

学前教育专业系列教材

美术·设计与工艺

陈俊鸿 丁宗华 主编

江西高校出版社

学前教育专业系列教材

美术

· 设计与工艺

MEISHU

SHEJI YU GONGYI

主 编 陈俊鸿 丁宗华

副主编 钟海林 陈晓星 胡黎明 徐 鸿

编 委（按姓氏笔画排序）

宋刚胜 罗 燕 郝怡珺 董 梁

学前教育专业系列教材美术教材编委会成员
（按姓氏笔画排序）

丁宗华 王 敏 肖鸥鸣 陈晓星 陈俊鸿

罗家平 钟海林 胡黎明 曾 尹 赖旭方

管 艳 樊钰辉

◆ 江西高校出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术.设计与工艺/陈俊鸿,丁宗华主编.—南昌:江西高校出版社,2012.8

ISBN 978-7-5493-1365-5

I.①美... II.①陈... ②丁... III.①艺术-设计-高等师范教育-教材 IV.①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 191677 号

MEI SHU
SHEJI YU GONGYI
美术·设计与工艺

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)88511422
网址:www.juacp.com
印刷:南昌市光华印刷有限责任公司
照排:江西太元科技有限公司照排部
经销:全国新华书店
开本:787mm×1092mm 1/16
印张:10.5
字数:270 千字
版次:2012 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
书号:ISBN 978-7-5493-1365-5
定价:34.00 元

赣版权登字-07-2012-821

版权所有 侵权必究

前言

学前教育是基础教育的组成部分,是终身教育的奠基阶段。脑科学证明,早期经验影响大脑结构,学前教育能为人的终身发展打下基础。幼师素质结构的搭建和能力的培养对推动学前教育的优化和良好发展起着重要的作用。美术学科是学前教育专业极为重要的主干课程,是美育的基础性学科。

为适应新时期幼师教育的发展,我们组织编写了这套学前教育专业美术基础教程。考虑到美术学涉猎范围广泛,把握好学前教育的规律和特点就成为了本套书编写的着重点。本书集综合性与专业性为一体,强调基础教学与实际应用相结合,理论陈述简明扼要,技能传授通俗易懂。

本套书共分三部分。第一部分为造型与表现,以介绍各类基础绘画为主,包括有素描、色彩、中国画、卡通画等,着眼于学生基础性绘画训练。编者精选、配置了大量名家作品和学生习作供赏析、借鉴;第二部分为设计与工艺,着重于美术应用与工艺制作技巧的学习,主要有平面构成、色彩构成、基础图案、字体设计与版面设计、插图艺术、版画制作等。编者通过自身创意设计图样及精挑细选的设计范例,为美术的教与学提供了大量参考范本;第三部分为综合与鉴赏,内容包括美术鉴赏、儿童装饰画创编与设计、电脑美术、幼儿园环境布置等,内容新颖,深入浅出,指导性和观赏性强。

本套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,便于教师和学生使用。本套教材将学前美术教学有关的知识与技能整合为一个理论与实践并重的教学内容体系,是一套融合了美术知识和技巧的实用性教程,非常适合现代幼儿教师使用。

本册书由江西教育学院陈俊鸿、宋刚胜、董梁,宜春学院高安校区丁宗华,吉安师范学校罗艳、陈晓星,赣南教育学院郝怡珺、钟海林,上饶师范学院小教分院胡黎明,南昌师范高等专科学校徐鸿共同编写。其中第一章平面构成由董梁编写,第二章由陈俊鸿、胡黎明编写,第三章由宋刚胜、徐鸿编写,第四章由罗艳编写,第五章由郝怡珺编写,第六章由丁宗华编写。

本教材参考了许多专家、学者的著述,同时也得到了参与编写学校的大力支持,在此一并表示感谢。限于编者自身水平的局限,加上时间仓促等原因,书中缺点、疏漏在所难免,敬请使用者提出宝贵意见。

编 者

2012年5月30日

MEISHU
SHEJI YU GONGYI

目 录

■ 第一章 平面构成

第一课	平面构成的相关基础知识	1
第二课	平面构成的基本要素	3
第三课	形态构成中的形式美法则	14
第四课	平面构成的形式	19

■ 第二章 色彩构成

第一课	色彩学的基础知识	27
第二课	色彩的基本属性	29
第三课	色彩的表示方法	31
第四课	色彩与视觉生理	32
第五课	色彩心理	34
第六课	色彩的联想与象征	39
第七课	色彩的对比	41
第八课	色彩的调和	45

