

应用美术 基础教程

刘金国◎著

华东师范大学出版社

应用美术 基础教程

刘金国◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

应用美术基础教程 / 刘金国著. —上海: 华东师范大学出版社, 2006.5

ISBN 7-5617-4723-3

I. 应... II. 刘... III. 美术课—高中—教材

IV. G634. 955.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 057162 号

应用美术基础教程

著 者 刘金国

责任编辑 孔繁荣

责任校对 邱红穗

装帧设计 卢晓红

责任出版 李 瑾

出版发行 华东师范大学出版社

市场部 电话 021-62865537 传真 021-62860410

门市 (邮购) 电话 021-62869887

门市地址 华东师大校内先锋路口

业务电话 上海地区 021-62232873 华东、中南地区 021-62458734

华北、东北地区 021-62571961 西南、西北地区 021-62232893

业务传真 021-62860410 62602316

<http://www.ecnupress.com.cn>

社 址 上海市中山北路 3663 号 邮政编码 200062

印刷者 江苏宜兴德胜印刷有限公司

开 本 787 × 1092 16 开

印 张 7.5

字 数 71 千字

版 次 2006 年 6 月第一版

印 次 2006 年 6 月第一次

印 数 1—5 000

书 号 ISBN 7-5617-4723-3/J · 076

定 价 28.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题, 请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

刘金国

出生在上海，自幼喜文嗜画。曾失学远上北国边陲下乡，其间无论生活是甘是苦，从未间断习文作画，自酿成长琼浆。后有幸入哈尔滨师范大学美术系就读，毕业后北南辗转，曾以数种职业为稻粱谋。1983年起发表作品，今已有数十万字散见于国内书报杂志。近十年泊岸学校任高中美术教师。业余自编多种美术实用教材，并用于课堂画室教学。擅长教“零起步”学艺的学生掌握理论和画技，现已将几百名学画者送进大学名校。曾自撰一铭言：“给人一瓢水，已欲挖一井”。如今仍在画室传授丹青之术，踏实地履行此言。

曾是笔
明显。
创作的
跳，抽
尤其适
个课时
强势。
是高中
少，再
成风格

华东师范大学出版社

目录

- 前言 /1
- 什么是创作 /3
- 什么是图案 什么是装饰画 /5
- 图案和装饰画的特性 /10
- 图案和装饰画的创作 /12
- 什么是主次 /15
- 什么是层次 /16
- 什么是节奏 /18
- 什么是平衡 /19
- 什么是韵味 /20
- 变化和统一 /21
- 图案和装饰画的技法 /23
- 写实变化的技巧 /24
- 表意变化的技巧 /26
- 抽象变化的技法 /27
- 图案和装饰画中的面、线、点运用 /32
- 面的使用技巧 /32
- 线的使用技巧 /34
- 点的使用技巧 /36
- 怎样创作好图案和装饰画 /38
- 图案、装饰画与图形重构 /41
- 图案和装饰画的应用 /43
- 图案和装饰画设计中的色彩 /46
- 创作与应考 /58
- 图案和装饰画中的肌理技巧 /65
- 图案和装饰画的用色基础知识及技巧要纲 /67
- 黑白装饰画创作与练习 /72
- 装饰画的用色正误 /78
- 个性化用色技巧图例 /79
- 作品欣赏与品评 /80
- 后记 /117

前言

也许是物质快速改变了人们的生活,在我们的眼前突然出现了许多学艺者,他们从各地方涌入画室,好像是我们未来的世界每一堵墙都将用丹青美化,每一朵云彩都将用颜色重染。

没错,未来的世界正在有序地发展,发展正需要大量应用美术人才。在物质相当匮乏的年代,人们将美术只作了四大分类:绘画、雕塑、建筑、应用美术。至于美术人才,社会从来没有需求之忧,因为那时,盖房只须积木术,商品可以白纸包装,一种花布可以袭用十来年。

到如今,人们突然发现:绘画、雕塑、建筑也无须多重细化,而应用美术却长出了许多分枝细枝,竟一时难以归类数全。有人试图以平面的、立体的、空间的作主流分类,但这又难以理清装饰的、实用的、承载他物的差别;有人试图以视觉传达囊括分类主流,但如今冒出来的数码艺术、多媒体已被叫得震天作响。

好在喜欢绘画的人起初一般都不囿

于某个分类,他们努力学造型艺术的基础,又去苦苦地练变化多端的写生,画室耗去了他们大量的时间,也磨秃了许多支画笔。当他们兴致勃勃将去叩开艺术殿堂大门,希望跨进艺术院校进行深造时,才幡然醒悟,要想完善丹青之术,还得学会一门基础本领——创作。

创作是什么?许多习艺者不谙创作之理,不明创作之道,一次次地被挡在艺术殿堂的门外;也有许多习艺者四处寻觅,找不到开启大门的钥匙,长期在描摹中堆垒金字塔基。

本书曾是笔者在高中为美术选修生开设美术创作课的教材。经过近十年的教学实践,并不断地修改,实用效果十分明显。不少学生从创作的陌路上走来,通过循序渐进的学习,逐层上了台阶,继而驾轻就熟地掌握了应用美术创作的基本要领,通过一定数量的练习,不少学生携技进入考场,应答自如,拿下考题;也有不少学生跃身起跳,摘得鲜果,一举拿了试场高分。

