

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

美术设计基础

曹 干 主编

高等教育出版社
Higher Education Press

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

美术设计基础

曹 干 主编

高等教育出版社
Higher Education Press

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

美术设计基础

曹干 主编

图书在版编目(CIP)数据

美术设计基础 / 曹干主编. —北京: 高等教育出版社, 2009. 1

ISBN 978-7-04-025087-9

I. 美… II. 曹… III. 美术—设计—高等教育—教材
IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 176664 号

策划编辑 赵萍
责任绘图 尹莉
责任印制 朱学忠

责任编辑 郭蕾
版式设计 张志奇

封面设计 张志奇
责任校对 殷然

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
总机 010-58581000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京佳信达欣艺术印刷有限公司

网上订购 <http://www.landrac.com>
<http://www.landrac.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787×1092 1/16
印 张 11.5
字 数 260 000

版 次 2009年1月第1版
印 次 2009年1月第1次印刷
定 价 28.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 25087-00

前言

美术设计基础是艺术设计工作者必修的专业基础课程。通过本课程的学习,可掌握和提高作为设计工作者应该具备的审美、创意与表现的基本技能。根据艺术设计专业人才培养方案的要求与艺术设计专业课程的特点,为了使读者在短时间内较系统、全面地认识美术并掌握基本造型技能,本教材以“够用”、“管用”为原则,改变传统“纯绘画式”的美术基础教学模式,将美术常识、美术史、素描、平面构成、图形创意、色彩构成等已经自成体系的独立课程进行归纳、提炼、整合,重新构建,形成适合当代艺术设计行业实际工作需求的新的美术设计基础的教学体系。

本书以能力为核心,以工作任务为载体,以知识为背景,遵循艺术设计教学规律,根据艺术设计专业基础的要求设计内容。从对美术基本常识的、基础理论的介绍到造型技法与设计表达的训练,内容精练、系统而严谨,文字通俗、简洁。书中图量大,以图解文,以文析图。每一节都设置了工作任务,以及完成该任务需要掌握的相关知识的提示。工作任务要求具体、明确,可操作性强;每一章都安排了相关习题,以检查学生对于该章相关知识与理论的掌握情况,达到巩固知识,促进思考,掌握技能,学会运用的目的。力求知识性目标(应掌握的基本知识、基本理论)、能力性目标(应掌握的基本技能)、经验性目标(实际应用)的实现。

本课程重点解决审美与造型、构思与表达等方面的问题。既是审美基础,又是造型基础,是理论和技能密切结合的课程,在教学过程中,采用教、学、做一体化教学形式,通过完成相应的工作任务,提高学生的审美认识,培养学生创造艺术形象、表达理念、传递信息的能力,为学生进入专业设计学习和今后从事美术设计工作奠定必要的美学、造型和设计表达基础。

本书全文共分7章:第1、2章主要介绍了美术的基础知识,内容包括美术的类别、美术的发展历程、美术的表现形式以及学习美术的意义与方法;第3、4章介绍了形式美的法则与平面图形基础;第5章介绍三维立体空间画法,内容包括透视基础、构图基础与素描基础;第6章介绍了色彩基础知识、色彩的基本表现技法以及色彩在设计中的运用;第7章为综合设计训练,即就一个主题设计方案进行全程练习,让大家对于每一个设计环节的实施、完成都有一个切身的体验,为美术设计打下基础。

学时分配表

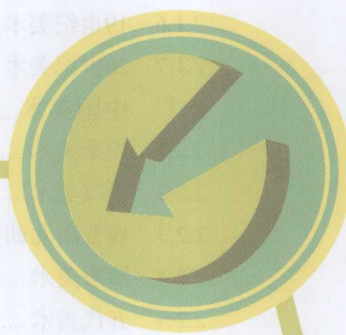
章序号	授课内容	学时分配	
1	美术常识	讲课2	实践1
2	美术历程	讲课4	实践2
3	形式美法则	讲课2	实践8
4	图形基础	讲课6	实践14
5	立体画法基础	讲课8	实践40
6	色彩表现基础	讲课6	实践40
7	综合设计训练	讲课2	实践8
合计(143)		30	113