■ 第三章 基础图案

第一课	图案概述	51
-----	------------	----

第二课	图案的形式美法则	54
第三课	图案的造型	58
第四课	单独纹样	62
第五课	二方连续	66
第六课	四方连续	68

■ 第四章 插画基础

第一课	插画概述	75
第二课	插画的工具材料	78
第三课	插画创作步骤	82
第四课	插画的表现形式	86

■ 第五章 字体设计与版面设计

第一课	美术字体设计 ——宋体、黑体基本笔画	93
第二课	美术字体设计 ——宋体、黑体基本规律	97
第三课	美术字体设计 ——汉字书写步骤	103
第四课	美术字体设计 ——变体美术字设计	105
第五课	版面设计 ——刊头设计	116
第六课	版面设计 ——黑板报形式与编排	120

■ 第六章 版 画

第一课	版画概述	129
第二课	剪贴纸版画	134
第三课	吹塑版画	137
第四课	实物版画	143
第五课	木刻版画	146

第一课 平面构成的相关基础知识

一、什么是平面构成

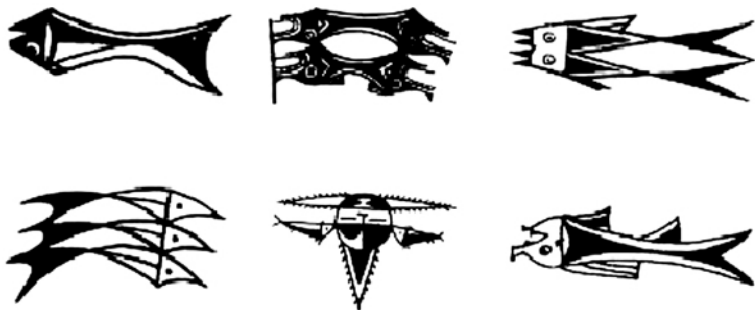
平面构成是现代造型艺术的基础理论之一,它主要阐述在二维平面设计中涉及的设计形式、规律与法则,平面构成将感性的设计因素与理性的设计思维有机地结合在一起,是所有参与设计行业的设计师必须掌握的一门基础学科。

二、平面构成的确立与发展

平面构成的认识源于自然科学和哲学认识论的发展。20 世纪建立在最新发展的量子力学基础之上的微观认识论,使得人们更为关注事物内部的结构,这种由宏观认识到微观认识的深化过程,也影响了造型艺术规律的发展。构成观念可以说早在西方绘画中就有影子。如立体主义绘画、俄国的构成主义、荷兰的新造型主义,他们都主张放弃传统的写实方式,以抽象的形式表现。到后来的德国包豪斯设计学院的不断完善发展,形成一个完整的现代设计基础训练的教学体系,奠定了构成设计观念在现代设计训练及应用中的地位和作用。20 世纪 70 年代以来,平面构成作为设计基础,已广泛应用于工业设计、建筑设计、平面设计、时装设计、舞台美术、视觉传达等等领域。(图 1-1)

▲ 图 1-1

◀图 1-2

三、平面构成的分类

平面构成可以分为自然形态的构成和抽象形态的构成两类。

1. 自然形态的构成。

自然形态的构成就是以自然本体形象为基础的构成形式。这种构成的方法保持原有形象的基本特征,通过对形象整体或局部的分割、组合、排列,重新构成一个新图形。(图 1-2)

2. 抽象形态的构成。

是以抽象的几何形象为基础的构成,即以点、线、面等构成元素,进行各种形态的多种组合。(图 1-3)

▲图 1-3

四、学习平面构成的意义

1. 平面构成以其特有的视觉形态和构成方式带给人们一种特殊的视觉美感,其形态的抽象性特征和产生不同视觉引导作用的构成形式,组成严谨而富有节奏律动之感的画面,营造一种秩序之美、理性之美、抽象之美。

2. 平面构成主要研究“分”与“和”、“拆解”与“重构”、“结构”与“规律”等几个认识过程对形态的控制与心理情绪的表达。

3. 平面构成将设计引入更加科学化、系统化的研究领域,主要研究造型要素及构成规律,它通过对视觉要素的理性分析和严格的形式构成训练,培养对形态的创造能力和审美能力,为实用设计创造基础条件,学习平面构成的最终目的是培养设计者的创造性思维和对设计作品的表现能力。

