

实用美术基础

山东科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实用美术基础 / 白研华主编. — 济南: 山东科学技术出版社, 2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5331 - 8234 - 2

I. ①实… II. ①白… III. ①实用美术 - 中等专业学校 - 教材 IV. ①J5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 091811 号

实用美术基础

主编 白研华

主管单位: 北京出版集团有限公司

山东出版传媒股份有限公司

出版者: 北京出版社

山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531) 82098088

网址: www.lkj.com.cn

电子邮件: sdkj@sdpress.com.cn

发 行 者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531) 82098071

印 刷 者: 山东德州新华印务有限责任公司

地址: 德州经济开发区晶华大道 2306 号

邮编: 253074 电话: (0534) 2671209

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 10.75

字数: 248 千

印数: 1 - 2000

版次: 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5331 - 8234 - 2

定价: 34.80 元

编审委员会

主任委员 杜德昌 李卫东

副主任委员 白宗文 许文宪 苏 波

委 员 (按姓氏笔画排列)

王晓峰 王 谦 尤凤英 邓学强 白妍华

刘洪海 刘益红 齐中华 李 峰 张砚春

陈悦丽 苑树波 周佩锋 赵立军 高 岩

商和福 焦 燕

编写说明

随着科技和经济的迅速发展,互联网已成为生产和生活必不可少的一部分,社会、行业、企业对网站建设与管理人才的需求也与日俱增。如何培养满足企业需求的人才,是职业教育所面临的一个突出而又紧迫的问题。目前中职教材普遍存在理论偏重、偏难以及操作与实际脱节等弊端,突出的是以“知识为本位”而不是以“能力为本位”的理念,与就业市场对中职毕业生的要求相左。

为进一步贯彻落实全国教育工作会议精神、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发[2014]19号)、《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》(教发[2014]6号),北京出版社联合山东科学技术出版社结合网站建设与管理各中职学校发展现状及企业对人才的需求,在市场调研和专家论证的基础上,打造了反映产业和科技发展水平、符合职业教育规律和技能人才培养要求的专业教材。

本套专业教材以该专业教学标准及教学课程目标为指导思想,以中职学生实际情况为根据,以中职学校办学特色为导向,与具体的专业紧密结合,按照“基于工作流程构建课程体系”的建设思路(单元任务教学)编写,根据网站建设与管理的总体发展趋势和企业对高素质技能型人才的要求,构建与网站建设管理专业相配套的内容体系。本系列教材涵盖了专业核心课的各个方向。

本套教材在编写过程中着力体现了模块教学理念和特色,即以素质为核心、以能力为本位,重在知识和技能的实际灵活应用;彻底改变传统教材的以知识为中心、重在传授知识的教育观念。为了完成这一宏伟而又艰巨的任务,我们成立了教材编写委员会,委员会的成员由具有多年职业教育理论研究和实践经验的教育行政人员、高校教师和行业企业一线专业人士担任。从选题到选材,从内容到体例,都以职业化人才培养目标为出发点,制定了统一的规范和要求,为本套教材的编写奠定了坚实的基础。

本套教材的特点具体如下。

一、教学目标

在教材编写过程中明确提出以教育部“工学结合,理实一体”为编写宗旨,以培养知识与技能为目标,避免就理论谈理论、就技能教技能,要做到有的放矢。打破传统的知识体系,将理论知识和实际操作合二为一,理论与实践一体化,体现“学中做”和“做中学”。让学生在学中做,在做中发现规律、获取知识。

二、教学内容

一方面根据教学目标综合设计新的知识能力结构及其内容,另一方面还要结合新知识、新技术的发展要求增删、更新教学内容,重视基础内容与专业知识的衔接。这样学生能更有效地建构自己的知识体系,更有利于知识的正迁移。让学生知道“做什么”“怎么做”“为什么”,使学生明白教学的目的,并为之而努力,这才能切实提高学生的思维能力、学习能力、创造能力。

三、教学方法

教材教法是一个整体,在教材中设计“单元—任务”方式,通过案例载体来展开,以任务的形式进行项目落实。每个任务以“完整”的形式体现,即完成一个任务后,学生可以完全掌握相关技能,以提升学生的成就感和兴趣。体现以学生为主体的教学方法,做到形式新颖。通过“教、学、做”一体化,按教学模块的教学过程,由简单到复杂开展教学,实现课程的教学创新。

