

T 大师从这里起步

he first step to be a master
The basis of design II

②

设计基础

孙晓毅 巨德辉 等 编著

辽宁美术出版社
LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

大师从这里起步

The first step to be a master
The basis of design II

设计基础

②

孙晓毅 巨德辉 等 编著

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

设计基础 . 2 / 孙晓毅等编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.2

(大师从这里起步)

ISBN 978-7-5314-5717-6

I. ①设… II. ①孙… III. ①艺术-设计-教材
IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024910号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 20

字 数: 40千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 范文南 童迎强

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5717-6

定 价: 134.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

艺术是一种对生活的观察和体验，其中被我们赋予了自己的观念与情感。作为一种观察方式，艺术，决定了我们的生活方式。

艺术的灵感来于生活！灵感来源于对生活的热爱，浩瀚的自然界和人类社会生活充满着艺术可以吸取的素材和灵感。艺术家要培养训练一双独特的慧眼，从平凡的事物中发现别人没有发现的美，经过筛选、观察和体验，让艺术的灵感瞬间而来，并迅速抓住，用简洁的方式记录下来，形成最初的构思，再进一步补充、完善，创作出完美的作品。

灵感是一种特殊的思维形式，它的一个最显著的特点就是你无法预测它什么时间出现，它是一种瞬间的领悟。平日里百思不得其解，要创作一部作品不知从何下手，为之寝食难安，然而就在不经意间，突然思潮汹涌而来，创作中的难题迎刃而解，作品一气呵成。灵感千呼万唤不出来，但是灵感有时突然爆发，偏偏在无意中不期而至：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”

艺术灵感是一种独特的思维活动，在无意中触及，在突然间顿悟，成为艺术家创作艺术作品的源泉，是艺术创作过程中重要的环节。一部优秀的艺术作品必须得到灵感的多次“光顾”和“到访”才能取得真正意义上的成功。而无数次的成功，标志着艺术大师的诞生。

对于绘画专业的学习者来说，每个人或多或少都做过想当画家甚至绘画大师的梦。有梦才会有动力，有梦才会有努力，有梦才会有毅力。实现这个梦想还要从平地起步，一步一个脚印，扎扎实实练好基本功，不畏劳苦，不断攀登画坛的高峰。在学习阶段，大师的影响力是无时不在、无处不有的。敬仰大师的人格，钦佩大师的才气，研习大师的技法，临摹大师的作品，欣赏大师的风格，这些都贯穿于学习者的整个学习过程中。

《大师从这里起步》是一套帮助学习者初步掌握绘画基础知识和绘画基本技法的丛书，也是社会考生迈进高等艺术学府必修的学习参考书。本套丛书共有22种，内容包括两大部分，一是绘画基础部分，有素描基础、静物素描、人物素描、石膏像素描、设计素描、风景写生、色彩、速写等，强调绘画基本功的训练和能力的培养；二是世界画坛巨匠的素描作品，这些享誉古今的世界绘画大师有达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、荷尔拜因、鲁本斯、伦勃朗、安格尔、阿道夫·门采尔、克里姆特、席勒、米勒、凡·高、列宾、谢洛夫、菲钦、毕加索等。

绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情和世界观，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。通过这套丛书，你可以从中受到美的教育和美的享受，丰富你的想象力和创造力。

绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，对事物的观察和感受更准确，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西。通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。

绘画不仅种类和形式丰富多彩，而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异，因而在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。通过这套丛书，你可以欣赏到各国大师不同时期的素描作品，了解到他们的艺术形式、表现手段、艺术风格的形成与其素描基本功的关系。艺术素质是看不见、摸不着的东西，但你从这些世界绘画大师的作品中，会学习到大师崇高的艺术品格，实实在在地体会到艺术素养在艺术人才培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画，你将看到每一个有机体、每一件事物，包括一草一木都蕴含生命的活力。在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化你的心灵和释放你的才华。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为画家。当你的绘画天赋被激发的时候，你就能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画成为精品，实现你当画家或绘画大师的梦想。

The first step to be a master
The basis of design II

总目录/CONTENTS

植物与风景

孙晓毅 巨德辉 编著

人物与动物

巨德辉 孙晓毅 编著

字体设计

于 健 张可隽 编著

装饰图案基础

于 健 张可隽 编著

Art is a way to observe and experience life, endowed with our own ideas and feelings. As a way of observation, art decides our way of life.

