

21世纪全国高等院校艺术素质教育

21 SHIJI QUANGUO GAODENG YUANXIAO YISHU SUZHI JIAOYU
[规划教材] GUIHUA JIAOCAI

新 MEISHU

主 编 曾文妮
副主编 何舒燕 李筱霞 易玉萍
主 审 陈玉和 钟迎春

西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

21世纪全国高等院校艺术素质教育

21 SHIJI QUANGUO GAODENG YUANXIAO YISHU SUZHI JIAOYU
[规划教材] GUIHUA JIAOCAI

美术

主 编 曾文妮

副主编 何舒燕 李筱霞 易玉萍

主 审 陈玉和 钟迎春

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

美术 / 曾文妮主编. —成都: 西南交通大学出版社, 2013.7

21 世纪全国高等院校艺术素质教育规划教材

ISBN 978-7-5643-2361-5

I. ①美… II. ①曾… III. ①美术—高等学校—教材
IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 119259 号

21 世纪全国高等院校艺术素质教育规划教材

美 术

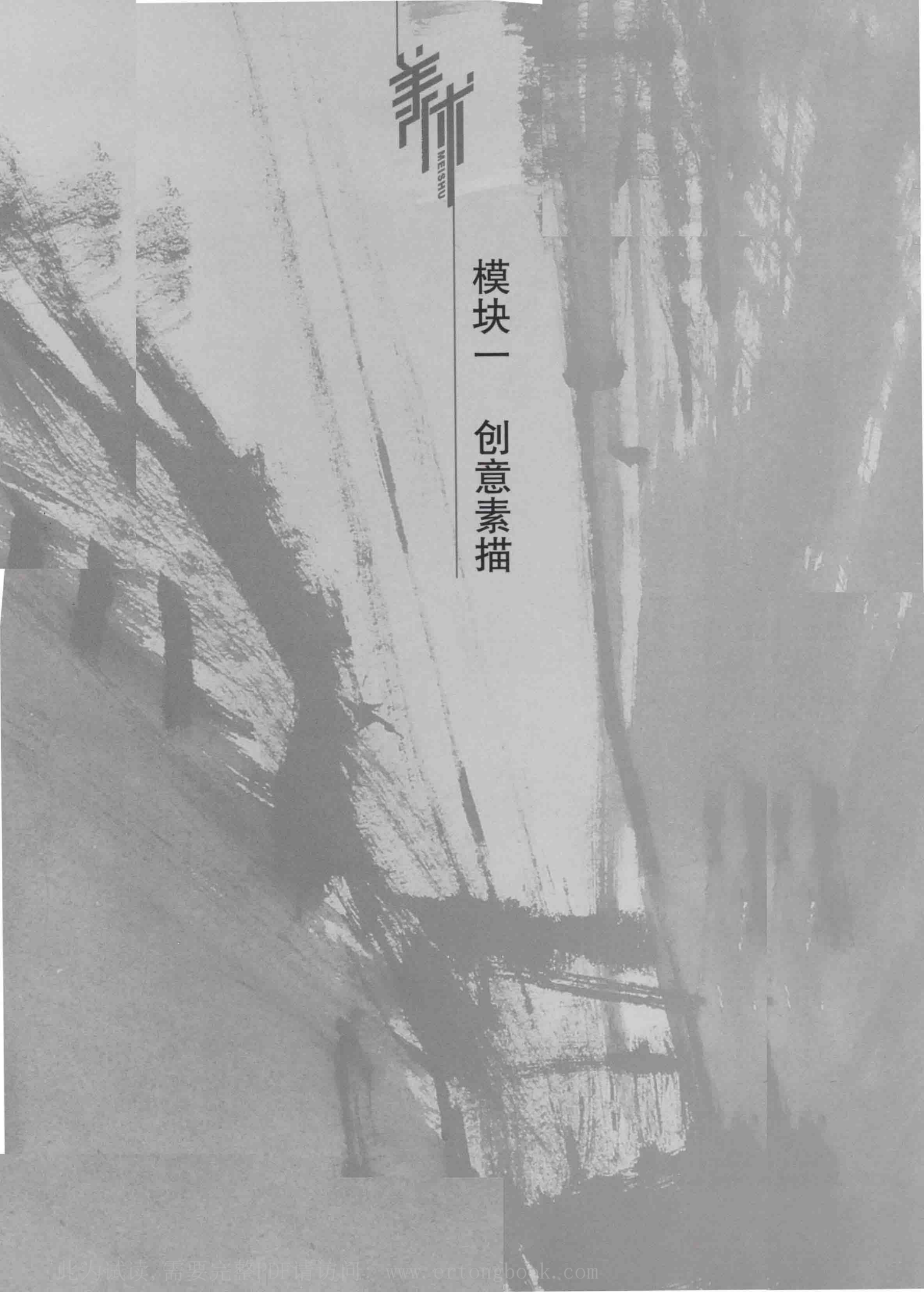
主编 曾文妮

责任编辑	吴 迪
助理编辑	赵玉婷
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (四川省成都市金牛区交大路 146 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	四川省印刷制版中心有限公司
成品尺寸	210 mm × 285 mm
印 张	5.75
字 数	142 千字
版 次	2013 年 7 月第 1 版
印 次	2013 年 7 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-2361-5
定 价	30.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

目 录

模块一 创意素描	1
任务一 素 描	2
任务二 创意素描	13
模块二 POP广告设计	19
任务一 POP广告设计	20
任务二 POP海报个性字体设计	23
模块三 手工制作	25
任务一 布贴画和纸贴画的制作	26
任务二 折 纸	28
模块四 标志设计	30
任务一 标 志	31
任务二 标志的创意与设计技法	33
模块五 创意图形	39
任务一 元素的替代	40
任务二 特定元素的视觉想象 ——条形码	45
模块六 卡通画基础	48
任务一 绘制卡通人物	49
任务二 绘制卡通头像	53
附 录 作品欣赏	55
一、唐光雨作品欣赏	56
二、粟多辉作品欣赏	70
三、杜志阳作品欣赏	82
参考文献	88

新
MEISHU

模块一
创意素描

任务一 素描

一、案例导入：作品欣赏

图1-1 《九十三岁老人像》 [德] 丢勒

阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer, 1471—1528）生于纽伦堡，是德国美术史上具有划时代意义的艺术家，他将意大利文艺复兴的形式和理论传播到欧洲北部，创造和奠