四、编排形式

教材配图详细、图解丰富、图文并茂,引入的实际案例和设计等教学活动具有代表性,既便于教学又便于学生学习;同时,教材配套有相关案例、素材、配套练习及答案光盘以及先进的多媒体课件,强化感性认识、强调直观教学,做到生动活泼。

五、编写体例

每个单元都是以任务驱动、项目引领的模块为基本结构。具体栏目包括任务描述、任务目标、任务实施、任务检测、任务评价、相关知识、任务拓展、综合检测、单元小结等。其中,“任务实施”是教材中每一个单元教学任务的主体,充分体现“做中学”的重要性,以具有代表性、普适性的案例为载体进行展开。

六、专家引领,双师型作者队伍

本系列教材由北京出版社和山东科学技术出版社共同组织国家示范中等职业学校双师型教师编写,参加的学校有中山市中等专业学校、山东省淄博市工业学校、滨州高级技工学校、浙江信息工程学校、河北省科技工程学校等,并聘请山东省教研室主任助理杜德昌、山东师范大学教授刘凤鸣担任教材主审,感谢浪潮集团、星科智能科技有限公司给予技术上的大力支持。

本系列教材,各书既可独立成册,又相互关联,具有很强的专业性。它既是网站建设与管理专业教学的强有力工具,也是引导网站建设与管理专业的学习者走向成功的良师益友。

前 言

随着 Internet 网络技术的迅猛发展,网络与人们工作、生活、学习等变得密不可分。网页浏览成为人们网络生活的一项重要内容,从而催生了网页设计这一职业。网页设计从业人员应具备一定的美术功底和艺术素养,才能设计出具有艺术品位和观赏价值的网页。本课程的开设的目的是让网页设计学习者了解色彩与构图的原理与属性,理解色彩与构图的表现手法,熟悉不同风格设计思路表达的心理与情感,掌握视觉传达艺术编写的基础技能。

本书共分四个单元,第一单元通过素描、水粉画、国画及其他技术形式讲述了美术基础知识;第二单元平面构成基础分为了平面构成基础知识、平面构成的基本元素、基本形和骨格、平面构成训练四个学习任务;第三单元由色彩的本质和属性、配色练习、色彩对比练习、色彩调和练习、色彩的情感效应练习、色彩的主体性配色练习组成了色彩构成基础;第四单元为版式基础,从图形设计、图像设计和字体设计三方面分别阐述。

本书以“工学结合,理实一体”为编写宗旨,突出展示了“从做中学,先做后学”的编排理念,采用单元化的任务驱动方式进行编写。本书内容翔实、任务典型、点评扼要、拓展恰当、语言生动、目标明确,完整地介绍了实用美术基础,因此,本书既适合作为中等职业学校网站建设与管理专业教材使用,也适合培训机构及对网页设计感兴趣的同学自学使用。

本书由山东传媒职业学院白研华担任主编,上海大学数码艺术学院高川担任副主编。由于编者水平有限,错误及疏漏之处在所难免,希望专家及广大读者提出意见和建议,以便再版时修正,在此表示感谢!

编 者

目 录

CONTENTS

第一单元 美术基础	1
学习任务1 素描	2
学习任务2 水粉画	12
学习任务3 国画	17
学习任务4 其他艺术形式	29
第二单元 平面构成基础	42
学习任务1 平面构成基础知识	43
学习任务2 平面构成的基本元素——点、线、面	50
学习任务3 基本形和骨格	62
学习任务4 平面构成训练	66
第三单元 色彩构成基础	82
学习任务1 色彩的本质和属性	83
学习任务2 配色练习	92
学习任务3 色彩对比练习	97
学习任务4 色彩调和练习	104
学习任务5 色彩的情感效应练习	108
学习任务6 色彩的主题性配色练习	119
第四单元 版式设计基础	124
学习任务1 图形设计基础	125
学习任务2 图像设计基础	137
学习任务3 字体设计基础	147

第一单元 美术基础

单元概述

本单元主要讲述各种艺术门类的特点、技法及其独特的艺术韵味和美学价值,提高学生的欣赏水平和审美能力。

网页设计从业人员应具备一定的艺术基础,网页设计属于视觉传达设计中平面设计的范畴,需要从业人员具备较高的艺术功底和艺术素养。设计同文学、音乐等艺术表现形式一样,都要用心灵去感受,能让观众产生情感共鸣的设计作品本身都具备很高的美学水准。素描、速写和水粉等艺术基础训练,可以潜移默化地提高设计人员的构图能力和造型能力。国画、油画、水彩画、版画等艺术形式都具备独特的艺术价值,多进行欣赏、了解和临摹,才能逐步提高自己的艺术品位和审美能力。当然,要做一个好的设计师不光需要提高美学修养,还需要不断提高自己的文化底蕴,丰富阅历、累积经验、积淀智慧、滋养心灵。让自己的思想更加丰盈,为设计提供源源不断的灵感和动力。

