

艺术设计 基础教程

Introduction of Art&Design

② 实践篇

北京010美术培训中心设计部编委会 著

中国国际广播出版社

艺术设计基础教程 2

● 010 美术培训中心设计部编委会 著

中国国际广播出版社

● 实践篇

序

八十年代以后出生的孩子在学习之余，还参加许多艺术特长班的学习，学画画便是其中之一。这些自幼学画的孩子在面临升学考试时，往往会遇到一个难题，是继续花大量时间和精力习画，将来报考专业美术院校，还是专心文化课的学习，争取考上重点大学呢？毕竟职业画家是少数，如果这些继续学画的孩子不能成为职业画家，他们似乎又别无出路；但是如果完全放弃学画，专攻文化课，他们又会觉得浪费了自己多年来打下的扎实的绘画基础。对于这些孩子来说，报考艺术设计类专业，学习设计，是一个相当不错的选择！

工艺美术设计在生活中应用广泛，实用性强，其艺术效果直接影响着人们的审美情趣，因为日用器什旦暮在人眼前，其形式的美丑，给人的影响很大。所以提倡艺术教育，首先要提高工艺美术，即艺术设计的水平。但是“艺术设计”与我们一直学习的画画技法有很大的不同，会画画的孩子不一定会设计，这也是出版这套书的目的之所在——教孩子们什么叫艺术设计，怎么做艺术设计。

目前，国内设计领域中的优秀设计书籍极为稀缺，而面向初、中级设计学习者的设计图册则更是良莠不齐。现在，由我中心设计部负责人戴曦领导，由多名清华大学美术学院毕业的年轻设计师组成的艺术设计教程编撰委员会弥补了这一空白。委员会成员经过近半年的大量整理、编著工作，集中我校四年设计教学成果，集合近千名立志成为设计师的有为青年思维之精华，完成了这样一套完整、系统的艺术设计基础教材。更加难能可贵的是，本套教材结合了网络这一远程传播手段，实现了与读者之间的互动交流。

新颖简洁的形态设计、充实耐看的内容、实用高效的网络拓展功能，这就是这本难得的优秀设计书！年青的朋友们，你们还在犹豫什么呢？来吧！赶快开始我们的艺术设计学习之旅吧！

北京 010 美术培训中心创始人
阿 汤

这本书我们通过十四个设计考题的分析来介绍设计思维方法、表达技法和各种绘画材料工具的应用。经过前面对三大构成的学习,考生对视觉语言的表达有了了解,具体结合到实际应用,该如何进行创作呢?本书就此作了详尽的说明。

设计思维过程是设计创作中的关键环节。面对命题设计试题,考生应该进行系统、合理的思维训练,掌握切实可行的表达方法。本书提供了主题性设计的注意事项、零二零美术培训中心设计模拟试题和优秀学生试卷作业等,力图给考生一个清晰的设计思路。

表达技法也是艺术设计的重要内容。本书从时间、步骤、效果等方面作了介绍,其中有考场时间分配和设计步骤示范等。

工具、材料的了解和掌握也是至关重要的。不同的工具有不同的特点,存在各自的优势与劣势。本书对多种工具如针管笔、马克笔、水彩、留白液等作了详细的说明。同时,不同的技法会带来不同的视觉感受,各种技法也展现了工具、材料的优势。以马克笔为例,平面表达与立体表达的方式就有很大的不同。考生需要结合前面所学内容,充分利用材料、工具、技法表达自己的设计思想。

总之,考生应当从整体来把握设计考试,无论从时间上,还是从思维、从表现上。这样考生才能在有限时间内,创作出好的作品。

目录

贴士索引目录

工具类

针管笔初级技法	2
水粉装饰画入门技法	52
水粉装饰画基础技法	62
水粉装饰画高级技法	74
水彩基础技法	84
马克笔初级技法	98
彩色铅笔初级技法	114
马克笔高级技法	128
彩色铅笔高级技法	168

