

张树华※主编

美术设计—工艺

五年制师范音乐·美术·舞蹈系列教材

M

E

I

S

H

U

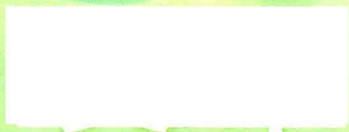
江苏省教育厅组织编写

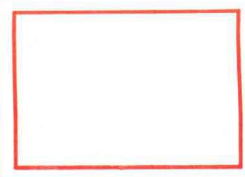
全一册 1~5 年级适用

河海大学出版社

Job
2170

◇设计一

五年制师范音乐、美术、舞蹈系列教材

江苏省教育厅组织编写

张树华※主编

M E I H U

全一册 1~5 年级适用

河海大学出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

2

953107

图书在版编目(CIP)数据

美术·设计—工艺/张树华主编. —南京: 河海大学出版社, 2003.8

(五年制师范音乐、美术、舞蹈系列教材)

ISBN 7-5630-1872-7

I. 美... II. 张... III. 美术—师范大专—教材
IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 073885 号

书 名 / 美术·设计—工艺

书 号 / ISBN 7-5630-1872-7/J·26

责任编辑 / 周 勤

装帧设计 / 步江华

版式设计 / 毕雪梅

出版发行 / 河海大学出版社

地 址 / 南京西康路 1 号 (邮编: 210098)

电 话 / (025)3737852(总编室) (025)3722833(发行部)

经 销 / 江苏省新华书店

印 刷 / 江苏省丹阳教育印刷厂

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 9.75 印张

版 次 / 2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

美术全套总定价 / 124.00 元 (单价: 31.00 元 共 4 册)

《五年制师范美术系列教材》编委会

主任：殷翔文

副主任：吴远 严正广 尤天虹

编委会委员（以姓氏笔画为序）：

王承昊	王建林	尤剑青	毛一民
朱旗	华龙宝	李焕岭	李璞
吴加力	张兆臣	张劲扬	张树华
陈彤	陈祝林	陈景国	宗华婷
周中华	黄进民	曹鸣喜	董国俊
温巍山	褚培岩	傅祝余	

序 言

周德藩

从20世纪初至今近100年来,中等师范学校为我国培养了大批的小学教师。这为我国普及小学阶段教育奠定了坚实的基础。从20世纪80年代中期开始创办的“小教大专实验班”,以及后来实施的“初中毕业生五年一贯制师范学校”的创办,为提高小学教师学历层次,从总体上提高教师素质开创了新的阶段和局面。

上世纪以来,我国的师范教育体系,随着整个教育体系的变化,特别是高等教育的大变革而发生了巨大的变化。但是五年制师范学校的存在不失为当前教育改革中的重要形式之一。一位教育部的负责人曾对我说:“如果在我们的任期内,能真正把小学教师普遍提高到现在五年制大专的水平,就是一件了不起的事。”我以为此话是中肯的,充满了师范人的真情实感。

五年制师范成为师范教育的一大类别,而且有了十多年的丰富实践,现有任务就应该使其制度化。一是明确其大专学历地位;二是形成规范体系;三是要建立自身课程体系,从目标、结构到教材都要形成体系。

由河海大学出版社出版的这套书就是这样一个教材体系的一部分。

小学教育中的艺术教育是非常重要的。艺术是人类的一种语言,而且还是一种世界性语言,是人类最具感召力的表现形式。同学们掌握人类创造的艺术语言,不仅能表达自己的思想和情感,而且能启迪自己的智慧。为此提高教师的艺术修养、培养专门的艺术教师便是师范教育义不容辞的责任。

相信这套书的出版对师范的艺术教育和小学艺术教育的发展大有裨益。

2003年8月于南京

音乐、美术课程是五年制师范的专业必修课程,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的作用。在新一轮基础教育课程改革的背景下,为使师范学校的艺术教育进一步适应学生发展和基础教育的需要,江苏省教育厅师资处组织编写了五年制师范学校音乐、美术系列教材。

