

美术

第3册

丁宗华 韩雪松主编

江西高校出版社

MEISHU

教师教育专业教材

美术

第三册

主 编

丁宗华 韩雪松

副主编

赖旭方 钟海林

参编(以姓氏笔画为序)

陈晓星 肖 伟 肖鸥鸣 李晓谭 罗家平

胡 亮 胡黎明 索 启 赵 君 樊钰辉

江西高校出版社
JIANGXI UNIVERSITIES AND COLLEGES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

美术.第3册/丁宗华,韩雪松主编.—南昌:江西高校出版社,2015.7

ISBN 978-7-5493-3620-3

I.①美… II.①丁… ②韩… III.①美术课—小学—教材 IV.①G624.751

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 178513 号

出版发行:江西高校出版社

地址:江西省南昌市洪都北大道 96 号

邮编:330046

总编室电话:(0791)88504319

销售电话:(0791)88500223

网址:www.juacp.com

印刷:安徽新华印刷股份有限公司

排:江西太元科技有限公司照排部

销:各地新华书店

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:11.5

字数:225 千字

版次:2015 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-5493-3620-3

定价:35.00 元

赣版权登字-07-2015-606

(版权所有 侵权必究)

前 言

近年来,随着我国教育事业的发展,高职高专师范类美术教育也蓬勃发展起来,而高职高专师范类美术教育与普通大学美术类教育相比,有其自身的独特性——更加注重学生对美术基本知识的全面了解和对具体的美术种类的现实应用能力。这些要求使得高职高专师范类美术教育的教材不可能直接搬用普通大学美术教育的教材,在这样的具体要求下,我们组织编写了这套教材。

本套教材在编写时充分考虑到用途的特殊性,因而具备以下三个特点:一、教材涉及范围广泛。教材主要针对高职高专师范类美术教育的公共课程,因此在编写时力求将主要的美术门类都包括在内。二、强调教材的实用性。教材注重在实际教学过程中的应用,因此按照一般高职高专师范类公共美术教育的课时安排编写内容。三、重视教材内容的应用性。教材淡化各美术种类的专业色彩,更加强调美术实践操作能力,而这也是由高职高专师范类美术教育更重视应用能力的特点所决定的。

全套教材共分三册,本册为第三册。本册内容主要包括绘画、设计制作和小学美术教育理论三大部分。绘画部分包括素描、色彩、国画、版画,这些都是美术中最基础的种类,所以在编写的时候,一方面考虑到这些美术门类的基础性特点,另一方面也考虑到它们在实际教学中的应用。设计制作部分包括平面设计、立体设计、泥塑,目的是提高学生的动手动脑能力和立体造型能力,引导学生掌握组合技巧,学会废物利用。考虑到师范类学生将来从事美术教学工作的需要,我们在编写本册教材时加入了美术教育理论的内容,目的是为学生将来从事美术教育打下理论基础。另外,考虑到摄影已经广泛地普及到人们的生活之中,是记录生活、收集素材和艺术创作的良好手

段,本书特意编写了数码照片后期处理方法的内容,帮助学生加深对美术与摄影之间关系的理解。

本书由宜春幼儿师范高等专科学校丁宗华,九江职业大学韩雪松、胡亮,赣州师范高等专科学校钟海林、赖旭方、李晓谭、肖伟、赵君、罗家平、索启,南昌师范高等专科学校肖欧鸣、樊钰辉,上饶师范学校胡黎明,吉安职业技术学院陈晓星等共同编写,其中,第一章素描由胡黎明编写;第二章装饰色彩由肖欧鸣、樊钰辉编写;第三章中国画——山水由陈晓星编写;第四章中国画——人物由索启编写;第五章木刻版画由丁宗华编写;第六章平面设计及应用由韩雪松、胡亮编写;第七章设计与制作由肖伟编写;第八章 Phototshop 数码照片后期处理由李晓谭、钟海林编写;第九章泥塑由赵君编写;第十章小学美术教育理论由赖旭方、罗家平编写。

