

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

职业院校“双证书”课题实验教材
人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心指导编写

动漫 美术基础

DONGMAN
MEISHU JICHU

主 编 刘 源 周佳佳

动漫
美术
基础

主
编
刘
源
周
佳
佳

北京出版集团公司
北京出版社

北京出版集团公司
北 京 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

动漫美术基础 / 刘源, 周佳佳主编. — 北京: 北京出版社, 2015.11 (2021 重印)

“十二五”职业教育国家规划教材. 2015

ISBN 978-7-200-11837-7

I. ①动… II. ①刘… ②周… III. ①动画—绘画技法—职业教育—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 005319 号

动漫美术基础

DONGMAN MEISHU JICHU

主 编: 刘 源 周佳佳

出 版: 北京出版集团公司

北 京 出 版 社

地 址: 北京北三环中路 6 号

邮 编: 100120

网 址: www.bph.com.cn

总发行: 北京出版集团公司

经 销: 新华书店

印 刷: 定州市新华印刷有限公司

版印次: 2015 年 11 月第 1 版 2021 年 1 月修订 2021 年 1 月第 3 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 8.5

字 数: 150 千字

书 号: ISBN 978-7-200-11837-7

定 价: 39.80 元

质量监督电话: 010-82685218 010-58572162 010-58572393

目 录

单元一 平面构成原理及应用 1

任务1 点构成方法 2

任务2 线构成方法 7

任务3 面构成方法 12

单元二 色彩构成原理及应用 19

任务1 色彩的基本原理和属性 20

任务2 色彩对比与调和 26

任务3 色彩心理 31

单元三 立体构成原理及应用 38

任务1 半立体构成方法 39

任务2 线材立体构成方法 45

任务3 面材立体构成方法 50

单元四 综合造型练习 57

任务1 字体设计 58

任务2 标志设计	62
任务3 平面广告设计	66
任务4 海报设计	72
任务5 包装设计	80
任务6 书籍装帧设计	90
任务7 动漫设计与制作	107

参考文献	126
------------	-----

北京出版社

单元一

平面构成原理及应用

平面构成是视觉元素在二次元平面上按照美的视觉效果和力学的原理进行的编排和组合，它是以理性和逻辑推理来创造形象、研究形象与形象之间的排列方法，是理性与感性相结合的产物。

平面构成主要是运用点、线、面和律动组成结构严谨、富有极强的抽象性和形式感，又具有多方面的实用特点和创造力的设计作品，与具象表现形式相比较，它更具有广泛性，是在实际设计之前必须要学会运用的视觉艺术语言。

形象在构成设计中是表达一定含义的形态构成的视觉元素。形象是有面积、形状、色彩、大小和肌理的视觉可见物。在构成中，点、线、面是最基本的造型元素。点、线、面的多种不同形态的结合和作用，就可以产生多种不同的表现手法和形象。平面构成的表现形式主要包含以下几种：重复构成、近似构成、渐变构成、发射构成、特异构成、密集构成、分割构成、肌理构成、空间构成等。

任务1 点构成方法

任务描述

点是平面构成的基本元素之一，点构成是平面构成最基本形式之一，在构成设计中，点的概念不同于几何意义上的概念，本任务针对点构成内容的分析和讲解，帮助学生了解点构成的基本形式和特征，并通过练习来掌握点构成的创作步骤，拓展设计创作的能力。

最终效果展示如图1-1-1所示。

图1-1-1 点构成

任务目标

1. 了解在平面构成中点的概念及特征。
2. 掌握点的类型和构成形式。
3. 能进行点构成创作。

任务分析

本任务是平面构成之点构成的设计训练，通过临摹学习平面点构成的创作方法，并灵活运用于构成创作中，为平面设计实践打下良好基础。任务主要包含平面骨骼绘制、点元素创作和作品上色完善。

