

师范院校公共美术教程

SHI FAN YUAN XIAO GONG GONG MEI SHU JIAO CHENG SHI FAN YUAN XIAO GONG GONG MEI SHU JI

FAN YUAN XIAO GONG
GONG MEI SHU JIAO CHENG

丁厚祥 编绘

南京大学出版社

NAN JING DA XUE CHU BAN SHE

师范院校 公共美术教程

丁厚祥 编绘

93012047

南京大学出版社

NAN JING DA XUE CHU BAN SHE

(苏)新登字第011号

责任编辑: 任天石

封面设计: 丁厚祥

师范院校公共美术教程

丁厚祥 编绘

南京大学出版社出版发行

(南京大学校内 邮政编码: 210008)

淮阴市激光胶印厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张9.5

1993年9月第1版 1993年9月第1次印刷

印数 1—3000册

ISBN 7-305-02317-5/J·42

定价: 6.80元

序 言

多少年来,全国高等师范院校公共美术课一直没有一本合适的教材,给教师的教学、学生的学习带来许多不便。

厚祥同志自幼酷爱美术,勤于创作,已发表数百幅漫画作品,多次获奖,并出版了《新编简笔画》等三本美术书籍。这一次,他依据自己多年的创作体会和教学经验,针对师范院校的教学实际和学生特点,科学地总结出了一整套全新的独特的公共美术教学体系和训练方法,并精心构思、编写、绘制成了《师范院校公共美术教程》。

该书有三个特点:一是技法指导化难为易。作者从简笔线描入手,运用简单的几何形体来概括、剖析各种物体,使物体由繁化简,便于指导学生较快地提高观察能力和绘画水平。二是章节安排循序渐进。讲解,由基础知识过渡到实际操作,再由具体练习上升到理性认识,由浅入深,深入浅出;图例,由简单物体细列至复杂事物,再由人文景观例举到人体造型,由简入繁,由静到动,层层递进。三是教材内容贴近生活。作者不故作高深,不假示神秘,而是从日常生活中取

例，从中学课本中取材，把绘画规律以通俗的语言道出，将个人的“秘诀”无私地全盘托出，使其变得简单易学。

在1992年全国师专现场会上，以本书作为教材的学生在绘画表演时，表现出色，掌声不断，受到国家教委领导和与会专家的好评。其实，本书的读者不止于师范院校，它对所有爱好美术和从事美术创作、教学的人们都有很高的阅读、参考价值。

12
李 彦

一九九三年八月二十日

目 录

序 言	吴夕兴
第一章 造型基础练习	1
一 线条是造型的基础	1
二 几何分析的方法是探索形体的基本方法	2
第二章 花卉、蔬菜、五谷、树木画法	21
一 花卉	21
二 蔬菜、五谷	22
三 树木	22
第三章 动物画法	76
一 禽、鸟、虫、鱼	76
二 牲畜、兽类等	108
第四章 风景、建筑画法	130
一 风景	130
二 建筑	133
第五章 生产工具、生活用品、文体物品、兵器等 画法	162
一 绘画要养成从整体观察的习惯	162
二 具体的绘画方法	163
第六章 交通工具画法	195
一 理解、观察要准确	195

二	绘画时各部分要相应进行,步骤要环环紧扣	196
三	要善于用直线和切削方法画轮廓	196
四	抓住基本形体反复比较	197
五	画交通工具应从基本形入手	198
第七章	人物画法	228
一	简笔人物	228
二	人物	229
第八章	素描、速写与创作	264
一	素描的分类、功能、工具	264
二	速写	265
三	创作、勤奋、修养	265

第一章 造型基础练习

一、线条是造型的基础

线条是素描的重要表现手段之一，掌握整体造型的能力，要重视和发挥“线条”在造型中的作用。在绘画中，无论线条画法、明暗画法或线面结合的画法都以线条为基本构成单位、依靠线与线之连接表现形体、依靠线之集合表现明暗纵深。按照自然规律来说，客观物体不存在“线”，“线”只是面的缩扁，即使是一根头发，也是有体积的。但是，千百年来，人们在长期的艺术实践和视觉形象中认识到线与物的关系，知道在绘画中，凡是有一定空间、结构和运动的物体，都是可以用“线”来表现的。认识到线条是构成物体视觉形象最根本的要素，是表现物体最直接、最明确也是最富有概括力的手段。

