

龍智

龙智学前

“新标准”学前教育专业系列教材

绘画基础

主编 钟海宏



华东师范大学出版社

华东师范大学出版社

绘画基础

“新标准”学前教育专业系列教材

主 编 钟海宏

副主编 张玉玲 王 锋

G613.6
196



2175183

图书在版编目(CIP)数据

绘画基础/钟海宏主编. —上海:华东师范大学出版社,
2015. 6
ISBN 978-7-5675-3742-2

I. ①绘… II. ①钟… III. ①学前教育—图画课—中
等专业学校—教材 IV. ①G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 136528 号

绘画基础

“新标准”学前教育专业系列教材

主 编 钟海宏
责任编辑 蒋梦婷
装帧设计 徐颖超

出 版 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号
邮编 200062

营销策划 上海龙智文化咨询有限公司
电 话 021-51698271 51698272
传 真 021-51628271

印 刷 者 宜兴德胜印刷有限公司
开 本 890×1240 16 开
印 张 8.75
字 数 185 千字
版 次 2015 年 8 月第 1 版
印 次 2015 年 8 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5675-3742-2/G·8405
定 价 26.00 元

出版人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题,请与华东师范大学出版社联系
电话:021-51698271 51698272)

Chubanshuoming

出版说明

本书是学前教育专业的教学用书。

本书深入浅出地讲解了绘画专业基础知识,便于读者用轻松简单的方法,掌握绘画基础的重点和技巧。书中提供了丰富精彩的图例示范、清晰透彻的画法与步骤、适量的作业提示等,针对性强,便于临摹。即使没有美术基础的读者,也可以在学习后逐步掌握绘画的技巧。

为了便于教学,本书设计了以下栏目:

作画步骤: 逐步展示各类作品的创作过程。

教学图例: 针对单元主题,提供优秀的作品,以供欣赏和临摹。

动手画: 巩固各单元所学作画方法。

编者

2015年8月



本书深入浅出地讲解了绘画专业基础知识,便于读者用轻松简单的方法,掌握绘画基础的重点和技巧。每一单元都有详细的内容讲解、重点解读和目标要求,为读者进一步学习手绘打下良好的基础。书中也为读者提供了丰富精彩的图例示范、清晰透彻的画法与步骤、适量的作业提示等,针对性强,便于临摹。相信即使没有美术基础的读者,也可以在学习后逐步掌握绘画的技巧。

本书分别由大连女子职业中专张玉玲老师、四川省孝泉师范学校王锋老师、上海市大众工业学校杜天一老师、上海市新陆职业技术学校魏政昊老师、上海行健职业学院钟海宏老师精心撰写,分为十一个单元,分别涉及美术基础、素描、钢笔线描和明暗技法、卡通画、造型设计、色彩、水粉画景物写生、装饰色彩、色彩肌理运用、国画、趣味美术字的入门知识。

本书实用性强,不仅结合了先进的教育理念,编排科学合理,而且内容丰富精彩,绘画形象活泼可爱,步骤讲解明晰,融趣味性和教育性于一体,可以作为学龄前儿童、学前专业学生、幼儿园教师、家长,以及热爱绘画的读者的参考辅导书。

最后感谢学前教育同行胡艳琦、沈青霞、王嘉欢、伍冰洁、吴嘉奕、王婧贤、赵思佳、孙丽、周陈洁、孙阳洋、严晓庆、顾蓓华、戴季岑、王秋文、徐蕾、张昕悦、林振华提供部分作品。感谢四川省宜宾市职业技术学校向庆平、周凌岚老师的参与。

希望大家翻开这本《绘画基础》的时候可以体会到其中的乐趣,爱不释手!

