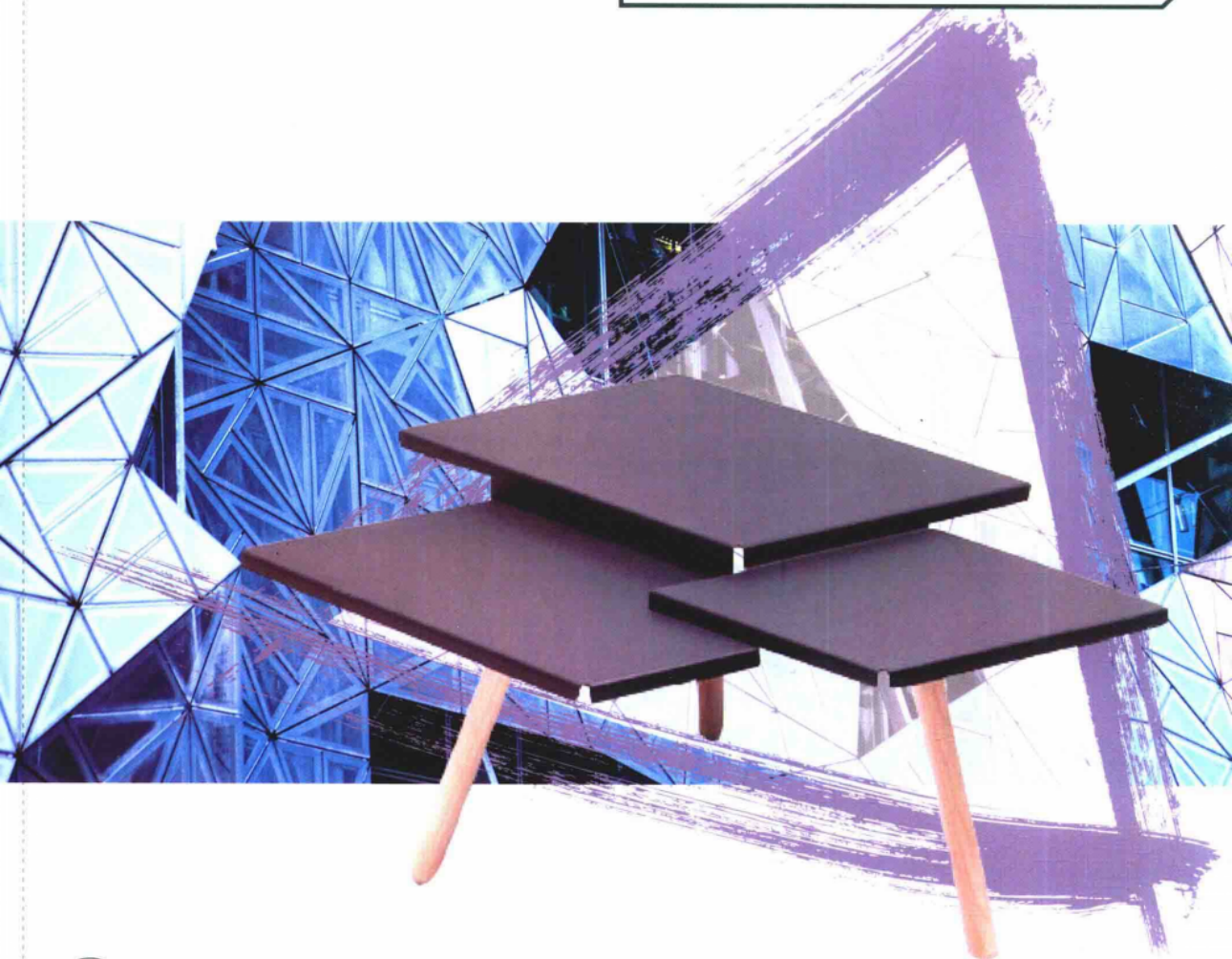

高等学校高职高专示范性院校
艺术设计类专业“十三五”规划教材

造型基础

ZAOXING JICHU

历泉恩 唐青 主编

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

高等学校高职高专示范性院校
艺术设计类专业“十三五”规划教材

造型基础

ZAOXING JICHU

历泉恩 唐青 主编

上海交通大学出版社

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

造型基础 / 历泉恩, 唐青主编. — 上海: 上海交通大学出版社, 2016
ISBN 978-7-313-15527-6

I. ①造… II. ①历… ②唐… III. ①造型艺术—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第186626号

总策划 海上图书
HAISHANG TUZHI

策划编辑 宗凌娅

责任编辑 张静 陈杉杉

设计总监 赵志勇

装帧设计 杨晓雯 林勤

美术编辑 林勤

造型基础

主 编: 历泉恩, 唐青

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

出 版 人: 韩建民

印 制: 江阴市华力印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

字 数: 204千字

版 次: 2016年8月第1版

书 号: ISBN 978-7-313-15527-6/J

定 价: 52.80元

地 址: 上海市番禺路951号

电 话: 021-52717969

经 销: 全国新华书店

印 张: 11.75

印 次: 2016年8月第1次印刷

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 021-52711066

造型基础

编写委员会

主 编 历泉恩 唐 青

副主编 盛松梅 李学勇 王 欣

内容提要

本书分为绪论、绘画的奥秘、绘画基本技能、光与影、透视、从基本形开始、素描静物写生、画风景、美的表现8章。首先从“绘画与设计的起源与发展”切入，结合“艺术设计专业绘画基础课教学探索”来引导学生了解绘画与设计的关系，建立正确的知识体系和造型设计思维。在此基础上，让学生充分理解绘画与设计的关系，明确学习绘画基础的重要性，打好专业思想基础。其次，本书通过对“绘画的奥秘”的深入剖析，使得学生了解绘画艺术活动的特点，形成正确的认识并学会思维转换；在此基础之上通过对光影、透视等要点的系统学习及课题训练，来从基本形体入手，层级递进，逐渐深入、过渡至静物、风景的绘画与表现。以此来提高学生对形体的感知、分析以及基本造型能力，并逐日积累，不断提高，不断创新。最后进行美学知识点的提升，引导剖析形式美的美学法则在绘画及设计中的运用，从而进一步深化学生对于造型美的表现及提炼。

