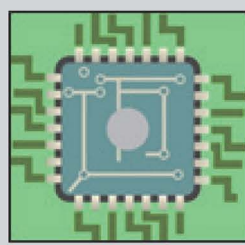
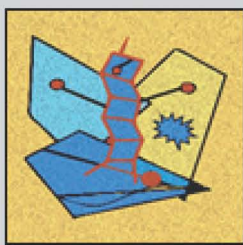
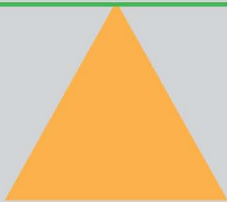
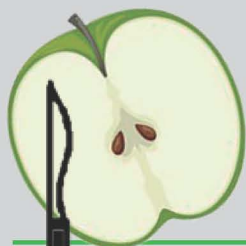

“美术创新系列——物型课程”

从生活走向创意

主 编 蔡文学

副主编 臧福军 俞征波 李 杰

美术创新系列——物型课程

从生活走向创意

主 编 蔡文学

副主编 臧福军 俞征波 李 杰

華東理工大學出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

· 上海 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

从生活走向创意 / 蔡文学主编. —上海: 华东理工大学出版社, 2021. 8
ISBN 978-7-5628-6539-1

I. ①从… II. ①蔡… III. ①美术—教材 IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 156482 号

项目统筹 / 左金萍

责任编辑 / 翟玉清

装帧设计 / 徐 蓉

出版发行 / 华东理工大学出版社有限公司

地址: 上海市梅陇路 130 号, 200237

电话: 021-64250306

网址: www.ecustpress.cn

邮箱: zongbianban@ecustpress.cn

印 刷 / 上海新华印刷有限公司

开 本 / 787mm×1092mm 1/16

印 张 / 10

字 数 / 196 千字

版 次 / 2021 年 8 月第 1 版

印 次 / 2021 年 8 月第 1 次

定 价 / 78.00 元

版权所有 侵权必究

本书编委会

主 编 蔡文学

副主编 臧福军 俞征波 李 杰

编 委 李 蔚 蔡文澜 唐启良 黄 盈

刘亚玲 陆晓雯 张雪松

内容提要

本教材可用作职业学校提高学生艺术修养的公共课教材，也可用于各中小学及幼儿园进行通识美术教育。本教材通过作者亲身实践美术教育活动，真实地再现了艺术创作的完整思维过程，使学生深刻地认识到艺术来源于生活，艺术离我们并不遥远，生活中处处都是艺术创作和创意设计的源泉。通过学习本教材，学生可以了解基本的艺术创作过程，具备初步的欣赏和创作艺术作品的的能力，让生活变得更加丰富多彩。本教材配有多媒体视频演示教学资源，学生可通过扫描二维码观看学习。

前言

本教材通过作者亲身实践美术教育活动，真实地再现了美术及设计创作的完整思维过程，使学生深刻地认识到艺术来源于生活，艺术离我们并不遥远，生活中处处都是艺术创作和创意设计的源泉。本教材的写作目的是培养和提升学生欣赏与创作艺术作品的的能力，帮助学生了解创意设计的基本过程，让生活变得更加丰富多彩。

当面对一幅绘画作品时，我们应如何欣赏它？

有人问毕加索：“你的画怎么让人看不懂？”毕加索说：“听过鸟叫吗？”“听过。”“好听吗？”“好听。”“你听得懂吗？”这段对话就是毕加索对绘画作品的深刻阐述。有很多现代绘画作品，包括一些具象的作品，只要我们在欣赏时能感受到“好看”“好玩”“有趣”“舒服”就够了，不需要看“懂”它是什么。这才是欣赏现代绘画作品时应有的心态。至于绘画作品所传达的“意义”，完全是观者附加上去的，仁者见仁，智者见智，不能一概而论。

