

 项目导读

虽然美术设计和虚拟现实技术是两个不同的专业领域，但是它们之间存在紧密的联系。

美术设计是一门以艺术为基础的设计学科，强调美的表达和艺术创作。它注重创意和表现力，通过应用艺术元素和设计原理创造的视觉媒体作品具有传达信息、表达情感和展现美感的功能。

虚拟现实技术是通过计算机技术和感知设备创造出的一种模拟现实环境的技术。它通过虚拟现实头盔、手柄等设备，模拟出逼真的三维环境，使用户能够沉浸在虚拟的场景中。

一方面，虚拟现实技术在美术设计中有广泛的应用。美术设计师可以利用虚拟现实技术创造更具沉浸式和交互性的艺术作品。例如，他们可以利用虚拟现实技术创造具有立体感和逼真感的虚拟艺术空间，让观者获得身临其境般的艺术体验；还可以利用虚拟现实技术进行艺术创作的互动，使观者参与到艺术的创作中，体验艺术的创造过程。另一方面，美术设计也可以为虚拟现实技术的应用提供基础，美术设计师可以为虚拟现实环境创作出具有美感和视觉冲击力的虚拟场景和元素。他们可以运用艺术元素和设计原理创造出各种虚拟环境中的视觉效果，包括色彩、纹理、形状等。美术设计的原则和技巧也可以用来指导设计虚拟现实界面和优化用户体验。

总体来说，虽然美术设计和虚拟现实技术是两个不同的领域，但它们有着相互关联和相互促进的关系。美术设计可以为虚拟现实技术的应用提供美感和创意，而虚拟现实技术则为美术设计带来新的创作领域和表现手段。它们共同推动艺术和技术的融合与发展。

 学习目标

- 了解什么是美术设计和虚拟现实技术。
- 掌握美术设计基础与造型的方法。
- 了解美术设计基础的训练工具及材料。

 职业素养目标

- 培养学生对美术设计领域的欣赏能力。
- 培养学生的审美、材料等能力，以更好地进行艺术设计创作。

职业能力要求

- 具备美术设计与虚拟现实技术的基础知识。
- 具备一定的欣赏能力。

项目重难点

- 重点：认识美术设计与虚拟现实技术。
- 难点：掌握美术设计造型基础与虚拟现实的关系。

任务 1.1 认识美术设计与美术绘画的应用领域

美术设计和美术绘画在各行各业中都有广泛而多样的应用。无论是传统的画布绘画，还是数字绘画和图形设计，美术设计和美术绘画都具有创造力、表现力和艺术性，为各个领域的视觉传达提供了重要的支持和表现手段。

1.1.1 美术设计应用领域

美术设计为以下领域的视觉传达提供了重要的支持和表现手段。

1. 广告和品牌设计

美术设计师可以通过运用创意和艺术元素，设计出具有吸引力和识别性的广告与品牌形象，帮助企业传递信息、吸引目标受众和塑造品牌形象。广告品牌设计如图 1-1 所示。

图 1-1 广告品牌设计

2. 平面设计

美术设计师在平面设计中发挥着重要的作用。他们可以利用艺术元素和设计原理设计出海报、宣传册、包装等平面作品，为产品、服务和活动创造出具有吸引力和识别性的视觉效果。宣传海报案例如图 1-2 所示。

3. 产品设计

美术设计在产品设计中也有重要的应用。美术设计师通过外观设计来提升产品的美观性和吸引力。他们可以设计产品的形状、纹理、色彩等，使产品与众不同并满足用户的审美需求。产品设计如图 1-3 所示。

图 1-2 宣传海报案例

图 1-3 产品设计

4. 网页和移动应用设计

美术设计师在网页和移动应用设计中扮演着重要的角色，他们可以设计出对用户友好且具有艺术感的界面，提升用户体验，吸引用户留下并使用应用。网页设计如图 1-4 所示。

5. 视觉艺术

美术设计是视觉艺术的一种表现形式。艺术工作者可以通过美术设计来表达自己的情感、思想和观点，他们可以创作绘画、雕塑、摄影等艺术作品，并在画廊、博物馆等艺术场所展示。视觉艺术设计如图 1-5 所示。

