

义务教育初级中学课本(试用)

MEI
SHU

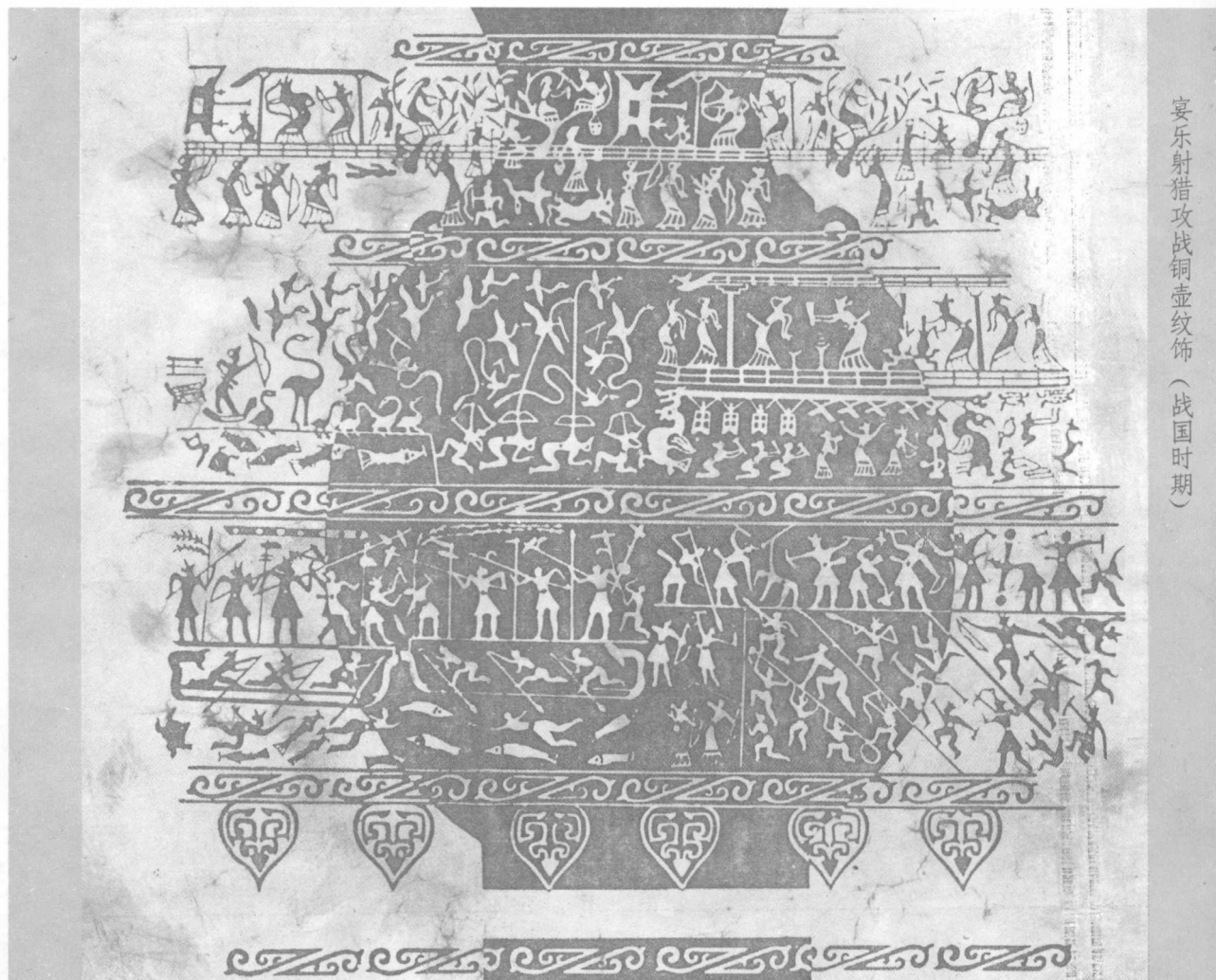
美术

第二册

浙江教育出版社

一、人类生活需要美的装点——基础图案

宴乐射猎攻战铜壶纹饰（战国时期）

目 录

一、人类生活需要美的装点——基础图案

1. 探求文明古国的瑰宝——我国优秀的工艺美术传统 1
 2. 点、线、面构成的视觉效应 6
 3. 形块的分割与构成 8
 4. 驾驭光和色的彩轮——装饰色彩的调配和运用 11
 5. 写生、变化与构成 14
 6. 我为教室添新颜——墙纸图案※ 19
- ### 二、增添生活的欢乐——手工制作

1. 质朴、清新的艺术之花——具有地域特色的民间工艺美术 20

2. 性格化和图案化了的面孔——京剧脸谱制作※ 24
3. 给窗户增添光彩——窗花制作 26
4. 纸版画制作※ 28

三、宣传、教育的通俗形式——美术字写法与黑板报版面设计

1. 美术字的写法 30
2. 黑板报的版面设计 32

注：有“※”号部分为第二层次教学内容，供选择使用或选修课使用。

1. 探求文明古国的瑰宝——我国优秀的工艺美术传统

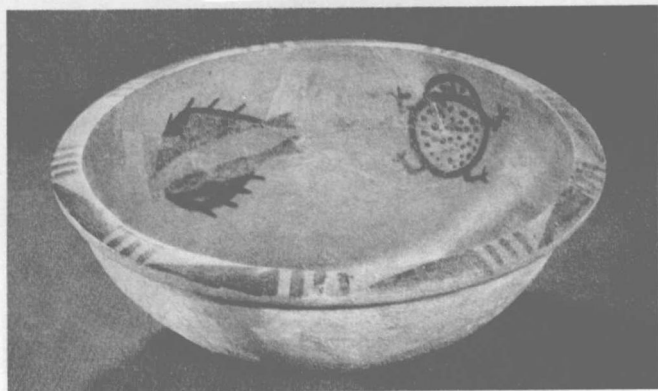
工艺美术是对物质材料进行艺术性的改造与加工,使之具有实用价值和审美价值的一种造型艺术。它是一定时代、社会物质文明和精神文明的结合物,是美化人民生活的重要艺术。从应用角度一般可分为两大类:一类是日用工艺美术,它以实用为主;另一类是陈设工艺美术,它以欣赏为主。

我国的工艺美术源远流长,内容丰富,品种繁多,例如陶瓷工艺、金属工艺、雕刻工艺、漆器工艺、染织工艺、刺绣工艺等等,它们各具风格、构思奇异、技艺精湛,数千年来深受人民的喜爱。