考试技法类

黑白纹样基础技法	18
字体设计在考试中的运用	32
拯救画面——构图技法	142
考试整体时间安排与步骤	154
主题创作思维过程	180

真考试题目目录

黑白花卉	1
龙	17
“WORK”的联想	31
草	51
古典装饰画	61
花卉图案	73
古风	83
衣食住行	97
创意波棒糖	113
生命	127
荷花	141
字母“M”的联想	153
阳光	167
“奥运”的联想	179

黑白花卉

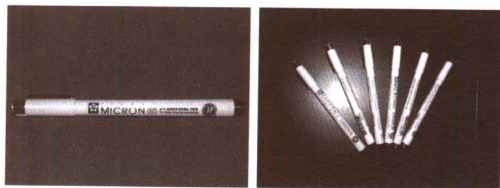

 Tips

贴士索引：针管笔初级技法

准备工具(铅笔、橡皮、针管笔、A4 复印纸等)

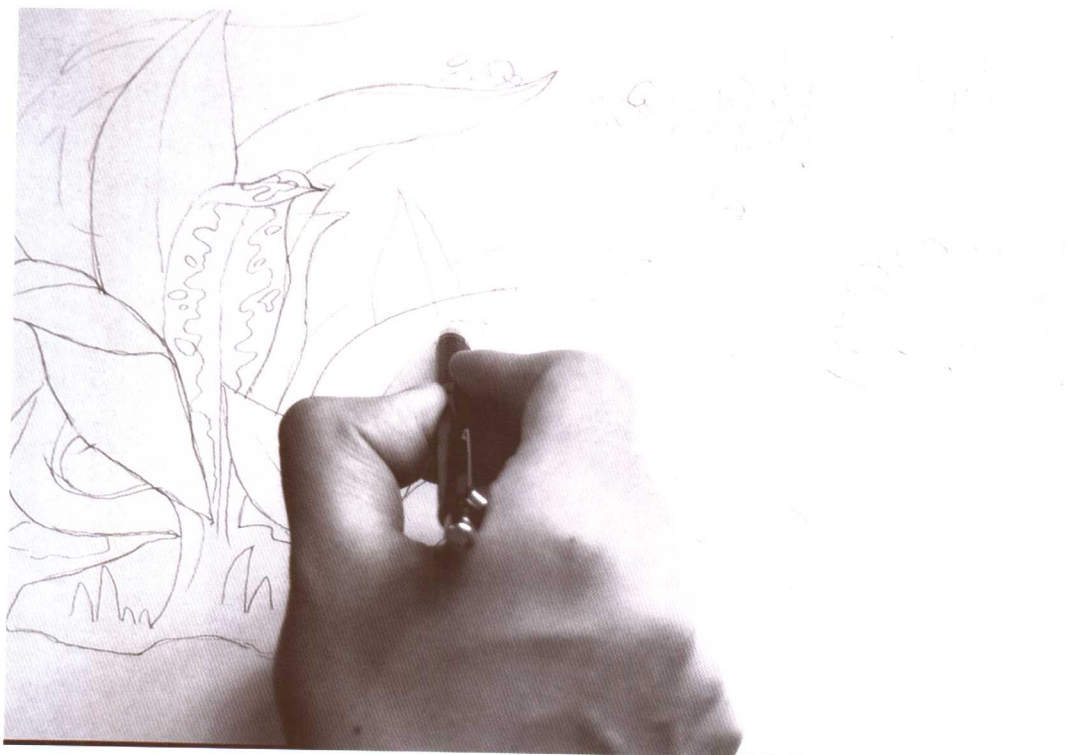
针管笔介绍

钢笔、签字笔和针管笔是我们常用的书写工具，设计艺术中多用于速写性、随意性的草图构思表现，也可用于强调结构、增强视觉效果的准确刻画。针管笔、签字笔所画的线条流畅均匀，清晰美观。这类工具可自由地手绘，也可借助直尺、三角板、圆规等工具表现直线，是具有较强表现力的绘画工具。

