

高等教育“十一五”规划教材

学前教育专业系列教材

美术

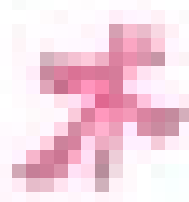
徐绍田◎主编

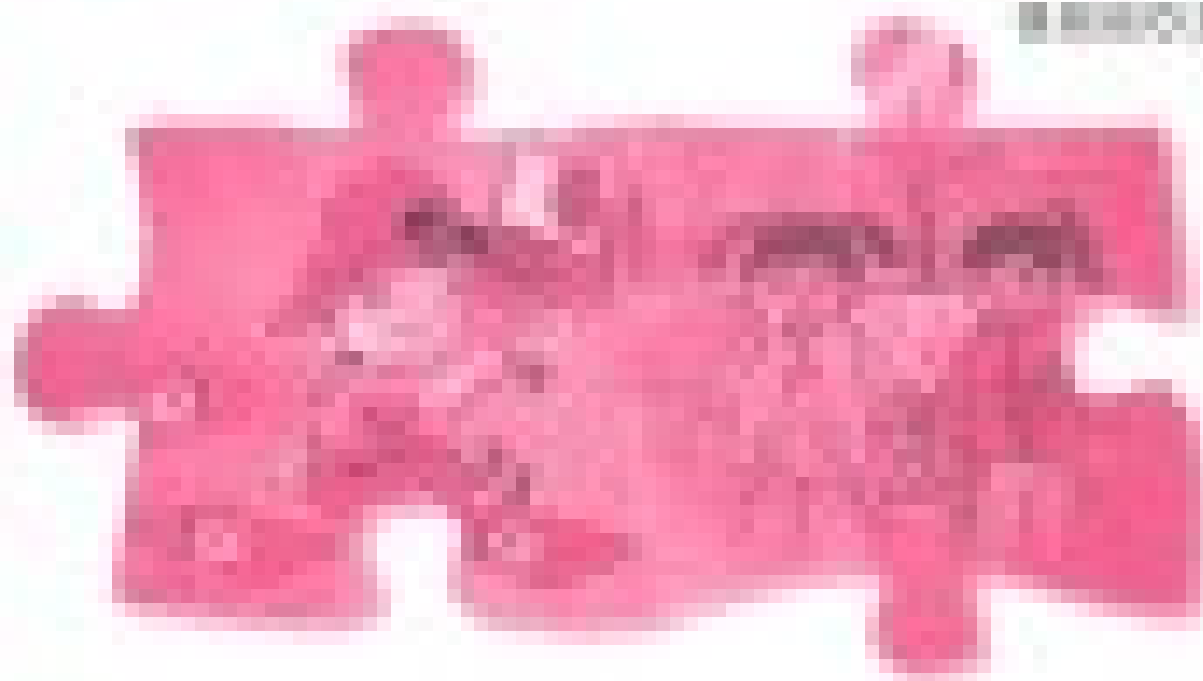
 科学出版社
www.sciencep.com

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PRESS

高等教育“十一五”规划教材

学前教育专业系列教材

美 术

徐绍田 主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书共分七章,较详尽地介绍了素描、简笔画、卡通画、中国画、装饰画、色彩与绘画艺术、幼儿园装饰环境创设等基本知识、技法及步骤。

本书各章节内容由易到难,语言简明,重点突出,并附有大量的插图,便于读者学习使用。本书不仅可以作为高等院校学前教育专业的教材,还可以供各幼儿园、少年宫、职业中专师生和广大业余美术爱好者选用。

图书在版编目(CIP)数据

美术 / 徐绍田主编. — 北京: 科学出版社, 2008

(高等教育“十一五”规划教材·学前教育专业系列教材)

ISBN 978-7-03-021579-6

I. 美… II. 徐… III. 美术—高等学校—教材 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 047345 号

责任编辑: 王 彦 / 责任校对: 柏连海

责任印制: 吕春珉 / 封面设计: 耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008 年 5 月第 一 版

