

新美工

新美工

庄为庆 编著

四川出版集团
四川美术出版社

高职高专美术电脑专业辅导用书

新美工实用大全

庄为庆 编著

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新美工实用大全 / 庄为庆编著. — 成都: 四川美术出版社, 2011.12

ISBN 978 - 7 - 5410 - 4832 - 6

I. ①新… II. ①庄… III. ①美术创作 IV. ①J04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011) 第 268946 号

新 美 工 实 用 大 全

XINMEIGONG SHIYONG DAQUAN

庄为庆 编著

出 品 人 马晓峰
责任编辑 陈 娟
封面设计 庄为庆
装帧设计 庄为庆
责任印制 曾晓峰
责任校对 沈前程 王宁馨
出版发行 四川出版集团·四川美术出版社
成都市三洞桥路 12 号 邮政编码 610031
成品尺寸 185mm × 210mm
印 张 13
图 片 320 幅
字 数 400 千
制 版 四川启源制版印务有限公司
印 刷 四川省印刷制版中心有限公司
版 次 2012 年 1 月第 1 版
印 次 2012 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5410 - 4832 - 6
定 价 78.00 元

■ 版权所有·翻印必究

■ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换

■ 如需购本书, 请与本社邮购组联系

地 址: 成都市三洞桥路 12 号

电 话: (028) 87734382 邮政编码: 610031

卷首語

随着当今社会的迅猛发展和经济腾飞，文化市场日益繁荣，我国经济全球化的时代已经到来，文化产业越来越扮演起它的重要角色，在激烈的商海竞争中商业美术也同时发挥其重要作用，商业美术几乎涵盖了所有领域，如：商业广告、装潢设计、商品包装、服装设计、环境艺术、造型艺术等等。它是一门跨专业、跨学科的综合职业，也是广泛应用于社会和商业的“实用美术”，因此，商业美工要应对各种复杂的场景，各种形式的表现给自己提出更高的要求 and 课题，那就是要有扎实的基本功力，全面学习和掌握各种绘画技能，不断提高艺术修养，向着更高的艺术宫殿攀登，使自己的事业永远处于领先地位。

本书分上下两篇，上篇《绘画与实用美术》，下篇《平面设计与电脑制作》，本书力求简明扼要，全面系统地介绍了各种绘画基础，初级书法入门以及电脑制作全过程，适于商业美工人员和中、高职校学生及美术爱好者学用或参考。囿于作者水平，书中错漏在所难免，诚望专家同行批评指正。

编者

2011年7月

我们的时代是人类历史上从未有过的高技术时代。高技术时代的一个最显著的特征就是这个社会充满了人们的物质生活与精神生活所需要的各种各样的日用商品。这些日用商品对于人们的生活来讲，不仅具有物质性、功能性的使用价值，而且还具有享受性、欣赏性、精神性的审美价值、情感价值，从而激活安抚我们被这个物质化时代所异化的僵化疲惫的心灵。正是因为这样，我们在商场中发现，越是高端的商品，越是具有更多的艺术的审美价值。于是，在整个商品的策划、构思、设计、制造、营销的商品运行的过程中，美术审美活动自然被参与进来，共同创造着社会日用商品。所以，西方社会从20世纪初就产生的“技术美学”的观念，“包豪斯”（设计）艺术蔚为壮观。正是这个原因，形成了今天的“日常生活审美化”茫茫景观。从这个意义上讲，《新美工实用大全》以丰富的有效的商业美工专业的商业美术知识和电脑美术操作技术知识为即将走上商业美术职业的青年们提供了一条快速直通车。

我之所以乐意为本书作序还有一个原因。本书作者是一个具有传奇色彩美术经历的工艺美术家。他从小就迷恋上了美术、雕塑，五六岁时就去康素寒先生（曾毕业于黄埔军校）那里看画、学画，甚至后来学《艺用人体解剖学》，由于家庭出生“不好”（父母均是“右派分子”），在这个特殊年代没能上学进一步深造，只好自学美术。在我的印象中，他很早就成了全县的职业美术工作者：画毛主席巨幅画像，创作作品参加各级美术展览，布置工农业展览馆，画村史、社史、家史，画政治、科普、计生等各个行业的宣传画；20世纪80年代进入当地工艺美术装潢公司，20世纪90年代到深圳一家著名装饰设计公司作艺术总监和首席设计师……在这一系列的美工生涯中，取得了显著成绩，多次获得奖励。