全书由广州番禺职业技术学院曹干副教授负责制订编写大纲并具体编写。由番禺职业技术学院02级环境艺术设计专业、03级电脑美术专业、03级产品造型专业、04级多媒体设计与制作专业等学生提供习作,黄逆行同学协助部分图片制作;在编写过程中,得到了高等教育出版社的大力支持和帮助。在教材中编者参考、引用了书末所列参考文献中的部分内容以及相关图片,在此一并表示衷心感谢。

由于编者水平有限,且时间仓促,书中难免有疏漏与欠妥之处,敬请读者批评指正。

编者

2008年10月

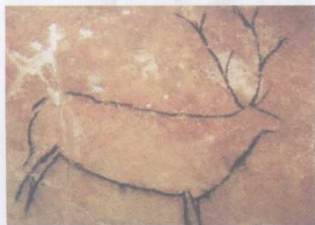
目 录

第1章 美术常识.....1

1.1 美术的类别	2
1.1.1 绘画艺术	2
1.1.2 雕塑艺术	3
1.1.3 建筑艺术	4
1.1.4 工艺美术	4
1.1.5 现代设计艺术	5
1.2 美术的表现形式	5
1.2.1 写实表现	5
1.2.2 写意表现	5
1.2.3 抽象表现	6
1.3 学习美术的意义及方法	6
1.3.1 学习美术的意义	6
1.3.2 学习美术的方法	7
小 结	7
习 题	8

第2章 美术历程.....9

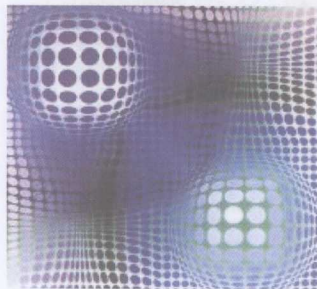
2.1 西方美术	10
2.1.1 史前美术	10
2.1.2 古希腊、古罗马美术	11
2.1.3 中世纪时期美术	12
2.1.4 文艺复兴时期美术	13
2.1.5 17、18世纪欧洲美术	16

2.1.6	19世纪美术	17
2.1.7	20世纪美术	20
2.2	中国美术	23
2.2.1	先秦美术	24
2.2.2	秦汉美术	25
2.2.3	魏晋南北朝美术	26
2.2.4	隋唐美术	27
2.2.5	五代美术	28
2.2.6	宋代美术	29
2.2.7	元代美术	29
2.2.8	明代美术	30
2.2.9	清代美术	31
2.2.10	近现代美术	34
2.2.11	民间美术	37
小 结		41
习 题		41

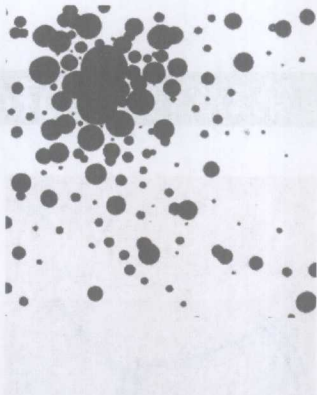
第3章 形式美法则.....43

3.1	对比与调和	44
3.2	对称与均衡	46
3.3	节奏与韵律	47
3.4	比例与分割	49
3.5	形式美法则的应用	51
小 结		52
习 题		52

第4章 图形基础.....53

4.1	图形识别与图形语言	54
4.1.1	图形的识别	54
4.1.2	图形语言（造型要素）	56
4.2	单形构成	59
4.3	形的组织与视觉肌理	62
4.3.1	形的组织	62
4.3.2	视觉肌理	68
4.4	图形创意	69
4.4.1	图形创意的含义、目的、意义与任务	69
4.4.2	图形创意思维	69

