

中学教师《专业合格证书》美术教材

应用美术

山东美术出版社

中学教师《专业合格证》美术教材

应 用 美 术

主编 周 淑 兰

编著 周 淑 兰
周 淑 蕙

山 东 美 术 出 版 社

1987·济南

中学教师《专业合格证》美术教材

应用美术

周淑兰 周淑蕙 编著

※

山东美术出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东人民印刷厂印刷

※

787×1092毫米16开本 3.5印张 2插页 15千字

1988年1月第1版 1988年1月第1次印刷

印数1—15,000 定价:2.10元

ISBN 7—5330—0091—9/J·92

说 明

《中共中央关于教育体制改革的决定》提出：“要争取在五年或者更长一点的时间内，使绝大多数教师能够胜任教学工作。在此之后，只有具备合格学历或有考核合格证书的，才能担任教师。”为贯彻落实这一要求，国家教育委员会决定建立中小学教师考核合格证书制度，并于1986年9月颁发了《中小学教师考核合格证书试行办法》。根据该《试行办法》的规定，我们已经组织编写出版了中小学教师《专业合格证书》文化专业知识考试各科教学大纲。现在，我们又按照教学大纲的基本要求，组织编写出版这套教材，供中小学教师参加《专业合格证书》文化专业知识考试用。这套教材包括：中等师范11门课程、高等师范12个专业的41门课程、高等师范本科10个专业的35门课程，以及公共教育学、心理学课程用书共89种。

这套教材的编写力求具有科学性、系统性和思想性，并努力体现以下原则和要求：要有鲜明的师范性，紧密联系中小学教学的实际；要符合成人在职进修的特点，便于教师自学、自检。要使大多数教师经过努力可能达到规定的要求。

考核合格证书制度刚刚试行，尚缺少经验，加之这套教材出版时间仓促，难免存在一些问题。我们准备继续在实践中探索和研究，争取用几年的时间，建设一套适合我国中小学在职教师进修的教材，希望全国师范教育工作者，尤其是从事在职中小学教师培训工作的同志为此共同努力。

这套教材在编写、出版和发行工作中，得到了各省、自治区、直辖市教育行政部门，许多师范学校、教育学院、教师进修学校和师资培训中心，许多专家和教师，以及有关出版社和教材发行部门的大力支持和帮助，在此一并致谢。

国家教育委员会师范教育司

目 录

说明

一、概述	(1)
二、图案的三要素	(1)
(一) 图案的形象	(1)
1. 图案形象的分类	(1)
2. 图案形象的创造	(2)
(二) 图案的构成	(21)
1. 构成的含义	(21)
2. 图案构成的法则	(21)
3. 单独纹样的定义和构成法则	(30)
4. 二方连续纹样的定义和构成法则	(31)
5. 四方连续纹样的定义及其构成法则	(33)
6. 几何纹样的构成方法	(35)
7. 中国传统几何图案的构成方法	(38)
(三) 图案的色彩	(42)
1. 改变面积大小	(42)
2. 改变明度、纯度	(42)
3. 用中间色间隔	(42)
4. 用同一色调统一	(42)
三、图案的描绘技法	(43)
(一) 用点表现的纹样	(43)
(二) 用线表现的纹样	(43)
(三) 用面表现的纹样	(43)
(四) 用点、线、面综和表现技法	(43)
(五) 其他表现方法	(43)
1. 脱胶法	(43)
2. 剪纸	(43)
3. 布贴	(43)
4. 水面吸附法	(43)
5. 涂色压挤对印	(43)
6. 用毛线头编绣小壁饰	(45)

四、应用美术设计知识	(45)
(一) 美术字的设计知识	(45)
1. 美术字的设计要求	(45)
2. 美术字的设计方法	(45)
(二) 标志图案的设计知识	(47)
1. 标志图案的设计要求	(47)
2. 标志图案的设计方法	(47)
(三) 海报和广告设计知识	(47)
(四) 黑板报编排形式和要求	(49)
(五) 商品包装设计	(49)
(六) 日用工业品的美术设计要求	(49)