Art is inspired from life! Inspiration originates from our truly love for life. The vast nature and human social life are full of materials and inspirations waiting for art to draw. Artists shall train a pair of unique wisdom eyes and use them to find beauties other people ignored from ordinary things; whenever inspiration of art suddenly bursts out after careful selection, observation and experience, artists shall quickly capture and record it in a concise way to form the preliminary conception, and then further supplement and improve until a perfect work is created.

As a special form of thinking, the most striking feature of inspiration is that you can never predict when it will appear. It is a momentary illumination. On a daily basis, maybe you feel so puzzled and have no idea where to start a work that you have no appetite or sleep badly, but suddenly trends of thoughts surge out when you least expect them to, the problems encountered in creation are solved and finally the work is finished without any letup. Inspiration doesn't show up after repeated calls, but sometimes it suddenly busts out when you least expect it to:

"Hundreds and thousands of times, for her I searched in chaos, suddenly, I turned by chance, to where the lights were, and there she stood"

As a unique thinking activity, artistic inspiration, touched unintentionally and suddenly enlightened, functions as the source of artistic works by artists and plays a crucial role in artistic creation. A classic artistic work can achieve a real sense of success only after repeated "incubation" and "illumination" by inspiration. And numerous successes mark the birth of the artistic master.

For learners majored in painting, each of them more or less has once dreamed to be a painter or even painting master. Having dreams can evoke motivation, having dreams can motivate efforts, having dreams can inspire perseverance. Our dreams can come true only if we start from scratch, master the basic skills steadily and continually climbs towards the height of painting with every effort. During the phase stage, the influence of masters is everywhere for every moment. Veneration of master's personality, admiration of master's talent, study of master's technique, imitation of master's works and appreciation of master's style all run throughout learners' whole learning processes.

The First Step to Be a Master is a series aiming to help learners preliminarily master the basic knowledge and

THE FIRST STEP TO BE A MASTER

technique of painting, and also serves as compulsory reference books for social examinees after their entrance into the Higher Schools of Art. There are 22 kinds of series in total, which are divided into two sections according to their contents. One section is about foundations of painting including basis of sketch, still-life sketch, character sketch, plaster model sketch, design sketch, landscape sketch, color and sketch, which emphasize the training and ability cultivation of basic painting skills. The other section includes sketch works by world painting masters in ancient and modern times such as Da Vinci, Michelangelo, Raphael, Holbein, Rubens, Rembrandt, Ingres, Adolph Menzel, Gustav Klimt, Schiller, Miller, Van Gogh, Repin, Serov, Fechin, Picasso, etc.

As a portrayal of visual image, painting can not only show painters' thoughts and world outlook, but make appreciators think of things closely relating to painting images though invisible on the painting. With this series of books, you can learn the knowledge of beauty while enjoying it, and enrich your imagination and creativity.

Painting can not only make your vision sharper to observe and feel things more precisely, but enable you to know more about yourself, especially for something you feel vague and can't express in words. Through this series of books, you will learn different observation methods and the capacity to describe things.

There exist various kinds and forms of paintings. Due to the social, political, economic and cultural differences among nations and peoples around the world, the paintings of all countries in the world demonstrate sharp distinctions in art form, way of expression, artistic style and so on. From this series of books, you can appreciate sketch works of masters in different times around the world and learn about the relationship between their art form, way of expression and the formation of artistic style and their basic skills of sketch. The artistic quality can't be seen or touched, but you can learn masters' great artistic styles and really realize the crucial role it plays in cultivating and developing of artistic talents from the works of world painting masters.

By studying painting, you can see every organism, everything and even tree and bush containing the vitality of life. Art of painting can purify your soul and release your talent while you are fascinated by painting. The more powerful your painting ability becomes, the more likely you are able to draw things around you. If you love painting, you'll become a painter. When your painting talent is aroused, you can use your dexterous hands and adept skills to paint competitive products, making your dream of becoming a painter or a painting master into a reality.

