

W·D·U

卫星电视教育·小学教师培训教材

美术

(绘画·工艺)

人民教育出版社

目录

第一章 中国画技法

- 1 第一节 中国画常识
- 2 第二节 中国画的章法
- 4 第三节 中国画笔墨

第二章 形体结构与构图

- 14 第一节 透视常识
- 22 第二节 形体结构
- 24 第三节 构图

第三章 素描与简笔画

- 34 第一节 素描
- 40 第二节 简笔画

第四章 版画常识

- 48 第一节 版画简史
- 51 第二节 单色木刻
- 53 第三节 纸版画、石膏版画、泥版画
- 55 第四节 木刻艺术的特点和黑白关系处理
- 57 第五节 套色木刻和水印木刻

第五章 水彩画技法

- 62 第一节 色彩常识
- 66 第二节 水彩画技法

290191774

J21 / 105.2

目录

第六章 工艺

79	第一节	造型的途径与方法
84	第二节	写生与变化
89	第三节	色彩
92	第四节	装饰色彩的运用
97	第五节	图案的表现技法
100	第六节	纸工造型实例
105	第七节	包装装潢设计
109	第八节	立体构成
110	第九节	面立体构成
113	第十节	层面排列
117	第十一节	空间围合
121	第十二节	会场, 展览会布置
122	第十三节	环境设计

第一章 中国画技法

第一节 中国画常识

中国画，简称国画，是中华民族传统绘画艺术。中国画具有悠久的历史 and 丰富、深厚的优良传统。它在世界美术领域中自成体系，是世界画坛一朵瑰丽的花。

中国画是以传神写意，抒情言志为主要特征的，是二者相结合的意象艺术。他既不同于完全写实的具象艺术，也不同于完全脱形离体的抽象艺术。这是我国民族特有的审美意识和

表现意识，在造型过程中形成的绘画艺术。

中国画既有完备的理论。又有独特的技法与表现形式。在历史上，有浩如烟海不同流派的优秀作品，以题材可分为人物、山水、花鸟三大部分。人物画成熟于战国，现保存的最早一幅是楚墓出土的《人物夔凤帛画》已具有很高的水平；

《韩熙载夜宴图》 作者 顾闳中

隋、唐时期山水画、花鸟画已形成独立画种，五代两宋臻于繁荣，水墨画随之盛行；在绘画风格上，元代逐渐趋向写意，明、清和近代继续发展，画面侧重意象和神态的表现。在唐和明、清，先后受到佛教艺术和基督教艺术的影响，近代又受到西方艺术的影响。其特点是，这些影响被吸收在传统艺术之中，使传统艺术得到了丰富和发展。中国画在创作方面主张“外师造化，中得心源”、“迁想妙得”，即画家要以客观物象为依据，经主观审视、想象、进行提炼、加工、取舍夸张，产生意象形象，借以表达自己的思想情感。意象艺术形象，是物我交融的艺术形象，是主客观的统一。在造型上则要求“以形写神”，“形神兼备”。到明代文人画以后明确提出：“论画以形似，见与儿童邻”、“遗貌取神”及“艺术妙在似与不似之间”等理论。倡导重神韵，气势和意境的表现，主张诗书画印

《泼墨仙人》作者梁楷

结合。这一切都是我们民族审美意识的表现。在这特有的民族审美意识、审美心理活动的影响下，经过无数画家的辛勤创造，不仅创造了无数的优秀作品，而且将中国画的人物、山水、花鸟题材；工笔写意笔墨技法；表现技巧、表现形式等各个领域推向高峰，创造了一套完整的技法与规范，以及中国画特有的程式。这使中国画得到了高度发展，形成了丰富的优良传统和鲜明独特的民族风格。

第二节 中国画的章法

《听泉》作者沈周

绘画构图，在中国画称“章法”。又称“布局”、“经营位置”。中国画具有特殊规律。这是由于观察方法、表现方法上的特殊性所决定的，也受民族审美意识、欣赏习惯的影响，笔墨运用、设色、透视处理等方面，都有独特的表现。这些独特表现，直接关系到绘画上的布局。

