

全国师范院校“十二五”系列规划教材

美术

MEI

SHU

下册

主 编 邵统平

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

全国师范院校“十二五”系列规划教材

美术

MEI

SHU

下册

主 编 邵统平

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术.下册/邵统平主编.—北京:北京师范大学出版社,
2011.11

(全国师范院校“十二五”系列规划教材)

ISBN 978-7-303-08644-3

I. ①美… II. ①邵… III. ①美术—幼儿师范院校—
教材 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第221772号

出版发行:北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街19号

邮政编码:100875

印 刷:北京盛通印刷股份有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210 mm × 297 mm

印 张:12.75

字 数:290千字

版 次:2011年11月第1版

印 次:2011年11月第1次印刷

定 价:27.80元

策划编辑:姚贵平

责任编辑:姚贵平

美术编辑:高霞

装帧设计:天泽润

责任校对:李菡

责任印制:孙文凯

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:010-58800697

北京读者服务部电话:010-58808104

外埠邮购电话:010-58808083

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:010-58800825

编写委员会名单

主任委员

冯晓霞 朱家雄 秦金亮 周 文

副主任委员(按姓氏笔画排序)

文 颐 卢新予 刘 洋 庄建东 朱宗顺 宋占美 张兰香
张根健 张祥华 陈文华 陈伟军 陈志超 杭 梅 罗长国
郑健成 郇燕君 唐志华 梁周全 黄淑敏

委 员(按姓氏笔画排序)

邓大河 石生莉 孙华庚 安春芳 张锋利 陈 华 周玲玲
武建芬 胡玉智 蒋荣辉 戴猛强

前言

美术课程是师范类专业，尤其是学前教育专业的必修课程，对于完善师范生的职业人格，提高师范生的综合素质具有重要作用。为使美术教育进一步适应师范生发展、教育和时代发展的需要，北京师范大学出版社组织编写了本套教材。

本套《美术》教材是根据师范院校美术教学和学生美术基本素质发展的需要编写的。其内容主要包括美术基本内容训练和运用各种美术媒材与技巧进行表现的规律与方法，重在培养学生的美术教学基本功、艺术创意、创编能力。

本教材力求体现时代精神，将美术与生活、情感、文化、科学有机结合，注重学生美术素养和人文素养的协调发展。教材采用章节教学的编写体例，不仅可以满足美术课堂教学的需要，还可以满足学生进一步发展个性特长的需要。教材没有具体规定各年级的学习内容，给教师释放教学智慧提供了一定的空间。教师可根据培养目标和本校实际，结合不同年级的学生特点，进行创造性的编排组合。本教材涵盖了美术教学的各个方面，既可作为五年制学前专业的教学范本，又可作为三年制师范院校学生的美术教学教材。

本套教材由邵统平主编。参编教师有：邵统平、杜宪勇、邵晓凡、吴敏、邵雪原、张磊、张雷、沈雯、郭建、王丽芳、郭岩、祝慧、朱晓洁、王曙光。

本教材在编写过程中，吸取了美术教育界有关专家的理论精华，所用图稿除作者提供外，部分选自有关出版物及网络，未能一一注明，在此一并表示谢意。由于有些作品的作者事先难以取得联系，但其作品的确有利于教学，故予以采用，请相关作者及时与主编取得联系。由于编写者水平所限，且时间仓促，错误难免，希望各地在试用中多提宝贵意见。

编者

目 录

第六章 中国画	1
第一节 中国画的基本知识	1
一、以写意为特点——中国的艺术观	2
二、以线造型，以形传神——中国的造型规律	2
三、多点透视，计白当黑——中国的构图法则	3
四、随类赋彩——中国的色彩法则	3
五、缘物寄情，情景相生——中国的意境	3
六、诗书画印——中国的独特形式	4
七、以程式为主——中国的意匠手段	4
第二节 写意画基本技法	5
一、章法	5
二、小写意花鸟的常用技法	8
第三节 写意花鸟画	9
一、荷花的写意绘画方法	9
二、竹子的绘画步骤	12
三、写意牡丹的画法步骤	13
四、写意动物的画法	15
第四节 写意山水画	18
一、山水画的学习方法	18
二、山水画的基本技法	19
第五节 写意山水绘画基本技法	22
一、树枝的基本画法	22
二、树叶的基本画法	22
三、山石常用的皴、擦、点、染方法及步骤	23
四、水和云的画法	25
五、写意山水画的步骤	26
第六节 工笔花卉的白描技法	28
一、工笔花卉的特点	28
二、工笔花卉的工具材料	28
三、花卉的结构和形态	29
四、白描花卉技法	31
第七节 工笔花鸟淡彩着染技法	34