开本: 787 × 1092 1/16

2008 年 5 月第一次印刷

印张: 11

印数: 1—4 000

字数: 229 000

定价: 38.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈双青〉)

销售部电话 010-62136131

编辑部电话 010-62135397-8208

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-64030229; 010-64034315; 13501151303

学前教育专业系列教材编委会

主 任 常立学

委 员 (按姓氏笔画排序)

王敬良 巩汝训 刘从连 刘克宽

刘建华 孙汀兰 李传银 李维金

杨 文 杨 明 杨世诚 肖兰英

宋兆静 陈文华 陈伟军 罗家英

屈玉霞 贺金玉

本书编写人员

主 编 徐绍田

副主编 石建勋 温红雨 刘雪芹 宋 琳

赵 霞

前 言

本书主要内容以“基本”和“新”为原则,结合学前教育专业学生实际和教学特点及有关院校美术教师教学实践的经验编写而成的。

本书分七章,较详尽地介绍了素描、简笔画、卡通画、中国画、装饰画、色彩与绘画艺术、幼儿园装饰环境创设等基本知识、技法及步骤。

在素描章节中,重点介绍了石膏几何模型和静物素描的基本理论知识和写生的正确观察方法及步骤。为适应学生的个性发展,还兼顾介绍了石膏头像、人物头像、人物速写和风景速写等基本技法与写生步骤。

在简笔画章节中,分别介绍了简笔画的艺术特点及应用,简笔动物画、简笔花卉、简笔人物、简笔风景4个内容的表现方法与技巧。

在卡通画章节中,主要介绍了卡通画的发展现状和前景、卡通画的艺术表现规律和特点、卡通画的绘制方法。

在中国画章节中,分中国画发展的历史和艺术特点、中国工笔花鸟和写意花鸟三部分。重点介绍了中国工笔花鸟和写意花鸟及小品画的造型、设色、创作技巧。

在装饰画章节中,重点介绍了装饰画的艺术特点及在生活中的应用、黑白与色彩装饰画制作工艺、装饰画创作技巧。

在色彩章节中,简要介绍了如何通过学习色彩知识和绘画色彩语言,提高学生审美意识;重点介绍了水粉画、水彩画写生练习步骤及色彩的感觉能力和表现技巧。

在装饰环境创设章节中,系统地阐述了幼儿园教育环境创设的基本理论、幼儿园各种教育环境以及玩教具设计的主要内容、基本方法和基本技能,包括幼儿园室内外空间环境及区域环境的创设、幼儿园各类墙饰和玩教具的设计与制作等内容。

本书各章节内容由易到难,语言简明,重点突出,并附有大量的插图,便于读者学习使用。

本书的特色在于突出美术技能型幼儿教师培养目标,将与幼儿园美术教学有关的多种技能,整合为一个理论与实践并重的教学内容体系,是一本融合知识素养的现代幼儿教师职业技能培养的实用教程。

本书可作为高等职业院校、成人高校、民办高校及中等职业学校学前教育及相关专业的教学用书,也适用于五年制高职、中职相关专业,并可作为各幼儿园、少年宫和广大业余美术爱好者的业务参考书及培训用书。

本书由徐绍田担任主编,石建勋、温红雨、刘雪芹、宋琳、赵霞担任副主编。实事求是地说,要编好这门新兴课程的新型教材,对我们而言并非易事。在完成教材编写任务的过程中,编写人员遇到的主要困难是在课程框架建构方面无例可援,能收集到的相关资料,大部分是图片及说明,理论阐述很少,系统的理论研究更少。由于幼儿园美术课是多学科性的,所以,培养学生美术综合

技能为主旨的课程建设，必须在注重培养学生专业理论能力的同时，又要注重提高学生的综合实践能力。因此，一个实践性、综合性必须全面并重的学科体系建构，便成为我们创新尝试的理念。