中国画布局不受焦点透视的限制，采取散点透视、动中取景、表现过程。这样，在章法上就比较丰富，出现了许多不同画幅形式的章法。如中堂(整幅宣纸大小)、条幅(或称单条、立幅、宣纸对开或稍有宽狭)、通屏(由四幅或六幅条幅组成)、横幅(或称横披)、长卷(比横幅更长，一般可以放在台子上边看边卷)。以及画面较小些的扇面、册页、斗方等。画家结合

不同画幅形式进行布局，西方绘画在构图中重视画面分割和焦点透视的运用，而中国画的章法系指“开”“合”，比较重视景物起、承、转、合的内在联系，而且诗、书、印也作为画面有机构成部分去精心经营。

画面上的一切景物及构成因素如：主次、黑白、远近、虚实、疏密、聚散、轻重、大小、点线面、干湿浓淡、色彩冷暖等等，都不是孤立的，它们都处在一种关系里，这种关系就是相反相成的辩证关系。通过经营位置把这些关系处理恰当，充分地体现画家的构思。中国画在处理这些关系方面有独到之处。

取舍

中国画论主张“搜尽奇峰打草稿”。对于客观物象要进行选择、剪裁、提炼、概括，使客观的物与

主观的意交融，摆脱了对自然的再现。“迁想妙得”就是提炼加工的思维过程。五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》就是经严格取舍提炼后的精美构图。宋代画家梁楷的泼墨之作《李白行吟图》中的诗仙造型，寥寥数笔，粗犷简约，取得形减意不减的效果；在用墨上，浓淡干湿，墨呈五彩，把唐代诗仙李白的豪放、洒脱和傲岸的气概跃然纸上。这与《韩熙载夜宴图》中韩熙载风度翩翩的形象又是两种不同的取舍处理。

宾主关系

一幅画，要有主体。主体是画幅中表现主题思想的主要形象，也是画面结构中心。但

《葫芦菊花》作者潘天寿

是，一幅画只有主体不行，太孤单，还要有陪衬，这陪衬便是宾，有主有宾画面才丰富起来。主与宾的关系是主次关系，宾体的陪衬，更显示主体的优势，二者不能颠倒，喧宾夺主不行，宾主各自孤立也不行，要宾主分明，又要互相照应。在画面处理上有许多成功的经验。如主要人物形象

较大些，主体形象处理在画面主要位置上，并采取艺术表现手段，如画面上的高低对比、疏密对比、黑白冷暖对比衬托、聚散、虚实、透视等使主体成为画面中心。

空白

中国画讲究运用空白。画面无笔墨处称白，有笔墨处称黑。空白被认为是画面的有机部分，强调知白守黑，要象有笔墨处一样精心安排白处的变化。故有：“空白即诗”、“空白即物”、“空白即画”的信条。在作品中我们看到画面空白处理有两部分，一部分是画面形象以外的空白，这种空白是作为形象的衬托而存在，没有特殊的意义，但有的可凭观者去想象，可以想象为鱼在水中游，

鸟在天空飞、人站在地上、蔬果放在桌子上等等。另一部分是物象中间留的空白，面积小，起空灵、透气作用，如重色山峦中的泉水、小路或房子，山间云雾，山下的水流等。这些空白不是空洞无物，而是形象，哪怕是一笔墨点也不着的白，它可以是江是河，这是中国画中白的妙用。

空白的运用是很讲究的，如一幅画中的空白要有大小反差变化，空白外形不可雷同，近代山水画家黄宾虹曾把“知白守黑”的构图规律总结为画面所有空白，最好是大大小小的不等边三角形。在布局时要注意空白的布置。