美术系列教材根据学生美术学习的活动方式,按《造型·表现》、《设计·工艺》、《鉴赏·评述》、《综合·探索》等四个学习领域进行分册编写,全套四册。《造型·表现》主要包括基础造型能力训练和运用各种美术媒体与技巧进行表现的规律与方法,重在培养学生的艺术感知力和造型能力。《鉴赏·评述》主要内容包括美术常识和美术鉴赏常识、中国古代美术、外国古代美术、中国近现代美术、外国现代美术等,重在培养学生对中外美术文化的理解和对美术作品的鉴赏评述能力。《综合·探索》主要内容包括美术学科内部的综合、美术学科与其他学科的综合、校园环境设计中多种美术门类的综合、电脑美术设计和小学美术教学探索等,重在培养学生的综合实践能力。

本教材由基础图案、平面设计与工艺实践、立体设计基础、立体设计应用、民间手工艺五部分组成。五者互动,是为一体。在学生学习、感悟形式语言,进行自我表达的整体教材框架中,综合安排。从点、线、面、色等形式元素,到分割、重组、创造,重视对学生动手能力和形式美感的培养,有助于学生空间想象及创造思维的形成。

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整合发展。教材采用单元教学的编写体例,注意必修与选修内容的内在联系和体系的完整性,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,需要教师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。

本教材主编张树华。第一、第二单元执笔张树华,第三、第四单元执笔葛翔高,第五单元执笔张树华、葛翔高。

在教材编写进程中,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,部分图稿选自有关出版物,未能一一注明,在此一并表示谢意。由于有些作品的作者难以事先取得联系,但其作品的确有利于教学,故予以采用,请相关作者及时与有关方面取得联系,以付稿酬。

美术系列教材的编写得到了江苏省教育厅领导及有关高校专家、学者的大力支持与帮助。南京艺术学院奚传绩教授对教材的编写提纲进行了审定,在此表示感谢。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。

第一单元 基础图案 / 2

一、图案与生活 / 2

- (一) 图案的概念 / 2
- (二) 图案在社会生活中的体现 / 3
- (三) 图案的特征 / 3
- (四) 图案的类别 / 4

二、图案的形式美 / 7

- (一) 形式美的原理 / 7
- (二) 图案的组织规律 / 8
- (三) 形式美的基本规律 / 9

三、图案色彩的基础知识 / 14

- (一) 有彩色和无彩色 / 14
- (二) 色彩的三要素 / 14
- (三) 原色、间色、复色 / 16
- (四) 色的混合 / 17
- (五) 色彩的知觉与感情 / 18
- (六) 图案常用的配色方法 / 24
- (七) 主调与层次 / 27

四、图案的造型 / 29

- (一) 几何形图案——抽象图案造型 / 29
- (二) 具象图案造型 / 52
- (三) 图案的制作技法 / 79

第二单元 平面设计与工艺实践 / 85

一、美术字 / 85

- (一) 汉字美术字的一般规律 / 85
- (二) 宋体与黑体美术字 / 87
- (三) 变体美术字 / 89
- (四) 汉语拼音字母与数字美化 / 93

二、贺卡设计 / 95

- 三、标志和标识设计 / 98
- 四、邮票、藏书票设计 / 100
- 五、广告设计 / 102
- 六、版式设计 / 104
- 七、书籍封面设计 / 107

第三单元 立体设计基础 / 109

- (一) 立体设计与生活 / 109
- (二) 立体构成的原理和法则 / 113
- (三) 立体构成的造型训练 / 119

第四单元 立体设计应用 / 123

- (一) 日用品造型设计 / 123
- (二) 包装设计 / 125
- (三) 壁挂设计 / 127
- (四) 建筑模型与交通工具设计 / 128
- (五) 室内环境艺术设计 / 130

第五单元 民间手工艺 / 132

- 一、剪(刻)纸 / 132
- 二、染纸 / 137
- 三、扎染 / 139
- 四、纸花 / 141
- 五、中国结 / 142
- 六、面具 / 144
- 七、彩塑 / 145
- 八、头饰 / 147

第一单元 基础图案

一、图案与生活

(一) 图案的概念

严格地说,图案是一个多层涵义的概念,一般有狭义和广义两种解释。狭义的解释通常指器物上的装饰花纹,如陶瓷器皿外表的纹饰、纺织品上的花纹等。而广义的解释是指对某种器物的造型、结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先进行的设计方案。图案是在工艺、材料、成本、美观、实用功能等条件的制约下制成的图样、模型、装饰纹样等方案的通称。简言之,图案即“美观与实用相结合”的设计方案。

