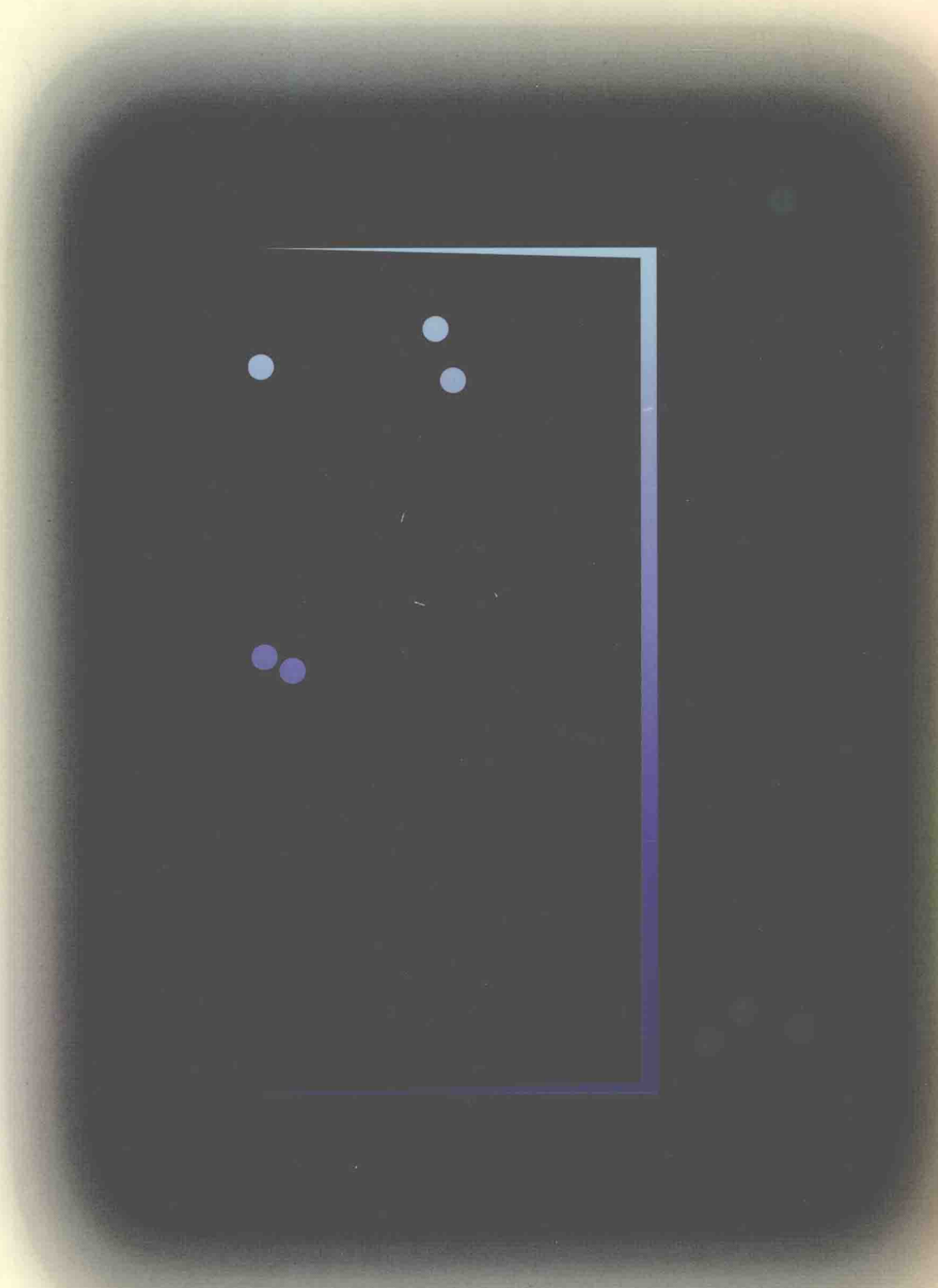

现代设计丛书

造型基础

设计素描 · 设计色彩

张进平 编著

黑龙江美术出版社

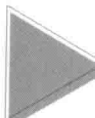
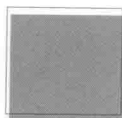
江苏工业学院图书馆

现代设计丛书

藏书

造型基础

设计素描 · 设计色彩

张进平 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

造型基础 / 张进平编著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社,
2007.7

(现代设计丛书; 1)

ISBN 978-7-5318-1951-6

I. 造… II. 张… III. 造型 (艺术) IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第143566号

书 名 /	现代设计丛书·造型基础
作 者 /	张进平
出 版 /	黑龙江美术出版社
地 址 /	哈尔滨市道里区安定街225号
邮 政 编 码 /	150016
经 销 /	全国新华书店
责 任 编 辑 /	黄国楹 曲剑飞
审 校 /	陈 澈
电 话 /	0451-84270514 84270525
网 址 /	www.hljmss.com
电 脑 制 作 /	王 刚
制 版 /	神龍設計 黑龙江神龙联合制版印务有限责任公司
印 刷 /	辽宁美术印刷厂
开 本 /	889×1194 1/16
印 张 /	8
版 次 /	2007年7月第1版
印 次 /	2007年7月第1次印刷
印 数 /	1-5000
书 号 /	ISBN 978-7-5318-1951-6
定 价 /	180.00元 (共三册)

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换

序

艺术设计学科是一门科学、技术和艺术交叉的综合学科。在艺术设计教育中，难点之一就是如何使造型基础教学通畅地过渡到设计实践中去。造型基础的教学在整个设计教学环节中占有重要的位置，在这个阶段中，教学方法、置题及学习过程对学生的创新能力培养至关重要。