取势

章法也称“置阵布势”，说明“势”在章法中的重要性。“势”是一种形象的运动感，如有仰势、俯势、高崇、深远、奔腾飞跃之势等。画面的势，是在画面形式构成中展现在形象描写中表现。它与画面形象的大小、位置、远近、透视等是相互关联的。一幅画在取势方面处理的好，可以得到“咫尺千里”的效果。沈周的山水画看上去使人感到大自然的气魄，而且画面上的一切物象都顺理成章，这是在表现上获得取势、布势、写势的成功。

疏密、聚散、均衡

中国画的审美观念是，忌平、忌均、忌齐，均而不均，主张平而不平，齐而不齐。画面布局要疏密有致，疏的地方要疏，密的地方要密，打破平均，即“疏能走马、密不通风”。沈周的山水画中山、石、水、云的处理恰到好处，是疏密有致、聚散得宜的佳作。

聚散与疏密有关系，但聚与密、疏与散不等同，聚是合拢，散是放开，聚散是数量上的变化而疏密是面积变化。

均衡，是指画面布局的轻重感。形象布置在画面上打破了对称与平均，画面一般以轻重均衡、稳妥平正为宜。但在表现上反对“四平八稳”、“平而无奇”，力求“平中出奇”、“纳奇险于平正”中。

第三节 中国画笔墨

中国画以特制的毛笔为工具，以墨、国画色为颜料，在宣纸或绢上作画，现代在作画材料、工具方面有所突破，但还是以传统工具为主。

传统中国画在人物、山水、花鸟画中形成了一套笔墨技法和程式，并以此为艺术语言表达作者的思想感情。所以中国画非常重视笔墨，重视笔墨情趣，甚至把笔墨技法、表现技巧及画面效果等统称为“笔墨”。在这里我们重点讲中国画中用笔用墨的基本技法。

用笔用墨，是一种技巧的两个方面，一笔画下去，既有笔也有墨，而且在用笔用墨的丰富技法之中表现了作者的各种情趣。为了便于研究，把用笔、用墨分开来讲。

先讲用笔。中国画讲究以书入画，即绘画中的用笔以书法用笔为基础。绘画中用笔较之更丰富。用笔是指运用不同笔锋，表现出各种笔墨效果。用笔方法归纳起来有以下几个方面。

在笔锋运用上有：正、侧、顺、逆、藏、露，聚、散，转、折

在用笔力度上有：轻、重，提、按。

在用笔速度上有：快、慢。

在用笔效果上有：方、圆，畅、涩，刚、柔，苍、润等。

重点讲解如下：

正锋——(中锋)用笔时笔锋在笔道中间,效果圆实厚重。如衣纹的铁线描,山水的披麻皴等。

侧锋——(偏锋)用笔时笔杆稍稍侧卧,笔锋自然偏在一边,笔道有飞白,浓淡干湿变化较大。

顺锋——与逆锋相对而言。顺着笔画就叫顺锋。顺锋笔道较光润。

逆锋——凡逆推着笔走叫逆锋,逆锋的笔锋容易散开,笔道毛糙,效果变化较多。

藏锋——起笔时笔锋折藏在里边,俗称倒插笔;收笔藏锋是指把笔锋反缩回去。

露锋——与藏锋相对而言。无论起笔收笔都有露锋的。例如画桃花瓣,起笔处要露锋,画墨竹子叶子的收笔处就要露锋。

转与折——行笔改变方向,如果用硬折的方式,就叫折,如果采用圆转的方式,就是转。转的效果是圆的,折的效果是方的。除转折以外还有搭笔,搭与折很相近,易被忽略。

搭对体面关系的表现是很重要的,不应忽视。

快与慢——是指运笔速度变化。行笔快易出现干的墨色,用笔慢则相反,如果需要湿的效果,除了笔上多吸水墨之外行笔可以慢些,反过来需要干的效果,除笔上少吸水墨之外,行笔可以快些。如果笔较干,但又不要飞白出现,那就行笔慢些,反之,如果笔上墨水多了些但又不需要画出湿的效果,那么行笔快些就可以了,生宣很敏感,触上笔墨马上就吸,掌握好行笔速度是很重要的。