图 1-4 网页设计

图 1-5 视觉艺术设计

6. 建筑和室内设计

美术设计在建筑和室内设计中也有广泛的应用。美术设计师可以为建筑和室内设计创作出具有美感和艺术效果的装饰图案和艺术品,使建筑和室内空间更具艺术性和个性化。室内效果图如图 1-6 所示。

7. 影视和动画设计

美术设计在影视和动画制作中也发挥着重要的作用。美术设计师可以通过绘画、造型、布景等艺术手段,为影视和动画创造出具有视觉冲击力和艺术感的画面效果,增强作品的艺术性。插画如图 1-7 所示。

图 1-6 室内效果图

图 1-7 插画

1.1.2 美术绘画应用领域

通常人们会认为美术设计与美术绘画并无太多不同之处,实际上二者存在明显的区别,美术设计与美术绘画的不同之处在于创作过程、技巧、表现形式以及客户需求。

图 1-8 美术绘画作品

图 1-8 为美术绘画作品。

美术设计主要是为了传达信息、吸引目标受众和塑造品牌形象等而进行的设计工作,它在广告、品牌设计、平面设计、产品设计等方面有广泛应用。而美术绘画则主要是为了表达艺术工作者的情感、思想和观点,将其以视觉艺术的形式呈现。在美术设计中,创作过程通常是通过研究目标受众、了解市场需求、进行设计方案策划等来实现的,美术设计师需要考虑目标受众的喜好、品牌形象等因素,从而设计出符合需求的作品。而美术绘画则更加注重艺术工作者的个人创作过程,通常是艺术工作者根据自己的创意和情感进行创作。美术设计师通常需要掌握一定的设计技巧和工具,如排版、色彩搭配、平面构图等,以实现设计目标。进行美术设计时,可以使用各种媒体和技术,包括手绘、数字设计、平面设计软件

等。而美术绘画则更加注重艺术工作者对绘画技法的掌握和创新，如素描、水彩、油画等，艺术工作者可以通过不同的绘画媒介和技法来表达自己的艺术创意。美术设计通常是在客户需求的影响下进行设计创作，设计师需要根据客户要求来进行创作。而美术绘画则更加注重艺术工作者个人的创作自由度，不受特定客户的限制。图 1-9 为平面设计产品。

尽管美术设计和美术绘画有一些不同之处，但它们也有共同之处，例如创造力、表现力和艺术性。无论是美术设计还是美术绘画，都需要艺术工作者具备良好的审美能力、创作能力和技术能力，以实现视觉传达和艺术创作的目标。

美术绘画在社会各个领域都有广泛而多样的应用。无论是传统的绘画技法还是数字绘画和创意绘画，美术绘画都具有创造力、表现力和艺术性，为各个领域的视觉传达提供重要的支持和表现手段。图 1-10 为绘画作品。

图 1-9 平面设计产品

图 1-10 绘画作品

1.1.3 美术设计与绘画的作品欣赏及应用

美术设计与绘画创造了美，而我们又如何去欣赏美呢？首先，我们要知道，随着创作方式的不同，观看的角度也是不同的，类有所同，类亦有所不同。

在美术设计方面，创意与构思是最重要的。在欣赏美术设计作品时，首先可以关注作品的创意和构思，思考设计师是如何通过图案、色彩和排版等元素来传达信息和表达观点的；其次关注色彩与配色，色彩是美术设计作品中一个重要的表现元素，我们通过欣赏作品的色彩运用和配色方案，可以感受到设计师对色彩搭配和情感表达的巧妙处理；再次关注排版与布局，平面设计作品的排版和布局是设计中至关重要的一环，欣赏作品时，可以观察排版的结构、字体的选择和版面的整体平衡感，了解设计师对信息传达和视觉引导的处理方式；最后关注美术设计的图形与形式，美术设计作品通常运用各种图形和形式来表达观点和创造视觉冲击力。观察作品中的图形元素、图案和形式感时，我们可以体验设计师对形状和结构的处理方式。美术设计作品如图 1-11 所示。

