

造型艺术基础实验教学丛书

丛书总主编 杨 维

**造型艺术基础训练
任务书及图例(一)**

杨 维 孔繁文 韩振坤 编著

吕勤智 主审

哈尔滨工业大学出版社

型艺术基础实验教学丛书
丛书总主编 杨 维

造型艺术基础训练 任务书及图例(一)

杨 维 孔繁文 韩振坤 编著
吕勤智 主审

哈尔滨工业大学出版社

· 哈尔滨 ·

内 容 提 要

本书是造型艺术基础课程训练实验教学教材,采取学生作业任务书及图例点评的形式,通过对形式与形态的认识、正负形的认识与转换、体形态的认识与表达等内容展开,使学生能够非常明确地了解所做作业的目的、重点与难点和具体操作步骤。本书配有大量优秀图例,实用性较强,可供艺术设计专业、建筑学专业、城市规划专业等设计类专业的学生及广大美术设计爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

造型艺术基础训练任务书及图例(一)/杨维等编著.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2004.9

(造型艺术基础实验教学丛书)

ISBN 7-5603-2075-9

I.造… II.杨… III.造型(艺术) - 教材 IV.J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 088525 号

出版发行 哈尔滨工业大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区教化街 21 号 邮编 150006
传 真 0451-86414749
印 刷 哈尔滨工业大学印刷厂
开 本 787×1092 1/20 印张 7 字数 200 千字
版 次 2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5603-2075-9/TU·48
印 数 1~5 000
定 价 28.00 元

前 言

造型艺术基础教学肩负着培养学生创造性思维、提高审美能力及训练表达能力等重要任务。这门课程是对艺术设计专业、建筑学专业、城市规划专业及其他设计类专业学生进行基础训练的重要课程。

本课程是以培养学生创造性思维、设计素质为目的的一门基础课，重点研究对造型艺术规律及设计原理的理解和基本表现技能的训练，培养学生树立正确的设计理念，学会理论联系实际，具有创新精神。本书旨在突破日常习惯性思维屏障，进入广阔的创造性思维空间；培养学生运用正确的观察方法，随时随地留心观察周围事物，吸纳来自多种媒介及其他途径信息的能力，并进行艺术性的分析和处理。

为实现上述目标，需要在具体教学中有针对性地进行各种训练，通过对形式与形态的认识，明暗表现的训练，举一反三，努力使学生创造性地把握多种技能技巧，掌握设计表现语言的基本方法，从而使学生主动发现和认识形态，并能够设计形态。

本书分为以下几个部分：（一）对形态组合的认识，并对视觉秩序、构图和形式美的基本原则有初步的认识。这部分包括四个作业：明暗技法练习，抽象构图表达，抽象的构图，抽象形态获取与设计。（二）正负形的认识与转换，包括准确描绘形态的方法，描述形态所在的周围空间的图底关系。这部分包括四个作业：正形描述之一，正形描述之二，负形的描述，正负形互动。（三）体形态的认识与表达，包括体形态本质、构成体的基本要素（结构、材料及三维的空间占有）、体的构成方法和材料的使用等体形态的生成和组合的规律，用素描

的方法表达体形态,掌握不同物体的透视表达,认识不同物体的光影关系,画物体的全因素素描。这部分包括七个作业:体的生成与变化,三维立体设计,体形态描绘之一至之六。

本书是“造型艺术基础课程”的实验教学教材,采取学生作业任务书及图例点评的方式进行编写,使学生非常明确地了解课程要求和作业的目的、重点与难点及具体操作步骤。

在本书的图例选取中,李文、项芊、常阔、董文丽、徐璐、张仲南、乔然、谷小强、徐欣莲、李雪松、高旋、秦岭、陈然、高建、苑雪飞、邹磊、卢晋、李春鹏、池海、胡中琦、韩培、王吉、褚铸、顾雪、王寒妮、齐鸿儒等同学给予了大力支持和帮助。在此更应感谢赵旭东老师,他对本书选取的图例的加工整理,使本书增色不少。