定了德意志民族画派的传统和基础，并极大地影响了此后德国艺术的发展。他多才多艺，学识渊博，是画家，又是雕刻家、建筑家、艺术理论家。他的主要作品有《启示录》《基督大难》《小受难》《男人浴室》《海怪》《浪荡子》《伟大的命运》《亚当与夏娃》《骑士、死亡与恶魔》等。

图1-2 《星月夜》 [荷] 凡高

文森特·威廉·梵高（Vincent Willem van Gogh, 1853—1890），荷兰后印象派画家。他是表现主义的先驱，并深深影响了20世纪的艺术，尤其是野兽派与德国表现主义。梵高的作品，如《星月夜》《向日葵》与《有乌鸦的麦田》等，现已跻身于全球最著名、最广为人知与最昂贵的艺术作品的行列。

二、知识链接

（一）什么是素描？

素描，从字面来理解就是朴素的描绘，指的是用单色的线条或块面来塑造对象的形体、结构、质感、空感（空间感）、光感的绘画形式。素描是一门造型艺术，也是研究客观世界一切物象造型本质的学科。

素描是人类历史上最早出现的绘画形式，也是最古老的艺术语言。素描的萌芽可以追溯到距今约两万年的法国拉斯科（Lascaux）洞窟壁画（发现于1940年），它是旧石器时代的绘画遗迹。15世纪文艺复兴时期，意大利画家马萨丘、达·芬奇、米开朗基罗等人发明并运用了透视学、解

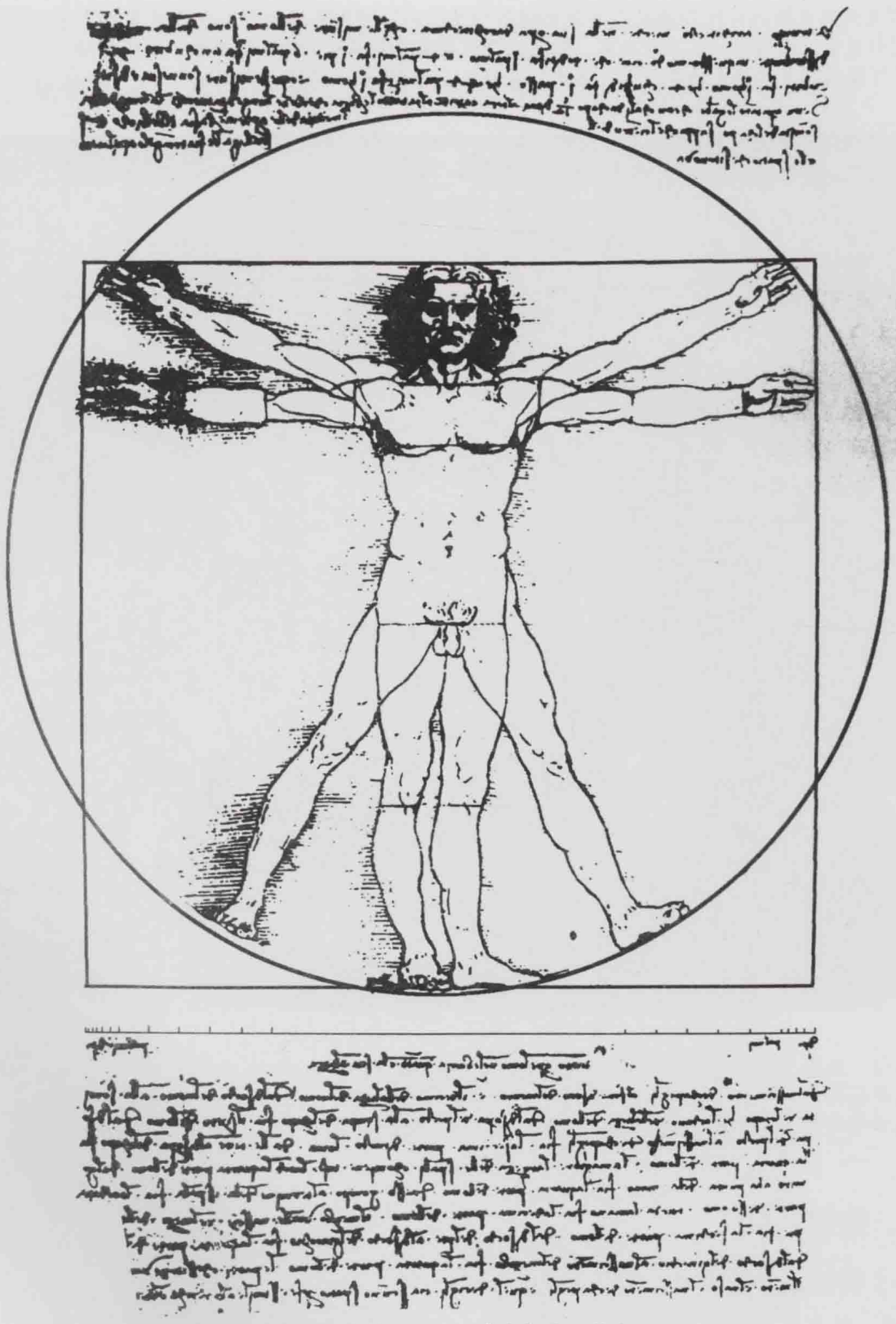

图1-3 人体比例图 [意]达·芬奇

列奥纳多·达·芬奇（1452—1519），意大利文艺复兴三杰之一，也是整个欧洲文艺复兴时期最完美的代表。他是一位思想深邃、学识渊博、多才多艺的画家、寓言家、雕塑家、发明家、哲学家、音乐家、医学家、生物学家、地理学家、建筑师和军事工程师。他是一位天才，他一面热心于艺术创作和理论研究，探索如何用线条与立体造型去表现形体；另一方面也同时醉心于自然科学，为了塑造真实感人的艺术形象，他广泛地研究与绘画有关的光学、数学、地质学、生物学等多种学科。他的艺术实践和科学探索精神对后代产生了重大而深远的影响。

剖学和构图学原理,为素描表现的立体感和空间感提供了科学的依据,逐步完善了素描。“素描”一词出现在中国美术字典中是近百年的事情,目前国内素描主要有三个流派或三个势力范围。第一个流派是鲁迅美术学院、广州美术学院,即一南一北两院,以鲁迅美术学院为代表。它的素描来自日本和苏联,风格粗犷豪放,强调力量和画面冲击力,教学中注重体积、结构因素的训练,不过分追求层次、色调的作用。它的影响主要是在东北、两广、湖南等。第二个流派是中国美术学院,它的素描最具有江南特征,强调绘画性,注重飘逸的情怀,但表面相对肤浅,它是江南素描的代表。第三个流派是中央美术学院,它来自徐悲鸿带来的法国含蓄的写实主义手法和苏联学院体系两方面,稳重、丰富、诸因素和谐完美是其特点,对中原和华北影响最大。