点、线、面、色彩是造型艺术的基本要素，其中重要的是线条。线条的功能最大，几乎可以表现万物，它既是最简单最原始的造型因素，也是无限丰富难以驾驭的最高造型因素。“线”是主观抽象的产物；“线”是人类直觉升华到思维的结果；“线”是客观事物作用于人们主观意识的反映。因此，学会运用线条表现事物是学习绘画的第一步，必须耐心持久地进行反复练习。冰冻三尺，非一日之寒，要养成在不同时间，不同场地的情况下练习各种线条的习惯。本书例举八种常用的线供您参考(见图1)。练习时横线要达到水平，竖线要达到垂直，斜线要达到对角，排列要达到整齐、

规律。每条线要重复若干次的练习,练习时要养成经常退后远看的习惯,只有远看才能发现画上的错误,给予及时纠正。八种线条在绘画中的具体运用参见(图2.3)。

二、几何分析的方法是探索形体的基本方法

理解物体构成的主要方法,则是几何分析方法。它能帮助我们透过繁锁复杂的表象去抓往实质性的东西。在画面上分割空间时,为了确定基线的长短和方向,为了便于理解物体在空间的透视变化,常常要借助垂直线,水平线和各种几何体的组合来分析,几何分析是形体概括的前提。

但这里需要强调的是:在探索形体结构中,分析不是对物象认识的起点,而应该以综合作为认识的起点。也就是说,画一物体的一开始就应把对象作为一个有机的统一体来看待,努力弄清各个组成部分的结合方式。这样,才能使分析更具有目的性,使分析更具有整体性质。绘画中没有孤立的东西,特别是人体的生理结构,更是联系性很强的有机体,某一个局部的变化,都会影响整体。因此把分析放在综合的过程中,就可以避免各种关系的脱节和失调。

为了使学习者能尽快地认识平面几何图形在绘画中的作用,本书从平面几何图形入手,例举了各种平面几何图形,和平面几何图形组合成各种物象(见图4—6)。目的是让学习者对平面几何图形在绘画中的具体运用有一个较细致的了解。由此可见,平面物象都是由各种不同的平面几何图形组成的,识别平面几何图形并能准确地概括出一个物象的平面几何图形,是绘画者所必须掌握的基本技能之一。

上面讲的是平面几何图形，比较好学习也易为学习者所接受，而要谈到立体几何形体时情况就不一样，难度是很大的。所以，在分析了解立体几何形体之前必须对绘画透视有着一定的了解和研究，否则将无从下手。

平面透视：当我们画平行六面体时，我们通常正对着它的一个面。由于物体放置的地位不同，物体的形态会出现九种情况，要掌握这些变化，我们必须懂得平行透视的一些规律：凡原线只有近大远小比例上的变化，不论远近，水平线始终水平，垂直线始终垂直，四条边线总是向主点集中(见图7)。

成角透视：如果要画的平行六面体是斜放着的，那么，只有四条竖线仍是上下垂直的，另外八条线都分别向主点两旁的两个“消失”点集中。这种透视叫“成角透视”，也叫“两点透视”(见图8)。

圆面透视：当你将正方形平放会成为梯形，圆形平放就变成椭圆形了。平放的圆面，离视平线远的看起来要圆一些，越近越扁，与视平线汇合就变成了一条线。画椭圆形的方法：

- (一)根据椭圆形的高底和宽窄画出长直径和短直径；
- (二)在边线二分之一处切角；
- (三)再在新的边线的二分之一处切角；
- (四)用弧线把角修圆，擦去边线(见图11)。

画圆柱体轮廓的步骤是：

- (一)根据实物，先画出圆柱体的高和宽的比例；
- (二)圆柱体是个对称物体，要标出中间的对称轴，同时画出上下圆的位置；

(三)在上下圆面中分别画出直径,并把长方形的四周直角切除,一次又一次地切角,把长方形改成椭圆形,圆柱体的轮廓就打好了(见图11)。

圆锥体画法:圆锥体上头尖,下头大,两条边线是斜的,底部圆面要按圆面透视规律,有步骤地画成椭圆形即可。圆球体的画法从轮廓看,圆球体同平面的圆似乎没有多大区别,它的打轮廓方法也与圆相同(见图12)。