一、平面构成基本要素——点

1. 关于点的描述。

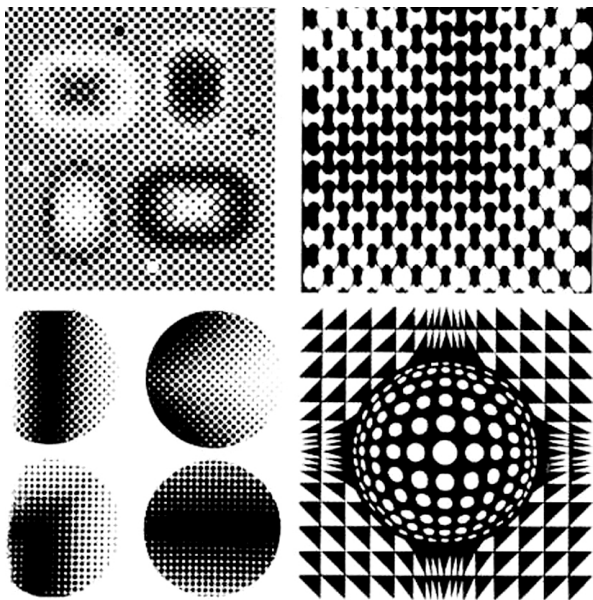
几何学上的点是无面积的,只代表具体位置。在形态学上的点有一定面积、形态、色彩、肌理等。点的形态概念很宽泛,如圆形、海边的沙、天上的星星、草原上的马。

我们在日常生活中,很少注意到点的真实性与点的几何学意义之间的差别。生活中的点也具有面的成分。点的大小是相对而言的,超过一定视觉比例的点,就转化为其他形态元素。(图 1-4)

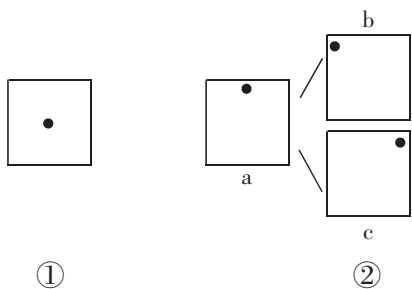
2. 点的特性。

(1) 点具有很强的向心性,能形成视觉的焦点和画面的中心。(图 1-5)

(2) 点的面积越小越具有点的特性,面积增大,点的感觉会减弱。所以作为细小特征的点,应尽可能采用简洁强劲有力的形状,以免削弱效果。(图 1-6)