非美术专业学生为什么要学一点儿美术知识？

李政道认为，“科学和艺术是不可分割的，就像一枚硬币的两面。它们共同的基础是人类的创造力，它们

追求的目标都是真理的普遍性”。对科学巨匠的统计学研究表明，他们一般都具备三个重要的素质：坚实的理论基础、哲学家的眼光和艺术家的思想。由此可见，艺术修养对其专业的学习与研究是非常有帮助的，不懂艺术只能为“匠”，而成不了“巨匠”。

编写本教材的意义何在？

当代中国美术教育一般是从素描和色彩开始的，美术考试中侧重于考查学生的素描、色彩运用和速写能力，实际上这是不够的，它没有交代清楚作品创意的来源，也没有讲清楚所创作的作品可以应用的方向，使美术变成了“无源之水，无用之术”，严重影响了学生学习美术的积极性和主动性。本教材全面阐释了现代美术的创作全貌，使学生爱上画画、懂得欣赏、学会创作。

为了更直观呈现教材中的设计方法和理念，作者团队特别制作了生动而丰富的多媒体视频演示教学资源，读者可以通过手机扫描每一章开头处的二维码观看学习。

对于书中存在的不足之处，敬请广大同行及师生不吝指正，深表感谢。

目 录

第一章 揭秘水果与花卉中的艺术密码	1
第一课 苹果物语	3
第二课 柿子物语	9
第三课 向日葵物语	15
第四课 白玉兰物语	21
第二章 揭秘生物中的艺术密码	27
第五课 从昆虫纹样走向创意	29
第六课 从动物纹样走向创意	35
第七课 从传统人物走向创意	41
第八课 从现代人物走向创意	46
第三章 揭秘室内环境中的艺术密码	51
第九课 从会议室走向创意	53
第十课 从居家环境走向创意	59
第十一课 从酒店大堂走向创意	65
第十二课 从书架走向创意	71
第四章 揭秘建筑中的艺术密码	77
第十三课 从徽派建筑走向创意	79
第十四课 从现代建筑走向创意	86

第十五课	从英式建筑走向创意	93
第十六课	从哥特式建筑走向创意	99
第十七课	从钟楼走向创意	106
第五章	揭秘大师名作中的艺术密码	113
第十八课	与大师对话 1	115
第十九课	与大师对话 2	118
第二十课	与大师对话 3	121
第二十一课	与大师对话 4	124
第二十二课	与大师对话 5	128
第六章	揭秘装置设计中的艺术密码	133
第二十三课	火炬物语	135
第二十四课	零件物语	139
第二十五课	纹样物语	145
第二十六课	装置物语	150

第一章

揭秘水果与花卉中的艺术密码

水果与花卉是大自然赐予人类的礼物，它们种类丰富、形状各异、色彩斑斓，为艺术家们提供了无尽的创作灵感和启发。让我们开始水果与花卉的创意之旅吧！

第一课 苹果物语

一、样例创作过程

1. 扫描实景

从上到下，从左到右，仔细观察如图 1-1 所示的苹果，从中找出一部分能够反映其特点且具有美学意义的图形，如选取其整体、剖面、籽粒等的形状图案作为备选图形。

图 1-1 苹果

2. 提取组件

从备选图形中挑选一部分，对其进行“图形艺术化”处理。所谓“图形艺术化”，是指所画出的图形不一定与原图一模一样，可以根据美观性要求，采用诸如“简化”“分割”“放大”“缩小”“扭曲”“变形”等手段对图形进行处理，如图 1-2 所示。这些图形将作为后续创作作品的组件。

