

中国少儿美术表现加油站丛书

中国美术家协会少儿美术艺术委员会组编

总主编 龙念南

笔端幻化

——硬笔与软笔表现效果

程明太 编著

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

中国少儿美术表现加油站丛书

中国美术家协会少儿美术艺术委员会组编

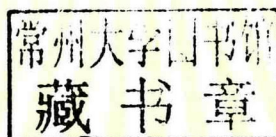
总主编 龙念南

笔端幻化

——硬笔与软笔表现效果

程明太 编著

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

笔端幻化:硬笔与软笔表现效果/程明太编著.——
重庆:西南师范大学出版社,2016.6
ISBN 978-7-5621-7990-0

I. ①笔… II. ①程… III. ①汉字-硬笔书法②汉字-毛笔字-书法 IV. ①J292.12 ②J292.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第117522号

中国少儿美术表现加油站丛书

总主编:龙念南

笔端幻化——硬笔与软笔表现效果

BIDUAN HUANHUA—YINGBI YU RUANBI BIAOXIAN XIAOGUO

程明太 编著

责任编辑:张渝佳 袁 理

特约编辑:王晓晖

整体设计:陈昭霓 王正端

 西南师范大学出版社(出版发行)

地 址:重庆市北碚区天生路2号

邮政编码:400715

本社网址: <http://www.xscbs.com>

电 话:(023)68860895

网上书店: <http://xnsfxcbs.tmall.com>

传 真:(023)68208984

经销:新华书店

排版:重庆大雅数码印刷有限公司·张艳

印刷:重庆康豪彩印有限公司

开本:787mm×1092mm 1/12

印张:6

字数:143千字

版次:2017年1月第1版

印次:2017年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5621-7990-0

定价:39.00元

本书如有印装质量问题,请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话:(023)68252507

市场营销部电话:(023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿。

正端美术工作室电话:(023)68254657(办) 13709418041 QQ:1175621129

为中国的少儿美术加油

尹少淳

少儿美术的红火，已是有目共睹的事实。这得益于经济的发展和人民生活的改善，以及全社会普遍对少年儿童的整体素养的重视。最近公布的《中国学生发展核心素养》，以培养全面发展的人为核心，将中国学生的发展核心素养分为自主发展、社会参与和文化基础三大组块，相应提出了学会学习、健康生活、责任担当、实践创新、人文底蕴和科学精神六大素养，其中的人文底蕴就包括人文积淀、人文情怀和审美情趣的内涵。基于《中国学生发展核心素养》，各学科从自己的学科特征和独特的育人功能出发，凝练出学科核心素养。在即将出台的《普通高中美术课程标准》中提出了图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解五大美术学科核心素养，并将以此构成中国基础教育的美术课程体系和相应的教学方法体系。中国学生发展核心素养和美术学科核心素养的提出，将从理论和实践上促进中国少儿美术的发展。

在素养培养的大背景下，少儿美术教育形成了巨大的需求，吸引了大量的从业者聚集在这个行业里。尽管他们的动机并不完全一样，但不可否认的是他们自身的综合素质和专业能力状态对这个行业的生存和发展，具有直接的影响。所谓综合素养指的是他们的人文素养和理论水平，以及对课程、教学的认识、理解和实践能力。所谓专业能力则是指他们的美术知识与技能的状态和水平。在综合素养和专业能力方面，从业者存在着良莠不齐的现象。从整体而言，由于众多的高等院校的美术专业毕业生进入这个行业，行业的水平已经大幅度地提高。尽管如此，我们依然相信，任何从业者都还有很大的提升空间，需要不断学习，充实自己。

为了进一步提高从业者的综合素养和专业能力，中国美术家协会少儿美术艺术委员会组织编写了三套丛书，其中一套偏向于理论，另外两套偏向于实践。后者中“中国著名校外美术教育机构精品课程丛书”已经出版。这套丛书选择了国内颇有影响力的少儿美术教育机构，分别介绍它们各自的教学特色，给从业者以新的启发，受到了普遍的欢迎。本套“中国少儿美术表现加油站丛书”依据美术本体选择了不同的技法门类加以介绍，而且它们均在少儿美术教育中具有普泛性。具体包括动漫画与绘本、数码摄影与图像处理、剪纸、陶艺、水墨画、综合材料、硬笔与软笔和版画等内容，共10个分册。每册保持着相同的体例，由“经典作品欣赏”“关键技法实践”和“相关理论参考”三个板块组成。“经典作品欣赏”的目的自然是帮助少儿形成“眼高于手”的状态，这是符合美术学习规律的做法。“关键技法实践”应该是重点，通过文字和图片的方式，引导少儿理解技法的程序，为具体的实践提供“技法认知”的关键环节。“相关理论参考”则以拓展的方式，丰富学生的相关知识，形成技法学习的“晕化”效应。这在类似书籍中是亮点，也体现了先进的技法学习理念，值得大家重视。分册的撰写者均为这些专业门类里颇有造诣的教师和研究者，他们在各自擅长的领域，研究深入，颇有心得，愿意与广大的从业者分享和交流。