本书可作为高等院校艺术设计专业学生的造型基础或素描基础教材。

作者简介

历泉恩，副教授、高级工艺美术师，毕业于南京艺术学院工艺美术系；从事动画行业多年，具有丰富的造型设计经验；后于南京应天职业技术学院担任动漫专业教研室主任，学科带头人；现为南京审计大学金审学院兼职教师，自由画家。

唐青，工艺美术师，南京艺术学院传媒学院艺术设计专业学士，南京理工大学艺术传媒学院工业设计专业（平面设计方向）硕士；现任教于南京审计大学金审学院，具有多年的专业基础课及专业课程的教学经验；获得省部级奖项20余项，发表专业论文多篇，负责企业横向项目多项。

前言

FOREWORD

追溯人类的发展史，“造型”一词源远流长，在古汉语中的释义为塑造物体特有之形象。以此为点，延伸至艺术领域，如果说绘画是人类的文字之母，阐释万物之形，那么造型则是其思想，是其意旨，是人们上溯远古时至当下仍在不断探索、衍化、升华的艺术行为和创造形式。

人类文明中，从最初在岩壁上的涂鸦记录开始，步入对自然物象作物理形态的外形摹写，再经“以形传神”“借物咏志”，行至当下对“造”与“型”的延展与表达，许多杰出的艺术大师毕生都在对造型艺术进行着不懈的探索和研究。众所周知，造型艺术是绘画的基础，是一切艺术形式表达的萌芽，就像树的根基，不断地汲取周围的养分，根深则叶茂。因而造型能力被视为艺术表达的基础，有着不可取代的作用。它不单是一种纯粹的艺术表现形式，更能融入和表达人的思想、情感和意志。

造型基础是一门关于认识和表现形的学问，是指导表达绘画艺术以及设计行为的一件最基本的、辩证的、逻辑严密的思维方式，也是一门看似独立，实则奠定艺术设计基础的造型艺术。在当下的设计类专业课程体系中，传统的纯美术表现教学已然不能够满足设计背景下的各专业造型基础课程的教学需求。取而代之的是应当充分运用造型基础的规律、原则及方法，并着眼当下的艺术设计理念、形式及发展来综合引导学生视角、技法、观念的同步提升，使得他们在打开艺术视野的同时，积累基础知识，理解艺术表达的多元性，并学会用造型语言在作品中发现问题、分析问题、解决问题。《造型基础》注重培养学生的艺术审美能力、动手实践能力以及创造性思维能力，从而在此基础上培养新型的造型设计人才。

造型基础作为设计类专业的基础课程，有着明确的目的与任务，很多时候我们不可能在有限的时间内解决所有的问题。但是艺术总在不断地发展，造型基础作为艺术设计的基础，也将不断完善，不断充实，而且我们也将继续努力，勇于探索，勇于创新，勇于实践。