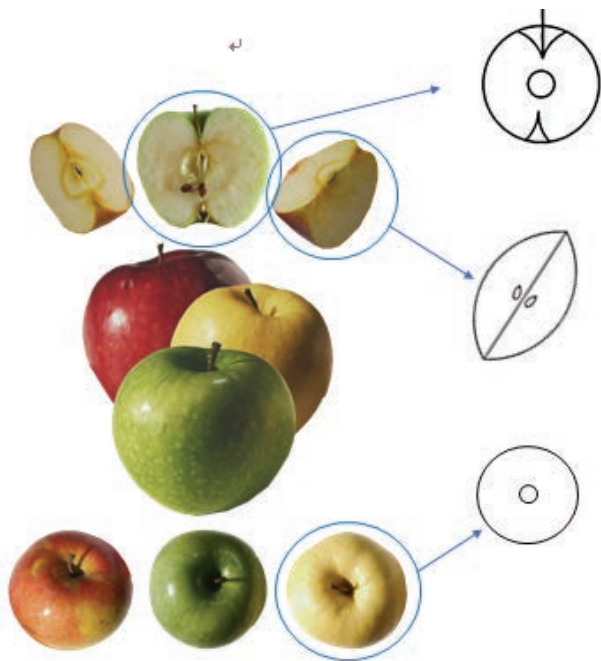

图 1-2 组件形成

3. 组件重新编码

将提取的组件按照“环形阵列”法则进行变换，以构成新的画面，直到自己认为画面均衡、协调、有趣为止。调整过程如图 1-3 至图 1-5 所示。

图 1-3 一稿

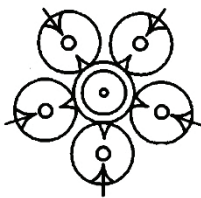

图 1-4 二稿

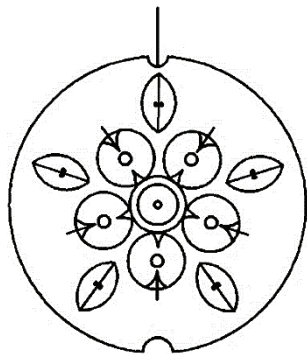

图 1-5 三稿

4. 配色

(1) 模仿自然配色

首先，用配色 APP（色采）从实物照片中取色，获得如图 1-6 所示的色谱；然后，利用色谱中的部分颜色为线稿配色，并反复调整，使作品画面平衡、节奏明快、色彩和谐。

完成后的作品如图 1-7 所示。

图 1-6 实物及色谱

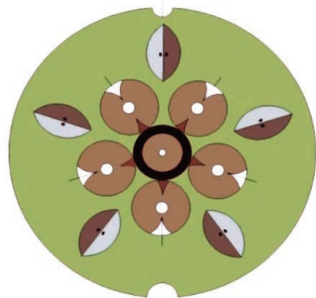

图 1-7 《群组 1》

(2) 借鉴传统经典图案配色

首先，用配色 APP（色采）从传统经典图案中取色，获得如图 1-8 所示的色谱；然后，利用色谱中的部分颜色为线稿配色，并反复调整，使作品画面平衡、节奏明快、色彩和谐。完成后的作品如图 1-9 所示。

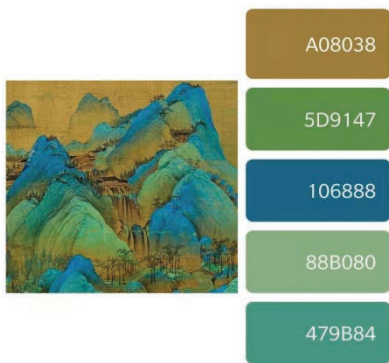

图 1-8 古画图案及色谱

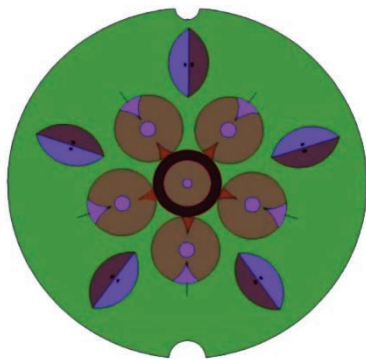

图 1-9 《群组 2》

(3) 借鉴大师名作配色

首先，用配色 APP（色采）从一幅艺术大师的经典名作中取色，获得如图 1-10 所示的色谱。然后，利用色谱中的部分颜色为线稿配色，并反复调整，使作品画面平衡、节奏明快、色彩和谐。完成后的作品如图 1-11 所示。