在本书的形成过程中,应要特别感谢曾参加过造型艺术基础课程建设的林建群、吴士元两位教授,同时也要感谢我们的同事金凯、邵郁、夏柏树、王松华、马辉、刘杰、王维佳、黄胜红、刘春来等教师对本书做出了重要的贡献,可以说这本书的形成是大家共同努力的成果。

由于作者水平有限,时间仓促,书中的疏漏及不妥之处在所难免,敬请各位读者批评指正。

作 者

2004年8月于哈尔滨

目 录

明暗技法练习	1
抽象构图表达	9
抽象的构图	15
基本形态的分割及组合	23
正形描述之一	31
正形描述之二	39
负形描述	47
正负形互动	53
体的生成与变化	61
方体与球体结合 (融合)	69
方体与球体结合 (描绘)	77
三维立体设计	85
体形态描绘之一	89
体形态描绘之二	93
体形态描绘之三	99
体形态描绘之四	105
体形态描绘之五	117
体形态描绘之六	125

《造型艺术基础》作业任务书

明暗技法练习

作业一(4学时) 抽象构图训练(一)

单位: 哈尔滨工业大学建筑学院

课程名称: 造型艺术基础

作业编号: 1-01

适用专业: 艺术设计、建筑学、城市规划等设计类专业

时间: XXXX年XX月XX日

一、课程题目: 抽象构图训练之一——明暗技法练习

二、教学目的:

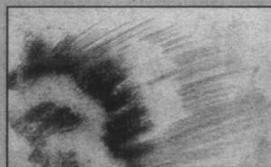
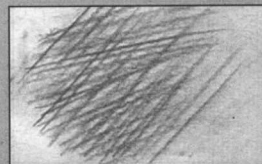
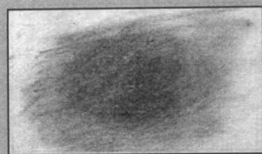
1. 从最简单的绘画技法出发, 激发学生的兴趣, 帮助学生实现认识上的转变, 激发绘画意识和造型意识。
2. 集中在纸面上制作明暗面的方法: 排线法、揉擦法、遮挡法、涂抹法等。
3. 练习对明暗色调的有效控制, 初步学习在最亮面(白)和最暗面(黑)之间做各种灰度的调子, 学习明暗渐变的制作。
4. 认识工具和纸的特性, 以及不同的操作技法在不同的纸面上产生各异的视觉效果。

三、作业要求:

1. 工具及材料: a. 木炭条、炭粉、炭铅等; b. 棉球、纸巾、橡皮等; c. 绘图纸、水彩纸等。
2. 第一步做画线的练习, 第二步用不同的方法在纸上表现明暗, 第三步在 $360\text{mm} \times 360\text{mm}$ 的区域内用多种表现技法制作特殊效果, 注意图面的整体感觉。
3. 将2的成果置于A2纸面上。
4. 作业时间: 课上4个学时完成。

四、教学要点:

1. 本节课主要目的是提高新生对本课程的兴趣。
2. 先做线条练习, 注意不同力度画出的线的整体感觉及感受。
3. 注意各种偶然效果的创造——帮助学生放开思维, 提高兴趣。
4. 应该把注意力放在工具和纸的特性上, 以及不同的操作技法在纸面上产生的视觉效果, 力求达到练习的各种要求。
5. 使学生明白这些形状和线条只是操作的副产品, 并不是有意识地在纸面上安排的结果。正是因为明暗面的对比, 我们能够看到这些形状和线条, 这说明明暗对比乃是形式知觉的最基本的条件, 各种明暗面在操作的过程中自然地相互交织、重叠, 形成复杂的图形关系。
6. 经过视觉训练的人往往会在练习的过程中表现出对具体形象的兴趣, 例如描绘一张人脸的形状。

班级 0334102

姓名 乔 然

指导教师 杨 维

夏柏松

作业点评: 该作业运用排线法、揉擦法、涂抹法、遮挡法等技法比较熟练;对工具和媒介的掌握较好;能够创造出一些特殊效果;明暗层次表现的较好。

班级:0334101

姓名:项 芊

指导教师:孔繁文

邵 郁

作业点评: 画面构图饱满节奏感很好, 对于明暗技法训练中所提到的排线法、揉擦法、涂抹法、遮挡法等技法运用比较娴熟。画者很好地完成了此作业的无意识的运行, 非常自然美妙。

