

高等院校学前教育专业规划教材

绘画 基础

主 编
吕 媛

高等教育出版社

高等院校学前教育专业规划教材

绘画基础

Huihua Jichu

主 编 吕袁媛

副主编 崔 贺 王 静

高等教育出版社·北京

内容提要

本书从学前教育专业绘画教学实际出发,将绘画基础理论与实际应用相结合,着重强调创意思维的培养与绘画技巧的训练。本书共分七章,内容分别为素描、平面形态构成、图形创意、色彩、写实性色彩与装饰性色彩、装饰画、儿童画创作。本书内容丰富,训练目标明确。主要特点是:在基本形体写生的基础上,增加了创意思维的训练;在写实性色彩的基础上,增加了装饰性色彩的训练;在基本材料的使用基础上,增加了多种综合材料的应用训练。书中提供了大量的优秀作品,便于学习者欣赏、借鉴。本书还配有数字化资源,扫描二维码即可获得丰富的相关资源,便于学习者进一步巩固、拓展学习内容。

本书适合高等院校学前教育专业本、专科学生使用,也可以作为幼儿园教师及绘画爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

绘画基础 / 吕袁媛主编. -- 北京: 高等教育出版社, 2016. 3
ISBN 978-7-04-044022-5

I. ①绘… II. ①吕… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第247190号

策划编辑 刘晓静
插图绘制 杜晓丹

责任编辑 刘晓静
责任校对 陈旭颖

封面设计 张志奇
责任印制 刘思涵

版式设计 马云

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 山东鸿君杰文化发展有限公司
开 本 787 mm×1092 mm 1/16
印 张 14.5
字 数 310 千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landracom.com>
<http://www.landracom.com.cn>
版 次 2016年3月第1版
印 次 2016年3月第1次印刷
定 价 42.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 44022-00

前言

随着我国学前教育事业的发展与教育改革的深入,学前教育专业人才需求呈现高层次、专业化、有特色、多样性的发展趋势,体现在学前教育专业美术教育中,培养学生的美术实践能力与创新思维是关键,培养高素质、应用型的幼儿园教师是目标。

本书以《幼儿园教育指导纲要(试行)》为依据,遵循“注重基础、强化应用、守正出新、学以致用”的基本原则。在内容上,吸收儿童发展理论和儿童美术教育领域的最新研究成果,同时对编写形式进行了创新,强调绘画教学的现实性、实效性和针对性。编写中力求突出以下特色:

第一,内容丰富,紧贴实际

全书共包括七章内容:素描、平面形态构成、图形创意、色彩、写实性色彩与装饰性色彩、装饰画、儿童画创作。第一章至第三章为单色造型训练,第四章至第六章为色彩造型和技法训练,第七章为儿童绘本的综合创作。本书既有美术学科的基础知识和技能训练,也有与幼儿园艺术教育实践紧密联系的教育技能与训练;既注重美术教育的系统性,又关注职前幼儿园教师的职业养成性,此外还具有一定的灵活性和拓展性。

第二,体例新颖,结构严谨

本书采取以绘画种类划分章节的形式,以基础知识讲解、绘画步骤演示和具体实例组成基本结构,采用螺旋上升的递进形式,图文并茂地展示绘画的技巧与方法,全面、系统地对学生进行技能训练。

第三,专业指向性突出,拓展资源丰富

本书立足于学前教育专业方向的发展,课程内容与学生的就业实践相结合,加强对学生专业基础和就业方向考虑,加强学生创新实践能力的培养。本书结合学生的阅读习惯和兴趣,做到原理阐述简洁明了、案例丰富典型。同时,提供了丰富的数字化资源,包括教案、教学课件、教学视频,为学生的自主学习创造了良好的条件。

本书编写分工如下:第一章由崔贺撰写;第二章、第三章由吕袁媛、崔贺撰写;第四章由吕袁媛撰写;第五章由王静撰写;第六章由吕袁媛、王静撰写;第七章由吕袁媛撰写。全书体例设计与统稿等工作由吕袁媛完成。

在本书编写过程中,许多专家、同行提出了宝贵的意见,我们也参考了一些优秀案例,在此,我们对书中所用图例的作者表示衷心的感谢!同时,高等教育出版社为本书出版做了大量细致的工作,特别是编辑刘晓静倾心尽力,在此表示深切的感谢!