由于编写时间短，编者水平有限，本书缺点、错误在所难免，恳请读者批评、指正。

目 录

第一章 素描	1
第一节 素描的概念和基本术语	1
第二节 石膏几何体写生	3
第三节 静物素描写生	7
第四节 石膏像写生	10
第五节 人物头像写生	13
第六节 人物速写	16
第七节 风景写生	21
第二章 简笔画	27
第一节 简笔动物画	28
第二节 简笔花卉与鸟虫	39
第三节 简笔人物画	46
第四节 简笔风景画	52
第三章 卡通画	57
第一节 卡通画的艺术特点	57
第二节 黑白卡通画	69
第三节 色彩卡通画的绘制知识与方法	75
第四章 中国画	84
第一节 中国画基本概述	84
第二节 工笔花鸟画小品基本技法	90
第三节 写意花鸟基本技法	100
第五章 装饰画	121
第一节 概述	121
第二节 黑白装饰画制作	124
第三节 色彩装饰画制作	127
第四节 装饰画创作	136
第六章 色彩与绘画艺术	139
第一节 色彩基础知识	139
第二节 水粉画	144
第三节 水彩画	147

第四节 装饰彩墨画	151
第五节 油画棒画	155
第七章 幼儿园装饰环境创设	159
第一节 幼儿园装饰环境的创设原则	159
第二节 幼儿园装饰环境创设的主要表现形式	163
主要参考文献	168

第一章

素描

本章知识点

1. 了解和掌握素描的基本理论和基本常识；
2. 重点学习和掌握石膏几何模型和静物素描写生的正确观察方法及步骤。

第一节 素描的概念和基本术语

一、素描的概念

素描是研究造型艺术的单色绘画，属于绘画的范畴。

二、素描的种类

从写生内容上，素描分为静物、动物、风景、人像及人体素描等；从时间概念上，素描可分为长期素描、慢写、速写等。

三、素描的工具

素描的工具具有铅笔、炭笔、钢笔、毛笔、水墨、粉笔等。

铅笔分中性HB；软性B、2B、3B、4B、5B、6B；硬性H、2H、3H、4H、5H、6H三类。

四、素描的基本术语

1. 线条

线条是素描中的首要因素。一是素描可以只用线条也能正确的表现出物体的主要造型特征，其次是色调本身也是由线条的排列组合而成的。

2. 色调

运用细腻的色调表现比只用线条更能深入细致的表现出物体的造型、结构、质感、空间感等特征。表现出来的效果更接近自然形象。

在实际写生练习中，可以只用线条作画，也可以只用色调表现，还可以把线条与色调结合起来表现。

初学素描者，开始应学会用线条表现物体、用线条找准轮廓和把握比例及透视关系等。再逐步学会用细腻的色调层次表现物体的结构、明暗、质感、空间感，其目的就是为了更细致的观察、理解物体的轮廓和结构特征。

3. 线条的表现形式

素描写生中，无论是只用线条作画，或只用色调表现，还是用线条与色调结合起来表现，都离不开线条。如何用线来表现和塑造物像的体积，除了靠正确的结构和透视外，还有如何利用线的软硬粗细、轻重浓淡、虚实刚柔等变化以及线的不同排列方法来表现物体，才能使素描画得生动而立体。如图1-1所示。

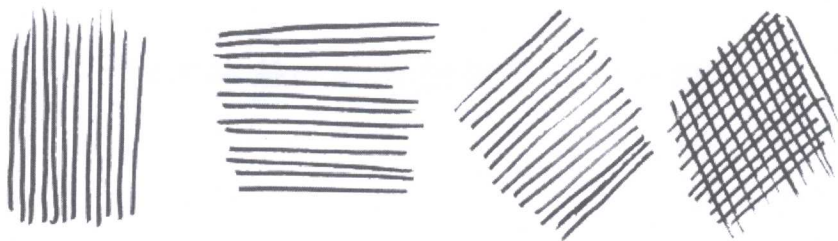

图1-1 线条

4. 明暗与色调变化

物体在光线的照射之下，就会产生一定的明暗面，并呈现色调的深浅变化。素描中，形体的明暗之间的对比关系叫做明暗关系。

在素描中，明暗关系是表面现象，形体结构是本质的。所以观察和表现形体的明暗关系只是一种手段，其目的是通过这一手段刻画处于一定光线照射之下的形体本质特征。

5. 明暗色调变化的规律

物体在光线的照射下便产生了明暗，形成亮面和暗面两大部分；三大面：亮面、灰面、暗面；5种色调：亮色调（包括高光）、亮部灰色调、明暗交界线（色调最重）、暗部色调（包括投影）、反光。如图1-2所示。