作者之所以能够在美术和美工事业中如鱼得水，潇洒自如，这是和他的深厚的整体艺术功力和审美素养分不开的。他不仅会美术、书法，而且在音乐上也造诣颇深。记得20世纪70年代中期，我和他同在县文艺宣传队的乐队里工作。为参加地区文艺汇演比赛而排练好演出。那时我搞的是民乐，他搞的是西洋乐。我发现他小提琴拉得特别漂亮。当时，他不仅是乐队队员，也是乐队的舞美之一。因此，他的多才多艺给我留下了极深的印象。

作为当年的同事、朋友，我衷心祝贺为庆兄《新美工实用大全》的出版，祝愿该书为商业美术事业，为青年学子的学艺成才就业发挥着积极的作用。

是为序。

（马正平：四川西充人，四川师范大学文学院二级教授、美学博导。国务院有突出贡献的专家、四川省文史馆员、四川省首届高校教学名师、省人大代表。）

上 篇

第一章 素描基础与画法

- 一、素描概述 /002
- 二、怎样画静物写生 /002
- 三、怎样画石膏写生 /005
- 四、怎样画人像写生 /007
- 五、透视基础知识 /008
- 六、速写基础及画法 /010

第二章 水粉画基础及应用

- 一、色彩概述 /015
- 二、色彩的属性 /016
- 三、色彩的冷暖与感觉 /017
- 四、色彩的冷暖运用 /018
- 五、水粉画静物写生 /019
- 六、色彩的变化及规律 /020
- 七、怎样画风景水粉画 /021
- 八、水粉画的常见问题 /022

第三章 油画基础及应用

- 一、油画概述 /023
- 二、油画使用的材料和工具 /024
- 三、油画作画步骤 /029
- 四、油画技术与用色原则 /032

第四章 怎样画毛笔画

- 一、毛笔画概述 /038
- 二、毛笔画使用的工具 /038
- 三、毛笔画的种类 /040
- 四、毛笔画的用色 /044
- 五、毛笔画的构图 /047
- 六、毛笔画的表现 /050

第五章 怎样画炭精画像

- 一、炭精画概述 /053
- 二、炭精画的使用工具 /054

三、材料及辅助工具	/055
四、炭精画像制作步骤	/057
五、炭精画技术	/059
六、炭精画像作品	/061

第六章 书法与实用艺术字

一、书法概述	/062
二、文字的发展过程	/063
三、楷书概述	/064
四、隶书概述	/087
五、行书概述	/096
六、新魏碑体概述	/112
七、怎样书写POP	/119

下 篇

第一章 商标设计与制作

一、商标概述	/129
二、商标设计的要求	/130
三、商标设计的步骤	/130
四、商标设计的艺术表现	/131
五、如何参加重大题材的招标设计	/136
六、商标与装潢设计	/148

第二章 广告设计与创意

一、广告概述	/156
二、广告的表现形式	/156
三、广告的设计与制作	/159

第三章 图形处理应用软件

一、图形软件photoshop概述	/165
二、图形类别与图形像素	/166
三、色彩模式与文件格式	/167
四、photoshop的工具使用	/169

五、怎样用photoshop处理照片	/170
六、怎样把旧照片变成新照片	/176
七、怎样把书法体变成艺体字	/177
八、如何制作创意广告画	/181

第四章 商标制作应用软件

一、coreldraw概述	/187
二、coreldraw的安装与工具栏	/188
三、熟悉菜单和工具	/189
四、文字的艺术处理	/192
五、实例操作	/193
六、如何调入word文件	/194
七、自己制作一枚公章	/196
八、商标制作实例	/199
九、标志制作实例	/203
十、名片制作实例	/207

第五章 工程设计与制图

一、制图软件autoCAD概述	/208
二、怎样快速使用autoCAD绘图	/209

三、学好autoCAD的关键部分	/210
四、autoCAD基础知识与操作步骤	/211
五、绘制基本图形的方法与步骤	/212
六、autoCAD坐标与操作方法	/213
七、用“正交”模式绘制线段、 圆及简单图形	/214
八、使用极轴追踪绘制线段	/215
九、圆及圆弧的画法	/216
十、倒角、倒圆角绘制方法	/218
十一、修剪、延伸绘制方法	/219
十二、缩放、旋转、移动	/219
十三、镜像 (mirror)	/220
十四、阵列 (array)	/221
十五、图层、线型及颜色应用	/222
十六、图块、填充及应用	/224
十七、插入图块	/225
十八、重复插入块	/225
十九、选定填充方式	/226
二十、选择填充图案	/228
二十一、图形尺寸标注	/228
二十二、文字输入与编辑	/230