图 1-11 美术设计作品

而对美术绘画作品的欣赏,则更多地聚焦于艺术工作者个人的创作表现和艺术性。绘画的技法与表现,是衡量一个绘画者的重要指标。欣赏绘画作品时,我们可以关注艺术工作者的绘画技法和表现手法,如线条的流动、色彩的运用、光影的处理等,通过观察和体验艺术工作者的绘画技巧,我们可以更好地理解作品的表达意图。同时,也需要注意绘画者在作品中的主题与情感的表达,绘画作品通常有着明确的主题和情感表达。在欣赏作品时,我们可以思考艺术工作者想要传达的情感和思想,通过色彩、构图和画面表现来感受艺术工作者的表达方式。而每位绘画者又有属于自己的艺术风格与个性,如果我们能辨认出不同艺术工作者的风格特点,则有助于理解他们对于形式、主题和表现方式的思考,从而更好地了解艺术工作者对于艺术的独特诠释。

任务 1.2 认识美术设计基础与造型

美术设计基础和美术造型有一定的关联,但也有一些差异。

美术设计基础是指在美术设计领域所必备的知识、技能和理论基础。它包括色彩理论、图形构图与布局、排版与文字设计、视觉传达与信息设计、视觉艺术基础、数字工具和软件应用、设计思维与创意能力等方面。美术设计基础注重视觉表达和传达的技巧和原则,帮助设计师运用图像、色彩、排版等元素创作出有艺术性和吸引力的设计作品。

美术造型则更侧重于艺术形象的创造和表现,它是通过物质材料和手段创造出的可视静态空间形象,包括雕塑、绘画等形式。美术造型注重形象的塑造和表现,通过形体的表达、对线条和色彩的运用等来表现艺术工作者的思想、情感和审美观点。如图 1-12 所示为美术造型形象塑造和表现的案例。

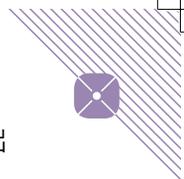

图 1-12 美术造型形象塑造和表现

在某些情况下,美术设计基础和美术造型可以相互融合和交叉应用。例如,在美术设计中,可以运用美术造型的原理和技巧来创造出有艺术感和视觉冲击力的设计作品;而在美术造型中,也可以根据美术设计基础的原则进行构图、运用色彩、排版等。总体来说,美术设计基础和美术造型都是美术领域的基础知识和技能,它们相互补充和支持,共同为美术创作提供必要的理论和实践基础。

1.2.1 美术设计基础

美术设计的基础可以简单归纳为以下七类。

1. 色彩理论

了解色彩的基本概念，如色相、明度、饱和度等，以及色彩的搭配原则和色彩心理学，能够运用色彩来传达情感和表达意图。

2. 图形构图与布局

掌握图形元素的基本构成和布局原则，如对称、平衡、重复、对比等，能够合理地安排元素的位置和关系，使作品具有良好的视觉效果。图 1-13 为图形构图与布局。

3. 排版与文字设计

了解字体的特点和分类，掌握排版的基本原则和技巧，能够选择合适的字体和排版方式，使文字内容具有美感且易读。

4. 视觉传达与信息设计

理解视觉传达的基本原理和效果，能够通过图像、图标、符号等形式清晰地传达信息和引导观众的目光。

5. 视觉艺术基础

熟悉绘画、素描、色彩等艺术的基本技法和表现方式，掌握透视、光影、比例等基本概念和技巧，能够运用艺术手法创作美术设计作品。

6. 数字工具和软件应用

熟悉美术设计常用的数字工具和软件，如 Adobe 公司的 Photoshop、Illustrator、InDesign 等，能够运用这些工具进行图像处理、插图设计、排版制作等。图 1-14 为插画设计。