处在空间的任何物体都会产生透视现象的,任何物体的外部形体都是由不同大小、不同方向的平面或曲面按物体的内部结构形式组织和连接起来的。因此,我们必须搞清楚物体的内部结构及透视原理,才能对几何形体的内部结构进行深入分析、比较和理解。一个物体的外部形体是和它们的内部结构所关连的。例如,建造一幢房子,先要架起建筑物的骨架,然后在这个骨架的基础上砌砖块、铺屋顶,而这个骨架的结构以及连接的方式决定着这幢房子外部造型的特征,这个例子就说明了内部结构与外部形体的关系。

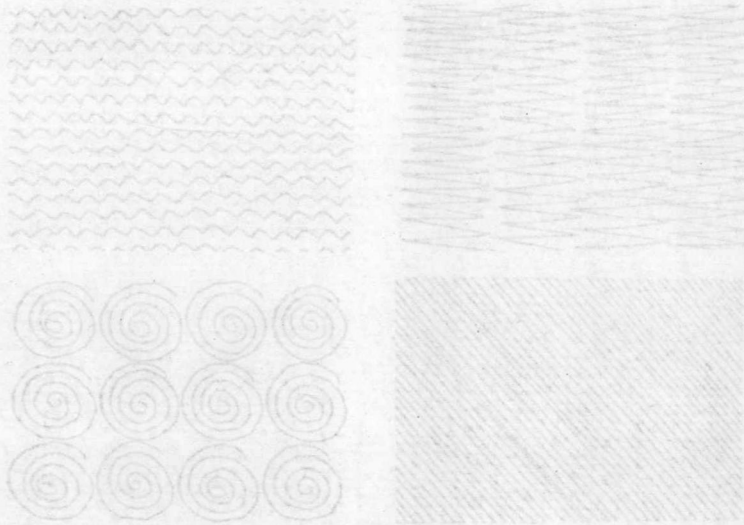
当我们对以上透视结构等问题有所理解后,在临摹或写生的时候就会比较容易发挥想象力,也容易将所要表现的物体画准确。教学中我们常常发现,在初学阶段,画面上的错误大部分是透视上的错误,为此建议在学习绘画之前最好在透视学上很下一番功夫。因为它可以帮助我们在不同的角度上,准确地画出处在空间中物体的立体形像。课堂之外,平时自己也可动手选择一些物体写生,这样可以提高作画的兴趣和培养独立完成作业的能力。在挑选物体时,应利用现有的物质条件,分别找些能体现几何形体特

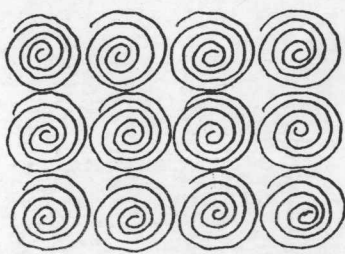
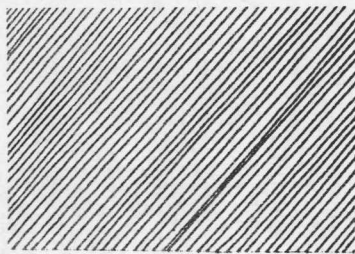
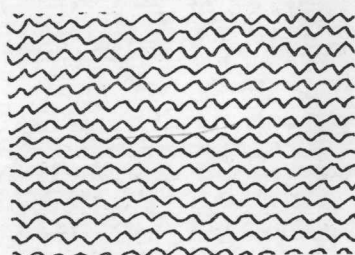
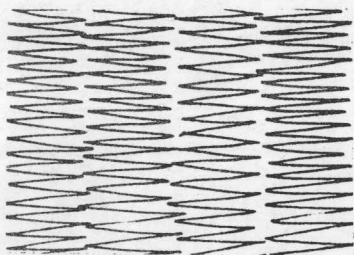
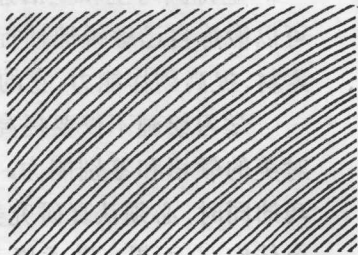
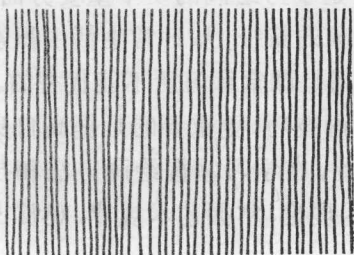
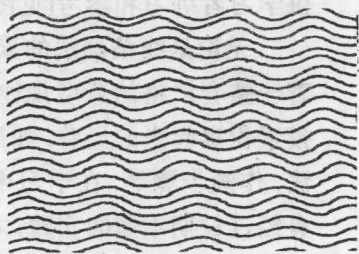
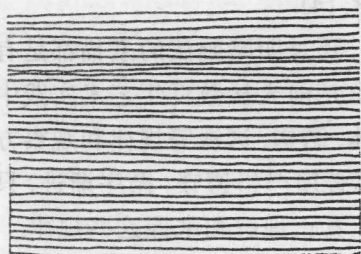
点的物体写生和练习。本书也例举了一些几何形体习作，供学习者练习和参考(见图13、14)。