江南大学图书馆

91505617

无锡教育学院
图书馆藏

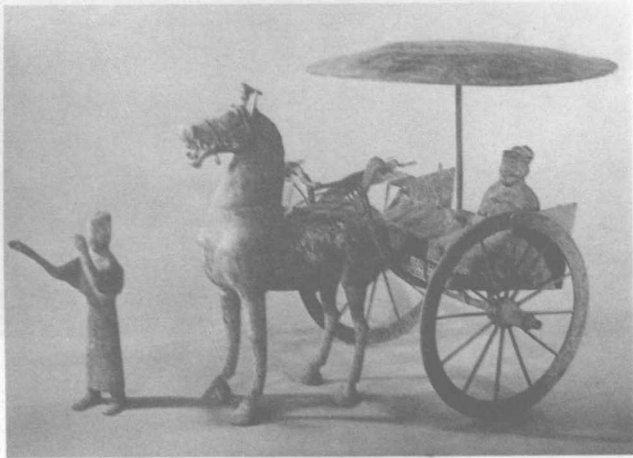
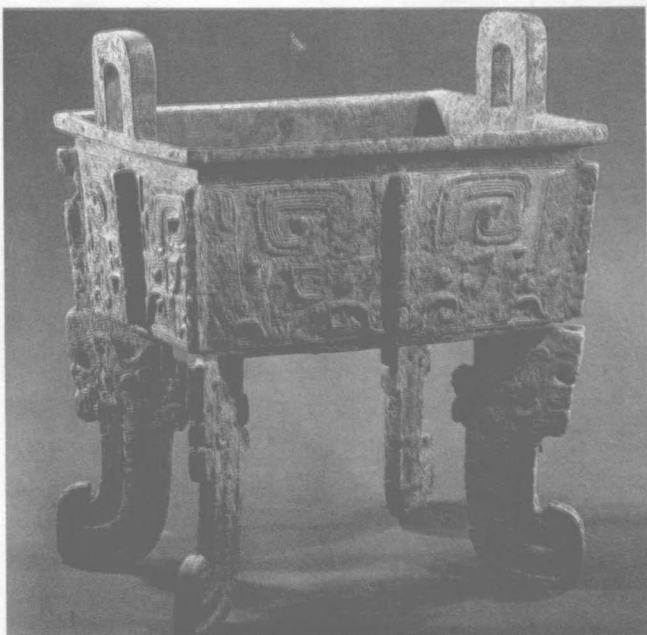
陶瓷工艺

我国向有“瓷国”之称,陶瓷工艺有着悠久的历史。早在新石器时代陶器工艺已较为发达,发掘于黄河流域的仰韶文化和马家窑文化的彩陶,发掘于长江流域的屈家岭文化的彩陶和河姆渡文化的陶器等,其造型古朴、饱满,纹饰活泼、流畅。从商代至汉代随着瓷器的产生,从此陶瓷工艺进入了一个崭新的阶段。青瓷成熟于魏晋,白瓷成熟于隋唐。“唐三彩”陶瓷是唐代陶瓷美术中的代表作品,对后世影响很大。到了宋代,陶瓷工艺得到了普遍的发展,窑场遍布全国,著名的瓷窑有定窑,汝窑、官窑、哥窑、钧窑等。宋代瓷器当时大量出口,工艺技术广传海外,对世界文化作出了重大的贡献。

$$\begin{array}{r|l} 1 & \\ \hline 2 & 3 \end{array}$$

1. 彩陶 (仰韶文化)
2. 瓷瓶 (宋代)
3. 三彩载乐俑 (唐代)

我国的青铜工艺早在商周时代已经发展到了高峰。青铜器的造型庄严厚重，种类繁多，纹饰优美古朴，并且带有一种威严雄奇的气势。纹饰以动物纹和几何纹为主，其中较有代表性的饕餮（tāotiè）有首无身纹，据说它是传说中的怪兽的形象，是一种想象的奇异动物。在奴隶社会它是作为神的形象出现的。战国时期青铜工艺转入了轻便适用质薄形巧的造型阶段，其纹饰遍及全身，显得分外精巧、别致。

《宴乐射猎攻战铜壶纹饰》以云纹图案为界带分上、中、下三层。上层为采桑、射猎的场面；中层为乐舞、宴飨的场面；下层为水陆攻战

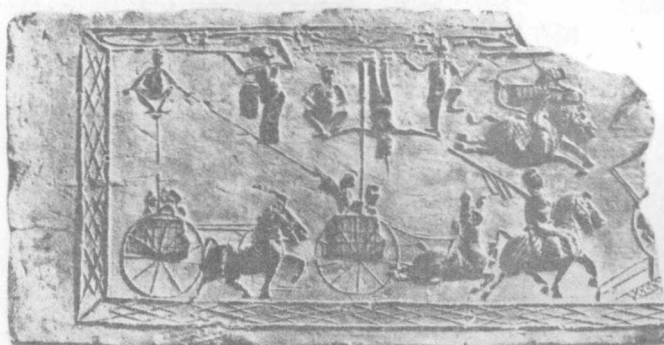
场面。反映了战国时期社会生活的许多侧面。器身嵌错精致，结构严谨，工艺技法高超。

金属工艺“铜胎掐丝珐琅”在明代景泰年间广泛流行，以蓝釉最佳，故称“景泰蓝”。

1	2
3	4
	5

- 1.“妇好”铜扁足方鼎（商代）
- 2.伯格卣（西周）
- 3.长信宫灯（西汉）
- 4.景泰蓝花瓶（现代）
- 5.铜轺车（东汉）

雕刻工艺

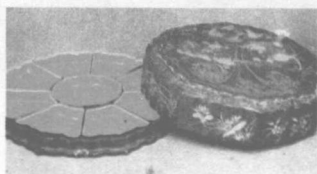
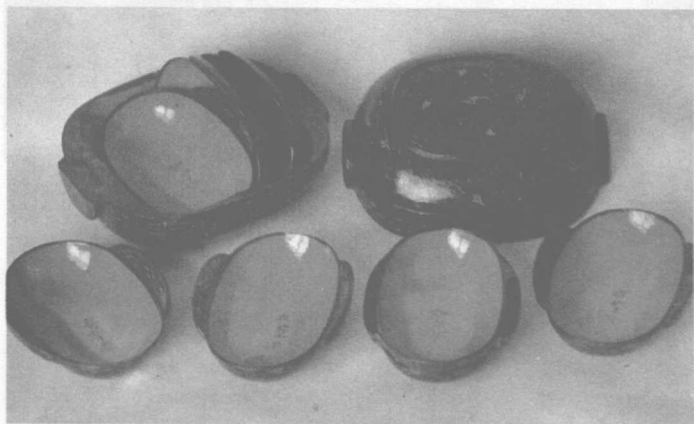
雕刻种类很多，如玉雕、石雕、木雕、竹雕、砖雕、角雕、牙雕等等。

玉雕是我国的传统工艺，至今约有七千年的历史。从良渚出土的古玉琮上可以看到古代玉雕技艺已相当精湛。玉质坚硬，难用刀刻，需有极大的毅力，通过琢、磨、碾、钻等方法制成。玉器晶莹剔透，可爱喜人，向被古人作为美德的代言词。《大禹治水》是清代一件著名的玉雕巨制，其高2.24米，重约七吨，构思奇巧，制作工整，上面雕有数以百计的人物形象，展现了一幅人类征服大自然的雄伟场面。

画像砖、画像石、瓦当既是古代建筑上的构件，又是装饰物。制作的方法，画像砖、瓦当多数是先刻木模，然后翻制泥坯经高温烧成。也有与画像石一样，直接雕刻而成。

1	
3	2
4	5

1. 玉琮（良渚文化）
2. 大禹治水（清代玉雕·局部）
3. 杂技画像砖（汉代）
4. 连理枝树画像石（汉代）
5. 虎纹瓦当（汉代）

漆器工艺

我国漆器工艺起源很早，商、周时期已经达到了相当高的水平，战国时期在技艺方面又有了新的创造，并形成了独立的手工业部门。

由于漆器同时兼有实用价值和审美价值的特点，使用轻便、耐腐，并易于彩绘装饰，所以漆工艺应用范围十分广泛。传统的漆工艺有髹漆、雕漆、剔犀、周制、螺钿等。我国的漆器具有独特的民族风格和鲜明的艺术特色。

