

目录

第一章 美术的基本常识	1
一、美术的分类	1
二、美术的表现形式	6
三、学习美术的意义及方法	8
第二章 美术的发展史	10
一、西方美术	10
二、中国美术	15
第三章 素描	23
一、素描的定义和要素	23
二、素描工具的种类	24
三、几何模型素描	26
四、静物素描	36
五、人物头像素描	45
第四章 速写	52
一、速写的定义	52
二、速写的工具与运用	52
三、构图要素	53
四、静物速写	57

五、人物速写	59
六、风景速写	66

第五章 色彩 73

一、色彩的定义与要素	73
二、表现色彩的工具	76
三、色彩的构成原理	80
四、色彩心理	85
五、静物色彩	95
六、色彩风景写生	116

第六章 会展展示设计手绘效果图 123

一、会展展示设计的定义和要素	123
二、会展展示设计手绘工具与运用	124
三、绘制会展展示设计效果图	128
四、会展展示设计图表现技法分类	128

参考文献 173

第一章 美术的基本常识

知识目标：了解美术的分类。

了解美术的构成原理。

掌握美术的专业术语。

能力目标：能够掌握美术的基本意义。

能够掌握正确的素描学习方法。

一、美术的分类

（一）绘画艺术

绘画艺术是美术中的重要门类之一。绘画是采用不同的工具，以造型与色彩为表现语言，在平面上表达具有审美价值的视觉形象的艺术。根据绘画工具、材料、形式语言和表现方法的不同，绘画又分为中国画、水粉画与水彩画、油画、版画、素描等种类。

1. 中国画

中国画是指以中国独特的审美思想，用中国所特有的绘画工具所作的绘画：中国画源远流长，在世界艺术宝库中自成体系，独树一帜。中国画的表现手法可分为工笔画与写意画（见图 1-1）。

工笔画笔法工整严谨，表现细腻。有重彩与淡彩之分，是中国早期绘画的主要形式。

写意画笔法简约豪放，以水墨为主要表现语言，始于唐，盛于元，是中国文人画的主要形式。

中国画从绘画表现题材上分为人物画、花鸟画、山水画等（见图 1-2 至图 1-4）。

图 1-1 鱼 八大山人

图 1-2 人物画

图 1-3 花鸟画

图 1-4 山水画

2. 水粉画与水彩画

水粉画与水彩画都是以水调和颜料所作的绘画。水粉画颜料颗粒较粗，覆盖力强，属于不透明颜料。水彩画颜料颗粒较细，覆盖力差，属于透明颜料。水粉画、水彩画和油画一样，都是源自欧洲，属于西画的范畴（见图 1-5）。

3. 油画

油画是指用油来调配颜料所作的绘画。油画起源于 15 世纪的欧洲，因此又称西洋画（见图 1-6）。

图 1-5 水粉画

图 1-6 油画

4. 版画

版画的种类很多。版画要经过绘稿、制版、印刷等程序，其特点是可以大量复制，便于流通。就材料来分，主要有木刻版画（见图 1-7 至图 1-9）、铜版画（见图 1-10）、石版画、丝网版画等。

5. 素描

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。简单地说，素描是指单一颜色的绘画。该内容将在本书第三章详细介绍。

图 1-7 木刻版画

图 1-9 木刻版画

图 1-8 木刻版画（老人 蒙克）

图 1-10 铜版画（会谈时间 蒙克）

（二）雕塑艺术

雕塑是雕、刻、塑的总称，是采用物质材料构成的可观可触的三维立体造型艺术，可分为圆雕（见图 1-11）、浮雕（见图 1-12）和透雕（见图 1-13）等种类。

图 1-11 圆雕（卧像 亨利·摩尔）

图 1-12 浮雕

图 1-13 透雕

（三）建筑艺术

建筑艺术是功能与审美、工程技术与艺术手段紧密结合的艺术。建筑原本是人类为了抵御自然和外来的侵害、方便生活而建造的栖身之所。随着社会的发展、生活的进步和审美要求的提高，建筑不只是为了遮风避雨、防寒御兽，它还以其丰富实用的功能、美丽多姿的造型和不同的艺术风格昭示着人类灿烂的文明（见图 1-14 至图 1-17）。

图 1-14 建筑街景

图 1-15 凯旋门

图 1-16 梅斯大教堂

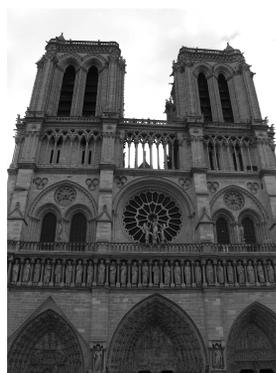

图 1-17 巴黎圣母院

(四) 工艺美术

工艺美术是运用不同的材料和生产工艺进行设计加工的一门造型艺术,其基本性质是功能与审美的统一。工艺美术的发展与人们的生活水平、科技进步密切相关,它集观赏与实用于一身。