二十三、文字的编辑与修改	/231	七、3dmax概述	/263
附录一		八、快速制作一幅客厅效果图	/266
快速使用天正软件绘图	/232	九、制作电视墙、台板	/271
一、天正建筑设计软件简介	/232	十、制作电视柜和隔断	/272
二、菜单和工具栏	/233	十一、制作窗户外框	/274
三、用天正软件轻松制图	/243	十二、导入室内家具模型	/274
附录二		十三、给模型赋予材质	/276
autoCAD2010软件的使用	/252	十四、材质编辑器的参数设置	/279
一、怎样安装和使用autoCAD2010	/252	十五、材质的贴图及应用	/280
二、autoCAD2010新增功能介绍	/255	十六、灯光摄像机的应用	/282
附录三		十七、灯光设置与渲染	/286
工程图纸的输出与打印	/256	十八、图像的后处理	/288
第六章 室内设计与效果图制作		后 记	
一、室内设计概述	/258		
二、室内设计的风格	/259		
三、室内设计的要素	/260		
四、室内色彩的处理	/261		
五、室内的灯光与布局	/262		
六、室内的家具与陈设	/262		

上篇

● 绘画与实用美术

第一章 素描基础与画法

一、素描概述

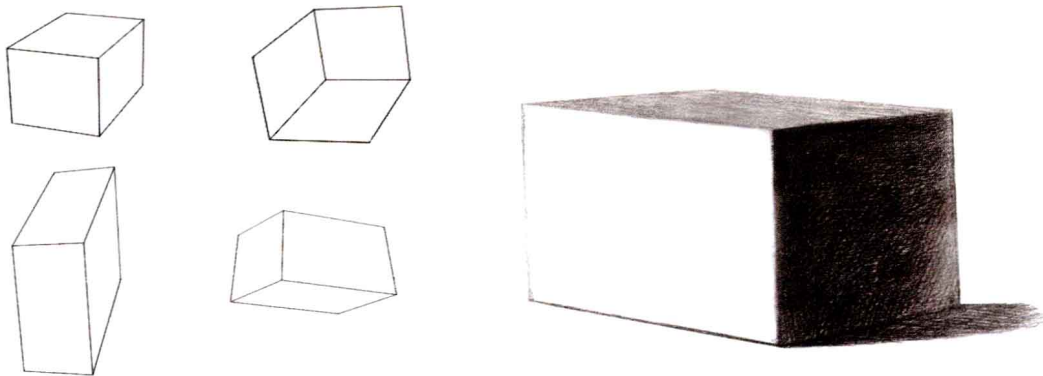
什么叫素描？素描是一种绘画方法。它是以单色来描写线条和明暗色调为主的绘画。由于用单色来表现物体易于掌握，所以它是初学绘画的入门课。素描是一切造型艺术的基础，不管你是从事国画、油画、版画、雕塑或是工艺美术等专业的人，都必须从素描练习着手，从学习素描的过程，能充分提高我们认识物体、分析物体、表现物体的能力。这是一个从感性到理性、从局部到整体的变化过程。历代大师与艺术家们对素描的评价是：“素描是艺术的真面目”，“素描不良是一切造型艺术低落的祸害”（契斯卡柯夫）。对于一个专业美术工作者来说，学习素描练好扎实的基本功尤为重要，它也是你通往现代商业社会竞争中一门不可缺少的必修课。

二、怎样画静物写生

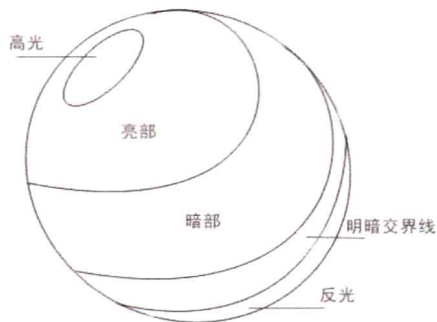
开始学习素描，首先得练习画静物，由于静物是处于静止状态，初学者易于掌握，因此学起来容易入手。静物分为石膏静物与实物（包括各种器皿、实物及有色物），石膏类静物由于是单色（白色），容易掌握其色调及光线变化，有利于为我们进一步认识物体的本质打好基础。

1. 认识“三大面”“五大调”