《造型基础》一书由设计素描、设计色彩两部分共10个章节组成。本书作者从事美术教育、艺术设计基础教育工作二十余年，具有扎实的专业功底及丰富的专业基础教学经验。本书从传统艺术设计基础教学入手，吸纳国内外学者探索的精华理念与优秀实践，与具体的课程案例相结合，以学习、借鉴、改革、创新为切入点，将总结、积累与收集的许多相关的经典教学案例与作者多年的教学实践融为一体，是学习、创新、积累过程的一个展示，也是一部因材施教、实事求是、适应社会需求应运而生的造型基础教材。

本书着重于从艺术设计教育观念、审美观念及审美能力的培养等教学要求出发，重点研究探索设计基础规律，突出其指导性、实用性，由浅入深、循序渐进，在不断创作实践中完善、丰富了设计基础中的素描、色彩教学的案例与方法，引导、启发学生自我学习及发现问题、分析问题、归纳问题的能力，并在此基础上更加丰富艺术造型的表达能力。

该教材既可作为普通高等院校艺术设计专业基础课程教材，也可以作为高职高专艺术设计类及普通高校艺术设计专业选修课的专业教材使用。

最后，对进平老师为艺术设计基础教学所付出的辛勤劳动表示敬意。

宗明明

2007年7月

目 录

第一章	结构形态训练	
	课题作业	1
	第一节 结构形态的构成要素	2
	第二节 结构形态的表现要素	5
第二章	具象写实形态造型训练	
	课题作业	11
	第一节 明暗调子的基本规律	13
	第二节 观察	15
	第三节 表现	15
第三章	速写训练	
	课题作业	21
	第一节 速写的特点	23
	第二节 速写工具	24
	第三节 速写的表现形式	26
	第四节 速写的分类	28
第四章	抽象形态训练	
	课题作业	33
	第一节 抽象形态的概念	34
	第二节 具象形态与抽象形态的相互关系	38
	第三节 抽象形态构成的要素	41
	第四节 抽象形态的表现法则	45
第五章	意象形态训练	
	课题作业	49
	第一节 意象形态的概念	50
	第二节 意象形态造型要素	51
	第三节 意象形态的表现法则	54

第六章	色彩基础知识	
	课题作业	59
	第一节 色彩的基本原理	60
	第二节 色彩的对比	68
第七章	色彩写生训练	
	课题作业	75
	第一节 水粉静物写生训练	76
	第二节 水粉风景写生训练	79
第八章	色彩归纳写生训练	
	课题作业	83
	第一节 色彩归纳写生的训练内容, 表现特征及研究要点	84
	第二节 色彩归纳写生训练	86
第九章	色彩的情感与表现	
	课题作业	99
	第一节 色彩与情感	100
	第二节 色彩的心理分析	104
第十章	自然界色彩	
	课题作业	113
	第一节 动物世界的色彩研究与应用	115
	第二节 植物世界的色彩研究 and 应用	116
	第三节 海洋世界的色彩研究 and 应用	118
	第四节 自然景观的色彩研究 and 应用	120

第一章

结构形态训练

课题作业

课题名称：静物写生

课题内容：1. 5—7件不同形状的几何形体组合。

2. 6—8件高低大小各异的瓶罐组合。

3. 工业产品如：吸尘器、台灯、自行车等组合。

课题要求：1. 以线造型，注意线的虚实变化和前后关系。

2. 运用结构线、透视线、轮廓线、辅助线分析和理解形体结构、空间结构。

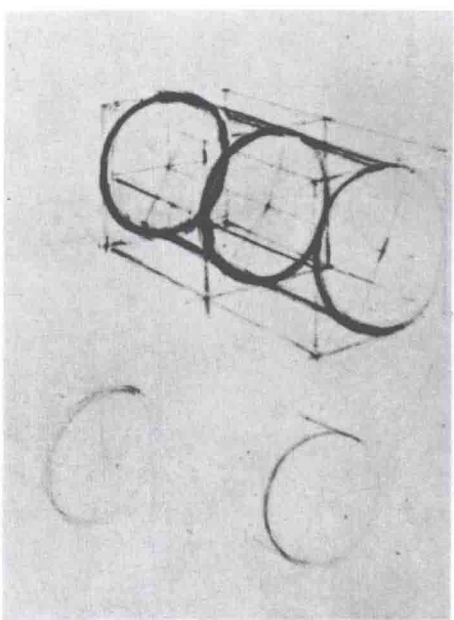
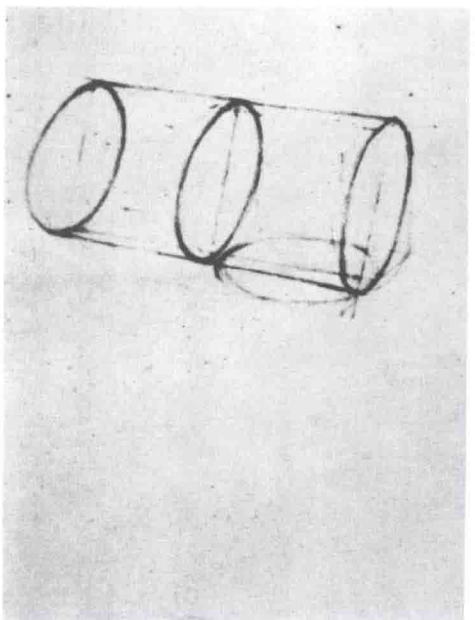
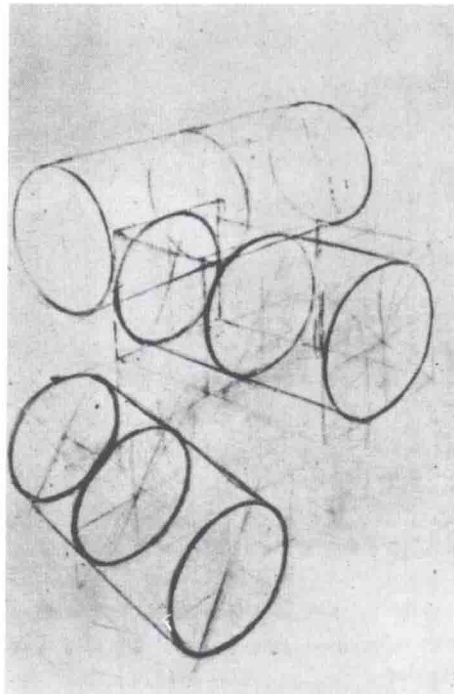
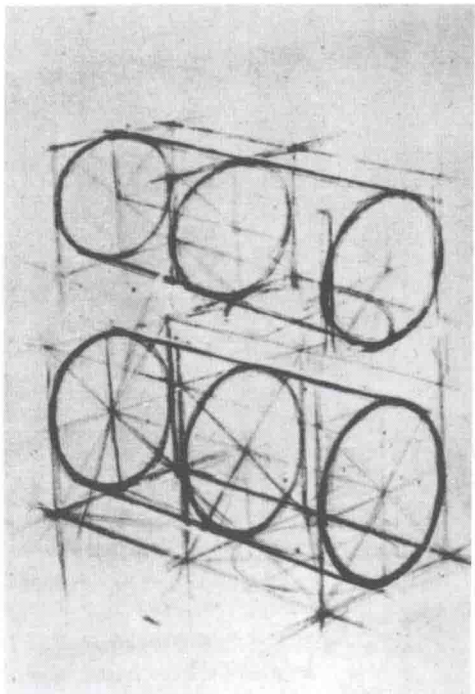
3. 对客观物体认真体验，重新理解认识物体之间的构造关系。