仿真考试题目：黑白花卉

1. 起稿

Tips

针管笔初级技法

针管笔可以画点，画线，画面，画渐变等。同学们必须通过大量的练习才能熟悉这种工具，为以后的专业学习打好基础。

圆点法：用针管笔点绘组织画面，用笔时要注意使笔杆垂直于画纸点绘。

长点法：用针管笔作点拖画法使点具有长形而组织画面。

十字线法：用十字交叉笔触组织画面，注意疏密关系。

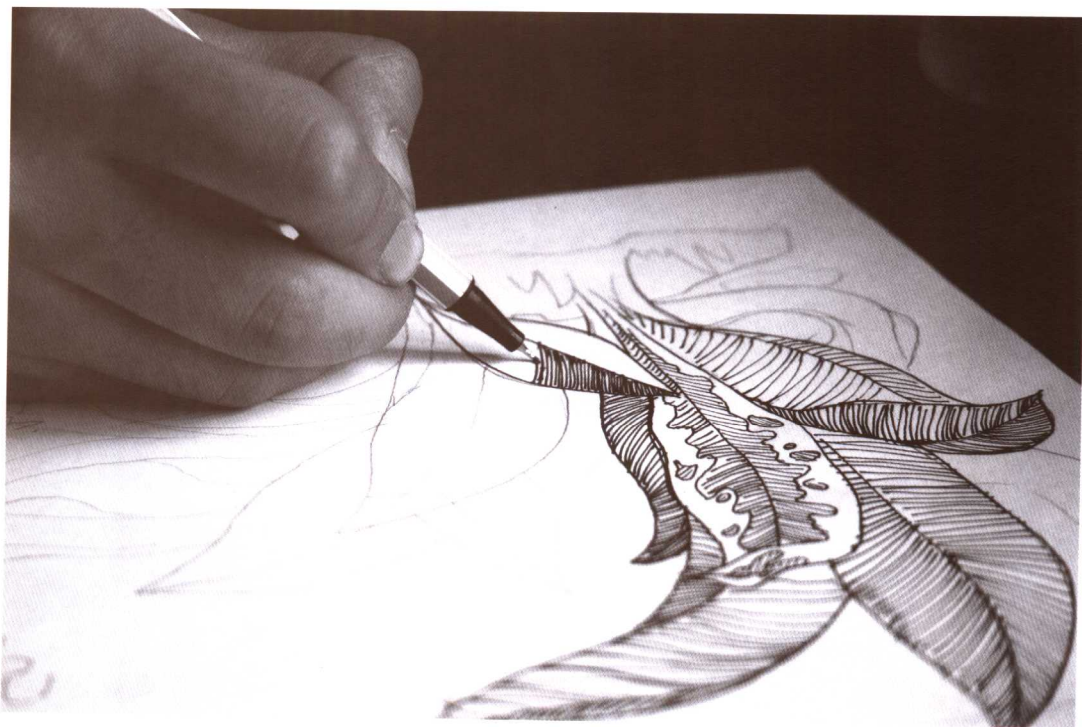
三角点法：可作空心三角和实心三角点组织画面，通常用于环艺中绿化的描绘。

曲线描法：用曲线的转折勾勒物体轮廓形象。

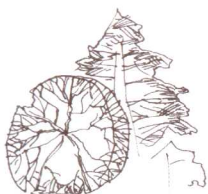
2. 针管笔勾边

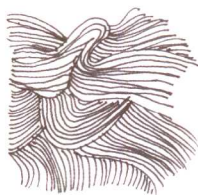