单元目标

- 能初步了解各种艺术门类的特点,了解它们的手法和技巧,明确各艺术门类艺术特点的独特性,领略其艺术韵味,为后期设计阶段的运用打好基础。
- 能在特定题材的版面上应用各种形式的美术作品,使其成为独特的页面装饰元素,提高版面设计的审美性。

学习任务1 素描

任务概述

设计人员应具备一定的艺术基础,有些人天生就具备很好的审美能力,但大多数人都需要后天慢慢培养。素描是一门典型的基础训练课程,可以潜移默化地提高设计人员的构图能力和造型能力。素描目前是各大美术与设计类院校的基础课程,起源于西方艺术中对造型能力的培养训练。作为相对独立的艺术种类,素描在基础训练阶段有独特的实用价值。此任务将重点介绍素描的基本知识和一般绘画技巧,教师可结合本任务指导学生进行素描入门性习作训练,锻炼学生的手上功夫,提高学生的艺术功底。

任务目标

- 掌握素描的基本常识,掌握素描构图技巧。
- 了解形状、明暗、层次、比例、体量、透视、虚实、质感、空间等基本概念。
- 能熟练运用画材及素描工具画简单的静物和石膏体。
- 通过素描课程的练习,提高动手能力,为后续专业课学习打下艺术基础。

学习内容

素描,是一种最基本的绘画练习。“素”字代表色彩是单一的,“描”字代表用线条来描绘刻画。广义上的素描,涵指一切单色的绘画,狭义上的素描,专指用于学习艺术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。素描一般是通过运用铅笔、炭笔、钢笔等工具,用单色线条绘制线条稿或表现物体明暗和块面关系的绘画形式。

素描在欧洲文艺复兴时期得以成熟和完善,产生了像米开朗基罗、达·芬奇、拉斐尔这样天赋异禀、有极高造诣的艺术大师,留下了大批令人叹为观止的作品,使素描具备了独立的审美意义。素描是一门严谨而科学的实践艺术,能使练习者更系统地掌握造型和构图规律,从一定意义上讲,素描推动了整个西方艺术的发展。上世纪初,徐悲鸿、刘海粟、林风眠等艺术家留学回国后,将这种西方绘画的基础训练方式引入我国,对我国的艺术基础教育产生了深远的影响。可以说,素描是所有绘画或艺术创作的根基,初学者要通过素描课程扎实基本功,为后续学科的学习打好基础。

一、素描基础知识

1. 素描的目的

素描一般是用作学生提高造型能力的基本绘画训练。通常仅需一支笔和一张纸就可

以开始绘制,题材选取广泛,眼前所见均可入画。因用材取材都简单,所以特别适合室内静物或户外风景的写生,可由简到繁练习对物体轮廓的形象、体量感、质感、明暗、空间、比例、疏密、构图等方面的把握能力,逐渐提高学生的观察能力、造型能力、构图能力。在设计类专业课程的学习中,也可用于素材的搜集、草稿阶段的绘制等。

2. 素描的分类

素描作为一种习作练习手段,有多种分类方式。比如习作素描、创作素描、实用素描等等。其中按表现形式的区别主要可分为结构素描、明暗关系素描等。以下将重点介绍这两种素描形式:

(1) 结构素描

结构素描是透过物体的外表了解其结构和内在本质的素描形式(图 1-1-1)。以粗细主次不同的线条为主,准确地表现出物体的结构关系、内部特征和透视变化。特别注重对物体内部轮廓或解剖结构的观察、分析和表现。

素描是一种造型艺术,可在二维平面的纸张上塑造出三维的立体形象。造型的准确性是建立在内在结构的科学性之上的。需要我们根据物体的形态特征,忽略其明暗、光影变化和质感,对其外部造型和内部空间结构进行细致的剖析,从而绘制出有据可依的准确外形。结构素描可以锻炼学生透过表象观察本质的能力。

图 1-1-1 结构素描

(2) 明暗关系素描

明暗关系素描是指以明暗调子的深浅、虚实、强弱等来塑造形体,表现物体结构、空间和质感等特征的素描形式(图 1-1-2)。因为物体在光源的照射下会产生丰富的明暗变化,其受光部分和背光部分会表现出不同的明暗关系。明暗关系素描作为一种最常见的素描表现形式,可以较为客观地表现出光和物体结构相互作用的结果,艺术地再现其在空间环境中的真实形象。