染织工艺

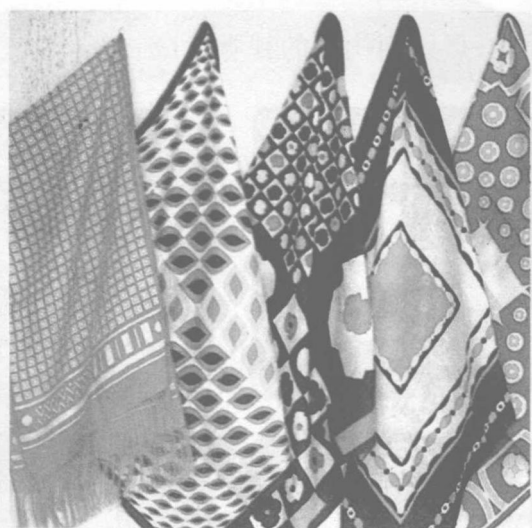
染织工艺是印染工艺和织造工艺的合称。我国在新石器时代的晚期已有种桑、养蚕、丝织的历史，约在公元前二世纪出现了横贯欧亚洲的丝绸之路，古希腊和罗马人称中国为“丝国”。我国传统的丝织工艺产地很多，风格各异，以蜀锦、云锦、宋锦为代表，称为“中国三大锦”。

1	
2	
3	5
4	

1. 彩绘漆奁（战国）
2. 漆盒、漆耳杯（西汉）
3. 描金龙凤菱花式盒（清代）
4. 漆盘（现代）
5. 雕漆花瓶（现代）

▲ 云锦 (现代·南京)

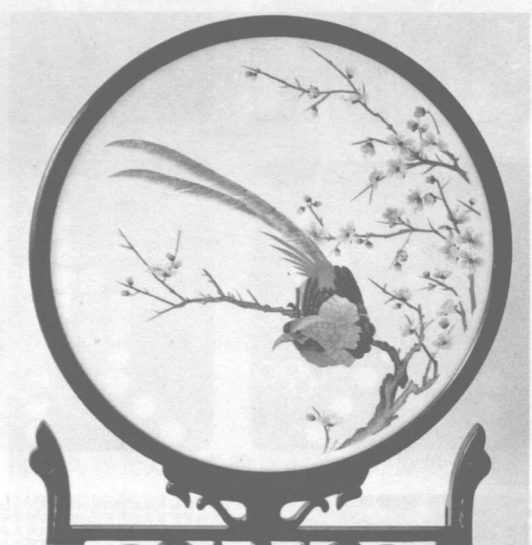
▲ 方巾 (现代·印染)

▲ 锦鞋 (唐代)

双面绣 (现代·杭州) ▶

刺锈

刺锈俗称“绣花”。我国在四千多年前就有“衣画而裳绣”的说法。从《龙凤纹绣》、《素地三彩绣》中可见，绣纹形象生动，姿态柔美，色调浓艳、强烈，表现了战国、两汉时期绣工高超的技艺。唐宋时期刺锈施针匀细，设色丰富，盛行以刺锈作书画、饰件等。

我国传统刺锈的品种很多，其中以苏州的“苏绣”、广东的“粤绣”、湖南长沙的“湘绣”、四川成都的“蜀绣”最为著名，称为“四大名绣”。此外，北京的京绣，上海的顾绣，温州的瓯绣也各具特色。

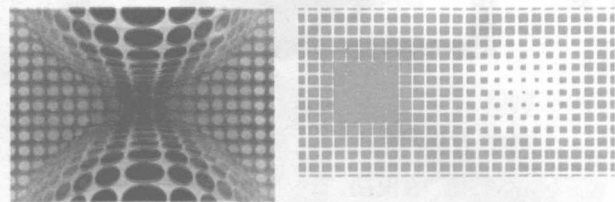
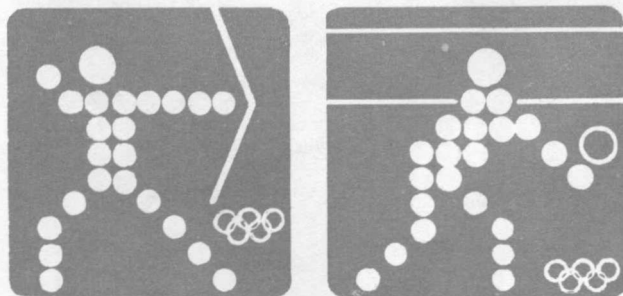
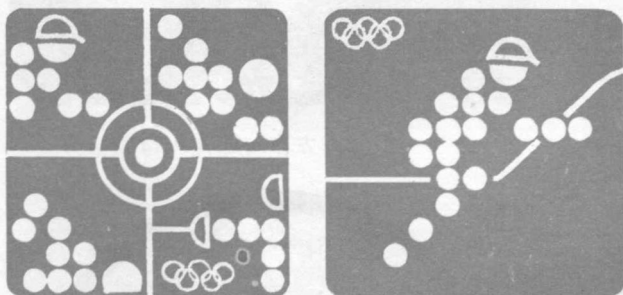
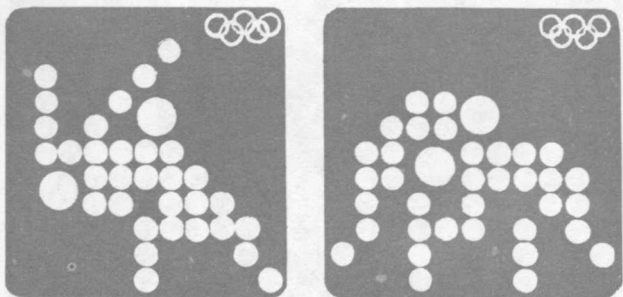

▲ 龙凤纹绣 (战国)

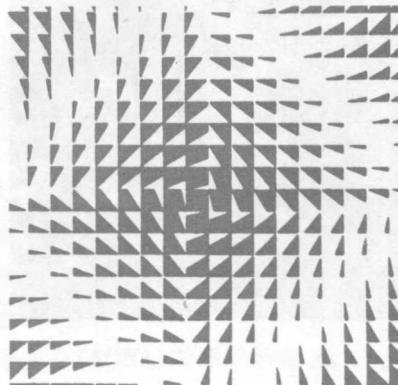
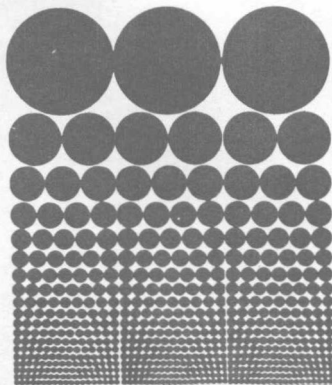
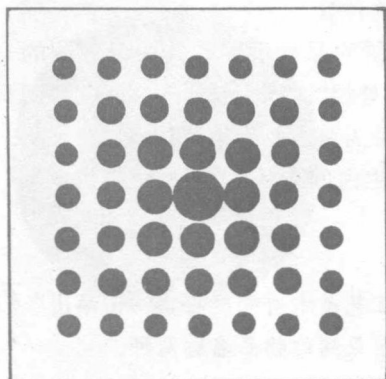
▲ 素地三彩绣 (西汉)

