

艺术设计 基础教程

Introduction of Art&Design

③ 应用篇

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 3

● 010 美术培训中心设计部编委会 著

中国国际广播出版社

● 应用篇

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计基础教程/北京零二零美术培训中心设计部
编委会编著. —北京: 中国国际广播出版社, 2006.9
ISBN 7-5078-2699-6

I. 艺... II. 北... III. 艺术—设计—高等学校—入学
考试—自学参考资料 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 096299 号

艺术设计基础教程

INTRODUCTION OF ART DESIGN

编著: 北京零二零美术培训中心设计部编委会

出版: 中国国际广播出版社

发行: 中国国际广播出版社 (83139468、83139489[传真])

社址: 北京复兴门外大街2号(国家广电总局内) 邮编: 100866

印刷: 北京印刷一厂

版次: 2006年9月 北京第一版

印次: 2006年9月 第一次印刷

开本: 880 × 1230 1/16

印张: 35.5

印数: 5000册

书号: ISBN 7-5078-2699-6/J · 126

定价: 180.00元 (共三册)

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

通过对第一册和第二册的学习,考生的艺术设计表达水平有了很大的提高。在此基础之上,我们将从专业的角度进行更为深入的研究,在本册书中,我们将向大家介绍艺术设计领域的六大组成部分。

面对高考设计试题,我们应当更为客观、更为深刻的思考。尤其是对于那些想在设计领域取得更高造诣的考生来说,应当更加专业,更加深入的对其进行分析表达。不同的专业有不同的特点,但也同时围绕人的衣、食、住、行、用等领域展开。这本书对艺术设计的六大领域作了详细的介绍,同时附有丰富的例子,可供考生临摹。通过这一部分的学习,考生面对试卷会有明确的出发点和专业的表达技法。

不同的专业有不同的设计要求。例如工业设计作品,要求考生了解人机工程学的原理,明确人群的设定,加强功能的研究等;环境设计要求空间的合理规划和利用,形体的美观以及造型的探索与创新等;装潢设计中的装饰画和标志等也有其特殊的要求。因此,考生需要选择自己所擅长的表现方式,集中主要时间精力有针对性地学习。

总之,这一套书从设计的深度与广度上,对高考的设计表达进行了前沿性的探究,教学成果突出。希望考生能在专业领域看得更高,走得更远。

目录

主题插图设计手绘表现

- 1. 基本概念-----2
- 2. 鲤鱼跳龙门主题插图 ---3
- 3. 传统主题插图 -----9
- 4. 功夫主题插图-----14
- 5. 其他主题-----23

动画图形设计手绘表现

- 1. 人物形象设定-----42
- 2. 形象设定综合训练-----54
- 3. 故事的展开-----56
- 4. 主题创作训练-----62
- 5. 四格漫画训练-----64
- 6. 短篇故事漫画训练-----67

装饰画面设计手绘表现

- 1. 黑白装饰图案训练-----72
- 2. 彩色装饰图形设计-----76
- 3. 主题装饰画面-----84
- 4. 其他装饰画面-----96

平面装饰设计手绘表现

1. 字体设计手绘表现——112
2. 组字设计——120
3. CD封面设计——129
4. 书籍装帧——148
5. 版式设计——154
6. 其他实用平面设计——159

服装染织设计手绘表现

1. 基本概念——164
2. 临摹与线稿——165
3. 细节与整体——174
4. 细节集锦——194
5. 完整效果表现集锦——199

立体空间设计手绘表现

1. 空间设计手绘——208
2. 产品设计手绘——220

主题插图设计手绘表现

1. 基本概念
2. 鲤鱼跳龙门主题插图
3. 传统主题插图
4. 功夫主题插图
5. 其他主题

1. 基本概念

插图是运用图案表现的形象,本着审美与实用相统一的原则,尽量使线条,形态清晰明快,制作方便。插图是世界都能通用的语言,其设计在商业应用上通常分为人物,动物,商品形象。

在大多数广告中,插图比文案占据更多的位置,它在促销商品上与文案有着同等重要的作用,在某些招贴广告中,插图甚至比文案更重要。

插图在广告中的主要功能包括吸注功能,看读功能和诱导功能。吸注功能主要是指吸引消费者的注意。美国广告界有人发明插图的“阅读最省力原则”即看一眼广告比不看它也费不了多大劲的原则。他假设他的消费者从心理上对一切广告都感到厌烦,而在无意看广告时突然看到了广告,广告上的精彩插图使消费者忘掉了他不是来看广告的,就像爱丽思掉进了兔窝那样地跌入深渊,而在深渊里消费者却发现了真理,进而按真理去行事。这就是你应怎样让消费者跌下去后又跟着你爬上来的办法。插图的看读功能则主要指快速,有效地传达招贴广告的内容。最好的招贴广告插图应是简洁明了。便于读者抓住重点的插图。国外有一些广告插图家通过“藏文法”来测试广告插图的表达能力,即把广告的正文和标题等掩盖起来,让读者只见插图,看其能否了解广告所要表达的内容,好的插图往往有三秒钟见效的力量。插图的诱导功能指抓住消费者心理反应,把视线引至文案。好的插图应能将广告内容与消费者自身的实际联系起来,插图本身应使消费者迷恋和感兴趣,画面要有足够的力量促使消费者进一步想要得知有关产品的细节内容,诱使消费者的视线从插图转入文案。

