

学前教育高等专科系列教材

XUEQIAN JIAOYU GAODENG ZHUANKE XILIE JIAOCAI 总主编 卢新予

中国画与手工

ZHONGGUOHUA YU SHOUGONG

主编 戴庆福

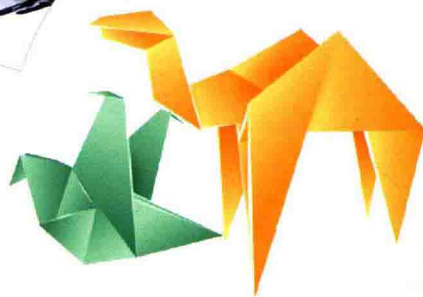
学前教育高等专科系列教材

XUEQIAN JIAOYU GAODENG ZHUANKE XILIE JIAOCAI 总主编 卢新予

中国画与手工

ZHONGGUOHUA YU SHOUGONG

主编 戴庆福

郑州大学出版社

郑 州

图书在版编目(CIP)数据

中国画与手工/戴庆福主编. —郑州:郑州大学出版社,
2014.5

(中原一帜 学前教育高等专科系列教材)

ISBN 978-7-5645-1790-8

I. ①中… II. ①戴… III. ①中国画技法-高等职业
教育-教材②手工-高等职业教育-教材 IV. ①J212②J5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 052009 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:王 锋

全国新华书店经销

河南安泰彩印有限公司印制

开本:890 mm×1 240 mm 1/16

印张:15.25

字数:487 千字

版次:2014 年 5 月第 1 版

邮政编码:450052

发行电话:0371-66966070

印次:2014 年 5 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-5645-1790-8

定价:31.00 元

本书如有印装质量问题,由本社负责调换

作者名单

◎ 主 编 戴庆福

◎ 副主编 解 华 郑雪霞

◎ 编 委 (以姓氏笔画为序)

李建生 郑雪霞 柴新昕
解 华 戴庆福

内容提要

本教材包括中国画和手工两个部分,针对幼师教学实际情况进行编写,以给广大师生的美术学习以帮助。中国画部分旨在让学生在学习中能尝试用毛笔、宣纸进行中国画创作,并了解中国画的基础知识,从而让他们喜欢上绘画这一门技巧性很强的学科。中国画是我国传统的绘画形式,有着悠久的历史 and 独特的艺术手法,深受广大学生的喜爱。能在幼师学习中用毛笔、宣纸尝试中国画创作和了解中国画的基础知识,是学生们所向往的。本教材安排的中国画教学章节,内容有:中国画基础知识、中国人物画、中国花鸟画和中国山水画,针对国画常见题材和技法进行讲解。

手工在幼师美术中占有相当大的比重,因为幼师手工与幼儿园教学紧密联系,所以在幼师手工课上,重视培养学生设计意识和创新精神,帮助学生形成良好的学习态度尤为重要。本教材手工部分尽量用直观易懂的方法,提供丰富多彩的手工范作,使学生了解手工工具和材料,掌握基本的手工制作规律和方法,拓展学生的逻辑思维和创作思维,同时培养学生细致、热情、有计划、爱护公物的良好习惯,并为学习和从事美术手工工作奠定基础。

总 序

“育幼教英才,创特色名校”。挟时代东风之利,承历史发展之脉,此套具有地方性特色的学前教育高等专科系列教材终于正式付梓。历时一年,终结硕果,实在令人欣喜。这套系列丛书以《教育部关于大力推进教师教育课程改革的意见》(教师[2011]6号)为指导思想,努力呈现了当前国家对于幼儿教师教育课程改革提出的新要求和新思路,汇集部分教学改革与研究成果,注入丰富的理论与实践内涵浓缩而成。