操作步骤

步骤1. 准备材料：A4纸、铅笔、直尺、圆规。

步骤2. 绘制一个20cm × 20cm的方框。如图1-1-2所示。

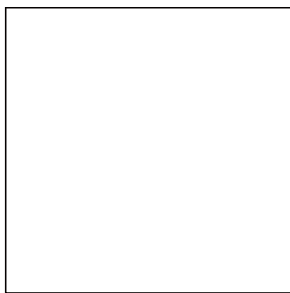

图1-1-2 步骤2

步骤3. 确定构图，用两条横竖交错的双曲线勾勒出平面图案的大致区域。如图1-1-3所示。

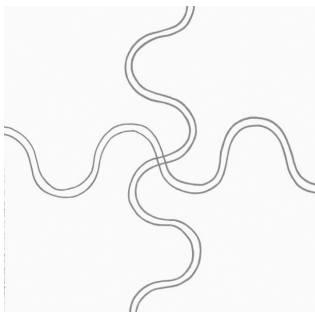

图1-1-3 步骤3

步骤4. 确定构图后，加入点的元素，保持其对称性。图中点元素以“空白圆圈”的形式出现并用从小到大的渐变方式，从中心向四个角落辐射散开，构成本图的基本骨骼。如图1-1-4所示。

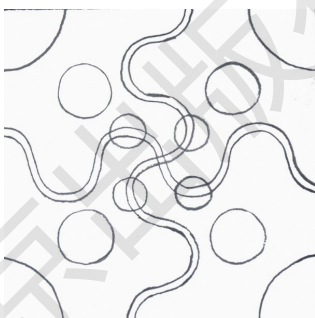

图1-1-4 步骤4

步骤5. 对点元素进行创作，将部分空白圆圈加入更小的点，在双曲线上合适的位置添加更多的点元素，完善整个构图，使整张构图饱满、完整。如图1-1-5所示。

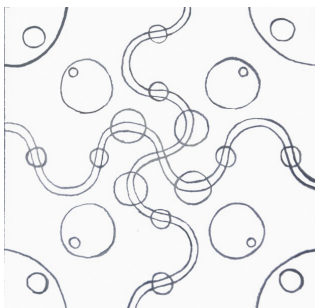

图1-1-5 步骤5

步骤6. 逐步完成整张构图并进行上色, 本图运用黑白对比的色彩, 在图片重叠部分用黑白色交叉上色, 形成正负型图像, 使图片整体感、层次感更加突出。点构成完成效果图如图1-1-6所示。

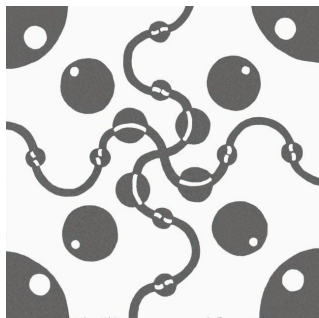

图1-1-6 步骤6

■ 相关知识

一、点的概念和特征

点是视觉上相对细小而集中的形, 越小的形体越能给人以点的感觉。

点一般用来表示位置, 它既无长度, 也无宽度, 又不表示面积、形状, 这是相对于其背景条件及其他要素对比下而确定的。但在构成中是有大小、形状、位置和面积的。点的特性表现在它的大小, 所在空间的位置, 点之间的距离, 点的群化, 如人站在辽阔的海滩上就会小得像一个点, 由此可以联想到一个物体在不同的环境条件下会产生不同的感觉。