大 师 从 这 里 起 步

第一篇

植物与风景

编著/孙晓毅 巨德辉

The first step to be a master
The basis of design II

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

学术评定委员会

主 任

宋惠民 鲁迅美术学院(原院长) 教授

副主任

何 杰 清华大学美术学院副院长 教授

龙力游 中央美术学院附中 教授

申胜秋 中央美术学院附中 教授

袁 元 中央美术学院基础部 教授

安 滨 中国美术学院基础部 教授

教材编写委员会

主 任

巨德辉

副主任

王传杰

主 编

巨德辉 王传杰 韩 雪

副主编

全晓男 陈 兵 谢 天 冯利源

教材编写统筹

韩 雪

教材内容总体设计

巨德辉

编 委

孙晓毅	刘洪帅	冯利源	姜复越	刘永雄
张 军	于 健	王珂岳	王 进	韩福营
薛继斌	高 媛	张 艳	鞠 峰	陈金龙
曹建丽	朱海滨	张可隽	冯连生	金勇文
王 丹	何 伟	吴彦蓉	黄志平	张鑫峰
韩 雪	伊 凯	王闽宁	刘秀芳	全晓男
李元成	杨 军	解文金		

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

**THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION**

第一章 装饰画概述

教学目的: 1. 了解装饰画的概念和特点

2. 通过对装饰画的学习, 培养审美情趣和学习兴趣, 提高艺术鉴赏力

3. 通过范画的展示, 开阔学生视野, 启发学生设计思路, 为下一步的分类设计奠定基础

教学方法: 1. 通过多媒体教学展示装饰画图片进行概念讲授, 感性认识装饰画

2. 可配合相应的背景音乐或与课程内容同步的短片

第一节 什么是装饰画

装饰是自然界动物和植物的本能, 是随着人类对工具的发明与利用以及对美的追求而诞生并不断伴随着人们对美的追求而发展着, “装饰”一词在西方最早出现于18~19世纪, 多指修饰。在中国最早出现于5~6世纪, 指修饰、打扮的意思, 而今装饰艺术已成为了我们生活中不可或缺的一门艺术。它与纯艺术是有一定区别的: 首先, 纯艺术是一种没有直接功利性的艺术, 它不具备实用性, 是以反映艺术家个人意志为主旨, 负载较宽泛的社会意识的一门艺术, 以原作最为有价值, 无特定的环境选择; 而装饰艺术具有功利性, 是指为适合一定的实用目的而产生的, 对环境有依附情结, 既需要体现与环境的适应性和协调性, 又要体现大众的意志, 反对个人极端化的创作, 比较唯美。

那么何为装饰画呢? 从广义上讲, 泛指装饰方面的一切绘画, 而狭义的装饰画是指装饰壁画、商业美术中的广告画等(如图1、2), 它是指为适用于客观环境或某种客观对象, 如装饰墙体、器皿等而设计制作的作品。

图1

图2

第二节 装饰画的基本特点

一、形象的图案化

大部分的绘画形式在造型上、明暗体积以及物体的质感和肌理等都是追求写实效果, 而装饰画中的形象是非写实的, 不追求与对象的完全相似, 是图案化的, 是其在长期的历史发展过程中, 形成的一套完整的艺术程式和表现手法, 是通过对大自然中自然形象的认识、改造、加工和再创造后, 形成的设计所需求的形象。

二、构图的平面性

装饰画构图的最大特点是平面性, 画面不追求立体感, 取消或减弱了纵深空间的层次, 可根据主题要求将形象平面摊开任意布局, 也可以将古今中外不同时空的形象组合在一起, 或是将具体形象和想象形象结合在一起。主要体现在形象的平面化处理、全方位多视点(贴士)的表现等(如图3)。

装饰画由于不同的实用要求,有些运用了较强的写实风格,在主体形象上用了少许的明暗,有一定的立体感,但就整体画面处理来看,并不是要强调对象的实体感,所以装饰画中的平面化处理还是占主导的。