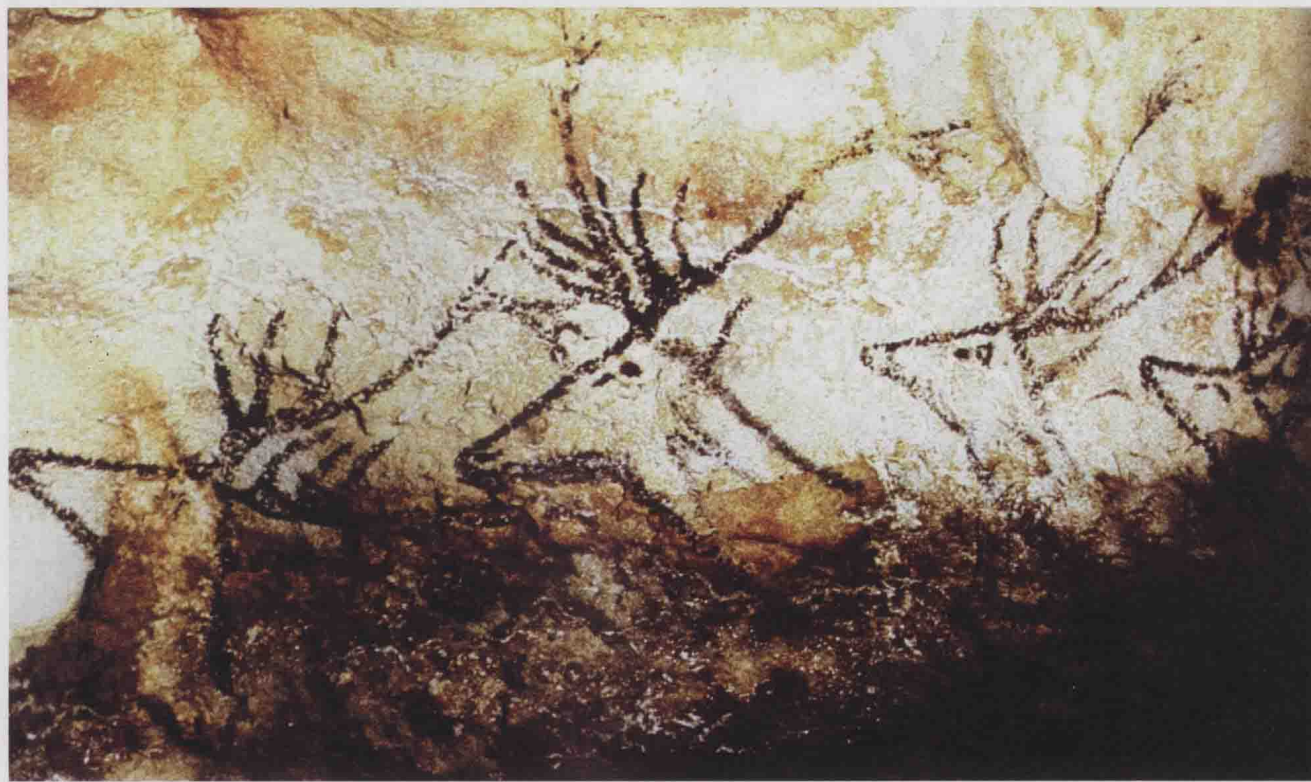

图1-4 拉斯科 (Lascaux) 洞窟壁画

1940年,法国多尔多涅省的三个儿童带着狗在追捕野兔。突然野兔不见了,紧追的狗也不见了。孩子们这才发现兔和狗跑进一个山洞,他们带着电筒和绳索也进入洞里,结果发现一个庞大的原始人画廊。它由一条长长的、宽狭不等的通道组成,其中有一个外形不规则的圆厅最为壮观,洞顶画有65头大型动物的形象,有从2米到3米长的野马、野牛、鹿,有4头巨大的公牛,最长的在5米以上,真是惊世的杰作。这就是同阿尔塔米拉洞齐名的拉斯科洞窟壁画,它被誉为“史前的卢浮宫”。

按表现手法的不同,素描可以分为光影素描、结构素描、白描和速写。光影素描,也称为明暗素描、全因素素描,是在以线条为主要表现手段的基础上,用明暗塑造的方法,概括表现出客观物象的三大面、五大调,强调突出物象的光照效果,比较接近客观事实。结构素描又称形体素描,它以线条为主要表现手段,用线来表现物体的结构关系,偶尔使用简单的调子来表现体积及空间。白描,中国画技法名,是中国画中完全用线条来表现物象的画法,有单勾和复勾两种。速写是中国原创词汇,字面意思为一种快速的写生方法,属于素描的一种。速写对绘画工具的要求不是很严格,一般来说能在材料表面留下痕迹的工具都可以用来画速写,比如我们常用的铅笔、钢笔、签字笔、马克笔、圆珠笔、碳铅笔、木炭条、毛笔等。

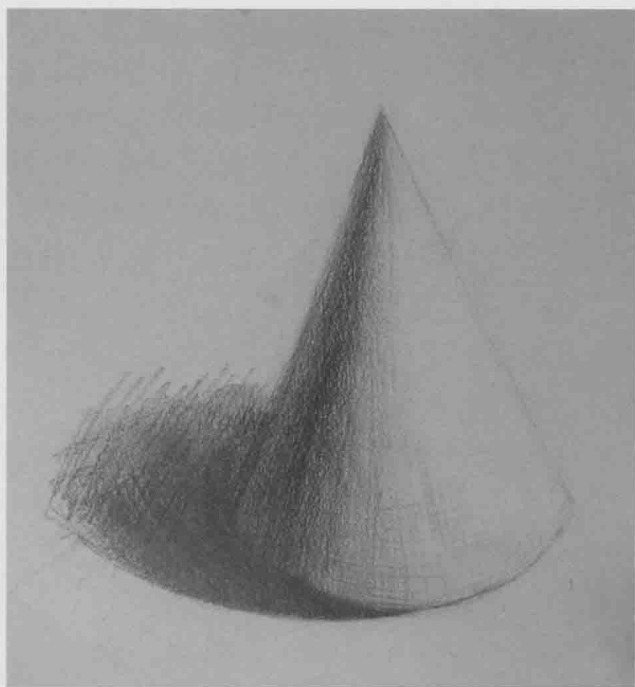

图1-5 几何体 肖倩 (学生作品)

