

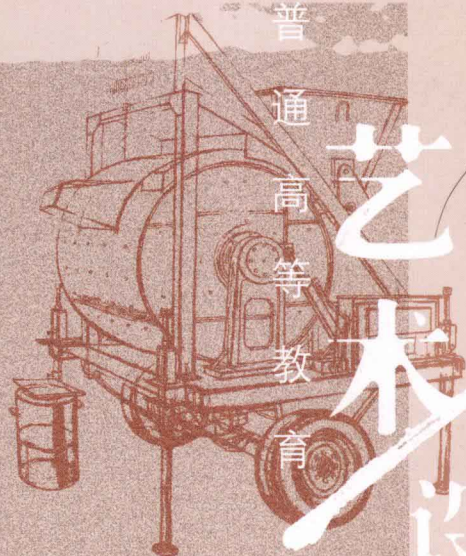
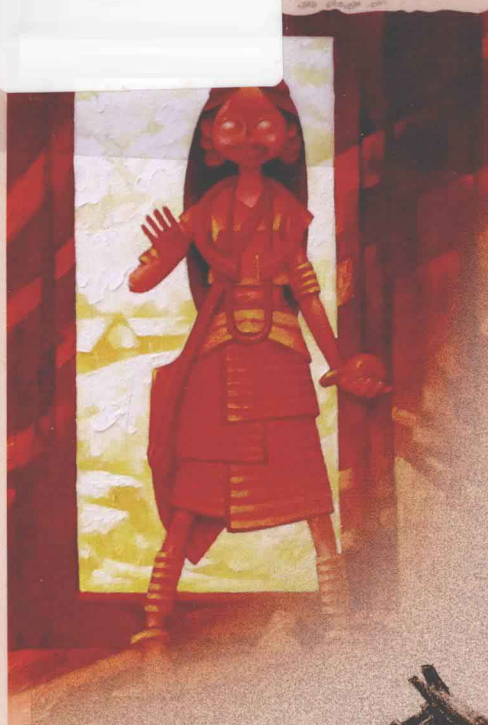
普通高等教育

艺术设计类

『十二五』

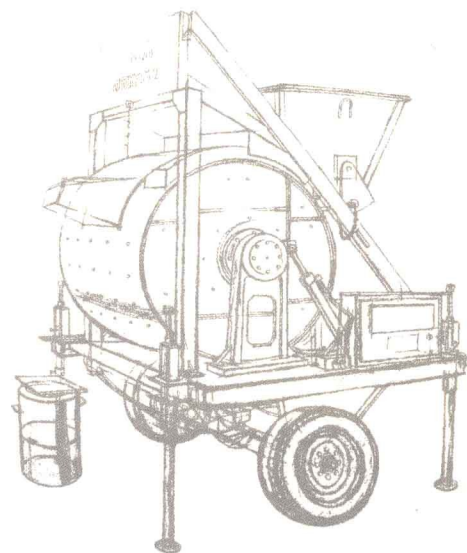
规划教材

造型基础

唐建国 编著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

普通高等教育艺术设计类『十二五』规划教材

唐建国 编著

造型基础

常州大学图书馆
藏书章

内 容 提 要

“造型基础”是视觉艺术的基础核心,无论是绘画艺术还是设计艺术,都是以“造型”为目的来构建造型艺术的。本书以普通艺术类高校视觉艺术学科专业的基础教学为例,采用艺术设计专业的造型基础教学,主要从设计艺术方面的“造型基础”与“专业设计”的整体角度、联系出发,讲解造型基础的学习方法和专业倾向。内容包括黑白造型基础、色彩表现基础两大模块,以及基础的专业倾向和实际运用等。

本书的内容突出“造型基础”的系统性、实用性和目的意义,从造型与设计专业倾向的角度讲解造型基础系统的学习,包括传统造型基础的原理和设计应用的概念,并与专业倾向配合相应的实例和习题,帮助读者对书中内容进行验证,具有很强的实践性和技能性。

本书蕴涵了作者丰富的教学经验、习作与设计(创作)实践经验,既可作为高等院校、中等职业学校相关专业的造型基础系统理论与实训教材,也可供从事设计、制作等工作的工程技术人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

造型基础 / 唐建国编著. — 北京: 中国水利水电出版社, 2012.8
普通高等教育艺术设计类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5084-9888-1