图3 画面中的形象都是在自然形象的基础上进行了概括处理,构图上也没有透视关系,完全是一种平面化处理。

三、表现的多样化

表现的多样化可以从表现题材和表现技法两个方面来看。装饰画所涉及的题材十分广泛,包括植物、动物、风景、人物、几何图形等可见的和想象的形象。由于在设计时还会吸收工艺制作和材料的美感因素,因而这也就决定了装饰画在其表现技法上的多样性,可以是手绘的,也可以是材质的加工处理。利用材料所具有的形态、质感、色彩等理性性

能,诱发创作者的抽象意念,把艺术想象和材料的自然效果融为一体,最终结合为一件完整的作品。比如金属材料 and 纤维材料,它们的特性是一硬一软,在设计时就可以利用挖掘材质本身的特性,形成各自不同的加工工艺和视觉效果(如图4、5)。

图4

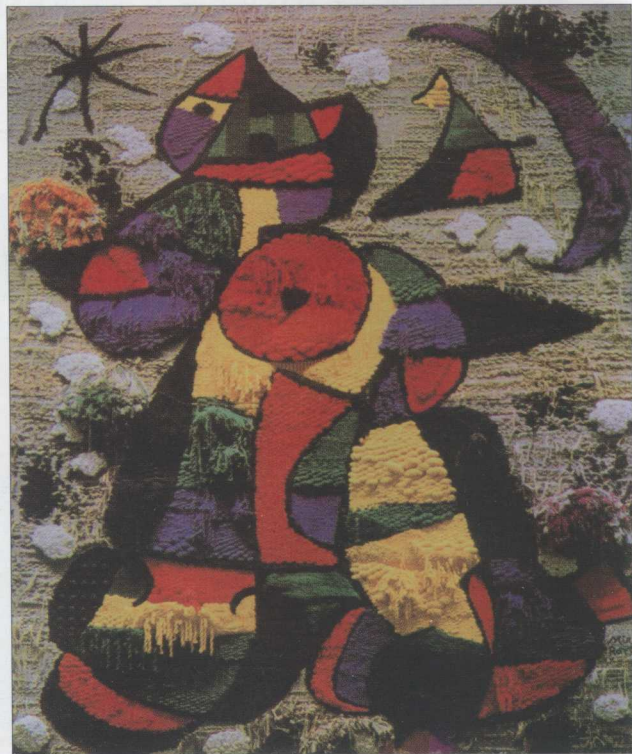

图5

四、环境的适应性

装饰画的主要作用即是它的装饰性,而装饰是离不开环境的,在对其进行艺术价值评判时,其自身的形式美感因素是一方面,另一方面还要看其是否体现了与环境整体的协调一致性,在成为环境的有机组成部分的同时是否真正起到了对环境的装饰作用(如图6)。这种一致性表现在以下两个方面:(1)装饰画的构造性,包括构图、形象、色彩、材料等。这些都应该具备与环境有直观的一致。(2)装饰画的位置和尺寸,指作品与环境空间的比例分配,正确处理与被装饰环境的主从关系,否则会丧失一些实效价值。