4.4.3 图形创意的表现	69
4.4.4 图形创意表现训练	74
4.5 图形创意在平面设计中的应用	75
小 结	77
习 题	78

第5章 立体画法基础

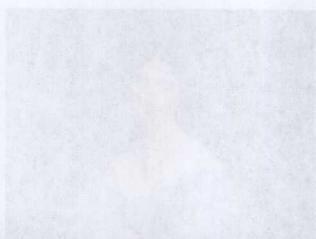

5.1 透视基础	80
5.1.1 透视的基本原理	80
5.1.2 透视的类型与画法	81
5.2 构图基础	85
5.2.1 构图原则	85
5.2.2 构图方法	86
5.2.3 构图形式	86
5.3 素描基础	89
5.3.1 素描的概念	89
5.3.2 素描与设计	89
5.3.3 素描学习的误区	90
5.3.4 树立正确的素描观	92
5.3.5 素描工具与材料准备	92
5.3.6 素描表现形式	94
5.3.7 素描训练内容与作画步骤	99
5.3.8 素描几何形体画法	100
5.3.9 素描静物画法	103
5.3.10 素描头像画法	105
5.3.11 素描训练法	109
小 结	117
习 题	117

第6章 色彩表现基础

6.1 色彩的原理	120
6.1.1 色彩的产生	120
6.1.2 色彩混合	121
6.2 色彩知觉	125
6.2.1 视觉适应	125
6.2.2 色彩的错觉	126
6.2.3 色彩的易见度	127

6.2.4 色彩的同化	127
6.3 色彩的对比与调和	128
6.3.1 色彩的对比	128
6.3.2 色彩的调和	131
6.3.3 色彩的调性表达	134
6.4 色彩的采集与重构	136
6.4.1 采集、借鉴的范畴	137
6.4.2 采集、重构的方法	137
6.4.3 采集、重构练习举例	137
6.5 色彩的生理与心理效应	142
6.5.1 色彩心理的表现类型	143
6.5.2 色彩的联觉	148
小 结	155
习 题	155

第7章 综合设计训练 157

7.1 综合设计训练的目的与意义	158
7.2 综合设计训练的方法	158
7.3 优秀设计举例	164
小 结	169
习 题	170

参考文献 171

第1章 美术常识

■ 知识目标

- 了解美术的分类。
- 了解美术的表现形式。
- 了解学习美术的意义。

■ 能力目标

- 能够分辨美术各种类别的形式及其表现语言。
- 能够理解美术与设计的关系。
- 能够掌握正确的学习方法。

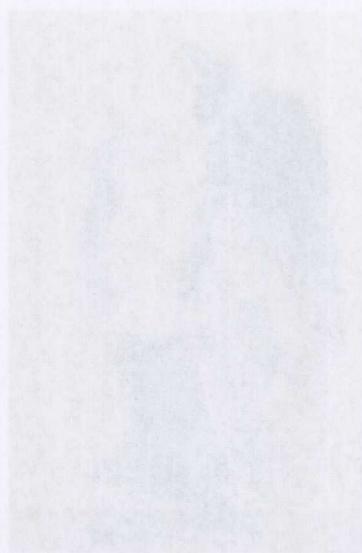

图1-1-1 美术的分类

1.1 美术的类别

■ 工作任务：问题探究。

内容：美术如何分类。

要求：完成本章相关习题。

■ 相关知识：绘画艺术、雕塑艺术、工艺美术、建筑艺术、现代设计艺术。

■ 计划学时：1学时。

美术又称造型艺术。主要分为绘画、雕塑、建筑、工艺美术、现代设计艺术等类别。

1.1.1 绘画艺术

图1.1 山水画《窠石平远图》(郭熙)