唐青

2016年6月

教学建议

(1) 做事情，一般分为三个层面：一是哲学的，二是方法的，三是技术的。对于一门课程来说也是如此。我们应首先让学生清楚此门课程所以存在的依据、价值，然后才可能用正确的方法、技术来实现课程目标，完成教学任务。

(2) 造型基础课应以现实主义造型观和方法论为思想指导，以培养学生造型基本素质、创造性思维以及对造型原理的理解和基本表现技能训练为基本着眼点，因而在使用本教材的过程中要注重实效，要使学生明确每一章的教学目标，使本课程的教学能真正起作用。

(3) 在教学中可根据学生的实际情况对书中内容进行详略处理。为了让学生养成主动思考的习惯，教师可组织学生讨论，最后进行总结。

(4) 本书图例主要为了便于学生理解书中内容。在教学中，教师可根据内容再充实一些图例进行讲解。

(5) 本书练习内容是练习参考的方向，可根据这些课题进行练习，也可根据所规定的方向，教师自行拟定课题。

(6) 本书适于设计类专业的基础训练，在教学中，可根据专业要求对内容有所侧重，并增加相关内容。

目录

CONTENTS

第一章 绪论 / 1

第一节 绘画与设计的起源与发展 / 2

第二节 艺术设计专业绘画基础课教学探索 / 8

第二章 绘画的奥秘 / 15

第一节 画面 / 17

第二节 三维之谜 / 21

第三节 绘画与思维 / 22

第四节 思维转换 / 23

第五节 训练方法 / 24

第三章 绘画基本技能 / 28

第一节 对线的感知 / 29

第二节 对空间形状的感知 / 35

第三节 观察与比较——画出物像的相互关系 / 42

第四节 明度 / 48

第四章 光与影 / 56

第一节 光线的角度 / 59

第二节 投影 / 60

第三节 光线与调子 / 61

第五章 透视 / 67

第一节 透视规律与透视法则的产生 / 70

第二节 透视基本规律 / 75

第三节 学习透视的方法 / 83

第六章 从基本形开始 / 86

- 第一节 立方体 / 88
- 第二节 圆柱体 / 92
- 第三节 球体 / 95
- 第四节 圆锥体 / 98
- 第五节 基本形状结合 / 100

第七章 素描静物写生 / 105

- 第一节 静物的布置 / 110
- 第二节 静物造型分析 / 113
- 第三节 静物写生要点 / 114
- 第四节 静物写生的步骤 / 119

第八章 画风景 / 122

- 第一节 风景写生要点 / 122
- 第二节 建筑物的画法 / 139
- 第三节 树木、山石、水的画法 / 147

第九章 美的表现 / 159

- 第一节 什么是形式美 / 162
- 第二节 形式美的基本法则 / 165

参考文献 / 175

优秀网站链接 / 177

后记 / 178

第一章 绪 论

学习目的

通过本章的学习，充分理解绘画与设计的关系，明确学习绘画基础的重要性，打好思想基础。

学习重点

绘画对设计的作用。

有的人认为：绘画与设计同属美术，只要有绘画功夫，搞设计是不成问题的；有的人认为：仅仅靠绘画的功底去从事设计是远远不够的。因此，有必要认真思考绘画与设计两者的使命，理清它们之间的种种关系，这对艺术设计教育与实践等具有建设性意义。

绘画是人类的文字之母。早在茹毛饮血的远古时代，人类就开始在岩壁上涂鸦记录他们的生活，远在原始社会，我们的祖先就已在生活中孕育了绘画的胚胎，从以仰韶文化为代表的新石器时期所产生的彩陶艺术所描绘的鱼纹、人面纹及花叶纹等装饰图形，至明清时期的文人绘画，我们会发现从原始社会的图形符号一直到封建社会晚期的各类绘画艺术，总有一些永恒的主题，而在这些主题之中，“形”的表现往往是中国历史艺术家借以传情达意的一种外在形式，也就是古代画论所说的“以形传神”、“借物咏志”。中国画艺术家在表现某一种自然物象时，更多的是注重“形”所蕴含的精神意义，而不是对自然物象作物理形态的外形摹写。正因为如此，中国传统绘画艺术在自然物象的描绘中往往融入了更多的“理性”色彩，将自然物象之形抽象为一种图式化的符号语言。在法国拉斯科洞窟和西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画的发现也证明了这一点（见图1-1至图1-4）。