图1-6 袁欢 (学生作品)

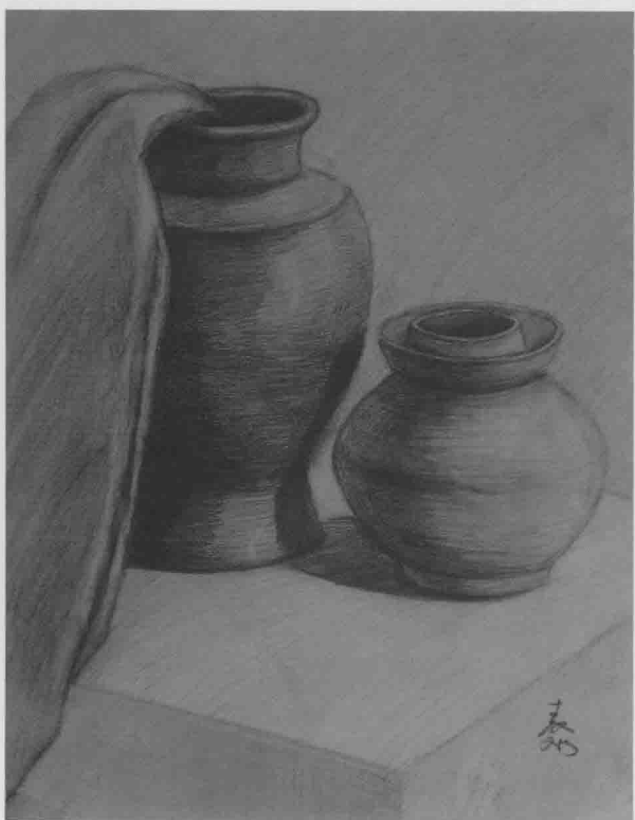

图1-7 袁欢 (学生作品)

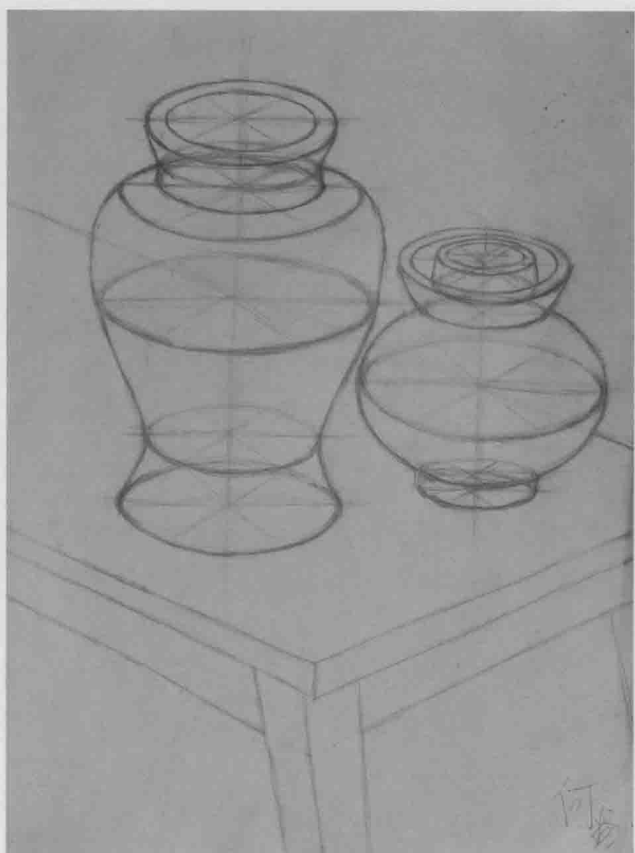

图1-8 何扬 (学生作品)

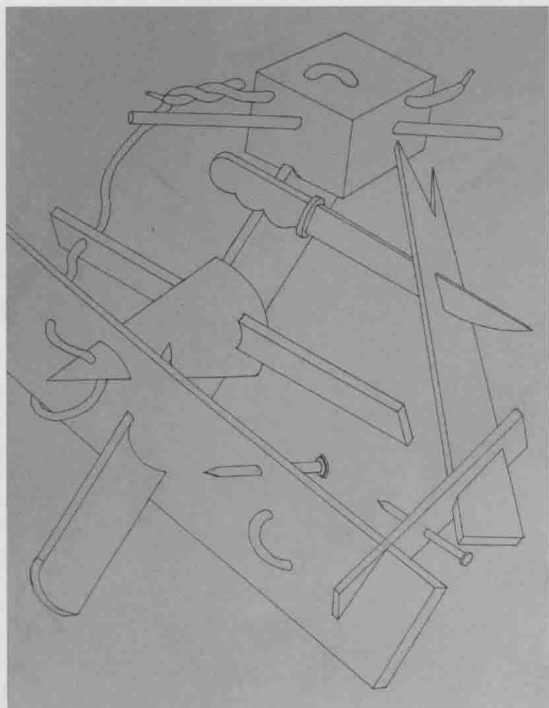

图1-9 何扬 (学生作品)

图1-10 张星宇 (学生作品)