二、点的类型和构成形式

点被分为规则点、不规则点、几何点、自然点、实点、虚点等。

点的构成形式主要有以下几种。

1. 大小、疏密不同的混合排列, 使之成为一种散点式的构成形式。如图1-1-7所示。

图1-1-7 点构成

2. 将大小一致的点按一定的方向进行有规律的排列，在视觉上可以给人留下一种由点的移动而产生线化的感觉。如图1-1-8所示。

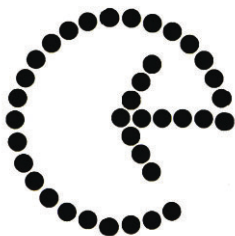

图1-1-8 大小一致点构成

3. 以由大到小的点按一定的轨迹、方向进行变化，可以使之产生一种优美的韵律感。如图1-1-9所示。

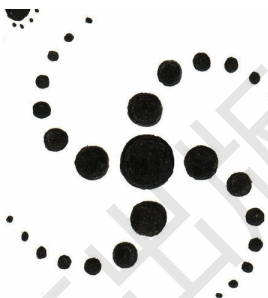

图1-1-9 由大到小点构成

4. 把点以大小不同的形式，既密集又分散地进行有目的的排列，可以产生点面化的感觉。如图1-1-10所示。

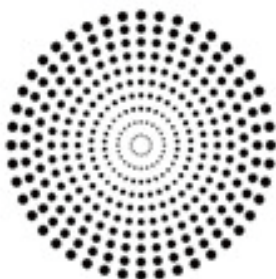

图1-1-10 大小不同点构成

5. 将大小一致的点以相对的方向逐渐重合, 可以产生微妙的动态感觉。如图1-1-11所示。

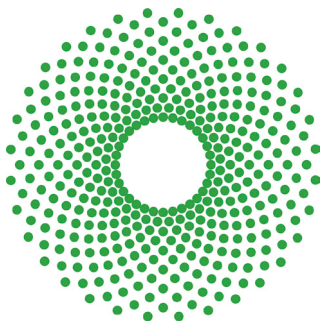

图1-1-11 色彩点构成

思维拓展

点构成的作品赏析。如图1-1-12、图1-1-13所示。

图1-1-12 彩色点构成设计

图1-1-13 黑白点构成设计

任务2 线构成方法

任务描述

线也是平面构成的基本元素之一，线构成也是平面构成最基本形式之一，本任务针对线构成内容的分析和讲解，帮助学生学习线构成的基本形式和特征，并通过临摹练习掌握线构成的创作步骤，拓展设计创作的能力。

最终效果展示如图1-2-1所示。

图1-2-1 线构成

任务目标

1. 了解在平面构成中线的概念及特点。
2. 掌握线的类型和特性。
3. 能够进行线构成创作。

任务分析

本任务是平面构成之线构成的设计训练，通过临摹学习平面线构成的创作方法，并灵活运用于构成创作中，为平面设计实践打下良好基础。任务主要包含平面骨骼绘制、线元素创作和作品上色完善。

操作步骤

步骤1. 准备材料：A4纸、铅笔、直尺、圆规。

步骤2. 绘制一个20cm × 20cm的方框。如图1-2-2所示。

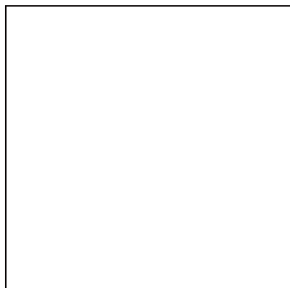

图1-2-2 步骤2

步骤3. 以双线绘制两层封闭框架，外层用花瓣状圆形，内层用规则的八角形，搭建好构图基本骨骼。如图1-2-3所示。

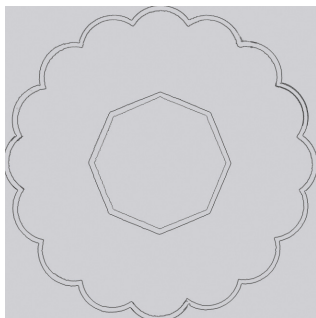

图1-2-3 步骤3

步骤4. 以方框四角为出发点，用间距不等的射线绘制发射状的线条，线条与花瓣状圆形轮廓线衔接，由于射线间距不等，因此可以制造出疏密渐变的视觉效果，间距紧密的线条又构成了新的尖角形状。如图1-2-4所示。

图1-2-4 步骤4

步骤5. 以中间的八角形为中心，以八角形的顶点为起点，从中心向外辐射，绘制等距离的直线，以花瓣圆形的内轮廓为终点，一个花瓣的圆弧对应一组直线，运用重复的构图手法将两层封闭框架之间的区域分割成16个等宽的扇形。如图1-2-5所示。