《兰花草虫》作者齐白石

下面讲用墨

用墨包括两个方面,一是墨色,二是墨法。古人讲墨分五色、六色,主要指墨与水调合后的深浅程度,一般有焦、浓、重、淡、轻。由于笔锋吸墨水的多少不同,运笔的速度快慢不一,墨色画在纸上,便产生了干湿的变化。焦墨较干,浓墨有干湿变化,淡墨也有干湿变化,交错配合运用变化无穷,加之生宣纸的效果可形成无穷的墨趣。

墨法主要有以下几种:

积墨法——用墨作画,先用淡墨打底子,待干后再加画第二遍墨,第三遍墨……一层比一层浓重,层次分明,各不相混,每层染的位置、面积大小根据需要而定,不是简单的复盖,这叫积墨法。积墨法在山水画中运用较多。黄宾虹是近代善用积墨法的画家。熟宣或绢采用积墨法,要善于掌握,切忌脏滞。

泼墨法——采用大笔作画,如将墨水泼于纸上,是大写意水墨淋漓的表现方法。是一层墨色,有时与破墨结合,如花鸟画中的叶子,大部分是泼墨与破墨法结合运用。

现代也有作画将墨水倒在纸上,再用笔勾画,也有泼彩。这种方法运用得好,会产生自然生动的水墨趣味。

《秋趣》作者赵玉芳

破墨法—先用一种墨色画上，趁未干时，重新补画不同的浓淡墨色，使前后不同墨色溶接渗化，形成一种更丰富的墨色效果以表现更复杂的形象，称破墨法。有以浓破淡、有以淡破浓、以墨破彩、以彩破墨。

笔墨是中国画的造型手段，中国画的形式美是以笔墨来体现的，这是中国画特色的一部分，也是我国民族绘画区别于西方绘画的重要方面。

第一课 白描

白描,中国画技法名称,也是国画一种表现形式。白描是只用墨线勾描物象,不着颜色的画法,也有的略施淡墨渲染于局部。白描作品多为人物与花鸟画。

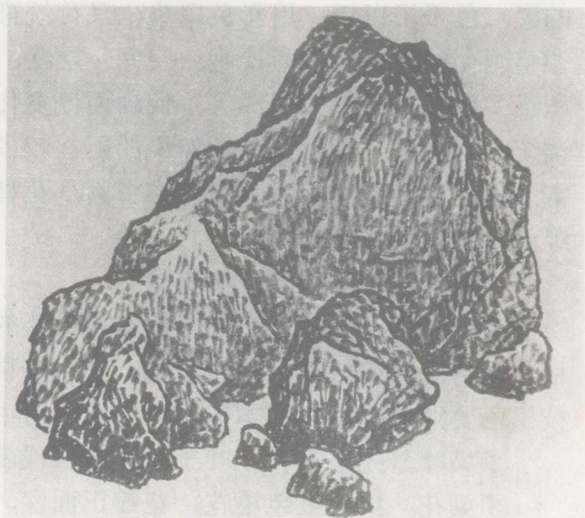
白描,是以线造型。这种线是以书法的笔法描绘形象,用笔有粗细、刚柔、强弱、顿挫有中锋、侧锋、顺逆、转折等丰富的笔法,用墨有浓淡墨色变化。勾描形象时可以根据对象的特点和作者的意象,运用具有表现力的线条,表现出形象的体积感、质感和量感,可以出现不同的意趣与风格。