一、概 述

应用美术,也称工艺美术。它是遵循工艺、材料、用途、经济、美观等条件要求下的美术创作。如陶瓷美术、染织美术、装璜美术、建筑装饰、书籍装帧、室内装饰、家具设计、服装设计、日用品设计及所有民间工艺品都属于实用美术的范畴。

应用美术有实用与装饰双重意义,不同品种有不同的侧重。但是,不管哪种侧重,都是表现美的追求,体现人们的审美意趣,很少表现讽刺或批判的内容。

应用美术,从社会生活需要出发,又回到生活中去为社会服务。随着科学技术和经济的发展,新的材料不断出现,工艺手段也随之发展和提高,因而实用美术必然是随着材料和工艺的不断更新而发展前进着。古代人用砖、石盖房,而现代人则用钢筋水泥。材料不同,工艺手段亦不相同,房子的式样也随之变化。这正是人类社会进步的表现,也是工艺美术赖以生存和发展的基础。

实用美术的设计方案叫图案,习惯上也将设计方案的纹样设计称图案。这后一种称谓更比较普遍,故图案的定义有广意和狭意两种,但一般是指纹样而言。

图案设计是实用美术的基础。搞工艺美术必须经过图案设计,才能进行创作,即使不画出图纸的某些民间美术,也是经过周密构思,在头脑里进行设计,先“胸有成竹”,然后才能制作。

图案设计中的装饰称“纹样”,也称“图案”。例如器皿上的装饰、染织品上的花纹、书籍的封面设计、黑板报的报头和商品上的商标等。

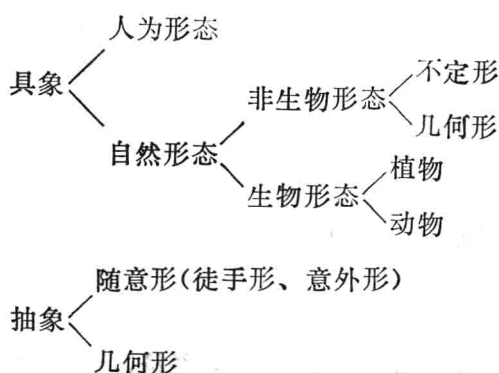
图案不同于人物画、静物画那样再现客观对象,即使是表现自然的物体,也要经过较大的变化,使其形象“图案化”。因此,除了具备绘画和写生的能力外,还要掌握图案本身特有的制作技巧和规律。

二、图案的三要素

图案的形象、图案的构成、图案的色彩是构成图案的三个重要因素。现分别论述如下:

(一) 图案的形象

1. 图案形象的分类

至于具象与抽象，可以说没有绝对的界线，人们往往把符合客观实物的艺术形象称为具象而把通过想像构成的或用仪器机械绘制的形象称为抽象。如有些任意画成或随意泼洒的图像，虽然不表现自然界的动物、植物，但是，图形本身也是具体的形象，只是它不表现客观实物而是一种抽象的形象。为了研究方便，我们还是把形象分为具象和抽象两大类讲述。

首先说具象形态：具象形态有人为形态和自然形态之分。人为形态就是经过人对客观物体的改造之后而形成的形态，比如把树木做成家具，把泥土烧成陶瓷，把石头垒成房屋，把棉花织成布等。这些都是通过人有目的的劳动创造出来的形态，故而是“人为形态”。

自然形态，即自然界里的固有形态。这种固有形态又分为有生命的生物形态和无生命的非生物形态。生物形态包括植物、动物和人。非生物形态又有几何形和不定形之分。非生物的几何形态如雪花（规则的六角放射形）、矿物结晶体等。非生物的不定形态如水、火、烟、云、汽和瞬息即逝的闪电等（图1、2）。这些形态虽然看得真切，但却在时刻变化着，形象是不固定的。我们可以用笔把它们记录下来，使其形象在平面上固定，成为绘画或图案形象的组成部分。