▲ 图 1-4

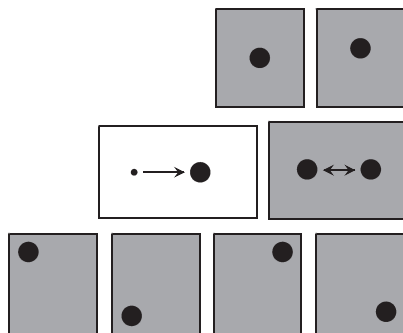

▲ 图 1-6

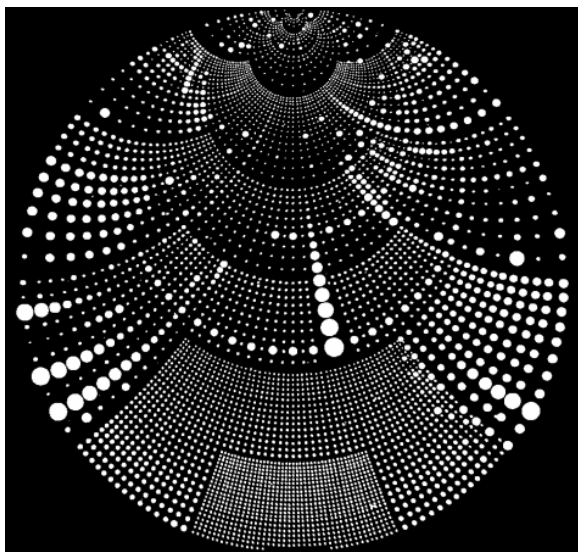

BOB STEWART GROUP Willisau, 16. Mai 87, 20 Uhr, Mohren

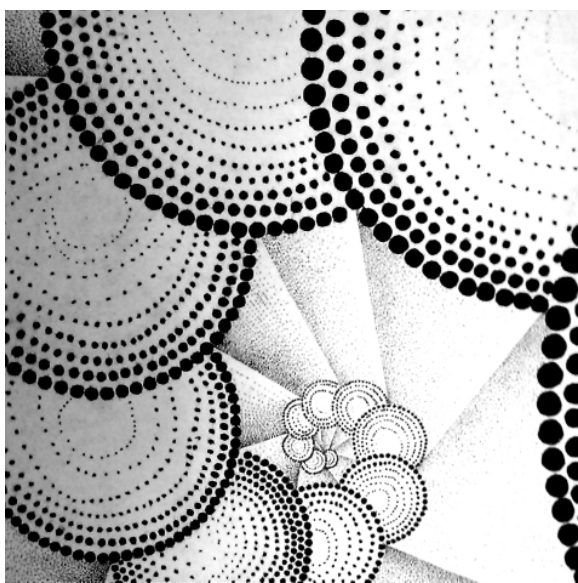
▲ 图 1-5

▲图 1-7

▲图 1-8

▲图 1-9

3.点与空间位置的关系。

(1)点位于几何中心:视觉张力均等,庄重,但略显呆板。

(2)点位于视觉中心:感觉平衡、舒适。

(3)点偏左、偏右、偏上、偏下:产生移动的趋势,但过于边置,会产生离动感。

(4)两个相同大小的点:能使视线在两点间流动。

(5)两个不同大小的点:视线会从大点往小点流动。

如图 1-7、图 1-8。

4.点的构成。

(1)点的连续排列形成虚线。距离越近,线性越强。