第一节 结构形态的构成要素

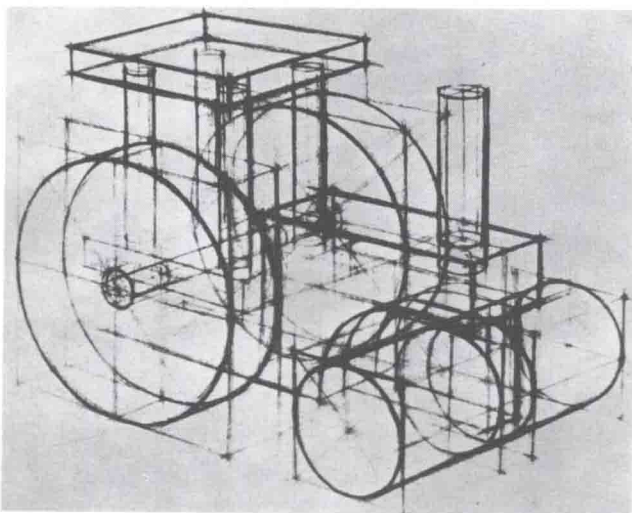
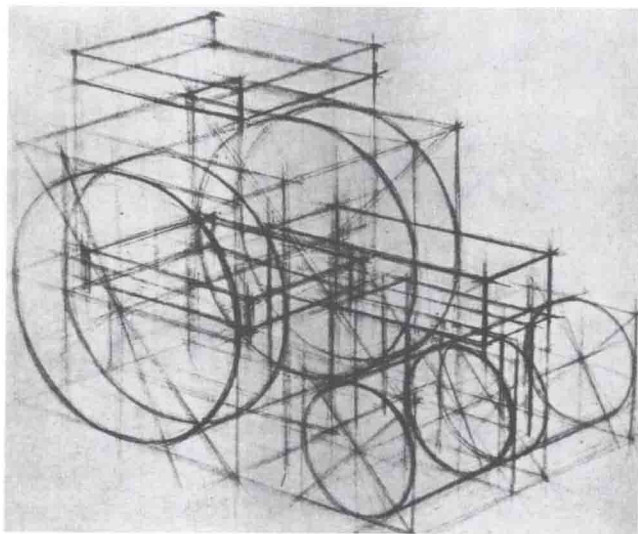
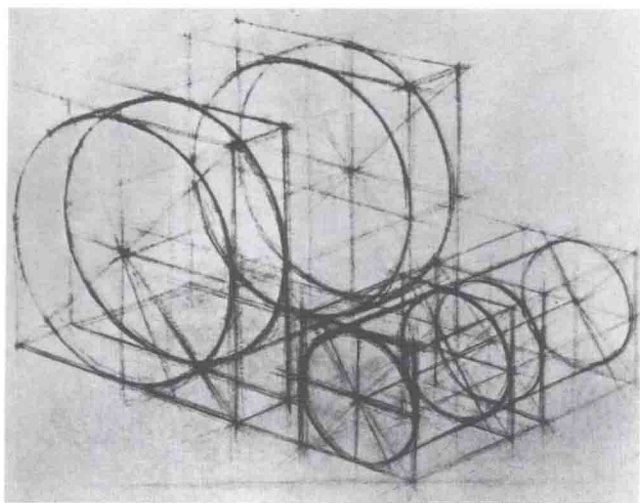
现实中的万事万物都存在着一个结构或结构形态的问题。所谓结构即事物内部各要素间相互联系与相互作用,是物体组成部分的搭配、排列、组合、连接及构造方式。所以凡有形的物体都具有各自的结构,其自身的结构方式决定了他们的大小、比例外观相貌的特征。因此展现出大千世界千差万别的物象,自然形态是这样,人为形态也是这样。结构形态的构成要素则是由形体结构、构造结构、空间结构三要素所构成。