编者

2015年8月



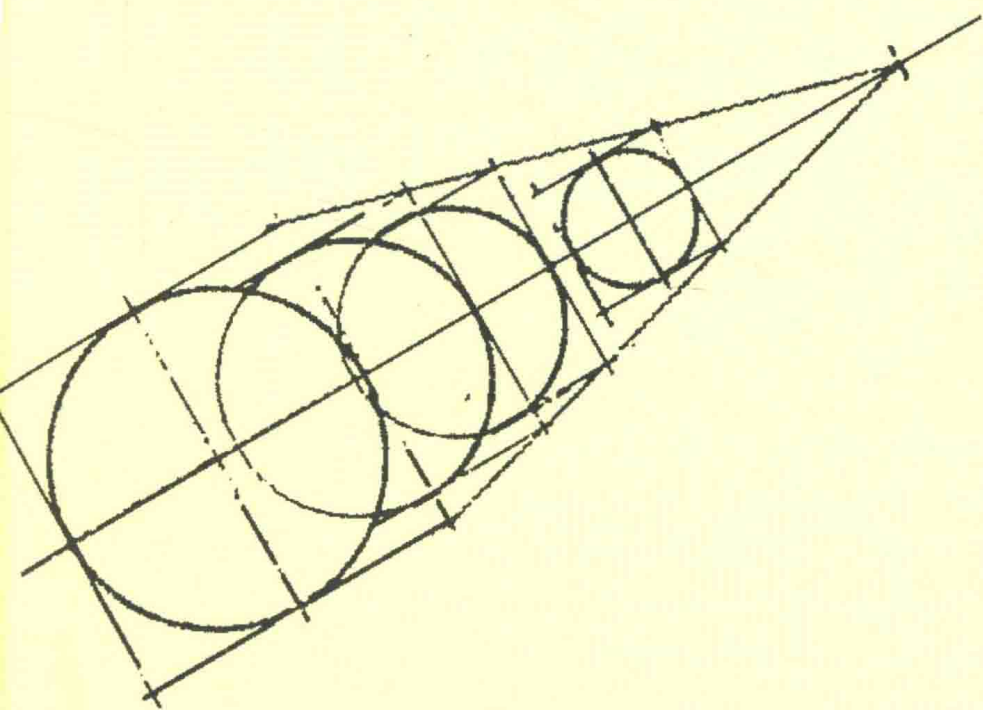


第一单元 美术基础	1	第七单元 水粉画景物写生	
第一节 构图	2	入门	69
第二节 透视	7	第一节 水粉画概述	70
第二单元 素描入门	13	第二节 水粉静物写生	76
第一节 素描基础训练和工具	14	第三节 水粉风景写生	80
第二节 明暗素描	15	第八单元 装饰色彩入门	85
第三节 结构素描	25	第一节 图案基础	86
第三单元 钢笔线描和明暗		第二节 四季色彩	87
技法入门	31	第九单元 色彩肌理运用	
第一节 钢笔画基础知识	32	入门	91
第二节 以明暗为主的线描方法	34	第一节 油水分离	92
第三节 以线描为主的速写方法	40	第二节 蛋壳贴画	93
第四单元 卡通画入门	47	第三节 纸版拓印画	95
第一节 人物造型	48	第四节 滴画	96
第二节 动物造型	50	第五节 刮画	98
第三节 场景造型	52	第六节 线印画	100
第五单元 造型设计入门	55	第七节 吹画	102
第一节 建筑物造型特点与创设	56	第八节 喷画	104
第二节 交通工具造型特点与创设	58	第九节 擦画	105
第三节 生活用品造型特点与创设	60	第十节 综合肌理运用	107
第六单元 色彩入门	63	第十单元 国画入门	109
第一节 色彩特征	64	第一节 纸和工具	110
第二节 色调	64	第二节 写意画	111
第三节 对比	65	第十一单元 趣味美术字	
		入门	121
		第一节 标准立体美术字	122
		第二节 综艺体	125
		第三节 圆弧字和半圆弧字	127
		第四节 趣味美术字创设	127

学习目标

通过对美术基础知识的学习,特别是构图、透视的概念、原理和法则的学习,结合名画与范例,理解并掌握构图技巧、透视规律,以及构图和透视在美术作品中的作用和意义,能运用构图技巧和透视法来完成石膏几何体、静物、风景的写生与临摹。

第一单元



美术基础





美术是具体的历史现象,不同的历史时期有不同的面貌特征。美术又是一个不断变化着的文化形态,不同地区、不同民族、不同宗教信仰的不同群体都有不同的美术形态呈现。本书主要介绍绘画基础,所以第一单元着重阐述绘画中的两个必用知识点——构图与透视。掌握了这两点能使我们今后无论在写生、临摹,还是创作各式绘画作品方面都受益匪浅。

第一节 构图

组织结构是美术作品的内部形式,其被称为构图,又称布局、章法等,是美术作品内容体现在画面的第一步。它探索作品的整体结构,把画中的各个部分有机地组织起来,共同表现内容。

一、构图的含义

“构图”可作名词也可作动词。作名词时指作品的具体形式,即作品所反映的对象或符号对空间占有的状况。因此,构图理应包括一切二维和三维的造型。本教材主要是以绘画为主,故以二维造型为主要分析对象。“构图”做动词时,是指美术创作的具体方法和过程,即作者为表现选定的内容和创作意图,在一定空间范围内运用自己的设计思路安排处理形象、符号、色彩、线条、明暗等的位置布局及其相互关系,将各个组成元素有机组合在一起最大限度地形成对观赏者的说服和感染力,这样的—个阶段工作就是我们所谓的“构图”。

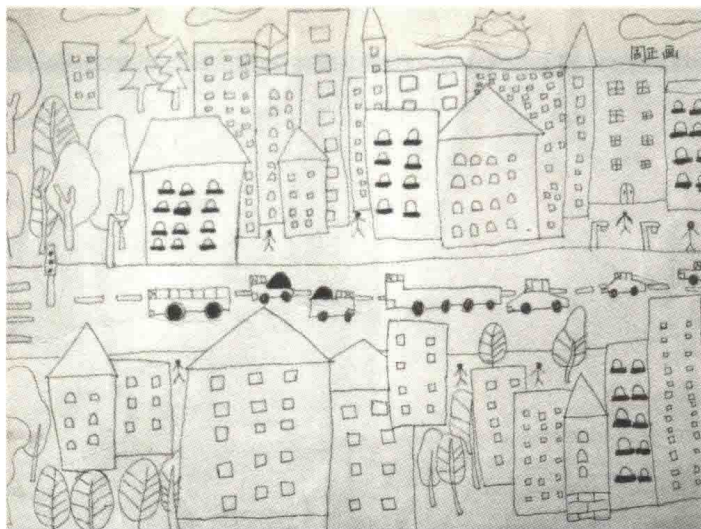
构图是美术作品形式美的集中体现,是艺术家的思想、心态、情绪的外在体现。美术作品的一切形式因素,如:造型、线条、色彩等,都必定展现在构图之中。构图是美术作品成功与否的关键所在。

