

中国美术教育模式研究

The Research on Chinese Art Education Pattern Painting Technique Classification Selection I

绘画技法分类精选 ①

(美) 尼丝等 著
任静等 译
辽宁美术出版社

中国美术教育模式研究

The Research on Chinese Art Education Pattern Painting Technique Classification Selection I

绘画技法分类精选 ①

(美) 尼丝等 著
任静等 译

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

绘画技法分类精选. 1 / (美) 尼丝等著; 任静等译.
— 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015. 5
(中国美术教育模式研究)
ISBN 978-7-5314-6691-8

I. ①绘… II. ①尼… ②任… III. ①绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第024271号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 15
字 数: 120千字
出版时间: 2015年6月第1版
印刷时间: 2015年6月第1次印刷
责任编辑: 童迎强 方 伟
装帧设计: 童迎强
责任校对: 李 昂
ISBN 978-7-5314-6691-8

定 价: 230.00元

邮购部电话: 024-83833008
E-mail: lnmscbs@163.com
http://www.lnmscbs.com
图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话: 024-23835227

美术教育究竟诞生于何时，实难确认，但基于我们对文化发展与教育关系的认识，可以认为美术教育与人类美术的起源基本同步，若无教育，则无今日之文明，若无美术教育，则无人类今日之美术文化。原始美术虽还处于蒙昧之中，但它引领了艺术由粗至精、由低级向高级的伟大进程。几千年来，作为人类文化和造型的载体，美术在生产、生活实践中不断发展，蕴含其中的美术教育，则直接推进了世界美术的发展。

在 21 世纪的今天，中国的美术教育必须呈现新的亮点，必须担当起承前启后、继往开来的历史重任。当代美术教育改革也不可避免地依然会面对从传统中吸取营养而不断充实、发展的现实，深入挖掘人类传统美术的精华，公允地评价传统的意义，全方位地重塑美术教育的价值体系，这已经是当今美术教育工作者，尤其是高等院校美术教育工作者的神圣使命。

在众说纷纭、多元共生的现代教育理论的冲击下，很多美术教育工作者对当下美术教育的诸多问题进行了深深的思考。一方面，积极地吸取、借鉴国际优秀教育理论以充实、强大自己；另一方面，还要积极地梳理、整合本国的美术教育资源，应该仔细地探其渊源，明其脉络，重新认识其现代价值。新的辉煌总是站在前人的肩膀上才能得以实现。中国成熟的美术教育及理论研究极具现实意义，是当前国内外业界人士瞩目的重大课题。

我们所说的美术教育其实有两个方面的含义。其一，技能的承袭和创造。这可以说是我国现有教育体制和教学内容的主要部分。其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量。在学习艺术规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。创造力才是艺术的真谛，也是美术教育的精髓，美术教育应该更多地引入实践性活动和体验式课程。

为了顺应和引领美术教育向纵深发展，近日辽宁美术出版社又倾力筛选、整合、填充了一批昭示现代美术教育理论和导入实施方法的系列丛书，本丛书最大的特点是注重系统性和直观性，力图给从事美术教育的师生带来新的体验、新的感受，对美术教育的理解和感悟亦可以上升到一个新高度。

It's hard to confirm when on earth fine arts education originated. But it can be considered that the fine arts education synchronized with the origin of fine arts based on our knowledge of relationships between cultural development and education. There wouldn't be the contemporary civilization without education, and there wouldn't be current human fine arts culture without fine arts education. Though the ancient fine arts existed in an age of barbarism, it brought a great progress for art, because of which art developed from the coarse and inferior to the fine and superior. For thousands of years, the fine arts as the carrier of human culture and modeling develop constantly in living practices. In the meantime, the fine arts education therein directly pushes forward the development of the fine arts in the world.