练习：我国工艺美术有哪些种类？请举出各类在日常生活中常见到的物品名称两种。

2. 点线面构成的视觉效应

点构成的纹样

图案, 广义指对某种器物造型或环境布置进行工艺处理而事先所作的设计和意匠。本文所指的仅就狭义来讲, 指器物上的装饰纹样和色彩的设计。图案是工艺美术设计的基础, 图案的形象不论是在平面图案或立体图案中, 一般可分为抽象图案与具象图案两类。

抽象图案的形象大多是以几何形为单位经组合构成。我国早在新石器时代的彩陶艺术中就有不少装饰图案是运用几何形组合构成的。在现代设计中, 人们已懂得运用电脑程序编排, 对形、体进行分割和构成设计。

将各种形态的材料作为素材, 按一定的规律进行组合称为“构成”。

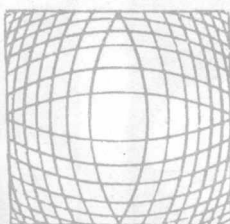
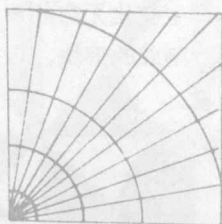
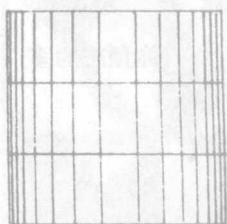
平面构成则是通过点、线、面、色彩、肌理等要素在平面物上构成视觉形象。

点: 视觉艺术中的点, 是指十分细小的形象, 如三角点、圆点、椭圆点等。运用点排列的大小变化、方向变化、间距变化和疏密变化可以创造出多种美的形态。

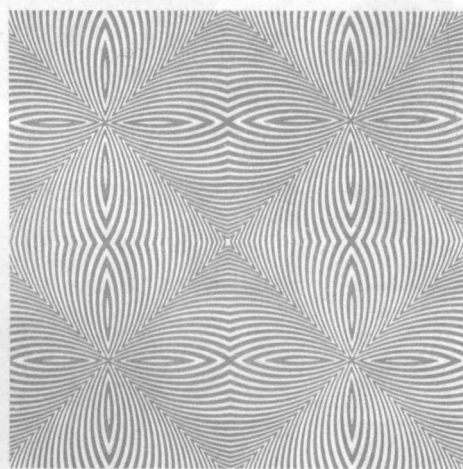
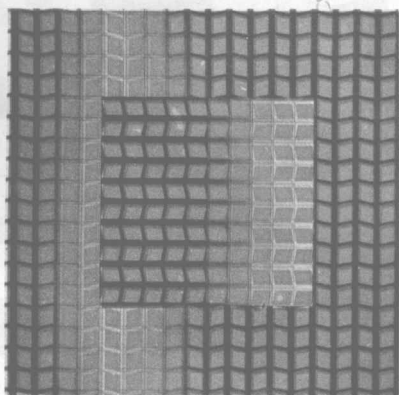
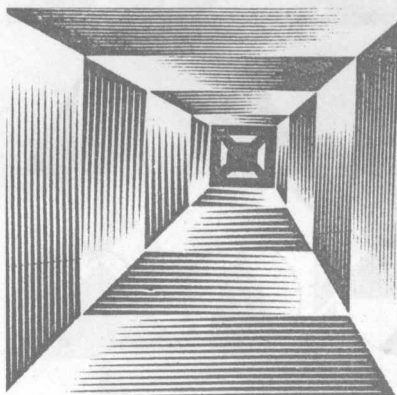
线：视觉艺术中的线是有面积（或体积）的实在形象。线是点的连续，或是面的界限。

线具有明确的方向性和曲直、粗细等形态。不同的线给人以不同的心理感觉。

通过线的长短、粗细、浓淡等的变化与线条排列的方向变化、疏密变化及错位、转换方法，可以产生许多美丽的纹样。

线构成的纹样

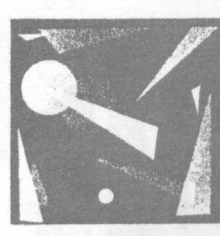
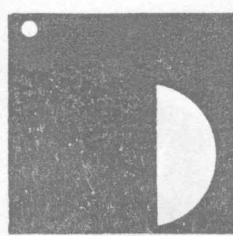
面：线的移动形成面。视觉艺术中的面是有面积、厚度、体积的。在平面上不被认为是点和线的形都是面。面的移动形成立体形。平面设计中的立体形是依靠透视和明暗方法产生的。

对各种面进行分割和构成可以产生变化无穷的视觉形态。

点、线、面的构成图案，是运用画面的空间与形、形和形的重复变化构成的。运用点、线、面的大小对比、疏密对比、方向对比，以及错位、变形、渐变等方法，可产生无穷尽的纹样变化。