班级:0334201

姓名:董文丽

指导教师:林建群

韩振坤

作业点评: 该作业在无意识当中, 运用各种绘画技巧, 使画面产生了一系列的对比关系, 画面产生了美妙的节奏韵律。

明暗技法练习

邵 郁

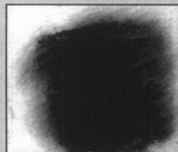
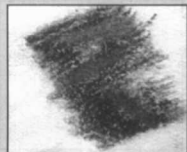
5

班级:0334102

姓名:徐 璐

指导教师:杨 维

夏柏树

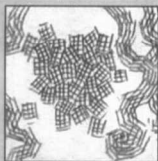
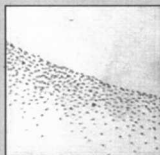
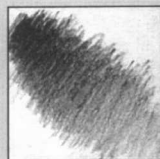
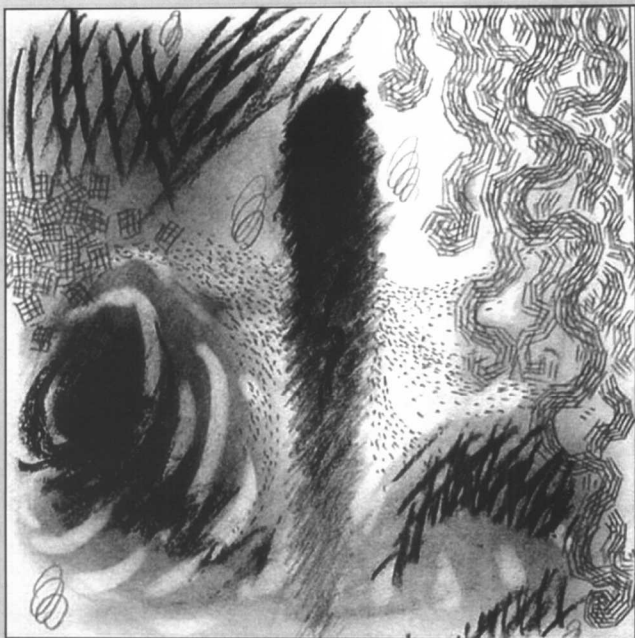
作业点评: 该作业整体效果较好; 对工具和媒介的掌握熟练; 能够创造出一些特殊效果; 基本掌握明暗层次表现的方法; 黑白灰色调处理较好。

班级:0334102

姓名:李文

指导教师:杨维
夏柏树

作业点评: 该作业整体效果较好; 对工具和媒介的掌握比较熟练; 能够创造出一些特殊效果; 明暗层次表现的较好; 不足是过于追求图面效果。

班级:0334101

姓名:谷小强

指导教师:孔繁文

邵 郁

作业点评: 作者运用所学的排线法、揉擦法、涂抹法、遮挡法等技法, 明暗色调控制具有节奏感, 画面的偶然效果产生了具有抽象结构的艺术性。

《造型艺术基础》作业任务书

抽象构图表达

作业二(8学时) 抽象构图训练(二)

单位: 哈尔滨工业大学建筑学院

课程名称: 造型艺术基础

作业编号: 1-02

适用专业: 艺术设计、建筑学、城市规划等设计类专业

时间: XXXX年XX月XX日

一、课程题目: 抽象构图训练之二——抽象构图表达

二、教学目的:

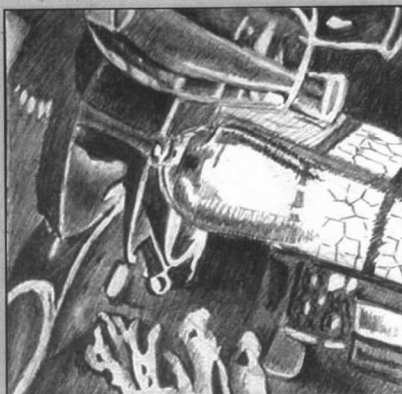
1. 学生初步明白明暗、对比、形态、线条的意义, 并有意识地在画面上组织。
2. 培养对抽象形式、抽象构图和抽象艺术的认识。
3. 学习看抽象形态的技巧, 提高发现和欣赏抽象构图的能力。
4. 巩固制作明暗层次的能力, 进一步学习在实践中运用黑、白、灰的调子, 表现明暗渐变, 表现抽象构图。
5. 了解工具和纸的特性及不同的操作技法在不同的纸面上产生各异的视觉效果。