I. ①造… II. ①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(2012)第194934号

书 名	普通高等教育艺术设计类“十二五”规划教材 造型基础
作 者	唐建国 编著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京英宇世纪信息技术有限公司
印 刷	北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
规 格	210mm×285mm 16开本 9.25印张 246千字
版 次	2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	32.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换
版权所有·侵权必究

前言

Preface

编写本书，完全是基于作者多年从事大学设计基础教育的教学经验。教学过程中，作者积累了大量的学习资料和设计素材，而且对学生的学习状况有直观的感知和深刻的体会，相对比较了解大一新生的求知欲望、学习热情和兴趣爱好。因为新生刚进校，满怀热情与新奇，很想能学到比较系统、专业的知识，包括基础知识在内，所以本书是面对艺术设计专业精心编写的教材，书中尽可能多地采用视觉艺术中的实际需求来解释和阐述造型基础的知识点，用大量篇幅介绍造型基础知识并运用于设计的同时，每单元都配有说服力很强的图例，针对具体情况详细叙述不同造型知识点在专业设计中的具体应用，使读者更易于理解和掌握。每个单元的最后都有练习题，以便读者自我检验对各章内容的掌握程度。

作为设计类学科专业，在学习造型基础知识时不能一味的地沿用过去那种以绘画造型为主的传统教学模式，要依据不同专业的特点，努力寻找一个系统的、针对性强的、适合当前设计专业的基础教学方法，并结合当前艺术设计的“模块化”教学改革，兼顾艺术设计各专业相关知识的倾向，深入基层、总结经验，进一步完善合理实用、（尽量）统一标准的综合性教学辅导教材。

当然，基础知识的学习和掌握不是一时或某个时段就能完成，而是要靠平时不断地练习来达到一定“量”的长期积累，这样才可能会发生“质”的变化。因此，本书还专门为学生的自学提供了具有指导和启发作用的大量（图例）参考资料，这对提高学生的学习积极性、促进教学改革具有重要的现实意义。

一般来说，造型基础学习分为以下几个发展阶段：

- 幼稚阶段。这是初学的阶段，只凭直觉美感印象作画，缺乏理性的认识。
- 研究阶段。是以画形为主的阶段，主要研究“形”的比例、体面、明暗、透视等一系列自然规律，并学习和掌握一定的造型技法。
- 成熟阶段。是自觉主动刻画形象的阶段，不仅对形体有较深刻的理解，并对形象的美感特征有较鲜明的感受和强烈的表现欲望，有专业倾向。
- 表现阶段。就是创作和设计阶段，具备对形象的美感知、主观性强，有一定的审美情趣和独创性，确立专业方向。

从上述阶段认识来看，前两个发展阶段是学生作为考生的必备基础和条件；而第三阶段要求认知能力、审美能力及表现技巧达到一定的水平，可适当增加专业倾向的学习力度。大学一年级学生的“造型基础学习”刚好就是这个关键的成型时机。因此，本书立纲时就是基于这个重要的发展阶段来确定学习内容，并且打破传统造型基础教学的格局和单纯的技巧、经验传授的模式，保留和继承部分适用的教学内容、理论，注入或更新不同视觉对造型艺术的价值、作用、走向、表现方式、表现语言、训练手段等，重新考虑设计专业的倾向性并与其他专业训

前言

Preface

练相结合的切实效果。为了更好地执行教学改革，对过去的课时安排进行了适当、合理的调整，便于学生紧密、连续、有专业倾向的学习。

课时的调整有助于学生基础学习的连续性和周期性发展。总结以往造型基础课教学的经验和学生的学习情况，归纳并构建出一套造型基础的模块化教学设计，即模块化教学。

本书把造型基础内容归纳为两大模块进行教学设计，即黑白造型基础模块和色彩表现基础模块。每一模块内容包含着精选的章节内容单元（系统），摒弃一些不太实用、过时的内容（不能全盘否定），这样造型基础内容相对整体统一、连贯、简化，并调整缩短课时时段，重新组织教学设计。另外，本书还丰富了某些造型基础内容，注入了一些新的理念，配置很多与基础有关的实际运用图例，让读者有真实的直观感受，逐步培养学生的专业倾向和兴趣爱好（这点非常重要）。我们知道，要学好任何一个学科，浓厚的兴趣都是帮助巨大的（有兴趣就会去钻研）。