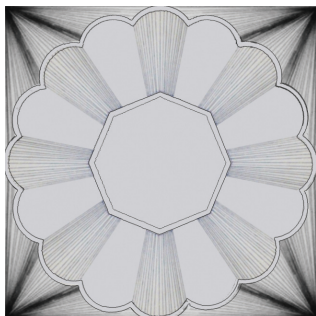

图1-2-5 步骤5

步骤6. 在空白的扇形区域绘制3个大小渐变的半圆形图案，组成一个直线元素，再运用重复的手法，将其复制在其余空白处。如图1-2-6所示。

图1-2-6 步骤6

步骤7. 在八角形的中心绘制一个由12条花瓣形线条组成的发射状花形图案。如图1-2-7所示。

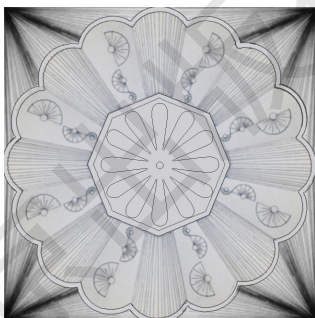

图1-2-7 步骤7

步骤8. 为花形图案以及两个封闭框架涂上黑色，突出中心和轮廓，完成线构成练习。如图1-2-8所示。

图1-2-8 步骤8

■ 相关知识

一、线的概念

点移动的轨迹形成了线。线在空间里是具有长度和位置的细长物体。在数学上，线不具有面积，只有形态和位置。在构成中，线是有长短、宽度和面积的，当长度和宽度比例到了极限程度的时候就形成了线。

二、线的类型和特性

从构成的角度来看，具有长短、宽度的线，随着线宽度的增加会使人有面的感觉，但如果它周围都是类似线的群体，那么宽度较大的线也会被认为是粗线。线的主要类型可以分为直线和曲线，直线包括平行线、折线、交叉线、发射线、斜线；曲线包括弧线、抛物线、旋涡线、波浪线、自由曲线；另外，还有虚线、锯齿线等。由于线的形态不同也就具有各自不同的特性。

1. 直线的特性：直线给人的感觉一般是明快、简洁、力量、通畅、有速度感和紧张感。

2. 曲线的特性：丰满、感性、轻快、优雅、流动、柔和、跳跃、节奏感强。几何曲线具有现代感和准确的节奏感。自由曲线具有柔和的自由感和变化的节奏感。

3. 细线的特性：纤细、锐利、微弱、有直线的紧张感。

4. 粗线的特性：厚重、锐利、粗犷、严密中有强烈的紧张感。

5. 长线的特性：具有持续的连续性、速度性的运动感。

6. 短线的特性：具有停顿性、刺激性、较迟缓的运动感。

7. 水平线的特性：安定、左右延续、平静、稳重、广阔、无限。

8. 垂直线的特性：下落、上升的强烈运动力，明确、直接、紧张、干脆的印象。

9. 斜线的特性：倾斜、不安定、动势、上升下降的运动感、有朝气。斜线与水平线、垂直线相比，在不安定感中表现出生动的视觉效果。如图1-2-9、图1-2-10、图1-2-11所示。

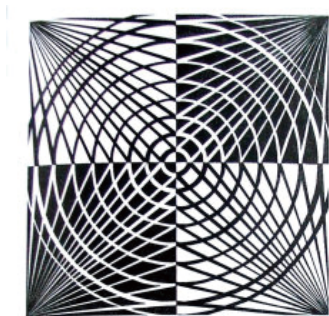

图1-2-9 细线特性

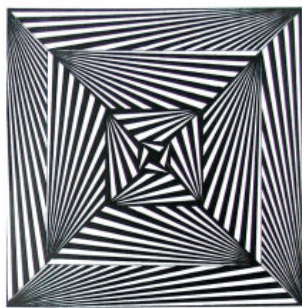

图1-2-10 斜线特性

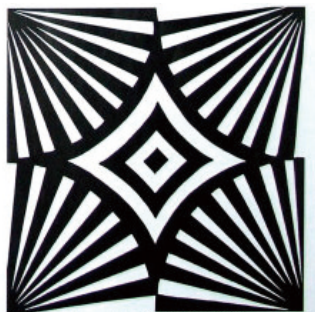

图1-2-11 粗线特性

思维拓展

线构成作品赏析。如图1-2-12、图1-2-13所示。

图1-2-12 综合线作品

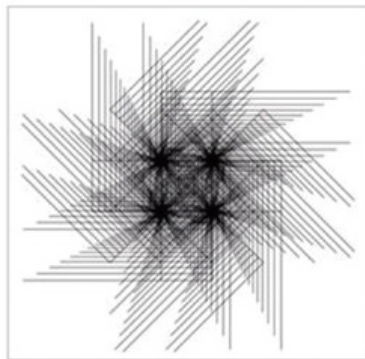

图1-2-13 规则线作品

北京出版社

任务3 面构成方法

任务描述

面也是平面构成的基本元素之一，面构成同样是平面构成最基本形式之一，本任务针对面构成内容的分析和讲解，帮助学生学习面构成的基本形式和特征，并通过临摹练习掌握面构成的创作步骤，拓展设计创作的能力。最终效果展示如图1-3-1所示。