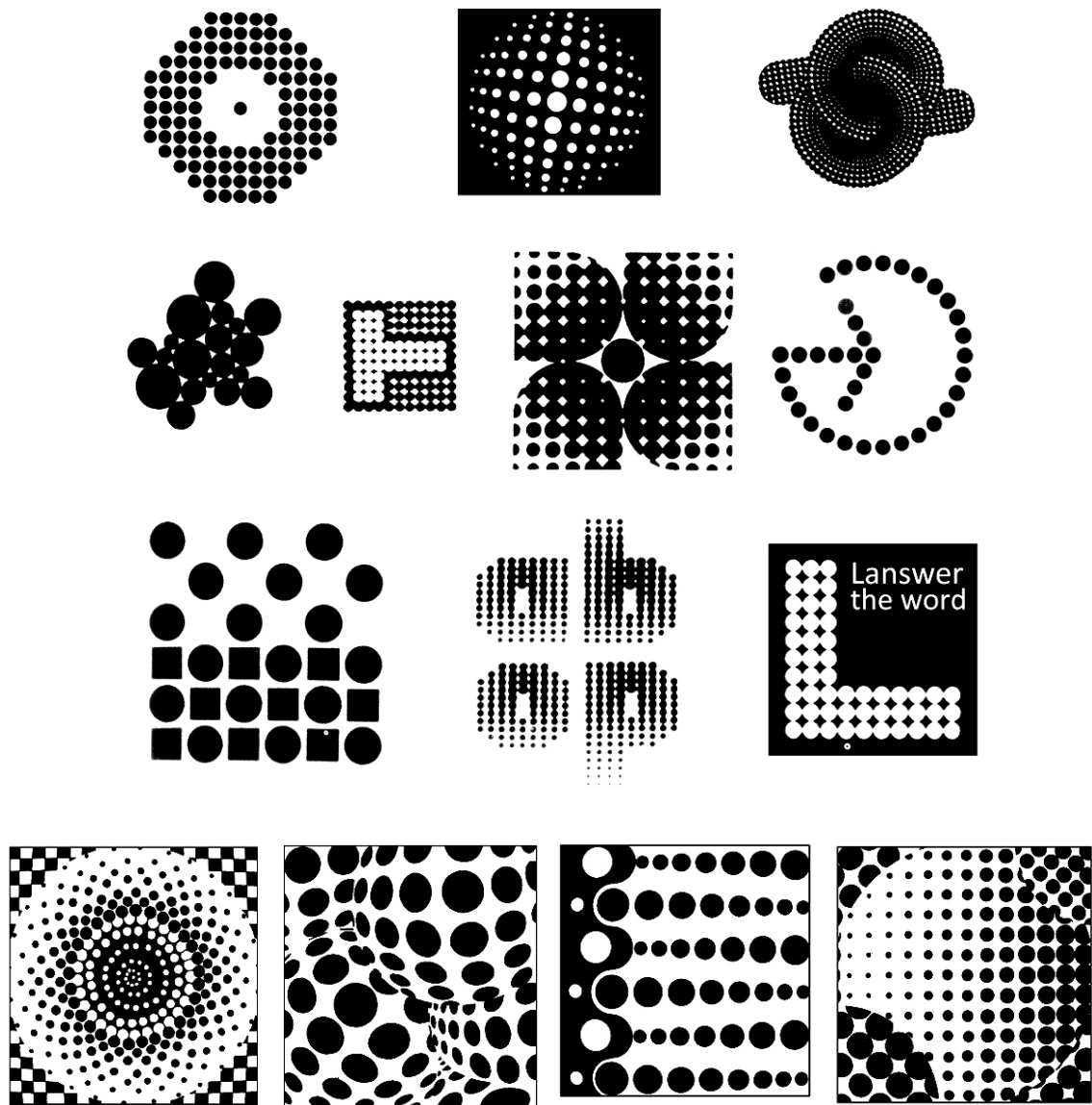
(2)点向四边连续排列形成虚面。距离越近,面性越强。

(3)点以等间距排列,会形成井然有序的美感,加上点的大小变化,会产生丰富的效果。

(4)点按水平、垂直方向排列,形成静的构成。点沿斜线、曲线、涡状线排列,形成动的构成。

如图 1-8、图 1-9。

习作参考(图 1-10):

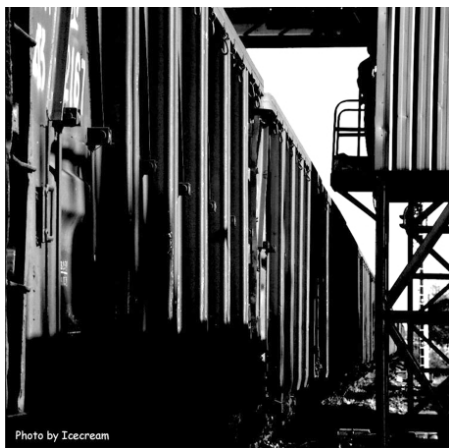
▲图 1-10

思考与练习:

点的构成

要求:掌握点的概念,注意画面的整体性、对比关系,体现节奏感、空间层次感。

尺寸:30cm×30cm 2 张

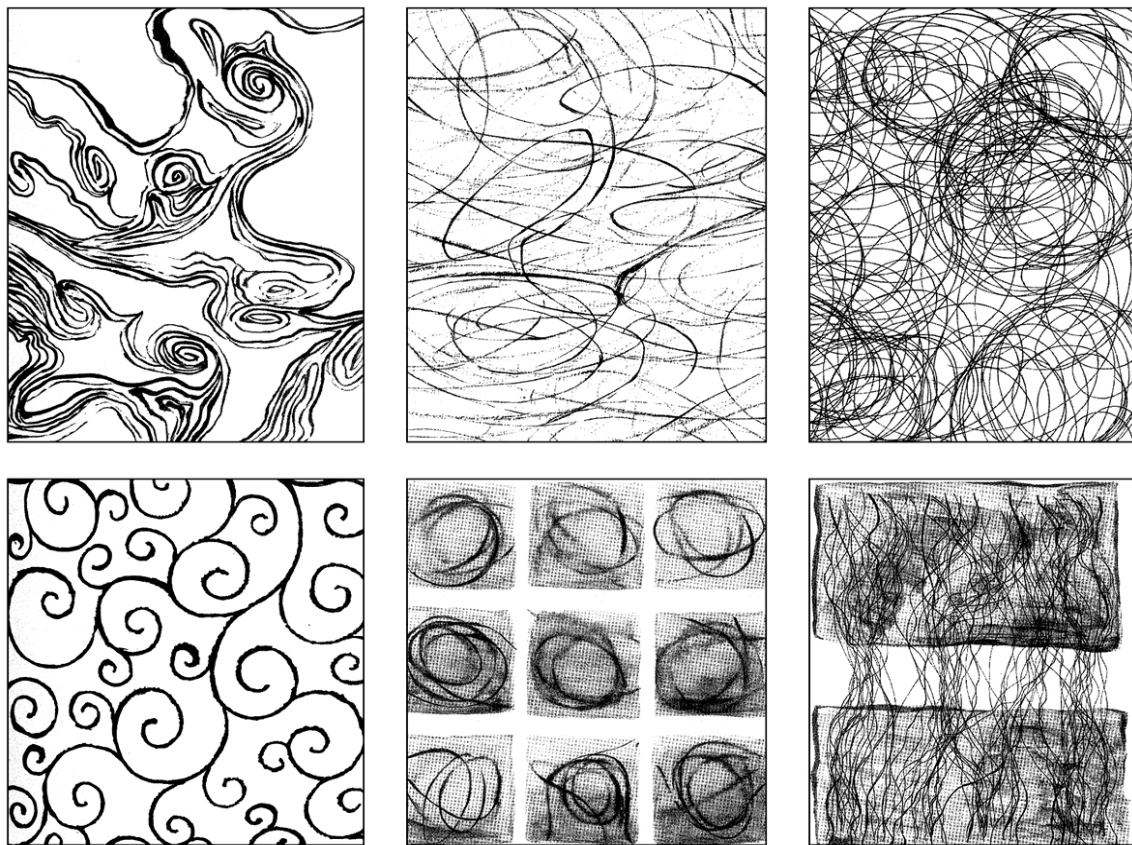
▲图 1-11

二、平面构成基本要素——线

1. 关于线的描述。

几何学上线是点的移动轨迹,是面相交的交界。只有位置和长度,而不具备宽度与厚度。在形态学上,线具有长短、粗细、形状、色彩、肌理等的特征。(图 1-11)

