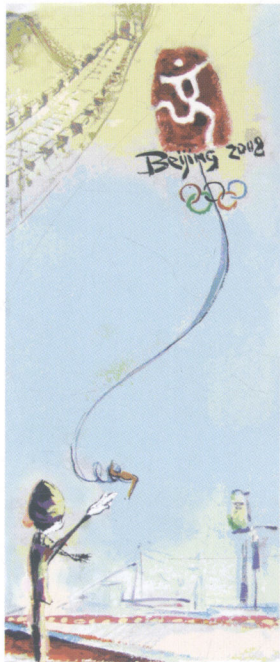
色彩肌理形成的特殊效果 作者：钟笛

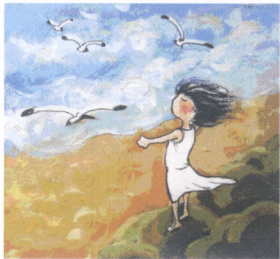
作者：胡海峰

第三章 平构、色构的深化

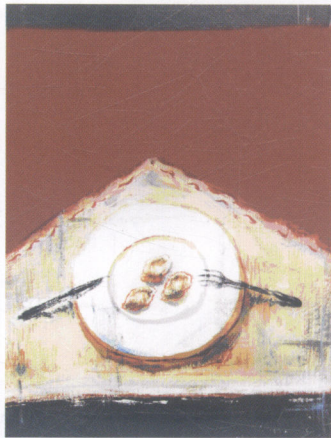
其实，学习平面构成和色彩构成最重要的不是什么骨格、基本形之类，不是去死记什么是同类色、近似色，重点是要真正理解构成的概念，然后在今后的作品中去灵活运用。

郎田 奥运与我

韩朝猛 童年

李飞

花乾花 梦想

这些学生作品无论什么主题，其中色彩都是很重要的一个视觉元素。都有助于作者个人审美感受的表现。而从具体画面来看，构图、用色、形象的刻画等方面，上面两幅的形式感要更强些，介入了更多作画者本人的理解和认识，更强调表现。下面两幅画更近于写实的描绘，当然也有个性化的处理手法，但与上面两幅比较，内容主题的表达强于形式，即更强调再现。

构成实际上就是把一些视觉元素（点线面体色等），按照一定的规律法则，组合成一个具有视觉美感

的作品。特别是在装饰画和招贴等平面作品中，构成的运用是可以让作品更有节奏感，更有层次变化，也是非常有助于作品主题的表现的。

童年 崔婷

谭硕 城市