过去，我们的基础教学是应试教育，是不考虑专业倾向的教学方式，特别是针对现代艺术设计专业，仍然按照老的“绘画造型基础”那一套教学模式，肯定有许多不恰当的地方和缺失（这些其实都能改进），本书的编写目的就是要力求提高学生的学习和创新意识。

虽然造型基础教学有它的特殊性，在教学方法上也十分强调技能方面的传授和实践作用，但更重要的是在思维方法上增加创造性思维并运用到专业设计中。

造型基础学习时间集中压缩为两个时段，大一年级上学期安排黑白造型基础模块化学习，贯穿整个学期，集中解决“形”的造型问题和专业倾向的技法；大一年级下学期安排色彩表现模块化学习，主要解决“色彩”的表现和设计运用问题。本书进行这样的教学调整就是要让读者清楚地知道基础学习的目的性和对基础知识的重视程度，以及规范各学科专业的造型基础内容。让学生通过造型基础课的学习，明确“基础知识”所要解决的课题有哪些、怎样处理，明白什么样的基础知识有助于专业设计的学习，引导并启发学生的某些专业倾向或兴趣选择，提高学生的学习积极性，拓展学生的视野和想象力，丰富他们的设计表现方法、手段和设计语言。尽量培养学生良好的专业综合素质和审美趣味；同时，也起到提醒教育学生思想上不能忽视基础知识的作用，具备牢固的基础，为将来的专业学习和设计作铺垫。

“基础好”受益一辈子！

作者

2012年4月

前言

第1章 造型基础概述 ————— 001

- 1.1 造型基础的概念 / 001
- 1.2 造型基础的意义 / 004
- 1.3 造型基础的内容 / 006
- 1.4 造型基础的运用 / 008

本章小结 / 009

思考与练习题 / 009

第2章 造型基础原理 ————— 010

- 2.1 黑白造型 / 011
- 2.2 色彩表现 / 016

本章小结 / 023

思考与练习题 / 023

第3章 造型基础训练 ————— 024

- 3.1 训练要求 / 024
 - 3.1.1 客观(场所)条件 / 024
 - 3.1.2 专业倾向与变化 / 026
- 3.2 黑白造型 / 027
 - 3.2.1 速写塑造——二维平面空间构成 / 027
 - 3.2.2 明暗表现——三维立体空间层次 / 058
- 3.3 色彩绘制——写生色彩 / 089
 - 3.3.1 概念 / 090
 - 3.3.2 具体表现方法——针对不同专业倾向 / 091
- 3.4 色彩创作 / 105
 - 3.4.1 绘画色彩审美体验和主观色彩表现 / 105

目录

Contents

- 3.4.2 写实色彩 / 108
- 3.4.3 主观表现 / 111
- 3.5 色彩归纳（色彩构成） / 116
- 3.6 色彩装饰体验（作业练习） / 125
- 3.7 色彩运用——专业设计初步体验 / 130
 - 3.7.1 绘画色彩运用 / 130
 - 3.7.2 视觉传达色彩设计 / 136
 - 3.7.3 环境空间色彩设计 / 137
 - 3.7.4 服装色彩设计 / 140
 - 3.7.5 工业造型色彩设计 / 141
- 3.8 作业布置 / 142

第1章 造型基础概述

教学目标:

- ◆ 造型基础的概念、意义、内容和运用的综合性概述。
- ◆ 明确造型基础的学习目的性和专业倾向。

1.1 造型基础的概念

通过构图及绘画造型手段塑造可视形象，以表现一定意识、内容的主题，由造型形态的点、线、面及明暗、色彩和透视等多种造型因素的运用构成丰富的表现形式，创造出具有实体形象和虚拟想象的直观性艺术形象。

在绘画中，无论采用哪种表现手段，线条也好，明暗调子也好，色彩也好，都应当正确地表现出物象的形体结构。运用明确的形体结构观念去分析和综合物象是一种符合绘画造型规律的科学方法，并使艺术形象建立在更加明确、坚实的视觉效果的基础上，如图 1-1 所示。

图1-1 素描（写实线描浮雕）设计——《茶源·生态·和谐》（唐建国作品）

绘画采用可凝、可固的物质材料，塑造静止永恒的艺术形象。丰富的内容往往通过有限的形象反映出来，也就是能够带动审美体验的形象和完美的结构体现出来。“神”、“情”、“气质”等本质特征也是通过提炼、概括的精确形象和动态来表现的。因此，注重视觉艺术形象的表现力和形式美感是造型基础绘画方面的重要特点，如图 1-2 所示。

