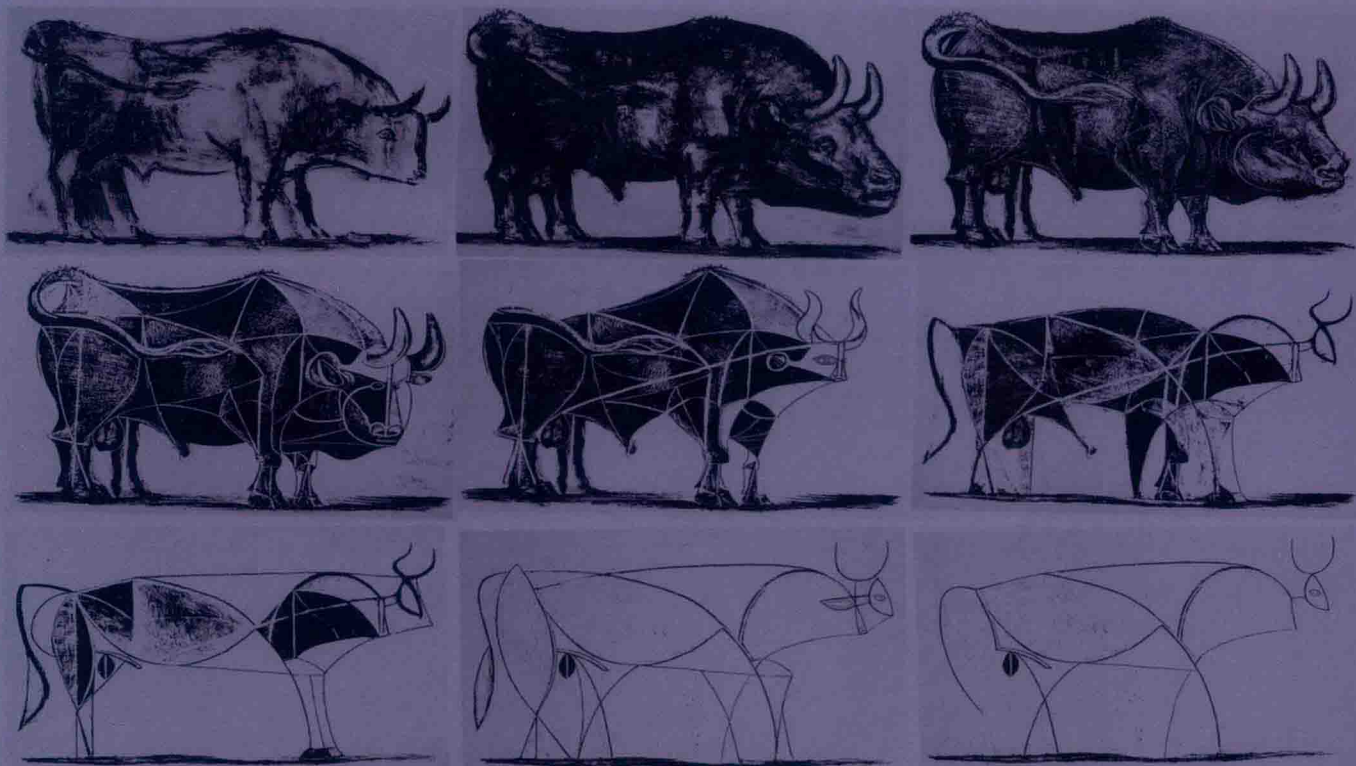


■ 高等院校“十二五”规划教材



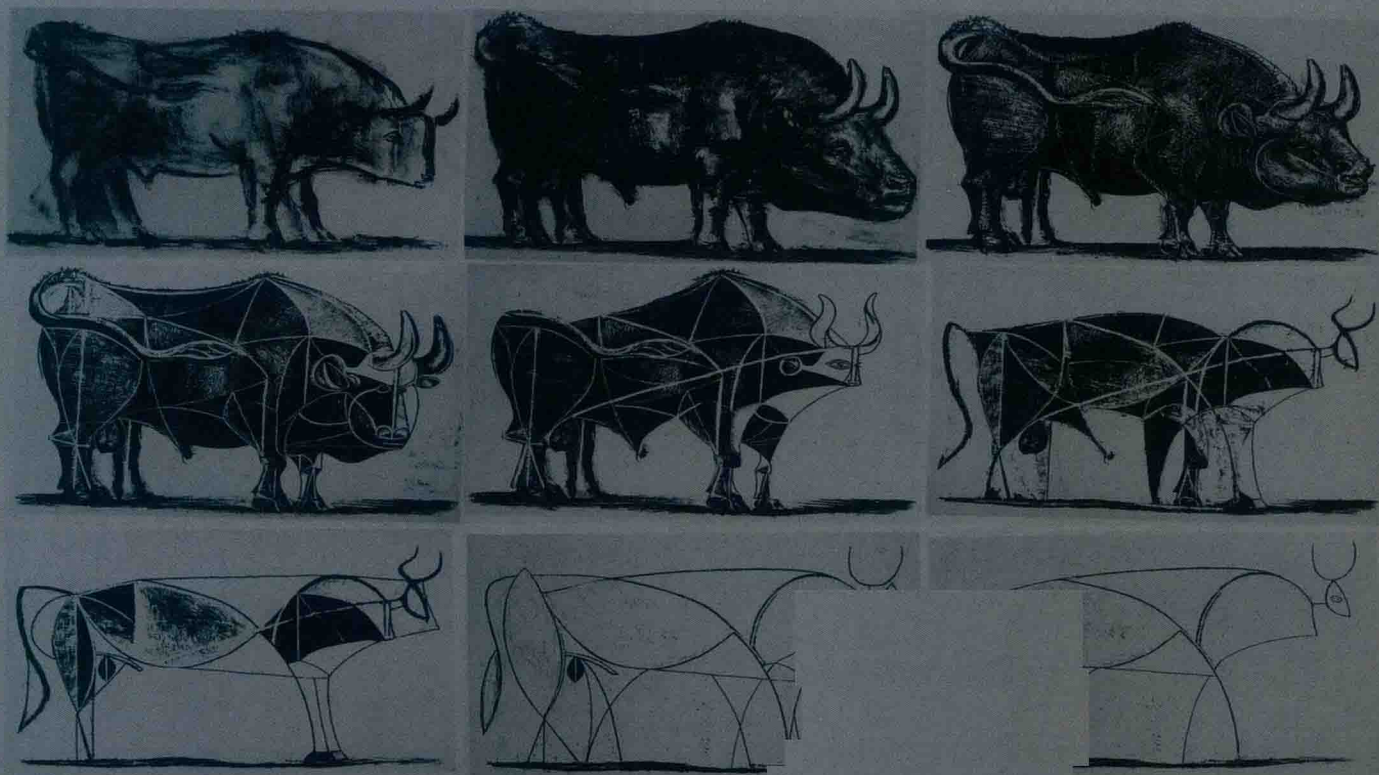
造型基础

Z A O X I N G J I C H U

陈金花 冉苒 程蓉洁 ■ 主编

 吉林大学出版社

高等院校“十二五”规划教材



造型基础

Z A O X I N G J I C H U

主 编 陈金花 冉 苒 程蓉洁

副主编 田筱源 刘 思 卢志扬 张 丽

编 委 张华丽

 吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

造型基础 / 陈金花, 冉苒, 程蓉洁主编. -- 长春:

吉林大学出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5677-1601-8

I. ①造… II. ①陈… ②冉… ③程… III. ①造型艺术

IV. ① J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 116779 号

书 名: 造型基础

主 编: 陈金花 冉 苒 程蓉洁

责任编辑: 张宏亮

责任校对: 杨占星

封面设计: 北京创洋图文

出版发行: 吉林大学出版社

地 址: 长春市明德路 501 号

邮 编: 130021

发行电话: 0431-89580026/28/29

网 址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

印 刷: 北京佳创奇点彩色印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194mm 1/32

印 张: 6.75 印数: 3000

字 数: 180 千字

版 次: 2014 年 7 月第 1 版

印 次: 2014 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5677-1601-8

定 价: 48.00 元

版权所有 翻印必究

前言

PREFACE

《造型基础》是艺术设计专业一门重要的职业基础课，是学生上大学接触的第一门专业课，在知识与技能上是通往后续专业核心课程学习的重要桥梁。课程中对学生的造型设计能力，画面经营能力，色彩运用能力，创意思维能力，审美表达能力这5个职业能力的训练和开发直接关系到在后续专业课程中是否能很好的衔接和运用，实现专业素质上的可持续发展。本书分为六个版块，分别是：初识 体验——认识造型基础；欣赏 提炼——西方现代绘画；技法 表现——解析性结构表现、超写实描绘表现；抽象 平面——抽象二维形态造型表现；变形 变色——装饰性设计色彩的表现；创意 想象——主题性创意思维表现。其中，通过理论知识和大量的大师作品和现代艺术作品，把创意思维的开发和训练贯穿始终，把艺术的想象力和设计的创意思维结合起来。在学习的过程中培养形态的解析、变异、重组、繁衍的能力，达到形态的理性认识与主观创造，用绘画的语言来设计事物的形态，训练设计思维，把基础训练有机地同专业设计联系起来。

本书在编写过程中，参考了相关研究论著及艺术家作品，在此向这些作者深表谢意。感谢为本书编写提供帮助的各位同仁，是他们的支持和帮助，本书才得以顺利与读者见面。同时感谢参与创作的学生，感谢他们的辛勤劳动。

本书的编者平时都承担教学和科研任务，写作时间有限，书中还存在不成熟、不完善的地方，望各位读者多提宝贵意见。

编者

2014. 5

目录 CONTENTS

第一章 初识 体验——认识造型基础 / 001

- 一、认识造型基础 / 002
- 二、造型基础的工具、材料及表现 / 002
- 三、造型基础的学习意义 / 004

第二章 欣赏 提炼——西方现代绘画 / 005

- 一、西方现代绘画与现代设计 / 006
- 二、新印象主义与修拉 / 006
- 三、后印象主义与梵高 / 007
- 四、维也纳分离派与克里姆特 / 007
- 五、野兽派与马蒂斯 / 008
- 六、立体主义与毕加索、胡安·格里斯 / 009
- 七、巴黎画派与夏加尔 / 010
- 八、超现实主义与达利、米罗、克利 / 010
- 九、抽象表现主义与康定斯基 / 012

第三章 技法 表现——解析性结构表现、超写实描绘表现 / 023

- 一、结构形态造型 / 024
- 二、超写实描绘表现 / 030

第四章 抽象 平面——抽象二维形态造型表现 / 039

- 一、抽象二维形态造型 / 040
- 二、抽象二维形态造型的表现形式 / 040
- 三、抽象二维形态造型的表现过程 / 041

第五章 变形 变色——装饰性设计色彩表现 / 043

- 一、认识色彩 / 044
- 二、认识装饰性设计色彩 / 058
- 三、装饰性设计色彩的发展演变 / 059
- 三、装饰性设计色彩的特征 / 070
- 五、装饰性设计色彩变形和变色的表现方法 / 074
- 六、装饰性设计色彩的训练方法 / 079