一、形体结构

形体结构是指物象的基本形体特征。形体包括形与体两个方面,形即形状,形状有一定的限度,有一定的比例关系,也就是能通过视觉或触觉实际感觉到的外形特征。体即体积、立体。体是一切占有三度空间物质的最基本的存在现象。因此,我们准确地把握住客观物象的外形特点,抓形体结构是关键。因为客观物象的外形有很多琐碎或偶然的表象,所以首先抓住大的外形特征,从中抽取、提炼出基本的几何形体。这样,便可使观察初始时的不明确形体转而简单明了,从而全面、整体、准确地把握住客观物象的外形特征。所以,作画者能在头脑里树立起形体结构的观念并善于运用它,则是画好结构形态造型的第一个基本条件。

巴塞尔设计学校作品

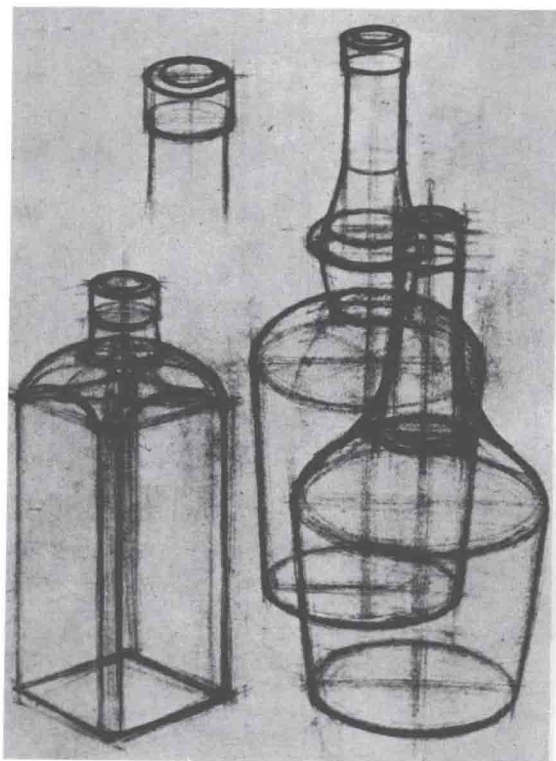
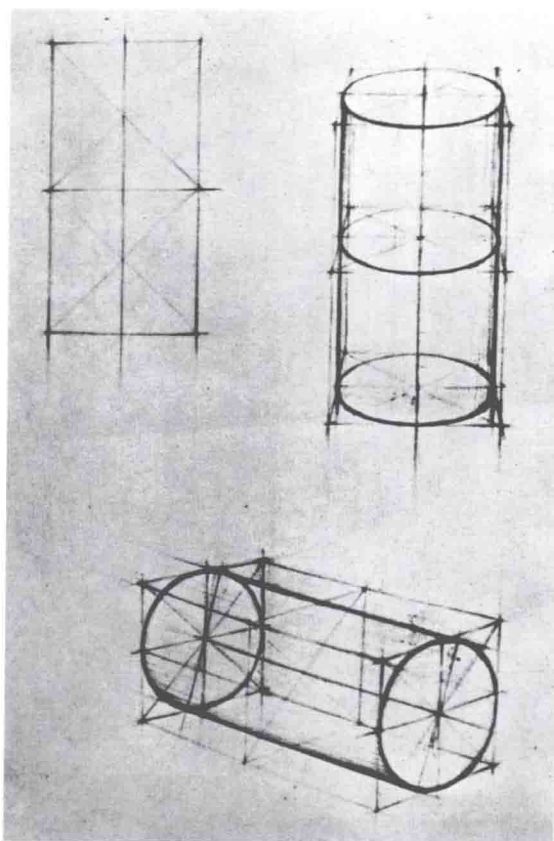
巴塞尔设计学校作品

二、构造结构

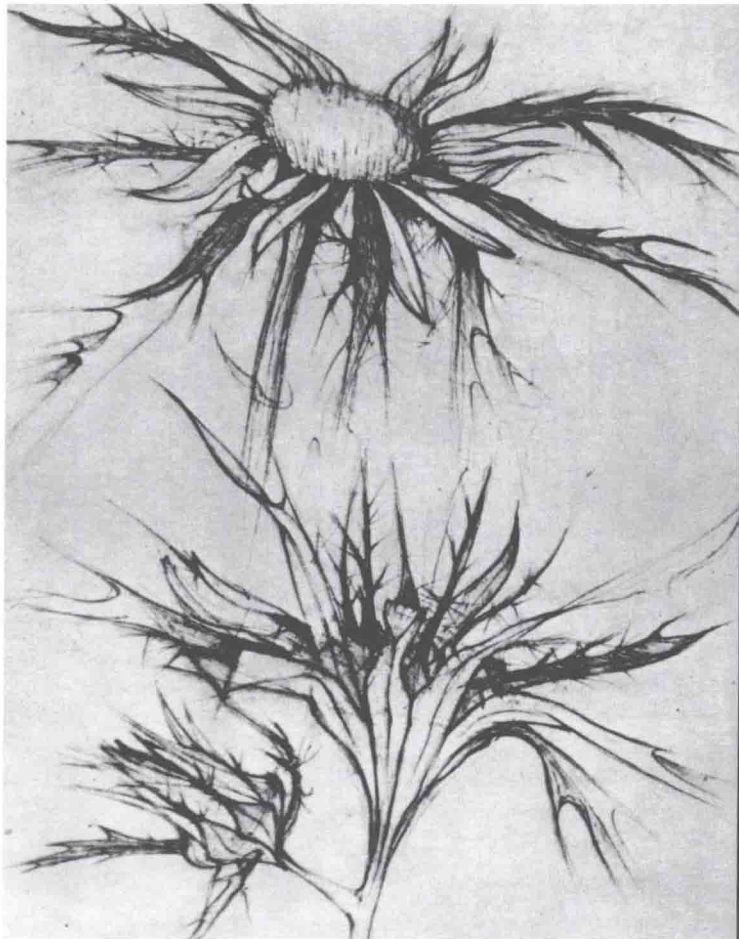
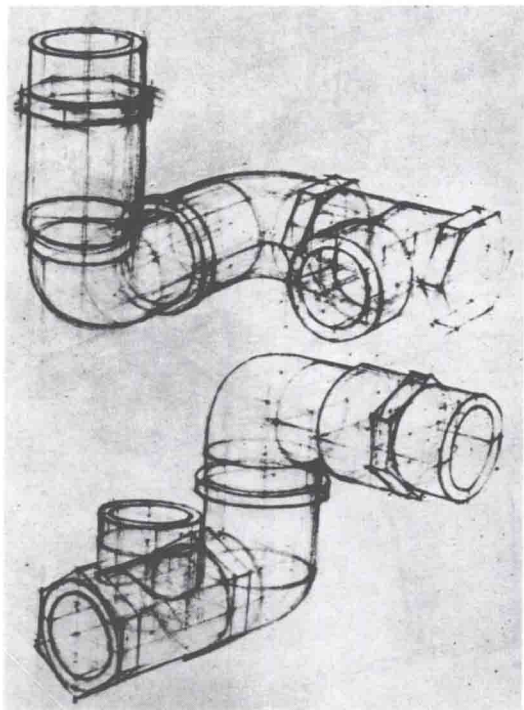
构造结构是指物象各部分之间的有序组合。我们知道现实生活中的各种物象都是由其构造条件、构造部分所构成的。例如，人的构造结构概括起来由躯干、四肢、头、手和脚等外在形体组成；内部有骨骼等。这便是各种人的基本构造结构，也是基本的构造条件与部分。再如，我们日常生活中常见到的生活用品及儿童玩具模型等（附图），是由几个圆柱体与几个方体所组成的。这便是压道机玩具模型的构造结构，也是其基本的构造条件。以上例子说明，作画者无论面对的是何种物象，构造关系有多么复杂，通过科学观察与分析找出基本构造结构是非常重要的环节。因此，作画者对物象及其各部分的构造关系能够从整体角度出发，化繁为简，便可深入浅出。可见，在学习中能树立起构造结构的观念并善于运用它，是解决结构形态造型的又一个基本条件。