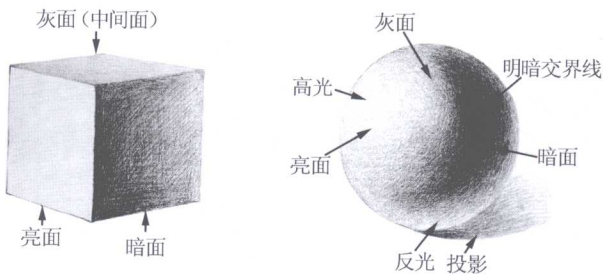

图1-2 明暗色的变化

6. 素描的观察方法

在素描写生中，要做到始终从整体出发观察和刻画形象，始终使局部服从

整体，看不出、画不准整体特征，局部特征即使再准确也会失去存在的意义。

任何形体形象均是由各个局部组成的一个整体，整体离不开局部，局部受整体的制约。二者是辩证的统一。在明确物象整体特征的前提下再观察局部，研究局部在整体特征中所处的位置和所起的作用，并加以刻画。具体要求是：整体—局部—整体，即：从整体着眼，从局部入手，然后再回到整体，这是观察和刻画形象的基本原则，也反映了整体与局部的辩证关系。要学会运用这个公式来指导自己的观察和写生实践。

不认识、不理解物象的本质，也就不可能真正理解物象的表面现象，从而会产生某种盲目性。在素描中，形体结构决定着形象的本质特征，因此要从本质观察和理解物象的形体结构，如：静物中的面的转折关系、连接关系、凹凸点等；人物形象中的解剖（肌肉、骨骼）、骨点、关节、结构的方向及连接等。

掌握正确的观察方法不是一件容易的事，只要勇于实践，善于学习和研究，不断积累和总结经验，就会取得成功。

第二节 石膏几何体写生

石膏几何体分立方体、圆球体、圆柱体、三角体、多面体、交叉体等。立方体、圆球体最具典型，二者不仅是物体自然形态的基本形式，也体现着两种最基本的视觉美感效果。

立方体由前后、左右、上下六个面构成，点、线、面清楚，体面形象明确、规范；立方体由六个相同面构成，所以能比较清晰的体现透视变化规律；在一定光线照射下，立方体便产生亮面、灰面、暗面、交界线和反光五种色调。

由于立方体的体面形象简单明确，明暗关系层次分明，通过对立方体的写生实践，掌握表现体面结构和明暗关系的技巧和经验。

圆球体除了外轮廓清晰外，不仅点、线、面都含混不清，其透视现象也不明显，明暗色调变化和过渡也比较微妙。自然界许多物体都存在圆球体的构成因素，学习表现圆球体具有举一反三的作用。

石膏几何体的写生步骤：

一、确定构图

无论画单个几何体或组合几何体，都要注意安排好形体在画面中的上下、左右空间位置，避免形体画的过大、过小或偏向一侧。

二、画轮廓线

确定好构图之后，用直线轻轻地画出形体的大体轮廓。在画轮廓阶段，要注意找准形体的主要结构点，以点带线，以线带面，从而画好形体的体面关系。

画轮廓线阶段，一般用中性 HB 或 B 型铅笔为宜。

开始画大体轮廓阶段时，为便于分析形体结构和透视关系，可以用一些辅助线把每个几何体看不见的轮廓线和结构线画出来，把形体画成透明状，不仅可以帮助认识和理解形体前后关系并有利于研究和认识形体的透视规律，为画静物和石膏像、人像打下良好的基础。如图 1-3、图 1-4 所示。