第六章 创意 想象——主题性创意思维表现 / 091

- 一、创意表现的思维方法 / 092
- 二、创意表现手法 / 093

第一章

初识体验——认识造型基础

一、认识造型基础

二、造型基础的工具、材料及表现

三、造型基础的学习意义

学习重点

使学生了解造型基础的基本知识。

学习难点

造型基础所解决的职业能力。

一、认识造型基础

《造型基础》是艺术设计专业一门重要的专业基础课，是学生上大学接触的第一门专业课，在知识与技能上是通往艺术设计专业课程学习的重要桥梁。课程中对学生的造型设计能力，画面经营能力，色彩运用能力，创意思维能力，审美表达能力等职业能力的训练和开发直接关系到在后续专业课程中是否能很好地衔接和运用，实现专业素质上的可持续发展。在课程中，我们会给学生欣赏大量的现代艺术与现代设计作品，把创意思维的开发和训练贯穿始终，把艺术的想象力和设计的创意思维结合起来。在造型训练上，通过观察，将自然形态与形式要素转化为设计要素，通过图像来传递信息，强调从自然形态中获取抽象形态，强化形态语言和形式意识，在学习的过程中培养形态的解析、变异、重组、繁衍的能力，达到形态的理性认识与主观创造，用绘画的语言来设计事物的形态，训练设计思维，把基础训练有机地同专业设计联系起来。

《造型基础》课程在建设思想上打破已往基础类设计素描和设计色彩分开的教学模式，在知识结构上确立学生以递进式的训练来完成造型基础的全部课程训练，课程内容重点突出造型设计能力，画面经营能力，色彩运用能力，创意思维能力，审美表达能力的培养，挖掘学生个性思维，提升创造能力，加强审美修养，提高视觉表达方法，调动学生对造型基础学习的兴趣，为培养学生的实践动手能力和设计创新能力奠定扎实的基础。

在课程内容的设置上，通过造型基础知识认识，提高学生对设计素描及色彩的认知能力与综合艺术修养，通过对学生基础造型能力和色彩运用能力的训练，增强学生的造型能力与视觉表达能力，色彩感受能力与视觉表达能力，通过对学生构图与组织画面能力的培养，拓宽学生的视觉表达与画面经营能力，从而培养学生的创意思维能力的训练，挖掘学生潜在的创造力，激发学生的设计才能，为学生过渡到今后的专业学习打好坚实的基础。课程设计强调以丰富灵活的训练课题，启发和引导学生创造性的理解绘画与设计的关系，帮助学生艺术的感觉和科学的思考，掌握具象与抽象的造型语言的表现规律，提供不同观察与认识的方式，改变传统的观察和思维模式，注重课题项目之间的连续性、渐进性、调节性、交叉性和系统性。

二、造型基础的工具、材料及表现

1. 笔：铅笔、碳笔、钢笔、毛笔、色粉笔，彩色铅笔、油画棒、水粉笔、油画笔等。（图 1-1）



图 1-1 各种笔

2. 颜料：水粉颜料、水彩颜料、国画颜料、

油画颜料、丙烯等。(图 1-2)