限于编者自身水平的局限,加上时间仓促的原因,书中缺点、疏漏在所难免,敬请使用者提出宝贵意见。

编 者

2015 年 6 月

目 录

第一章 素描

- 第一课 人物半身像画法 / 1
- 第二课 人物全身像素描 / 5
- 第三课 人物速写 / 10
- 第四课 设计素描初步 / 22

第二章 装饰色彩

- 第一课 装饰色彩概述 / 25
- 第二课 装饰色彩运用的一般规律 / 27
- 第三课 装饰色彩常见的表现方法 / 30

第三章 中国画——山水

- 第一课 山水画概述 / 33
- 第二课 山和石的画法 / 36
- 第三课 树木的画法 / 38
- 第四课 水和云的画法 / 42

第四章 中国画——人物

- 第一课 人物画概述 / 46
- 第二课 工笔人物画的基础知识 / 48
- 第三课 工笔人物的基本画法 / 50
- 第四课 工笔人物小品创作方法 / 54
- 第五课 写意人物画的基础知识 / 57
- 第六课 写意人物的基本画法 / 60
- 第七课 写意人物画的写生规律及方法步骤 / 63

第五章 木刻版画——黑白木刻和独版套色木刻

- 第一课 木刻版画概述 / 67

- 第二课 黑白木刻 / 68
- 第三课 黑白木刻的制作程序 / 71
- 第四课 独版套色木刻 / 76

第六章 平面设计及应用

- 第一课 平面设计概述 / 83
- 第二课 海报设计 / 88
- 第三课 标志设计 / 94

第七章 设计与制作

- 第一课 粘贴画 / 99
- 第二课 立纸条画 / 104
- 第三课 纸板浮雕 / 108
- 第四课 纸板柱体结构造型 / 112
- 第五课 纸塑动物 / 116
- 第六课 废弃物的再利用设计 / 120
- 第七课 纸浆画 / 124

第八章 Photoshop 数码照片后期处理

- 第一课 调整曝光过度的照片 / 129
- 第二课 调整发灰的照片 / 132
- 第三课 为天宫营造神秘 / 135
- 第四课 水墨荷花的制作 / 138
- 第五课 特写人像的后期处理 / 141
- 第六课 场景人物的后期处理 / 143

第九章 泥 塑

- 第一课 泥塑概述 / 146
- 第二课 彩泥塑(橡皮泥) / 148
- 第三课 黄泥塑(自然黏土) / 153

第十章 小学美术教育理论

- 第一课 小学美术教育的目的与意义 / 154
- 第二课 学校美术教育的基本课程设置 / 158
- 第三课 儿童年龄特征与儿童美术 / 161
- 第四课 怎样辅导儿童进行美术活动 / 164
- 第五课 美术教学的原则与基本方法 / 167
- 第六课 美术教学的准备工作——备课 / 172
- 第七课 美术教学的实施——上课 / 174
- 第八课 如何正确评价一堂课 / 177

第一课 人物半身像画法

一、人物半身像的特点

人物半身像包括头部、躯干、臀部和腿部部分,除小腿和脚外,几乎占据人体的四分之三。人物半身像的头部很重要,作画时要注意头部、颈和胸的关系,胸部和腰腹部的关系,腰腹部与臀部大腿的关系,还有手臂与上半身的关系,人体三大块体积全在半身像画中体现出来。(图 1、2)

在人物半身像画中,手的形体、人体姿势和服装的刻画,服装与形象的对比关系都非常重要。(图 3、4)