一、工笔花卉常用的几种着染技法	34
二、工笔淡彩的着染步骤	36
三、鸟、草虫画法	37
第八节 工笔人物白描技法	38
一、白描人物用笔、用线的要求	38
二、白描人物的结构、画法	39
第九节 工笔淡彩人物着染技法	43
一、工笔淡彩人物基本着染技法	43
二、工笔淡彩人物作画步骤	43
第七章 儿童水墨画	47
第一节 儿童水墨画概述	47
一、儿童水墨画的种类	47
二、儿童水墨画的特点	47
三、工具与材料	48
四、基础练习	48
第二节 花 鸟	51
一、水墨花鸟画特征	51
二、用笔、用墨的特征	51
三、作画步骤	52
第三节 蔬 果	55
一、白菜	55
二、丝瓜	55
三、柿子	56
四、葡萄	56
第四节 鱼 虫	58
一、小鱼	58
二、热带鱼	58
三、青蛙	58
四、蜻蜓	59
第五节 动 物	60
一、抓住动物的特征	60
二、合理运用笔、墨、颜色	61
三、作画步骤	61
第六节 人物(一)	63
一、水墨人物画特点	63
二、常用的表现手法	63

三、作画步骤(勾勒法)	63
四、不同特征人物的表现	64
第七节 人物(二)	65
一、构图要求	65
二、笔墨要求	65
三、作画步骤	65
第八章 装饰画	67
第一节 装饰造型基础(一)	67
一、掌握特征与动态	67
二、装饰造型及创意	68
第二节 装饰造型基础(二)	76
一、器物的装饰造型	76
二、动物的装饰造型	76
三、植物的装饰造型	81
四、风景的装饰造型	82
五、人物的装饰造型	84
六、自然现象的装饰造型	89
第三节 装饰色彩基础(一)	90
一、光与色	90
二、三原色的定义	90
三、色彩的对比关系	90
第四节 装饰色彩基础(二)	93
一、色调的构成	93
二、推移色的构成	94
三、透叠色的构成	95
四、空间混合的构成	96
五、情感色彩构成	96
第五节 装饰性绘画技法(一)	97
一、水粉装饰色彩画法	97
二、油画棒技法	100
三、彩笔技法	106
第六节 装饰性绘画技法(二)	108
一、重彩装饰画技法	108
二、沥粉画技法	113
三、纸版画技法	116
第七节 装饰性绘画创意与设计	120

一、独幅画创编与创作设计	121
二、组画创编	124
第九章 字体设计	126
第一节 字体设计概述	126
一、书法标准字体设计	127
二、装饰字体设计	127
三、英文标准字体设计	128
第二节 字体的一般规律	129
一、汉字的发展历史	130
二、字体外观特点	131
三、创意字体设计	134
第三节 字体排版设计	142
一、字体排版设计概述	142
二、汉字设计	143
第四节 字体设计的运用	145
一、字体设计在平面设计中的运用	145
二、字体设计在商业设计中的运用	151
三、字体在网页设计中的运用	154
第十章 电脑美术	157
第一节 电脑美术平面设计常用软件	157
一、Photoshop	157
二、Illustrator	158
三、CorelDraw	158
四、Page Maker	159
五、Freehand	161
六、Fireworks	161
第二节 认识 Photoshop	162
一、Photoshop 的应用	162
二、图像处理的基础知识	162
三、启动与退出 Photoshop CS3	164
四、Photoshop CS3 工作界面的组成部分及其作用	164
五、图像文件的打开、创建、保存和关闭	165
六、图像的调整	165
第三节 图像艺术处理	167
一、卡通形象绘制	167
二、人物图像处理	169