三、空间结构

空间结构是指物体所占有的主体空间面积、位置及所构成的空间方式。任何具有体量感的物象都必然要占据一定的空间，构成一定的空间方式。物体的内部为内空间，物体的外部与其空间环境为外空间。他们都有着面积的大小宽窄、位置的高低远近、方向的顺逆等等，它们相互联合，便构成了一定的空间结构。另外，空间结构的表现与研究则主要体现在透视关系的研究上，如果不掌握透视原理，也就无法正确地表现和掌握空间结构。所以，任何物体的空间结构都是通过运用透视的法则来衡量和规范。因此，作画者在研习中、头脑中能树立起空间结构的观念并合理运用它，则为画好结构形态。

巴塞尔设计学校作品

巴塞尔设计学校作品

第二节 结构形态的表现要素

结构素描是排除光影的因素、用单色线条表现物象的，因此，线就是结构形态的语言和表现的基本形式。

一、“线”的表现形式

谈到线，在自然界中是没有的，是人们从客观物象中提炼出的一种抽象的造型表现符号。在造型世界中，点的移动轨迹是线，面与面分界是线，面与面的转折也是线，这些有关线的描述是前人在形态创造的实践中概括总结出来的抽象概念。

线条本身是很丰富的，它对物象的空间、质感、量感等表现起着直接的作用。落笔有力的线条，粗重、醒目，给人以重量感和力度感；落笔轻柔的线条，纤细、清淡，给人以轻飘、虚幻的感觉。将这两种线条都同时落在纸上，则前者有前进感，后者有后退感。用笔的方向、笔锋、角度、行笔速度等变化会使线条更具个性和给人以不同的视觉感受。

1. 用线条表现形态的立体感

在结构素描表现中，人们在观察对象的现形时往往会受明暗关系的影响。因此，在表现中把形态亮部的轮廓采用较细而淡的轻柔的线条来描绘，相对形态暗部及转折的轮廓则用较粗而浓的有力的线条去描绘。这样，通过线条在形态不同部位的变化表现出对象的立体感。

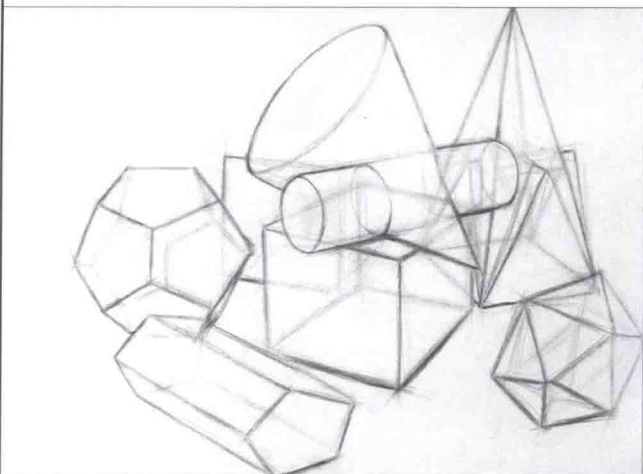
2. 用线条表现形态的空间感

结合空气透视学的原理,将形态自身构造的前后关系、形态与背景的远近关系通过线条的层次、疏密及断连表现出来,从而获得形态空间感。因此,在用线条描绘形态时,以较粗而重的坚实的线强调对象前面的构造部位,使其具有突出感;以较细而淡的且虚幻的线弱化对象后面的部位,使其具有后退感,这样形成了表现对象自身与画面背景的前后、虚实空间层次。