▲图 1 列宾

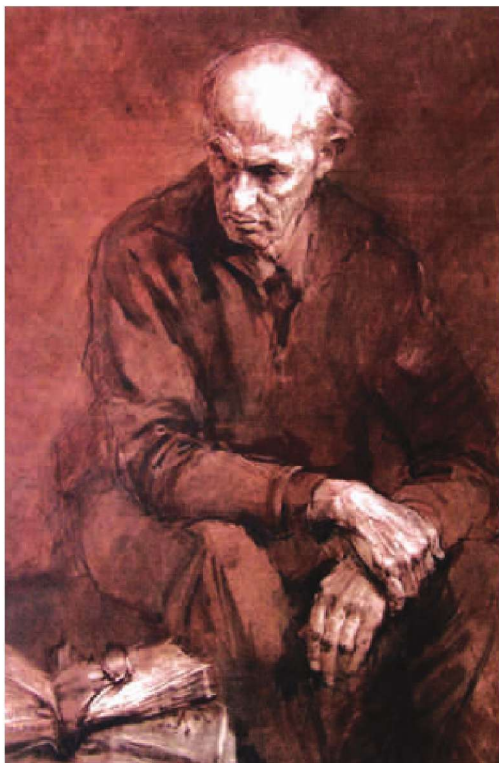
▲图 2 胡黎明

▲图 3 胡黎明

▲图 4 胡黎明

▲图5 列宾

人物半身像素描一定要处理好头部、上身和下半身的节奏关系,明暗、色调的对比,主次和虚实的关系。(图5—7)

二、人物半身像的解剖

人物半身像的解剖包括头骨、颈椎、胸腔和骨盆,还有手臂、手和腿。骨骼关节包括肩关节、肘关节、腕关节、指关节、髋关节和膝关节。

肌肉部分包括头部肌肉、颈部肌肉、胸部和臀部肌肉。躯干包括:胸大肌、斜方肌、背阔肌、腹直肌(八块)等;臀部包括臀中肌和臀大肌;大腿包括股直肌、股外肌、股内肌和缝匠肌。

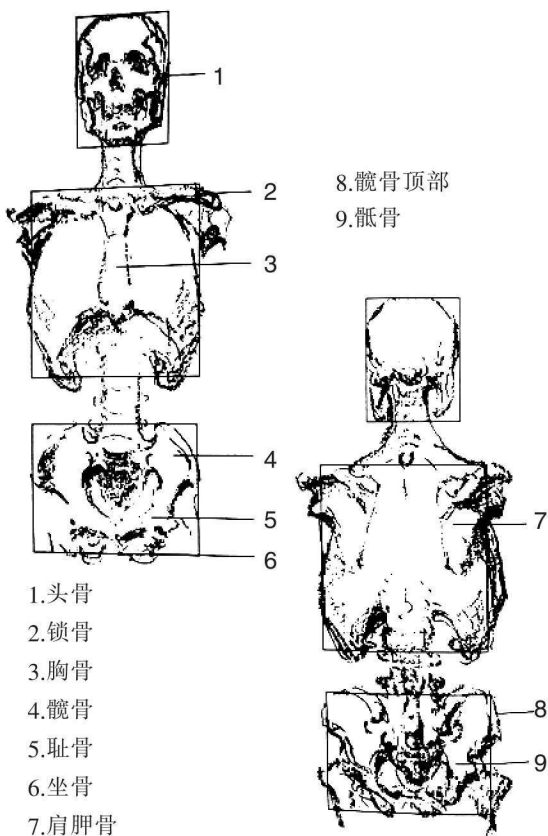

▲图6 门采尔

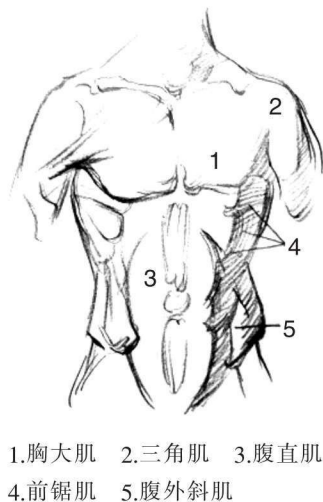
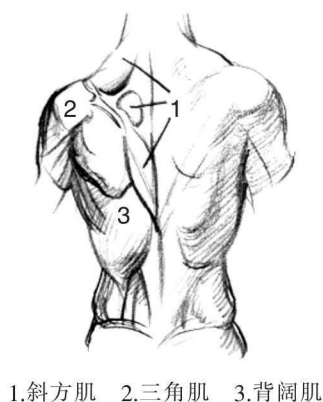

▲图7 胡黎明

(图 8、9),选自于《伯里曼人体结构绘画教学》。

▲图 8 伯里曼

▲图 9

三、人物半身像的画法步骤

刚开始接触到半身像写生时一般都是先画人物坐姿,静态的形象比较好塑造,加上模特可以坐长久的时间,头部和手是塑造的重点。

正面半身像的造型比较呆板,塑造难度较大。大腿和腹部(膝关节到小腹部)间的距离和空间关系,还有躯干的体积较难塑造,对称的双臂和双腿都要面对着表现出来,双腿最好不要分开。(图 10)