具象形态能直接地反映自然，比较朴素、亲切，容易被人们理解与接受。它能引导人们欣赏自然美，又能引起人们的美好联想，因而是广大群众所喜闻乐见的形象。

再说抽象形态。抽象形态也称做“概念形态”或“纯粹形态”。这里所说的抽象，是指不再现自然界和我们周围所接触的物体的形象。它实质是另一种人为形态，如各种几何图形。它是用单纯的点、线、面，按照一定的规矩（比如绘图仪器）和规律绘制成的形象。它不是客观物体的写照，但却比自然形态更有条理性、秩序性也更为简洁合理。

除几何形之外，还有随意性的抽象形态，如泼洒液体呈现的形态、陶瓷上流动的釉等。这些都是用笔和仪器画不出的形象。它的形成带有偶然性，显得生动活泼，难以复制，因而具有新奇、自然的美感。现代工艺美术设计，常用这种方法做各种肌理效果，但不是所有的随意形都是美的，只有经过设计者的精心选择和巧妙处理，才会具有审美价值。

2. 图案形象的创造

(1) 自然形纹样的写生与变化

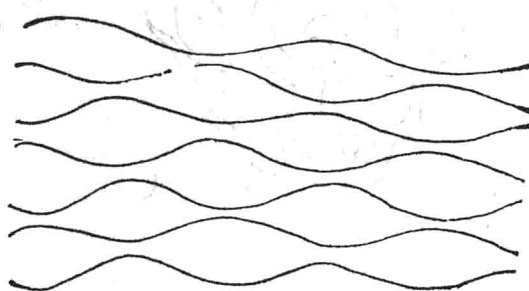
在广阔的生活环境中，可以说处处都是形象，形象虽多，但却不是什么都可入画，

汹涌的水

缓流的水

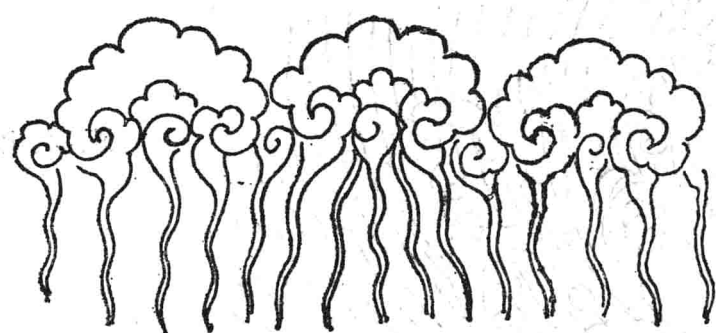

平静的水

急流的水

图 1

云 纹

火

行 云

火

火

必须按审美的要求进行选择,把美的形象用笔记录下来就是写生。

写生的目的,是为了认真地研究对象、记录和掌握对象,为图案纹样设计提供素材。

观察是写生的第一步。通过观察掌握写生对象的结构,这不但是为了描绘,也是决定取舍的必要条件。

写生可用钢笔或铅笔进行线描,也可用毛笔进行面的表现,还可以在线描的基础上用淡彩着色,或直接用色彩描绘。

写生要整体与局部相结合,速写与慢写相结合。整体抓大势、空间、结构,局部抓特点和细节,有的局部还要画特写。速写记动势,慢写画结构。

速写还要与记忆相结合。速写是短时间的记忆,由此可以锻炼画记忆画,以便抓住转眼即逝的形态。

速写和记忆画是形象反映到大脑经过理解和概括、提炼之后画出来的。它已经舍去了某些不必要的繁琐细节,表现了物象的主要结构特征和动态,因此比较生动。尤其是动物和人物写生,更要靠速写和记忆画来记录形象。

初学动物速写的人,往往会觉得眼花缭乱,不知如何下笔。这需要有锻炼过程,可以先画比较老实的动物和不太复杂的姿态,熟练之后再画动势大的姿态。写生时观察到一个比较满意的姿态,必须马上象摄影一样,立即把形象记入大脑并迅速动笔画下来。如画一半,又记不清了,需接着观察,并结合大脑记忆的形象把没画完的地方补画好。