图1-2 素描（写实明暗雕塑）设计——《茶马古道》（唐建国作品）

绘画一般是在界定的平面范围内进行表现的,其反映的时间和空间都是有限的。但是精巧的艺术构思和造型设计处理可借助人们的审美经验和实用效能创造成具有一定的意境、情趣、功利的艺术行为。另外,由于绘画描绘手段广泛,大部分可见的客观事物都能成为表现对象,如图1-3所示。

图1-3 色彩(壁画)设计——《彩云文南》(唐建国作品)

绘画造型具有其他艺术无法比拟的表现题材和广阔的表现领域。随着时代的发展和绘画技法的丰富,各设计专业的表现途径日渐成熟,绘画不仅是一种文化的体现,风格流派、品种、体裁、样式等已不是唯一的艺术标准和审美情趣。造型绘画更多的是体现它的审美价值和实用功能的运用,是为将来的“设计”更好更有效地工作、创造服务的,是不可缺少的前期准备和扎实牢固的基础知识。

所以,造型艺术是以现实(实体)形态为依据而进行的一种可视分析和表现的素描塑造手段和色彩表现,部分区别于传统写实、具体表象的造型,而是以设计、意象的表现为目的,着重培养设计意识和原创能力,达到主动性的认识与创造,并将艺术表现形式和视觉造型语言与专业设计有机地结合和统一。

(1) 着重培养学生的二维平面表现概括能力,如图1-4~图1-6所示。

图1-4 线描——写生·采集《小憩》(德昂族少女)
(唐建国作品)

图1-5 整理创作——《小憩》线稿(平面表现)
(唐建国作品)

图1-6 整理创作——《小憩》装饰画（平面表现）（唐建国作品）

(2) 培养三维立体空间的思维活动，如图 1-7 和图 1-8 所示。

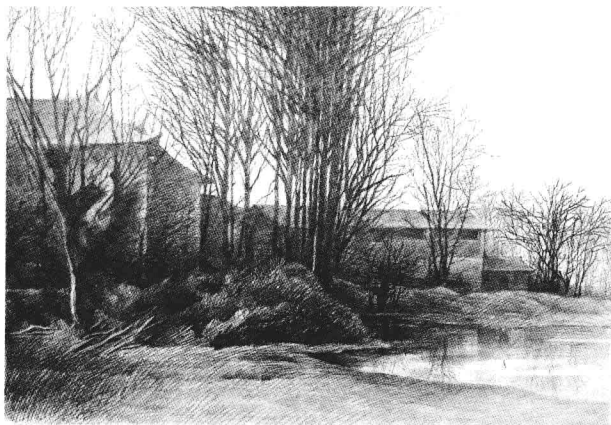

图1-7 素描——风景写生（唐建国作品）

图1-8 整理创作——《家乡》插画（三维立体空间表现）（唐建国作品）

(3) 培养设计、运用展示能力,如图 1-9 所示。

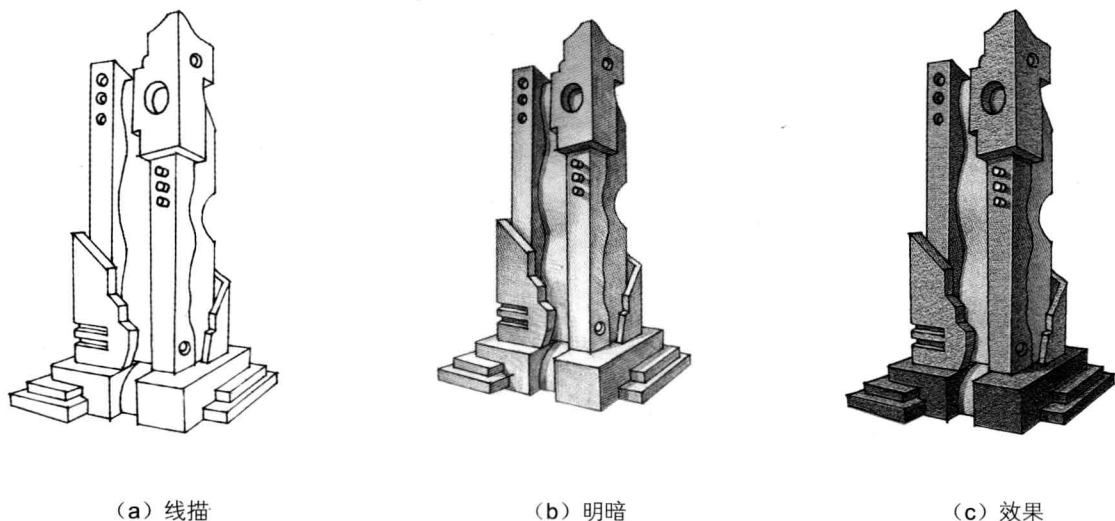

图1-9 装饰(抽象)雕塑设计(唐建国作品)