这些具有光点与光的反射效应的微妙变化，给人以诱导性的视觉效应美，是现代设计中所十分重视的一种宣传效果。

面构成的纹样

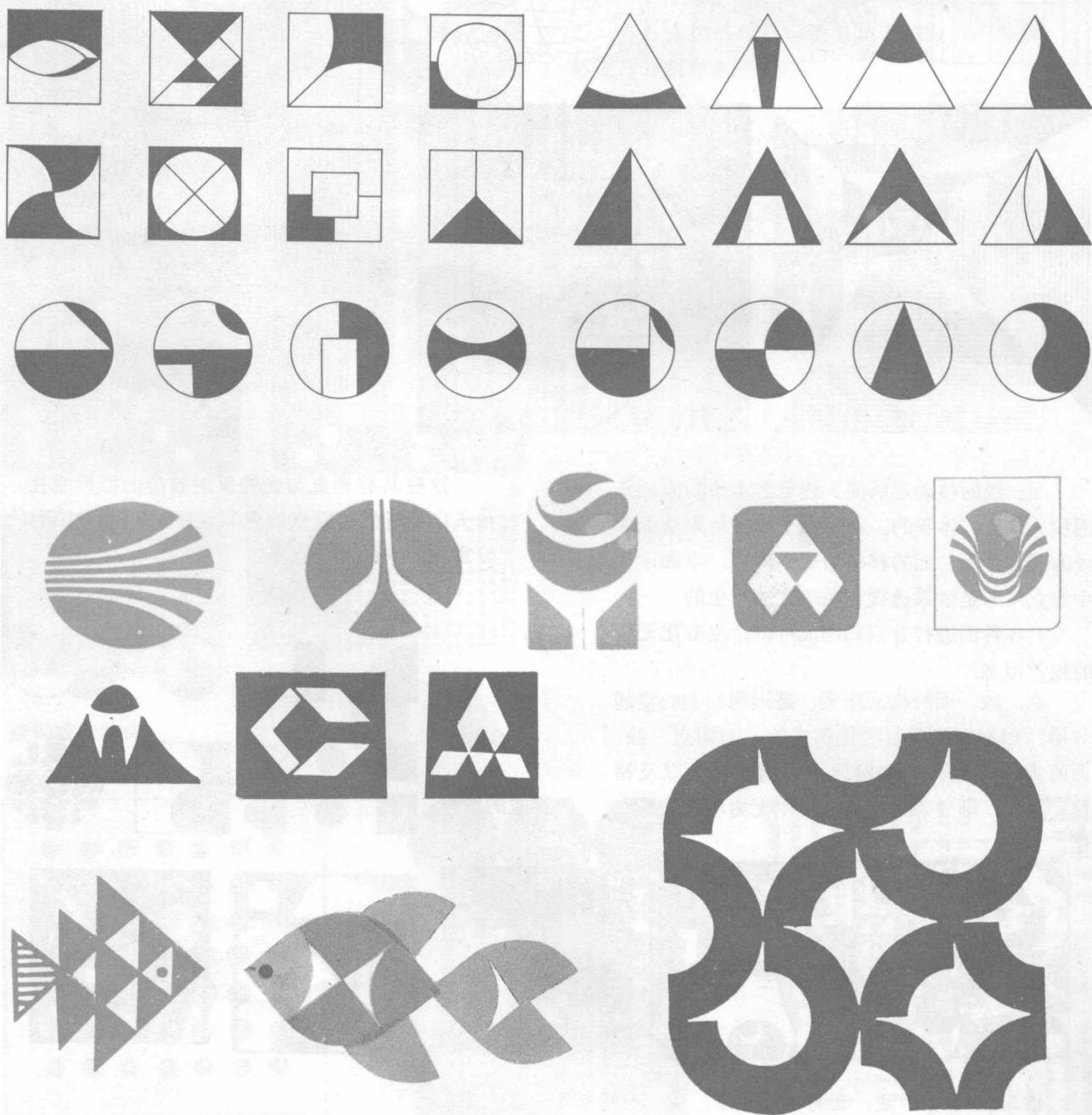
练习：以点、线、面为构成元素，设计一幅平面构成图案。

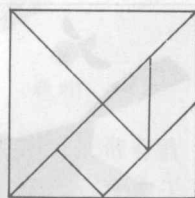
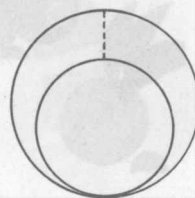
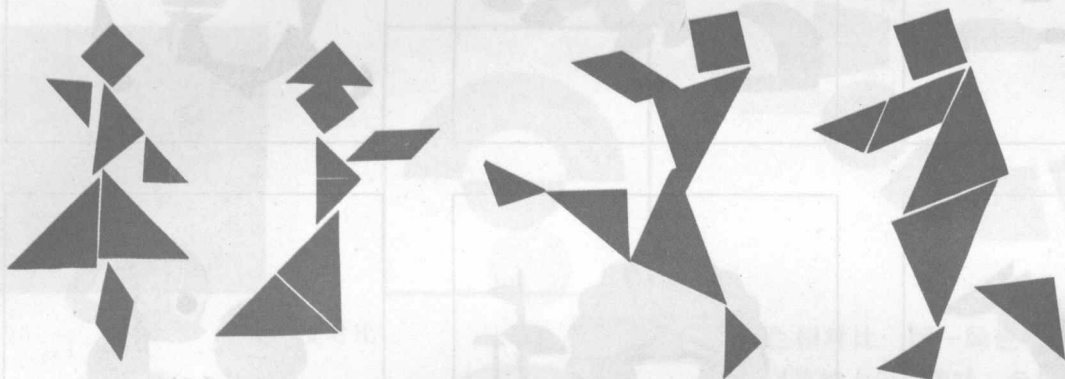
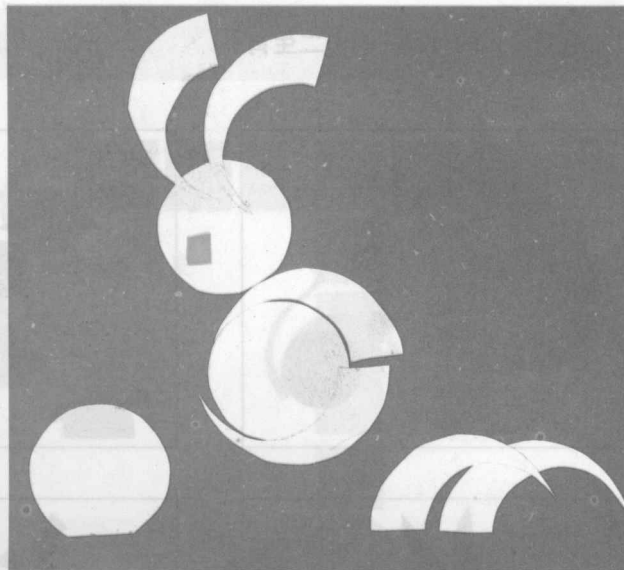
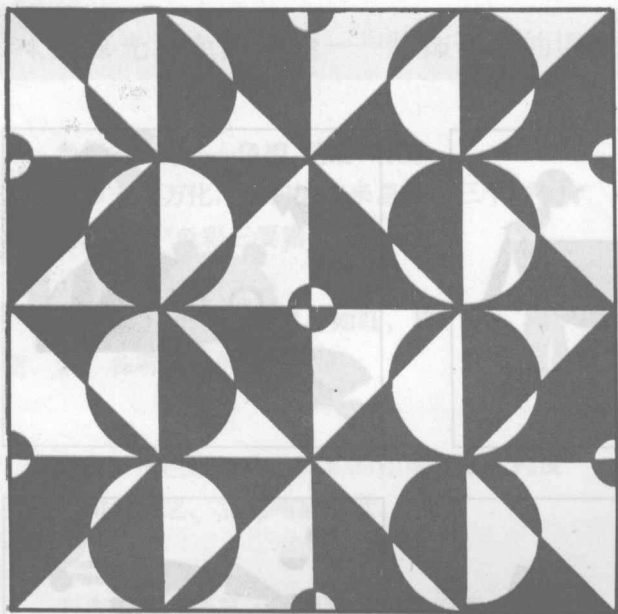
3.形块的分割与构成

分割与构成是指将原有的形象打散成为一个个美的单一的变象的设计元素，然后将这些元素组合成新的形态。这一过程称为变异过程，是现代设计的基本原理。

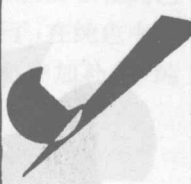
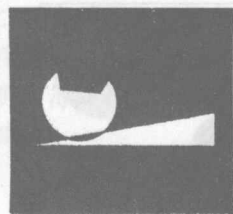
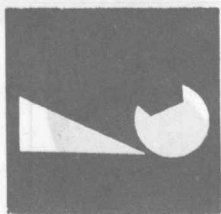
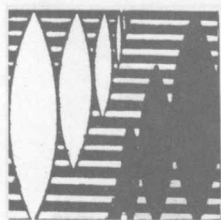
在方、圆、三角形内用直线、曲线进行分割，可以产生变化无穷的形块。