线本身具有很强的概括性、表现性。作为造型的基本语言,线一直被关注。如:中国画的种种线形变化追求意蕴;速写、勾勒草图追求多样化,线的形式表达个性。(图 1-12)

▲图 1-12

2.线的种类及特性。

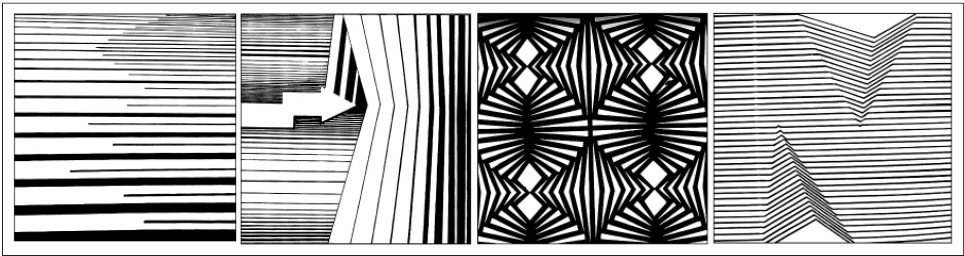
线比点更具情感特性,见表 1-1:

表 1-1

种类	情感特征
直线	男性象征,理性、果断、明确、坚定、速度感
粗直线	厚重、稳定、具有面的特性
细直线	秀气、敏锐、神经质
几何直线	机械、冷漠
手绘直线	人情味、感性
垂直线	权威、向上、高尚
水平线	开阔、平和、静止
斜线	生动、冲刺、飞跃
曲线	女性象征,柔和、丰富、优雅、感性、含蓄
几何曲线	规律性强、明确、清晰、易识、易制作
自由曲线	自由、弹性、动感、难于重复
折线	不安定、焦虑

3.线的构成。

曲直浓淡多变的线是造型艺术强有力的表现手段,是形象和画面空间具有表情和活力的构成要素。线的作用除了能构造外轮廓,还能对画面起到分割、连接的作用。(图 1-13)

▲图 1-13

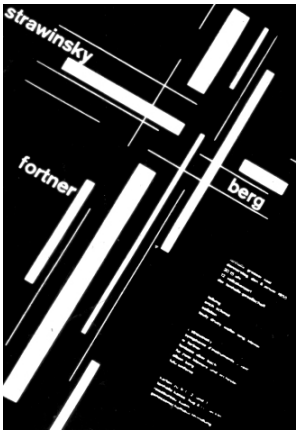
(1)线的集合排列形成面。

(2)通过进行线的粗细变化、长短变化、疏密变化、方向变化的排列,可产生空间深度感、运动感及远近的效果。

(3)通过线的粗细渐变排列,或间隔距离大小渐变排列,能形成有规律的渐变空间层次感。

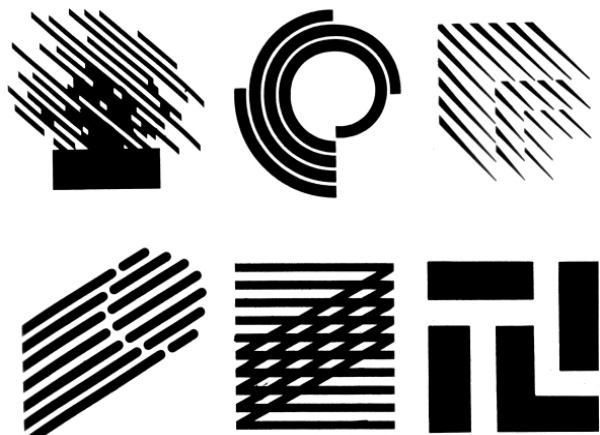
(4)线的不同交叉方式或方向运动,可形成放射、旋转状的动势图形。(图 1-14)