二、构图的主要形式

古往今来,无数艺术家创作了形形色色的美术作品,就其构图形式而论,如棋局变化万千,只有近似,绝无雷同。但事物总是有规律的,构图也有其一般法则,就是已知的规律。下面粗略回顾美术史上几种主要的构图形式以及发展情况。

1. 画面无主次之分,形象完整并列,近似剪影的构图

这是人类最早使用的构图形式,它具有较强的装饰意味,如:拉斯科洞窟壁画《受伤的野牛》。这种罗列并置的构图形式至今仍然大量地出现在未经训练的儿童涂鸦和成人的绘画中。





2. 平衡对称的, 有明确主体的, 正三角形和十字形构图

这种构图形式使画面有了前后重叠穿插关系, 追求主体突出, 保持形象完整。但也有明显缺陷, 做作、生硬、虚假、严肃过头、过分统一、缺少变化, 造成画面死板, 活力不够的特点。如: 拉斐尔的《西斯廷圣母》。



3. 具有动势的对角线形和s形的构图

第一、二种构图形式都稳定有余而动势不足, 而对角线等几种形式的构图则是对稳定、对称的反叛, 有些题材, 比如反映战争场面、运动场面, 要表现出动荡、紧张的气氛, 我们多采用以下几种构成形式。

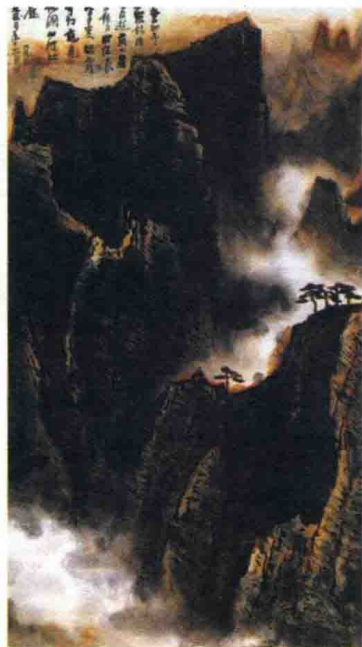
(1) 对角线构图

法国画家勃鲁盖尔的《盲人》就是对角线式的构图。运用具有动感的对角线形式来构图, 这种形式又被称为样式主义或风格主义。



(2) s形构图

它使人联想到蛇行运动, 宛然盘旋往复、头尾呼应、优美流畅, 如: 鲁本斯的《卸下圣体》。中国传统书画特别讲究气韵取势, 所以国画中大多运用这种构图形式, 如: 李可染的山水图。





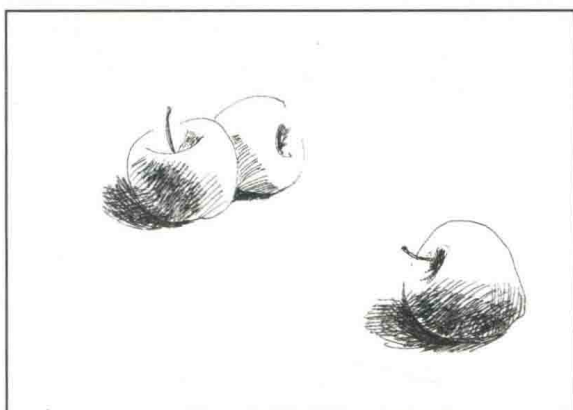
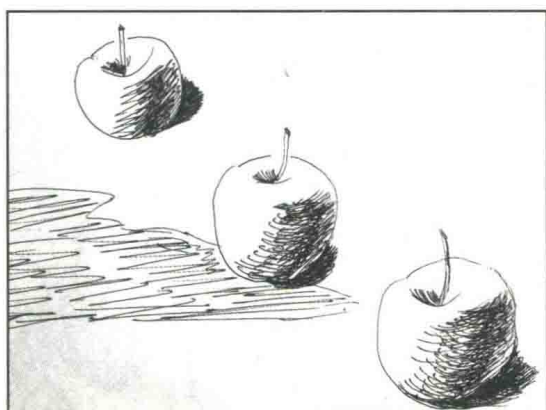
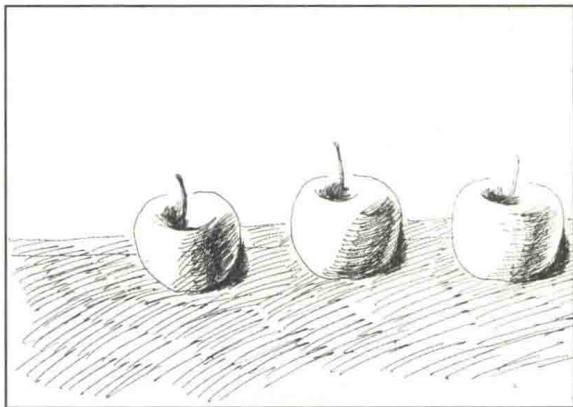
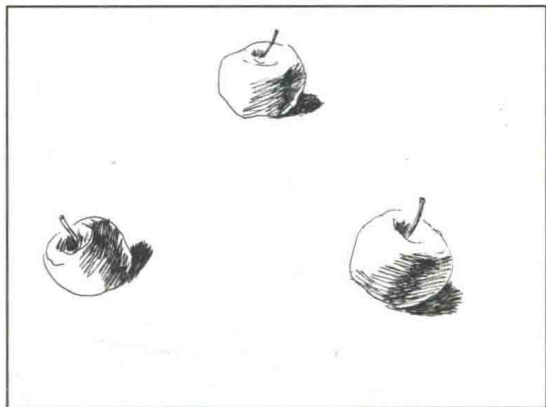
4. 传统的中国画构图