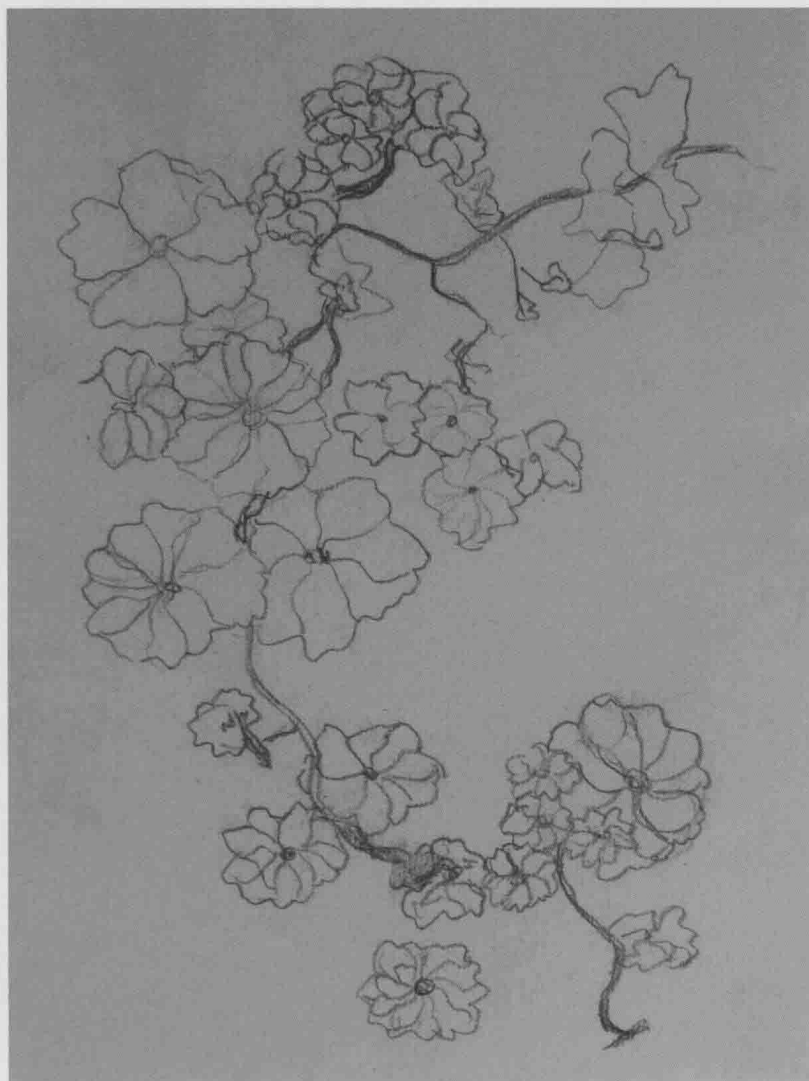

图1-11 张星宇 (学生作品)

（二）材料与工具

素描常用的工具是铅笔、木炭铅笔、炭精条、木炭条、钢笔、毛笔、底纹笔（排刷）等。初学者最好使用铅笔和炭笔进行练习。

1. 铅笔

铅笔规格通常以H和B来表示，“H”是英文“Hard”（硬）的首字母，表示铅笔芯的硬度，它前面的数字越大，表示它的铅芯越硬，颜色越淡。“B”是英文“Black”（黑）的首字母，代表石墨的成分，表示铅笔芯质软的情况和写字的明显程度，它前面的数字越大，表明颜色越浓、越黑。