In the 21st century, the fine arts education in China should present new highlights and undertake the historic mission to link the past to the future and open a way for future. The reform of contemporary fine arts education is inevitably in the face of the problem how to learn the essence from the tradition to achieve continuous replenishment and development. It's a sacred mission for contemporary fine arts educators, especially those in colleges and universities, to thoroughly explore the essence of the traditional fine arts and fairly evaluate meanings of the tradition as well as rebuild the value system of the fine arts education in an all-round manner.

Under the impact of modern education theories with various opinions and multiple patterns, many fine arts educators ponder over issues concerning the contemporary fine arts education. On one hand, outstanding international educational theories shall be absorbed and learned to replenish Chinese fine arts education. On the other hand, fine arts educational resources in China shall be processed and integrated with their origins and courses and shall be carefully investigated to achieve the recognition of their modern values. Brilliant achievements are always accomplished based on endeavors of predecessors. The well-developed fine arts education and theoretical study in China are of great practical significance and become the high-profile subjects for insiders at home and abroad.

The fine arts education under discussion contains two meanings. First, inheritance and innovation of techniques; they are main parts of the education system and content of courses existing in China. Second, understanding and evaluation on the so-called artistic life based on aesthetic significance; achieve liberation of thought while learning regular artistic techniques and acquire unprecedented creativity through the liberation of thought. Creativity is the true essence of art as well the quintessence of fine arts education. Fine arts education shall import more practical activities and experiential courses.

Recently, Liaoning Fine Arts Publishing House dedicatedly has selected, integrated and supplemented a series of books explaining modern fine arts education and implementation methods of introduction. The series of books is particularly characterized by focusing on systematicness and intuition with the purpose of presentations of new experiences and feelings to teachers and students who are engaged in fine arts education and the enhancement of their understanding and reflections on fine arts education.

Contents

总目录

01

风化建筑物的画法

任 静 译

1.....128

02

雪、水的画法

杨傲云 译

1.....120

目 录

简介	7
第一章	
材料和技法	8
第二章	
选取绘画主题	28
第三章	
风化的木头和生锈的铁	46
第四章	
褪色和脱落的油漆	66
第五章	
破旧的窗户	82
第六章	
砖、土坯和石头	94
第七章	
柱子和装饰	112

生锈的门

10 × 8 英寸 (25 × 20cm)