加油站提供的是驶往前方的能源。我们有理由相信，这套丛书的编辑、出版也将为中国少儿美术的前行提供强大的动力。加油！中国的少儿美术！

●、经典作品欣赏

樱桃图 6/ 路易斯·维纳特 6/ 生命之树 7
千里江山图 7/ 修拉夫人 8/ 科利乌尔的山 8
湖边白桦 9/ 周庄 9/ 女孩像 10/ 五彩的上海 10
春天的树 11/ 春雨蒙蒙 11
纸材的利用 12/ 城市风景 13

二、关键技法实践

- (一) 点的组合与变化.....14
- (二) 线的韵律与节奏.....18
- (三) 凸出来的线条.....22
- (四) 鲜明的对比.....26
- (五) 渐变的层次.....30
- (六) 渗化的韵味.....34
- (七) 油水分离的效果.....38
- (八) 流动的画面.....42
- (九) 喷出来的画.....46
- (十) 擦出来的画.....50
- (十一) 刮出来的画.....54
- (十二) 纸材的利用.....58
- (十三) 丰富的肌理.....62

三、相关理论参考

- (一) 点的组合.....66
- (二) 线条的韵律与节奏.....67
- (三) 擦画介绍.....67
- (四) 水墨画的韵味.....68
- (五) 水彩画的韵味.....68
- (六) 版画.....69
- (七) 油水分离.....70
- (八) 刮蜡画介绍.....70
- (九) 肌理介绍.....71

程明太 教育部国家艺术课程标准核心组成员，教育部首批“国培专家”，中国美术家协会少儿艺委会委员，上海小学美术教材（上教版）主编，上海市美术特级教师，上海师范大学特聘教授、硕士研究生导师，中国美术学院美术教育学硕士研究生导师。出版有《美术教育学》《中外美术巡礼》《新编美术教学论》《中小学美术教学论》等著作。美术技法类著作有《儿童学画画》《软陶艺术教学》《水溶画棒技法大全》等。

中国少儿美术表现加油站丛书

中国美术家协会少儿美术艺术委员会组编

总主编 龙念南

笔端幻化

——硬笔与软笔表现效果

程明太 编著

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

笔端幻化:硬笔与软笔表现效果/程明太编著.——
重庆:西南师范大学出版社,2016.6
ISBN 978-7-5621-7990-0

I. ①笔… II. ①程… III. ①汉字—硬笔书法②汉字—
毛笔字—书法 IV. ①J292.12 ②J292.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第117522号

中国少儿美术表现加油站丛书

总主编:龙念南

笔端幻化——硬笔与软笔表现效果

BIDUAN HUANHUA—YINGBI YU RUANBI BIAOXIAN XIAO GUO

程明太 编著

责任编辑:张渝佳 袁 理

特约编辑:王晓晖

整体设计:陈昭霓 王正端

西南师范大学出版社(出版发行)