侧面半身像相对正面更好造型,姿态变化也丰富。注意头、颈、胸的连接关系,躯干、臀部和腿的连接关系。(图 11—13)

▲图 10 胡黎明

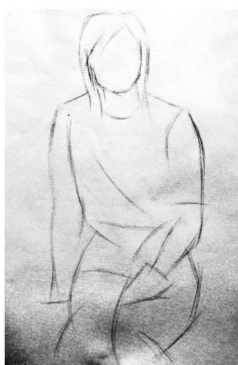
▲图 11 列宾

▲图 12 徐悲鸿

▲图 13 胡黎明

▲图 14

▲图 15

◀图 16 胡黎明

人物半身像的画法步骤:

1. 打基本轮廓, 注意头、躯干和臀部三大体积的外形及手臂和腿的长度、粗细变化。注意正面半身像的空间透视。

(图 14)

2. 用线描绘出人物形象特征和基本结构, 注意衣褶的变化和选择。(图 15)

3. 画出半身像的明暗关系, 强调头部、胸部的体积, 注意上衣和裤子的色调对比, 把握好头、胸和臀的节奏关系。

(图 16)

思考与练习

临摹或写生一幅半身像素描。

第二课 人物全身像素描

一、概念

人物全身像是人物画当中最完整最全面的主题,人物的形象和动态变化决定了人物造型的基本语言,人物形体和结构贯穿于整个形象塑造过程。半身像画中最能体现肖像特征,而全身像不仅要把握人体形象的基本要素,还要表现出人物的姿态动向和行为意识。

单个人物全身像必须刻画出形象气质与姿体语言的融合,必须把握住头像和身体的节奏关系及手脚简易的动作造型。(图 17、18)

▲图 17 安格尔

▲图 18 胡黎明

主题创作中的人物形象是画面的主体,只有在解决好人物全身像的基础上方可进行更复杂的行为意识与思想观念的表现。安格尔的创作素描,展现出人物站、坐等不同的姿态及相互间的联系,与背景和环境的关系(图19),而科勒惠支的作品是以人物强烈的动作造型来刻画主题的。(图20)

▲图19 安格尔

▲图20 科勒惠支

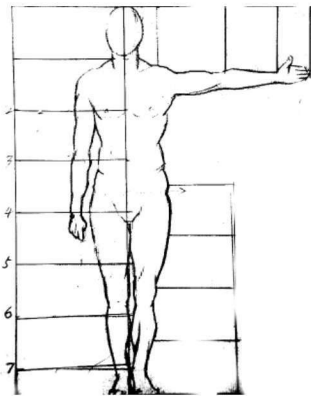
二、人体比例

人体比例关系在全身像画中是最基本的要求,因为人的形体特征首先反映在比例关系上。

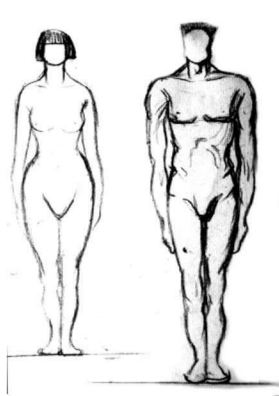
人体比例是以头的长度为单元,一般成年人为七个到七个半头长,躯干为三个头长,手臂为三个头长(上臂为一又三分之一头长,前臂为一个头长,手为三分之二头长),肩宽为两个头长(三个头宽),两臂伸展加上肩宽相当于人体身高,大腿为两个头长,小腿(包括脚)为两个头长,脚为一个头长,全身二分之一在耻骨处。(图21)

古人在绘画中的人体比例:
“立七、坐五、蹲四、盘三半。”

人物全身像在男女外形特征上的区别是:男性肩宽臀窄,女性肩削臀宽。(图22)