绘画艺术是美术中的重要门类之一。绘画是采用不同的工具,以造型与色彩为表现语言,在平面上表达具有审美价值的视觉形象的艺术。根据绘画工具、材料、形式语言和表现方法的不同,绘画又分为中国画、油画、水粉画、水彩画、版画、素描、壁画等种类。

1. 中国画

中国画是指以中国独特的审美思想,用中国所特有的毛笔所作的绘画。中国画源远流长,在世界艺术宝库中自成体系,独树一帜。

中国画从表现手法上可分为工笔画与写意画。

工笔画笔法工整严谨,表现细腻。有重彩与淡彩之分。是中国早期绘画的主要形式。

写意画笔法简约豪放,以水墨为主要表现语言,始于唐,盛于元。是中国文人画的主要形式。

中国画从绘画表现题材上分为人物画、山水画、花鸟画等(如图1.1至图1.5所示)。

图1.2 写意人物画(梁楷)

图1.3 工笔人物画(陈洪绶)

图1.4 工笔花鸟画(陈之佛)

图1.5 写意花鸟画(石涛)

2. 油画

油画(如图1.6所示)是指以油来调配颜料所作的绘画。油画起源于15世纪的欧洲,因此又称西洋画。

图1.6 油画《拾穗者》(米勒)

3. 水粉画与水彩画

水粉画与水彩画(如图1.7所示)都是以水调和颜料所作的绘画。水粉画颜料颗粒较粗,覆盖力强,属于不透明颜料。水彩画颜料颗粒较细,覆盖力差,属于透明颜料。水粉画、水彩画和油画一样,都是源自欧洲,属于西画的范畴。

图1.7 水彩画《装满物品的瓶子》(希尔菲尔德)

4. 版画

版画的种类很多。版画要经过绘稿、制版、印刷等程序,其特点是可以大量复制,便于流通。就材料来分,主要有木刻版画(如图1.8所示)、铜版画、石版画、丝网版画等。

1.1.2 雕塑艺术

雕塑是雕、刻、塑的总称,是采用物质材料构成的可观可触

图1.8 木刻版画《梦》(麦绥莱勒)

的三维立体造型艺术。可分为圆雕、浮雕和透雕等种类,如图1.9、图1.10所示。

1.1.3 建筑艺术

建筑艺术是功能与审美、工程技术与艺术手段紧密结合的艺术,如图1.11所示。建筑原

本是人类为了抵御自然和外来的侵害、方便生活而建造的栖身之所。随着社会的发展,生活的进步和审美要求的提高,建筑不只是为了遮风避雨,防寒御兽。建筑以其丰富实用的功能、美丽多姿的造型和不同的艺术风格昭示着人类灿烂的文明。

图1.9 青铜浮雕《风》(曹干)

图1.10 圆雕《摩西》(米开朗琪罗)

图1.11 巴黎德方斯巨门

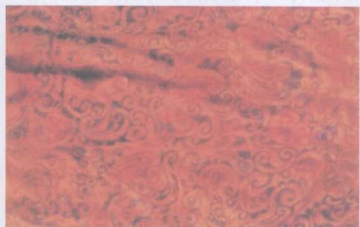

图1.12 绢地长寿绣(西汉)

1.1.4 工艺美术

工艺美术是运用不同的材料和生产工艺进行设计加工的一门造型艺术。其基本性质是实用与审美的统一。工艺美术具有美化生活、丰富生活、设计生活的功能。工艺美术的发展与人们的生活水平、科技进步密切相关。因此,工艺美术是集观赏与实用于一身的艺术。

工艺美术分传统工艺美术和现代工艺美术。主要指陶瓷工艺、玉雕工艺、象牙工艺、染织工艺、刺绣工艺、漆器工艺、铸造工艺、金属工艺、塑脂工艺、编织工艺等,如图1.12、图1.13所示。

图1.13 玉凤(商代)