图 1-13 图形构图与布局

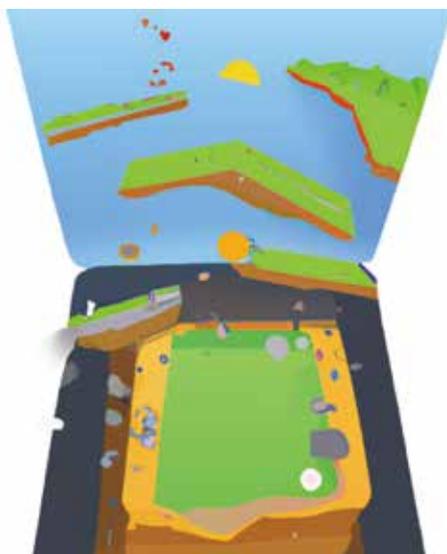

图 1-14 插画设计

7. 设计思维与创意能力

培养创造性思维，具有观察、分析和解决问题的能力，能够提出独特的设计理念和创意解决方案。

虽然美术设计基础涉及的内容较多，但还是应该通过学习和实践，选择适宜的内容进行学习，并不断提升自己的基础知识和技能，为自身美术设计的发展打下坚实的基础。

1.2.2 美术设计造型

美术造型是指通过物质材料和手段创造的可视静态空间形象，以表现艺术工作者的思想和情感。传统的物质材料包括颜料、墨、绢、布、纸、木板、石材、泥土、玻璃、金属等。

美术造型也是一种表现空间艺术的形式，通过艺术工作者的创作，创造出具有视觉冲击力和艺术性的作品，主要的美术造型形式包括雕塑和绘画。雕塑是通过手工或机械工具将材料加工成具有三维形体的艺术品，雕塑可以是立体、高度具象的，也可以是抽象或符号化的形象，它可以通过材料的质感、形态的变化、对空间的利用等创造艺术效果；绘画是通过颜料、墨等材料在平面上进行创作，体现了艺术工作者对艺术的思考和表达方式。绘画可以是写实的，通过色彩、线条、光影等来再现或夸张物体的形态和细节；也可以是抽象的，通过色彩、形状、纹理等来表达抽象的思想和情感。

美术造型作品的创作是艺术工作者将自己的观察、思考和情感转化为具体形象的过程，从而传达给观众，观众通过欣赏和理解艺术工作者创作的作品，可以感受到艺术工作者的思想、情感及其对社会生活的反映和表达。

对于美术设计造型，我们可以通过一幅画、一尊雕塑来了解。首先介绍一幅来自毕加索的画——《哭泣的女人》，如图 1-15 所示。这幅作品展示了毕加索对人物形象的独特诠释和表达方式，他以扭曲、变形的手法，打破了传统的人物形象，通过畸形的形象来表达人物内心的痛苦和情感张力；画面中的颜色运用也很独特，通过强烈对比和不和谐的配色，进一步增强了画面的戏剧性和表现力，体现了毕加索在创作中的实验精神和对艺术的挑战，他以大胆的手法和独特的表现形式，突破了传统的艺术观念，为观众带来一种全新的艺术体验。同时，这幅作品也让人们反思艺术的定义和界限，展示了艺术工作者对于形式和内容的探索及创新精神；它也通过艺术的形式传达了毕加索对人类痛苦和苦难的思考和关注，容易触动观众内心深处的情感共鸣。这幅作品的影响力远远超出了艺术领域，成为一个象征性的形象，代表人类内心的痛苦和矛盾；它也成为毕加索艺术风格的代表作之一，展示了他对艺术的独特见解和创新精神。《哭泣的女人》在艺术史上的地位很高，它对后世艺术工作者的影响深远，是一幅经典的艺术之作。

接下来，介绍来自米开朗基罗的著名雕塑作品——《大卫》，如图 1-16 所示。这尊雕像创作于 1501—1504 年，被认为是西方美术史上最值得欣赏的男性人体雕像之一。意大利文艺复兴时期艺术家米开朗基罗所创作的这尊雕塑作品，被认为是文艺复兴人文主义思想的具体体现，它再现了人体的力量之美，具有雄伟健美的体格和勇敢、坚毅的神态。《大卫》的身体和脸部肌肉紧张而饱满，展现出内在的紧张感和动感；雕像的头部和两条胳膊被故意放大，使得大卫在观众的视角中显得更加挺拔有力，给人一种巨人般的感受，这种雕塑形式体现了米开朗基罗对男性理想化美的追求。在创作《大卫》的过程中，米开朗基罗注入了自己的全部的热情和激情，他通过这尊雕塑作品表达了自己对思想解放运动的支持。《大卫》代表了当时雕塑艺术作品的最高境界，展示了文艺复兴时期艺术工作者