地 址:重庆市北碚区天生路2号

邮政编码:400715

本社网址: <http://www.xscbs.com>

电 话:(023)68860895

网上书店: <http://xnsfdxcbs.tmall.com>

传 真:(023)68208984

经销:新华书店

排版:重庆大雅数码印刷有限公司·张艳

印刷:重庆康豪彩印有限公司

开本:787mm×1092mm 1/12

印张:6

字数:143千字

版次:2017年1月第1版

印次:2017年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5621-7990-0

定价:39.00元

本书如有印装质量问题,请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话:(023)68252507

市场营销部电话:(023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿。

正端美术工作室电话:(023)68254657(办) 13709418041 QQ:1175621129

为中国的少儿美术加油

尹少淳

少儿美术的红火，已是有目共睹的事实。这得益于经济的发展和人民生活的改善，以及全社会普遍对少年儿童的整体素养的重视。最近公布的《中国学生发展核心素养》，以培养全面发展的人为核心，将中国学生的发展核心素养分为自主发展、社会参与和文化基础三大组块，相应提出了学会学习、健康生活、责任担当、实践创新、人文底蕴和科学精神六大素养，其中的人文底蕴就包括人文积淀、人文情怀和审美情趣的内涵。基于《中国学生发展核心素养》，各学科从自己的学科特征和独特的育人功能出发，凝练出学科核心素养。在即将出台的《普通高中美术课程标准》中提出了图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解五大美术学科核心素养，并将以此构成中国基础教育的美术课程体系和相应的教学方法体系。中国学生发展核心素养和美术学科核心素养的提出，将从理论和实践上促进中国少儿美术的发展。

在素养培养的大背景下，少儿美术教育形成了巨大的需求，吸引了大量的从业者聚集在这个行业里。尽管他们的动机并不完全一样，但不可否认的是他们自身的综合素质和专业能力状态对这个行业的生存和发展，具有直接的影响。所谓综合素养指的是他们的人文素养和理论水平，以及对课程、教学的认识、理解 and 实践能力。所谓专业能力则是指他们的美术知识与技能的状态和水平。在综合素养和专业能力方面，从业者存在着良莠不齐的现象。从整体而言，由于众多的高等院校的美术专业毕业生进入这个行业，行业的水平已经大幅度地提高。尽管如此，我们依然相信，任何从业者都还有很大的提升空间，需要不断学习，充实自己。

为了进一步提高从业者的综合素质和专业能力，中国美术家协会少儿美术艺术委员会组织编写了三套丛书，其中一套偏向于理论，另外两套偏向于实践。后者中“中国著名校外美术教育机构精品课程丛书”已经出版。这套丛书选择了国内颇有影响力的少儿美术教育机构，分别介绍它们各自的教学特色，给从业者以新的启发，受到了普遍的欢迎。本套“中国少儿美术表现加油站丛书”依据美术本体选择了不同的技法门类加以介绍，而且它们均在少儿美术教育中具有普泛性。具体包括动漫画与绘本、数码摄影与图像处理、剪纸、陶艺、水墨画、综合材料、硬笔与软笔和版画等内容，共10个分册。每册保持着相同的体例，由“经典作品欣赏”“关键技法实践”和“相关理论参考”三个板块组成。“经典作品欣赏”的目的自然是帮助少儿形成“眼高于手”的状态，这是符合美术学习规律的做法。“关键技法实践”应该是重点，通过文字和图片的方式，引导少儿理解技法的程序，为具体的实践提供“技法认知”的关键环节。“相关理论参考”则以拓展的方式，丰富学生的相关知识，形成技法学习的“晕化”效应。这在类似书籍中是亮点，也体现了先进的技法学习理念，值得大家重视。分册的撰写者均为这些专业门类里颇有造诣的教师和研究者，他们在各自擅长的领域，研究深入，颇有心得，愿意与广大的从业者分享和交流。

加油站提供的是驶往前方的能源。我们有理由相信，这套丛书的编辑、出版也将为中国少儿美术的前行提供强大的动力。加油！中国的少儿美术！

一、经典作品欣赏

樱桃图 6/ 路易斯·维纳特 6/ 生命之树 7

千里江山图 7/ 修拉夫人 8/ 科利瓦尔的山 8

湖边白桦 9/ 周庄 9/ 女孩像 10/ 五彩的上海 10

春天的树 11/ 春雨蒙蒙 11

纸材的利用 12/ 城市风景 13

二、关键技法实践

- (一) 点的组合与变化.....14
- (二) 线的韵律与节奏.....18
- (三) 凸出来的线条.....22
- (四) 鲜明的对比.....26
- (五) 渐变的层次.....30
- (六) 渗化的韵味.....34
- (七) 油水分离的效果.....38
- (八) 流动的画面.....42
- (九) 喷出来的画.....46
- (十) 擦出来的画.....50
- (十一) 刮出来的画.....54
- (十二) 纸材的利用.....58
- (十三) 丰富的肌理.....62

三、相关理论参考

- (一) 点的组合.....66
- (二) 线条的韵律与节奏.....67
- (三) 擦画介绍.....67
- (四) 水墨画的韵味.....68
- (五) 水彩画的韵味.....68
- (六) 版画.....69
- (七) 油水分离.....70
- (八) 刮蜡画介绍.....70
- (九) 肌理介绍.....71

