

中学教师《专业合格证书》美术教材

绘画

山东美术出版社

中学教师《专业合格证书》美术教材

绘 画

主编 赵一唐
编著 孙大志 赵一唐
李鸿远 华敬俊

山东美术出版社
1987·济南

封面画：秦小松

中学教师《专业合格证书》美术教材

绘 画

赵一唐 主编

*

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0.25印张14插页55千字

1988年6月第1版 1988年6月第1次印刷

印数1 14,700

I S B N 7 - 5330 - 0119 - 2

J · 120 定价：7.50元

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。”为了贯彻落实这一要求，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、高等师范专科14个专业的48门课程、高等师范本科12个专业的40门课程，以及公共教育学、心理学课程用书。

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，许多师范院校、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

一九八七年六月一日

目 录

素描	1
一、概述	3
二、素描的原则和方法	3
(一) 空间、形体、结构	3
(二) 点、线、面、调子	8
(三) 整体比较, 逐步深入	13
(四) 感受、立意、表现	13
三、素描工具与画前准备	13
(一) 素描工具及运用	13
(二) 作画前的准备	14
四、几何形体写生	14
(一) 几何模型的布置	17
(二) 画法步骤	17
五、静物写生	17
(一) 静物的布置	17
(二) 画法步骤	18
六、石膏人像写生	18
(一) 石膏像的布置与角度的选择	18
(二) 石膏头像的画法步骤	18
(三) 石膏人体的画法	23
七、人像写生	23
(一) 头像的写生方法和步骤	23
(二) 半身像的写生方法	25
八、人体写生	25
(一) 人体写生的方法	25
(二) 写生步骤	29
(三) 着衣全身人像写生	29
九、建筑与风景写生	29

(一) 选景与构图·····	29
(二) 表现方法·····	34
十、速写·····	34
水彩画·····	35
一、概述·····	37
二、水彩画的用具和颜料性能·····	37
(一) 主要用具·····	37
(二) 颜料性能·····	37
三、水彩画的基本技法·····	38
(一) 干画法和湿画法·····	38
(二) 特殊技法·····	38
四、水彩画的学习程序·····	39
(一) 熟悉水、色彩与工具的性能·····	40
(二) 影响色彩的几个因素·····	41
五、素描淡彩与单色画·····	42
六、静物写生·····	42
七、风景写生·····	44
八、人物写生·····	45
水粉画·····	63
一、概述·····	65
二、水粉画的工具和材料·····	65
三、水粉画的基本技法与练习·····	66
(一) 调色练习·····	66
(二) 干画法与湿画法·····	66
(三) 色彩速写与默写·····	67
(四) 绘制水粉画时易出现的几个问题·····	67
四、如何正确地观察色彩和表现色彩·····	68
(一) 色彩透视·····	68
(二) 画面的色调·····	68
五、静物写生·····	69
六、风景写生·····	69
七、人物写生·····	70
中国画·····	75
一、概述·····	77
二、中国画的用笔和基本表现方法·····	77

(一) 中国画的用笔·····	77
(二) 中国画的用墨·····	78
(三) 中国画的构图·····	78
三、花鸟画的发展及表现技法·····	81
(一) 花鸟画的发展概况·····	81
(二) 花卉的结构及勾染方法·····	82
(三) 鸟类的勾勒与着染·····	86
(四) 写意花鸟画的基本技法·····	88
四、人物画的发展及表现技法·····	89
(一) 人物画的发展概况·····	92
(二) 白描人物画法·····	92
(三) 工笔人物画法·····	93
(四) 写意人物画法·····	93
五、山水画的发展及表现技法·····	97
(一) 山水画的发展概况·····	97
(二) 树的基本画法·····	98
(三) 山石的画法·····	99

素描

一、概 述

素描是主要依靠单一色调的层次变化和点、线、块面的对比构成来表现艺术形象的绘画。素描是练习绘画基本功的手段，是绘画的基础，用来培养正确观察方法和表现物象的形体结构、动态神韵及质感、量感、空间感、光色感等的能力。

在美术创作中，通常用素描探索构图、研究形象、收集素材，解决除色彩以外的一系列课题。素描也是一种绘画形式，可用于单幅画、插图、连环画、宣传画等。好的素描习作也具有独立的艺术价值（图1、2）。

素描按其目的和功能，可分为创作性素描，包括草图、写生素材和习作等（图3）。习作性素描，包括以基本练习为目的的素描、速写、默写等。设计素描包括建筑环境设计草图、工业产品、工艺制品造型设计草图和设计专业习作（图4）。