无论是线条画法的素描，还是明暗画法的素描都是有着一整套严格的造型规律，这是前人从数百年艺术实践中摸索积累起来的经验。如形体、结构、透视等规律和观察方法，作画步骤等，在学习中都必须严格遵守、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。

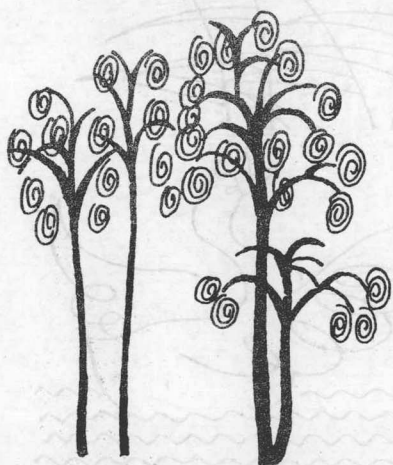
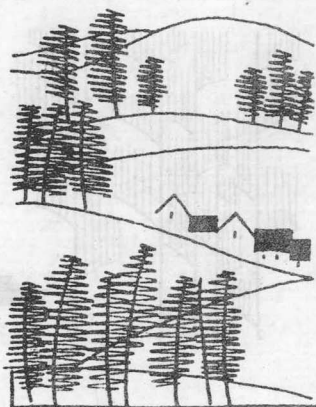
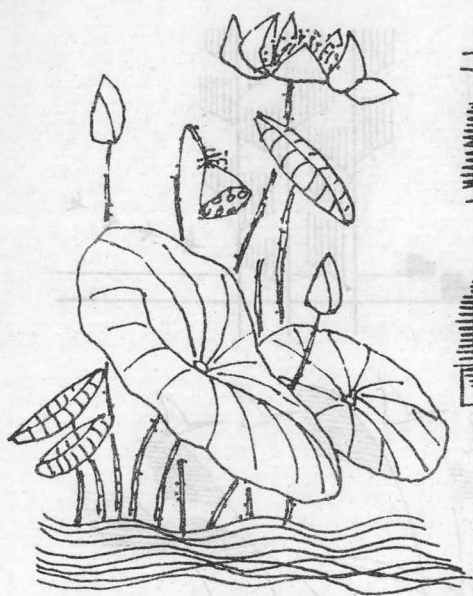
坚持画写生和生活速写是学习绘画的一个重要方面，可以锻炼自己敏锐地捕捉物象的特征，从日常生活中积累素材，提高创作能力，它的作用是课堂练习所不能代替的。

学习绘画不仅要提高绘画技巧，更重要的是提高自身对美的领悟和鉴别能力。因此，在学习掌握绘画方法和技巧的同时，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。