中国画形式独特,在流派众多的世界美术中自成体系。特殊的构图形式、特殊的处理画面空间的手法则是其中重要的因素。中国画传统的构图形式与西画不同之处在于:一是在构图中反对把物象归纳成简单的几何图形。中国画传统的形式特别注重生动流畅的“之”字形、曲线形等构架。构图中重动感,讲取“势”、“争让”、“开合”,即使是相对静止的山水,在表现时也要让它活起来,具有运动的倾向性。二是不拘泥于西方科学的透视学原理以同一视点为准的焦点透视来构图。可随意移动视点,采取整体鸟瞰式,而局部可以平视、仰视等形式。主要利用形体前后错落、重叠、穿插、疏密和虚实的对比等手法,在平面上创造出前后左右不同远近的多层次空间关系。中国传统山水画的构图法则有“分疆三叠”——构图时分地面、树木和山峦三层重叠,“以大观小”、“三远法”——“高远”、“平远”、“深远”等,是中国传统构图规律的总结,如:黄公望山水作品。

三、构图的一般法则

构图的基本原理就是变化和统一,它是指形式中包含既变化又统一的不可分割的两个方面。变化和统一是相对的概念,并无统一的标准,根据作者的观念和创作意图而定,变化统一的运用与形式的节奏、秩序和整体的绘画语言紧密相关,共同形成作品表现力以及作品的意味和格调,而作品表现力有强弱之分,格调有高低优劣之分,如:三个苹果的例子。

关于构图的法则就很多,各家所言,不尽相同。但原则和要求,感觉和意味,则有不少是一致的。无论古今,无论流派,对构图的基本要求不外乎一条:形式新颖,结构完美。怎样达到构图既新颖又美的要求,才是艺术家们苦心经营、反复推敲之所在。



1. 对称与均衡

均衡是构图的主要手法之一。对称与均衡都是构图主要手法,但绝对对称在自然界中几乎不存在,而且运用较少,这里主要讲解均衡。

构图中的均衡包括两种主要的均衡形式:对称式均衡和非对称均衡。非对称均衡是美术中大量运用的一种均衡形式,它具有无限的灵活多变的可能,是指构图中左右两边、上下两边物象不完全相同,在画中所占面积大小的差异也可能很悬殊等等,这是主观感觉的画面力的分布均衡的形式。



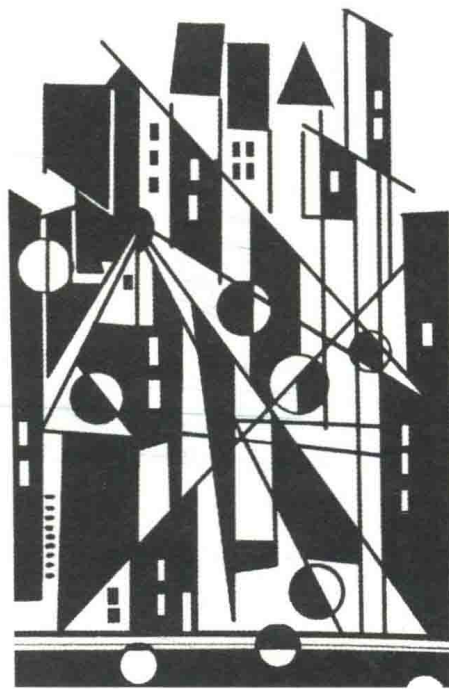
2. 节奏与韵律

韵律本是音乐中指旋律和音响的轻重缓急、强弱快慢的序列,被艺术广泛借用。在构图中,特指



画面的形和色以及内容情感等有铺垫、有递增的起伏感,而被视觉所感知的形式。

凡是对比不同的排列,都可以形成节奏。绘画构图中的节奏泛指各种造型因素——线、形状、黑白、色彩等对比关系的变化序列。诸如形状面积的大小、方圆,线条的长短、曲直、疏密,明度的深浅、浓淡、虚实,乃至笔触的柔刚、动静,画面气韵的顺逆等等,都可以形成节奏。只要具备一定绘画基本功,不管是否在构图有意追求节奏,节奏自然会在构图中出现。