程明太 教育部国家艺术课程标准核心组成员，教育部首批“国培专家”，中国美术家协会少儿艺委会委员，上海小学美术教材（上教版）主编，上海市美术特级教师，上海师范大学特聘教授、硕士研究生导师，中国美术学院美术教育学硕士研究生导师。出版有《美术教育学》《中外美术巡礼》《新编美术教学论》《中小学美术教学论》等著作。美术技法类著作有《儿童学画画》《软陶艺术教学》《水溶画棒技法大全》等。

一、经典作品欣赏

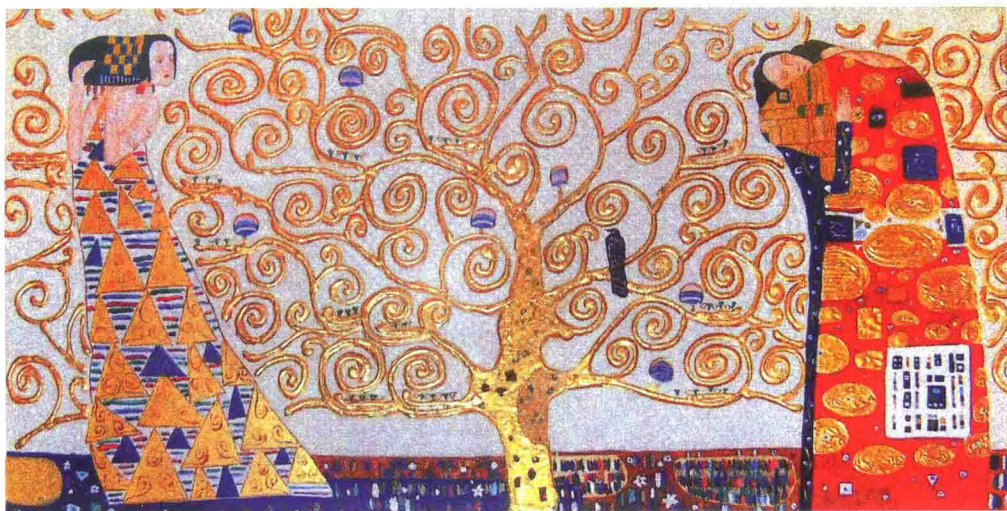
《樱桃图》齐白石 国画

齐白石画了许多幅樱桃，这幅是他在 93 岁时创作的。从樱桃的用笔可见画家的艺术功力之雄厚。作品形象高度概括提炼，简洁明快；画面以点为主，辅之线条，樱桃的点有聚有散，疏密适宜；作品的色彩有红有黑，达到极其高雅的境界。