图1-1 法国拉斯科洞窟壁画①

图1-2 法国拉斯科洞窟壁画②

图1-3 西班牙阿塔米拉洞窟壁画①

图1-4 西班牙阿塔米拉洞窟壁画②

第一节 绘画与设计的起源与发展

一、起源与发展

设计是伴随着人类可以制造简单的工具并进行生产、生活、劳动开始的,这就是设计萌芽的诞生。可以说人类与设计是同步而生的,人类的历史有很大一部分也可以称作是一个设计的历史,而且艺术设计在现代绘画的基础上,可算作是一种延伸。现代艺术设计不同于架上的国画、油画或版画写实逼真(见图1-5至1-8),要求一目了然,简洁、明确,集中概括的设计已逐渐成为主流。为了达到这个目的,现代艺术设计往往采取一系列假定手法,突出重点,删去次要的细节和细部,甚至背景,把各个不同的比例,在不同时间、空间发生的活动组合在一起,并运用象征手法,启发人们的联想。因此,它的构思要能超

图1-5 《秋景珍禽图》明/吕纪

图1-6 《柳荫禽趣图》明/吕纪

图1-7 《四季花鸟图》明/吕纪

图1-8 《崖下花鸟图》明/吕纪

越现实，构图要概括集中，形象要简练、夸张，要以强烈鲜明的色彩为手法，突出醒目地表达所要宣传的事物，赋予画面更广泛的含义，并使人们在有限的画面中能联想到更广阔的生活，感受到新的意义（见图1-9、图1-10）。绘画与设计同源异流，相辅相成；两者在创作目的、同社会的关联以及制约性等方面迥然不同，他们各自在人类社会中发挥着不可替代的作用。本书对设计与绘画的探讨，详细比较了两者之间的异同，指出设计艺术与绘画原动力均来源于生活，不论是设计艺术还是绘画，所有的艺术存在和发展要为人类需求所服务，它们所承载的都是人类的文化精神、审美内涵。设计与绘画最终的道路是走向统一。

图1-9 现代设计/花鸟灯具

图1-10 现代设计/花鸟摆件

二、绘画与设计的不同点

绘画与设计虽然同属创造性活动，但具有各自的特点和使命。设计与绘画最大的区别在于是否依赖商品。设计作为商品，具有包装价值和使用价值，本身就是为市场服务的。但设计是一项为他人服务的活动，具有物质性、功利性和实用性，并与商界有密切联系。设计者必须使他的产品具备使用价值与审美价值，满足消费者的种种需求，赢得他们的信任与满意，最后通过市场竞争，使之实现畅销。因此，设计在商品经济中的地位是举足轻重的。绘画的本质是实现对美的追求。绘画与设计在文化产业发展中的运用，不仅仅体现在“个性化”与“依附性”方面，还体现在对形式美的规律追求的差异性上。绘画具有被观赏的特征，反映的是思想意识、精神生活、情感宣泄和美感体现等，因此，绘画是非商品化的（商业绘画除外），是非物质、非功利、非实用主义的。画家们强调的是自身的感受、意念、风格和精神内涵，如现代绘画更是创新观念独特，个性表露和情感发泄更加强

烈，令人惊讶不已，画家不会考虑其绘画能否让观者接受，更不去考虑绘画在商品经济中的地位。为了表现出作品的生命力，他们根据自己的愿望，在技能、材质与工具的应用上随心所欲，可以完全不考虑其作品能不能被人理解、欣赏、接纳或认可（见图1-11至图1-13）。