从上述图例中可以看出,视觉造型艺术的基础训练离不开扎实的素描和色彩表现功底。无论是绘画而作的素描草稿,还是写生而进行的素材收集,一般或多或少都要经过作者一番深入的修整和改造,这种行为过程称为“创作”或者“设计。”

通过造型基础的学习来提高学生的审美修养、设计初步认知,并掌握基础的绘画知识和技能,发挥其特有的视觉艺术美感来进行审美教育。

1.2 造型基础的意义

造型艺术通常被划分为“纯艺术”和“实用艺术”两大体系,其造型基础训练手段和方式都有共同之处和各自的特点,不同的是发展方向和目的性有所变化,并造就了各自的理念和专业倾向。

但不管学科、基础内容怎样改变,造型基础都是以培养修养全面、个性突出、善于独立思考、有独创性的专业素质人才为基本目标。

具体表现在培养学生的几种能力上:

(1) 培养视觉的敏锐观察能力,即眼睛对自然物体敏锐的感受能力,如图 1-10 所示。

图1-10 采集——照片素材(唐建国作品)

(2) 培养分析、洞察、理解及记忆的心智能力,如图 1-11 所示。

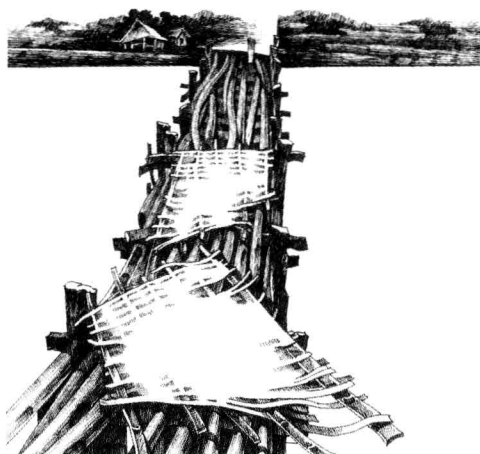

图1-11 素材整理创作——《竹桥》黑白插画(钢笔)(唐建国作品)

(3) 培养熟练表达视觉信息的处理能力——造型原创能力,如图 1-12 所示。

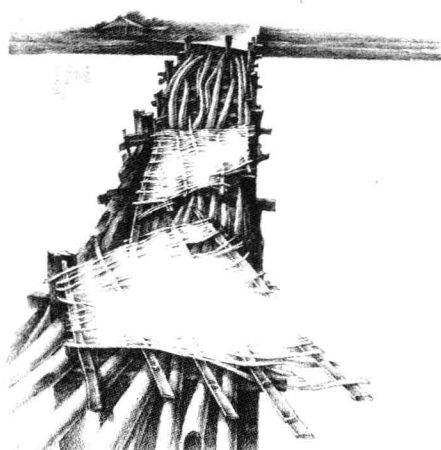

图1-12 整理创作——《竹桥》黑白插画(钢笔)(唐建国作品)

(4) 培养较高的艺术鉴赏能力和审美判断能力——选择能力,如图 1-13 所示。

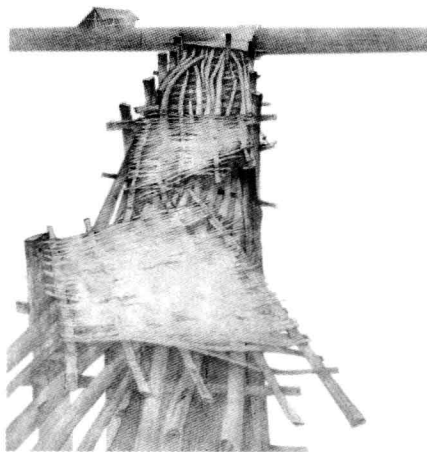

图1-13 整理创作——《竹桥》黑白插画(铅笔)(唐建国作品)