首先认识几何形体：一个矩形的六面体，从任何一个角度观察它，只要有三个面存在，都会呈现出它的立体感，这就是在素描中我们说的三大面即黑、白、灰。如图：

立体感的形成

我们在观察一个球体时，同样可以将它理解为五个不同层面的调子。常称为“五大调”，分别为高光、亮部、暗部、明暗交界线、反光。五种不同的调子具有五种不同的明暗程度与分布，在初学素描时，掌握好矩形体的“三大面”和球形体的“五大调”是一个很关键的也是一个最基本的法则。

2. 明确素描写生的基本步骤

初次学习素描画除了对上述形体有一定的认识外，我们将整个作画过程归纳为下面四个方面来进行：

(1) 观察、分析、理解

面对物体绝对不可盲目动手，先对每样东西进行仔细观察，形成一个总的印象，观察的方法如：将复杂的東西简单化，将烦琐的东西规则化，这时只注意大的轮廓而不用追求细节。在观察的同时需作分析和理解，只有在充分理解了的基础上才能画得更真实。

(2) 计划、落幅、定型

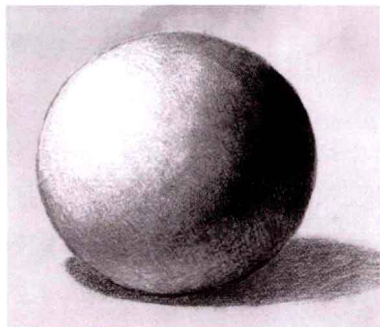
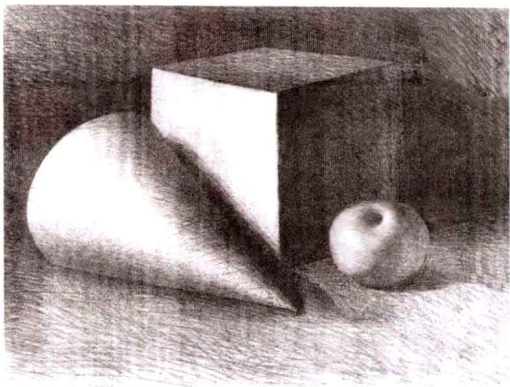
根据实物的位置在画纸上作以布局，如：形状大小、比例、空间及空白部分，并找出物体的基本形态，最后用线条肯定下来。

(3) 深入刻画、对比

按照以上三大面、五大调的原则深入刻画，刻画的过程也是一个对比的过程，能将一个部分画完之后再画另一个部分，整个作画是在一边刻画一边比较中完成。

(4) 调整、修改、补充

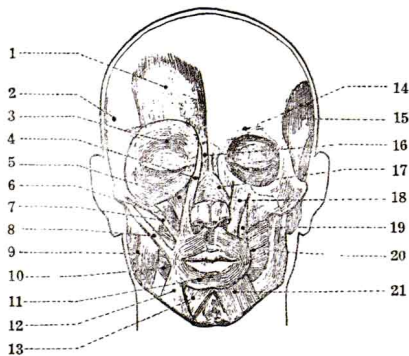
对画面进行调整，如不够深的地方要加强（特别强调明暗交界线），把画面最暗与最亮的地方放在最后来处理。

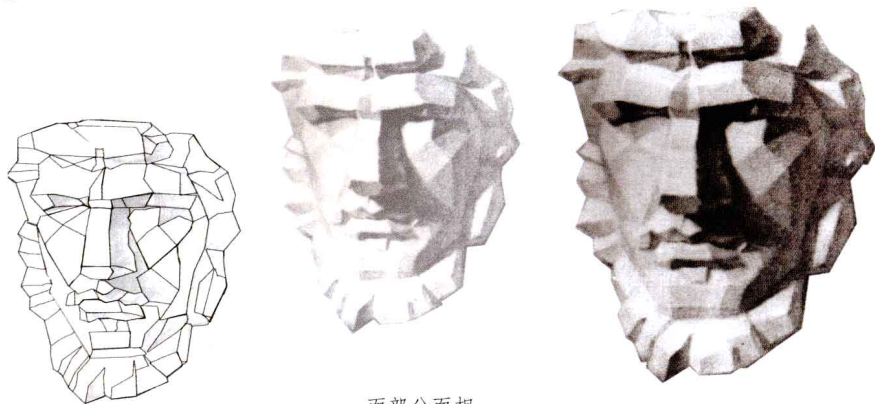
三、怎样画石膏写生

1. 面部结构与解剖知识

要画好石膏人像必须先了解人的面部结构，学习一点解剖常识，这样我们才能画准部位，因为我们的每一笔都是画在人的肌肉上的，而不是没有目标地随便画，素描时我们应该按照肌肉的纵横走向运笔。