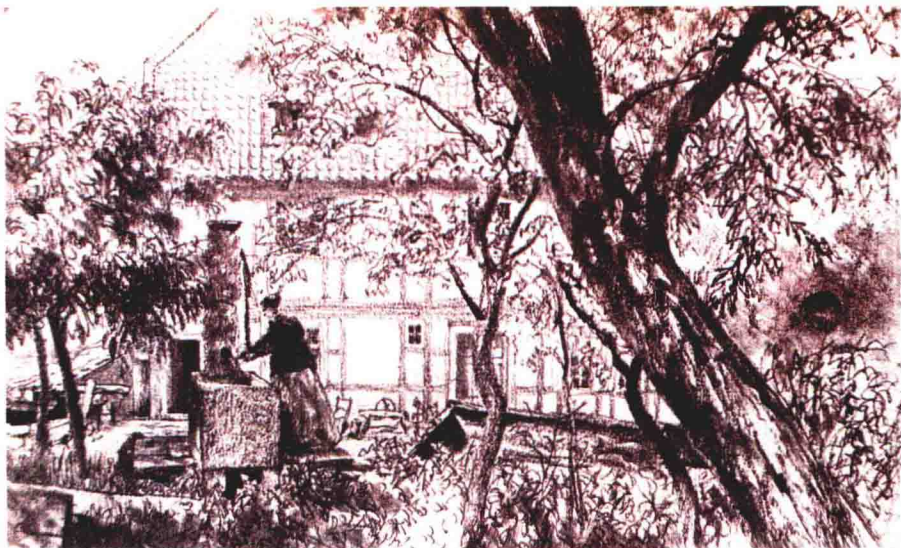

图1-11 《农民的果园》/门采尔

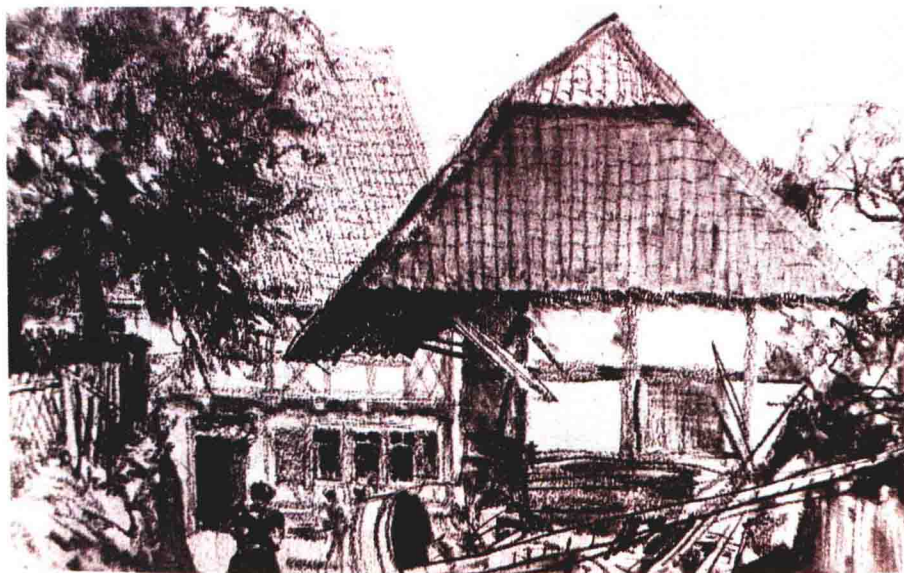

图1-12 《一个田庄的住宅和仓库》/门采尔

图1-13 《维也纳的闹市》/门采尔

三、绘画与设计的契合点

虽然绘画与设计之间存在着各种差异，但不能否认绘画与设计有着千丝万缕的联系，它们属于一根藤上的瓜。绘画可以提供设计的灵感！一些设计的灵感是在徒手绘画中得到的，所以现在学设计的专业都会开绘画课，不仅培养设计者的手绘能力，还锻炼设计者的创造力！比如，早期绘画与设计的起源在艺术规律和基本特征上有着很大的相似性；又如，具备必要的绘画知识及审美能力，对于设计教学和设计实践尤为重要。在设计教学中，学生应具备必要的绘画知识，才能表达各类形态的造型，并能提高形象思维能力、抽象思维能力、抽象表现能力、对形态的审美能力等，这就意味着素描教学有很重要的地位，学生的绘画是从基础素描开始的，随后再通过设计素描、设计草图、设计效果图等课程的学习进行绘画的进一步训练。这些课程在培养学生从设计基础向设计专业过渡和衔接上起到关键性作用，是培养学生设计意识及设计表达能力不可缺少的重要环节。在设

计实践中，更是离不开绘画，如果一个从事设计的人不懂得绘画，那是寸步难行。这是因为：第一，在设计前期，也就是在想象和构思阶段，绘画（绘制草图）可以帮助捕捉灵感；第二，成熟的设计意念需要通过绘画得到具体表达，传达给他人（见图1-14至图1-17）。