（二）图案在社会生活中的体现

人们在衣、食、住、行、用等各方面都离不开精心设计的图案，以进行制作和装饰美化。图案所涉及的领域广大，经过精心设计的造型、结构、色彩、纹饰还潜移默化地陶冶着人们的情操，在精神上给人以美的享受。所以图案具有精神和物质的两重性。由于图案直接同人们的精神生活和物质生活密切相关，因而显示出旺盛的生命力。

在人们的生活中，美的花布、美的服装、美的鞋帽把人们打扮得更漂亮；美的卧室、美的家具使人们生活的环境更舒适；美的广告、美的商标、美的包装在“诱惑”着人们的购买欲。图案又为提高经济效益服务。

学习图案，我们不仅能掌握形式美的规律、装饰色彩知识和设计制作技能，而且还可以运用这些知识培养思维能力和创新意识，从而为今后的工作打下良好基础。如指导小学生布置教室，编排美化黑板报、墙报、学校的宣传橱窗，美化学校的环境等，同时，还可为当地经济发展设计制作标牌、广告等提供服务。

（三）图案的特征

图案是一种装饰手段，它通过艺术手法，把生活和实用中的装饰需要，用装饰的造型、装饰的构图和装饰

的色彩描绘出来，既依附于某一物体，又与该物体浑然一体。可见图案的特征就是将人们在生活中的观察、愿望、理想和自然美，以丰富的想象力和浪漫象征的手法，通过它特有的形式法则进行再创造。其中图案的造型、图案的色彩、图案的构图图案设计的三个要素。

图案设计，首先要满足物质生产和服务对象的需要，即美观、经济、实用。因为画在纸上的设计还不能算完成，还要经过加工生产（或手工制作）。单纯追求美观而不顾经济、实用和加工工艺条件的制约，为美而美的设计出发点是不可取的。比如设计中多用几种颜色成本将提高很多。因此，美观、经济、实用必须同时考虑。

图案是在特定物质、材料、生产条件和特定的要求

下进行设计的。就图案的纹样使用范围来看，它是附着在各种物体上做装饰用的。至于装饰在什么地方、内容是什么、用什么方法表现等，则要考虑到是否适合，是否符合装饰的目的和要求，这些是作为基本要求提出的。所以图案设计在专业圈内有一种较普通的提法叫六适应：①内容与形式相适应；②局部与整体相适应；③图案与使用的环境相适应；④图案与生活习惯相适应；⑤物质材料与用途相适应；⑥图案与生产制作条件相适应。这些都是学习图案设计时要用心体会的。

（四）图案的类别

从外形上看，有平面图案和立体图案之分。

平面图案如纺织品的装饰设计、平面广告设计、黑板报及墙报版面设计、书籍封面设计、标志和标识

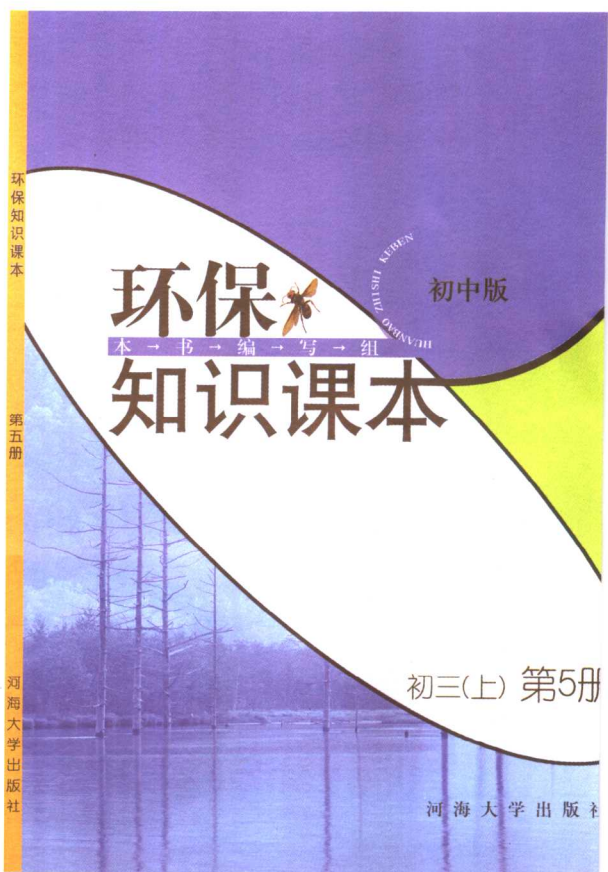
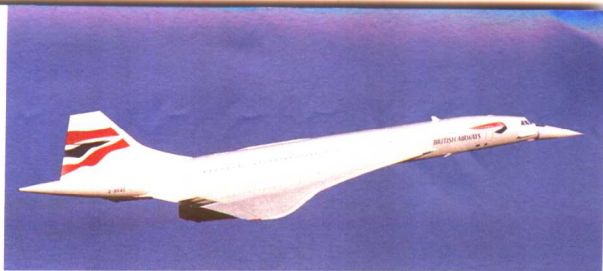
设计等，它们都是由纹样、构成、色彩三个基本要素组成的。