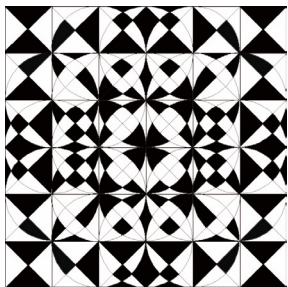

图1-3-1 面构成

任务目标

1. 了解在平面构成中面的概念及特点。
2. 掌握面的类型和特性。
3. 能够运用平面构成面构成的创作方法进行面构成创作。

任务分析

本任务是平面构成之面构成的设计训练，通过临摹训练学习平面面构成的创作方法，并能够灵活运用于构成创作中，为平面设计实践打下良好基础。任务主要包含平面骨骼绘制、面元素创作和作品上色完善。

操作步骤

步骤1. 准备材料：A4纸、铅笔、直尺、圆规。

步骤2. 绘制一个20cm × 20cm的方框。如图1-3-2所示。

步骤3. 将正方形横竖向均分成6等份，得到36个相同的小正方形，再绘制它们的对角线，搭建基本骨骼。如图1-3-3所示。

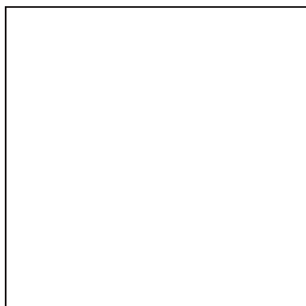

图1-3-2 步骤2

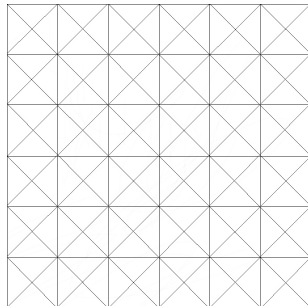

图1-3-3 步骤3

步骤4. 绘制圆形，形成切割的面。以大正方形的中心为圆心，小正方形的边长为半径，绘制第一个圆，然后分别以小正方形交点为圆心，绘制半径相同、大小相等的圆形面，四个角的圆形不用绘制，得到互相交叉的21个圆形，如图1-3-4所示。

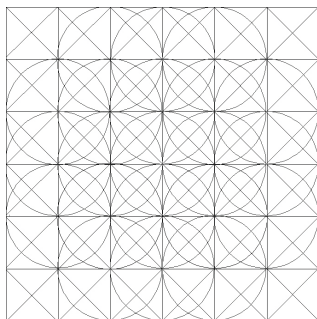

图1-3-4 步骤4

步骤5. 填涂黑色小块，注意上下左右对称，填涂均匀，得到黑白相间的不同形状的面元素。如图1-3-5所示。

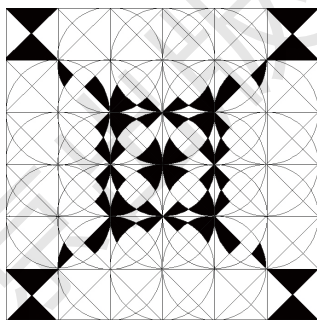

图1-3-5 步骤5

步骤6. 继续进行填涂。注意上下左右对称，面元素呈现向四面发散的形状。如图1-3-6所示。

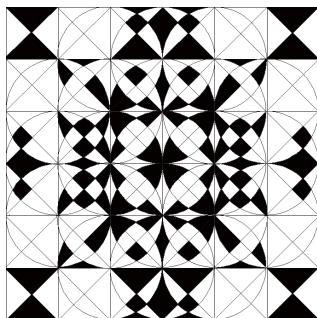

图1-3-6 步骤6

步骤7. 继续上色完善构图, 通过黑白色块的对比, 形成零散的面元素, 运用上下左右镜像对称的手法, 达到整体统一的效果, 完成最终效果图。如图1-3-7所示。

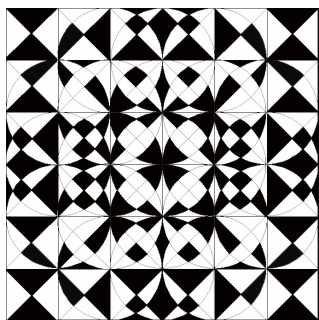

图1-3-7 步骤7

■ 相关知识

一、面的概念

面是线移动的轨迹。在平面构成中, 不是点或线的都是面。点的密集或扩大, 线的聚集或闭合都会生出面。面是构成各种可视形态的最基本的形。在平面构成中, 面是具有长度、宽度和形状的实体。它在轮廓线的闭合内, 给人以明确、突出的感觉。