三、电子相册和贺卡的制作	172
四、美术效果处理	175
第四节 平面广告设计	177
一、平面广告的历史沿革	177
二、平面广告设计介绍	179
三、现代广告设计的任务与原则	180
四、平面广告实例训练	181
参考文献	190

第六章 中国画

→ 学习目标

1. 了解中国画的特点和艺术规律。
2. 掌握写意花鸟、工笔花鸟、工笔人物、儿童水墨的基本绘画方法。

第一节 中国画的基本知识

中国画，简称“国画”，在世界美术领域内自成体系。它扎根于中华民族深厚的文化土壤之中，经数千年的发展，形成了融汇整个中华民族独特的文化素养、审美意识、思维方式、美学思想和哲学观念的完整的艺术体系。它具有明显的中国作风和中国气魄，较之世界各国的文化艺术，有着鲜明的民族风格和民族特点。

图 6-1-1 泼墨仙人 梁楷

图 6-1-2 马 徐悲鸿

在材质上,它用毛笔、墨和中国画颜料,在特制的宣纸或绢上作画。在题材上,有人物画、山水画、花鸟(卉)画、动物画等;在技法上,有工笔画和写意画两种,各有蹊径,互有特色。

一、以写意为特点——中国画的艺术观

中国画家很早就提出了“以形写神、形神兼备”的原则,也很早就知晓了“形似”并不一定“神似”,为了更好地传神,形的表现可以灵活。中国画的艺术创作,承认艺术来源于客观世界,又十分注重艺术家的主观作用。

“写意”不是简单地描绘含混不清的图像,而是指画家对民族、对社会、对时代、对自然的深邃体察之总和。它是一种意识、一种精神,借助笔墨立意为象,主要通过形象,并超越形象之外,表现人的情感、意志和内在气质,重视人的精神的直接抒发。

图 6-1-3 虾 齐白石

图 6-1-4 葫芦 齐白石

二、以线造型,以形传神——中国画的造型规律

中国画的表现手法是以线为主的笔墨,它的物质材料是毛笔、水墨和宣纸,“书画同源”是它的艺术特点。

中国画的线条与它所描绘的形体之间,并不存在必然的依附关系,画家可以单独地去追求线的品格问题,线条在中国画中的作用远远超出了塑造形体的要求,成为表达作者的意念、思想、感情的手段,这同中国画以表意为特质分不开。

图 6-1-5 杜甫像 蒋兆和

图 6-1-6 流民图 蒋兆和

三、多点透视，计白当黑——中国画的构图法则

写意观使中国画家很早就摆脱了时空观念的限制，去追求艺术表现的自由。所以，它既用焦点透视法，也用散点透视法，既有严守真实的画面空间和布白，也有打破真实，按构图需要伸长或缩短变化其形象，更换其位置。中国画常常借用书法上的计白当黑，即没有画面的部位要像有画面的部位一样作认真的推敲和处理。

图 6-1-7 云岭残薰图 龚贤

图 6-1-8 木叶丹黄图 龚贤

四、随类赋彩——中国画的色彩法则

中国画的色彩，不拘泥于光源冷暖色调的局限，不强调在特殊光线下的条件色，而重视物体本身的固有色。要达到色与物、色与线、色与墨、色与色的调和。

图 6-1-9 捣练图 张萱

图 6-1-10 韩熙载夜宴图局部 顾闳中

五、缘物寄情，情景相生——中国画的意境

中国画要求笔与墨合，情与景合，巧妙地运用比、喻、兴、借等手法，表现自然和人类情感的推移。如画兰竹之高洁，梅菊之耐寒、傲霜雪，目的是借物喻人、缘物寄情。画家凭借着这种感受，燃起描绘这些景象的激情，使画面情景交融在一起。

图 6-1-11 胸有成竹 郑板桥

图 6-1-12 竹石图 郑板桥

六、诗书画印——中国画的独特形式

可以说，只有中国画才有题字盖印的做法。题字和诗句，可以提高或补充观者对作品的欣赏和理解，也丰富了构图的变化，起到了互相衬映，互为彰显，点缀与平衡构图的多方面作用。