明暗关系素描是更注重其外部特征表现形式的素描。对物象的形状、明暗、层次、比例、体量、透视、虚实、质感等均有深入的刻绘。明暗关系素描涉及多种技巧和手法的运用,可以综合性地锻炼学生的构图能力和整体把握能力。

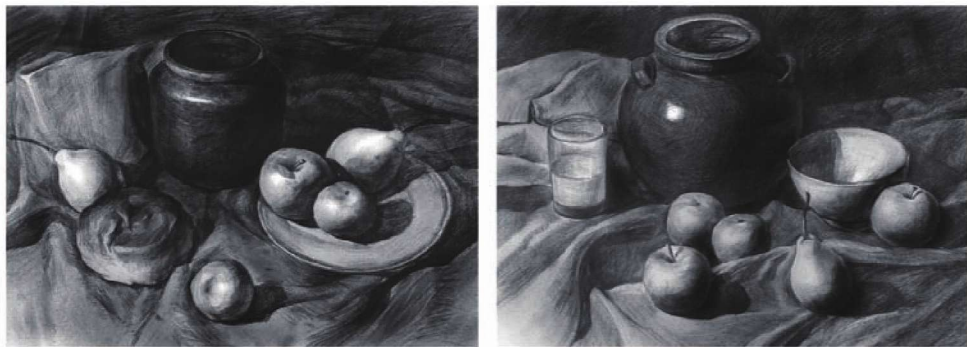

图 1-1-2 明暗关系素描

3. 素描术语

(1) 构图

构图就是指整幅图的画面布局。在进行素描绘画之前,我们先要对所绘制对象的位置、大小、比例等做初步的规划,即所谓的谋篇布局。我们可以先起几张小稿,大致对需要表现的对象进行长宽、大小、位置、比例的定位,使画面的构图显得比例适度,不能太大、太小、太偏或重心不稳等。

(2) 明暗和层次(三大面五大调)

明暗和层次是指对所描绘的对象的亮度以及体面转折关系中细节层次的把握。明暗关系素描是以明暗调子来塑造对象,其主要方法是通过疏密不同的线条表现出明暗不同的调子,然后再用调子客观地反映对象的体积、结构和空间等关系。

素描中有“三大面五大调”的说法。三大面是指当光线照射到物体上时形成明暗不一的感觉,产生亮面、灰面、暗面三种不同的明暗变化。光线直射的部位称为亮面,光线不直射的部位称为灰面,光线照不到的部位称为暗面(图 1-1-3)。五大调是指物体受光的影响在自身不同区域所表现出的明暗变化规律。包括亮调、中间调、暗调、明暗交界线和反光等五种不同的明暗变化(图 1-1-4)。其中的亮调是指物体受光部位,中间调是指从亮部到背光部位转折过渡的部分,暗调是指没有光照的部位,也包括物体的投影,明暗交界线是区分物体亮部与暗部的关键部位,一般位于物体的结构转折处,反光是指物体的背光部位受环境光影响的部分。

(3) 结构

结构是指物体各个部分的走向和穿插组合方式,物体的外在形态是由内部结构的构造关系所决定的,就像人物的血肉之躯是由骨骼支撑一样。素描绘画中所表现的形体应在准确确定内部结构的情况下再涂绘调子,使外观的表现有据可依。