图 1-10 名画及色谱

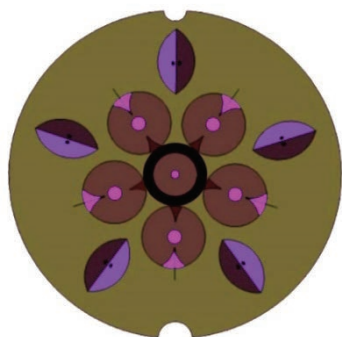

图 1-11 《群组3》

5. 产生新组件

对现有的组件做进一步简化和变形，从而产生一组新组件，如图 1-12 所示。

图 1-12 新组件

6. 新组件重新编码

将获得的新组件按照“环形阵列”法则进行变换，在不断改变相对位置的过程中找到生动、有趣、有“缠绕”感的图案，如图 1-13 所示。

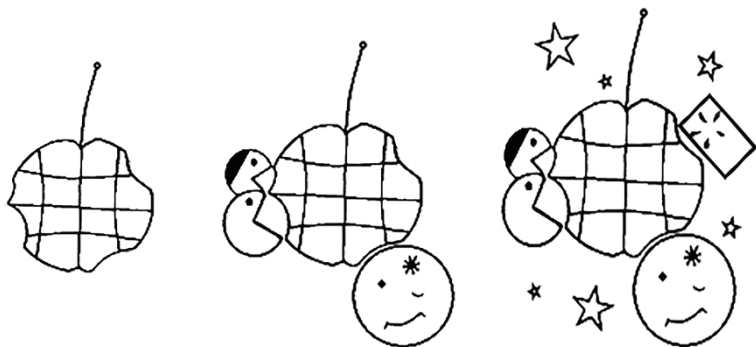

图 1-13 《改变世界的三个苹果 1》

7. 新作品配色

首先，用配色 APP（色采）从一幅抽象派大师的经典名画中取色，获得如图 1-14 所示

的色谱；然后，利用色谱中的部分颜色为线稿配色，并反复调整，使作品画面平衡、节奏明快、色彩和谐、意味深刻。完成后的作品如图 1-15 所示。

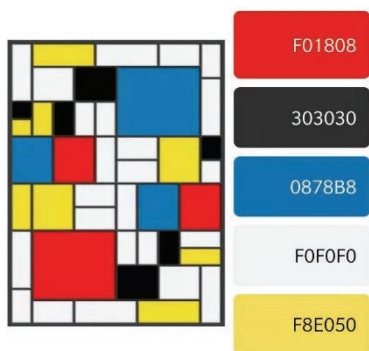

图 1-14 大师作品及色谱

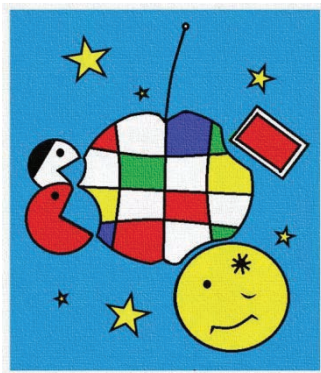

图 1-15 《改变世界的三个苹果 2》

8. 文创设计

将绘画作品应用到适合的载体（如 T 恤）上，再适当调整、改进，使作品美观、和谐。至此，一件文创作品的设计就完成了，如图 1-16 所示。

图 1-16 创意 T 恤

二、模仿练习

请模仿本节课的创作方法，利用样例组件创作一幅绘画作品。

要求：

- (1) 内容健康向上、画面平衡、节奏明快、色彩和谐、有新意。
- (2) 至少使用 2 种组件进行创作。
- (3) 分别使用 3 种配色方法为自己的作品上色。
- (4) 给自己的作品起一个贴切的名字。

三、独立创作练习

请结合图 1-17，运用本节课所学的创作方法，创作出属于自己的独特的绘画作品，并将自己的作品作为图案设计一件文创作品。

图 1-17 葡萄

要求：

- (1) 内容健康向上、画面平衡、节奏明快、色彩和谐。
- (2) 画出自己的组件。
- (3) 画出自己的元素。
- (4) 利用自己的组件创作一幅作品的线稿。
- (5) 分别利用 3 种配色方法给线稿上色，获得 3 件作品。
- (6) 将自己创作的作品图案应用到某一件物品上，完成属于自己的独特的文创作品设计图。