图6

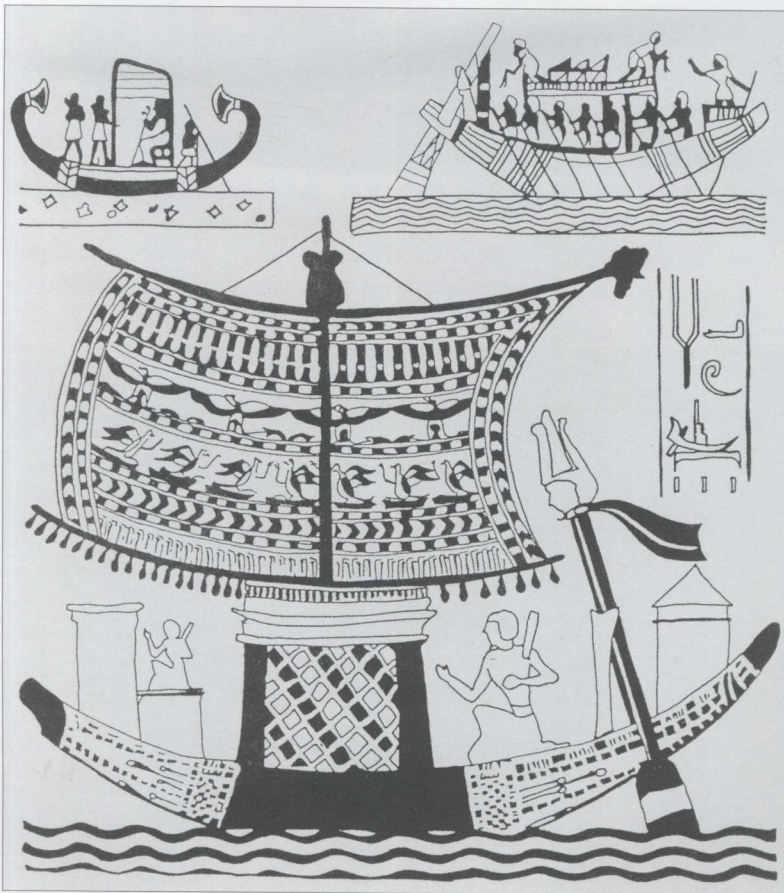

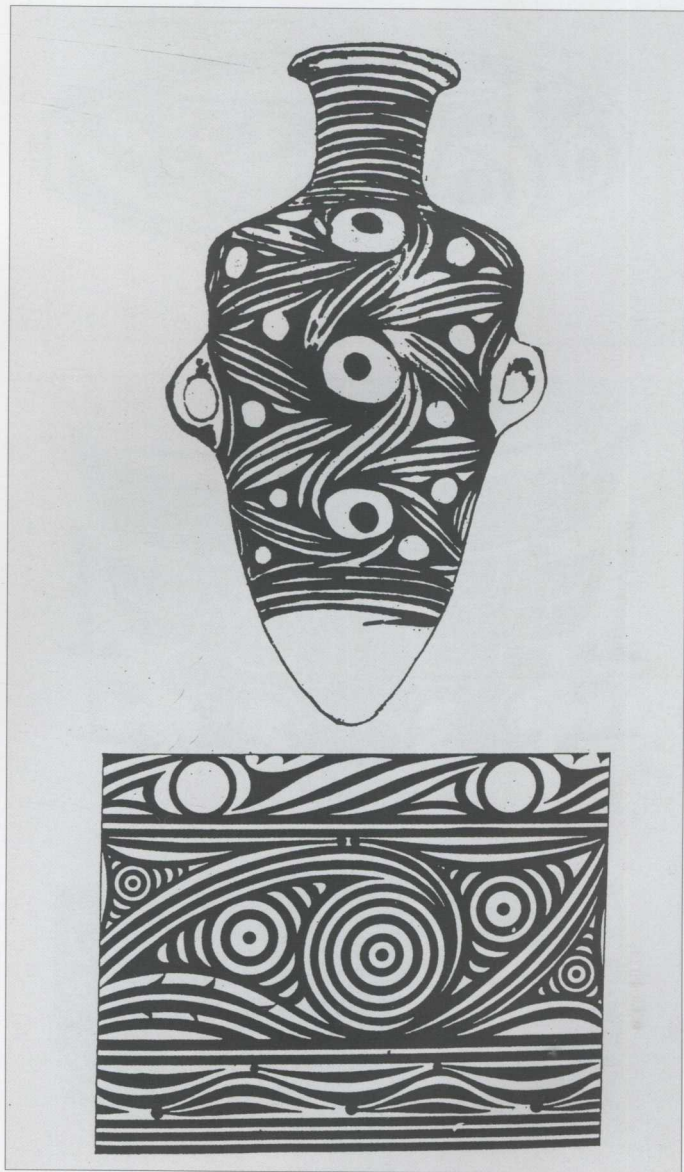
图7 古埃及的壁画中展现了活生生的航海、捕鱼的场景。图中可见其船帆等处的装饰。

第三节 传统装饰的启示

装饰画中的形象来源非常广泛,除了生活中的劳动、耕种、收获、饮食、节庆、飞禽走兽、建筑等,我们还可以从国内外不同时期的优秀作品中去汲取。中国传统的装饰艺术有着显著的民族特色,为我们的装饰艺术提供了宝贵的财富。