(4) 比例

比例是指素描造型时各部分的大小、长短、高低、宽窄、厚薄、深浅等关系。比例恰当的造型会显得自然贴切,比例不准的造型会给人失真、不合理等印象。

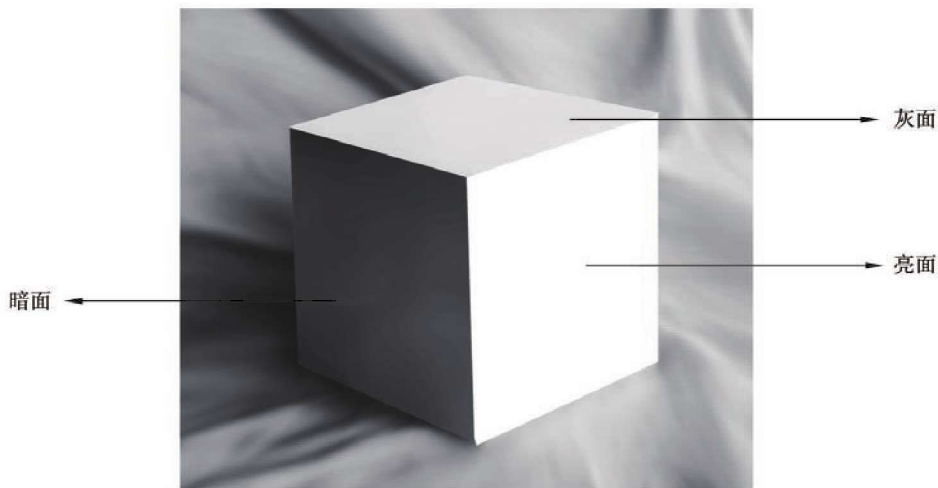

图 1-1-3 三大面

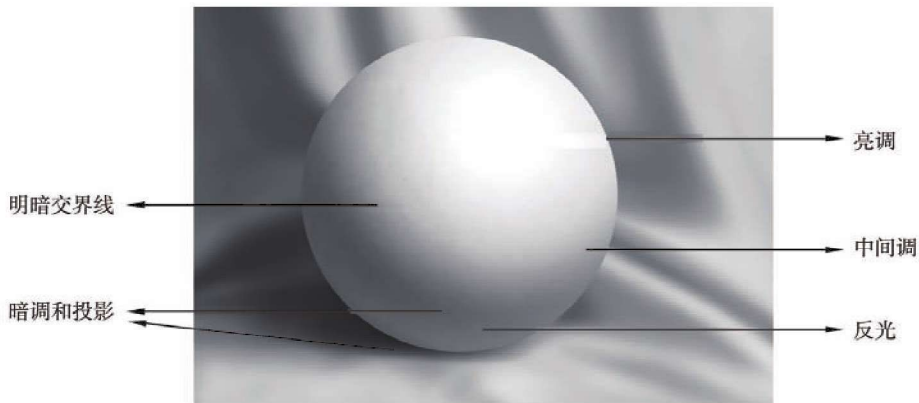

图 1-1-4 五大调

(5) 透视

简单来讲,素描中所说的透视是指在平面或曲面上描绘物体的空间位置关系时,近大远小、近高远低、近宽远窄、近实远虚的现象。如果我们站在一条大路上向远处望,会发现路旁的大树越近处越高大、越远处越矮小,最后好像消失在远处一样,这个消失点就是透视中所谓的“灭点”。透视的形式主要有三种:平行透视、成角透视、倾斜透视,其他还有三点透视、曲面透视等,我们主要研究前三种。

①平行透视:又称为一点透视,是指物体有一个面是与画面平行的,画面中只有消失点。我们从正面看立方体时,就会产生平行透视(图 1-1-5)。

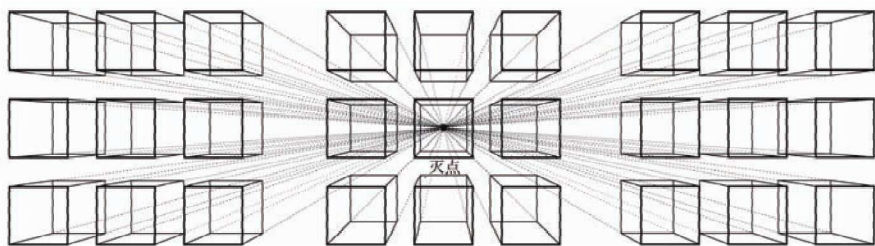

图 1-1-5 平行透视(一点透视)

②成角透视:又称为两点透视,是指物体的任何一面都与视平线不平行的透视现象。表现为与画面呈一定角度的两组线分别向两侧汇集,消失于两个余点。从侧边看立方体就会产生成角透视(图 1-1-6)。

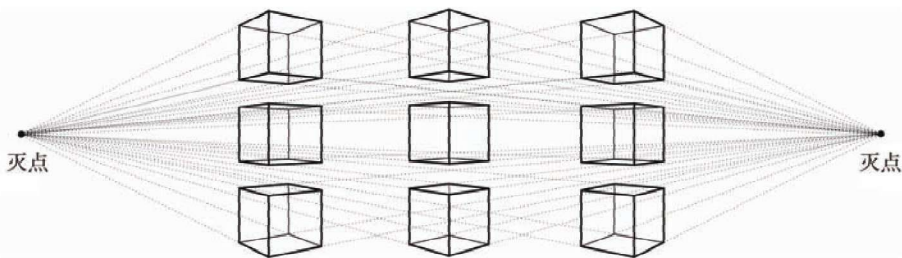

图 1-1-6 成角透视(两点透视)