▲图21 人体比例

▲图22 男女区别

三、人物全身像的画法

1. 构图与比例

人物全身像在画面中占有重要的位置,一般是顶天立地,面向为空,正面为中。

坐姿双腿朝前,透视为准。正面像注重两侧的曲线变化,手臂和腿的姿态不可机械对称,双手不可并列放在腿上。

侧面像注意前后的曲线变化,胸和臀向外扩张,颈和腰内收,形成强烈的对比,手臂和腿以一边为主。

半侧面像无论是站姿和坐姿,上半身和下半身的扭曲和错位,构成形体的动态;肩、髋、膝和肘关节的动作变化形成全身像的构造和运动。颈和腰的扭曲是决定人体曲线变化的关键所在。

全身的长度与头部的比例,肩的宽度和头的比例,手臂的长度与头的比例,在构图时要注意。

2. 动态与曲线

画半身像时必须解决好头、胸和臀部之间的动态和造型,全身像的动态与形体更为复杂,其中包括四肢的动态与躯体的连接关系。全身动态的曲线变化和重心的稳定,造型的稳健有变,曲线美和节奏感应得到充分的表现。

3. 结构与体积

人物全身像的动态变化牵引着内在结构的丰富变化,一是骨骼和关节的突出和连贯,二是衣纹的褶皱。

当人物运动时,人体结构与形体的动势和走向趋于节奏变化和不稳定性,突出的形体和关节明显张扬,是准确刻画的部分,其他结构必须隐匿起来,但不可含糊。

着装的全身画像,衣褶的丰富变化在描绘中应该根据内在结构来表现,腰腹部的衣褶非常重要,既要表现出胸与腹部的连接和扭曲关系,也要突出胸腔的体积感。肢体的连接处,手脚弯曲部分必须强调转折处的衣褶。

人物全身像如果是坐姿和蹲姿,整体的体积和明暗比较好把握;站姿和动姿就显得分散和扩张,难以塑造。四肢贴近身子的明暗只要强调皮肤与服饰的对比,动态变化时的四肢是扩张和分散的,必须把握虚实和节奏。

整体的全身画像,头、胸的体积要注重节奏变化;利用服饰的明暗来体现。强调头部和四肢时,服饰的刻画要概括和简练,以线为主,塑造身体体积时加强服饰的明暗。上身实下身就虚,手臂和腿的虚实刻画也要处理好。

4. 全身像的画法步骤

第一步:打轮廓,注意人体比例、基本结构、动态和造型。(图 23)

第二步:铺大关系,淡淡地画出人物暗部的明暗,强调颈部、胸部和腿部的明暗交界

▲图 23

▲图 24

▲图 25

处。(图 24)