本套教材依托河南省软科学计划项目的研究平台,为“学前教育专科人才培养模式的实践研究”(课题编号:112400450345)课题的成果之一。为了加强幼儿教师教育课程和教材研究,郑州幼儿师范高等专科学校课程开发小组与复旦大学出版社、郑州大学出版社等多家单位联合启动了学前教育专业课程与教材研究计划项目,由我校学前教育专业具有丰富教育经验的教师团队、河南省各地市学前教育领域优秀教研员和一线园长、教师团队及出版社教材资深编辑组成课程开发小组,进行了为期一年的研究与编写。教材根据幼儿教师的职业特点和专业发展需求、新时期幼儿教师的素质构成,形成了时代鲜明、实践性突出的课程设置和教材编写的整体思路,并成立了教材编写委员会,聘请富有教学经验和一定学术水平的学科带头人分别担任各科教材主编。

当前国家教师教育课程改革与幼儿教师专业发展所倡导的以学校为主体而开发的校本课程理论恰与我们的特色教育理论“不谋而合”,而我们正是带着这种高度的认同感,怀着极大的热情投入到学前教育专业课程研发中。着眼于学生主动发展的教育价值观和为学生发展服务的基本价值取向,本着“以人为本”的课程理念,关注人的成长和发展,努力实现课程主客体之间互动互需互馈的理想效果,成为我们进行课程设计、课程内容和课程评价的原则和目标。本套教材以教育部最近颁布的《教师教育课程改革标准》为依据,结合新下发的《幼儿教师专业标准(试行)》,以幼儿教师的专业核心课程为基础,以幼儿教师职业必备的专业知识和技能为着眼点,关注课程改革与创新,从发现学生的兴趣、尊重学生的选择、培养学生的特长出发,通过拓展、延伸,优化课程资源,引领学生在享受学习的快乐中主动发展。教材努力贴近幼儿教师岗位实际,尽量反映幼儿教师职业特点的新知识和新要求,并着力构建以实践为导向的课程体系与评价标准,为全面提高幼儿教师培养质量,造就高素质的应用型专门人才贡献微薄之力。

课程开发是一个富有创造力的工程,每一步设想和实践都渗透着教育的独特和创造。立足实践,传承经典,通过整合、优化,创造性课程资源的开发和推广,我们在构建校本文化资源的同时,也构建了学校自身的特色,丰富了同类系列校本课程的资源,作出了有积极意义的尝试。我们坚信,学校应该是播种幸福、引领学生和教师共同发展的乐园。特色课程使学生各得其所,教师人尽其才,学校特色彰显。作为一项系统的重大工程,我们所做的工作不过是开了一个头,筚路蓝缕,开启山林。我们深感肩上责任的沉重和自身知识水平的匮乏,教材在知识性与趣味性、理论性与实践性的衔接、融合

中还存在一些不足,有待同行专家的批评、指正。漫漫长路,艰难前行,我们毕竟坚定地迈出了第一步,未来的实践使我们有信心在这条路上快马加鞭,卓越成长。有了我们的付出与努力,有了同行的关心与支持,我们定会再谱新篇,努力实现“让学生、教师和学校共同发展”的教育目标,为中国的学前教育事业贡献一份力量。

卢新予
2012 年 3 月

前 言

本教材是学前教育专业美术课教材之一,共十章,前四章为国画,后六章为设计制作。教材力求体现素质教育的要求,以美术学科知识体系构建课程的思路和方法,同时又加强学习活动的综合性和探索性,注重美术课程与学生生活实践的紧密结合以及美术课程在幼儿园教学中的实际运用,使学生在积极的情感体验中提高想象力和创造力,提高审美意识和审美能力,促进学生的个性形成和全面发展,培养现代人格特质,发展健康个性。

教材参编人员均为从事幼教专业的一线教师,其中有三十余年教龄的优秀教师,也有年富力强、专业水平较高的青年教师。编写时充分考虑到河南省幼儿师范学校的教学实际情况和培养目标需要,突出学前教育的专业特点,强调学生对基础知识、基本技能的了解、掌握和运用,力求教师好教、学生好学、实用性强。

本教材参编人员及分工如下:第一、二、三、四章,戴庆福;第五章,郑雪霞;第六、八、九章,解华;第七章,李建生;第十章,柴新昕。本书最后的通稿和整理工作由戴庆福和郑雪霞完成。在编写过程中,我们参考、引用了部分资料与图例,在此向原作者表示感谢!