受编者水平限制,本书难免存在疏漏,敬请教材使用者多提宝贵意见,以便编者在以后的修订中加以完善。

吕袁媛

2015年10月于沈阳

目 录

第一章 素描	1
第一节 素描基础知识	1
一、工具与材料	1
二、素描的用笔与排线	2
三、素描的专业术语	4
四、素描构图方法和要点	8
第二节 结构素描	10
一、结构素描的观察与表现方法	11
二、结构素描写生训练	12
三、作品欣赏	19
第三节 全因素素描	21
一、全因素素描的作画步骤	21
二、全因素素描写生训练	22
三、作品欣赏	31
[本章拓展资源]	33
第二章 平面形态构成	34
第一节 平面形态构成要素	34
一、点、线、面	34
二、形式美法则	36
三、平面形态的基本构成形式	38
第二节 线描	41
一、线描的种类	41
二、线描的表现方法	43
三、线描创作	45
四、作品欣赏	48
第三节 平面图案	50
一、平面图案的构成形式	51
二、平面图案的造型方法	54
三、平面图案的造型训练	57
四、作品欣赏	62
[本章拓展资源]	64

第三章 图形创意	65
第一节 创意思维与表达	65
一、图形创意的思维方式	66
二、创意思维的特征	66
三、图形创意的表现方法	69
第二节 基本元素图形创意	72
一、方形的图形创意	72
二、圆形的图形创意	73
三、三角形的图形创意	75
四、作品欣赏	76
第三节 特定元素图形创意	80
一、常见物象的图形创意	80
二、文字和数字的图形创意	83
三、传统图形的再创作	86
四、作品欣赏	90
[本章拓展资源]	92
第四章 色彩	93
第一节 色彩基础知识	93
一、色彩的形成	93
二、色彩的分类	96
三、色彩的属性	97
四、色彩的混合	100
第二节 色彩的构成美感	102
一、色彩对比	103
二、色彩构成的形式美法则	109
三、作品欣赏	111
第三节 色彩心理	114
一、色彩的联想	114
二、色彩的感觉	115
三、作品欣赏	122
[本章拓展资源]	124
第五章 写实性色彩与装饰性色彩	125
第一节 水粉画基础知识	125
一、工具与材料	125
二、水粉画的前期准备	128
三、画纸的装裱	128

第二节 写实性色彩	131
一、认识写实性色彩	131
二、写实性色彩绘画的步骤	131
三、写实性色彩绘画训练	134
四、作品欣赏	136
第三节 装饰性色彩	141
一、认识装饰性色彩	141
二、装饰性色彩的分类与绘画步骤	141
三、装饰性色彩绘画训练	154
四、作品欣赏	157
[本章拓展资源]	160
第六章 装饰画	161
第一节 装饰画绘制方法	161
一、基本用笔方法	161
二、常用材料制作技巧	166
第二节 肌理表现技法	170
一、水性颜料与彩色铅笔混合法	171
二、水性颜料与油性颜料混合法	171
三、刮粉晕染法	172
四、托墨法	173
五、撒盐法	174
六、吸附法	175
七、揉纸法	175
第三节 综合材料应用	176
一、水粉与丙烯装饰画	176
二、油画棒与蜡笔装饰画	180
三、水彩与彩色铅笔装饰画	183
四、水彩笔与马克笔装饰画	186
[本章拓展资源]	190
第七章 儿童画创作	191
第一节 儿童画创作的基本理论	191
一、主题与题材	191
二、儿童绘画的特点与造型表现方法	194
三、构图	199
第二节 儿童画基本造型训练	200
一、基本植物造型训练	200
二、基本动物造型训练	204

IV 目 录

三、生活用品造型训练	206
四、风景造型训练	207
五、人物造型训练	209
第三节 儿童画创作的过程	212
一、儿童画创作的步骤	212
二、儿童画创作案例	214
三、儿童画创作作品欣赏	217
[本章拓展资源]	223

第一章 素描

学习目标

1. 了解素描工具与材料,掌握素描的用笔方法。
2. 掌握基本形体结构素描造型的方法,能够独立完成结构素描作品。
3. 掌握全因素素描的造型方法,能够准确表现不同质感的物体。

素描是一切造型艺术的基础,是各类绘画创作的起点。学习素描不但要掌握工具、材料的使用方法,还要了解素描的专业术语以及素描的表现技巧。本章通过大量的绘画作品案例,系统地介绍了素描的基础知识,从几何形态结构素描到全因素素描,由浅入深地对学生造型能力进行训练,提高学生的素描水平。