有灰色和深棕色墨水

Contents

总目录

01

风化建筑物的画法

任 静 译

1.....128

02

雪、水的画法

杨傲云 译

1.....120

THE RESEARCH

OF CHINESE ART EDUCATION PRACTICE

01

风化建筑物的画法

任静译

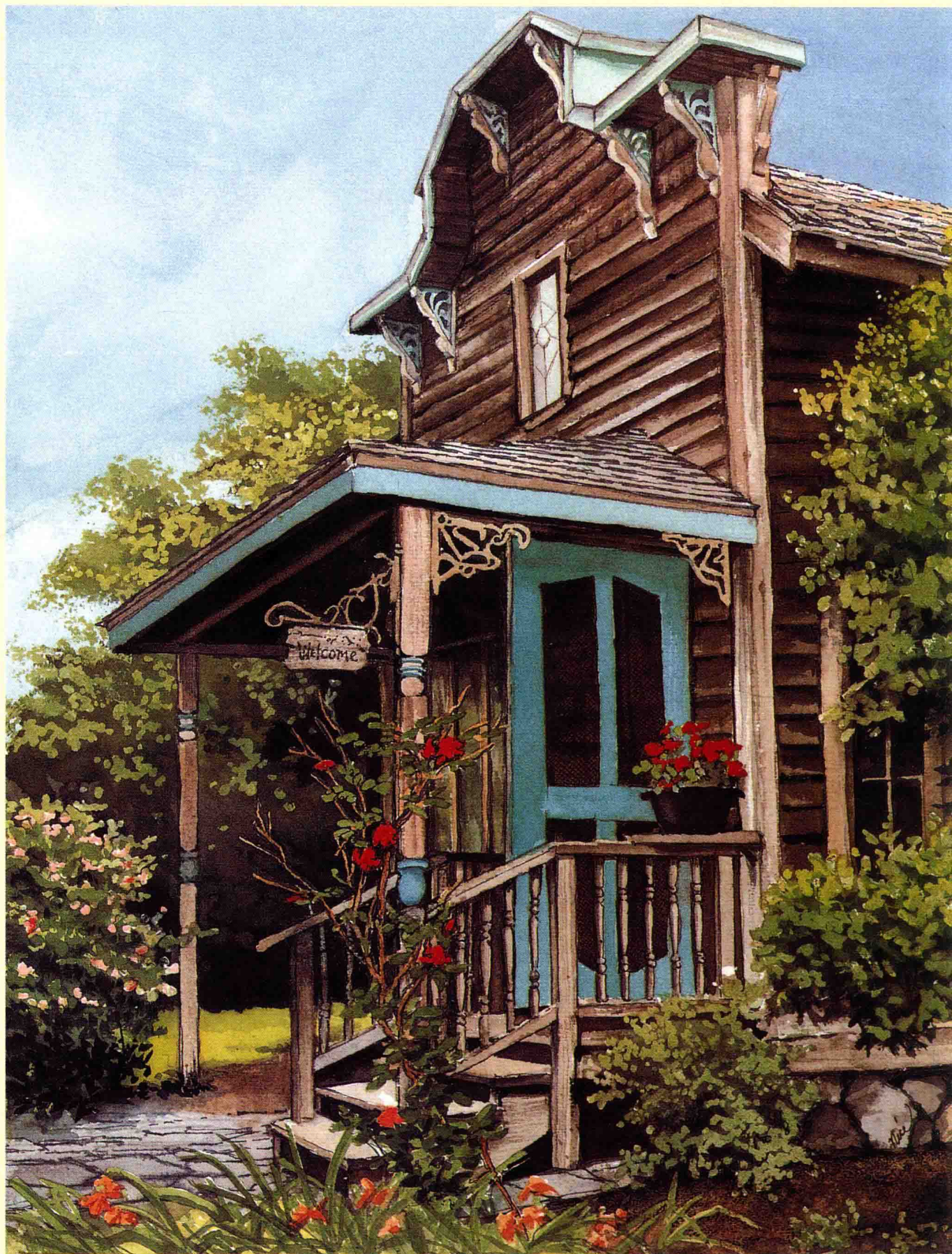
目 录

简介	7
第一章	
材料和技法	8
第二章	
选取绘画主题	28
第三章	
风化的木头和生锈的铁	46
第四章	
褪色和脱落的油漆	66
第五章	
破旧的窗户	82
第六章	
砖、土坯和石头	94
第七章	
柱子和装饰	112

生锈的门

10 × 8 英寸 (25 × 20cm)

有灰色和深棕色墨水

简介

为什么旧的建筑会具有这样的吸引力呢？是因为那双使用简单的工具和过时的方法建造这些建筑物的双手，还是我们所好奇和尊敬的园艺师？或者是他们所使用的简朴的材料——木头、石头和砖头——这使我们想起人类和自然共处的原始时代。无论什么原因，古老的建筑物就是魅力无穷。它们本身的魅力是无限的，柔和的阳光笼罩下的高贵色彩、自然的大地色调。一些建筑物傲然地矗立着，显示着建造者的风范。另外一些则随着时间的流逝开始失去其原有的风格，建筑物上的鹅卵石和窗户已经不复存在。然而，正是这种残缺使其更具有吸引力，使你更有兴趣走上前去仔细看看，在某种程度上这很像我们非要挖掘废墟和研究满是灰尘的窗户才能发现古人的聪明才智一样，对于这种渴望我们用怀旧来形容决不为过。看过本书，如那些进入一个阴冷的破旧的仓棚，或者是对一所维多利亚时代的旧房子感到好奇，或者是为了感觉一下一块被阳光照射的木头的存在而轻轻地敲打它的人们能够有一种怀旧感的话，那么这本书就足能满足他们的情怀。愿本书能够使对过去怀念不已的人们得到满足，使渴望用自己的双手来掌握造型与心境的艺术家的艺术家得到鼓舞。