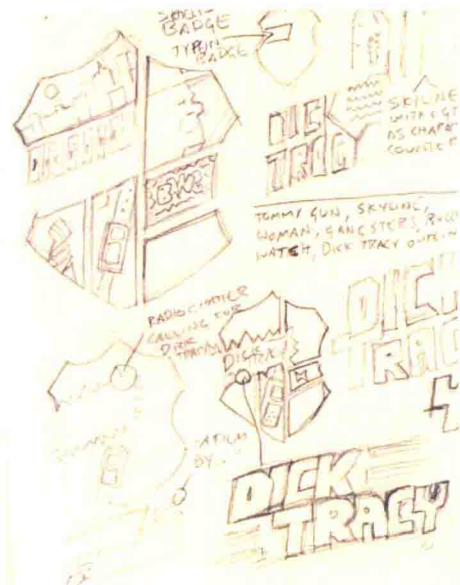

图1-14 Dick Tracy海报草图/Alex

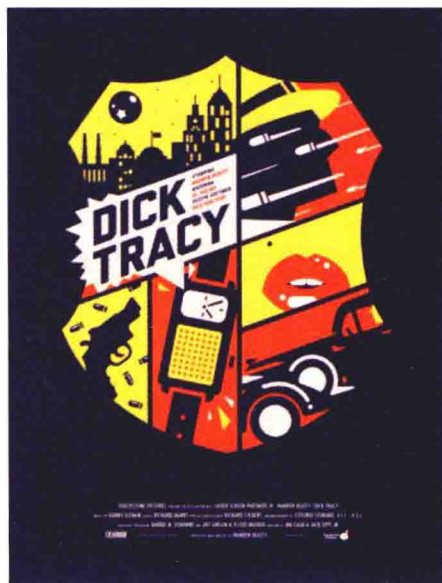

图1-15 Dick Tracy海报成品/Alex

图1-16 图标草图Cuberto/St. Petersburg

图1-17 图标成品Cuberto/St. Petersburg

第二节 艺术设计专业绘画基础课教学探索

当今计算机技术的迅猛发展对设计和作为设计专业基础的绘画教学产生了相当大的冲击,带来人们观念上的种种变化,甚至有一种极端的观点认为应该取消绘画基础课。我们应该承认绘画确实有一定程度上有“功夫”因素,但这只是浅层意义上的表象。在一定的“功夫”之外,我们还应该看到绘画作为造型艺术,是表达人们思维和情感的最直接、最直观、最本能的表达方式;其更深层次的意义是:作为造型艺术,绘画的发展给人们带来的是视觉方式的改变,从而引起绘画及诸多艺术形式的种种变化和人们观念的转变。由绘画扩展到设计,尤其是近百年设计的发展与绘画之间的互相关系同样值得认真研讨。

我们通过教学实践认为,学生在进入大学以后,首先一定要在观念上有一个大的转变。我们更愿意强调这样的观点,就是:以主动开放的姿态对待艺术和生活,在其中体会创造性的价值和情趣。我们认为,以现代社会这样的大背景为前提,以文化的观点来看待艺术,以艺术的观点来看待美术,以美术的观点来看待现在所做的事情。只有这样,才会使眼界更加开阔,思维更加灵活。艺术是创造性的劳动,无论是所谓纯美术还是设计都是如此。我们的艺术教育是以应试教育的结果为基点,要开始把艺术学习当作艺术创造来看,即创造性劳动就应该有创造性思维,其主旨应该是主动地、最大程度地挖掘人的想象力,去做前无古人的有价值的劳动。绘画基础课是以写生为基础展开的,写生对象是静物、人像、人体、风景,并分为素描、色彩两大课程。这在传统与现代教学之间没有太大区别,重要的是观念的转变。对素描和色彩的认识,在此我们应有更深而广的理解。这要从两点上去看:一是材料媒介,二是表现形态。在传统教学中,素描多指长期作业,用铅笔、炭笔等;色彩多指水粉、油画等。显然,我们在此提到的素描材料媒介,扩展为周围能够运用的各种铅笔、炭笔、毛笔、钢笔、圆珠笔、马克笔、油画、水粉、水彩、墨汁和多种现成物品等;对于色彩材料媒介的理解则更为宽泛,除传统的水粉、水彩、油画外,彩铅、油画棒、马克笔和多种现成品等都应列入其中。无论是素描还是色彩,纸张画布等依托载体的选择是多种多样的。在表现形态上,除传统的工具表现外,结合以上多种材料的综合表达也是重要的样式,即除绘画表现外,拼贴、拓印、刻痕、电脑绘画等都可以拿来一用。

在教学进程上,我们分四个阶段进行:

一、概括性表现·直觉感悟

这个阶段是每学期课程的最初阶段。目的在于训练学生面对对象(静物、人像、人体、风景)时,对于对象最直观感悟的体验和迅速把握全局的能力。我们要求学生从整