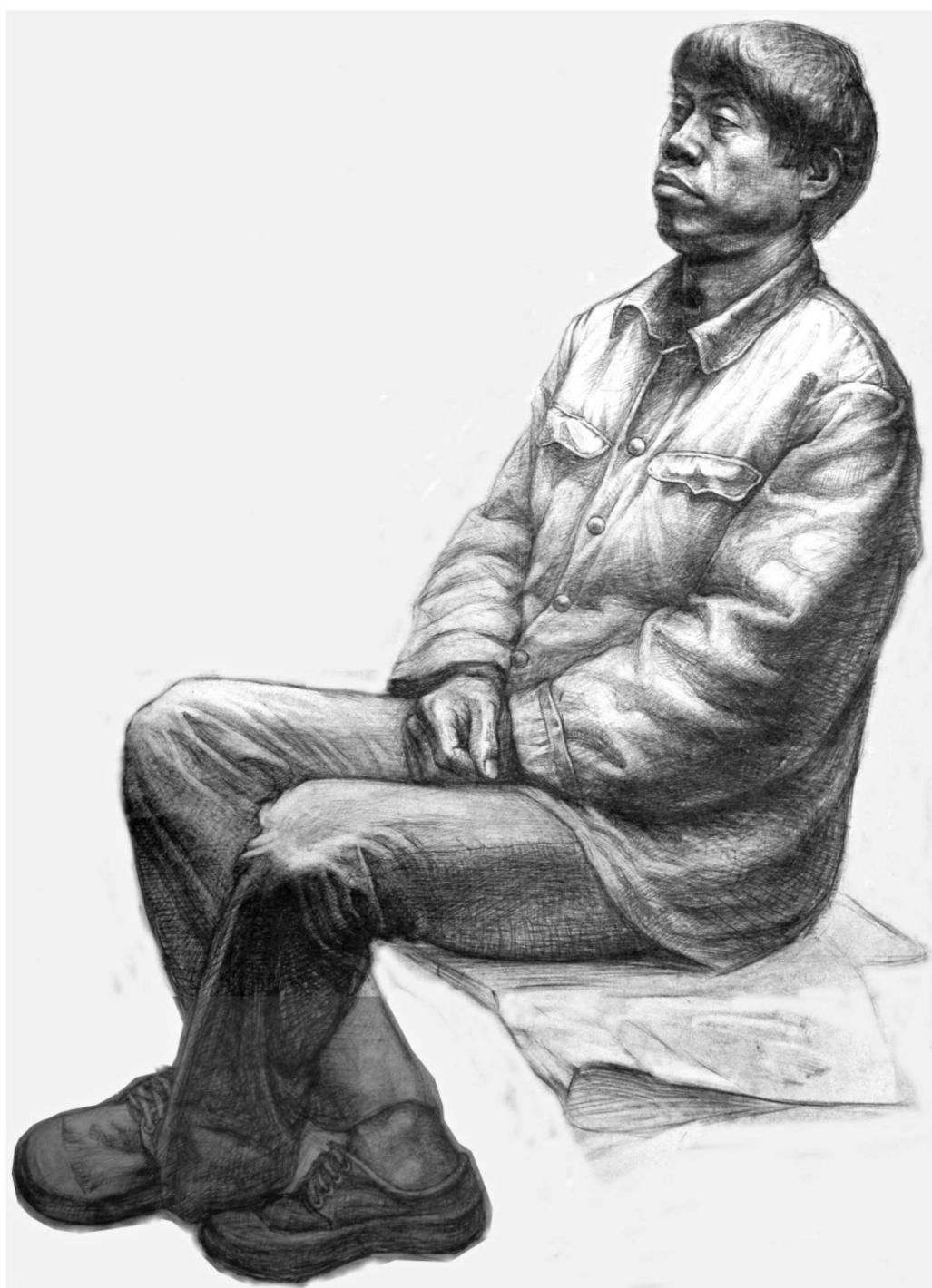
第三步:用明暗基本塑造出大的明暗关系和体积关系,将基本形体刻画出来。(图 25)

第四步:进一步刻画人物形象特征,描绘出人物的表情和服装,注意头部和手的塑造。局部刻画后调整全身像的整体明暗效果和体积关系。(图 26)

▲图 26

作品欣赏

▲全身人像 李战平

第三课 人物速写

一、速写概念

速写属于素描范畴。顾名思义,“速写”的“速”指的是速度,“写”就是画的意思,强调速度的素描画法即是“速写”的内涵。相对大作业而言,速写就比较快了,短在几分钟,长在一两个小时完成,如此说来所谓的速写就是快速而简练地描绘对象。

对初学者来说,学习速写可以培养绘画的观察能力、形象记忆能力和概括表达能力,是基础训练的实用课程,也是收集创作素材的简便方式。

无论写生和创作所需要描绘的对象,包括人物、山水、花鸟和静物都是速写的内容,而人物速写又是学习速写的主要对象。

首先人物速写可以训练我们的基本造型能力,还有就是训练我们对人物动态的记忆和默写能力。

通过人物速写的练习,可以帮助我们深刻地了解人体的基本构成和结构,透彻地反映人体解剖知识,同时为今后的美术教学打下良好的基础。

二、速写工具的使用

只要能作画的工具都可以用来画速写,一般用得比较多的是铅笔、炭笔、钢笔和毛笔等(图 27—29)。铅笔对初学者比较好,便于修改,如果要画明暗和体面,可以把软铅笔(6B、8B)削成斜切面,既可以画线也可以画面。炭笔黑白对比强,粗犷有力,适合表现有分量的质感。钢笔线条流畅细腻,但不易更改,钢笔还可以把笔尖弄弯曲呈扁平状,也可以表现线面结合的效果。毛笔柔软曲线,运笔自如,笔锋多变,但不适合初学者。

速写的纸张不限,不同的纸张表现不同的效果,新闻纸和毛边纸的感觉很好,外出速写最方便的是用速写本和速写画夹。