快乐地画吧！

克劳蒂亚·尼丝

维多利亚式的风化建筑物

8 × 10 英寸 (20 × 25cm)

钢笔、墨水和水彩颜料

材料和技法

材料

成功地完成一幅作品离不开好的绘画工具。为了完成作品，一个画家在创作过程中必须要学会使用所需要的绘画工具，而且要了解会碰到很多困难。对一个画家来说，重要的不是买昂贵的工具，而是要掌握工具的原理，这样就可以在可能的范围内聪明地选择自己所需要的工具了。

纸

速写本的纸面一定要光滑，这样在绘画过程中才不会使线条受阻，运笔自如。线条要干脆有力度。为了达到一种综合效果，要选适合钢笔绘画的纸，也要适合湿画。为了避免使用湿画技法时出现“永久性”变形弯曲线条，水彩纸要有很好的吸水性。绘画时将纸边拍展便可以保持纸原有的形状。我最喜欢的是 Fabriano Uno (Savoir Faire) 品牌的重 140 磅 (300gsm) 的冷压水彩纸。

钢笔

理想的钢笔应该是墨水通畅、笔尖适合绘画各个方面的笔触。本书中的范画就是用 Koh-I-Noor Rapidograph 品牌的钢笔画出来的。每支钢笔都有一个空洞的笔尖、独立并可变化的墨水囊和一个塑料笔杆。笔尖里是一根精细的金属线，使用时会前后移动，使墨水向前流出。Rapidograph 笔有很多型号，在我的作品中使用最多的是 0.25 毫米的笔。（本书中的笔尖型号都标在圆括号中。）缺点：价格和保养。与其他绘画工具一样，Rapidograph 笔需要适当的保养和清洗。

更经济并不用保养的专业笔就是 Grumbacher 生产的一次性艺术笔。笔内本身就带有质量很好的墨水。这种艺术笔在使用上与 Rapidograph 笔没有区别，

但在设计和密封的内部结构上有很大区别。缺点是：艺术家无法选择墨水，用完的笔也不能再充添墨水。蘸水钢笔是最经济的，有塑料或木质笔杆和可更换的钢笔尖。带 102 号（中号）和 104 号（小号）罕特笔尖的乌鸦羽毛的蘸水笔画出来的线条很流畅，整理起来也很简单，且易于更换墨水。缺点是：在笔触方向的掌握上乌鸦羽毛笔的局限性很大，需要经常蘸水，而且墨水容易溅落。

墨水

对于使用多种绘画方法的作品来说，要选择不易褪色的墨水，要和你所使用的笔相匹配，在使用湿笔触的表层不会出现墨水流淌和图像拖尾现象。耐久性很强的墨水必须经过试验。在此，我推荐一种对笔没有损害的黑色印度墨水，即 Koh-I-Noor 牌 3080 印度万能黑色墨水。

在画很细的线条时，要选择相匹配的、对笔没有腐蚀性的彩色墨水。透明、彩色的以丙烯为原料制成的墨水比较受欢迎，因为以颜料为原料的墨水很快就会褪色。本书中的彩色作品我是用 Koh-I-Noor 牌的 9065 号绘画墨水来完成的。然而，9065 号的黑白墨水就不适合专业笔。

颜料

当被稀释成柔和清淡的颜色时，要选颜色丰富、浓烈的颜色。颜料要充分处理，不要有颗粒存在。所以笔触看起来就会很干净。颜色要有很好的耐褪色力。本书中的作品都是用 Grumbacher, M Graham 和温莎牛顿水彩颜料来画的。无论你选择哪个品牌，记住最好选择一套质量好的颜料，千万不要使用劣质的颜料。

画笔

最好的水彩画笔是貂毛笔。柔软、吸水性很好的貂毛笔可以吸附大量的液体颜料,同时还可以保持很锋利的笔尖和笔边,使用起来富有弹性。但这种笔很贵。一支好的貂毛笔或合成笔都是不能用任何替代品所取代的。当笔湿润时变形和弯曲的笔都不是好笔,太硬而无法运笔的笔也不是好笔。切记:画水彩画的笔只能使用水彩颜料。