1. 额肌	12. 三角肌
2. 颞筋膜	13. 下唇方肌
3. 眼轮肌	14. 皱眉肌
4. 上唇方肌	15. 颞肌
5. 上唇眶下肌	16. 降眉肌
6. 犬齿肌	17. 鼻横肌
7. 上唇颧头肌	18. 上唇方肌
8. 颧肌	19. 犬齿肌
9. 咬肌	20. 颊肌
10. 颊肌	21. 下唇方肌
11. 口轮肌	

面部分面相

2. 石膏像写生方法与步骤

① 首先在图纸上确定位置比例，然后用中软笔(HB)画外框，直线运笔找出头部的基本形来，同时决定高度底部与宽度的位置，这时可引用辅助线来求得外形的准确。

② 接下来将外形作进一步深化，反复对照，求得轮廓的准确，并把肌肉部分予以划分，用中软铅笔将阴影部分标出。

③ 在理解的基础上将画面层次拉开，注意黑、白灰和中间色的过渡，把画面的受光部分与背光部分之间的衔接处理协调。

④ 深入细致地刻画，强化最暗部分，找出高光点，从局部又回到整体，对画面作一次整体调整，画出对象的精神面貌及其质感。

石膏像步骤图

四、怎样画人像写生

通过一定时间的石膏写生，就可以进行真人写生了，人像写生的方法与步骤和石膏写生基本一致，但在时间上要控制得短一些，面对复杂的真人，事先有难以下手的感觉，但做到下面几点也会慢慢地适应起来。

1. 整体观察

首先将描绘的对象作整体观察，人的头部一般是长方体，人的面部脸形特征也是多样形的，如长形、圆形、国字形、上大下小或上小下大等。在掌握好对象特征后用直线勾画出头形的外轮廓来，做到对对象心中有数。

2. 勾画轮廓

在掌握和初步理解对象的特征后，在画纸中适当位置用直线勾画外轮廓（从直线中找到曲线位置），再求得基本形状来。

3. 比较分析，画出整体形象

一边画一边比较，整个作画过程是一个比较的过程，也是一个从整体到局部又从局部回到整体的过程。不要光看到细部而忽略了整体。

4. 灵活处理，表现人物特征

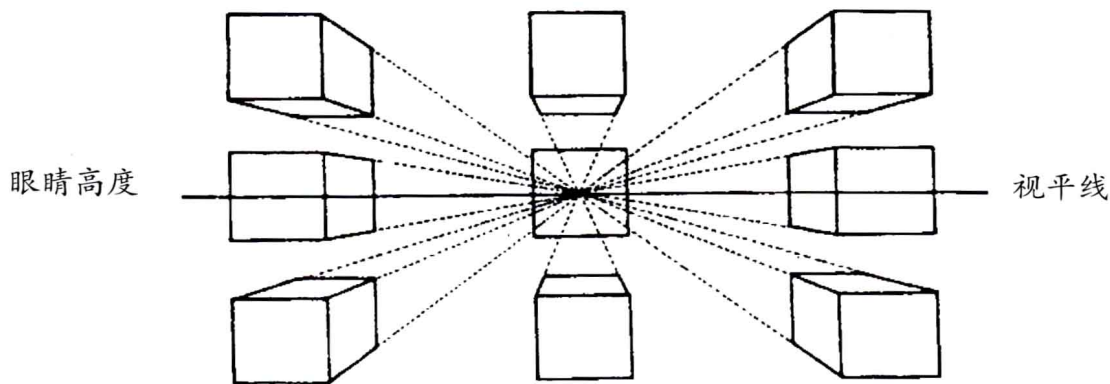
在刻画过程中随即应用所学解剖知识、透视知识及虚实关系的处理，刻画出人物的形态及特征。我们不但要画出外形的美，更要体现出人物的内在个性来。

五、透视基础知识

1. 平形透视

我们在作画时一般都会遇到比例、角度问题，这与透视有关，因此，掌握一定的透视常识显得很有必要。这里先弄清几个常用名词：

平形透视图

视平线：就是与画者眼睛一样高的水平线。它的高低是随着画者眼睛看去的高低而变化的。

视点：从画者的眼睛垂直到视平线上的一点叫视点。

距点：将视点至画者眼睛的距离移至视点左右两点的距离称作距点。

灭点：(消失点)地面的物体远小近大，离我们的视线越远就越小，直到消失，在不同的角度会产生不同的消失方向，这个消失点叫做灭点。

灭线：引向物体的透视线，也就是从物体引向视点或灭点的一条线为灭线。