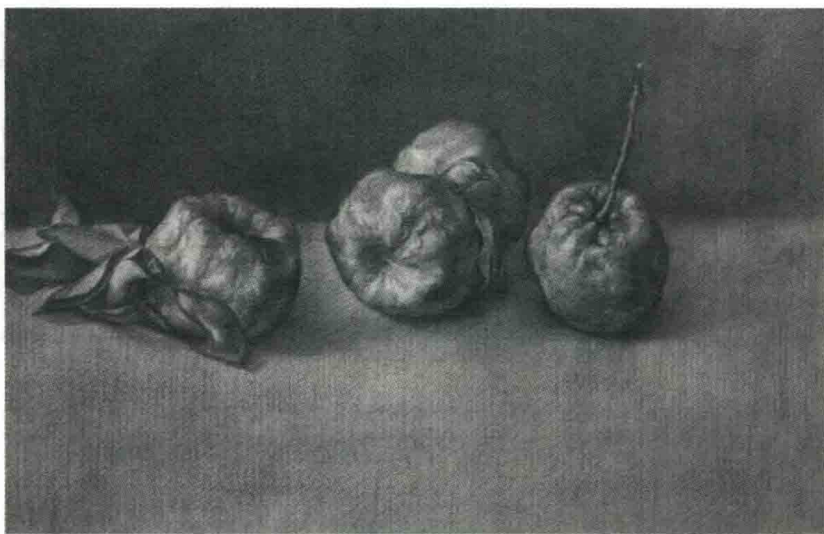
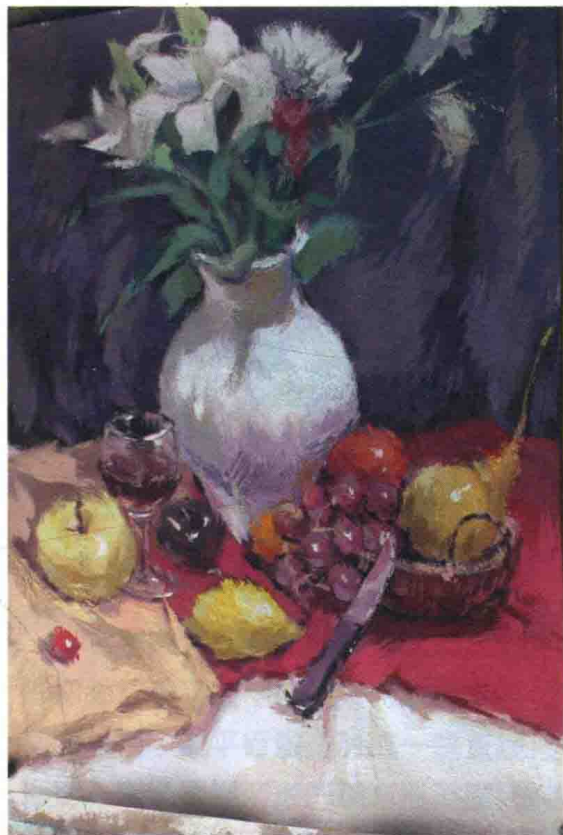
3. 对比与调和

对比是一切艺术门类中体现美感的最有效的艺术手段。无论客观事物,还是美术中的形象、符号,处处都存在着差别,有差别就有对比,若是没有对比,就不能为视觉所感知。美术中运用的对比,包括点、线、面、形、色和明暗等在长短、高低、曲直、软硬、大小、冷暖、深浅、强弱等各方面的对比。强烈的对比最为醒目,使观众印象鲜明,较弱的对比可作为次要的对比,或作为对主要对比的呼应,或作为对画面高潮的铺垫、过渡。当然一件作品中也不可能只存在对比而无调和,调和就是统一的和谐,对比过大过强会引起视觉疲劳,使画面色感脆弱,没有韧度。



四、结构图例

这三幅图主要是示范如何构图。第一幅是不规则的四边形构图,第二幅是不规则的三角形构图,而第三幅是不规则的直线式构图。三种构图方式各有优势,在画面的色彩、质感、大小、亮度、距离的选择上均有对比而突显出层次。第一种有重心平衡不对称之美,第二种有画面对称和谐之美,第三种有构成简洁明了严肃之美。



第二节 透 视

一、透视的定义

透视是绘画法理论术语,源于拉丁文“perspicere”(看透)。最初研究透视是采取通过一块透明的平面去看景物的方法,将所见景物准确描画在这块平面上,即成该景物的透视图。后遂将在平面画幅上根据一定原理,用线条来显示物体的空间位置、轮廓和投影的科学称为透视学。透视现象其实就是人眼通过空气折射、聚焦等特殊情况来看物象时,在头脑里形成的对自然物的一种视觉误差现象,简言之,透视现象就是一种视觉误差。常用的透视术语有以下几点:

- ① 视点:即画者眼睛的位置。
- ② 视线:目光投射的直线,是视点与视觉中物体之间的连线。
- ③ 心点:是视域的中心,也就是画者眼睛正对视平线上的点。
- ④ 视平线:将心点延长的水平线,随眼睛的高低而变化。
- ⑤ 消失点:物体由近及远产生透视变化,集中消失于一点。