由于编者水平有限,疏漏与错误在所难免,恳请师生在使用过程中提出宝贵意见和建议,以利于今后进一步修改和完善。

编 者

2014 年 1 月

目 录

第一章 中国画基础知识.....	1
第一节 中国画的工具和材料	1
一、笔墨纸砚	2
二、中国画颜料	4
第二节 中国画的基本技法	6
一、中国画的执笔	6
二、中国画的用笔	7
三、中国画的用墨	7
四、中国画的用色	8
第二章 中国人物画	11
第一节 线描人物画	11
第二节 工笔人物画	13
第三节 写意人物画	16
第三章 中国花鸟画	25
第一节 工笔花鸟画	25
一、工笔白描	25
二、工笔墨彩	26
三、工笔淡彩	27
四、工笔重彩	28
五、工笔牡丹	28
六、工笔禽鸟	31
七、工笔花鸟画作品欣赏	43
第二节 写意花鸟画	47
一、写意花卉画法	47
二、写意禽鸟画法	50
三、写意鱼虾、蔬果画法	55
四、写意花鸟画作品欣赏	66

第四章 中国山水画	74
第一节 树木的画法	74
一、树干的画法	74
二、树叶的画法	76
三、整体树的画法步骤	76
四、树林的画法步骤	78
第二节 山石的画法	80
一、山石的皴法	81
二、山石的墨法	83
三、山石的画法步骤	84
第三节 云、水的画法	85
一、云的画法	85
二、水的画法	88
第四节 山水画的点景	91
第五节 山水画作画步骤	94
一、工笔山水画步骤	94
二、水墨山水画步骤	97
三、彩墨山水画步骤	98
四、山水画写生与创作	99
五、山水画作品欣赏	101
第五章 软纸工造型和技法	111
第一节 折纸	111
一、各种折纸符号	112
二、基本折叠方法	112
三、折纸组画	122
四、折纸艺术鉴赏	123
第二节 节日纸艺	124
一、悬挂类装饰物	124
二、节日纸花	127
第六章 硬纸工造型和技法	134
第一节 立体纸浮雕	134
一、基础知识和技法	134
二、应用与设计	138
第二节 面具的设计和制作	145
一、面具文化	145
二、面具常见的形制种类	146
三、面具的制作材料	147
四、不同结构类型的面具制作方法	147
第三节 贺卡的设计和制作	152
一、贺卡的形状	153
二、贺卡的形式	153
三、制作贺卡的常用技法及步骤	154

第四节	纸折相框	155
一、制作纸折相框的工具和材料	155	
二、纸折相框的制作步骤	155	
三、学生作品欣赏	156	
第五节	造型盒的设计和制作	157
一、方形盒子的制作	157	
二、圆形盒子的制作	158	
三、不规则形盒子的制作	159	
第七章	剪纸	161
第一节	剪纸概述	161
第二节	剪纸的艺术特点	162
第三节	剪纸的工具和材料	163
第四节	剪纸的刀法和饰纹	164
一、刀法	164	
二、饰纹	164	
第五节	剪纸的制作步骤	165
第六节	折叠剪纸	170
第七节	套色剪纸	174
第八节	染色剪纸	174
第八章	综合材质造型	178
第一节	综合材质二维造型	178
一、点状材质造型	178	
二、线状材料粘贴	181	
三、面状材料造型	181	
四、点线面材料综合造型	184	
第二节	综合材质立体造型	185
一、废旧材料造型	185	
二、布艺玩偶造型	186	
三、蔬菜、瓜果创意造型	187	
四、纸服装造型	188	
第九章	幼儿园环境创设	190
第一节	幼儿园环境创设的原则	190
第二节	幼儿园墙面布置的设计方法	198
第十章	泥工	201
第一节	泥工基础	201
第二节	泥工鉴赏	202
第三节	泥工制作	212
第四节	软泥工	218

第一章 中国画基础知识

中国画是中国的国粹,是中国人的审美观念、文化意识借助于笔墨纸砚这些绘画媒介而形成的物化形态。国画在我国古代无确定名称,一般称之为丹青,主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。“中国画”这个称谓是近代为区别明末传入中国的西画而出现的概念。