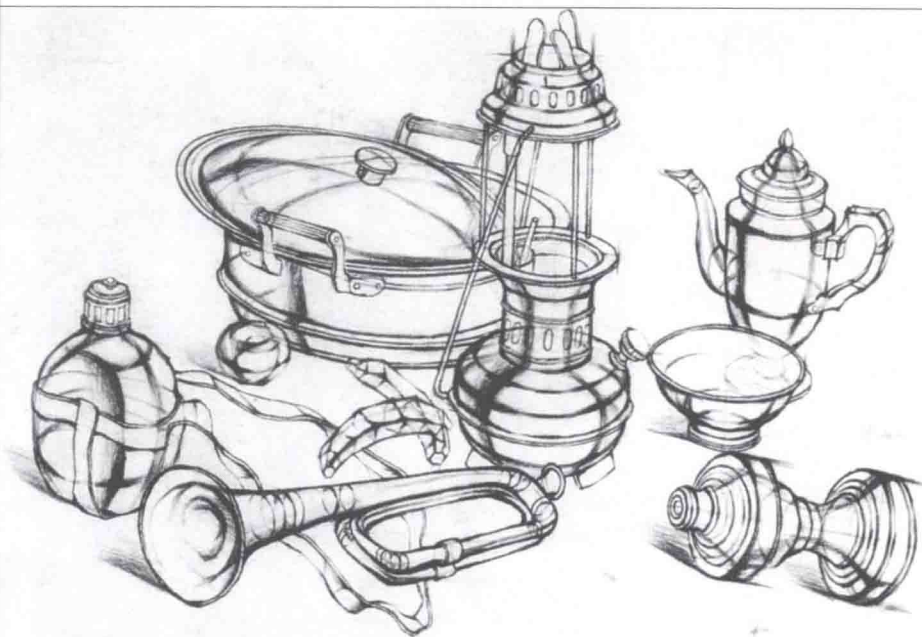
3. 用线条表现形态的质感

材料有柔软、坚硬、粗糙、细腻等质感。质感是人们在接触和观察客观物象中获得的。这些物象的材料因其各自的物质结构的差别在光线照射下而呈现出不同的肌理。产品及其它立体设计离不开成型材料,不同质感的处理是艺术设计的重要因素。

用轻淡、松弛的曲线表现柔软、蓬松的质感。如:纺织品、绒毛、皮革等。用浓重、肯定的直线表现坚硬、有力的质感。如:金属材料、石材等。用粗犷、苍劲、浑厚的线表现粗糙、亚光的质感。如:砖瓦、木材、粗陶制品等。用精细、流畅的线表现细腻、光滑的质感。如:表现铝合金、塑料、玻璃、细瓷等。以上是线的质感表现的归纳,线的质感表现对于整个造型来说只是一种设计意念的提示,以供观者意会的象征性表达。

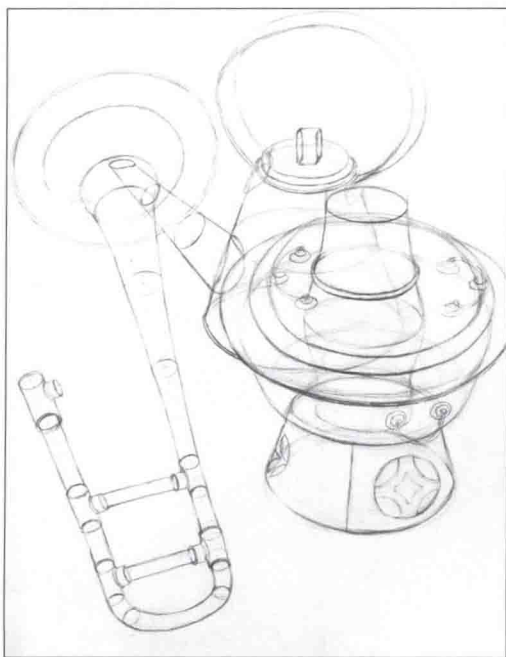
学生作业

学生作业

学生作业

学生作业

4. 用线表现形态的量感

量感是表现物体的轻重、多少的感觉。如高山之重，白云之轻，这种感觉是人们对生活的经验和视觉信息做出判断的结果，是通过对知觉对象的描绘，将物理量转化为心理量的过程中形成的。决定表现物体轻重感的首要因素是色彩的明度关系，即浅色感觉轻，深色感觉重。当然，随着具有一定量感的物体因大小、多少的变化也会形成不同量感的画面效果。

因此，采用浓重、粗壮的线条表现具有重量感的形态，从整体上给观者以稳定、庄重的心理感受。反之，采用轻淡、仔细的线条表现具有轻飘感的形态，从整体上给观者以轻巧、飘逸的心理感受。

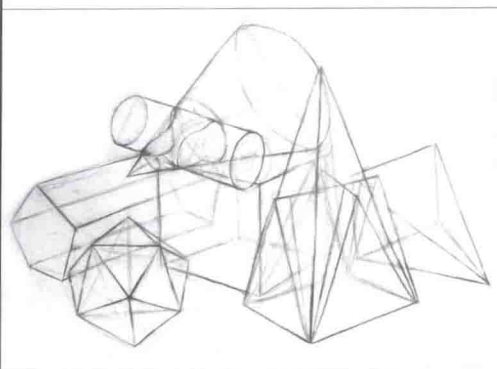
将画面上的线条组织稀疏，则能减弱其重量感。反之，将画面的线条组织密集，则能加强其重量感。