方法步骤: 以临摹《执扇女子》为例。

① 铅笔拓稿于熟宣纸上面。

② 用纸头练笔,勾画面部及衣纹线条。研究表现方法,用笔用墨方法。

③ 用浓淡不同的墨线勾描形象。脸手用淡些的墨色以表现皮肤,衣物可用浓墨勾画。脸、发、手、裙带用不同笔法勾描,表现出不同的质感和形态。

《执扇女子》

第二课 工笔画

工笔画，是中国画中工整细致一类的画法。用墨和国画颜色在熟宣纸或绢上作画，具有严谨秀丽的风格。工笔作画时，首先用线条勾描形象轮廓，称“勾勒”，因勾勒基本上是用左右或上下两笔勾成的，故又称“双钩”。勾勒后的形象要填着彩色。勾勒与没骨相对，没骨画法只用色彩造型而不用勾墨线，也是工笔画的一种。双钩又分淡彩和重彩。一般工笔淡彩画法是首先在拷贝好画稿的熟宣纸或绢上，用墨双勾形象，然后用淡墨或色彩分染，待分染的墨、色干了以后，用彩色罩染，又称统染。在统染之后，从整体画面效果出发加工整理，调整画面的深浅、色彩冷暖、空间、层次，形象的体积感、质感、量感的表现等，使画面既变化丰富又谐调统一。所谓“重彩”就是勾染的层次较多，色彩丰富浓重，更富于表现力。有人物重彩，花鸟重彩，青绿山水是重彩山水画。

临摹《山茶花》的方法步骤：

①白描。用熟宣纸，以淡铅笔或极淡的墨拷贝画稿。然后用叶筋或红毛笔勾墨稿，叶用墨稍重，花和枝墨色要淡些，略皴木本枝干。勾线要用中锋。

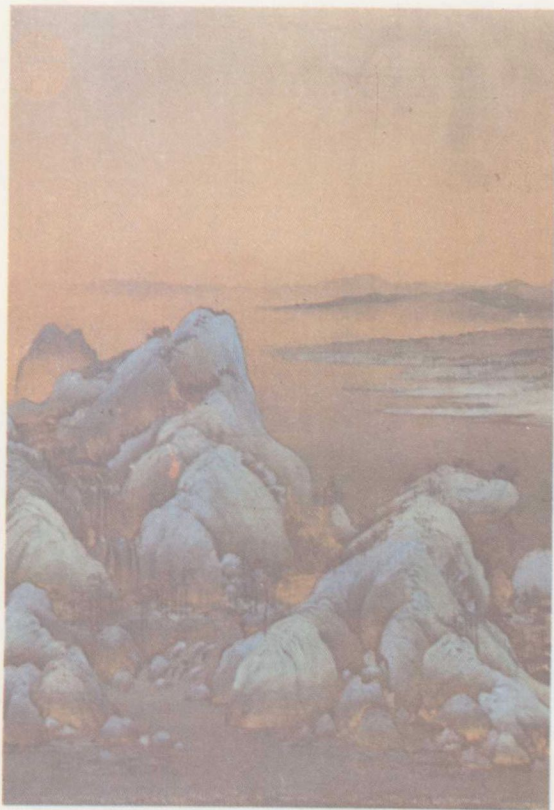
②染叶。先用墨分染叶子，分出深浅变化。

③染花。用粉红色染花。花瓣正面深，反面浅。

《簪花仕女》

《青绿山水》

《牛图》

④用少许花青染叶的深凹转折处，再用曙红从花瓣根处顺花脉向外晕染。如果色度不够，干后可以再加。

⑤统染。用藤黄、花青调成的颜色罩染叶子，叶面呈深绿色，反面蓝绿色。用赭石、淡绿调成的颜色染枝干。以薄的粉加染花头。

⑥点花蕊。用白粉勾花丝、用粉黄(藤黄加白粉)点花粉。色粉要饱满，一滴滴点下去要形成一个立体的圆珠，干后中间陷一个坑最为合适。

《牡丹》作者俞致贞

《山茶花》作者赵玉芳

第三课 写意

写意，是中国画中属于纵放一类的画法，与工笔相对。写意是以简练的笔墨，十分生动地写出物象的形象与神态，不拘泥于细微的局部，重在意象的表现。有大写意与小写意之分，二者区别主要在概括形象、笔墨运用上有所差异。写意与工笔相比较，写意更强调笔墨情趣的表现，画面上的点、线、面，用笔的方圆、刚柔、苍润、畅涩，疾徐，用墨的浓淡干湿，风格上的巧、拙，无不要求情感与趣味。