(5)利用线的曲折变化,有序地排列直线、曲线,产生凹凸感;无序的排列会造成杂乱、肌理。

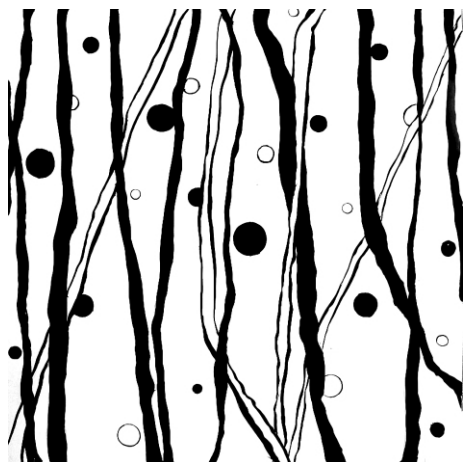

▲图 1-14

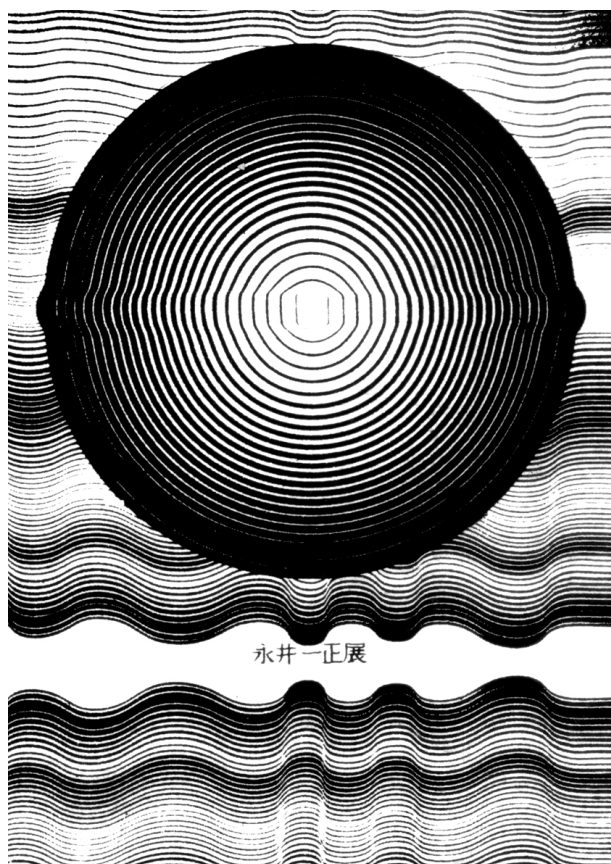
习作参考(图 1-15~1-24):