现在来研究变化。变化也称变形,即把写生稿根据纹样的不同使用目的和要求,对写实的形象按图案的要求进行艺术加工。

为什么要对写实形象进行变化呢?一是为了使纹样适用于被装饰的物体形象和材质。如把松和葵花形象装饰到纪念堂,要求达到庄严肃穆的效果,图案最好采用对称形式;又因为要用石质材料制作,图案必须适合用浮雕来表现。二是使写实的形象的特点更加突出,发扬其美的因素,使之更加理想化。比如小动物的变化多般要夸张眼睛和头部,这样可加强其稚气可爱的神态。又如小鹿身上画一两朵梅花,使梅花鹿的形象更加突出。三是为了追求创新。设计是美术创作,作品要有新意,要别具一格,因而不能照搬写实形态,也不能模仿他人的创作,只有通过自己的巧妙构思和辛勤劳动才能达到出新的目的(图3)。

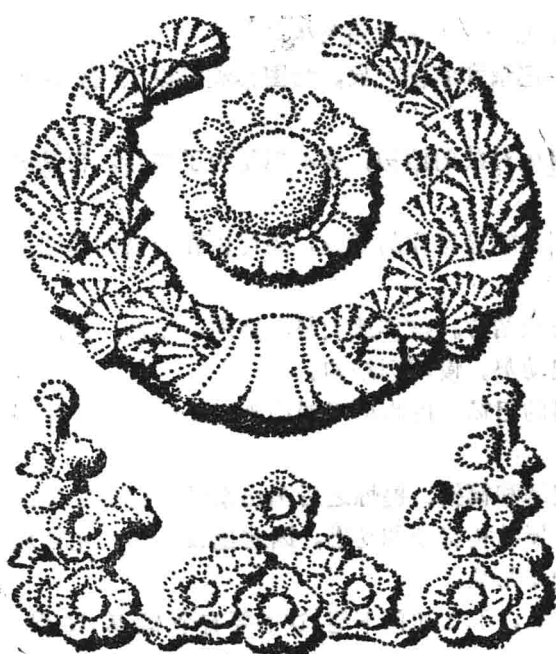
变化,一般有写实变化与写意变化之分。但是,这两种方法没有明显的界线。写实变化指比较接近原形,而写意变化则与原形的距离较大,甚至可对原形进行脱胎换骨的改造,与原形面貌全非。离写实的形态越远,写意的意味就越强。图4就是由具象到抽象的变化过程。

一般初学者容易受原形的束缚,不能大胆发挥自己的想象力与创造力,只要明确掌握变化目的,就能开阔思路,大胆创造了。

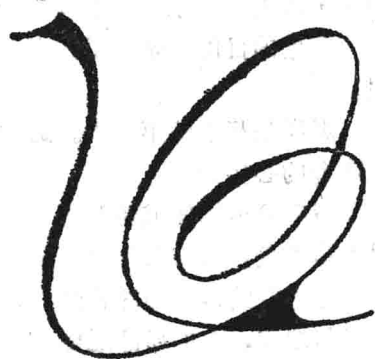
变化的方法有形态变化与意义变化两类。

先谈形态变化。形态变化的方法很多,现介绍如下:

①简化与夸张:简化与夸张是一对不可分割的矛盾。简化的方法是舍去不具特征的繁琐细节而把具备整体特征的部分予以夸张、变形、变色,使形象更加突出并具有鲜明

对称

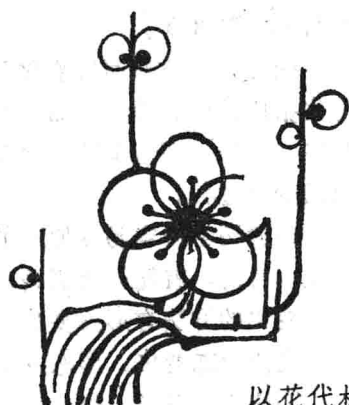
简化

夸张头部

加梅花

以花代树

图 3

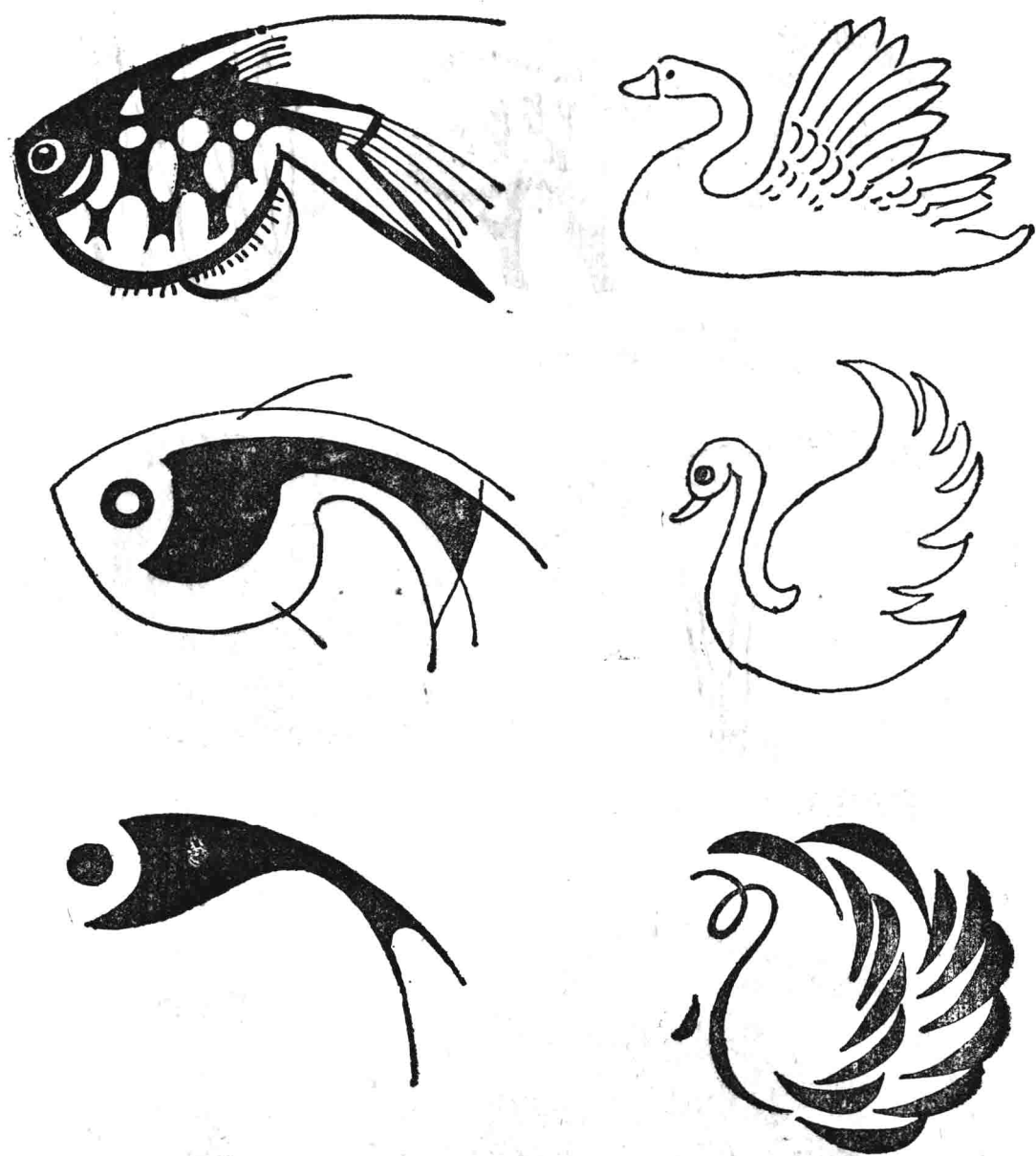
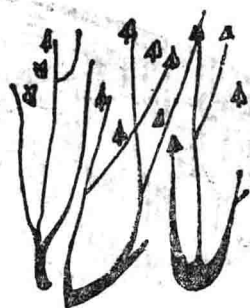