方法步骤：

1. 临摹《枇杷》

①读画领会画面表现之神态，分析作画程序及笔墨的运用方法。

②用有浓淡墨色变化的侧锋画枝。

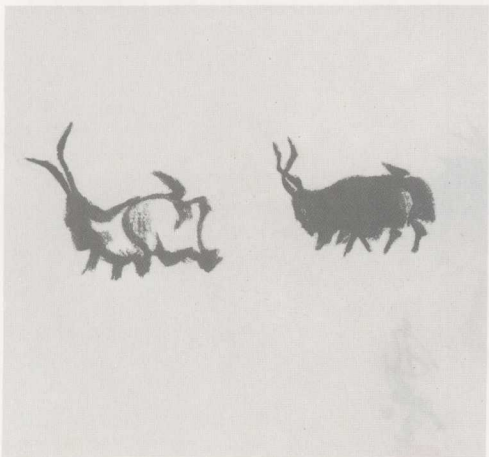
③用大笔和有深浅变化的淡墨笔锋，点出较湿的叶形。

④调彩色画枇杷果，笔锋上要调出深浅冷暖变化，画在纸上才有体积和色彩感。

《夏熟》作者赵玉芳

⑤用浓墨勾画叶脉、点果尖。勾点墨色是用的破墨法，要注意叶子的仰、俯神态，果子的生长方向，既要谐调又要变化生动。

⑥题字盖章。体现整体布局。

2. 临摹大写意山水

①读画，体会画面意境，作画程序和笔墨技法，做到胸有成竹。

②在生宣纸上，用指甲，或用木炭勾出形象的大体位置或轮廓。

③用浓墨、干笔，画出近处坡地的墨线。

④用大些的毛笔蘸淡墨、画远处的山、云，用笔慢些，要湿、渗化的效果。

⑤用小些的笔勾画羊的形象。

第四课 兼工带写

兼工带写，是由写意和工笔两种技法发展而来的一种国画形式。目前对此作法不一，有的画面以写意为主，又以工笔方法勾画了局部

形象，如齐白石的草虫册页；又有的则是以工笔方法为主，部分客体形象采用偏写意的没骨画法，使画面层次更丰富；也有的类似小写意，但在画法中用多层次的彩墨，一遍遍的

蔬香

点染形象，采用了工笔与写意相结合的技法；还有一种画法叫勾花点叶，一般画法是，用线勾勒花的形象，用偏写意的双勾方法造型，用写意方法画枝与点叶子。

方法步骤：以临摹《荷塘》为例。

①用木炭确定画面形象位置，有重点的勾轮廓，其中草虫要确切些。

②用破墨法画荷叶。先用大的软豪笔调藤黄、酞青兰和墨，由于笔头上调色与墨的先后不同，由笔锋、笔肚至笔根自然产生色墨相混而又有变化的现象，在调的时候要适可而止，不可调均匀，因为笔上变化大小决定着画在纸上以后的变化，如果调的太匀，形象缺少变化便呆板，如果调的太隔阂，画到纸上显得生硬，故适中为宜。