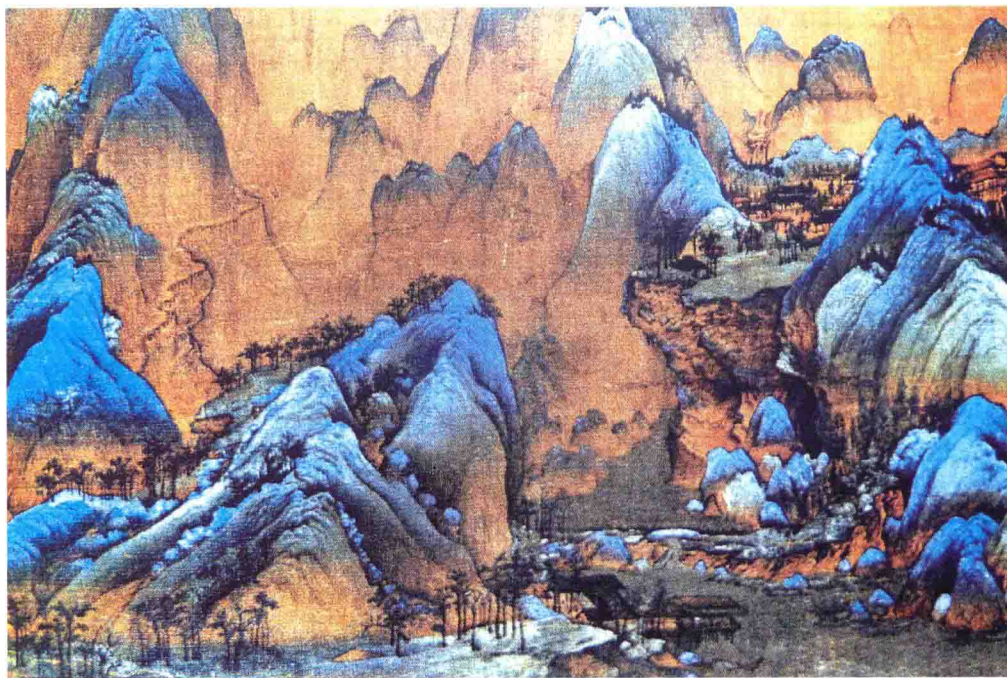
《路易斯·维纳特》安格尔 法国 铅笔

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔，19 世纪法国新古典主义画派代表人物。他热衷于追求古典主义艺术，他的油画作品风格细腻，追求完美的理想主义，表达了传奇的魅力。安格尔的铅笔素描不仅注重细节的刻画，而且务求线条的简洁、干净和造型的完美。这幅素描作品表现了人物的静美与安详，线条把豪华的衣裙表现得淋漓尽致，虽是线条却呈现出了立体感。头像部分稍加明暗其立体感觉跃然纸上。

《生命之树》斯塔夫·克里姆特
奥地利 装饰画 1909 年

画家克里姆特是 19 世纪下半叶席卷欧洲“新艺术”运动领袖之一，维也纳分离派的主导者。这幅《生命之树》大胆而自由地运用各种平面的装饰纹样，形成富有东方色彩和神秘意境的效果。画面以彩色镶嵌的手法制作而成，并使用了金箔银箔，使壁画显得富丽堂皇，具有十分浓郁的装饰性。

《千里江山图》王希孟 长卷画（局部）宋代

王希孟，宋徽宗时画院学生。公元 1113 年，年仅十八岁的王希孟用半年时间完成了《千里江山图》这一作品。这幅作品完成后大约一二年，他就去世了。该画全长 1191.5 厘米，宽 51.5 厘米，用整幅绢画成。在这幅作品中，王希孟充分使用了中国山水画“咫尺有千里之趣”的表现手法，以精密的笔法、强烈的色彩、开阔的景致和丰富的内容，描绘了富有生气的大自然的雄壮瑰丽，抒发了对祖国山河的深厚感情。在强烈但又统一的蓝绿色中，通过色调浓淡虚实，表现景物的高低远近，产生一种阳光扑人之感。波光闪烁，阳光和煦，水气蒸腾，整个画面充满了生机和朝气。远看气势磅礴，神韵溢于画面，近看妙趣横生，是我国绘画中的精品。

《修拉夫人》（艺术家的母亲）乔治·修拉
法国 纸上炭精条

乔治·修拉是控制光影的大师，画中，画家的母亲犹如灵光溢出般，被晕染了一层朦胧而神秘的光辉。事实上，画家特地选用了 Michallet 牌的画纸完成该作，为的就是其表面的颗粒效果。炭精条的色粒停留在画纸突起的牙齿表面；而涂不到色的凹陷处则透出底纸的浅色，形成了反射光线的白斑，这既弱化了各个明暗层次间的边界，又加强了画面的通透感，进而，将浓淡层次的变化推向了极致。