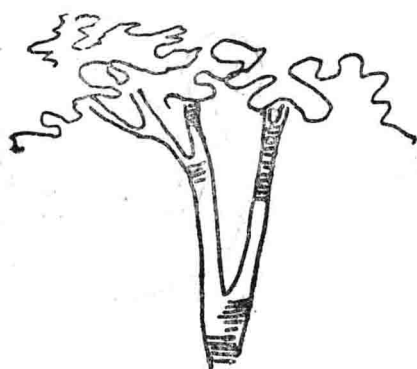
图4 写实变化与写意变化

个性的方法。简化与夸张是一切纹样变化的基础。

简化的程度可大可小，甚至可以舍去整个外形的特点，抓住有趣味的局部或断面进行夸张变化。如虎头纹样、狮头商标，都是舍去了身躯，只用头部予以夸张变化的。用松叶代表松树，用梅花代表梅树也是同样的道理。牡丹花的变化更是花肥叶瘦，花多叶少（图5）。

夸张树干，简化树头

突出整体，简化局部——树头

狮头商标设计

夸张花，简化叶

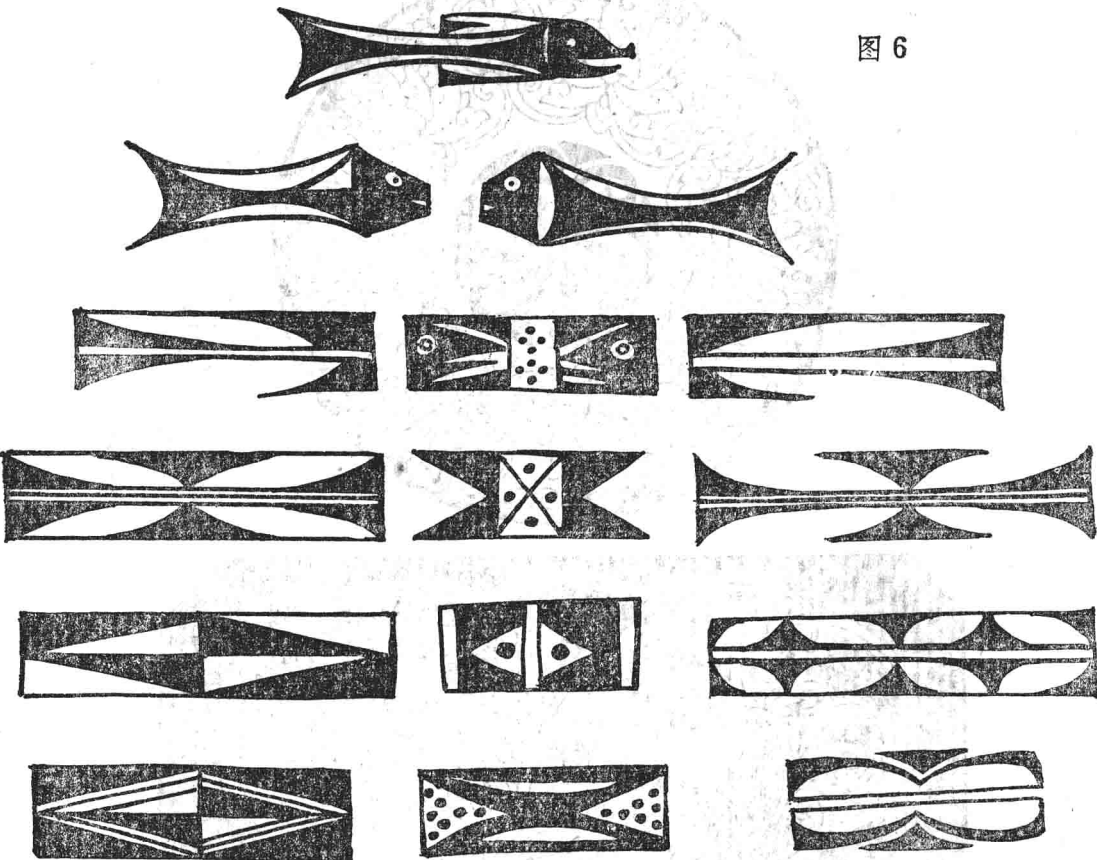

简化

图 5