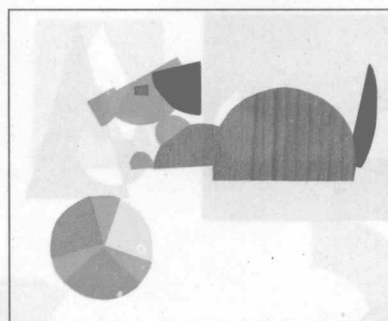
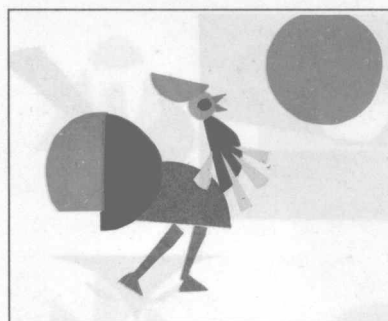
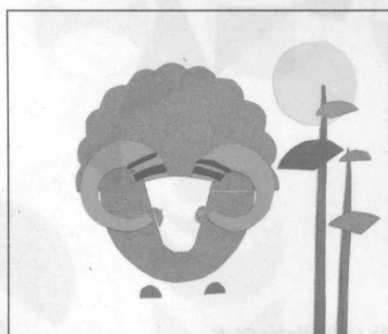
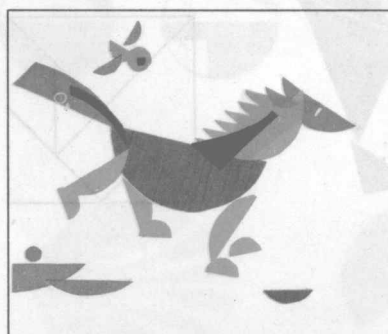
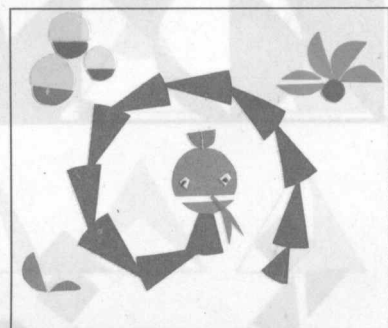
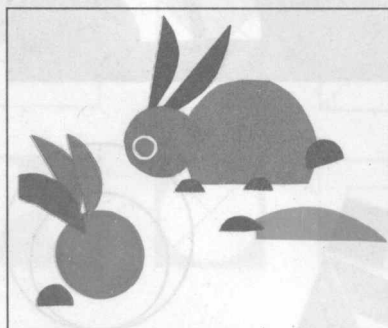
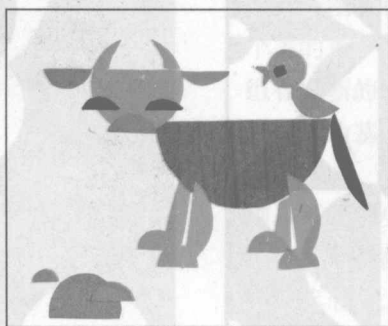
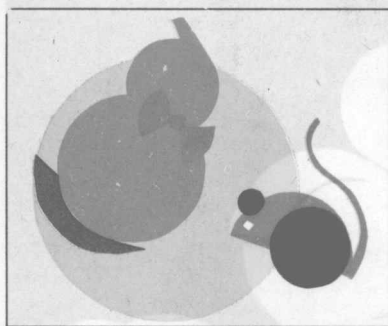
利用分割成的形块，可以组合成你预想的多种图案形象。

利用几何形块还可以组合构成各种自然物的形态。

练习：用自己分割成的形块组合构成二个图案纹样。

4. 驾驭光和色的彩轮——装饰色彩的调配和运用

色彩三要素——色相、纯度、明度

色彩千变万化，但归纳起来总是由三个因素构成的，称为“色彩三要素”。

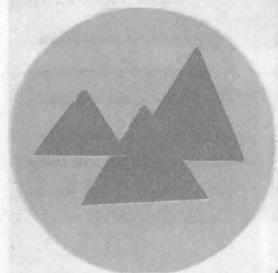
色相：指色彩的相貌，如红、橙、黄、绿、蓝、紫，各有自己的色彩面目。

纯度：指色彩纯净、饱和的程度。原色纯度最高，间色次之，复色纯度最低。

明度：指色所显示的明暗、深浅程度，如白色明度强，黄色次之，蓝色更次之，黑色最弱。

明度对比

色相对比

色的对比与调和

自然界的色都不是单独存在的。几种色并置在一起会互相影响，给人的感觉也会产生异样，这主要是色和色之间的对比关系所造成的。色的对比包含三种对比因素：

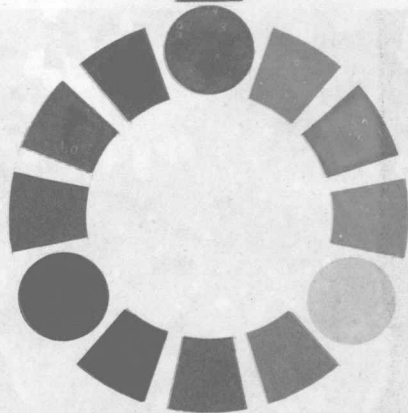
明度对比：同一灰色块在黑地上显得亮；在白地上显得暗。明度对比的强弱决定于对比的两色之间色彩明度的反差大小。

明度对比是色彩构成最重要的因素。

色的明度

色的纯度

色相

色相对比：同一绿色块，在黄地上带有蓝味，在蓝地上带有黄味。色相对比的强弱决定于对比两色在色相环上的距离。距离越远（对比色相距 120° ，互补色相距 180° ）对比越强；距离越近（邻近色指相接两色，类似色相距 90° ）对比越弱。