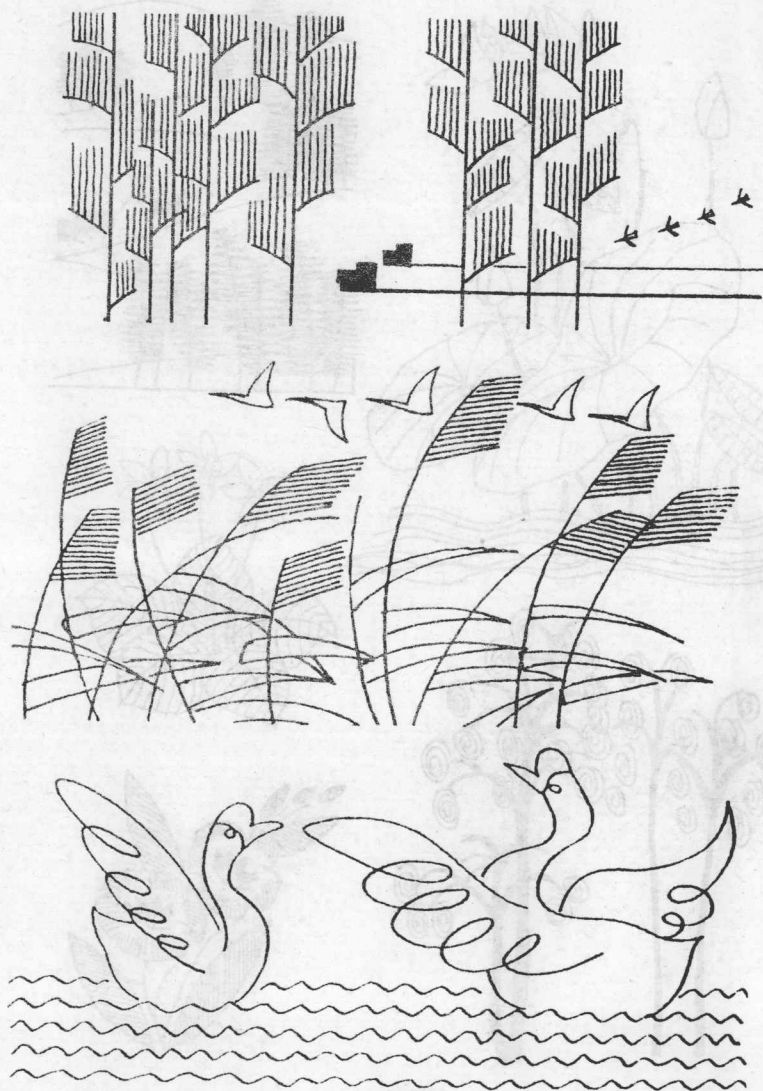

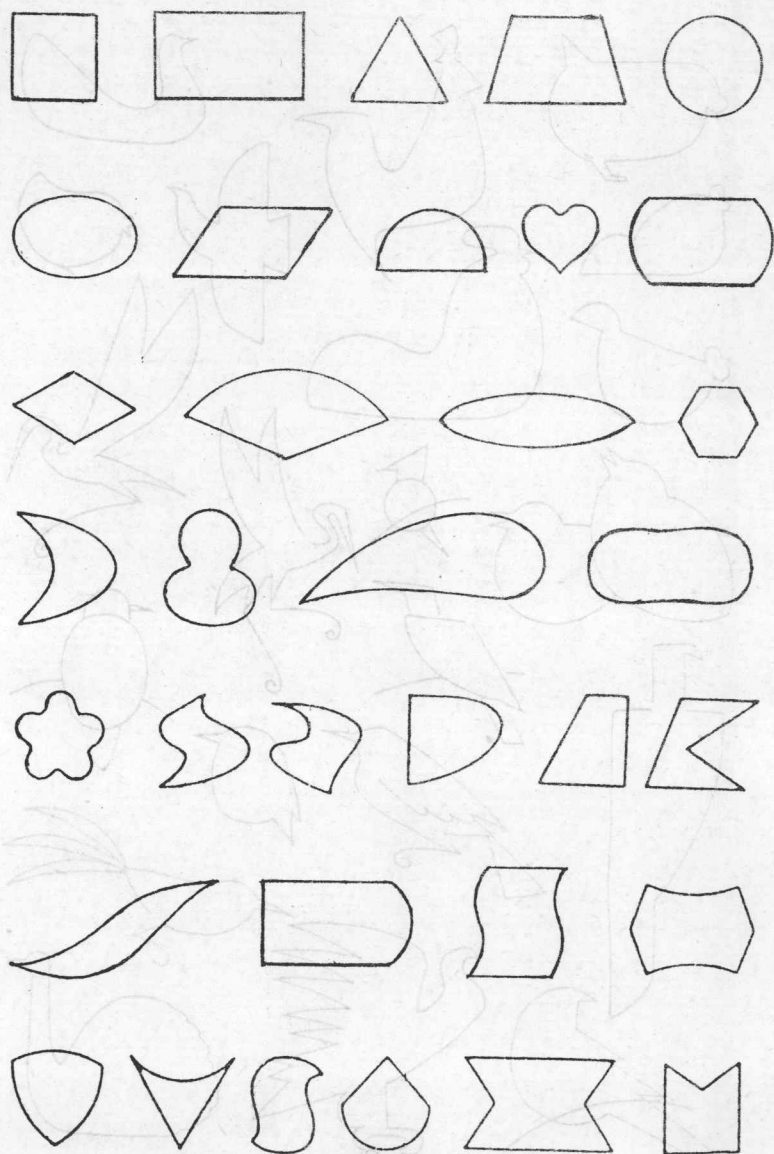
(图1)