第一节 素描基础知识

素描,泛指一切单色的绘画。它可通过单色或一种简单颜色的深浅、浓淡来表现物体,也可以运用一种笔墨的粗细变化来刻画客观物像,以体现其轮廓、体积、结构、空间、光线、质感等基本造型要素。素描主要分为结构素描和全因素素描。结构素描注重表现物体的形状和结构;全因素素描又叫光影素描、明暗素描,注重表现物体受光源照射后的形态、立体空间关系等。

学习素描首先要了解素描的工具与材料以及用笔方法等素描基础知识。

一、工具与材料

了解素描工具与材料的性能,掌握它们的使用技巧,能提高作画效率,取得良好的画面效果。素描常用工具与材料如下:

(一) 素描铅笔

素描用笔有铅笔类、炭笔类、钢笔类、毛笔类等。这里主要介绍铅笔类。素描铅笔按性质和用途可分为石墨铅笔、颜色铅笔和特种铅笔三大类。这里我们主要介绍石墨铅笔。石墨铅笔的笔芯以石墨为主要原料,可供绘图和一般书写使用。根据石墨铅笔笔芯的软硬可分为软铅笔和硬铅笔两种类型,硬度用“H”表示,软度用“B”表示,软硬适中用“HB”表示。常用的石墨铅笔种类有 6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、2H、3H、4H,字母前面的数字越大,表示越软或越硬(图 1-1)。软铅笔能轻松快捷地拉开亮、暗部色调,营造画面色调氛围;硬铅笔能表现亮调子的细微变化,处理画面肌理以及勾勒丰富的线条。

(二) 素描纸

素描纸(图 1-2)除了白色纸之外,还有淡灰色、黄白色纸,其质地有厚、薄、粗糙、光洁,结实、松软之分。素描纸属于铅笔画用纸,以易上铅、耐擦、不起毛为佳。素描纸的纹理一般分为细纹、中纹和粗纹三种,不同的纹理表现出的效果是不同的,对于初学者而言,建议购买中纹纸张。

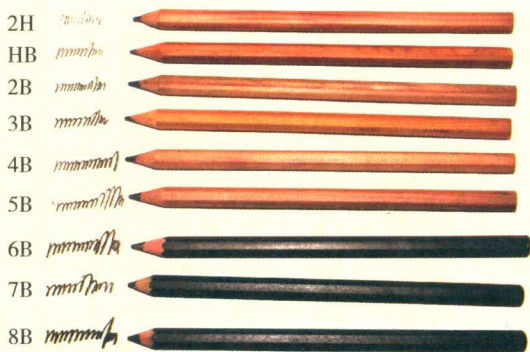

图 1-1 素描铅笔

图 1-2 素描纸

(三) 橡皮

很多人对橡皮的理解就是一个简单的擦拭工具,其实在素描中橡皮有很多用途,作用不亚于铅笔,有时甚至胜于铅笔。常用橡皮分为硬橡皮、素描专用橡皮、软橡皮三类(图 1-3 至图 1-5)。硬橡皮可以在素描中提亮画面、擦拭高光,起到“画龙点睛”的作用;除了基本的擦拭功能外,还可以把它削尖作为画笔,如作出白色的头发、透明玻璃质感的杯子、下雨的效果等。素描专用橡皮比一般的硬橡皮要软,在擦的过程中不会有太多的屑,一般用于基本的画面修改。软橡皮一般指的是可塑橡皮,它可以根据绘画者的需要,通过按压、揉捏等改变形状,其优点是使画面衔接自然,容易修改。

图 1-3 硬橡皮

图 1-4 素描专用橡皮

图 1-5 软橡皮(可塑橡皮)

(四) 其他辅助工具

除上述工具外,素描还需要美工刀、图钉、画架与画板等,这些工具可以方便绘画者更好地完成素描作品(图 1-6 至图 1-10)。

二、素描的用笔与排线

用笔与排线的方法是进行素描之前必须掌握的技能,只有正确运用画笔进行准

图 1-6 美工刀

图 1-7 图钉

图 1-8 画架

图 1-9 画板放置在画架上

图 1-10 画架用法

确的线条排列才能画出理想的素描作品。

(一) 握笔方法

素描中,最为重要的工具便是铅笔,而不同的握笔姿势所形成的笔触与是否能够画出丰富的画面效果有很大关系。常用的握笔方法有以下几种:

1. 立式握笔

立式握笔姿势类似于写字时的握笔姿势。一般分为前端立式握笔(图 1-11)、中端立式握笔(图 1-12)。前端立式握笔,手指与笔尖的距离为 3~4cm,重心落在笔尖前端,画出的线条比较有力,适合物体细部的深入刻画。中端立式握笔,手指与笔尖的

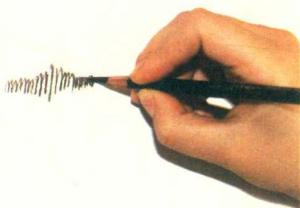

图 1-11 前端立式握笔

图 1-12 中端立式握笔

距离为 5~6cm,笔触的力度较小,是局部排线或勾勒轮廓时常用的执笔方法。

2. 横式握笔

横式握笔可以前端握笔,也可以中后端握笔,握笔的时候手指的力度要轻,只要能夹住笔就可以了,主要是手腕用力。一般刻画细节以及修整结构线时需要前端横式握笔(图 1-13);铺画面大明暗关系时,最好是中后端横式握笔,笔和画纸呈 45° ,尽量让手臂挥动自如,这样画出的线条比较轻松、明快(图 1-14)。

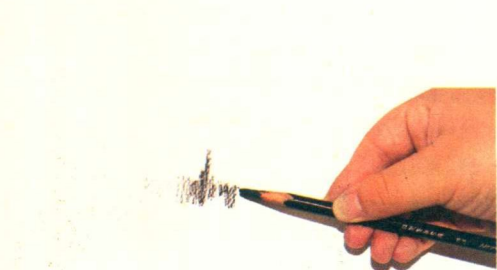

图 1-13 前端横式握笔

图 1-14 中后端横式握笔

(二) 排线方法

线条是一种明确的富有表现力的造型手段,能直接地、概括地勾画出对象的形体结构并且具有丰富的表现力和形式美感。在素描中可以用线条区分立体与平面,也可以用线条表现色彩明暗、物体的材质、空间关系,甚至光和影也可用线条笔触的变化来表现。

在素描中,一般用长直线画大的形体关系,用切线画出小的结构转折关系,用重实线表现近处和暗部,用淡线表现亮部及远处空间。排线时一定要注意间距均匀,紧密有致,虚实相间(图 1-15 至图 1-17)。

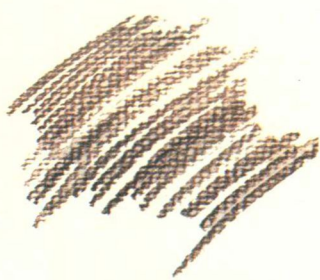

图 1-15 第一次排线

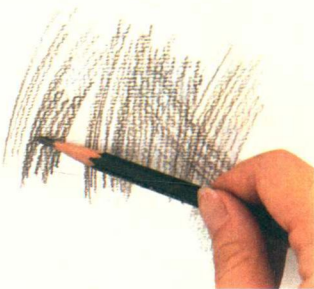

图 1-16 重复排线

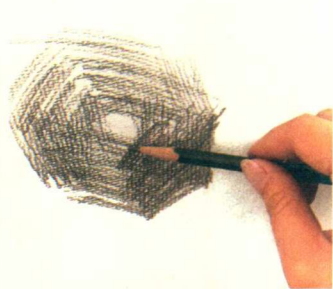

图 1-17 塑造形体时排线

三、素描的专业术语

在开始绘画之前,学习者需要掌握一些素描的专业术语,这些专业术语在素描写生训练中也会经常提到。

(一) 固有色

固有色是指物体本身具有的颜色。例如,啤酒瓶是墨绿色、石膏体是白色,在素

描画面中酒瓶颜色黑、深,石膏体颜色白、浅,这样就在画面上出现了深与浅的色彩差距。

(二) 空间

空间是指物体之间、背景之间的距离感,概括起来就是“近实远虚”,也就是说,同样的物体,在一张画中的距离是远近不同的,那么就应该把近处的物体刻画得详细,并且对比强一些,远处的物体相应弱化,这样就出现了空间感。

(三) 虚实

虚实是一种对比关系,是相对的。刻画的时候,明暗对比强烈的地方就是“实”,反之就是“虚”。这里主要说的是物体轮廓与背景之间的虚实对比变化。这一点,对于体现物体的立体感和空间感非常重要。