图 6-1-13 牧牛图 李可染

图 6-1-14 人在万点梅花中 李可染

七、以程式为主——中国画的意匠手段

中国画的意境创造必须经过反复的、高度的艺术加工，要求作者苦心经营、呕心沥血、匠心独运，谓之高度意匠。意匠的手段有很多，如丰富的想象、异乎寻常的夸张、大胆的剪裁、高度的程式化。

中国画历来重视法度、讲程式，要求笔墨规范化。艺术不是生活本身，程式化是为了使艺术语言更加概括、丰富，对生活长期地提炼和积淀，形成一套相对稳定的艺术程式。中国画中，画面的构成、线条的运用、形象的创造、色彩的配置都有一定的程式，程式的形成，受民族、地区、文化传统、审美观念的制约，因而，具有很强的民族性。

图 6-1-15 扇面 沈周

图 6-1-16 扇面 林椿

➔ 相关链接

唐代张彦远《历代名画记》关于“六法”的论述：“夫象物必在于形似，形似须全其骨气。骨气形似，皆本于大意而归乎用笔。”

清代方薰《山静居画论》强调了立意与作画之关系：“作画必先立意以定位置，意奇则奇，意高则高，意远则远，意深则深，意古则古。”

➔ 拓展练习

1. 中国艺术观为何以写意为特点？
2. 以任意一幅中国画为例，试分析、评价其优劣。

第二节 写意画基本技法

一、章法

东晋顾恺之提出“置陈布势”，南齐谢赫提出“经营位置”都是说章法。

(一) 主要章法

1. 宾主关系

一幅画应该有作者想表达的文题部分。如，牡丹以花头为主，枝叶为宾。盛开的荷花以花鸟为主，荷叶、梗为辅。残荷以莲蓬、荷叶为主，花、梗为辅。

2. 疏密关系

古人曰：“攒三聚多”，“疏可跑马，密不透风”，这都说明画画要有疏密关系。要符合人的心理需要，过疏感到空散，过密感到拥堵。而让人心理达到愉悦的画面应是：疏中有内容，密中有透气，疏密相辅相成。

3. 虚实关系

写意画无论是花鸟人物或是山水，都要有虚实变化的关系。利用空白突出主体是中国画的一大特点。空白表示天空、水、空间及物体的受光面。黑色的浓重为实、浅淡为虚。画面中的虚是为烘托出实，应突出最精彩的部分。画中应有空白，虚中见实，实中有虚，空而不空，空中见实。

4. 动静关系

动静结合既稳定又有动感。画面中，动中求稳，稳中有动。画面不死板，有灵性，不轻浮，有精神。

5. 呼应关系

一幅有气势开张的画，应有往回收的部分，使气势不至于全部外泄。中国画称为“拢气”、“凹”或“堵”，即在呼应关系中起到内应的作用。

6. 开合关系

欲左先右，欲右先左，欲上先下，欲下先上。开合两边应以一边为主线，可多条辅线，另一边制造出柔弱的破线，但开合的两边不能对称。不能雷同，应有变化。(特别是画竹竿时应多用“开合布势”)

7. 四边四角的处理

四边四角的处理要细致。

8. 布局的方法

一类是以线形构成的，西画称“S”形，中国画称“之”字形。王雪涛总结，三条线分别为“主线”、“短线”和“辅线”。第三条线为制造矛盾的线叫做“破线”。还有辅线是协调矛盾的线，如图 6-2-1。