1.3 造型基础的内容

按照形象造型所要求解决的一系列问题,通过一定的表现方式或具体的行为把造型基础内容大致分成两大常态:黑白造型和色彩表现,同时又围绕着二维平面形式和三维立体空间形式展开学习模式。

1. 黑白造型

其表现形式就是传统绘画模式中的速写——线造型(平面要求)和素描——形态造型(立体明暗效果)。

(1)平面要求。就是形态构成按二维空间上下、左右平面展开和延续,只有面积的扩展而无深远的变化;线条的疏密程度、黑白面积的对比都是在二维空间内完成并体现其艺术效果,即艺术形式表现为装饰美感,如图 1-14 所示。

图1-14 平面表现——《竹桥》线描(钢笔)(唐建国作品)

(2)立体(明暗)效果。是形态构成按三维空间立体展开和延续,既有深远的距离空间,又有体积的变化,其艺术效果真实,既有体量的厚重感觉,又有明暗层次的变化,艺术形式则表现为立体美感和肌理质感,如图 1-15 所示。

图1-15 立体明暗效果——《茶马古道·小憩》(铅笔)刻画(唐建国作品)

2. 色彩表现

色彩表现就是色彩构成设计（矢量平面）和色彩绘画（3D 界面、质感）表现，包括色彩三大构成要素：色相、明度、纯度的层次变化和冷暖对比。色彩与明度和肌理一样，常出现在形态和线条的表面，色调的变化反映出色彩的混合程度和比例关系，如图 1-16 所示。

图1-16 色彩表现——空混练习（水粉画）（学生作品）

一般写生色彩和写实色彩主要是物象受光线的照射而产生具体的色彩变化和心理感受，其色彩表现主要是依据客观因素的存在和影响，如图 1-17 所示。

图1-17 色彩表现——静物写生练习（水粉画）（学生作品）

另外人的心理感知主观色彩变化和倾向偏爱的程度也很重要；色彩表现的观察方法不受物象、光线和具体环境的影响，通过处理色块与色块之间的色彩关系来表现对象，如图 1-18 所示。

图1-18 色彩表现——平面·矢量练习（水粉）（学生作品）

1.4 造型基础的运用

造型基础在许多方面要求运用到创造性思维，要把它当成一种应用性的学科，而不仅仅是描绘现实，表达对社会、对生活、对大自然的感受和认识。学习造型基础的目的是要使用在各项专业的设计中，传达信息，说明问题。设计的真正意义就是解决问题。

除了学习和了解视觉艺术的基本现象和规律，掌握一定的物体造型和色彩表现技能外，还要加强学习和掌握专业设计的基本表达语言。在此基础上，要求学习和运用包括市场调研在内的科学的设计方法和程序，结合具体的课题，进行各种包装设计、广告设计、服装设计、环境艺术设计、数字媒体、动画设计等，从而逐步全面掌握相关的专业设计技能。如图 1-19 所示。

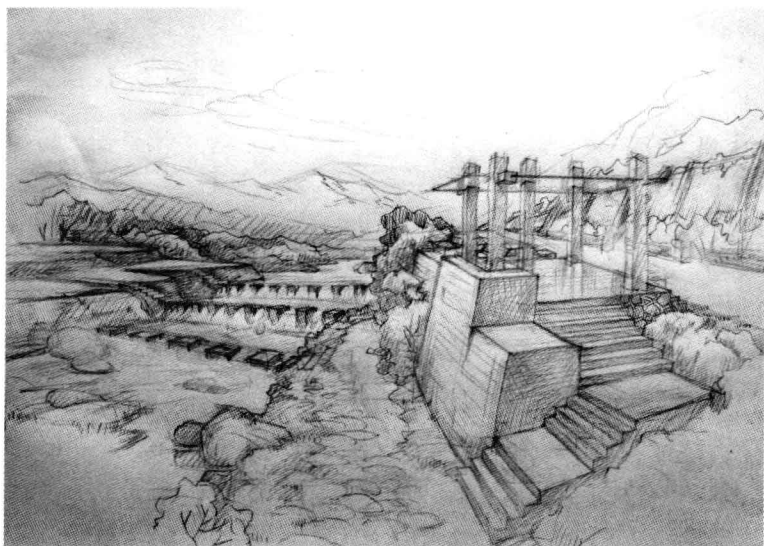

图1-19 环境艺术设计（景观休息厅）——素描原创草图（唐建国作品）

造型基础的运用是根据学科专业的不同特性来改变学习方式，会带有明显的专业倾向来针对造型基础的学习，并且还要系统地学习美学、市场营销学、消费心理学等方面的知识，提高设计文化方面的修养和专业设计的运用。如图 1-20 所示。