(四) 三大面、五大调

物体在光的照射下,产生了明暗变化,由于光的照射角度不同、光源与物体的距离不同、物体的质地不同、物体面的倾斜方向不同、光源的性质不同、物体与画者的距离不同等因素的影响,都将产生明暗色调的不同感觉。在学习素描时,掌握物体明暗调子的基本规律是非常重要的,物体明暗调子的规律可归纳为“三大面、五大调”。

1. 三大面

光源照射物体时会产生不同的明暗,光直射处是明亮部,通常称为受光面、亮面或是高光;光照射不到的是背光面,也叫暗面;反射光的部分是次受光面,也叫灰面。亮面、暗面、灰面,即“三大面”。它们在色调上依次呈现为黑、灰、白三个色阶(图 1-18)。

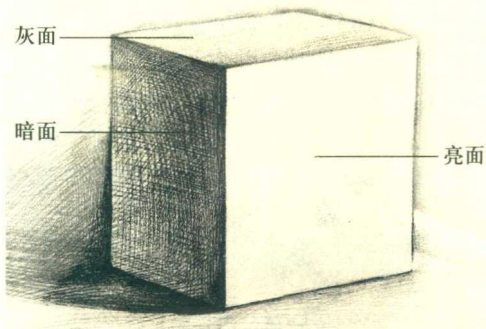

图 1-18 三大面

2. 五大调

五大调是指在一般情况下,物体在光源的照射下均会呈现出规则的色调分布,根据其形态及其与光源的角度不同,概括为亮面色调、灰面色调、明暗交界线、反光及投影五大色调区域,这就是我们所说的五个基本调子,即“五大调”(图 1-19)。

亮面色调也就是受光面调子,这部分受光最大,调子浅淡,亮部的受光焦点叫“高光”,一般只有光滑的物体才会出现;灰面色调,是物体侧受光的部分,是明暗交界线

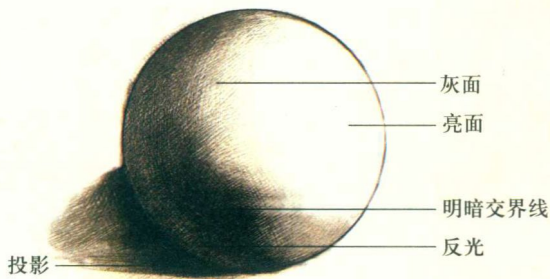

图 1-19 五大调

与受光面之间的过渡地带,色阶接近,层次丰富;明暗交界线是亮面与暗面转折交界的地方,是整个画面中最暗、最深的地方,也是重点刻画部分。画的时候要注意亮面与暗面的转折过渡,切记不能将明暗交界线画成死黑线;反光是暗面受周围光反射的影响而产生的暗中透亮的部分;投影指投射到地面的影子,其形状的变化是很丰富的,在刻画的时候一定要弄清楚它的来源,以及整个投影的虚实关系。

为了更加明确地理解明暗调子,根据光源和物体的体面形成的角度,我们以调子变化说明明暗调子在物体上所呈现的形式(图 1-20)。

图 1-20 调子变化

(五) 透视

透视是一种应用于绘画造型领域并在平面上再现物体空间感、立体感的科学方法。我们在观察事物时,会发觉由于距离远近不同、方位角度不同,在视觉上会引起不同的反映,形成“近大远小”的现象,这种现象就是透视现象(图 1-21、图 1-22)。在绘画中,透视一般分为平行透视、成角透视、散点透视三类。

图 1-21 霍贝玛《米德尔哈尼斯的林荫道》

图 1-22 透视应用

1. 平行透视

平行透视又称一点透视,是指从正面观察物体,以视平线为参考线,平行或垂直于视平线的线,保持原状态,只有纵深的那组直线消失成为一点。平行透视在视平线上只有一个消失点。如图 1-23、图 1-24 所示的正方体平行透视和圆柱体中圆的平行透视。

2. 成角透视

成角透视又称两点透视,是景物纵深与视平线呈一定角度的透视。例如,把正方体画到画面上,正方体的四个面相对于画面倾斜成一定角度时,往纵深平行的直线产生了两个消失点(余点)。在这种平行情况下,与上下两个水平面相垂直的平行线也产生了长度的缩小(图 1-25)。