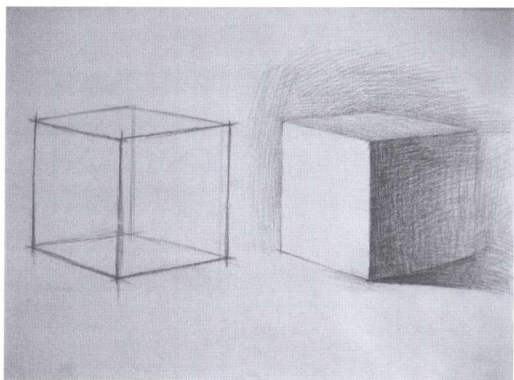

图 1-3 几何立方体写生步骤

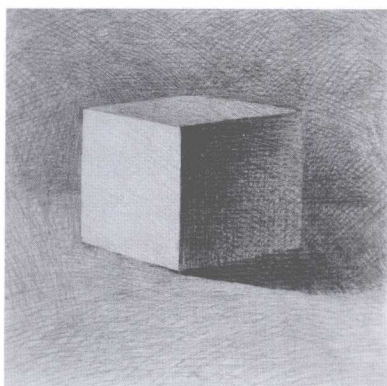

图 1-4 几何立方 徐绍田作

三、涂大体明暗

由于石膏几何形体造型相对比较简单，所以明暗关系也相对清楚。先以明暗交界线为界，用 B 型铅笔画暗部色调，交界线稍重，初步建立起亮面和暗面两大关系；再用 HB 中性铅笔画形体过渡面的灰色调和背景的灰色调；最后用 H 类硬铅笔画亮部色调。

四、深入刻画

画方体几何形体（立方体、棱柱、棱锥、长方体、多面体等）时，应从色调对比强烈的明暗交界线开始，向暗部（包括投影）发展，由深到浅，交界线色调最重。画组合几何形体时，应从离光线最近的形体开始，依次画出各个形体的明暗交界线和暗部色调，然后画出过渡面的灰色调和背景灰色调。要注意整体把握，切忌把一个形体画完后再画另一个形体。

画圆的几何形体（圆球、圆柱、圆锥等）时，也应从交界线画起。一是以交界线带动暗部色调和亮部色调；二是注意明暗交界线的弧度和上下色调的微妙变化；三是要表现出暗部反光和亮部灰色调的微妙区别；四是注意外轮廓线的虚实变化。如图 1-5～图 1-7 所示。