③倾斜透视:又称三点透视,是指立方体的所有面和棱线跟画面都不平行时,面的边缘可以延伸为三个消失点,从侧边用俯视或仰视的视角去看立方体时,就会产生三点透视(图 1-1-7)。

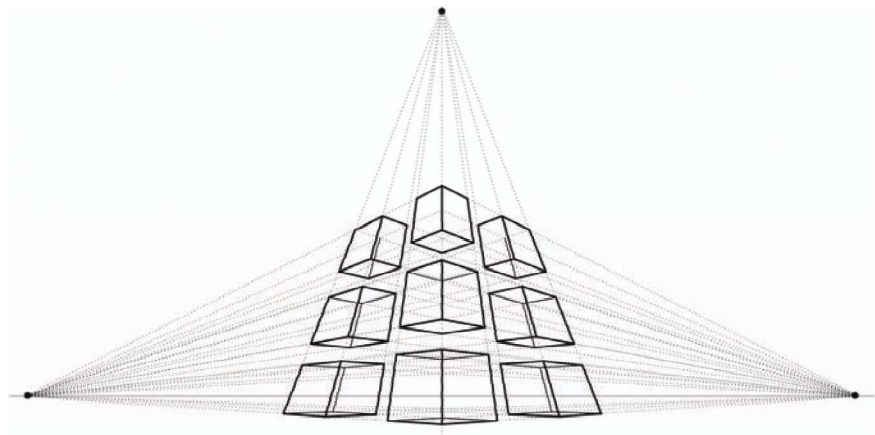

图 1-1-7 三点透视

(6) 虚实

虚实是指素描表现时要根据视觉焦点的不同、对象的不同部位做清晰度的变化处理(图 1-1-8)。虚实的处理一般是按照“近实远虚”的方式,将近处的物体处理得比较清晰,

远处的物体处理得比较模糊,通过虚实对比使画面产生空间感、前后感、景深感。另外,我们一般还会将主体物或主体部位处理得清晰而肯定,其余部位视距离的远近做相应的虚化处理。通过虚实变化,可自然地烘托出主体,加深欣赏者对表达主体的视觉印象。

图 1-1-8 虚实的处理方式

(7) 质感

质感是指物体因表面材质的结构不同所形成的不同视觉或触觉感受。比如苹果是光洁的,橘子是粗糙的,金属是光亮、致密、坚硬的,毛皮是柔软、蓬松的。质感的刻画可以大大增强画面的生动感,增强艺术品的感染力。

二、素描的绘制

1. 素描工具

素描所使用的画具种类繁多,铅笔、炭笔、木炭条、炭精条、粉笔、石笔、毛笔、钢笔和圆珠笔等均可用来作画。不同工具因线条质感的差异,会形成独特的画面效果,绘画者可根据具体的描绘对象、自身的情绪状态和技巧水平选择合适的画具。炭笔可以绘制清晰干脆的线条;炭精条可进行大面积的块面涂抹;铅笔、圆珠笔笔触细腻,可绘制精美的细节。此外,大面积的习作一般使用炭笔、炭条、铅笔等,小品和插画一类的习作可使用钢笔、圆珠笔等工具表现。

(1) 笔

①铅笔是最常见的素描工具,初学者一般都是从铅笔素描开始练习。这主要是因为铅笔的线条细腻、精致,黑度适中。在绘画过程中可一层层深入,能形成丰富的阶调层次,细致地刻画出物体的体感、结构和细节。且易于擦除和修改,初学者比较容易把握,适合在基础训练阶段应用,有利于绘画者形成端正、严谨的创作态度,细致准确地表现物象的形体和结构特征。

铅笔的笔芯由石墨和胶泥混合而成,有软、硬、深、浅之分。石墨成分多的笔芯,绘制的线条软而黑;胶泥成分多的笔芯,绘制的线条硬而淡。笔芯分别用字母“H”和“B”来表示硬度和黑度。字母前面有数字,H前面的数字越大,代表笔芯越硬;B前面的数字越大,代表笔芯越软越黑,HB则代表软硬适中。铺大调子或画较暗部位时,一般用软的铅笔;刻画亮调或细部时,则要使用硬一些的铅笔。