立体图案如家用电器、陶瓷器皿、汽车、建筑模型、产品包装等设计，由形态、色彩、装饰（纹样、构成）等基本要素组成。

室内布置、展览会、商店橱窗设计以及舞台、影视美术设计等，既包含平面图案又包含立体图案，所以被称为综合图案。

严格地说，图案不是一门独立的艺术门类，它分属于工艺美术、建筑美术、工业美术等各个方面。设计除了要遵循“经济、实用、美观”的原则外，还受到生产条件、材料及工艺程序的严格制约，如染织、陶瓷等。

师范生在校所学的图案则为基础训练，

设计·工艺

人们把这种基础训练称为基础图案。它只对图案的形式美、造型、构成、色彩、制作等普遍规律进行学习和研究，而不受生产条件等的制约，所以，同学们在学习时可以大胆想象和创新。

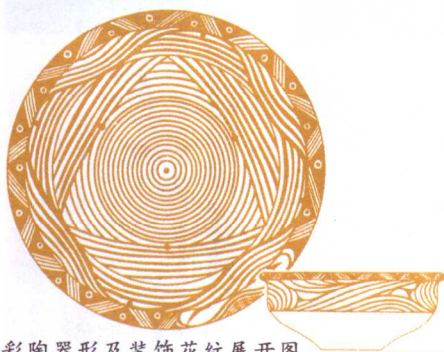
基础图案按内容可分为花鸟图案、动物图案、人物图案、风景图案等；以造型特点可分为具象（写实）、抽象（包括几何图案）两种。

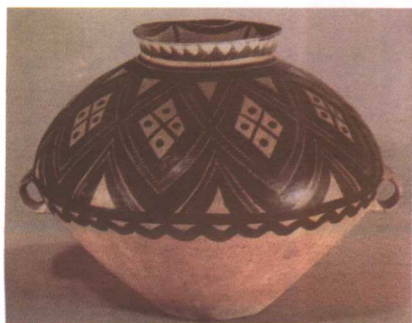
▲青铜器上的兽面纹

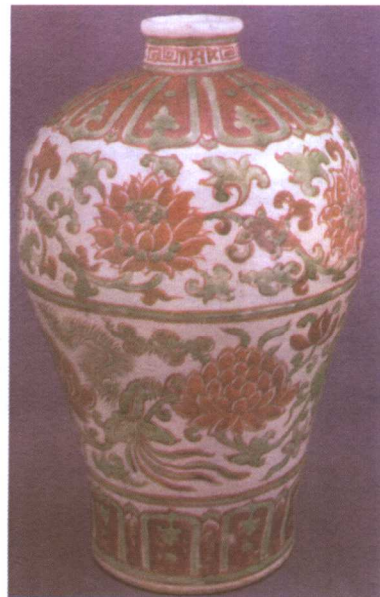
▲战国青铜镜纹饰

▲彩陶器形及装饰花纹展开图
(呈二方连续图案)

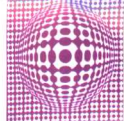
中国部分传统图案装饰

▲明代红绿彩缠枝莲纹瓶

▲玉器·唐代云形杯

二、图案的形式美

形式美是艺术作品产生艺术魅力,给人以美的享受的主要因素。图案就其内容而言,一般并不表现重大题材和复杂情节,在很大程度上是通过自身的形态、色彩、纹饰、构成等要素而显现其审美价值,让人们在日常生活中得到愉悦的。由于图案内容的实用性和适应性决定了它的审美价值取向,所以图案设计同样离不开形式美。图案的形式美有着自身的特点和规律,人们在长期的艺术实践中逐步地认识它,运用它,形成图案形式美的原理和基本规律。