纯度对比：指色彩纯净程度的对比，如在纯色中加白色，纯度降低了而明度提高了；在纯色中加黑色，纯度、明度都降低了；在纯色中加补色，纯度、明度也都降低。

纯度对比

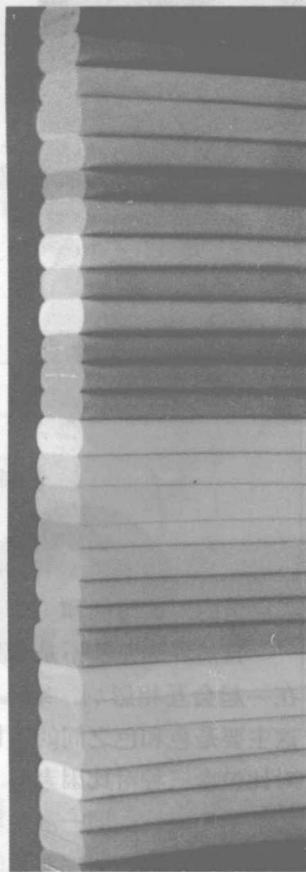
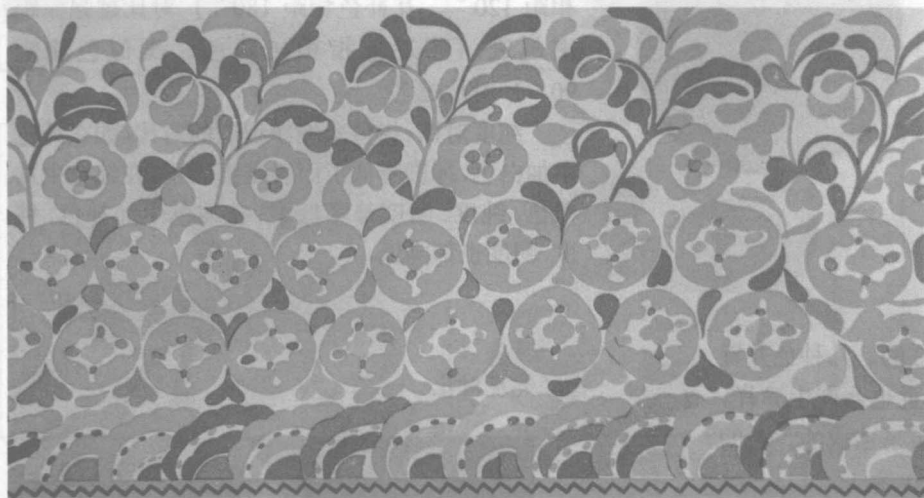
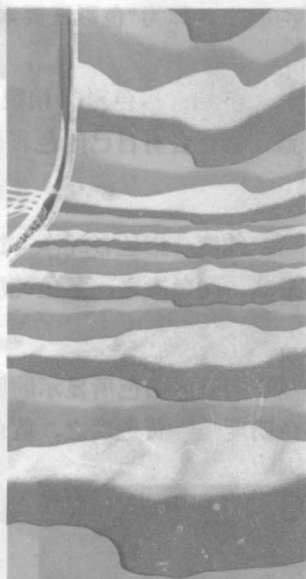
运用类似色相互配置，色彩柔和、统一，但很单调、平淡，有时会连图纹也模糊不清；运用对比色配置，色彩对比强烈富于变化，但不协调

有散乱感。配色的方法就是使类似色的“统一”和对比色的“变化”相互取得协调，以达到“调和”的目的。

红、黄、蓝三原色的调和

- 1.三色中加入同一种色
- 2.降低面积大的色块的纯度
- 3.改变其中两色的明度
- 4.用中性色分割(白、黑为中性色)

用中性色分割达到调和 ▶

对比色的调和

- 1.加强两色面积大小的对比
- 2.改变一色的明度和纯度
- 3.两色中加入同一色
- 4.改变二色的明度和纯度
- 5.用中性色分割
- 6.运用明度、色相、纯度的渐变方法。

运用对比色的渐变方法达到调和

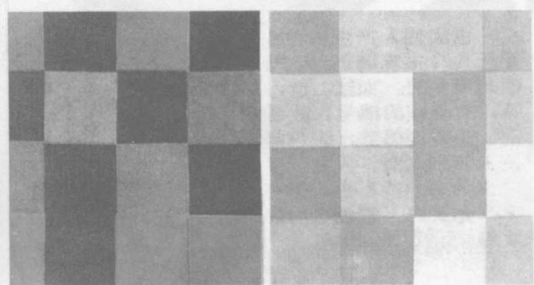
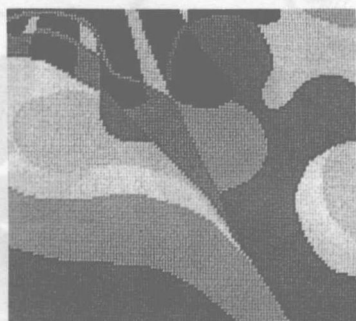
色彩的心理与情感 *

不同的彩色, 给人以不同的心理作用, 例如红、橙、黄容易使人联想到火, 有热烈、温暖、前进的感觉, 所以称为“暖色”。蓝色容易使人联想到蓝天、海洋、冬雪, 有种深邃、寒冷、退缩的感觉, 所以称为“冷色”。绿、紫色不暖不冷称为“中性色”。