三、作业要求及成果:

1. 用卡纸制作两个“L”型取景框(边长250mm × 250mm), 学习用取景框选取有趣的抽象构图的方法。
2. 取景框从给定的照片上选取4个抽象构图片断, 并把每个构图放大到160mm × 160mm的大小尺寸, 然后画在A2纸面上。注意研究选取抽象构图的形态。
3. 运用上一节所学的制作明暗的方法表现抽象构图, 注意画面的黑、白、灰关系。
4. 作业时间: 8学时。

四、教学要点:

1. 框的用途很多, 需讲解。
2. 感觉画黑白灰关系即可, 不需讲解原理。
3. 注意各种偶然效果的创造。
4. 作业的着重点在于所描绘的照片局部的抽象形式, 而不是它所展现的具体形象。
5. 需要让学生感受到抽象的形式关系, 并能够用语言和绘画对其进行表达。

班级:0334102

姓名:李 文

指导教师:杨 维

夏柏树

作业点评: 该作业画面整体效果较好; 基本掌握选取抽象构图的方法; 视觉秩序感比较强; 表现手法比较丰富; 具备了制作明暗层次的能力。

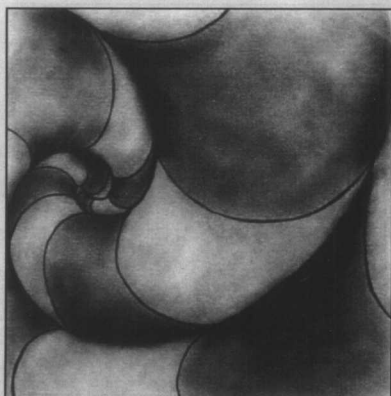
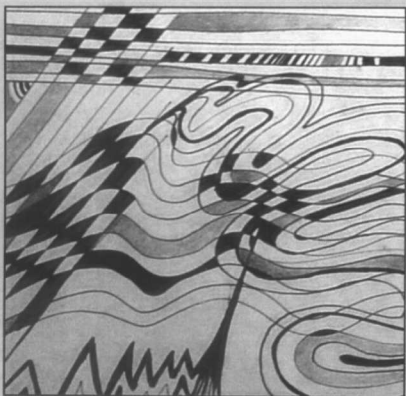
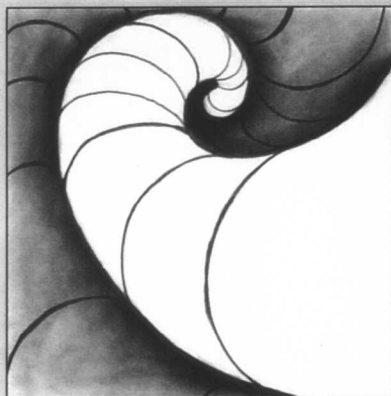
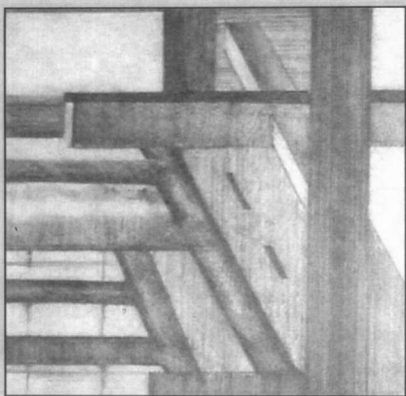

班级:0334201

姓名:李雪松

指导教师:林建群

韩振坤

作业点评: 由这四张画面可以看出作者选择构图时的用心, 画面的抽象构图形态结构比较明显, 作者运用了各种技巧使画面效果很丰富。