③用干净笔调曙红，有浓淡变化，但要淡些，画花蕾。用墨绿画茎，可以用中锋托笔。

④用浓墨勾叶脉和点茎上的点。

⑤用有尖的细些的笔，最好是狼毫笔勾画草蛉的形象。可以用淡绿加少许墨色勾线，部分身体予以渲染。

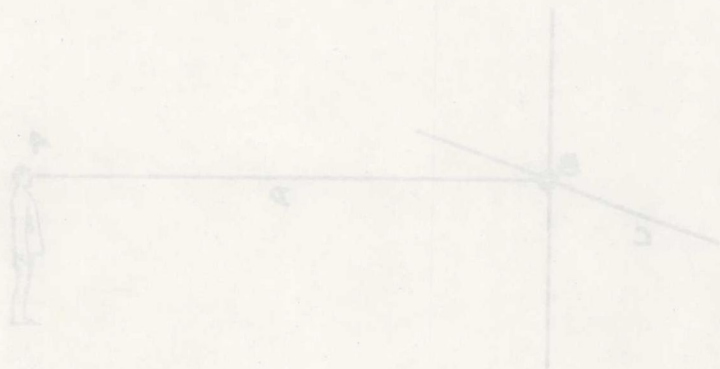

图3

第二章 形体结构与构图

第一节 透视常识

一、绘画与透视

绘画是现实生活的反映,属于美术范畴,为造型艺术的一种。其形式特点是在纸或其它平面材料上,通过构图、造型、线条、色彩和明暗处理等表现手段,创造出可视的、具有空间立体感的艺术形象。

透视学是绘画艺术所依赖的一门基础科学技法,由于客观物体投影到平面上所呈现的现象,有着一定的科学理论根据,只要掌握透视的原理和规律,表现出来的形象才能合乎观者的透视感觉。

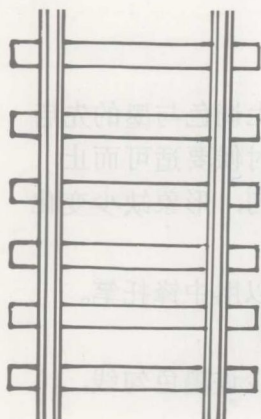

图1

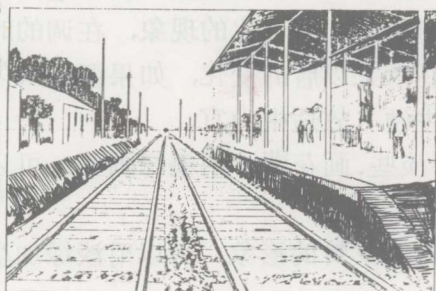

图2

试看(图1)和(图2),描绘的都是火车的轨道。(图1)是按照铁轨和枕木的尺寸比例如实再现的,结果有人会将它看成梯子,是具竖着的梯子;而(图2)为了符合人的视觉感受,遵循透视变化的法则,采取了近大远小的处理方

法,观者反而认为它很象火车轨道,而且显得那么深远和平稳。可见,通晓点透视理论,掌握些透视技法,被认为是绘画创作的基本功,很有道理。

二、透视的名词概念

学习绘画透视,首先应该了解几个有关透视的名词概念以及它们的相互关系,将有助于深入理解透视变化的内在规律。

视点:

画者眼睛所在的位置(见图3 A)。

心点:

画者视点直向正前方,落在画面上的一点(见图3 B)。

视平线:

过心点作一条水平线叫作视平线。

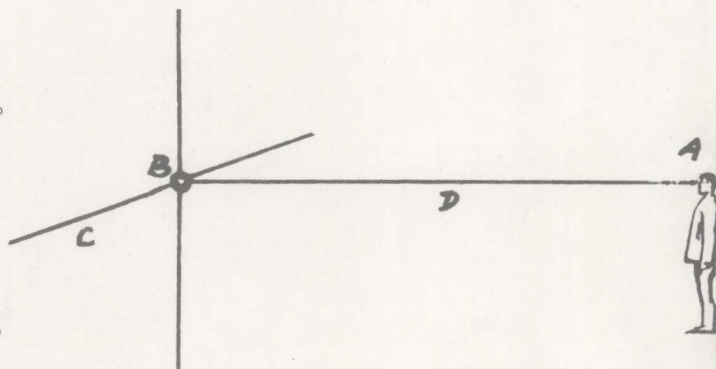

图3

画者平视时,在空旷平远的地方视平线将和地平线重合;画者仰视时,它在地平线上方;画者俯视时,则在地平线下方(见图3 C)。

点心线:

14 画者视点与心点间的连接线,也是其视域的中轴线(见图3 D)。