以上对线的立体感、空间感及质感、量感的表现方法作了概括的介绍。线的表现力必须与表现对象相结合，这样才能获得生动、真实的表现效果。

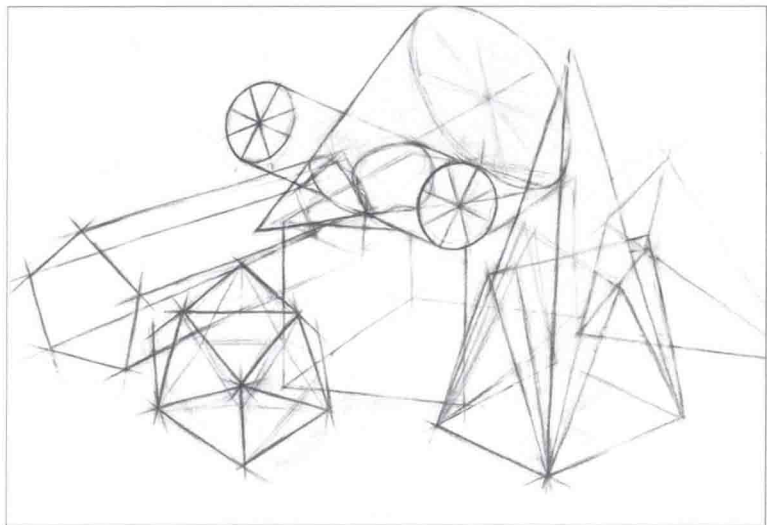
二、线的分类

1. 内结构线与外结构线

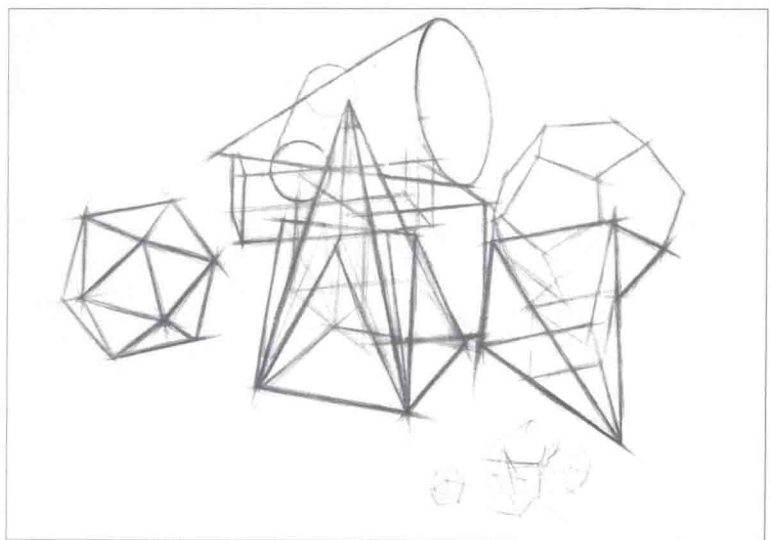
内结构线与外结构线又称虚结构线与实结构线。内结构线是指表现物象内部的构造结构、空间结构及其关系的线条，即虚的结构线。外结构线是指表现物象外部的形体结构、构造结构、空间结构及其关系的线条，即实的结构线。内结构线的运用与作用是为外结构线的运用与作用服务的，它主要起着辅助、衬托或暗示的从属作用；外结构线的运用则是基本的、本质的，起着主导作用。