3. 纸张: 素描纸、水彩纸、水粉纸、油画纸、宣纸、新闻纸、拷贝纸等。一般可以买来就用,也可以根据不同的需要进行加工,处理,如揉搓、做底、喷胶,刷粉等。

4. 其他材料: 刀、橡皮、纸巾等。

不同的工具材料可以表现出的不同风格和效果,可以多种工具材料结合运用,如图 1-3、1-4、1-5、1-6、1-7。



图 1-2 油画颜料和水彩颜料

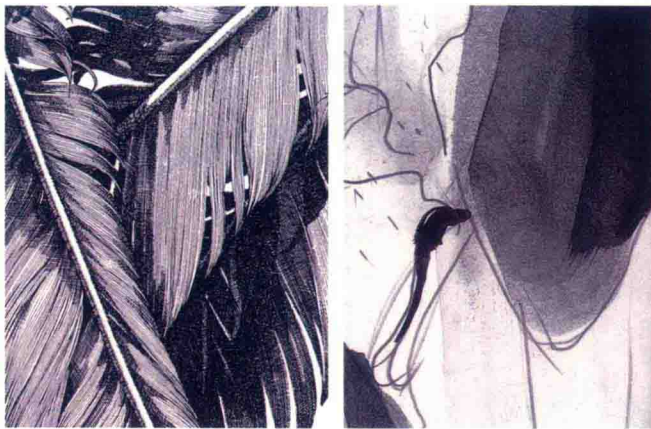


图 1-3 针管笔效果和毛笔水墨效果



图 1-4 马蒂斯作品: 炭笔表现



图 1-5 罗丹作品: 炭笔水彩表现



图 1-6 学生作品：牛皮纸、炭笔、颜料表现



图 1-7 学生作品：颜料、色粉、炭笔、报纸、牛皮纸表现

三、造型基础的学习意义

造型基础的概念是针对现代艺术设计而言，是随现代设计的发展而存在一门基础学科。造型基础的训练目标，不仅仅是反映客观物像，更是通过主观创造而构建新的物象。

学习造型基础，主要意义在于：

1. 从被动的学习方法中过渡到主动探索性学习。
2. 培养敏锐的视觉观察能力，增强物象分析能力。

3. 培养对未知事物的探索与研究意识。
4. 培养造型表现能力与创造性思维能力。
5. 掌握多样传递视觉信息的表现方式及手段。
6. 培养综合艺术素质和对美感的有效把握和表现能力。

课题训练

体验各种不同工具材料表现出的不同效果和情感。



第二章

欣赏 提炼——西方现代绘画

- 一、西方现代绘画与现代设计
- 二、新印象主义与修拉
- 三、后印象主义与梵高
- 四、维也纳分离派与克里姆特
- 五、野兽派与马蒂斯
- 六、立体主义与毕加索、胡安·格里斯
- 七、巴黎画派与夏加尔
- 八、超现实主义与达利、米罗、克利
- 九、抽象表现主义与康定斯基

学习重点

1. 西方现代绘画对现代设计的影响。
2. 西方现代绘画流派的代表画家及其作品。

学习难点

造型与色彩表现的借鉴与运用。

一、西方现代绘画与现代设计

19 世纪末 20 世纪初这段时期，西方现代绘画经历了一系列打破与创新的革命，原有的价值、原则、体系被怀疑，客观的表现不再能满足正出现在欧洲的先锋派的需要，许多艺术家忙于色彩和造型基本概念的重新确定。现代美术体系的理论基础变成“绘画不做自然的奴仆”，“绘画摆脱对文学、历史的依赖”，“绘画语言自身的独立价值”，“为艺术而艺术”。西方现代绘画的多样式的发展，在为现代设计的创作提供了多种手法借鉴可能的同时，包豪斯设计学院倡导的构成教育，使西方现代派绘画的形式有了理性思想的引导，从而推动了西方现代绘画的发展。20 世纪初，西方画坛的造型重点已由过去的具象写实转移到表现线条、形态和色彩本身的纯粹美感上，现代绘画更注重在形式上的探索，可以说是为现代设计铺路。这一时期的重要画家如康定斯基、保罗·克利都曾在包豪斯授课。纵观西方现代绘画流派演变，不管是从思想意识上，还是从艺术表现形式上，都不难发现它对现代设计发展的影响。用传统眼光来看，绘画影响了设计，是时代的主流；但站在当代人的立场并结合西方现代绘画的发展史和现代设计发展史，我们不难发现：以科学与艺术相结合的设计对绘画的

反作用，已成为新时代的主流。西方现代绘画的艺术语言，不管是从造型、色彩的运用、还是肌理与材料的试探，都具有独特的表现形式和设计意味。本阶段通过欣赏西方现代绘画流派的代表画家及其代表作品，分析其中的设计因素，对指导今后专业课程的学习具有重要意义。