广义上的中国画泛指中国绘画,它包括卷轴画、壁画、年画、版画等各种各样的门类,它在造型方式和表现手法上与西方绘画有着明显的不同。狭义上的中国画是指以中国独有的笔墨、宣纸等工具材料按照中国人长期形成的文化传统观念而创作的绘画品种。中国画按照绘画内容基本可分为三大科——人物画、山水画、花鸟画;按照技法又可分为工笔画和写意画,其中工笔画包括白描、工笔淡彩、工笔重彩和没骨工笔,写意画包括兼工带写、小写意和大写意。

中国画不是一个符合艺术分类学的科学概念,按工具材料来定义的话,可以称为水墨画或彩墨画,与油画、水彩画、版画、水粉画并列;按用途的不同,可分别列入壁画、连环画、年画、插图之中;按题材的不同,可以分别列入人物画、风景画之内。但是它毕竟以悠久的历史 and 独树一帜的特点,集中代表了中国绘画传统及其在新时代的更新,是几千年来中国文化传统的具体体现,在世界美术领域中自成体系,是东方绘画系的重要组成部分。

中国画在内容、形式等艺术创作上均反映了中华民族的民族意识和审美情趣,体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识和思考。中国画强调“外师造化,中得心源”,融化物我,创造意境,要求“意存笔先,画尽意在”,达到以形写神、形神兼备、气韵生动的目的。由于书画同源,书法和绘画在达意抒情上都强调骨法用笔,因此中国画同书法、篆刻相互影响、相互促进,三者的结合相得益彰,这也是中国画独有的魅力。

第一节 中国画的工具和材料

中国画的工具和材料,有着几千年的发展历史,随着工具制作工艺的逐渐精良和材料的不断变革,中国画也在革新中日臻成熟,形成了具有独特民族特色的艺术面貌。由此可见,这一独特的形式和面貌是和国画的工具、材料密切联系在一起的,要把这门艺术表现好,就必须了解中国画工具、材料的性能,以便更好地掌握和使用它们。

中国画基本的工具材料是笔、墨、纸、砚和颜料,这里将其分别介绍如下(图1-1)。

图1-1 中国画工具材料

一、笔墨纸砚

1. 笔

中国书画的独特性与工具有关,毛笔便是最重要的工具之一(图1-2)。毛笔的种类很多,按照制作毛笔所用的材料来看,可分为硬毫、软毫、兼毫三大类。所谓“毫”,即动物的毫毛。

图1-2 中国画工具——毛笔

(1) 硬毫 硬毫笔的制作用料一般是比较硬的动物毛,如狼、石獾、山马等动物的毛,适合勾线,画写意画时还适合皴擦。画工笔画勾线常使用的有“蟹爪”“衣纹”“叶筋”“红毛”等毛笔。适合画写意线条

的硬毫笔有狼毫笔、石獾笔、山马笔、兰竹笔等。笔锋的长短有大、中、小之分,至于毛笔的大小要视勾画线条的粗细而选择使用。

(2) 软毫 软毫笔的制作原料,一般是较软的动物毛。常见的软毫笔主要是羊毫笔,而且长短粗细品类很多。软毫的特点是含墨量大,含墨的层次也多,所以墨色变化丰富。另外,山羊毛锋细长,耐磨性能好,比狼毫笔使用寿命长。

(3) 兼毫 用硬毫与软毫混合所制成的毛笔通常称为兼毫。兼毫以用兔毛和山羊毛配制比例的多少分为“几紫几羊”,如七紫三羊、五紫五羊等。以羊毫为表层、狼毫为内里制成的一种笔叫白云笔,白云笔有大、中、小之分,因其锋腹刚健、表面又柔软的优点,所以用来画工笔渲染色彩较为适宜。它的优点是,在分染时关键地方既能大面积到位地罩色,又不损伤纸绢的表面。

2. 墨

在我国古代,书写和绘画用的是固体墨——墨锭(图1-3),通过硃用水研磨形成墨汁。现代有绘画用的液态墨(图1-4),省去了研磨的过程,方便、快捷。墨从色彩的角度来讲,是构成中国绘画特色的一种重要色彩,常见的墨有松烟、油烟、漆烟三大类。