②几何形归纳：将复杂的形象简化、归纳为几何图形。如原始彩陶上的鱼纹图案的演化过程（图6）和索罗门群岛枪矛柄纹饰的演变都是几何化变形的典型例子（图7）。学习这种方法，可以在较短时间内掌握图案纹样变化的过程。

图 6

彩陶鱼纹的演化

几何化演化

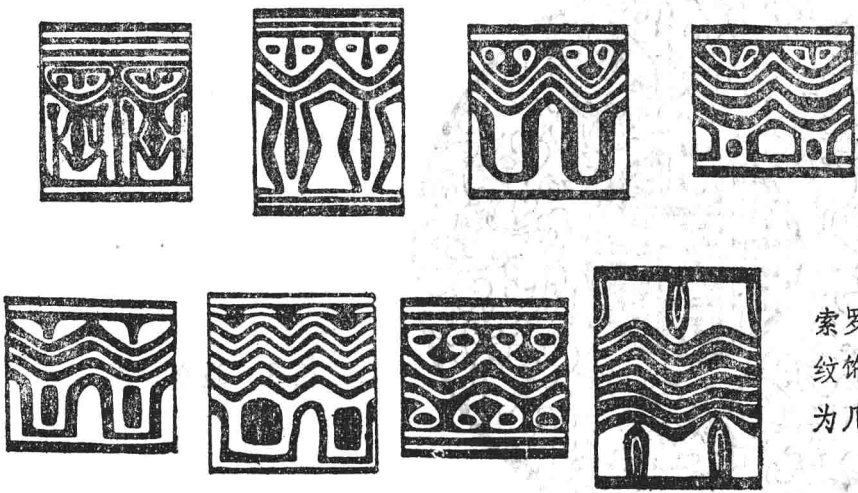

图 7

索罗门群岛枪矛柄纹饰，从人形演变为几何纹样

③适形变化：实用美术设计往往要根据所装饰的物体形状和材料性能来确定设计方案，因此纹样要求适形并符合材料的性质。往往一个写实形象要变化成与被装饰的物体相适合的图形，如圆形、方形、边缘形等，故名“适合纹样”（图8）。