(一) 形式美的原理

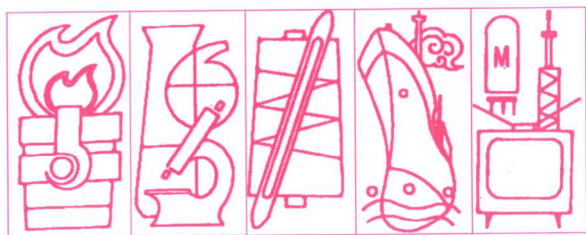
形式美的原理是多样统一的,或称为变化与统一的和谐。这是形式美的总规律,是对立统一辩证法原理在艺术创作上的体现。

(1)变化 指性质相异的东西并置在一起,给人造成显著对比的感觉。如形状的大小、方圆、长短、粗细等差异;色的浓淡、明暗、冷暖、艳丽灰浊等差异;量的多少的差异;质地的精细粗糙等差异;组织排列上的远近、聚散、有序杂乱等差异。

图案中的变化是智慧与想象的体现,因为它抓住了事物的差异性并加以发挥。图案的变化具有生动、活泼、有动感等特点,如处理不当会显得杂乱。

(2)统一 指性质相同(或相类似)的东西并置在一起,给人造成一种一致、或有一致的趋势的感觉。如相同的形、色、量、质地、组织排列等,因为它们之间有着内在的联系。图案中的统一是秩序的体现,是共性的东西起主导作用。有了统一,才会有完整、周到、稳定、有静感等特点,如处理不当,易单调、呆滞。

(3)变化与统一的关系 变化与统一是相互对立又相互依存的辩证关系。一幅图案总是具备变化与统一两方面的

▲统一 ▼变化

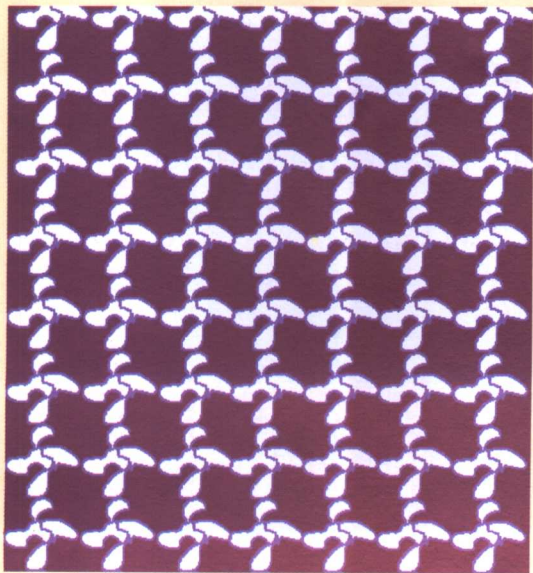

因素,但对某一作品而言,往往较多地倾向其中的一个方面。了解变化与统一的辩证关系及其规律,在进行装饰图案设计时,便可适应主题需要进行处理。生动活泼的装饰图案,可强调变化,加强其动感;严肃庄重的图案,应强调统一,加强其静感。

如上所述,变化与统一是相对的。在图案设计中,一般应当有主有次,不应使其孤立存在于画面,而应当在统一中求变化,在变化中求统一(变中求整,平中求奇)。在统一要求下进行变化,做到整体统一,局部变化;局部变化,服从整体,使各组成部分既有区别又有联系,成为有变化的统一整体。

(二) 图案的组织规律

如果我们在计算机上任意作一不规则图形,然后再指令其整齐而有秩序地重复排列,此时显示屏上便会显现出很有规律、很有条理的美丽的图案来。由此不难理解,图案的组织规律是有秩序、有条理、有反复,简言之,即条理

与反复使图案显现出整齐美。所谓条理，可理解为有秩序、有条不紊；而反复则可理解为往返重复，两者合起来就是有秩序、有条不紊地往返重复。

条理可以是造型的归一，排列秩序的整齐，色彩处理上的一致等。条理的规则在图案中应用广泛，如勾线、涂色均匀，归纳变色等都是为了有条理。

反复本身也是一种条理，即重复的条理，它是对某一具有美感的节奏韵律进行连续重复，从而达到加强或构成新节奏韵律的目的。此外，重复排列的连续性的纹样，对称形的装饰图案结构等也是条理的反复。