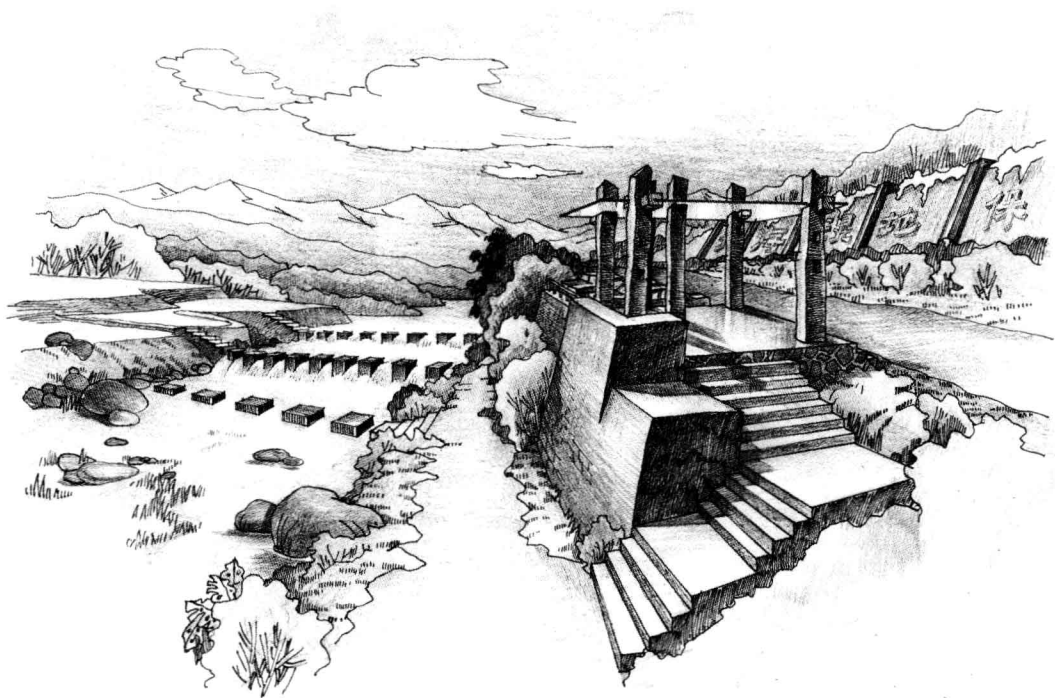

图1-20 环境艺术设计（景观休息厅）——色彩（钢笔淡彩）表现渲染（唐建国作品）

本章小结

本章主要学习造型基础的概念、意义、内容和运用。通过造型基础理论的学习来提高学生的艺术修养、设计初步认知，初步掌握绘画基础理论而服务于专业设计，并发挥其特有的视觉艺术美感来进行审美教育。

思考与练习题

1. 搞清造型基础的概念，明确造型基础学习的意义。
2. 掌握造型基础的内容、认知专业倾向和实际运用。

第2章 造型基础原理

教学目标:

- ◆ 造型基础的一般理论和技术架构体系。
- ◆ 造型基础的常态模式内容和设计要求。

通常情况下,我们把造型艺术作为相对独立而又紧密联系的两个内容来进行教学实践和组织学习。造型首先要解决的初级问题是“形”,而“形”又是具体的实体,是看得见并满足人们的视觉和感官的物质变化。

追求对具象形式及视觉要素的领悟与理解,以掌握必要的设计造型语汇和表现能力。尽管造型设计有着不同于传统绘画的价值取向,但它仍然需要继承和发展传统写实素描、写实色彩的精华,借助具象造型的理论和技法的构架建立造型素描设计、色彩表现的完整理论和表现体系,如图 2-1 所示。

图2-1 造型设计——《烟盒舞》雕塑(铸铜)具象写实表现(唐建国作品)

另外,真实再现物象的良好视觉效果,并将一般视觉常态给予观察和发现的形象,以具象的方式集中强调地表现出来,对物象的形状、质感和色彩等进行准确的概括、细微精致的刻画和色彩表现。也就