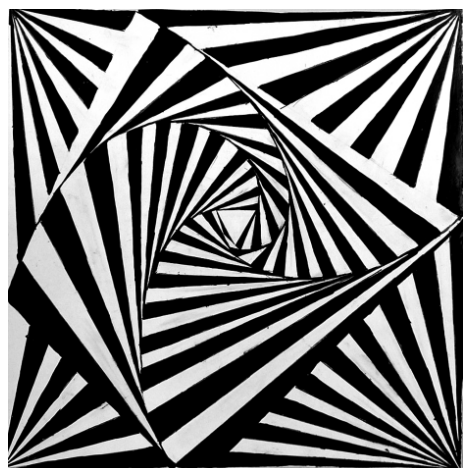
▲图 1-15

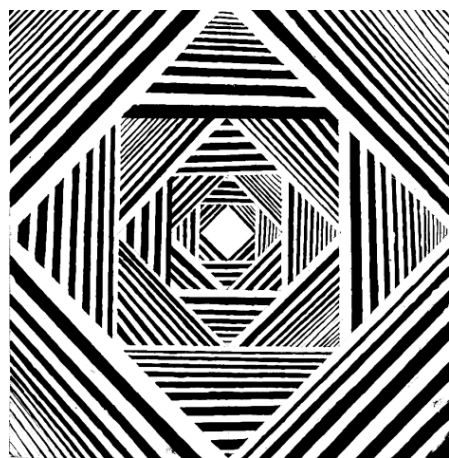
▲图 1-17

▲图 1-16

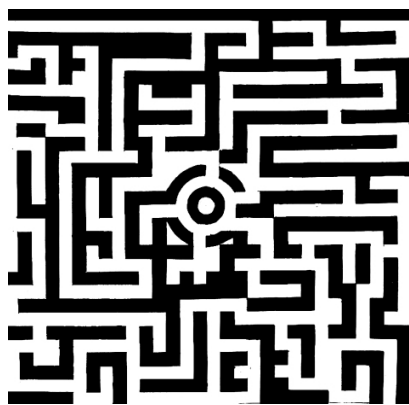
▲图 1-18

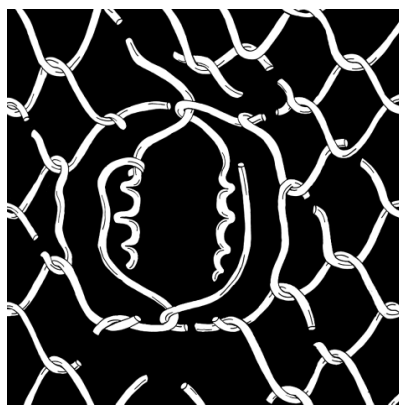
▲图 1-19

▲图 1-20

▲图 1-21

▲图 1-22

▲图 1-23

▲图 1-24

思考与练习:

线的构成

要求:掌握线的概念,注意画面的整体性、协调感,体现空间层次。以黑白手段,手绘完成。

尺寸:30cm×30cm 2 张

三、平面构成基本要素——面

1.关于面的描述。

几何学的定义中,面是线移动后的轨迹,线的移动方向必须与线构成一定的角度。面具有位置、长度、宽度;面没有厚度。扩大的点形成面,一根封闭的线造成面。点、线的密集形成面。面构成的完整性与线的移动速度、频率、方向、路径都有直接的关系。在形态学上,面具有大小、形状、色彩、肌理等要素。(图 1-25、图 1-26)

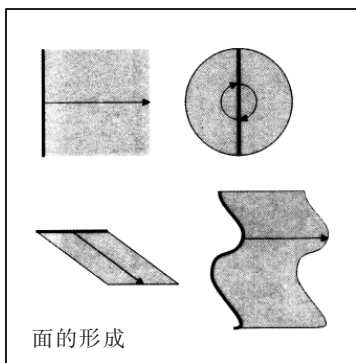
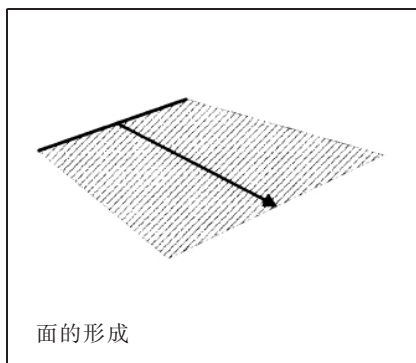

图 1-25

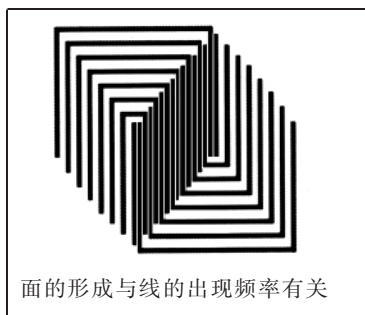

图 1-26

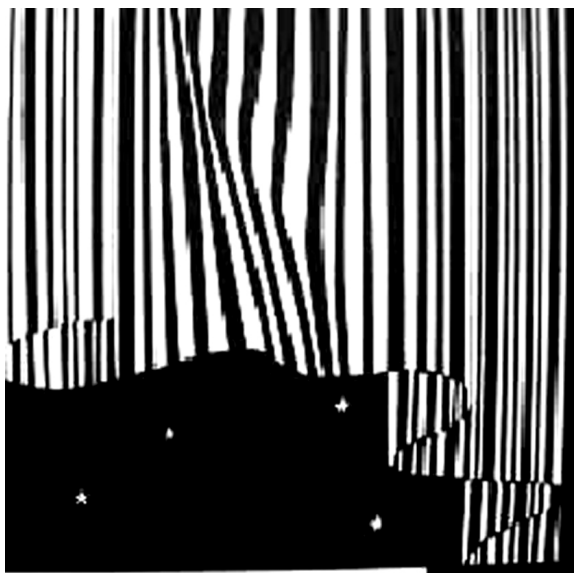

图 1-27

2. 面的形态特征与心理特征。

(1) 面的相对性。

如果面的长度、宽度与画面的整体比例产生巨大的差异,这时的面的性质就向线和点的性质改变。设计者应该根据自己的设计需要调节点、线、面的视觉特征,向大自然学习,让构成不再成为一种定式,而是设计者思想的一种自然流露。(图 1-27)

(2) 面的分类与心理特征。

从形态的描述上我们可以把面分为几何面、自由面、实面与虚面,这些不同的面,在视觉上所产生的心理效果各有不同(图1-28)。具体参见表 1-2。