新石器时期的彩陶纹样上的花纹、波浪纹、水纹、网纹等直接把生活纳入了装饰纹样中;到了阶级社会中,结合原始图腾或神话传说和祭祀,出现了青铜器上的饕餮纹、龙凤纹等;随着道教的兴起和佛教的引进,梅兰竹菊、莲花蔓草等在被赋予了吉祥含义的同时,使用在了漆器、丝织、彩瓷、石窟、寺庙、宫廷等不同的载体和场合;至于富有乡土气息的民间装饰纹样,如剪纸、刺绣、蜡染、木雕等结合日常生活的装饰就更加数不胜数了(如图7~14)。

图8 彩陶上的波浪纹、花纹和水纹是对生活环境的生动记录。

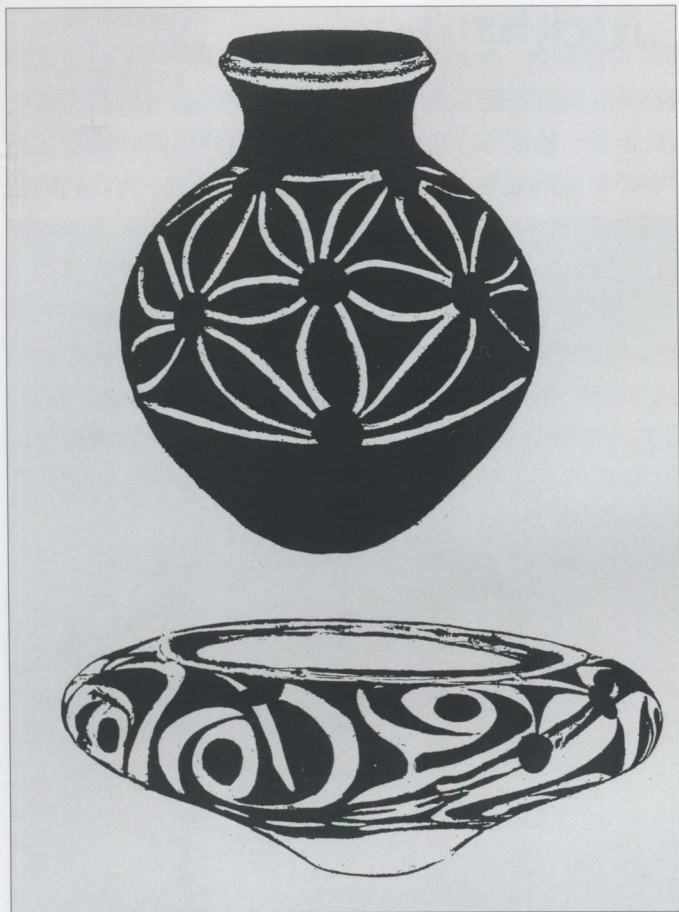

图9

图10

象征统治阶级权威的饕餮纹。

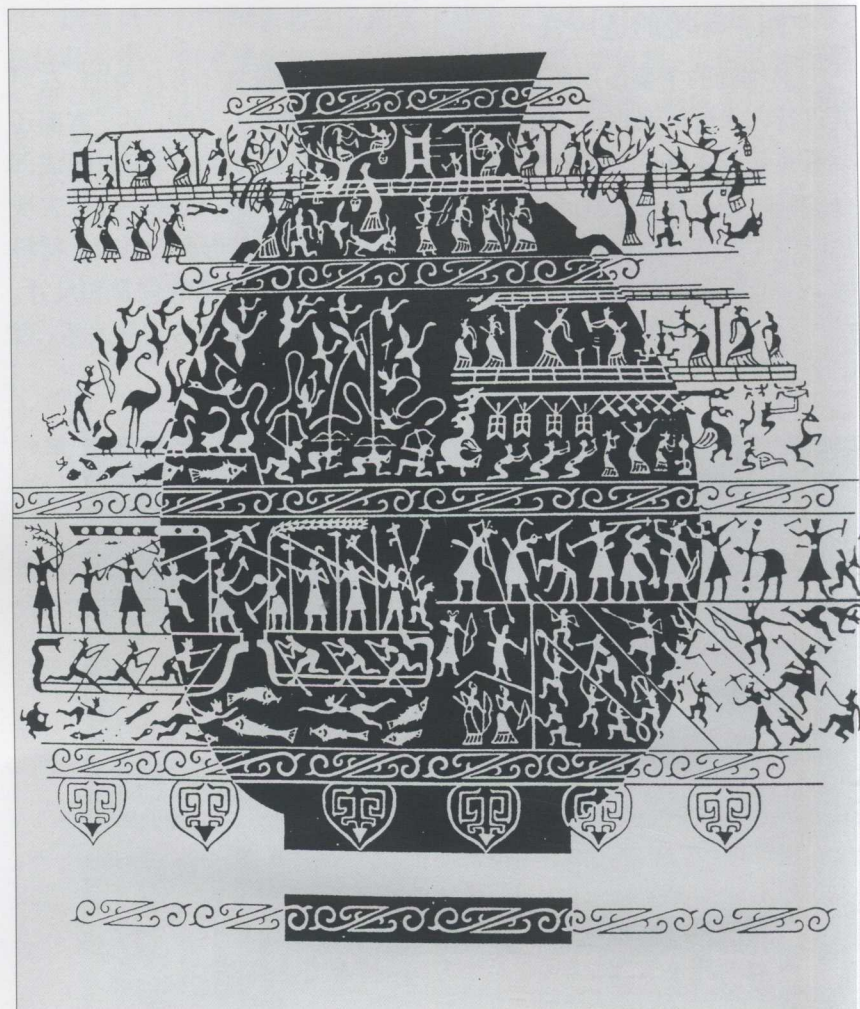

图11 战国宴乐渔猎攻占图铜壶，将水战、练武、采桑、宴乐等生活场景通过分层布局，以带状花纹相隔生动地表现出来。

图12

小贴士:

多视点。在呈现真实场景的画面中,一般只有一个中心点,即焦点透视,它的视野是有限的、凝固的,而多视点是指将在不同角度中、不同时间段所看到的形象同时放置在一个画面中。

构图又称布局,是指在特定的画面中有意识地安排形象的位置、大小、主次、对比等关系,以期取得完美的整体艺术效果。

思考与练习:

1. 谈谈你对装饰画的认识。
2. 简述装饰画的特点。
3. 分别搜集以植物、风景为主的不同时期的装饰画,从其造型特点、表现手法等角度进行赏析,并从中选出两幅进行临摹。

图 13 刺绣