2. 鲤鱼跳龙门主题插图

鲤鱼跳龙门主题插图

点 评

鲤鱼跳起的形象、剪纸龙门的形象、天空和大海的形象构成活泼激荡的画面感觉；绚丽的色彩对比突出了喜悦气氛；云纹和海浪纹样的自然体现；马克笔产生的绚丽的绘图效果。

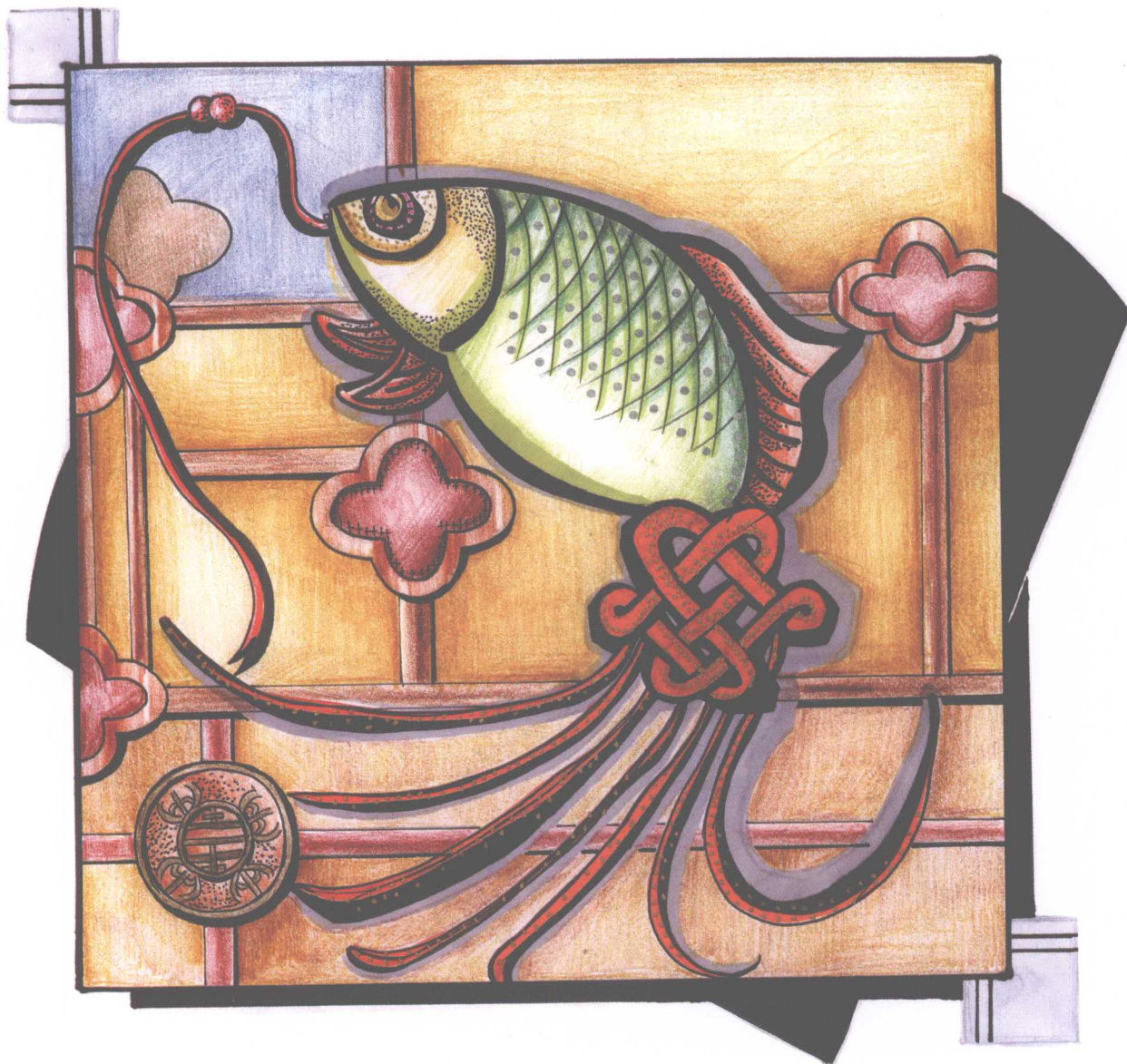
运用民间剪纸图形的表现手法，表现鲤鱼跳龙门这一传统主题，图形造型饱满，线条流畅美观，疏密安排恰当。单纯的红色象征吉祥喜庆。

点 评

采用马克笔与彩色铅笔相结合的表现手法，色调比较统一，点、线、面构图饱满。

在图形创意方面，运用了同构的手法，将鱼尾和中国结相同构，为画面增色不少。

点 评

画面层次丰富，用色统一，
图形主次分明，结合了剪纸的表现手法。

点 评

构思巧妙，构图新颖，
富有动感，工具运用熟练，局部刻画细致。

点 评

传统纹样形象需要积累，需要对中、西传统文化艺术有所了解，并注意两者的合理结合。
需要多临摹前辈的作品，学习借鉴。
形象可以是传统的，但不要因此束缚了思想，构思创意仍可具有现代感。

如以“过年”为例，创作传统主题的插图。
思维围绕年的概念展开，对联、饺子、印章、红色等元素的运用都可以很好地突出“年”这一主题。
传统的主题也可以绘出具有鲜明个性，不空泛，不落俗套的好作品。

3.传统主题插图

点 评

年味很足，信息传达明确，但形象仍需考究，
比如对联的造型应再考究一些。