二、透视的基本规律

透视的基本规律包括近大远小、近长远短、近实远虚、近疏远密等。

霍贝玛的《林阴路》集合了四点规律在绘画中的体现。

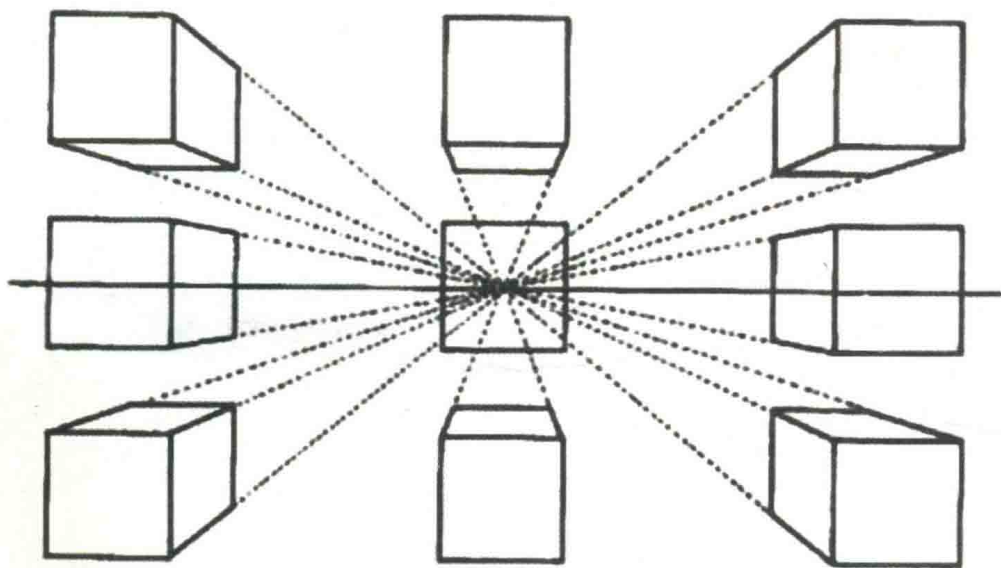


三、西洋绘画中焦点透视的常用类别

简单地说,西方绘画一般是采用“焦点透视”,它就像照相一样,观察者固定在一个立足点上,把能摄入镜头的物象如实地照下来,因为受空间的限制,视域以外的东西就不能摄入了。下面就常用的焦点透视作简单介绍。

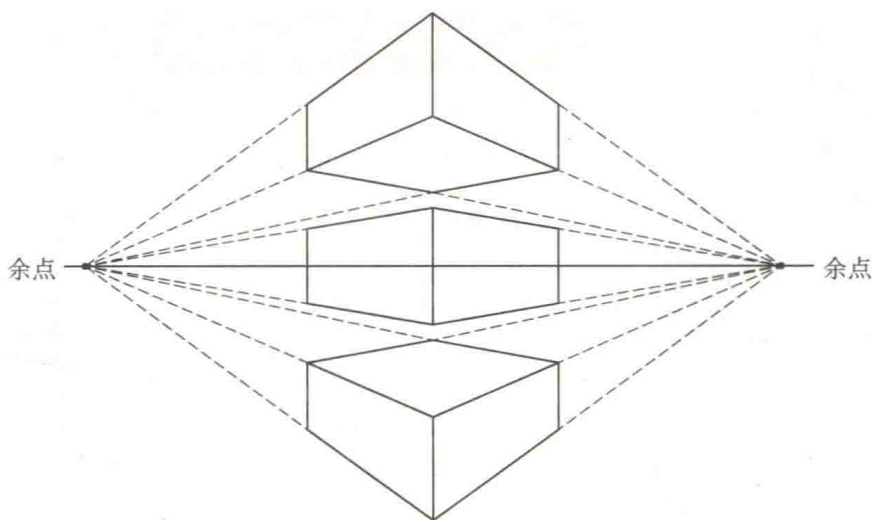
1. 平行透视

平行透视也就是我们平常所说的一点透视,指客观物象(立方体)其中一面与画面平行,底面与地平面平行,视平线上有一个中心消失点的透视现象。其基本原理是视平线上只有一个消失点。