1.1.5 现代设计艺术

现代设计艺术是在现代工业的大背景下,生产出满足人的精神与物质需求的生活用品以及设备的造型、视觉传媒设计。如工业设计(包括产品造型)、环境艺术设计(包括室内设计、景观设计)、现代商业美术(广告、商品包装、商品标志、商品展示、影视多媒体等),如图1.14所示。

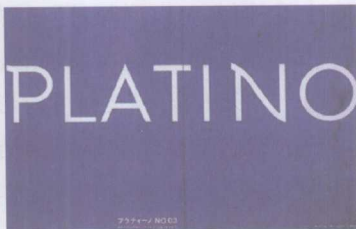

图1.14 内藤久干设计作品

1.2 美术的表现形式

- 工作任务：问题探究。
内容：美术的表现形式。
要求：完成本章相关练习。
- 相关知识：写实表现、写意表现、抽象表现。
- 计划学时：1学时。

美术的表现形式,大致可以分为写实表现、写意表现和抽象表现三种形式。

1.2.1 写实表现

写实表现(如图1.15所示)又称具象表现,是以客观自然形态为参照,企图再现客观世界中自然形态的一种表现方式。在造型中注重形似,强调物体透视、比例、结构、量感、肌理、色彩等造型要素的准确性,以达到视觉上的逼真效果。西方美术在写实表现方面的成就尤为突出。

图1.15 油画《美丽的女园丁》(拉斐尔)

图1.16 《一生都在旅途中》(张志安)

1.2.2 写意表现

写意表现(如图1.16所示)是在客观的自然形态基础上,通过主观的概括、提炼、取舍、夸张、变形和想象,表达作者内心世界的一种表现形式。在造型上,不满足于对自然形态的模拟和再现,

而注重神似。“以形写神”，“妙在似与不似之间”。强调气韵、情趣与意境的表达。追求“物我交融”、“天人合一”。通过对形象的再塑造，使主观的意志与客观的形态相结合，达到表现自我、张扬个性的目的。中国美术在写意表现方面的成就尤为突出。

1.2.3 抽象表现

抽象表现（如图1.17所示），是运用点、线、面、块、色彩等单纯的抽象形态来表达情感的一种表现方式。在造型上，与写实表现相反，表现为客观世界中无法找到直接对应的形态。注重形式美的表现，使造型艺术更具音乐性和表现张力。现代美术与设计艺术，在抽象表现方面的成就尤为突出。

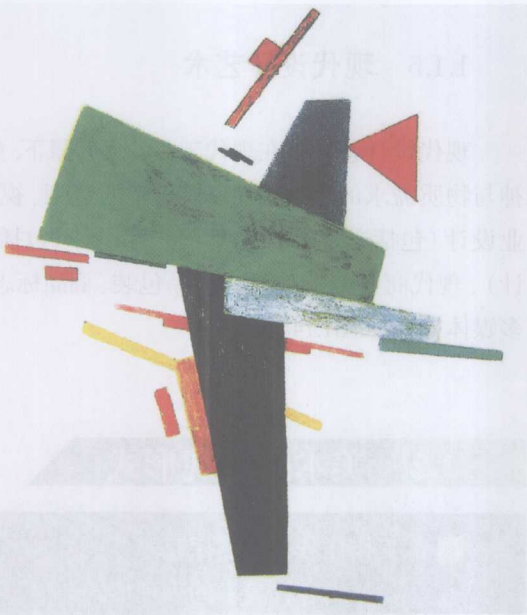

图1.17 《无题》(马列维奇)