投影应和形体暗部色调的表现同时进行。接近形体的投影轮廓线较实，远离形体的投影轮廓线较虚。如图 1-8～图 1-11 所示。

背景的色调要根据主体的需要进行表现，尽量减弱背景的细节，以避免喧宾夺主。如图 1-12～图 1-14 所示。

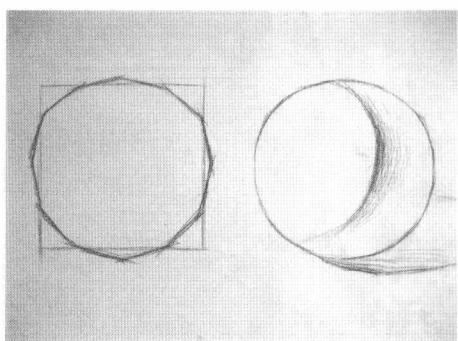

图 1-5 石膏球体写生步骤一

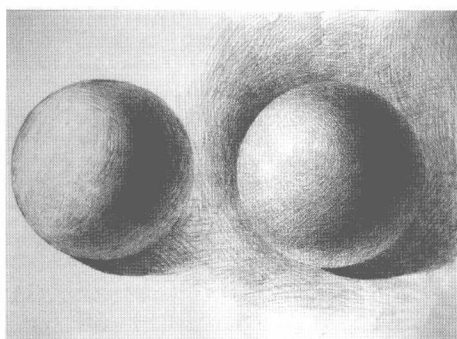

图 1-6 石膏球体写作步骤二

范图如图 1-7~图 1-11 所示。

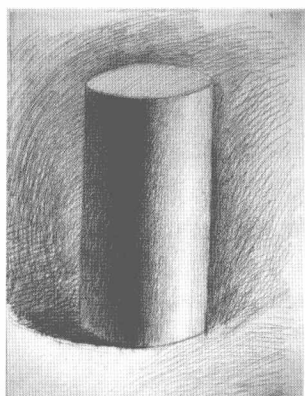

图 1-7 圆柱体写生
徐绍田作

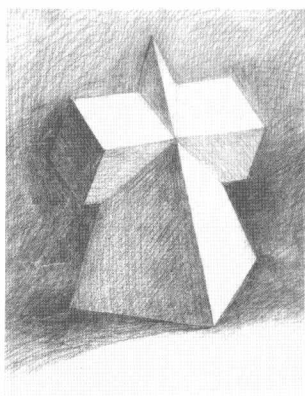

图 1-8 交叉写生
徐绍田作

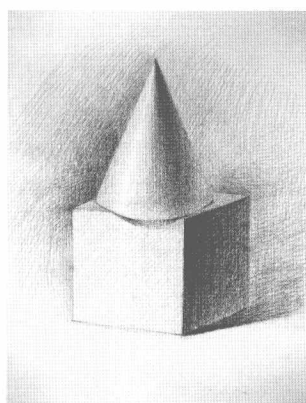

图 1-9 几何体组合写生
徐绍田作

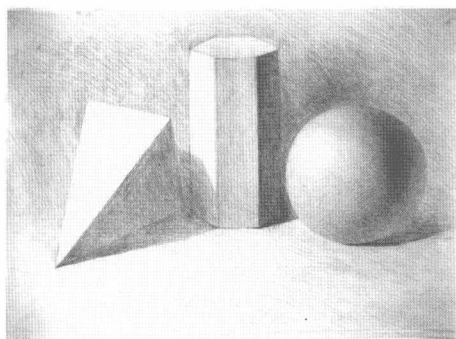

图 1-10 石膏模型写生 徐绍田作

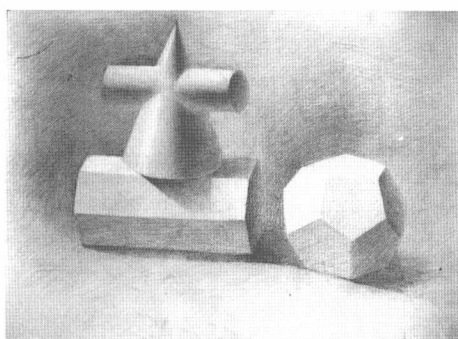

图 1-11 石膏模型写生 徐绍田作

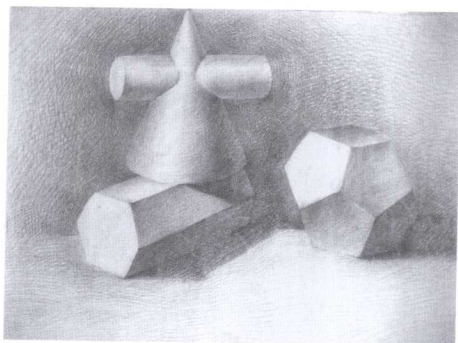

图 1-12 石膏几何体写生 徐绍田作

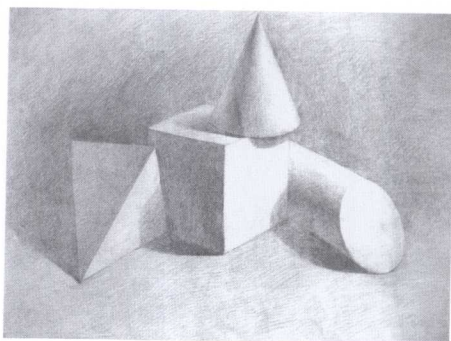

图 1-13 石膏几何体写生 徐绍田作

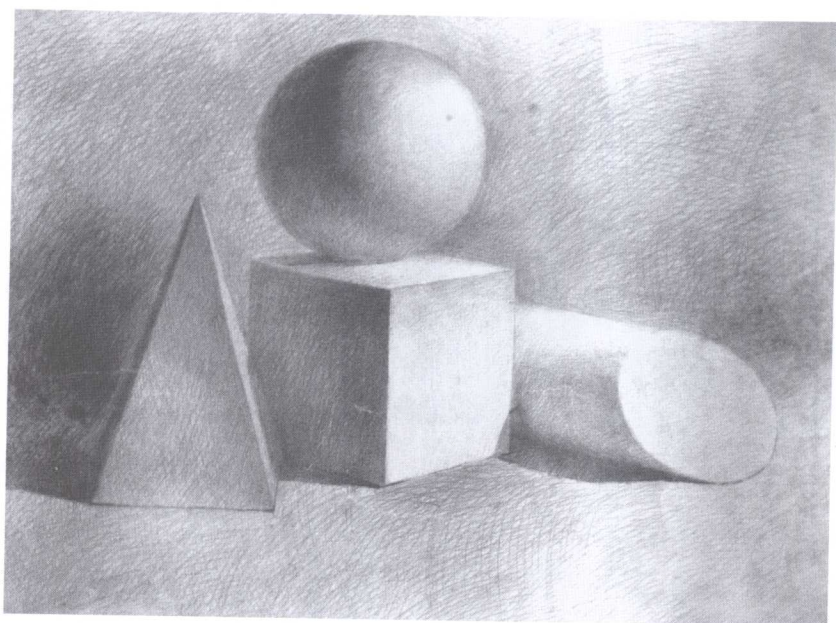

图 1-14 石膏几何体组合写生 徐绍田作

思考与练习