H类：H、2H、3H、4H、5H、6H

B类：B、2B、3B、4B、5B、6B、8B、9B、10B

在实际作画过程中，很少使用H类铅笔，多用B类铅笔。

2. 炭笔

炭笔也分为软、硬两种，市场上出售的112#为硬质，705#为软质。

3. 炭精条

炭精条为条状方形，一般分为棕、黑两色。

4. 木炭条

木炭条一般由柳条烧制而成，有粗有细。缺点是附着力差，一般用木炭条绘制的作品需用定画液加以固定。

5. 钢笔

在素描中，钢笔泛指金属笔尖的笔，包括签字笔、普通钢笔、书法笔、针管笔、蘸水笔等。学生应该经常用钢笔快速记录生活场景，积累素材。

6. 毛笔

它包含底纹笔、水粉笔、油画笔、毛笔等。用这些工具所作的单色画被称为素描。

7. 橡皮

橡皮既是修改工具，也是绘画工具。擦橡皮的方法有提、拉、点等。橡皮泥是一种粘力较强的工具，可以深入地修改画面的任何部位。

8. 干面包屑和砂纸

利用这两种工具，可使画面颜色过深的地方变浅，还可使画面产生点状、雪花状、条状、块状等效果。

9. 纸

素描纸张的选择是多样的，素描纸、绘图纸、卡纸、水彩纸、水粉纸、牛皮纸、宣纸、拷贝纸、包装纸、报纸、新闻纸、布纹纸、复印纸、木板等都可以用来进行素描表现。

三、技能训练

（一）不同的苹果

苹果是大家非常熟悉的一种水果，请大家以自己熟悉的苹果为起点，绘制自己心中的苹果。