追求人体完美和人文主义思想的精神。它具有深远的影响和艺术价值，不仅是一件艺术作品，更是文化和历史的见证，是人类艺术创作的杰作之一。

图 1-15 《哭泣的女人》

图 1-16 《大卫》

随着新时代的发展，新的美术造型也逐渐占据人们更多的审美视野，给人们带来更多美的享受。如图 1-17 所示，来自新时代艺术家萨拉特的作品《盗梦空间》就是一个很好的例子，它展示了装置艺术和光影技术与现代科技的融合。通过运用透明材料和镜子，萨拉特创造了一个虚幻、神秘的空间，给观者带来了前所未有的奇幻体验。他将影像艺术、计算机艺术、音乐艺术、雕塑艺术、建筑以及现代工业技术等多种艺术形式融合在一起，创造出一个封闭的宇宙，观者可以在其中感受到令人惊叹的视觉效果和幻象。同时，增强现实、虚拟现实和混合现实等新型技术也成为当代艺术工作者创作的重要手段。这些技术可以为观者提供与现实世界不同且更加沉浸式的艺术体验，艺术工作者可以利用这些技术创造出虚拟的艺术空间，与观者进行互动，使其更深入地参与到艺术创作中来。这些新的表现形式为艺术工作者们提供了更加广阔的创作空间和更多的表现手法，他们可以通过光影、材料、科技等多种元素来创造出具有独特魅力和令人惊叹的艺术作品，这些作品不仅在艺术领域具有重要地位，也在推动着科技与艺术的融合与发展。总体来说，光影技术和现代科技的发展为艺术工作者创造了新的艺术形式和表现手段。装置艺术、增强现实、虚拟现实等技术不仅为观者带来了全新的艺术体验，也为艺术工作者提供了更多的创作可能和表现自我的空间。这些新的艺术形式不仅在当代艺术中占据重要地位，也为艺术未来的发展指明了新的方向。

新时代数字化的发展也对艺术产生了深远的数字化影响。传统的艺术形式通常需要艺术工作者具备高超的绘画技巧和美术功底，而三维（3D）数字艺术则不再需要这些高要求。通过计算机软件，艺术工作者可以创作出更加生动、立体的作品，而且可以在虚拟空间中进行各种创意的表达。数字艺术的另一个重要特点是互动性。增强现实技术的应用使得观众可以实时与艺术作品进行互动，增强了观众的参与感和沉浸式体验感。故宫博物院的增强现实月历就是一个很好的例子，观众通过扫描月历上的二维码，就可以看到如图 1-18 所示的 3D 的虚拟作品，为观众提供了一种全新的艺术体验。

图 1-17 《盗梦空间》

图 1-18 当故宫遇上 AR

相对地，数字化的发展也给艺术市场带来了新的机遇和挑战。数字艺术作品可以便捷地进行复制和传播，使得艺术市场更加开放和多样化。同时，数字艺术的创作和销售模式也与传统艺术有所区别，需要建立起相应的数字化平台和渠道。数字化对艺术的影响是积极的，它为艺术工作者提供了更多的表现方式和创作空间，也为观众提供了更加丰富多样的艺术体验。随着技术的不断发展，数字艺术将会在未来继续发展壮大，成为艺术领域的重要分支。

1.2.3 美术设计造型的审美特征

审美特征可以首先从两个方面来简述，即造型能力和审美的概念。

1. 造型能力

造型能力在艺术创作中起着重要的作用。它是艺术工作者对物体、形象进行观察和理解的能力，是将现实对象转化为艺术形象的关键。在绘画艺术中，素描造型能力是其中的基础，它包括认识、塑造、控制和再现对象四个方面。

(1) 认识对象是指艺术工作者要准确地认清创作对象的特点。艺术工作者需要通过观察和研究，了解对象的形态、结构、比例和特征，从而能够将创作对象的特点准确地表现出来。

(2) 塑造对象是将对象在平面上进行刻画和表现。艺术工作者需要通过绘画技巧和手法将对象的形象特点转化为艺术形象。在绘画中通过线条、阴影、光影等表现手法，使得画面中的物体有立体感和形体感。

(3) 控制画面是指艺术工作者在创作过程中，对画面的结构、布局和比例进行控制。艺术工作者可以通过构图、透视等手法，创造出独特的个性化形象，使画面更加有冲击力和表现力。

(4) 再现对象是指将现实对象完美地植入画面中，并与画面中的其他元素相融合，表达出艺术工作者的意图、情感和思想。通过细腻的表现和精确的构图，艺术工作者可以将观察到的对象再现出来，与观众共享。总体来说，造型能力是艺术工作者对事物进行观察、理解和表达的能力。在 3D 数字艺术中，这种能力同样非常重要，因为数字艺术需要