图 1-3 墨锭

图 1-4 液态墨

(1)松烟墨 用松树枝烧烟制成,其黑色偏冷。绘画中在描绘女性头发和男性须眉时用松烟墨较多。

(2)油烟墨 用桐油等油类烧烟制成,其墨色偏暖,实际上是一种极深的褐色,所以能与其他透明色调合成中间色,而且很协调。中国工笔画家们作画多选用油烟墨。

(3)漆烟墨 用大漆烧烟制成,其黑色细润而有光泽,用于作画也较适合。古代画家也有用生漆作颜料的,如宋徽宗赵佶曾用生漆点鸟眼,使其炯炯有神且有立体感,接近现代丙烯画颜料的效果。

3. 纸

宣纸和绢是中国传统绘画的基底,因它自身具备一些特性,从某种意义上讲,影响了中国绘画形式的变革与发展。

绢和纸各有特点,纸是植物制品,绢是丝织品。笔墨画在纸上,容易表现出笔墨和色彩的变化;画在绢上,其画的光洁度就更强一些。我们现在主要是用纸作画,一般是用宣纸。宣纸分生宣和熟宣两种。熟宣是用矾水加工过的,水墨不容易渗透,在上面可以工整细致地描绘,反复地上色,因此适合于画工笔画。现在常用的熟宣有“冰雪宣”“蝉翼宣”“云母宣”等。生宣是没有经过矾水加工的,水墨容易渗透,落笔为定,无从更改,而且渗透开来,能产生丰富的笔墨变化,所以写意画多用生宣。常见的生宣品种有“净皮”“棉料”“棉连”等。

此外,随着中国画表现形式的拓展,绘画基底也在拓宽,高丽纸、皮纸、的确良布等也应用于绘画,呈现出了别有风味的艺术效果。

4. 砚

砚是磨墨的工具,要求细腻滋润,容易发墨,并且墨汁细匀无渣(图1-5)。有好的墨锭,没有好的砚台是研磨不出好墨色的,所以砚的石质决定了砚的好坏。有的砚台虽然质地细腻,易于下墨,但往往泛起石浆,使墨色发灰;有的砚台虽质地粗硬,容易起墨,但磨下的墨较粗,使用时墨色变化不丰富;有的虽具有以上二者优点,但砚吸水性强,使墨极易干枯。所以,砚台应以质地坚细,磨时易于下墨,不至泛起石浆而又不易干枯为佳。

图1-5 砚台

砚池要注意保护,如墨干枯到砚池内,应用温水冲泡,使其去掉渣滓,不可用硬物去除,以防损伤砚池。

二、中国画颜料

中国画颜料,根据它的性质和水溶化的透明程度,大致可分为两大类(图1-6):一类是透明色,亦叫

水色,如洋红、花青、胭脂、藤黄、朱红等。它的特点是容易与水溶化,色质轻快而透明,单独使用能达到色彩艳丽、明快、细腻滋润的效果。画工笔画时,如果要表现厚重的石色,需要用透明色打底,这样产生的色彩会更加的浑厚、华滋。在墨色基础上用浅绛色时,可做到色不伤墨,相得益彰。另一类是不透明色,亦叫石色,如朱磠、朱砂、石青、石绿、石黄、赭石、铅粉、锌白等。这类颜色的特点是不易与水溶化,不透明,具有覆盖力,可画色彩比较浓重的作品。

中国画必须用中国画颜料,这是构成国画独有韵味的物质元素之一,传统的国画当然都是这样。但也有例外的,如“西洋红”是外来的,中国画家以前就用了。现在西洋画颜料进口多了,一些国画家尝试着使用,以丰富画面的色彩,这当然是可以的,但不能丢弃中国画的根本,否则就很难称之为中国画了。

图 1-6 中国画颜料

下面介绍几种最常用、最基本的中国画颜料:

花青 呈深蓝色,为植物透明色。用蓼兰、大青叶等植物的枝叶泡制而成,有管装的和小块状的。膏状、块状花青温水泡开后使用,但不宜一次泡太多,因为夏天容易发霉变质。

藤黄 呈柠檬黄色,为植物透明色。原为热带植物藤、树的枝干等的汁液制成。色相鲜明,以质地纯净、颜色纯正为好。

胭脂 呈深红色,为植物透明色。传统制作这种颜料用红花、茜草、紫草等植物煎制而成。汉代时由西域传入我国,色相偏冷,较沉着。

曙红 呈冷红色,比胭脂色鲜艳。早年称之为“西洋红”,清末时从德国进口而得名,是一种化学合成颜料。

酞青蓝 呈较鲜明的深蓝色,是化学合成色,色相较稳定,如调入一点墨色与花青很接近。

朱砂 呈粉桔红色,为矿物色的不透明色。这种红色很难用其他色调配出来,产于汞(水银)矿,粉末状,加胶后使用。

朱磠 呈橘红色,是比朱砂色亮一些的半透明色。色相较鲜明,是在研制朱砂色时漂浮在最上层质地极细的暖红色。因为质地很细,加胶后可以做透明颜料使用。由于它是天然矿石制成,所以色质稳定,不易褪色。

石青 呈鲜明的蓝色,为矿物色的不透明色。原料产于铜矿,俗名青金石。石青色制好以后可分成头青、二青、三青、四青等不同深浅的蓝色。因粉末颗粒粗细不同而产生深浅之别,以头青最深,其他次之。

石绿 呈冷粉绿色,为矿物色的不透明色。产于铜矿,俗称孔雀石。石绿也分头绿、二绿、三绿、四绿

等数种,也因颗粒粉末的粗细不同而产生深浅变化,头绿最深,其他次之。

赭石 呈浅褐色,为矿物色的不透明色。原料为赤铁矿石,细研磨后可以做透明颜料用。它与花青色调和后会现沉淀物,是因为矿物色和植物色质地不同的缘故。

第二节 中国画的基本技法

一、中国画的执笔

中国书画中的线条讲究中锋用笔,与之相应的执笔方法是五指握笔法,侧锋用笔时采用三指握笔法。五指握笔和三指握笔的不同之处就在于笔与纸的倾斜角度不同。五指握笔的方法可以使笔与纸垂直,这样就避免了笔锋的侧面与纸张接触,也就不会出现侧锋了。五指握笔法对握笔的姿势、指法和腕、肘部的运动和力量都有一定的要求。三指握笔的方法使笔与纸呈45度斜角,这样就使笔锋的侧面与纸张接触,自然所画线条也就是侧锋了。

(一) 姿势

要求笔垂直于画面上,不要出现斜角,要达到“笔如悬针”的状态。

(二) 指法

五指并拢,拇指和食指捏住笔杆,中指勾住笔杆往里拉,无名指顶住笔杆往外推,小指抵住无名指。握笔的五指要有力,切忌松垮,手掌要虚空,就像握住一个鸡蛋,要求“指实掌虚”。

(三) 腕、肘

要求以肘作为支点,腕部虚悬,运动前臂(图1-7)。对握笔的这些要求主要是针对中锋用笔,特别是在进行线条练习的时候,要严谨规范,这样才能充分了解中国画用笔的规律。当然,在实际绘画中,不可能使用千篇一律的中锋笔法,特别是在画写意画时,笔触的提、按、转、折,笔锋的顺、逆、拖等千变万化。但是,用笔的一切变化都建立在正确的握笔方法和对用笔基本功的掌握上。

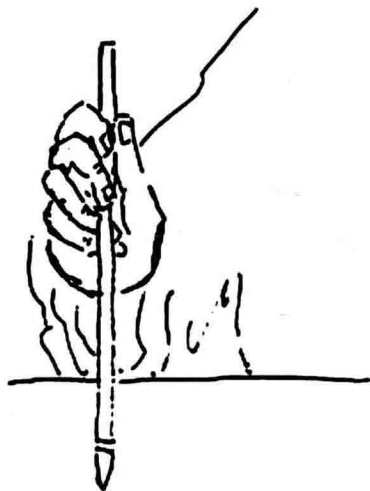

图1-7 提腕法

初学者只有执笔姿势正确才能达到运笔用墨自如的地步,归纳来说有以下几点(图1-8)。

笔正 笔正则锋正。骨法用笔以中锋为本。

指实 手指执笔要牢实有力,还要灵活不要执死。