素描按其表现方法，可大致分为调子素描和结构素描两大类。前者主要用明暗调子塑造形体，在表现对象形体结构的同时，还要求表现对象的质感、光感、色感和空间感；后者以线为主，舍弃光影或很少借助光影，集中表现物象的形体结构等本质特征。调子素描与油画、水粉、水彩等写实的色彩画联系密切；而结构素描则与中国画、雕塑及各种设计相联系。实际上，素描的方法与种类是广泛而多样的。前辈大师们创造了丰富多采的素描风格，形成了不同的流派（图5~12）。

素描包含着一整套严格的造型规律，这是前人数百年艺术实践中摸索积累起来的经验，如形体、结构、透视、运动、明暗、构图等规律和观察方法、作画步骤等。在学习过程中，必须严格遵守，循序渐进，只有经过长期不懈的实践，才能真正理解和掌握这些规律。

坚持画生活速写、默写和各种草图，也是学习素描的一个重要方面，可以锻炼敏锐地捕捉物象特征，从日常生活中积累素材，提高创作能力。它的作用，是课堂练习所不能代替的。

学习素描不仅要提高绘画技巧，更重要的是提高对美的领悟和鉴别能力。因此，在学习掌握素描方法和技巧的同时，必须认真研究美术理论，掌握艺术规律，观赏古今佳作，全面提高艺术修养。