二、新印象主义与修拉

新印象主义，又称为点彩派，试图用光学科学的试验原理来指导艺术，创立了色彩分割理论：依靠纯色小点的组合，使中间色在观者眼中自然混合而产生。为了充分发挥色调分割的效果，用不同的色点并列地构成画面，画法机械呆板，单纯追求形式。其代表画家修拉，法国画家，新印象画派（点彩派）的创始人，代表作品有《大碗岛星期天的下午》（图 2-1），描绘星期天一群人在塞纳河的小岛上悠闲消磨时光的情景。画家将画面构成经过精心的设计，画中人物基本朝着一个方向，人物和树林的直线，沿岸和投影的斜线，围墙的横线，为人们营造了一种理性的秩序



图 2-1 修拉《大碗岛星期天的下午》

美和宁静悠闲的氛围。唯一正面出现的一组人物，一位母亲牵着女儿，位于画面的视觉中心；前面的黑狗翘起的尾巴，又将视线指向画面中最大的一组人物，正好位于画面黄金分割附近的位置。这一切都使画面富有设计的形式美感。

三、后印象主义与凡高

后印象主义被用来泛指印象主义之后在观念和与实践上与印象主义相左的艺术潮流。其代表人物文森特·凡高重视精神性的表现，喜用平面的鲜明色调，深深影响了20世纪艺术，尤其是野兽派与德国表现主义。他的代表作品《星夜》中，那些爆发的星星，奔放的火焰般的笔触，来自直觉或自发的表现，并不受理性的思想或严谨技法的约束。《星夜》（图2-2）是一幅既亲近又遥远的风景画，高大的白杨树浮现在我们面前；山谷里的小村庄，在尖顶教堂的保护之下安然栖息；宇宙里所有的星星都在旋转。色彩主要是蓝和紫罗兰，同时有规律地跳动着

星星发光的黄色。《星夜》也体现了空间混合的原理，鲜明的色彩，有力的笔触，表现出色彩斑斓的壮丽与辉煌。

凡高短暂的一生画过很多自画像，《割耳朵后的自画像》（图2-3）这件作品是在1888年凡高与高更在一场剧烈争执后无法抑制自己的激动，割下自己的左耳后画出来的。我们惊讶地注视着凡高扭曲的面孔、恐怖的眼神和颤抖的手势，他仿佛在代替整个人类受刑，成为痛苦的化身。想到这里，也就能理解凡高作品中挣扎的线条与狂舞的色块，倾泄的颜料里调和着他的血，而画布，不过是他包扎伤口的绷带。这是一位生活在伤口里的大师，他习惯用伤口对世界发言。这是一个疼痛的收割者，他的镰刀最终收获了自己的耳朵。

四、维也纳分离派与克里姆特

维也纳分离派是在奥地利新艺术运动中产生的著名的艺术家组织。克里姆特是分离派组织的第一任主席，被誉为“奥地利最伟大的画家”。



图 2-2 凡高《星夜》



图 2-2 凡高《割耳朵后的自画像》

他把亚述、希腊和拜占庭镶嵌画的装饰趣味引入绘画中，用“孔雀羽毛、螺钿、金银箔片，蜗牛壳的花纹、色彩或光泽”，创造了一种“画出来的镶嵌”绘画，使作品中的绘画和工艺性达到了极点。他打破传统的绘画形式，作品吸收古埃及、古希腊及中世纪诸艺术要素，将强调轮廓线的面和古典主义镶嵌画的平面结合起来，创造出一种独特的富有感染力的绘画样式，以金属般绚丽辉煌的色彩和平面效果，运用富有象征意义的形式语言，表现出强烈的华丽风格与工艺化的精美，呈现强烈的装饰性。其代表作《吻》（图2-4）是一幅装饰性壁画，画中大量使用了金片、银箔等装饰性要素，使画面看上去熠熠生辉、金光闪闪。在这种金色的背景下，一对恋人在开满鲜花的柔软草地上，热烈拥吻。男人的双手轻柔而充满爱意地抱起了女人的头，正富有激情地吻着她的脸。女人的左手握着男人的右手，闭着眼睛，沉浸在无尽的幸福和浪漫的想象中。男人和女人身上充满了各种各样的图案纹样，除了女人有完整的身体曲线外，男人则完全处于这些图案的包围中。画面上各种金银片、铜、珊瑚的装饰使这幅画艺术魅力大大提高，它不仅是一幅画，更是一件工