工艺美术分为传统工艺美术和现代工艺美术,主要指陶瓷工艺、玉雕工艺、象牙工艺、染织工艺、刺绣工艺、漆器工艺、铸造工艺、金属工艺、塑脂工艺、

编织工艺等（见图 1-18 至图 1-20）。

图 1-18 漆器工艺

图 1-19 金属工艺

图 1-20 编织工艺

图 1-21 广告

（五）现代设计艺术

现代设计艺术是在现代工业的大背景下，生产出满足人的精神与物质需求的生活用品以及设备的造型、视觉传媒设计，如工业设计（包括产品造型）、环境艺术设计（包括室内设计、景观设计）、现代商业美术[广告（见图 1-21）、商品包装、商品标志、商品展示、影视多媒体等]。

二、美术的表现形式

美术的表现形式大致可以分为写实表现、写意表现和抽象表现三种形式。

（一）写实表现

写实表现又称具象表现，是以客观自然形态为参照，追求再现客观世界中自然形态的一种表现方式。在造型上，写意表现注重形似，强调物体透视、比例、结构、量感、肌理、色彩等造型要素的准确性，以达到视觉上的逼真效果。西方美术在写实表现方面的成就尤为突出（见图 1-22、图 1-23）。

图 1-22 路易十四

图 1-23 煎饼磨坊的舞会

(二) 写意表现

写意表现是在客观的自然形态基础上，通过主观的概括、提炼、取舍、夸张、变形和想象，表达作者内心世界的一种表现形式。在造型上，写意表现不满足于对自然形态的模拟和再现（见图 1-24）。

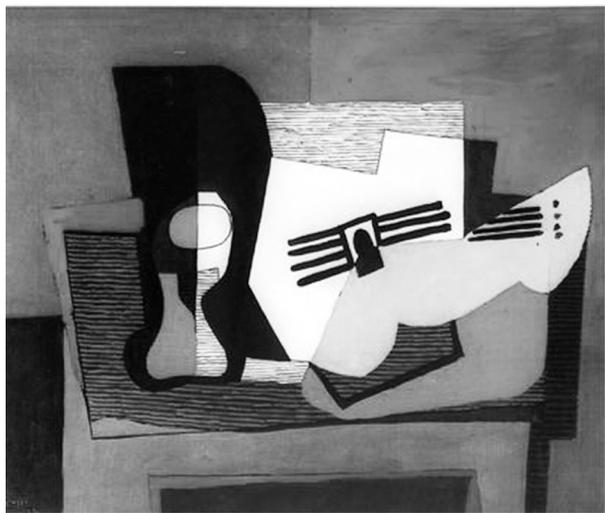

图 1-24 毕加索

(三) 抽象表现

抽象表现主义又称抽象主义，或抽象派。抽象派这个词第一次运用在美国艺术上，是在 1946 年由艺术评论家罗伯特·寇特兹（Robert Coates）所提出的。

“抽象表现主义”这个词用以定义一群艺术家所做的大胆挥洒的抽象画。他们的作品或热情奔放，或安宁静谧，都是以抽象的形式表达和激起人的情感。

三、学习美术的意义及方法

（一）学习美术的意义

在现代艺术设计工作中，由于软件技术的普及与广泛运用，大多数时间是以计算机为工具进行图形图像设计和处理的。人们往往只重视软件操作训练，而对美术知识与技能的学习重视不够，于是在学习中将大量时间花在软件操作训练上，而忽视了美术的学习与提高。其实，一个成功的设计取决于设计者的创造性思维、审美修养和娴熟的表现技法，三者缺一不可，而且还需要手、眼、脑的有效配合。学习美术的过程便是强化手、眼、脑的训练的过程。通过系统地学习美术常识、美的形式法则，提高自己的审美修养；通过学习、研究大师的作品和优秀作品，提高自己的鉴赏能力；通过系统训练，提高自己运用艺术语言的表达能力。

（二）学习美术的方法

学习美术要勤奋，要做到勤画、勤看、勤思。勤画的目的是练手；勤看的目的是练眼；勤思的目的是练脑。三者是相互联系、相互作用的。手、眼、脑并练是学习美术的重要方法和手段。

拳不离手，曲不离口，勤能补拙、熟能生巧、天道酬勤都是强调勤的重要性。因此，在美术学习过程中，一定要勤奋刻苦。

1. 练手

美术是视觉艺术，如何将自己的想法或想表达的形象通过手转化成视觉形象，存在表现技巧问题。技法是需要训练的。在掌握了一定的美术理论，了解了基本的训练方法的基础上，必须要反复练习。只有勤练，才会使技能得以加强；只有勤练，才会使感觉进一步升华；只有勤练，才会使视觉更加敏锐。“眼看千遍不如手做一遍”，练手是关键。

2. 练眼

练眼就要勤看，勤看是指勤观察现实生活，积累素材，多看优秀作品，欣赏名作，多比较，以提高自己的审美修养。只有多看，多比较，才能提高鉴赏能力。

3. 练脑

艺术家与工匠的区别在于：工匠具有高超的技艺，而艺术家不仅具有高超的技艺，而且具有敏锐的思想和非凡的创造才能。学会思考，勤于思考，是学习美术的重要条件。要学好美术，就要了解美术历史的沿革，善于总结大师的

成功经验，勇于探索，关心艺术的发展，社会的进程，不断升华观念，同时，还必须锻炼自己的独立思考能力，丰富自己的艺术思想。

总之，学习美术要培养自己独特的艺术思维，加强技能训练，达到眼、手、脑并用，才能使美术技能逐步得到提高。