二、素描的原则和方法

（一）空间、形体、结构

建立空间、形体和结构意识，是素描的基本原则之一，也是学好素描的关键。

儿童和未经专门训练的人，往往平面地描绘物象。要在纸上表现出物象的立体感和空间感，必须改变平面观察与思维的习惯。即不仅要看到物象的轮廓与形状，更重要的

图 1 前夜 (苏) 柯斯马切夫

图 2
插图

(苏) 施马里诺夫

图3 习作 (德) 柯勒惠支

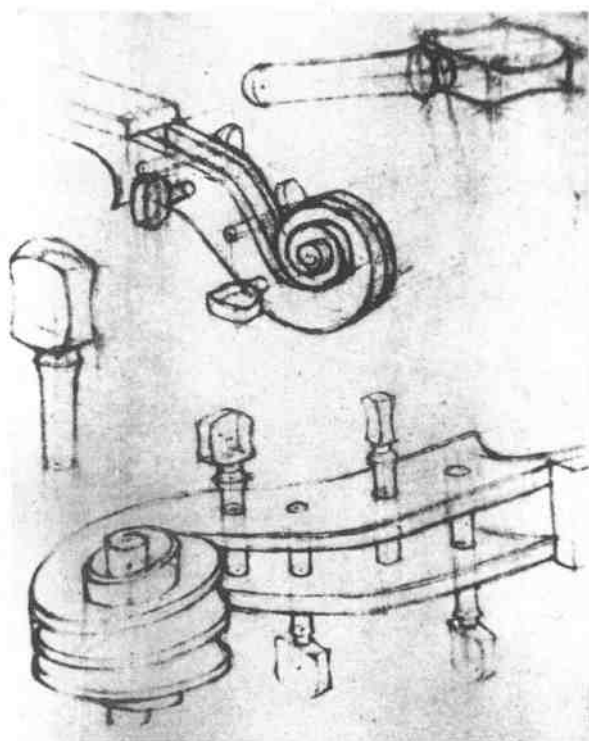

图4 习作 (瑞士) 巴塞尔设计学校

图5 圣母子(局部)(意) 达·芬奇

图6 男孩肖像 鲁本斯

图 7 老人像 (荷) 伦勃朗

图 8 帕格尼尼像 (法) 安格尔

图 9 都泽肖像 (俄) 列宾

图10 风景 (荷) 凡高

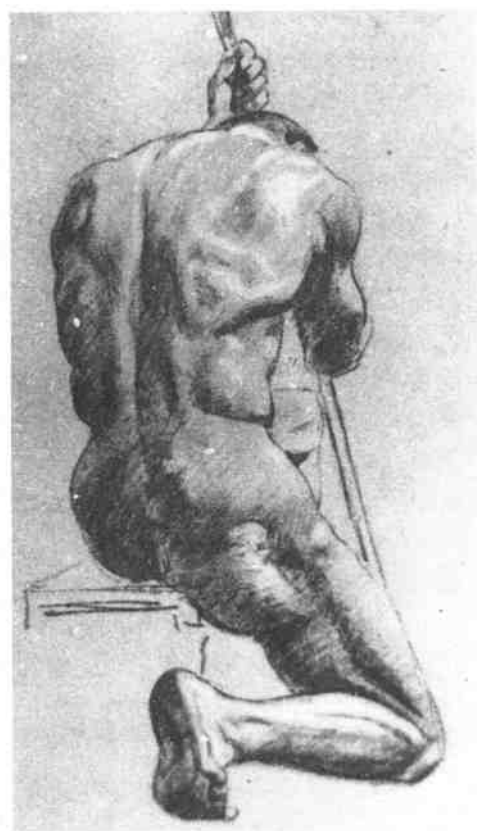

图11 人体 徐悲鸿

图12 (上) 人像 (俄) 费申

是看到形体，看到它在空间的起伏和深度。

形体是对复杂的自然形态的体块概括。我们应当用团块和断面的观念，去整体地认识对象，强化自己的形体意识（图13～16）。

形体占据空间有两种形态。一种是占满一定空间，如球、箱子等；另一种则占有一定空间范围，如椅子、人体等。前者叫积量形体，后者叫骨架形体。骨架形体和空间范围的观念，对认识和表现形体各部分的空间关系，对表现人体动态和透视变化，都有着重要意义（图17）。

结构是形体之间有规律的组合与构成关系。结构不等于解剖，结构是解剖关系的形体化认识与表现。没有结构的素描必然是软弱而空泛的。

形体的穿插、线的组织变化、关节部位的榫接，都是结构关系的重要体现，必须认真观察，充分理解，着力画好（图18、19、20）。

（二）点、线、面、调子

点、线、面和调子是素描造型的基本因素。作画是从点开始的，点是形体在空间的座标，在造型中的作用至关重要。开始我们凭借各个点来确定形体的高低、宽窄、前后等空间位置、比例和相互关系。在深入刻画具体的形和结构时，找点尤为重要。比如画头像，就要找出额结、眉弓、颧突、颞结等成对的骨点，并使之符合统一的透视关系。画轮廓要注意结构的转折点，要“圆里找方”，“寓方于圆”，不可简单轻率地画一条弧线了事，这样才能画得结实、具体、令人信服。

线是形体的轮廓，轮廓并非孤立的线，而是因透视而缩窄了的面。由于这些面的角度、方圆和亮暗变化，表现为轮廓的虚实、刚柔关系等多种变化。

由形体内部结构起伏所形成的线，称之为内轮廓。初学者往往只注意外轮廓而忽视内轮廓。在明暗对比较弱时，就只能画成剪影式的平面效果。因此，必须“内”、“外”结合起来画。内轮廓和外轮廓构成了一个立体的网，它是对形体研究的结果。

形体由许多大小大小不同方向的面构成，必须首先看到大的块面。不仅要画出迎着视线的面（前面），尤其要画出纵向延伸的面（侧面和水平面），还要考虑到转过去的面（后面）。要有一个完整的体积观念，并正确表现这些面的透视变化。

光线投射在形体上，由于不同角度的面反射的光量不同，呈现出各种明度，概括为“五调子”，即：高光、亮部、中间色（侧光部）、明暗交界线及反光（图21）。光源集中，光线强烈，明暗对比就强，反之就弱。光源改变，形体的结构不变。形体结构是造型的本质，明暗调子是造型的手段，离开形体画调子，必然导致大的明暗关系混乱，出现“花”、“碎”等毛病。

明暗交界线与形体的结构转折线是同一的，随结构而产生宽窄、刚柔、虚实和时隐时现的变化。强调交界线，可以使形体感突出。

明暗调子是相对的。如石膏形体上的同一块灰面，临近亮面就显得暗些，临近暗面则显得亮些，由此形成了调子的阶梯式过渡。再如石膏与背景的关系：亮面的背景暗，暗面的背景亮，拿开石膏，发现两边的背景是完全一样的（图22）。这两个例子说明，亮与暗完全是靠对比而存在的。

图13 对形体的认识

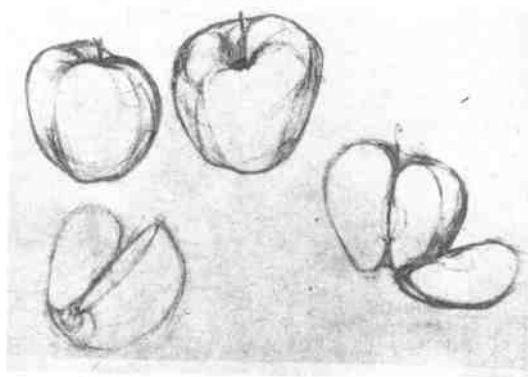

图14 对形体的认识

图15 人体 (意) 米开朗基罗

图16 习作 (比) 鲁本斯

图17 (左下) 男人体 (俄) 谢洛夫

图18 女人体 (俄) 谢洛夫