4号和6号貂毛圆头笔

松鼠或貂毛笔

我最喜欢用的笔

3/4英寸

1/2英寸

6号和14号

其他用得上的工具

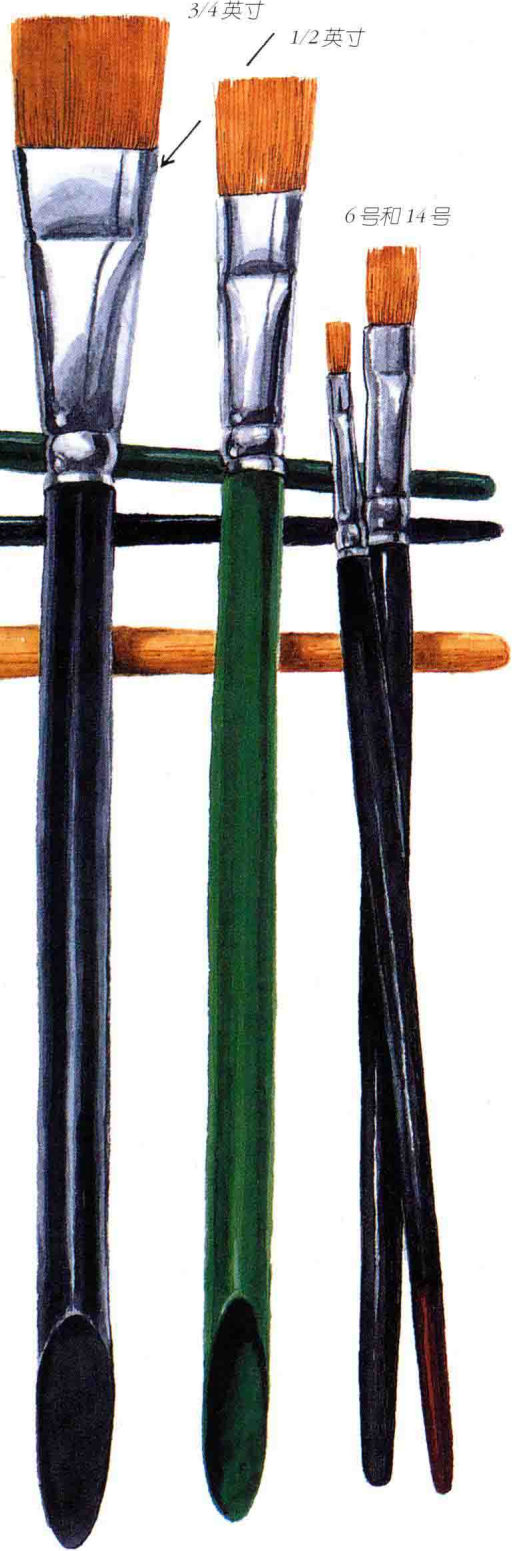
- 2号铅笔和白色乙烯基橡皮
- 用于保护白纸区的留白胶(牛顿和温莎牌)
- 用于使用留白胶的旧圆形笔(使用前将笔用肥皂和水浸透)
- 用于遮盖纸边的遮盖胶条和除去胶条的液体
- 用于压画的铁笔和牙签
- 岩盐、精盐、酒精、塑料布、喷雾器和用来塑造肌理的干净沙子等等
- 用来放盐和有特色物体的镊子
- 用于刮干颜料的刀片
- 用于沾色的小块海绵
- 用于擦污的面巾纸和纸巾

我最喜欢的笔的大小和型号

3/4号和1/2号的水彩笔

6号和10号平涂笔

其他有关绘画工具和技法的资料在以下书中有所描述:《用钢笔和墨水勾画自己喜爱的物体》《用掺有水彩的钢笔墨水画出结构》和《用掺有水彩的钢笔和墨水画自然》,它们均由北极光图书出版社出版。