图2-4 克里姆特《吻》

艺性极强的工艺品。画面上的色彩主要是金黄色，点状的背景以及开满鲜花的草地把整幅画衬托得唯美而轻柔，让人不管怎样看都能得到一种新鲜而典雅的艺术享受。

五、野兽派与马蒂斯

野兽派的画家们，吸收东方和非洲黑人雕刻艺术的表现手法，注重纯粹造型的表现，惯用红、



图2-5 马蒂斯《餐桌》

青、绿、黄等醒目的强烈色彩作画。他们以这些原色的并列，加上大笔触，单纯化的线条作夸张抑扬的形态，以达到个性的表现，把内在的真挚情感，极端放任地流露出来，以最小限度的描绘，达到表现最大限度的美感。

其代表人物亨利·马蒂斯以使用鲜明、大胆的色彩而著名。他善于吸取各种艺术门类的优点，研究东方地毯和北非景色的配色法，发展成一种对现代设计有巨大影响的风格。《餐桌》（图2-5）是他1908年的画作之一，从这幅作品中我们能够看见马蒂斯把眼前的景象改变为装饰性的图案。糊墙纸的设计花样和摆着食物的台布纹理之间相互作用，形成这幅画的主体。连人物和穿过窗户看到的风景也变成这个图案的一部分。那位妇女和树木的轮廓大为简化、甚至歪曲其形状去配合糊墙纸的花朵，也显得完全协调一致。在这幅鲜艳色彩和简单轮廓的画中，我们还能够看出儿童画的某些装饰性效果。

马蒂斯一生都在做着实验性探索，在色彩上追求一种单纯原始的稚气。他向东方艺术吸取了许多平面表现方法，画面富于装饰感。在学习东方艺术的过程中，他从原来追求动感、表现强烈、无拘无束的观点，渐渐发展成追求一种平衡、纯洁和宁静感。

六、立体主义与毕加索、胡安·格里斯

被称为“人类艺术史上罕见的天才”的毕加索，是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家之一，作为立体主义的创始人，他和他的画在世界艺术史上占据了重要地位。立体主义受到塞尚“用圆柱体、球体和圆锥体来处理自然”的思想启示，试图在画中创造结构美。他们努力地消减其作品的描述性和表现性的成分，力求组织起一种几何化倾向的画面结构。虽然其作品仍然保持着一定

的具象性，但是从根本上看，他们的目标却与客观再现大相径庭。他们从塞尚那里发展出一种所谓“同时性视象”的绘画语言，将物体多个角度的不同视像，结合在画中同一形象之上。毕加索的《亚维农的少女》（图2-6），不仅标志着毕加索个人艺术历程中的重大转折，而且也是西方现代艺术史上的一次革命性突破，它引发了立体主义运动的诞生。画面左边的三个裸女形象，显然是古典型人体的生硬变形；而右边两个裸女那粗野、异常的面容及体态，则充满了原始艺术的野性特质。所有的东西，无论是形象还是背景，都被分解为带角的几何块面，并被衬上阴影而具有了某种三度空间的感觉。我们并不总能确定它们是凹进去还是凸出来；它们看起来有的像实体的块面，有的则像是透明体的碎片。这些非同寻常的块面，使画面具有了某种完整性与连续性。