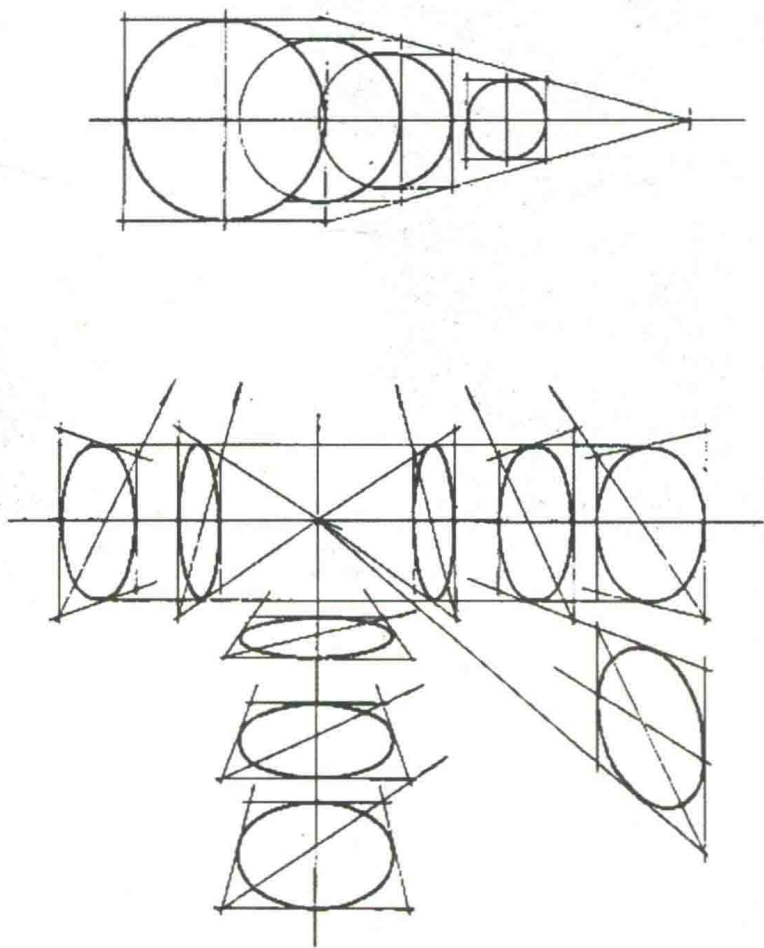
2. 成角透视

成角透视又叫两点透视,指客观物象(立方体)任何一面都不与画面平行,但底面与地平面平行,视平线上有两个消失点的透视现象。其基本原理是视平线上有左右两个消失点。



3. 圆形透视

它是指客观物象(圆形切面)在视平线上下或视中线左右所产生的透视现象。其基本原理是圆形切面与视平线平行重叠时成一水平线,远离视平线越上或越下则呈现的椭圆形越倾向于圆;圆形切面与视中线平行重叠时成一垂直线,远离视中线越左或越右则其呈现的椭圆形越倾向于圆。把圆形切入未经透视变形的正方形范围,根据正方形的透视变化才能较好地画出圆的透视图,圆形透视图呈各种状态的椭圆形。



为了说明圆形的透视,特别要强调椭圆的长轴。所谓长轴就是圆形经透视变化形成的椭圆形的最长直径(最短直径为短轴)。



四、不同视角的视觉效果

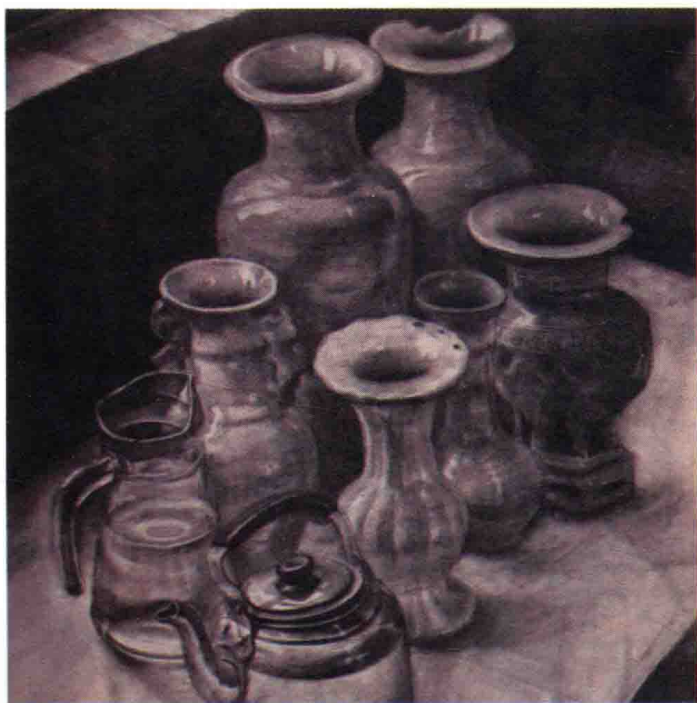
1. 仰视

仰视就是视点的位置低于视平线观察物体时所呈现的客观物体的视觉状态。

在低视角位置观察物体时,表现对象的视觉特征往往被夸大,会出现强烈的形式感。在结构素描中,此种视角经常会被用到,尤其是画建筑物和街景时,低于视平线的视角,往往能很好地凸显建筑的高大和比较理想的效果,这一点我们可以从很多建筑设计效果图中一见端倪。

2. 俯视

俯视就是视点的位置远远高于视平线观察物体时所呈现的客观物体的视觉状态。与仰视相比较,俯视则是在较高的视角观察对象。由于视角高高在上,物体在这种视角下会变得比较矮小,而不能很好地反映出它们的本质特性。从情感上说俯视往往会产生居高临下的感觉。