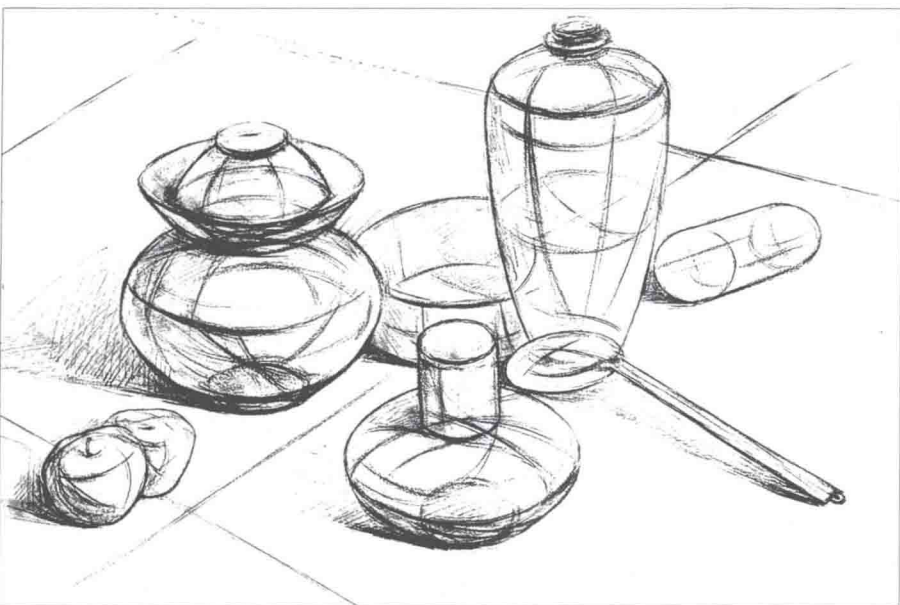
学生作业

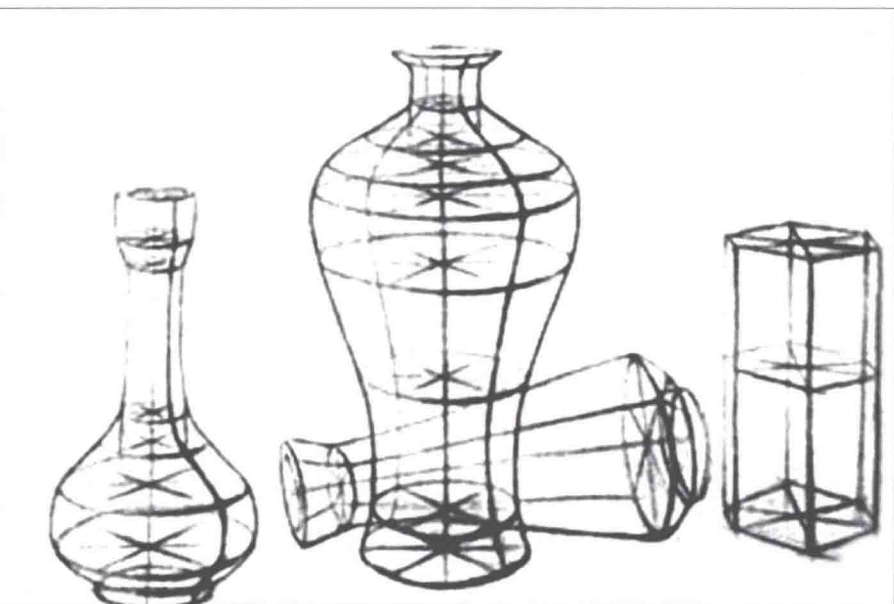
学生作业

学生作业

学生作业

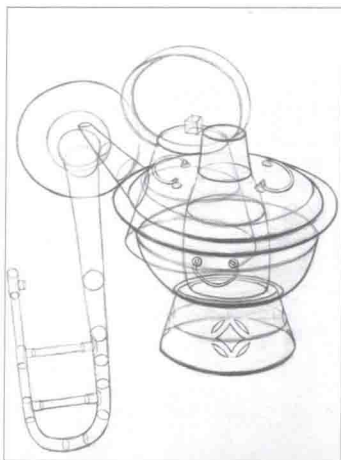
学生作业

2. 主结构线与次结构线

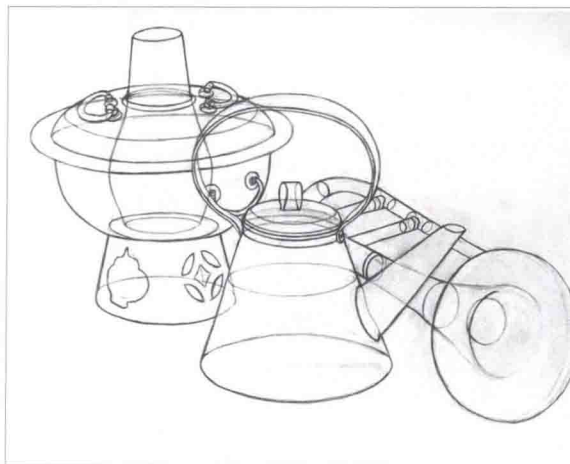
主结构线与次结构线相对于内外结构线的关系要复杂些。就画单个物象来说，则主结构线即其外结构线，物象的次结构线即其内结构线。如果画构造复杂或组合的多个物象，则这种主次结构线的关系就不是这么简单了。因为这种情况下的主次结构线及其关系包含了更为广泛的内容，即包括了内外结构线及其关系，又包括了画面的物象组合情况、构图情况及视觉中心情况等等。这种关系的反映是围绕作画目的或主题以及画面的主次来确定的，即画中的主体及主要部分为其主结构的地方，画中的次要部分为其次结构线的地方。总之，主次结构线的分析、运用与作用应视具体情况而定。

3. 辅助线

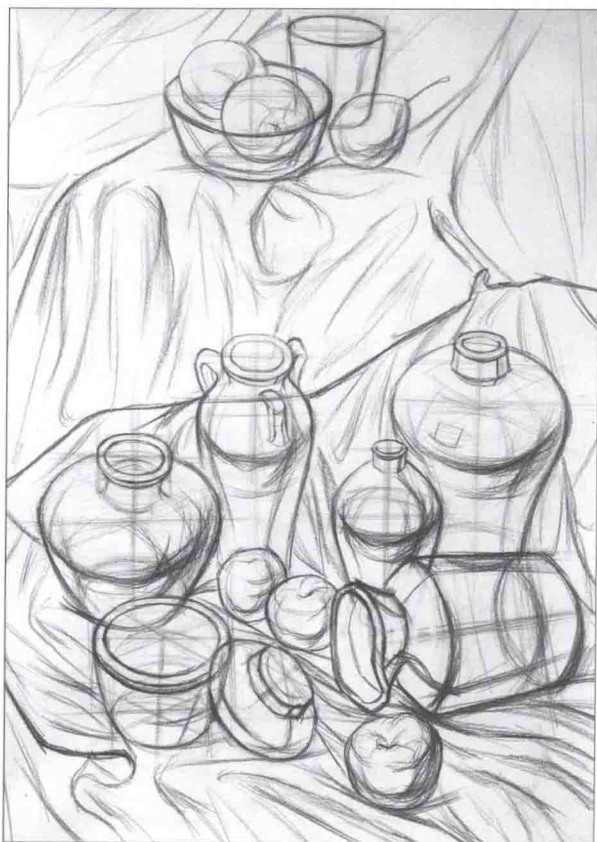
它在结构素描的表现中，具有帮助观察、分析、推理形态、结构、空间关系的辅助表现作用，凭借辅助线可以将形态的描绘不断引向深入。应该说，结构素描的第一步就是运用辅助线构成形态生成的透视构架，并在此基础上，才能描绘出准确的造型轮廓。因而在绘画表现的过程中，辅助线与轮廓线之间是因果关系。在表现时，注意区别辅助线与造型的轮廓线的轻重、主次关系，往往一部分辅助线随着绘画的进程而消失，但是，一部分重要的辅助线及透视构架仍然保留在完成的画面上。这样有利于营造画面的立体感，表达画面的空间关系。

学生作业

学生作业

学生作业

第二章

具象写实形态造型训练

11

课题作业

课题名称：静物写生

课题内容：1. “你的鞋、包、手套”的写实素描。

2. 报纸、金属制品的写实素描。

课题要求：1. 要求质感丰富，对比强的物体为表现对象。

2. 用明暗造型表现三维立体空间和光影，要求近距离的观察与描写对象，甚至从一个局部开始作极致的刻画。

3. 要体验自然物的生命状态和表情，表现上要不择手段，尽快地、尽可能地接近自己眼中的对象，去除概念的技法和整体观，对局部要有细致入微的观察，同时对整体要有宏观的体味。