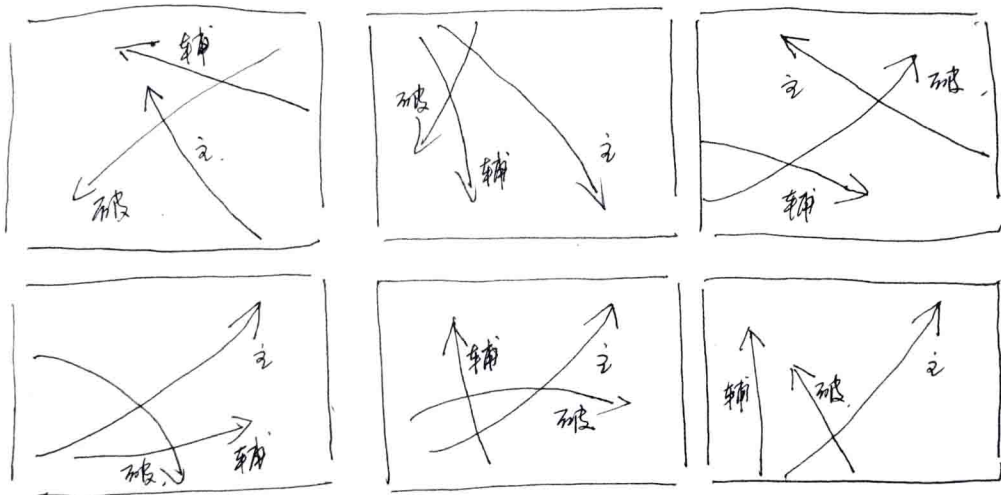

图 6-2-1

另一类是以块面构成的，西画称“金字塔构图”，中国画称“不等边三角形构图”。构图要求新颖、不落俗套。王雪涛总结：要求主花任意摆放，运用“主、辅、破”三条线及“引、伸、堵、泻、凹”五字诀的构图法则去完善构图，这样才可以画出自己的独特风格，切记石涛画语录：“无法之法，方为至法”。

构图布局：

(1) 居中式：画的形向四周的连接叫博古画。

(2) 连边式：相连接有一边二边三边不等。

(3) 两段、三段式：画面是由两段、三段组成。

(4) 三线三体：三线有主线、副线、破线。三体有主体、客体、立体。

(5) 三式三势：①上插式。②下垂式。③横斜式。④分歧势。⑤交叉势。⑥回折势。如图 6-2-2 所示。

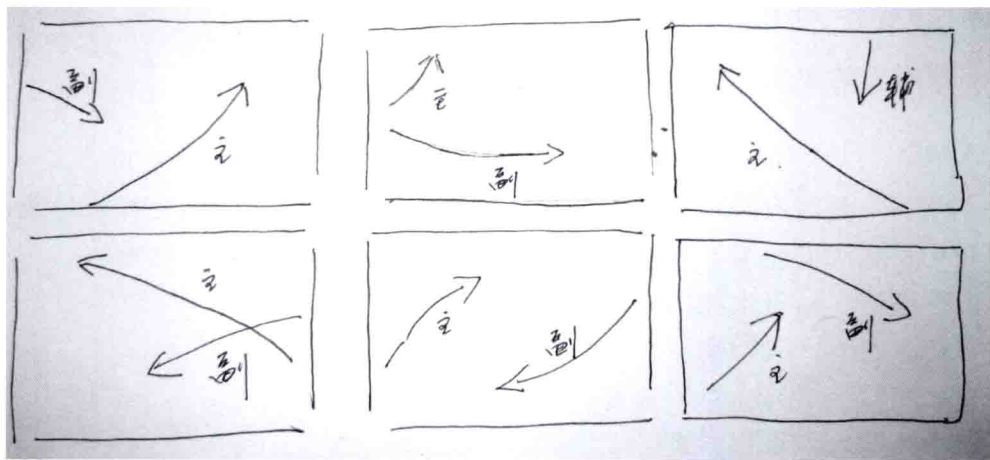

图 6-2-2

(二) 笔法

即毛笔旋转运行的法度、法则。其中包括执笔、运腕、用笔三部分。

第一，用笔的几种方法。

(1) 起笔时要藏锋。

(2) 行笔时要有变化。

(3) 落笔时要有回锋。

第二，笔锋运行有中锋、侧锋、转折、破笔。

第三，笔管的方向有顺逆、戳飞、括笔。

第四，就笔锋用力部位的方法，有点、垛、戳、摔、擦、揉、颤。

第五，毛笔处理，有干湿。参看图 6-2-3。

图 6-2-3