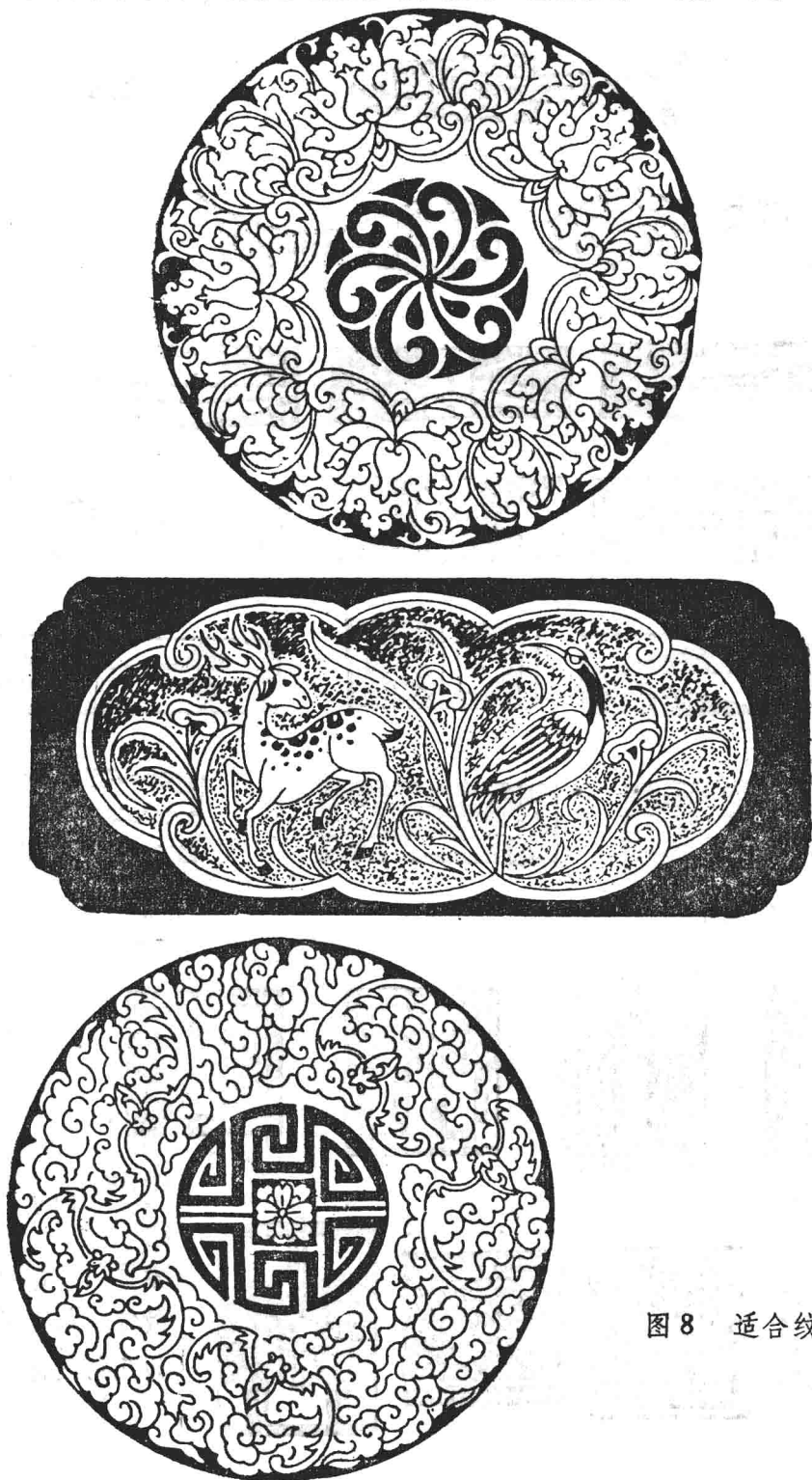

图8 适合纹样

④添加法：为了加强纹样的装饰效果，可发挥艺术的想象力，把现实形态中不存在的东西附加上去。如图9，设计者在写实的葫芦和人物身上添加了花纹。又如水仙花本来只有三个花蕊，但是为了变化的需要也可画成六蕊（图10）。牡丹的叶子本来是三片一组，但为了增加一个灰色层次，因而在顶叶与下面两片叶子之间，加了几条密集的线，起到了装饰作用（图11）。这里应当注意的是，添加的部分是为了装饰和美化主体纹样，切不可随意添加，以免喧宾夺主。

图9① 添加变形

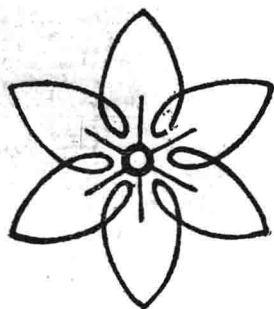
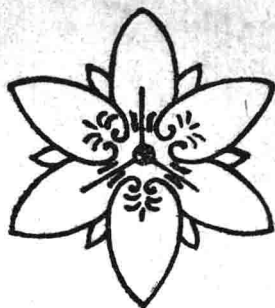

图10 水仙花心三蕊变化为六蕊

图9② 添加花纹装饰

图11 加灰调