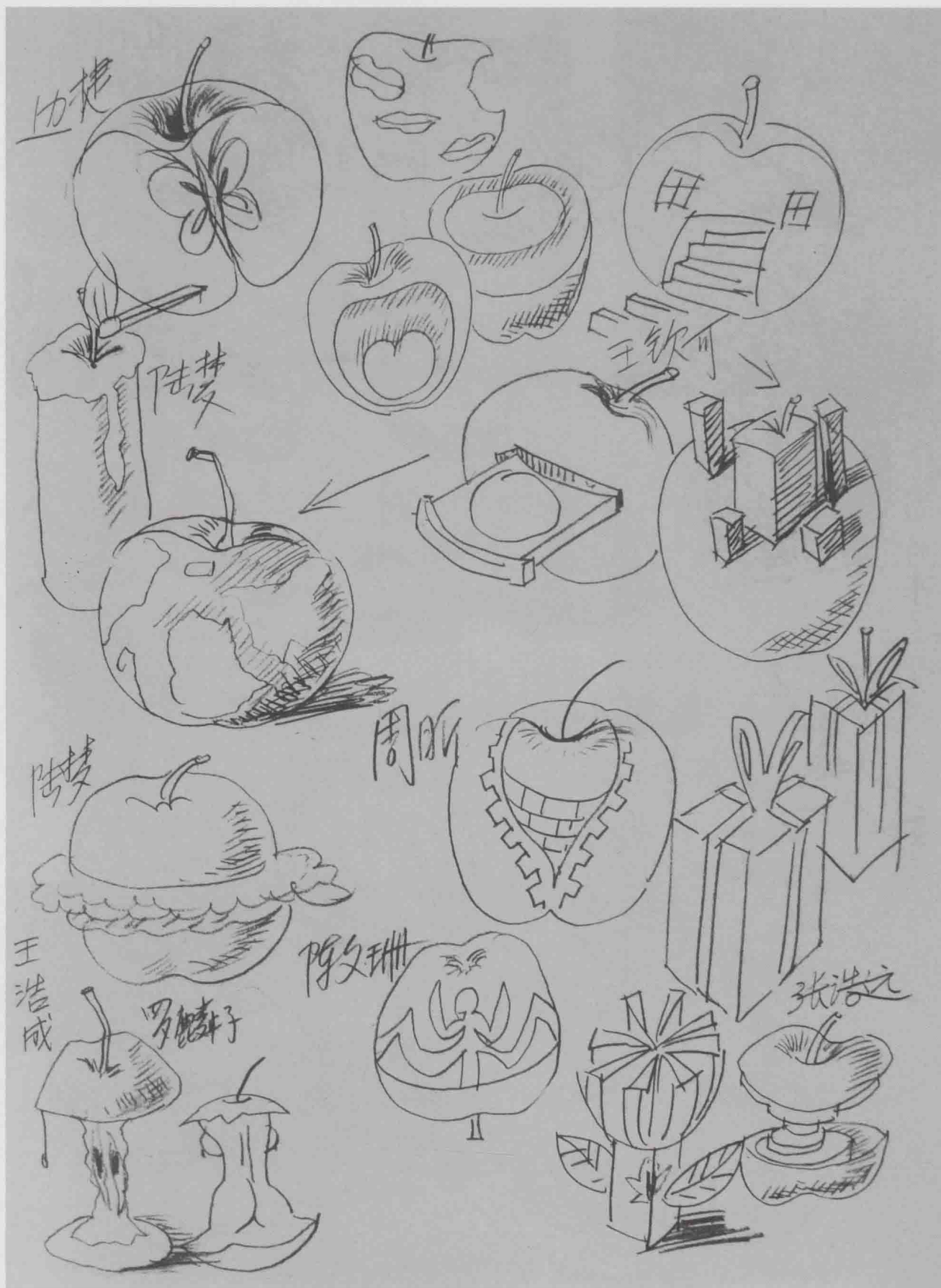

图1-12 加拿大魁北克媒体设计与动画专业学生作品（林家阳教授指导）
林家阳，同济大学设计创意院教授，同济大学设计艺术研究中心主任。

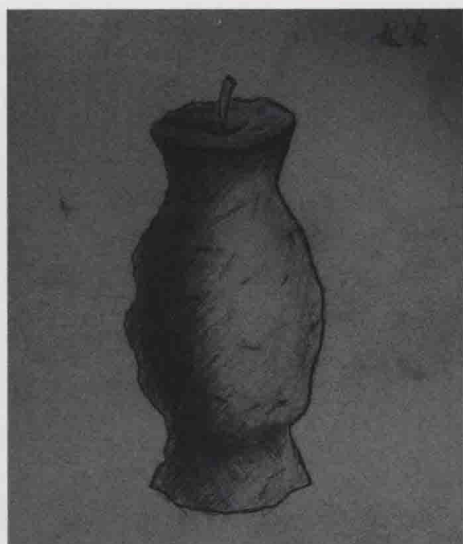

图1-13 龙波（学生作品）

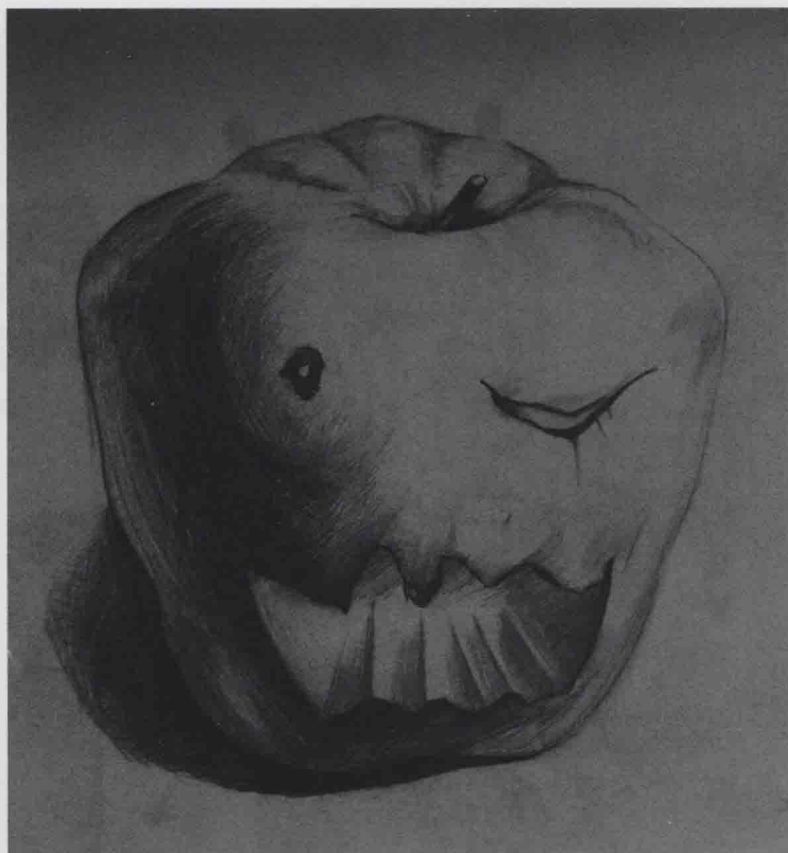

图1-14 袁欢（学生作品）

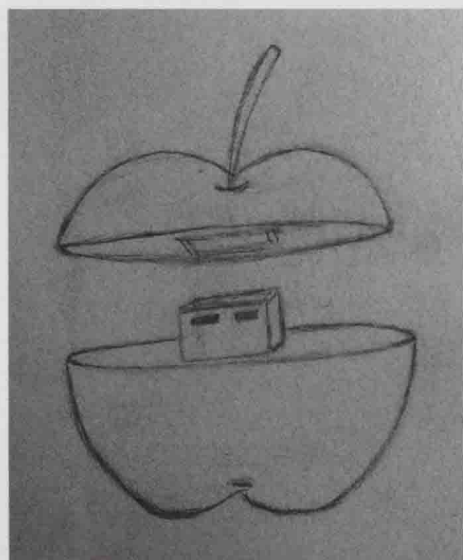

图1-15 叶嘉雯（学生作品）

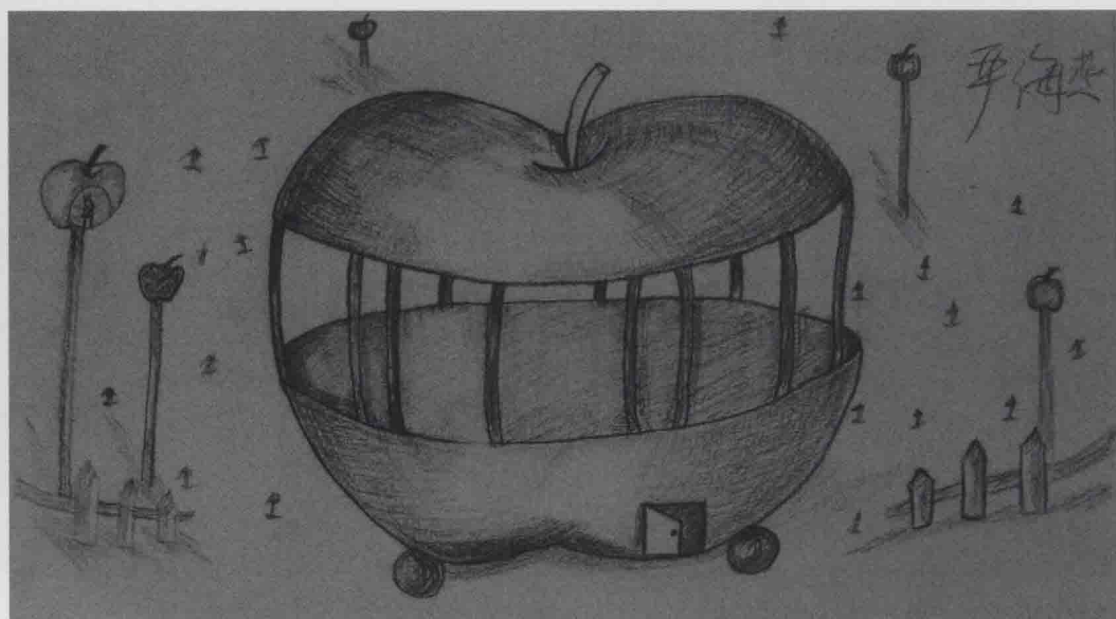

图1-16 严海燕（学生作品）

（二）手的创意表现

手由五只手指和手掌组成，现以“手”为素材进行创意训练。

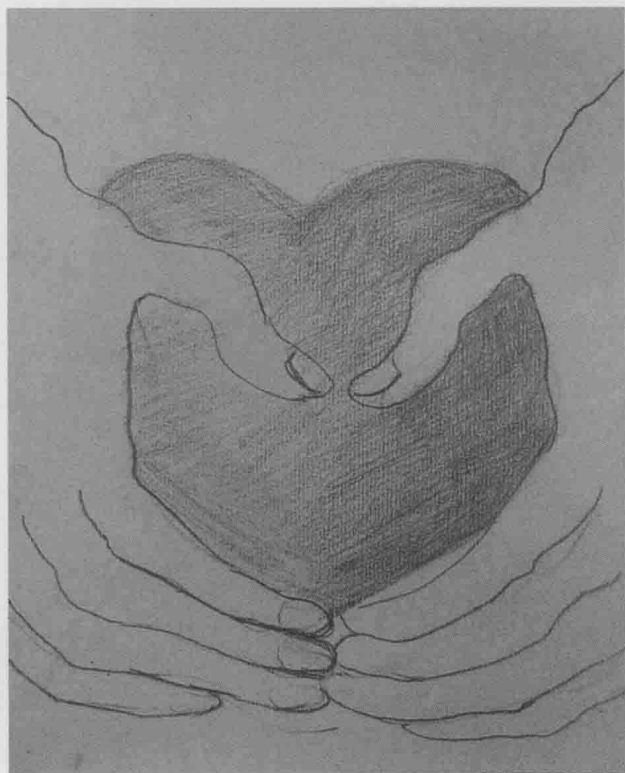

图1-17 张星宇（学生作品）

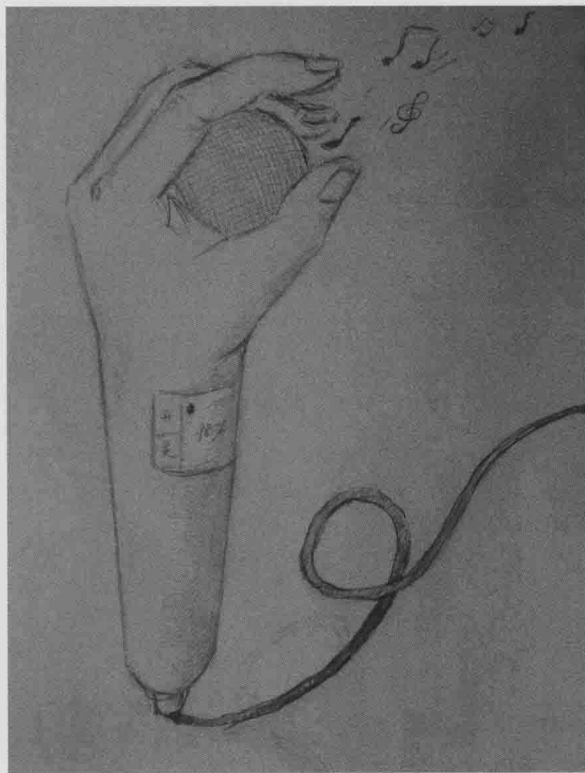

图1-18 邹冰蔚（学生作品）

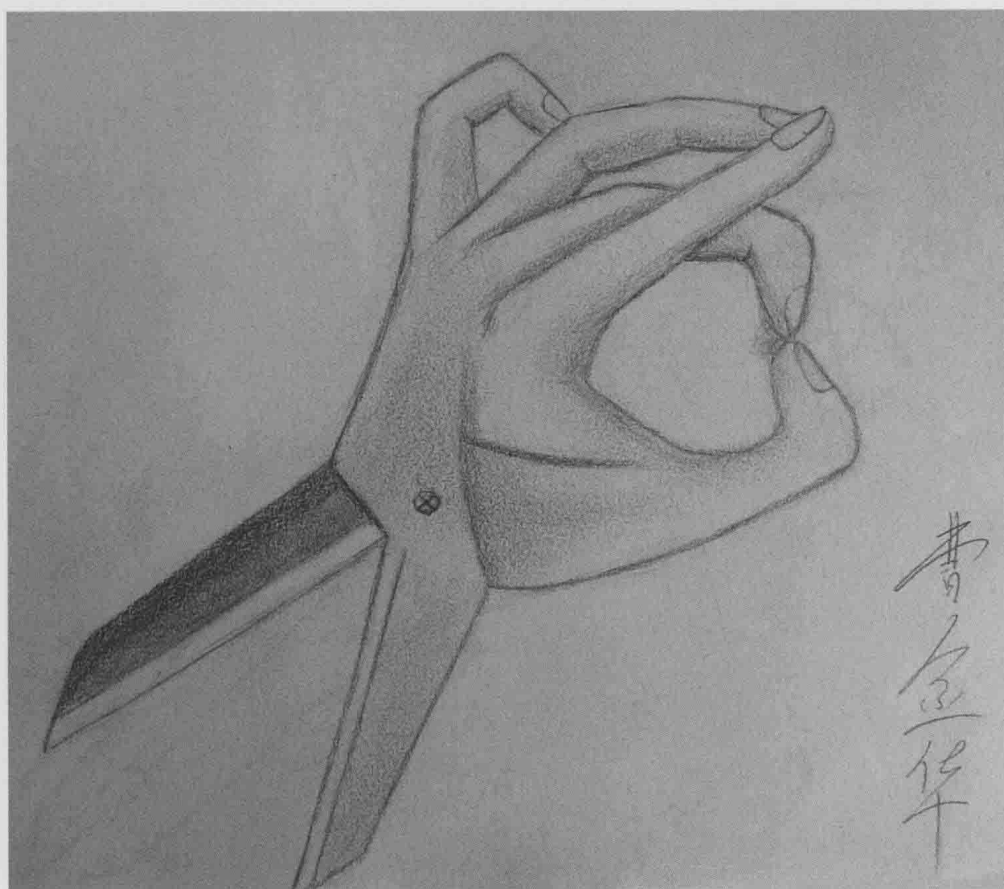

图1-19 曹金华（学生作品）