二、面的类型和特性

各种不同的线闭合, 构成了各种不同形状和性质的面。

1. 几何性的面。用数学的方式构成的形态, 如三角形、正方形、平行四边形、梯形、圆形、五角形、矩形等。不同几何形态的面有着不同的形态性格, 例如: 正方形的面给人一种正直、充实等心理感觉; 横向长方形给人以平静、稳定等心理感觉, 竖向长方形给人以严肃、伟大等心理感觉; 圆形给人以饱满、张力、有生命力等感觉; 三角形给人稳定的感觉, 倒立的三角形给人不稳定的感觉; 多边形给人紧张、放射或收缩、不调和的感觉; 等等。

2. 直线性的面。用直线任意构成的形态, 可以表现规则、平稳、较为理性的视觉效果。如图1-3-8所示。

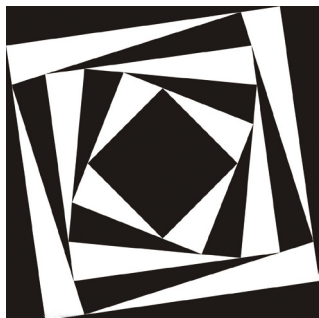

图1-3-8 直线性面

3. 有机性形态的面。用自由的弧线构成的形态，可以表现出柔和、自然、抽象的心理感觉。如图1-3-9所示。

图1-3-9 有机性形态面

4. 不规则性形态的面。用直线和自由弧线随意构成的形态，可以表现自由、张力的视觉感受。如图1-3-10所示。

图1-3-10 不规则性形态面

5. 偶然性形态的面。由特殊的技法意外偶然得到的形态，如敲打、泼洒，表达自由、活泼，富有哲理性。如图1-3-11所示。

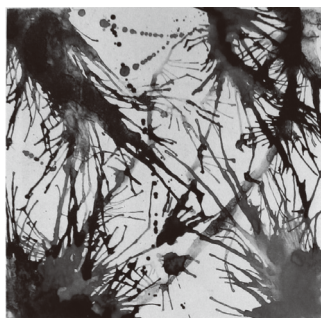

图1-3-11 偶然性形态面

6. 徒手性形态的面。不用任何几何器械辅助，徒手绘写的形态，具有独特、自然的视觉效果。如图1-3-12所示。

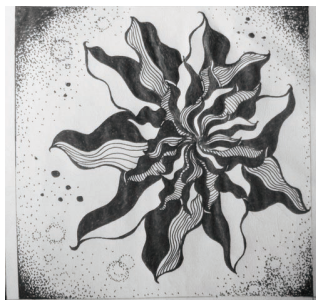

图1-3-12 徒手性形态面

三、构图

构图是造型艺术的术语，其含义是把各部分组成、结合、配置并加以整理出一个艺术性较高的画面。所谓构图，就是艺术家利用视觉要素在画面上按照空间把它们组织起来的构成，是在形式美方面诉诸于视觉的点、线、形态、用光、明暗、色彩的配合。

构图是指创作者在一定空间范围内，对自己要表现的形象进行组织安排，形成形象的部分与整体之间、形象空间之间的特定的结构、形式，简而言之，构图是造型艺术的形式结构，是全部造型因素与手段的总和。

在各种造型艺术中，构图称呼有别，例如绘画的“构图”，设计的“构成”，建设的“法式”与“布局”，摄影的“取景”，书法的“间架”与“布白”等均指构图。

构图的内涵：

1. 艺术形象在空间位置的确定。
2. 艺术形象在空间大小的确定。
3. 艺术形象自身各部分之间、主体形象与陪体形象之间的组合关系及分隔形式。
4. 艺术形象与空间的组合关系及分隔形式。
5. 艺术形象所产生的视觉冲击和力感。
6. 运用的形式美法则和产生的美感。