3. 平视

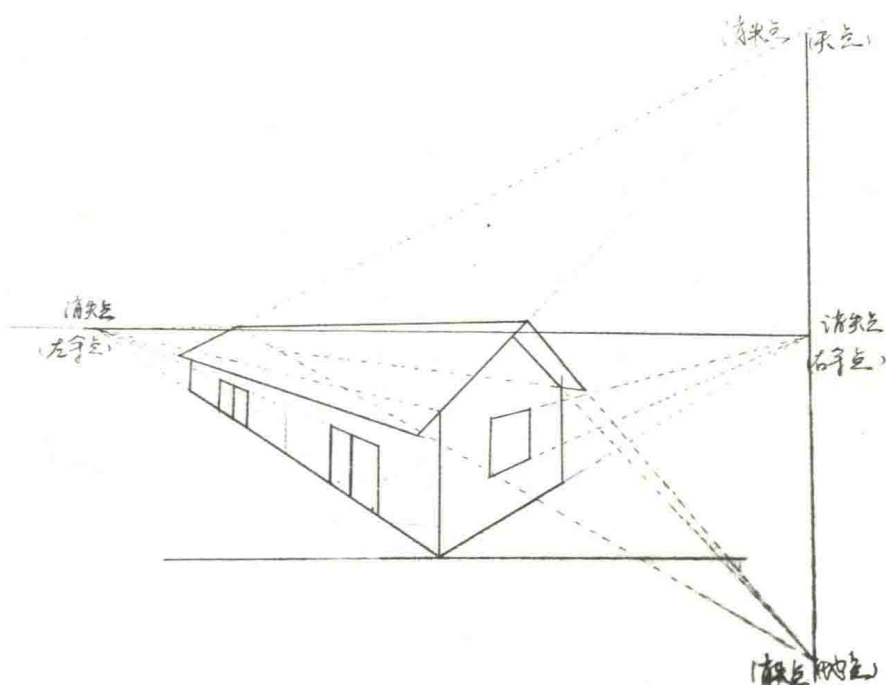
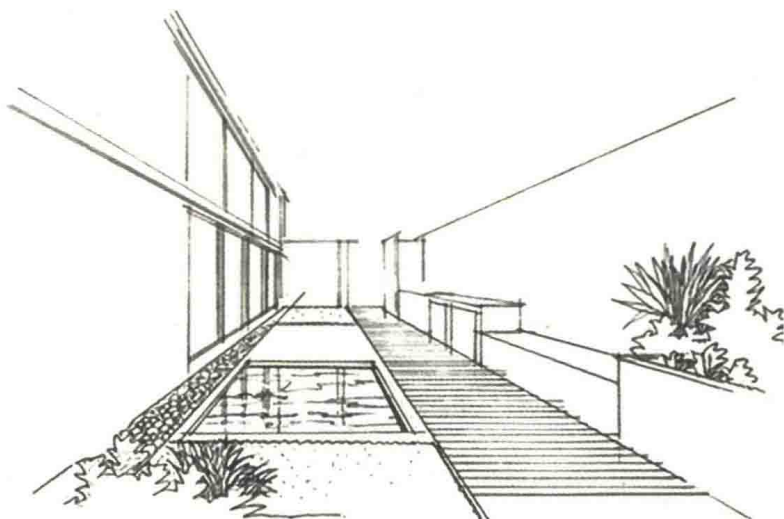
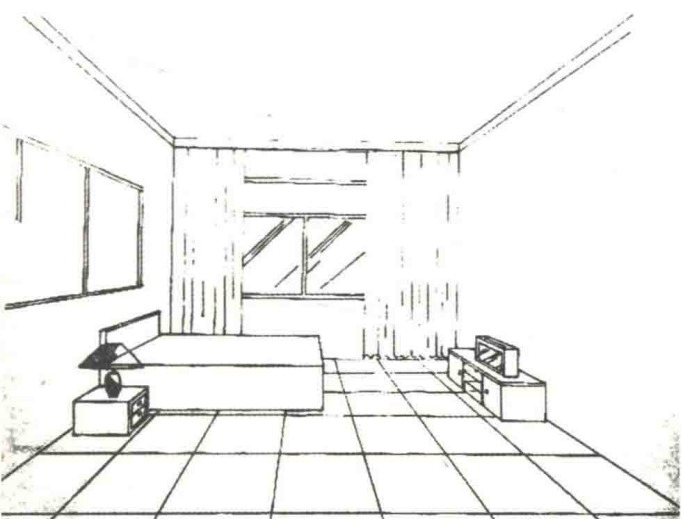
平视就是视点的位置与被观察物体处在一个相对平行的位置时所呈现客观物体的视觉状态。前面我们讲过的平行透视、成角透视都是在平视状态下观察物体时的结果。平视时的视中线与画面垂直,一般被观察的物体不会发生形变。

五、透视图例

这三幅图主要是示范透视在绘画中的体现。前两幅都是平行透视,一个是室内一个是户外,只要掌握消失点与心点的关系,借助尺子就能够快速画出该类图形;而第三幅则是成角透视,成角透视的两个消失点又叫余点,通过视平线和左右余点的关系来画成角透视。作画时不管是两者中的哪一种透视,所有原本竖向垂直于地面的线条方向都不变,只会有长短变化,而原本水平方向或横向的线



条在平行透视中方向不变,在成角透视中就会有方向变化,甚至相交。



动手画

内容:

1. 运用4开纸张画出不同的静物小构图若干幅。
2. 运用4开纸张画出楼房以及周围公路、路灯的成角透视图。

要求:

1. 按照不同的构图形式自行摆放各种造型的静物,用铅笔练习各种形式的构图。
2. 借助尺子画透视图,必须弄清透视规律,并画出石膏几何体的成角透视效果。