1. 石膏立方体写生。
2. 六棱柱体写生。
3. 圆柱体写生。
4. 石膏圆球体写生。
5. 石膏立方体、四棱锥、六棱柱体组合写生。
6. 石膏圆球体、圆柱体组合写生。
7. 石膏多面体、六棱锥、石膏交叉体组合写生。

第三节 静物素描写生

静物素描写生是整个素描教学过程中一个很重要的基础课题。与石膏几何体相比,由于静物的内容更广泛,物体颜色更加多样,黑、白、灰层次更加分明,造型美感更加丰富多采,更富有生活气息。通过由简到繁、由浅入深、循序渐进的写生练习,逐步掌握立体造型的比例、透视、形体结构和明暗规律、锻炼构图能力、表现物体质感、空间感等造型能力,奠定扎实的素描造型基础。

一、静物写生的构图规律

构图是指物体在画面中的合理位置安排。在静物写生过程中,一定要把所表现的对象按照构图规律进行组织安排,构成一幅比较完美的画面。

一是处理好物体各部分之间彼此呼应、反复、均衡和多样与统一的关系,这在静物素描构图当中是很重要的。如图1-15~图1-17所示。

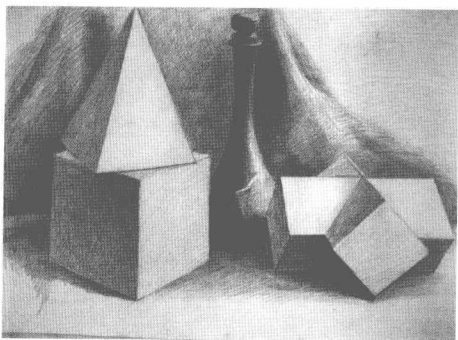

图1-15 石膏几何体与静物组合写生 徐绍田作 图1-16 静物组合写生 徐绍田作

二是在静物素描构图中,应尽量做到均衡,使画面的主体物重心向一侧稍偏,打破对称的呆板画面。如图1-18、图1-19所示。

三是在静物构图中,一般要求物体在画面中形成一种正三角形关系。

二、静物的质感

静物素描中,质感表现是不可缺少的,有些物体表面粗糙,有些物体表面细腻,如:玻璃器皿是透明的,在光线作用下,可产生高光,但不产生明暗关系,不出现明暗交界线;瓷器等物品,其色调的明暗关系受环境的影响会呈现复杂的状态,比如反光色等。不同的物体表面的质感是不尽相同的。