本书尤其适合做普通高中美术选修生报考美术院校前进行创作学习的教材,如果以业余授课为主的话,大约分10多个课时理论讲述、传授,加之由浅入深约20多张的作品练习,基本上可以掌握这门基础知识,显现应考创作的强势。

如果是高中学生自学,应该分章节
读懂理论知识,再做些练习。练习时,
先简单,后复杂;先黑白,后彩色;先
色少,再色多;先画面容量单一,再择
入主题;先注重画面完整,再讲究技巧
手法;先模仿移植综合,再创意形成风
格。如果你身边没有教师面授指点,读
了此书,练了习作,一不留神,时间匆
匆过后,你也可能成师了。

刘金国

2005年9月写于通河画室

什么是创作

搞清什么是创作之前,必须要搞清什么是艺术,什么是绘画。许多大师对艺术都有大彻大悟的真谛,身境不同,见地各异。但是步入艺术的高地,攀上创作的峰峦,他们都会告诉我们:艺术不是人们对生活简单的摹写,艺术必须是一种创造性的劳动,是浓缩了人类高级思维活动以后的结晶产品。这种对艺术的解释同时也诠释了创作的定义。

绘画属视觉艺术,是画者将所感受到的动态的、有生命的、有矛盾因素交织的现象,有所组织、有所分析、有所提炼并且高度技巧化地固定在有效的视觉范围内。

别以为绘画就是纸上的劳作,其实在几千年前,人们就在大地、石头、岩壁、甲骨、青铜、陶器、木材、兽皮等载体上作画,后来人类发明了纸张、丝绸以及一些容易使用的画具,于是人类便习惯在方便的材料上作画了。

随着人类物质生活的改善,人类群体中绘画的技法也迅速发展,随着社会的进步,产生了日益细致的分工,因此,

社会也就产生了职业或半职业的画家。

画家以其纯熟的技法和自有的风格不断向社会推出作品,到了近代,东西方的绘画形成了两大主流。西方人用颜色在布上或板上作油画,业内人因其作画必须在画架上完成,故唤之“架上艺术”;而中国人大多操文房四宝在桌上使笔,便自诩此是“案头艺术”。

延绵了千年百年的绘画到了物质极其丰富的现代,渐渐地受到了生活实际的挑战,人们不再单一地在有限的尺牍里赏读丹青,品评色彩,绘画更注重其实际使用性,出现在商品、包装、展牌、器具等一切可视可睹的物体、场地、空间,于是传统的绘画领域出现了绝不可轻觑的门类——应用美术。

应用美术以其不可遏制的发展覆盖着现代人的生活,并且大量地网罗、锁定和发展了操此营生的职业人员,到了“后现代时代”,数字化、信息化的电脑技术又使应用美术产生了质的进展,数字化使传统定义上的绘画可以从静态演绎成动态,人们在显示屏上任意储存、删选、改变已经成形的作品,现代科学技术将应用美术提升到更高层面。

但是现代科学手段只能将作品的表现手法做技术性极高的运用,而对视觉上表现的成因、美感构成、表现物的初现,还需要应用美术的原始创作,这门

原始创作的基础就是图案,以及与图案十分相关的绘画形式。

现代应用美术主要包括平面创作、立体创作、空间创作以及介于这三者之间的特殊创作,而图案与图案相关的装饰画就是创作运行的母体。这好比排球、篮球、足球、羽毛球,其运动的母体是田径中的跑、跳、投;又好比是电影、小说、戏剧、电视,而故事情节是这些艺术的母体。

什么是图案 什么是装饰画

绘画的形式和种类很多,而应用美术采用更多的形式是图案和装饰画。通常我们在一些器物上,也就是说作品载体上留下的纹饰、色彩、可辨或不可辨的表现物就称之为图案。如果在一些物品的载体上,避开完全写实手法,比较强调主观手段创作的作品,可以称之为装饰画。