早在五六千年前的新石器时代，我们的祖先就已经创造了精美的陶器，陶器上所绘图案大都是有规律的几何形的连续排列，点、线、面有条理的重叠、交叉、组合、反复，极尽意匠之美，这种淳厚质朴的条理反复，值得我们学习和借鉴。

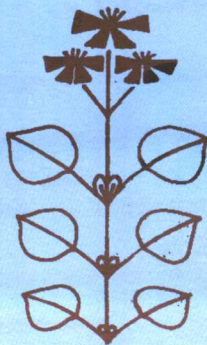
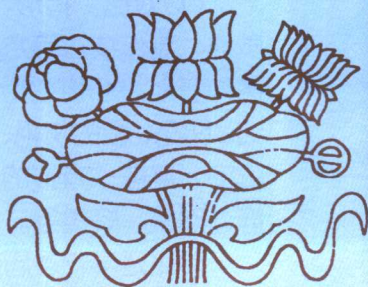
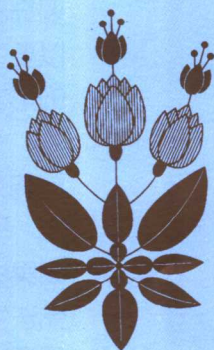
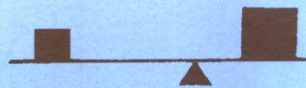
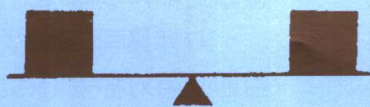
(三) 形式美的基本

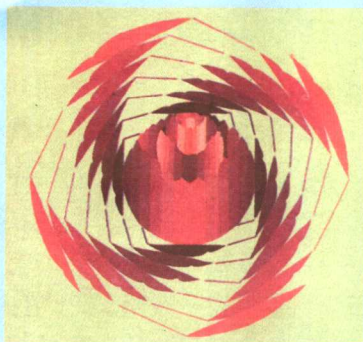
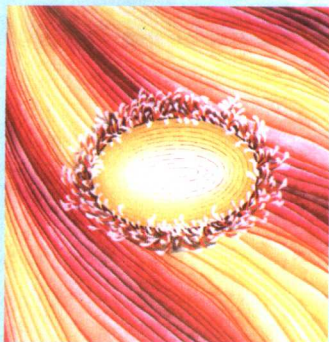
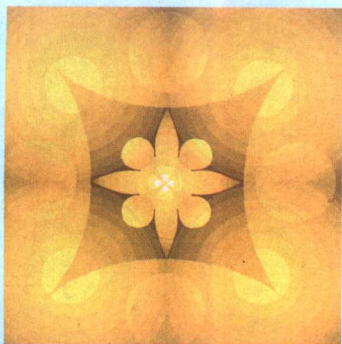
规律

形式美的基本规律（即基本法则）是形式美原理（即形式美的总规律）——多样统一的具体化。按人们普遍的习惯，其基本规律是：

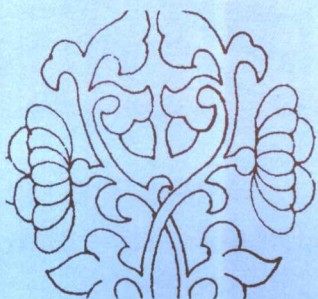
1. 对称与平衡

(1) 对称 指在假设的中轴线（或中心点）两侧，或上下、或四周配置的形、量、色等元素呈完全相等的状态，这种对称叫完全对称。如基本骨式对称而局部不对称，即等量不同形，叫做相对对称。另外，配置的形、色、量相同，而方向颠倒，叫逆向对称或叫

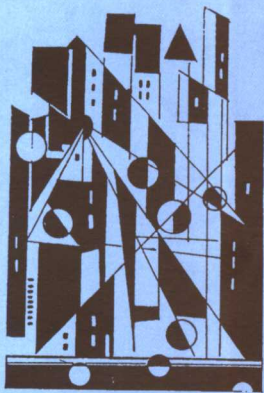
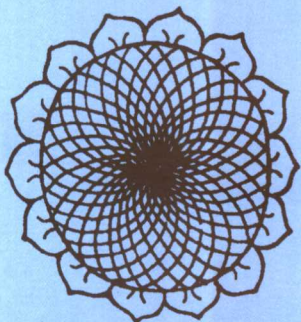