②炭笔

炭笔质地比较柔软,颜色深,呈浓黑色,质地比较涩,不像铅笔表现细腻,可形成对比度强烈、干脆、清晰、浓郁的独特画风。炭笔的线条粗细不好控制,一旦画到纸张上也不易用橡皮擦掉,修改较为不便,且被手蹭到容易脏污画面。因此,炭笔不适合初学者掌握使用,在具备一定功底后,我们再用它来进行习作训练。

图 1-1-9 素描工具

(2) 纸张

素描使用的画纸有很多种,常见的有素描纸、铅画纸、绘图纸、水彩纸、原色或彩色卡纸、粉彩纸、毛边纸、高丽纸等。纸质较厚、表面纹理略粗糙的素描专用纸为最佳选择。

(3) 其他辅助工具

其他辅助工具还包括画板、画夹、橡皮、笔擦、软布等。画板的选择以表面光滑、无缝、方正的夹板为最好。橡皮有橡胶皮擦、塑胶皮擦、橡皮泥等。以质地柔软、富有弹性,能擦掉笔迹又不损伤纸张和画面的橡皮为最佳。橡皮在素描练习中有两重作用,第一是擦除多余的线条,修改画错的部分;第二是可以局部使用,擦除或粘掉多余的碳粉,提亮画面的高光部位,还可以结合扫、擦等动作,丰富画面的阶调层次。擦笔是用柔韧度较高的纸卷成的致密纸卷,将其削成笔尖的形状即可。在已经画上线条的部位用纸笔涂抹可以使阶调更均匀细腻,形成微妙的层次变化,使画面更丰富细腻。软布或软纸团可以像擦笔或手指一样皴擦画面,使线条衔接更细腻,层次更丰富,还可以用软布轻轻抽打画面,去掉多余的层次,减轻色调。

图 1-1-10 素描执笔方式

2. 素描中线的表现形式

线条是素描训练中塑造对象的主要手段。物体的形状、结构、块面等都是由线的勾勒或排列组合进行表现的。因此,掌握线条的曲直轻重非常重要。素描绘画过程中使用的线主要包括各种标记线、辅助线、轮廓线、排线等。

(1) 标记线:构图时画在物体的四周用以确定位置的线。

(2) 辅助线:绘制大轮廓、打形的阶段使用较多的线,可以辅助检查物体的形体、位置、比例是否正确。

(3) 轮廓线:包括外轮廓线和内轮廓线两种。外轮廓线是指物体的外部形状和轮廓,内轮廓线是指形体上面与面的衔接线。

(4) 结构线:用于表现物体自身内部结构关系的线。

(5) 排线:绘制成一排排的、均匀的平行线条。线的排列可以产生面的感觉,素描的调子、块面等就是借助排线进行表现的(图 1-1-11)。

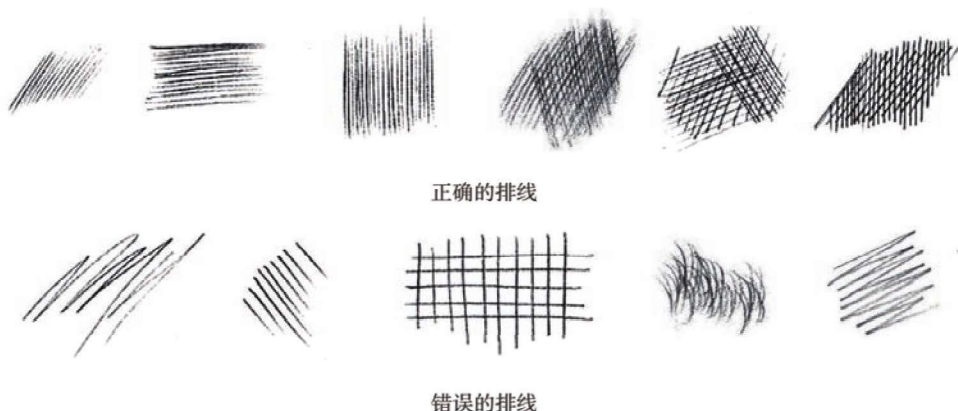

图 1-1-11 排线的处理方式

排线应均匀地往复排列,尽量两头轻、中间重,即起笔和收笔轻一些、中间着力,这样的线更容易相互衔接。带钩的线和两头齐的线是不可取的。两次排线交叉时,角度不要差太多,切忌 90 度的垂直交叉。