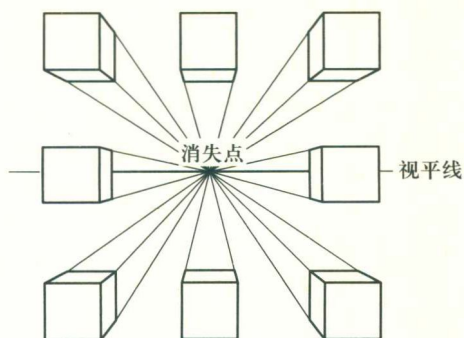

图 1-23 正方体的平行透视图

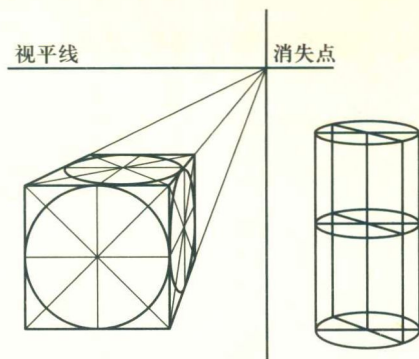

图 1-24 圆柱体中圆的平行透视图

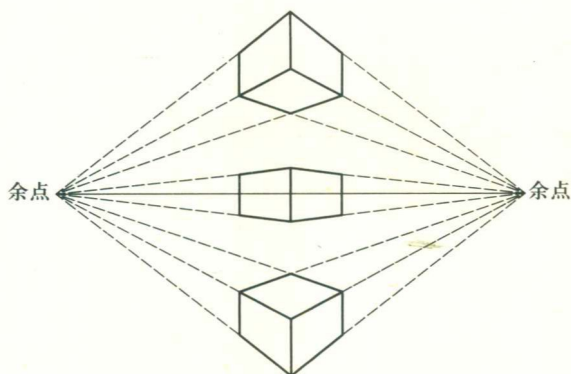

图 1-25 成角透视图

3. 散点透视

散点透视也叫多点透视,即不同物体有不同的消失点,这种透视法在中国画中比较常见。散点透视可以比较充分地表现空间跨度比较大的景物的各个方面,这是传统中国画的一个很大的优点。如图 1-26 宋代张择端的《清明上河图》(局部)。

图 1-26 清明上河图(局部)

四、素描构图方法和要点

构图是对画面内容和形式整体的考虑和安排,是把构思中典型化了的人或景物加以强调、突出,舍弃那些烦琐的、次要的、表面的东西,并恰当地安排陪衬物体,选择环境,从而使作品比现实生活更集中、更典型、更理想、更完善,以增强艺术效果。

(一) 素描构图方法

1. 三角形构图

三角形构图是由三个视觉中心组成,有时是以三点相连构成一个稳定的三角形来安排物体。这种三角形可以是正三角也可以是斜三角或倒三角,其中斜三角较为常用,也较为灵活。三角形构图是最稳定的构图,也是最常见的构图形式,具有安定、均衡但不失灵活的特点(图 1-27、图 1-28)。