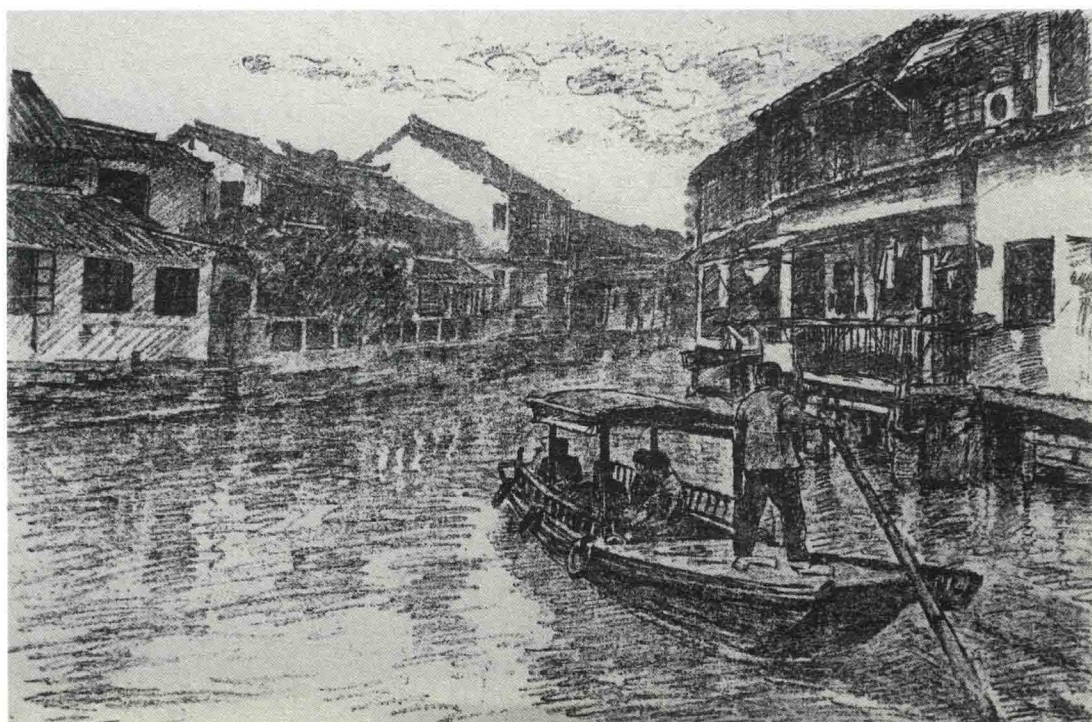
《科利乌尔的山》安德烈·德朗
法国 色彩中的冷暖对比

野兽派画家的艺术共性是色彩明朗，笔触粗犷，大胆施彩，夸张造型，所以后来在人们的心中，“野兽”一词，即指色彩与涂抹的特征。事实上，野兽派画家从颜料管里挤出的原色，不是直接排列到画布上的，而是应自然本色来加以概括，使它更单纯化，不仅能表达一种饱和的情绪，还比点彩派的“科学”排列更富感染力。德朗这幅《科利乌尔的山》，正是他持续地追随野兽派时期的代表作。在他的画中看到的是精湛技巧的比例、色彩关系，不相混杂的色块线条，果断肯定不含糊。在创作中他主张秩序、朴实、有条不紊。

《湖边白桦》佐尔坦·萨博
加拿大 水彩笔

这幅作品很轻松地表现了几棵白桦树，而最能带给人们视觉震撼的还是树与背景所形成的虚实效果。画家运用了大面积水与彩的渗化效果，使画面产生了灵动和艺术地想象，富有诗情画意的美感。

《周庄》杨松寿
中国台湾 誉印版画

画家以黑白灰的素描形式表现了江南水乡的风土人情。作品并非素描，而是运用誉印版画的形式表现出浓淡层次的艺术效果。誉印版画不需要木板刀刻，直接用铅笔在半透明的版纸上描绘即可。誉印版面主要特点有两个方面：一是画出素描效果，正如这幅作品；二是在画出的形象上可以调多色油墨，一次印出多种色彩的版画，无须传统套色版画的方法。这种版画比较适合于中小學生使用。

油水不溶是一种生活常识。很难想象，这幅作品就是利用油水分离的独特技法表现的。人物采用了意象画法，在豪放的用笔中不失形象的准确性，在水不溶油的过程中控制了艺术效果。艺术家的探索精神令人敬佩。

《女孩像》
孔柏基
纸本、综合材料

这一组刮蜡画以上海外滩为题材，运用点、线、面等美术语言表现了各种造型的楼房，高低错落、块面大小、线条变化形成了强烈的城市节奏。

《五彩的上海》
胡敏君 许炳龙 何先东 10岁
刮蜡画
上海市董家渡路小学

《春天的树》蒋佩瑶 10岁 吹画

这幅儿童彩墨画表现了四棵粗壮的树，但树枝又细又小很不协调，典型地体现了儿童的思维，这就是儿童画。作品用笔和用色极其大胆，画面中粗细的枝干、浓淡的墨色竟然形成了有趣的对比，所呈现出的流动感、狂放和潇洒都让人折服，无论其艺术性还是灵气都可称之为佳作。

《春雨蒙蒙》
林展以 5岁 吹画与喷画综合

这幅作品以绿色为基调，辅之蓝色，运用了手绘、吹画与喷画综合的形式创作了春天主题的画面。尤其值得一提的是，儿童在不经意间留下了几块白色，起到了“空白”的神来之笔。其实儿童与大师的差异就在于前者无意，后者有意。