排线是素描的基本表现手法,也是学生需要重点训练的技巧,要反复训练才能画出轻重、浓淡、疏密适度的美观线条,从而使画面更加精致、自然、流畅。

3. 素描绘画过程

素描的绘画过程主要有构图、确定大轮廓、铺大调子、深入塑造、整理和调整等五个阶段,要循序渐进才能画得扎实(图 1-1-12)。

(1) 构图

构图就是经过仔细地观察和分析后,将所要表现的各项内容合理、恰当、完整地安排在画面上。要做到突出主体,主次分明。主体物要安排在视觉中心,周围的物体要注意均衡与呼应关系。所有物体纸张上的大小和位置要恰当。

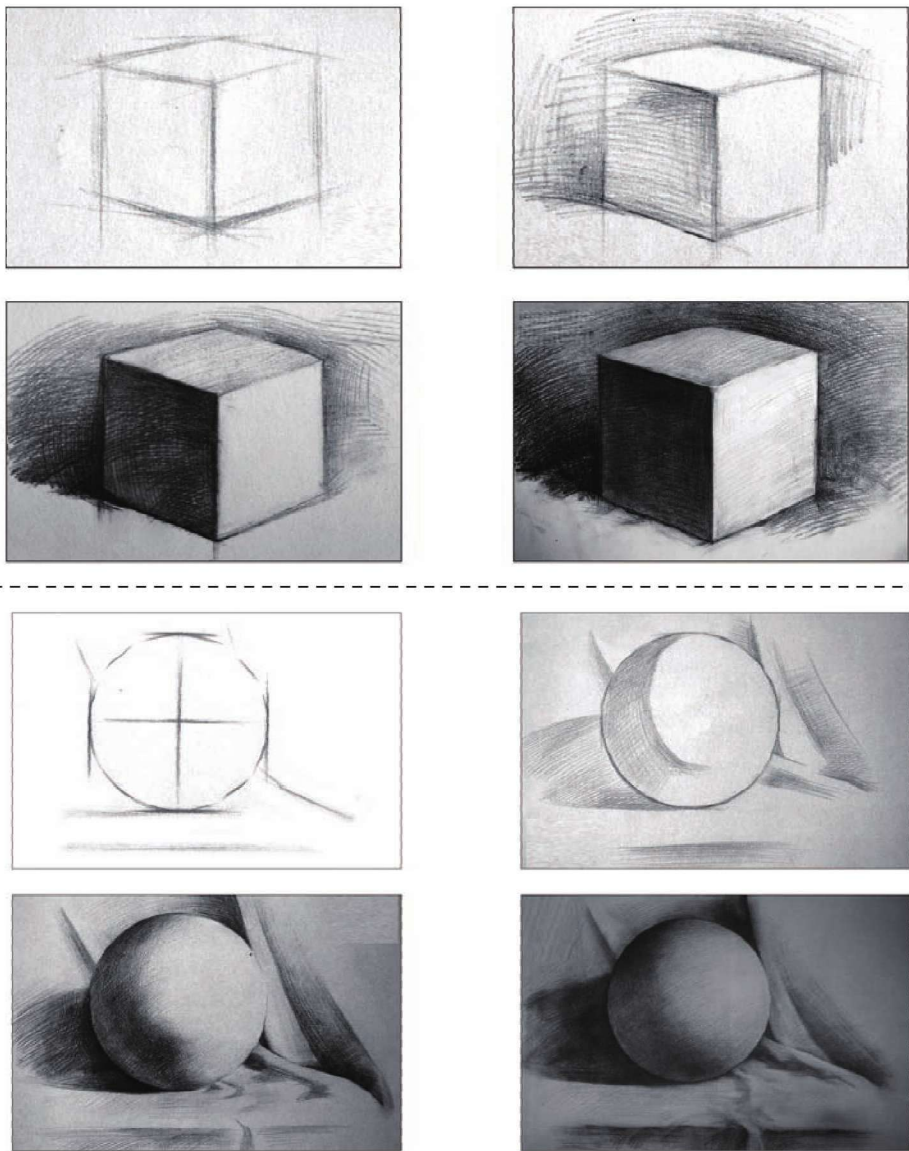

图 1-1-12 素描的绘画过程

(2) 确定大轮廓

用长线条先大致画出物体的基本形状、透视及比例关系。要求物体的形状、位置、结构关系等准确。然后逐渐细化轮廓。

(3) 铺大调子

确定好大的形体结构和明暗交界线的位置,然后从暗面入手,大体涂出暗面色调,确定大致的明暗调子。

(4) 深入塑造

在大体的明暗色调的基础上,细致地刻画暗部的变化和受光面细腻的阶调层次变化,通过对形体明暗的描绘逐步深入塑造对象的体积感。调子一次铺得不要太过,要边画变