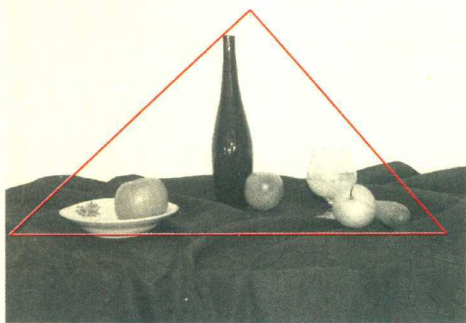

图 1-27 三角形构图静物

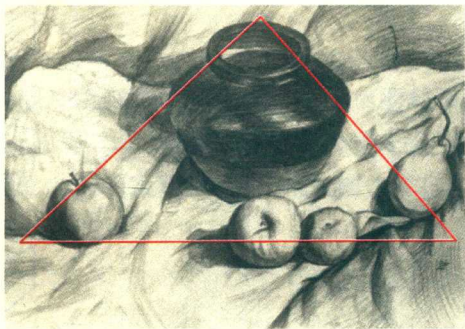

图 1-28 三角形构图

2. S 形构图

S 形构图是指物体以“S”的形状从前景向中景和后景延伸,画面构成纵深方向的空间视觉感,这种构图特点是画面比较生动,富有空间感(图 1-29、图 1-30)。

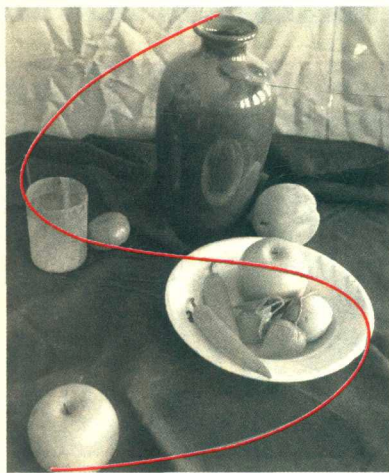

图 1-29 S 形构图静物

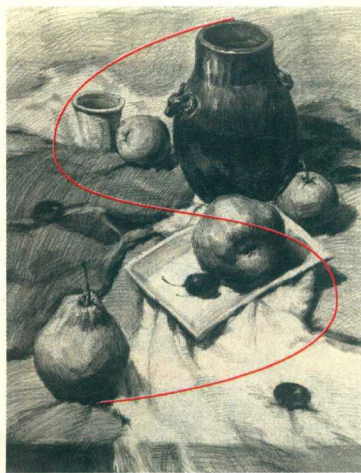

图 1-30 S 形构图

3. 圆形构图

圆形构图是指画面中的主体形成一个圆形,圆形构图能集中视觉中心,形成强烈的整体感,并能产生旋转、运动、收缩等视觉效果。这种构图常用于不需要特别强调主体物的画面(图 1-31、图 1-32)。

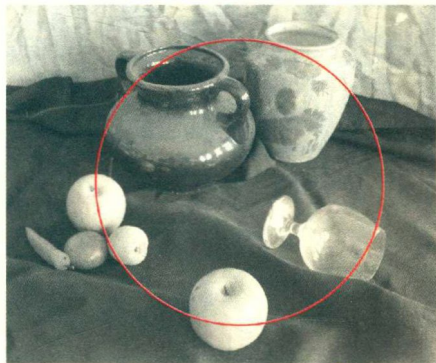

图 1-31 圆形构图静物

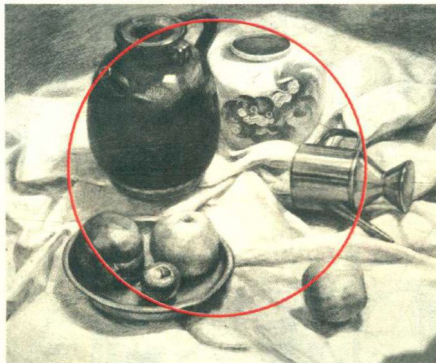

图 1-32 圆形构图

4. 梯形构图

梯形构图即画面物体形成一个梯形,这种构图也是一种比较稳定的构图形式(图 1-33、图 1-34)。

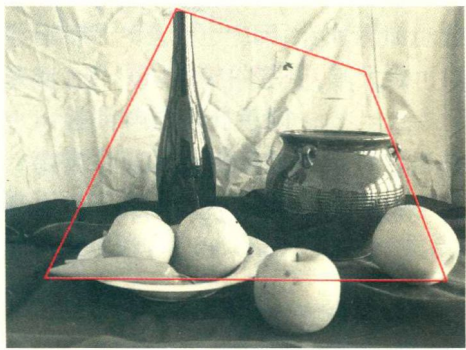

图 1-33 梯形构图静物

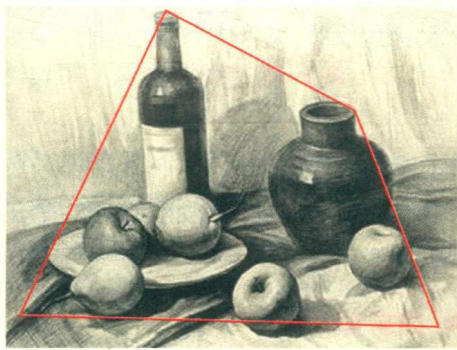

图 1-34 梯形构图

(二) 素描构图要点

在素描训练时,常常会发现一些有问题的构图形式,常见的错误构图有以下四种。

1. 构图重心太偏

这样的构图一般物体都集中在画面的一端,如图 1-35 就是左边重右边轻,造成画面失衡。

2. 构图重叠无层次

如图 1-36 所示,画面上物体都挨在一起,层次不够分明,没有前后空间感。

3. 构图太挤

如图 1-37 所示,画面中的物体过多,非常拥挤,主体物的位置也不够突出。