色彩纯度高,
有华丽感 ▶

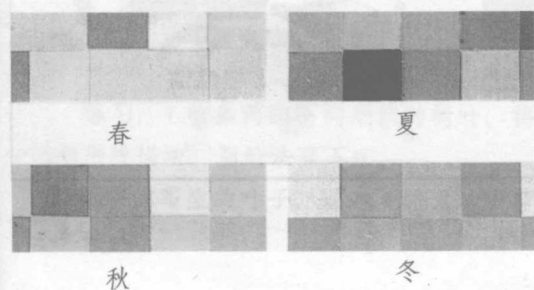

色彩纯度低,
有朴素感 ▶

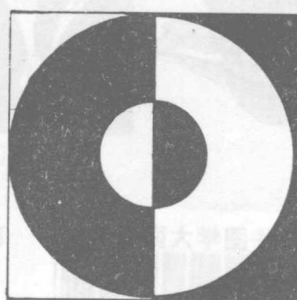

色彩灰暗,
有沉重感

色彩明亮,
有轻快感

练习: 给左边的几何图案配置上色彩, 要求色彩鲜艳而又和谐。

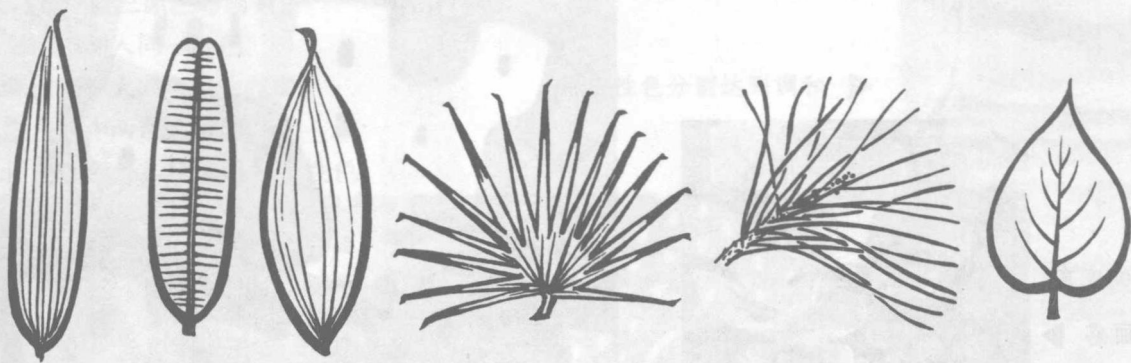
5. 写生、变化与构成

具象图案是根据自然形的特征，作一定程度的取舍、夸张与变形，然后按照一定的规律、秩序进行组合构成。

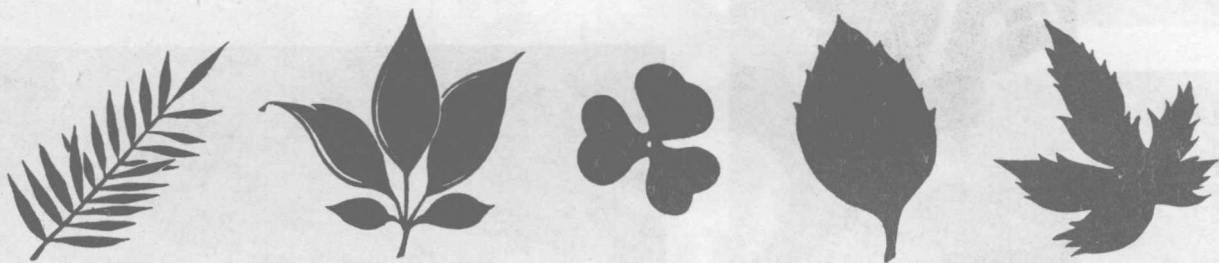
写生

图案写生是为图案设计搜集素材、准备资

料。其方法也不同于绘画，而是以图案设计为目的，受设计对象的要求所制约。所以图案写生仅是图案设计中的一个过程。其写生方法可以用线描法、影绘法、明暗法、彩绘法等。

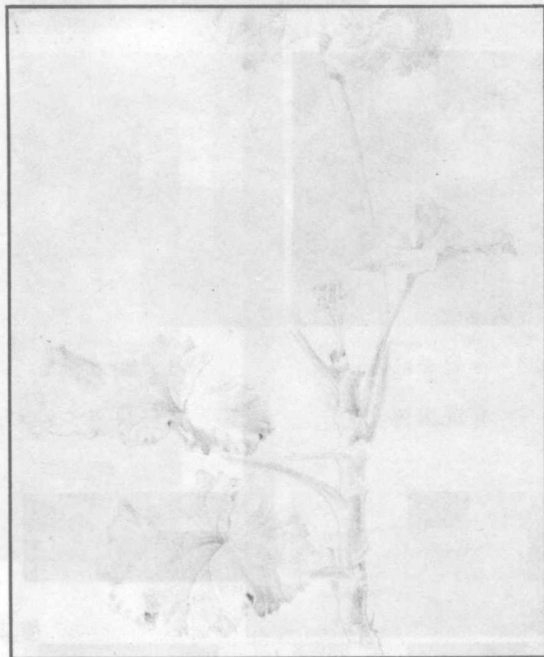
线描法

影绘法

彩绘法

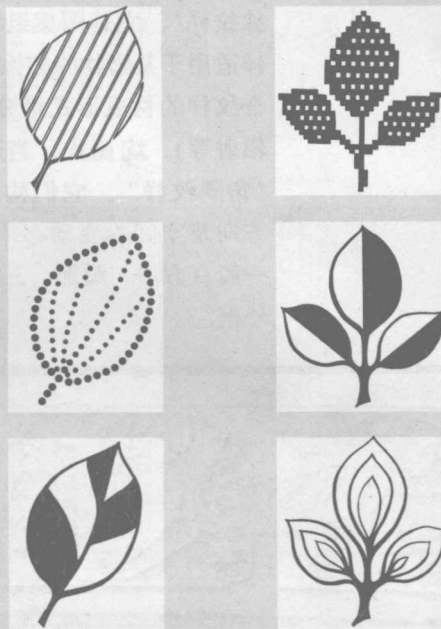
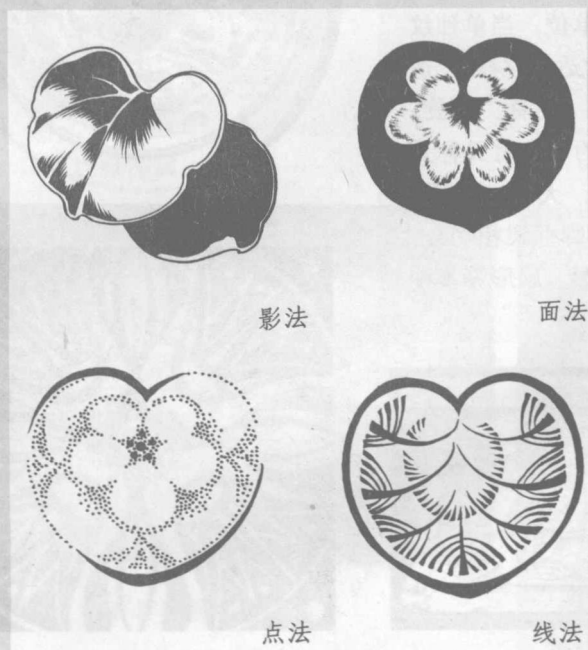

明暗法

变化

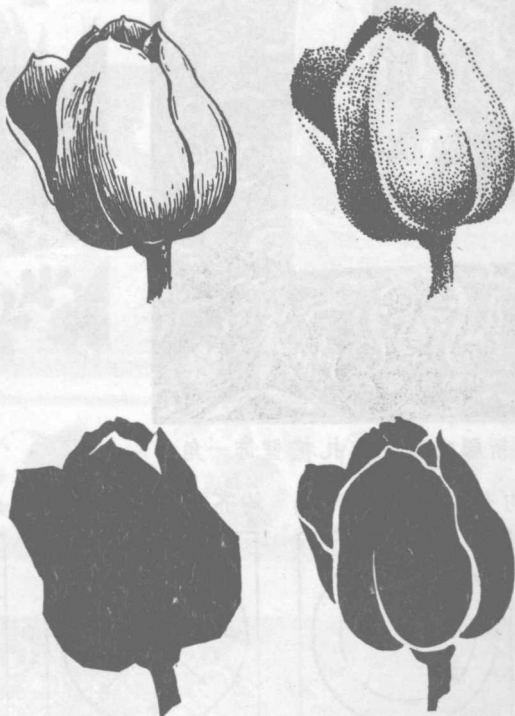
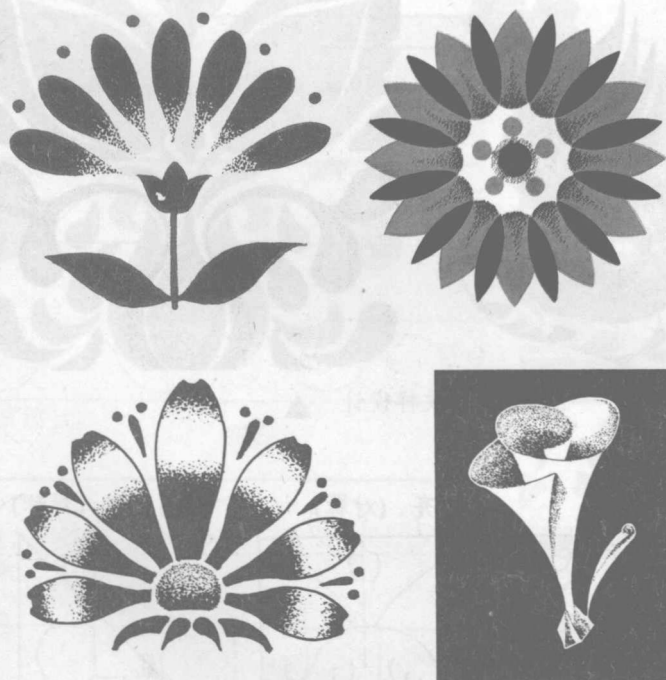
称为“变化”。

写生得到的形象是粗糙的，不一定合乎设计的要求，所以必须经过提炼、概括、加工处理，使之适应工艺品的装饰和制作的要求，这一过程

写意变化

写实变化

练习：1.收集两张不同形状的树叶，将它们分别用线描法、影绘法画下来。

2.将你写生的叶子，通过变化设计成两个图案纹样。

江南大学图书馆

91505617

此为试读，需要完整PDF请访问：www.eetongbook.com