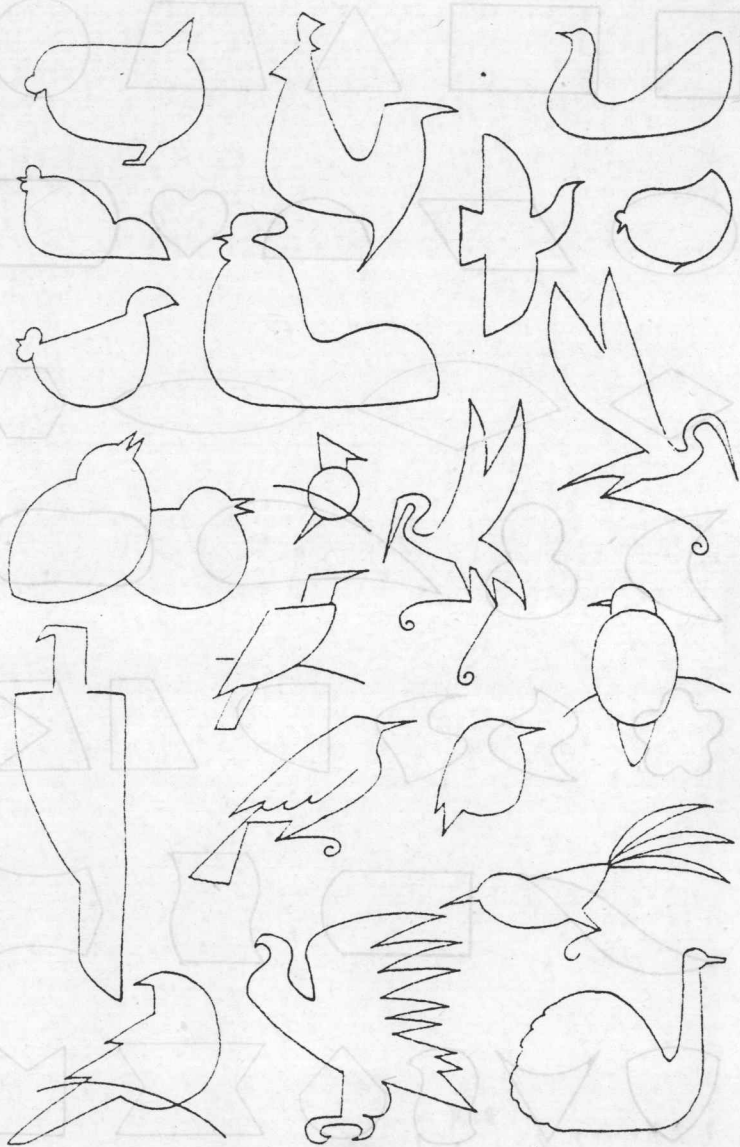
(图2)

(图3)

(图4)

(图5)