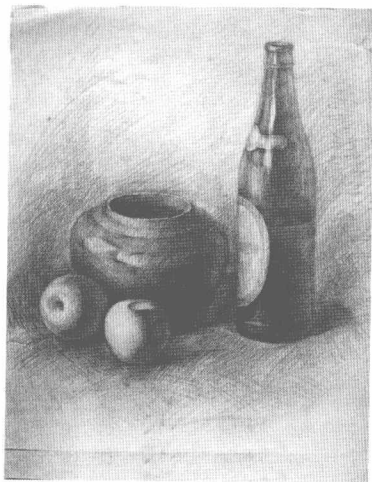

图1-17 静物写生 徐绍田作

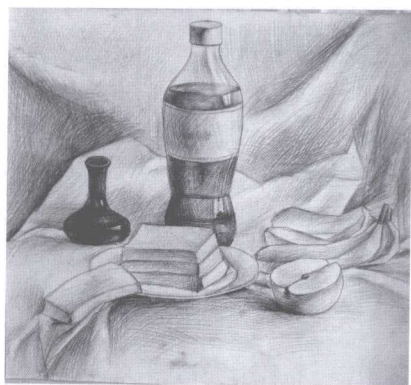

图 1-18 静物写生 徐绍田作

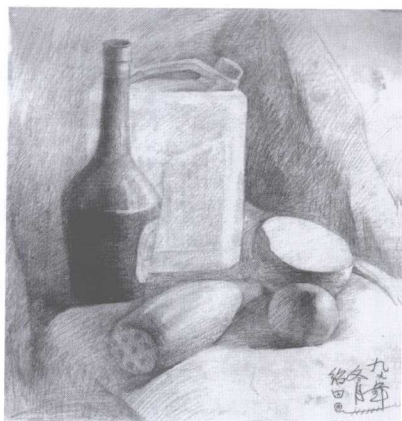

图 1-19 静物写生 徐绍田作

在具体刻画时,要认真区别出各种物体之间的质地差别,才能更好地表现出物体的质感关系。如图 1-20、图 1-21 所示。

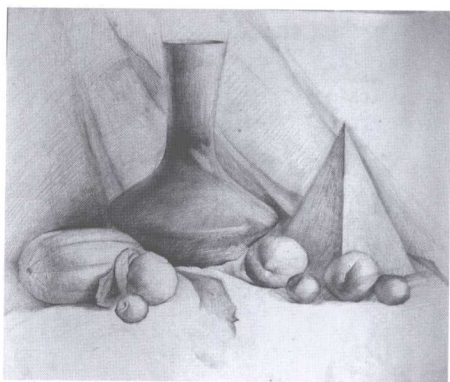

图 1-20 静物写生 徐绍田作

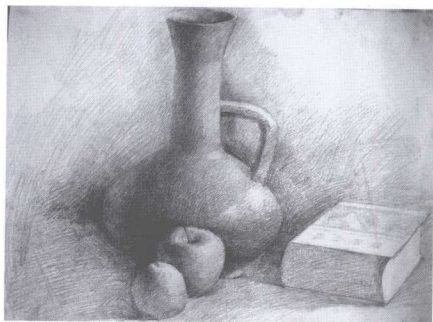

图 1-21 静物写生 徐绍田作

三、静物的造型特点

静物造型概括起来大体可分圆球型系列(苹果、陶罐等)、方块体系列(合起的书本、盒子、椅子等)、方和圆结合的系列(香蕉、翻开书本、切开的西瓜等)三大类。

在具体表现一个物体时,要注意把握大的造型特点,而不要被一些细节变化所迷惑。画组合静物时,要注意确定物体之间的比例位置关系和透视关系。

四、静物写生的方法与步骤

1. 构图

静物构图阶段,要紧紧围绕主题,突出画意,明确主次关系,通过认真观察和比较,将作画的位置确定下来。