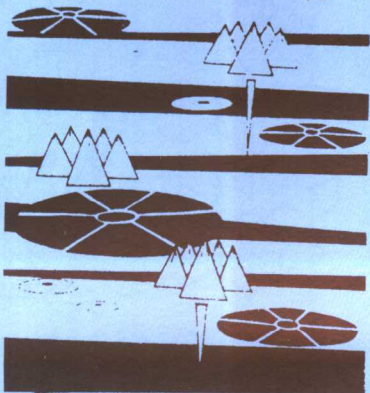
▲对比

◀调和

◀对比

旋转对称。

对称是指人类自身及周围物象具有对称性，从而培养了人类对对称美的美感。人类在形式方面最先发现和运用了对称的美。从新石器时代人类打制的对称形石器，到今天的科学时代，数不尽的创造物，几乎没有一件不是对称的（或整体对称，或局部对称）。

对称具有统一、严肃、静态等美感，但不恰当地使用对称会显得刻板、机械、单调。

(2)平衡 为异形同量，呈等量不等形状态。平衡格式较为自由、多变化、无对称轴，主要靠正确处理视觉重心的平稳取得平衡感，所以要考虑到图案各组成部分的呼应关系。平衡的形式是以不失重心为原则。

平衡格式较之对称格式容易达到活泼、生动的效果。

平衡是人类的一种生理功能和要求，一个人如果失去了调节平衡的功能，失去了平衡感，便无法生存。人除了要求自身的平衡外，还要求周围环境有一种平衡感，以便产生稳定、安全的心理。所以人们要求平衡，由平衡产生美感。

2. 对比与调和

(1)对比 指形、色、数、量、组织排列、质地、制作技法等方面的差异，并由此造成的各种变化，如形的大小、方圆、厚薄、曲直、粗细、凹凸；色的灰艳、深浅、冷暖；组织排列的疏密、聚散；方位的上下、左右；感觉上的动静、刚柔、轻重等。

对比是事物矛盾的表现，有矛盾才有对比，

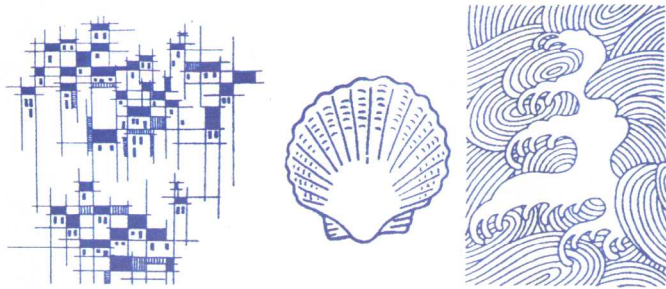
有对比才有多样性，才有醒目、突出、生动的效果。但对比过度，便会失去平衡，失去美感。所以对比时还要注意“照应”，相互配合，才会显得紧凑丰富，无孤单脱节之感，才会使对比适度。

(2)调和 狭义的理解指“同一”、“类似”。如形、色、数、量、组织排列、质地、制作技法等相同或类似。所以说，调和体现了统一，调和给人安定柔和之感。广义的理解，调和还有适合、安定、完整等含义。如一件精美的象牙雕刻，摆在客厅里就显得十分协调、适合，如果把它摆在厨房里就不伦不类了。

过分强调调和，容易使人感到呆板乏味。图案设计要恰当处理好对比与调和的辩证关系。如以对比为主，对比中应有调和的因素，才能在变化中求得统一，即“照应”；如以调和为主，调和中应有对比因素，才能在统一中求得变化。总之，在装饰图案的表现手法上，一幅图案设计所需要的既要有对比，也要有调和，重要的是表现形式的统一。

3. 节奏与韵律

节奏与韵律无本质的区别。“韵律”的“韵”是变化，“律”是节律，即有变化的节奏，这种节奏才算美。“节奏”是变化起伏的规律，没有变化便无节奏。“韵律”较强调“韵”的变化，“节奏”则较多强调整拍。

节奏与韵律