针管笔绘制简单图形徒手排线法

密集织线法：用线条的密集交织来描绘物体形象。

用细线密集排列组织画面。

螺旋形线法：运用螺旋形的线条组织画面能产生错觉效果。

3. 马克笔上色

针管笔绘制面

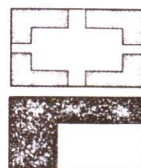
用交叉斜线表
现灰面。

用交叉斜线的疏密表
现灰面灰度的渐变。

用点的疏密表现灰
面灰度的渐变。

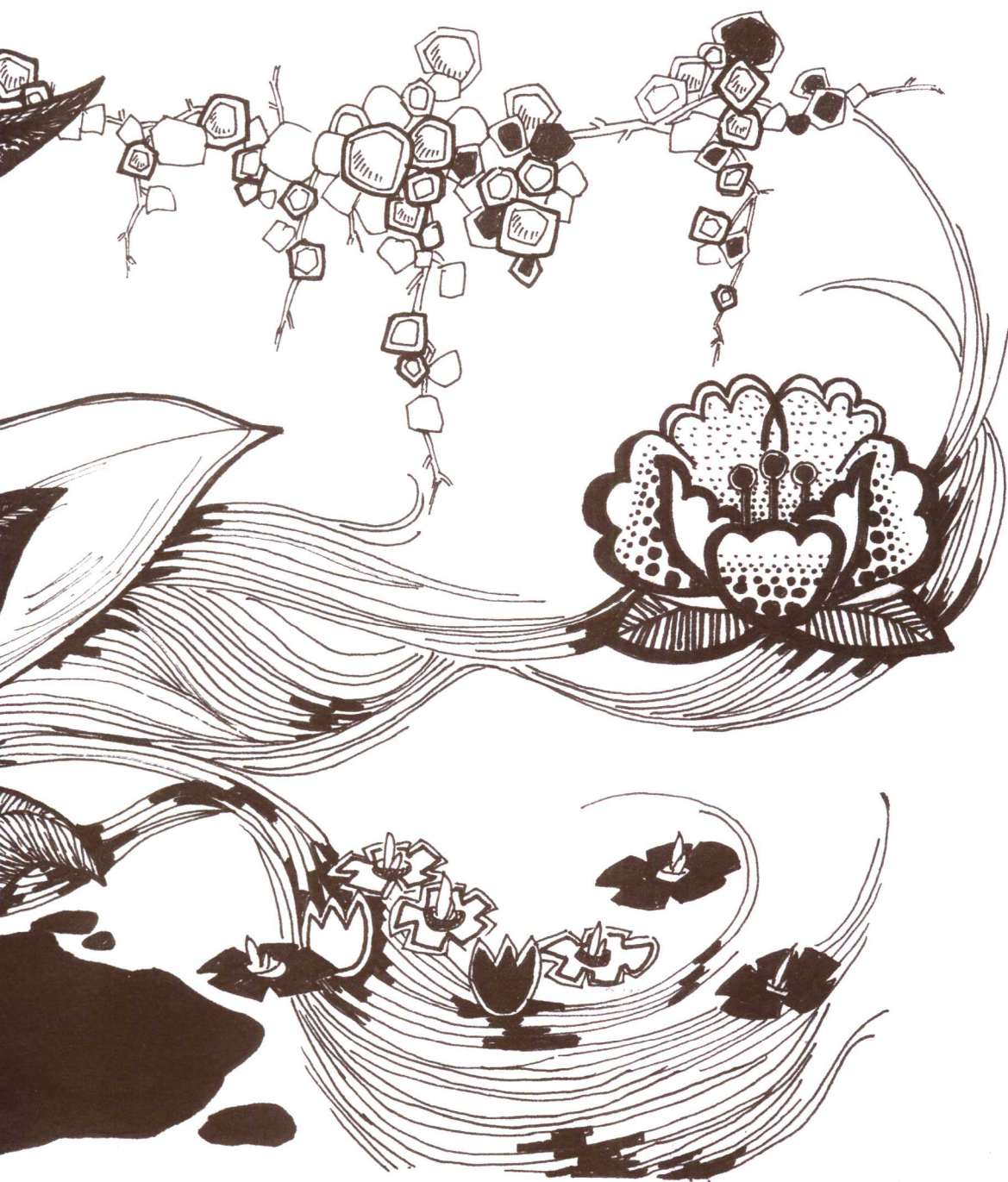

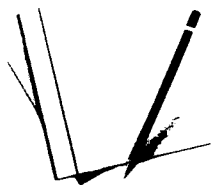
4. 深入刻画

5. 最终稿

相关学生作业

点 评

螺旋线的构图应用，增强了形式感。

相关学生作业

点 评

整体强，技法统一。

相关学生作业

点 评

注意了聚散、大小、疏密等关系。