构图的类型：

1. 水平式（安定有力感）。
2. 垂直式（严肃端庄）。
3. S形（优雅有变化）。
4. 三角形（正三角较空，锐角刺激）。
5. 长方形（人工化有较强和谐感）。
6. 圆形（饱和有张力）。
7. 辐射（有纵深感）。
8. 中心式（主体明确，效果强烈）。
9. 渐次式（有韵律感）。
10. 散点式（有受边框约束，自由可向外发展）。

思维拓展

面构成作品赏析。如图1-3-13、图1-3-14所示。

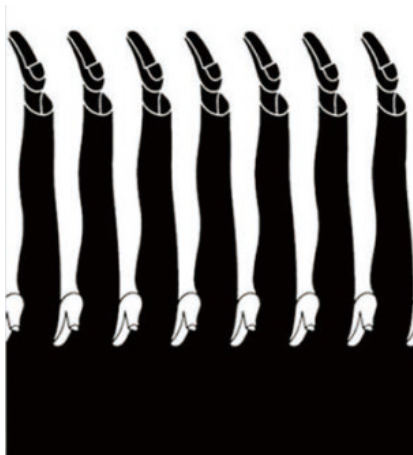

图1-3-13 黑白面构成设计

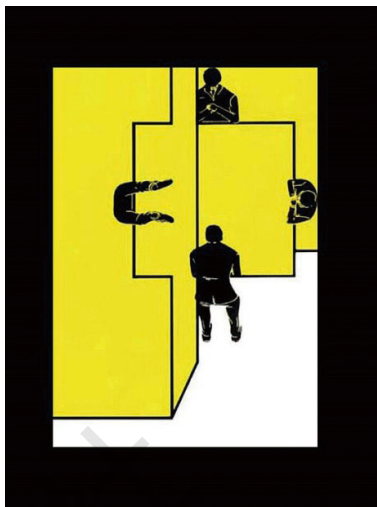

图1-3-14 立体面构成设计

单元小结

平面构成，是一种视觉形象的构成，是将点、线、面这些基本元素按照一定的规律进行排列、组合，产生出无穷变化的图形，从而给人一种特殊的视觉效果。它不同于绘画，也不同于其他一些图案，它是一种带有某种规律性、抽象性的图案的设计。抽象图案依据从具象形态中提取的视觉元素如点、线、面等，运用点的分布，线的节奏变化，面的组合，以及黑白、色彩的对比，形成不同的空间变化组合关系，表现情感、韵律和力量。

平面构成设计的训练可极大地丰富绘画艺术语言，使学生的绘画作品更富有创造性，再加上它本身是设计的基础学科，因此，平面构成设计课在美术教学中已显示出它的重要性与意义。

思考与练习

1. 请列举平面构成的三种基本类型以及各类构成的特性。
2. 根据本单元的构成知识创作一幅平面构成作品。

职业技能知识点考核

一、单选题

- 1.在构成中，（ ）是最基本的造型元素。
A.黑白灰 B.点线面 C.色彩 D.具象与抽象
- 2.在线构成中线的主要类型分为（ ）。
A.交叉线和平行线 B.虚线和斜线
C.直线和曲线 D.波浪线和抛物线
- 3.几何性的面构成中，圆形的特点是（ ）。
A.稳定 B.饱满 C.紧张 D.严肃
- 4.构图就是艺术家（ ）在画面上按照空间组织起来的构成。
A.随心所欲 B.利用触觉要素
C.利用听觉要素 D.利用视觉要素
- 5.在设计中构图被称为（ ）。
A.构成 B.间架 C.取景 D.布局

二、判断题

- 1.平面构成的主要表现形式有重复构成、近似构成、渐变构成、特异构成、分割构成。（ ）
- 2.点被分为规则点、不规则点、以点带面、几何点。（ ）
- 3.曲线的特点：轻快、优雅、跳跃、节奏感强。（ ）
- 4.不规则形态的面可以表现自由、张力的视觉感受。（ ）
- 5.构图的类型中心式具有主体明确有纵深感的特点。（ ）

三、操作题

以《我的家乡》为选题设计平面海报。选择家乡地方特色的历史与景观、民俗、生活、生态、非物质遗存、时代风采等作为素材进行设计。充分运用所学的点线面等各种设计方法。用A4纸大小进行设计。