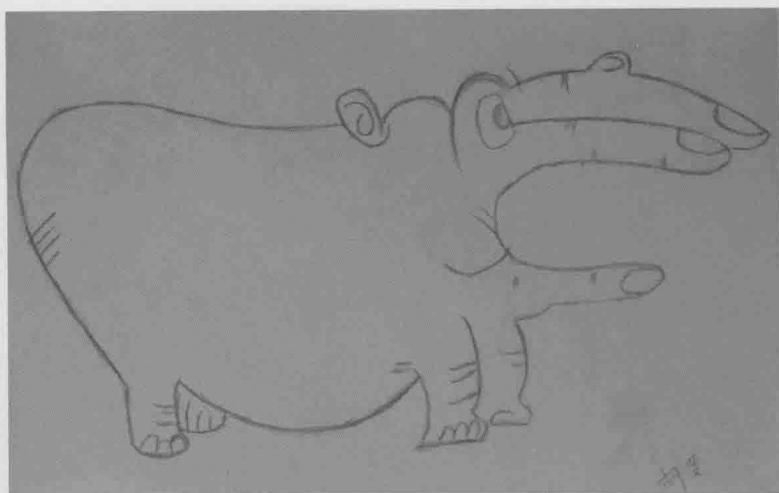

图1-20 胡斐（学生作品）

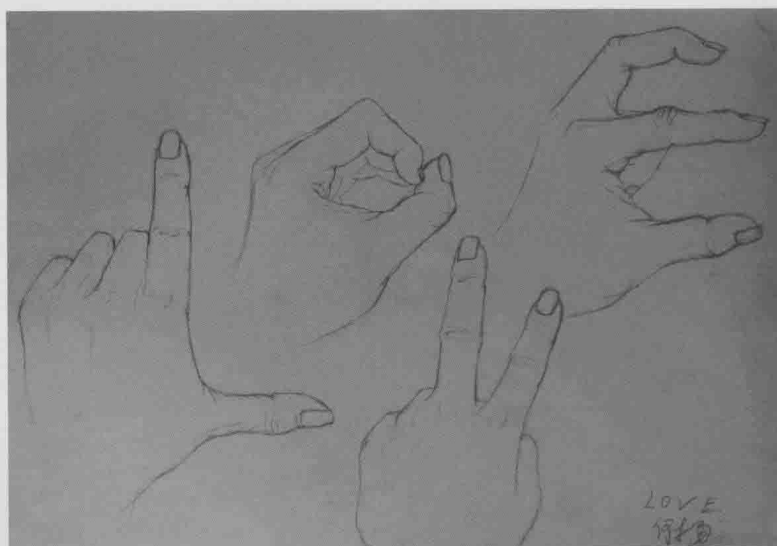

图1-21 何扬（学生作品）

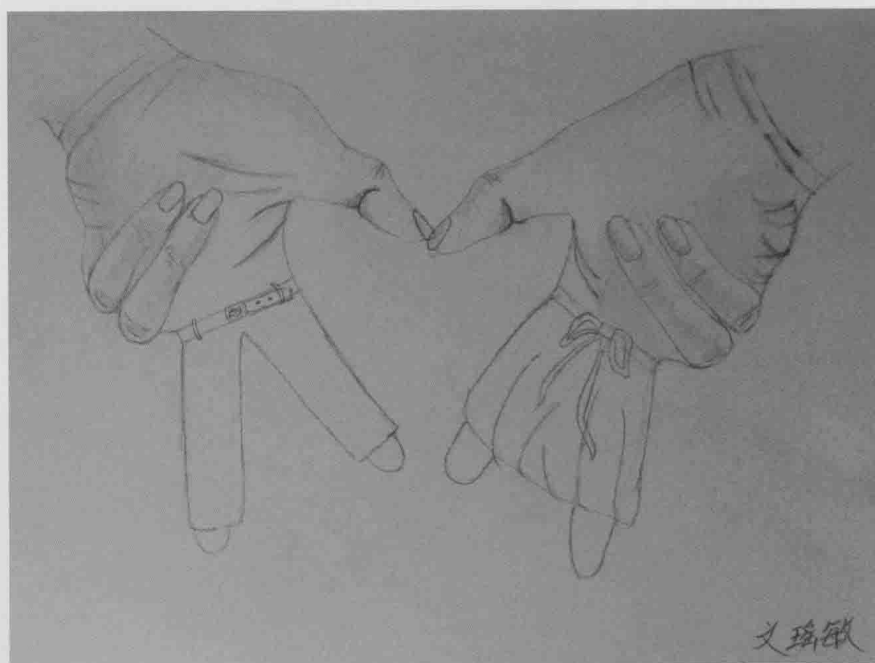

图1-22 文瑶敏（学生作品）

任务二 创意素描

一、案例导入：玉米还是盆景？

你看到了什么？玉米？盆景？或者你还看到了伞？

图1-23 邹冰蔚（学生作品）

二、知识链接

（一）什么是创意？

前面我们在训练中就有意识地不讲求写实，在绘画的过程中“将错就错”，或者以看到的物体为素材，联想到其他事物并画下来。

创意既是名词，也是动词。作名词理解时，表示结果，如“这幅作品颇具创意”“这是我的创意”；做动词理解时，表示过程，如“这个活动是由团委创意发起的”。“创”有创新、创作、创造之意；“意”则可以理解为意识、观念、智慧、思维等。

创意来源于与众不同的认识角度，所谓“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”。同一事物，不同的观者，看到的不同；同一事物，同一观者，因角度不同，看到的亦不同；同一事物，同一观者，角度也相同的情况下，因观者的心境不同，感悟亦会不同。