图案最初是绘就在一些器物上的,故图案在创作上比较强调规范性和秩序感。有些图案因为需要顾及物体的形状和面积大小,故图案需要工整、排列、重复以及相对连接。

在图案创作中以一个独立、完整的,不需要与周边相连的花饰,此图便称之为单独纹样或独立纹样。

将单独纹样合理地安排在限定的外形里,或者受器物形状规定来完成纹样创作,这些作品称之为适合纹样。适合纹样其实就是在小型的器物上或者规定空间里完成的作品。

将单独纹样进行左右、或上下、或环形连接,这种重复、有序、有机的带

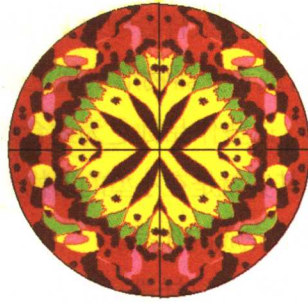
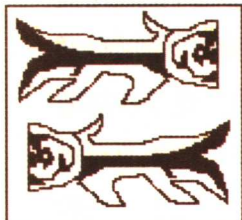
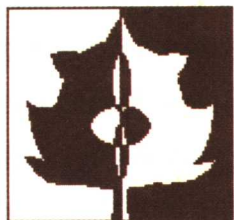
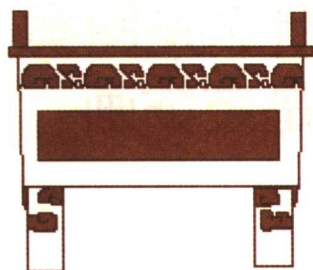
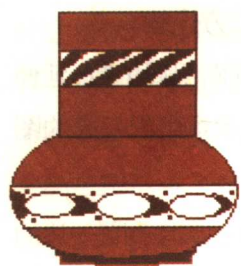
状连接,便称之为二方连续。

如果将单独纹样向四周扩散、延伸或者连接,这种通过刻意组织起来的图案称之为四方连续。

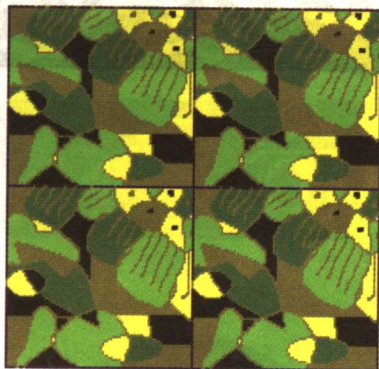
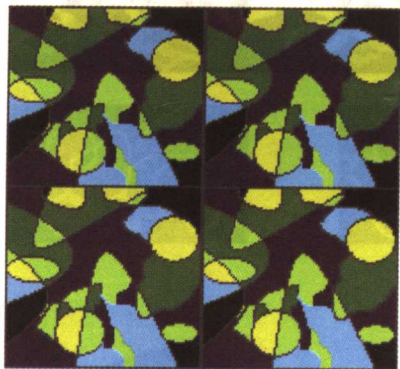
将以上连续纹样的属性搁置一边的花饰,便习惯称之为纹样。

纹样的创作一般不宜太复杂,而且大都不赋予主题、故事、情节,这些创作便大多呈从属性,一般以美观为目的。而且从纹样的艺术美感来看,专业人员有一种共识,即:“老纹样耐看极富特性,新花饰华丽很难流传。”千年以前的彩陶、青铜、玉器上的纹样花饰,最新的最现代化的建筑上也会采用,而画家即便画出最新的花饰,若要流行却十分困难。

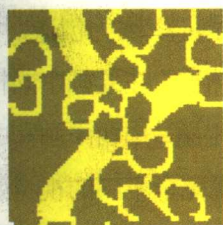
所以有人这样认为:精彩图案传承历史,漂亮装饰显示今日。此话虽不全面,却也从一个视角讲述了图案和装饰的关系、差异。

装饰图案

图案和装饰画的特性

艺术的核心是创造,因为创造,所以任何作品都不会相同。在绘画中同样一个表现物、表现主题,用西洋画和中国画来画,就会出现完全不同的视觉效果。

但图案隶属应用美术,因为是“应用”,所以作品的成形可以采用如下四种手法——

1. 画者自己从写生入手,然后用理想化的手法进行再创作,直至创作成形;
2. 袭用古人或他人作品进行组合,改变成形;
3. 采用图像资料或实物资料进行改变,组合成形;
4. 运用现代化的电脑技术组合,变化成形。

所以,图案作品要尊重作品属性的原创性,故在作者姓名前有时落设计者或创作者不同的题署。

装饰画则不然,装饰画一般不直接照搬袭用他人资料,即便在画面上不可避免运用他人资料,但是在表现时,更

多的还是体现自己的创造性,所以作品的分类,“装饰”之后可以另注“装饰画”。

图案和装饰画之所以在生活中被大量的运用,除了因为大量的实物载体需要由图案和装饰画来“穿衣、戴帽、穿鞋”以外,还因为这门应用美术的应用特性——

1. 图案和装饰画不限定在四方尺牍里,作品可以独立成形,也可以上庞大或微小的载体;

2. 图案和装饰画的运用不受材质软硬、形状曲折、成形工艺等限制;

3. 图案和装饰画可以直接改变承载体的档次和品位,甚至提升、改变原来的属性;

4. 现代数字技术还可以让图案和装饰画动起来,活起来,体现有生命的感觉。

那么图案和装饰画是如何赢得人们广泛的运用和使人喜欢的呢?

1. 图案和装饰画不强调客观表现对象,从表现开始就强调主观处理;

2. 图案和装饰画采用夸张的,有时甚至是荒唐的、无中生有的表现物充实作品;

3. 图案和装饰画表现手法自由、随意,画法和制作手法提倡创新,故不能强调哪种画法和工具是最正宗的;