图2-6 毕加索的《亚维农的少女》

立体主义的另一位代表人物胡安·格里斯在画的形状结构和色彩之间已经有着某种分离，他的作品笔法精到，运用推翻形体的办法，令人想到韵律的重复，他使线条产生奇特的波动，以创造体积感。他的画充满了形象，象征和寓意，是一个有逻辑的、复杂的、严密的体系。（图2-7）



图 2-7 胡安·格里斯作品

七、巴黎画派与夏加尔

巴黎画派的夏加尔是一位追求天真淳朴的画家。他历经立体派、超现实主义等现代艺术实验与洗礼，发展出独特个人风格，在现代绘画史上占有重要地位。

他们虽然单枪匹马、势单力薄，左右不了画坛的气候，但是，却都能够顽强地保持自己的艺术风格和个性，并且拥有自己的观众群和影响面，对于 20 世纪艺术的繁荣也有重要的贡献。《生日》（图 2-8）运用超现实的梦幻手法表现生日的一个梦境：画面上出现的画家本人和爱妻心醉神迷地飘浮在空中，当帕拉手捧鲜花走过来时，他们热烈地相吻。在这幅画中，夏加尔抛弃了形体分解而采用色面分割的手法，以人物黑色礼服、黑裤子与红色的地毯、桌子台布等相配造成一种热情而温暖的爱的气氛。他称自己的艺术是“心理的写实”，他描绘的不是物体的外观形象，而是心理感受的世界，他突破时空的限制，多种形象同时出现于画面。

八、超现实主义与达利、米罗、克利

超现实主义的主要特征，是以所谓“超现实”、“超理智”的梦境、幻觉等作为艺术创作的源泉，认为只有这种超越现实的“无意识”世界。才能摆脱一切束缚，最真实地显示客观事实的真实面目。

达利的《记忆的永恒》（图 2-9）远离了人们熟知的钟表形象，柔软的钟表挂在枝头，是古典生



图 2-8 夏加尔《生日》

活的象征。达利说：“时间是在空间中流动的，时间的本质是它的实体柔韧化和时空的不可分割性。机械、生硬的物体是我的天敌，对钟表而言，它要么是软的，要么就根本不要存在。”

米罗的超现实主义绘画具有鲜明的个人风格：简略的形状、强调笔触的点法、精心安排的背景环境，奇思遐想、幽默趣味和清新的感觉。米罗在一些绘画中一再重复表现他很中意的母题，如有到处可以长耳朵的梯子、眼睛、叼烟斗的人、鸟。米罗艺术的卓越之处，并不在于他的肖像画或绘画结构，而是他的作品有幻想的幽默。（图2-10）

克利的笔下，形体、线条和色块的组合，时而从某种观念的符号，时而从童稚的天真想象，时而从客观形态本身的节奏，时而从化着乐曲的声音世界里跳跃出来，克利总是敏锐地把握着奇妙的图画。不管怎么看克利所使用的艺术语言，或具象形象或抽象符号，都是来自他对客观事物的感受，是从客观形态的认识中提炼加工而成的。（图2-11）



图 2-9 达利的《记忆的永恒》



图 2-10 米罗的作品



图 2-11 克利的作品

九、抽象表现主义与康定斯基

“抽象主义”这个词用以定义一群艺术家所做的大胆挥洒的抽象画。他们的作品或热情奔放，或安宁静谧，都是以抽象的形式表达和激起人的情感。其代表人物康定斯基认为：绘画可以来源

于对抽象的强烈要求，而不一定受客观世界面貌的约束。在他的作品中，从构图结构、线条色块中，有一种内在精神、欲望、激情的自由流露，在运用线条、色块组合并没有固定的格式，都是画家强调精神表现的产物。（图 2-12）



图 2-12 康定斯基的作品

课题训练

分析某位画家的作品及其在形态造型与色彩运用上的典型特征，并将这些特征在自己的画面中有所表现。

作品欣赏

凡高作品



图 2-13