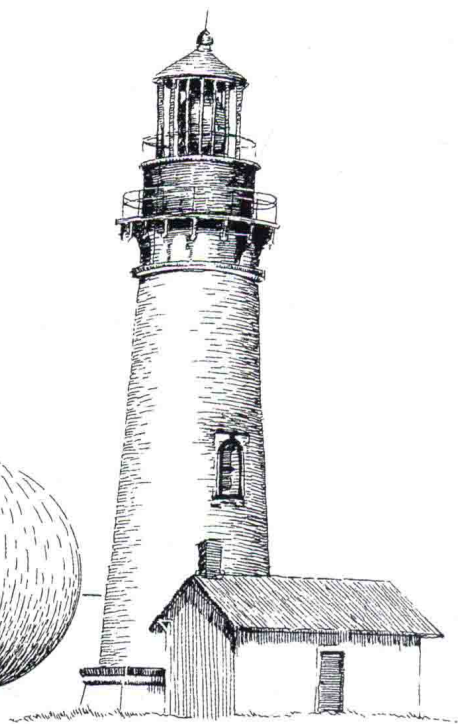
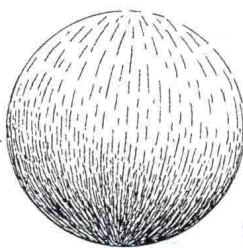
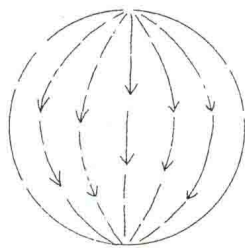
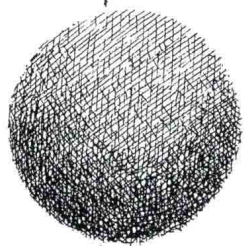
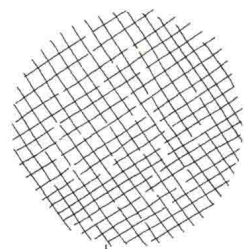

(用于刮剥颜料的笔)

轮廓线

(光滑流畅，形成相称的笔触)

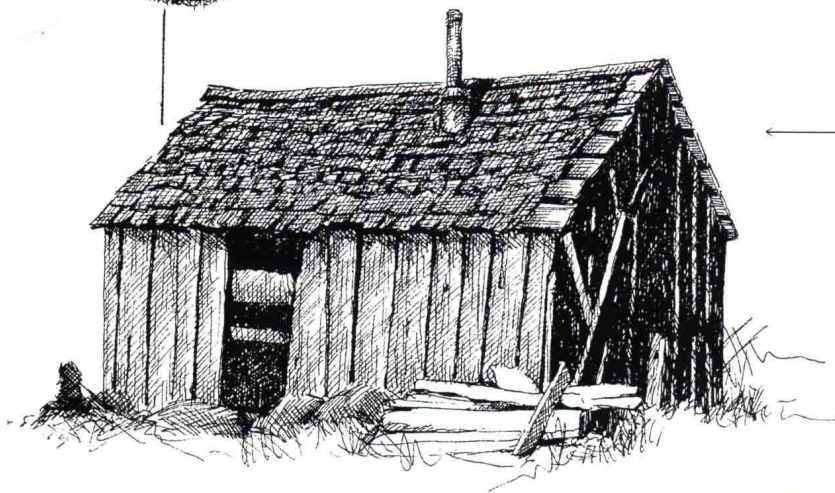
- 光滑曲面的物体
- 光面
- 动态
- 玻璃，金属

交叉排线

(两条或更多的交错线)

- 加深的色调层次，很重的阴影
- 根据角度、精度和笔尖的尺寸而不同程度变化的粗糙结构
- 在远处看到的鹅卵石、石头和生锈金属

通过笔触层层叠加所产生的丰富的效果。

平行线

(同一方向直而随意的线条)

- 光滑的平面物体
- 朦胧渐退的远景
- 背景
- 窗户玻璃