图 14

第二章 装饰造型设计基础

教学目的: 1. 熟悉装饰画设计的基本工具和材料, 掌握各工具的使用特点和视觉效果

3. 了解和掌握写生的方法, 培养学生敏锐的视觉观察力和基本的造型能力

4. 掌握装饰图形变化的方法规律, 并能逐渐应用于自己的设计实践中

5. 了解装饰色彩的基础知识, 掌握装饰色彩的基本应用

6. 熟悉了解装饰画的表现技法, 并能熟练地掌握运用其中的两种

教学方法: 1. 运用多媒体教学进行理论讲授

2. 学生动手实践与教学指导相结合

3. 个别指导和集中讲评相结合

第一节 常用工具与材料介绍

了解每一种工具的特点是十分重要的。一件工具之所以存在, 一定有其独特的用途。

一、纸张

纸张是最常用、最易掌握的表现材质, 在装饰绘画时采用的纸张常用的有图画纸, 也可以是较厚的纸(如卡纸)或者是较薄的纸(如宣纸)或是旧报纸等(如图15)。

图15

二、笔

在常规的工具中, 如HB~6B的铅笔, 尽管它们都隶属于铅笔家族, 但功能上却各自不一, 而钢笔、毛笔、彩色水笔、蜡笔、油画棒等每一种笔也都有各自的特点, 在设计时可以利用不同的笔触和特性制作出不同的视觉效果, 如利用彩色油画棒、蜡笔笔触的油性不吸水的特性, 与水彩色、水粉色涂抹相结合, 能创造出粗犷自然、色彩渗透的视觉效果(如图16)。

图16

三、色彩

水彩或水粉色, 用平涂法(如图17)、厚涂法(如图18)、肌理法(如图19)等多种方法, 呈现出色彩丰富的画面效果。

图17