在艺术多元化的今天，形式表现语言都有其自身的特点和价值。我们在美术设计与创作过程中，要根据不同需要灵活运用相应的表现语言。

1.3 学习美术的意义及方法

■ 工作任务：问题探究。

- 内容：1. 美术与设计艺术的关系如何？
2. 如何学好美术？

要求：撰写《个人学习打算》，500字左右。

■ 相关知识：1. 学习美术的意义。

2. 学习美术的重要方法和手段。

■ 计划学时：1学时。

1.3.1 学习美术的意义

在现代艺术设计工作中，由于软件技术的普及与广泛运用，大多数时间是以计算机为工具进行图形图像设计和处理的。人们往往只重视软件操作训练，而对美术知识与技能的学习重视不够，于是在学习中，将大量时间花在软件操作训练上，而忽视了美术的学习与提高。其实电脑并非人脑，只是工具而已，一个成功的设计取决于设计者的创造性思维、审美修养和娴熟的表现技法，三者

缺一不可,而且还需要手、眼、脑的有效配合。学习美术的过程便是强化手、眼、脑的训练的过程。通过系统地学习美术常识、美的形式法则,提高审美修养;通过学习、研究大师的作品和优秀作品,提高鉴赏能力;通过系统的训练,提高自己运用艺术语言的表达能力。

1.3.2 学习美术的方法

学习美术要勤奋,要做到勤画、勤看、勤思。勤画的目的是练手,勤看的目的是练眼,勤思的目的是练脑。三者是相互联系、相互作用的。手、眼、脑并练是学习美术的重要方法和手段。

“拳不离手,曲不离口”、“勤能补拙”、“熟能生巧”、“天道酬勤”都是强调勤的重要性。因此,在美术学习过程中,一定要勤奋刻苦。

1. 练手

美术是视觉艺术,如何将自己的想法或想表达的形象通过手转化成视觉形象,存在表现技巧问题。技法是需要训练的。在掌握了一定的美术理论,了解了基本的训练方法的基础上,必须要反复练习。只有勤练,才会使技能得以加强;只有勤练,才会使感觉进一步升华;只有勤练,才会使视觉更加敏锐。“眼看千遍不如手做一遍”,练手是关键。

2. 练眼

勤看是指多看优秀作品,欣赏名作,多比较,以提高自己的审美修养。“见多识广”,只有多看,多比较,才能提高鉴赏能力。

3. 练脑

艺术家与工匠的区别在于:工匠具有高超的技艺,而艺术家不仅具有高超的技艺,而且具有敏锐的思想和非凡的创造才能。学会思考,勤于思考,是学习美术的重要条件。要了解美术历史的沿革,善于总结大师的成功经验,勇于探索,关心艺术的发展,社会的进程,不断升华观念。要锻炼自己的独立思考能力,丰富自己的艺术思想。

总之,学习美术基础,要培养自己独特的艺术思维,加强技能训练,达到眼、脑、手并用,才能使美术技能逐步得到提高。

小 结

本章讲述了美术的基本常识:美术的分类,美术的表现形式,学习美术的意义和方法。

通过本章的学习了解了美术基础知识及相关概念,这为今后进行美术学习打下了基础。

习 题

一、多选题

1. 美术主要包括_____。

A. 绘画 B. 建筑 C. 雕塑 D. 工艺美术 E. 现代设计艺术

2. 现代设计艺术主要包括_____。

A. 工业设计 B. 环境艺术设计 C. 现代商业美术

3. 美术的表现形式,大致可以分为_____等形式。

A. 写实表现 B. 写意表现 C. 抽象表现

4. 美术学习的方法_____。

A. 勤看 B. 勤思 C. 勤练

5. 绘画分_____等种类。

A. 中国画 B. 油画 C. 水彩画 D. 浮雕 E. 刺绣 F. 木刻

二、判断题

1. 抽象表现是运用点、线、面、块、色彩等单纯的抽象形态来表达情感的一种表现方式。其造型在客观世界中无法找到直接对应的形态。

2. 写意表现在造型上,强调视觉上的逼真效果。

3. 工艺美术主要指陶瓷工艺、玉雕工艺、象牙工艺、刺绣工艺、铸造工艺、金属工艺、油脂工艺、编织工艺等。

三、简答题

1. 中国画的门类有哪些?

2. 水粉画与水彩画的区别何在?