

学前教育专业统编教材

专业技能课系列教材

总主编 戚鹏

MEISHU

SHIYONG HUIHUA JICHU

主编 李建生

美术

实用绘画基础

郑州大学出版社

学前教育专业统编教材
专业技能课系列教材

实用绘画基础

主编 李建生

郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术 实用绘画基础/李建生主编. —郑州:郑州
大学出版社, 2014. 8
学前教育专业统编教材
ISBN 978—7—5645—1905—6

I. ①美… II. ①李… III. ①美术教育—教学研究—
幼儿师范学校—教材 IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 174572 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:王 锋

全国新华书店经销

河南安泰彩印有限公司印制

开本:890 mm×1 240 mm 1/16

印张:15.25

字数:497 千字

版次:2014 年 8 月第 1 版

邮政编码:450052

发行部电话:0371—66966070

印次:2014 年 8 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978—7—5645—1905—6

定价:27.00 元

本书如有印装质量问题,请向本社调换

作者名单

主 编 李建生

副主编 柴新昕 王文选 张书喆

编 委 (以姓氏笔画为序)

马 媛 李 鸽 周 嬛 高 星

前言

本教材是在学前教育迅速发展的形势下,根据幼儿师范大、中专学校的教学实际和学前教育专业培养目标的需要编写的,供三年制、五年制幼儿师范大、中专学校教学使用,并可作为职业高中幼儿师范班以及在职教师继续教育的参考教材。

本教材力求体现素质教育的要求,以美术学科知识体系构建课程的思路和方法,加强学习活动的综合性和探索性,注重美术课程与学生生活经验的紧密关联,注重美术课程在幼儿教育中的实际运用,使学生在积极的情感体验中提高想象力和创造力,提高审美意识和审美能力,促进学生的个性形成和全面发展,培养现代人格特质,发展健康个性。

实践证明,专业美术院校那种写实性明暗素描的教学模式,占用的课时太长,学习难度太大,表现的范围太窄,画面形象幼儿也不喜欢,在幼儿园教育教学活动中没有直接的作用,不适合用于学前教育专业美术课程,如果生搬硬套将会产生很多弊病。所以,本教材紧密结合幼教工作的特点,从培养未来幼儿教师的目标出发,注重教材的实用性、趣味性、可读性。本教材力求达到教师好教容易操作、学生好学容易掌握、用人单位满意的编写效果。本教材所采用的训练方法是以表现性的线描为主,以短期作业为主,强化物象的形体结构,淡化物象的透视明暗。书中所选图例的形象大多简炼、夸张、生动、有趣,适合教师在幼儿园教育教学工作中运用,也适合幼师学生学习掌握。书中有大量图例可供学生临摹练习,从图例中直观地研究技能、技法,感受和领悟作品的美感,开阔眼界、陶冶情操。这些图例还可作为参考资料用于改写和创编。本教材加重了创编课的学习分量,并将其贯穿在每个章节之中,试图从多方面、多维度、多层次地训练学生的创造性思维,培养学生将创新观念转化为具体成果的能力。通过创编活动可以体现出学生的艺术思维、艺术情感和艺术想象能力,可以检验学生是否真正掌握造型的知识和技能。如果学会创编,幼师毕业生就能够更好地胜任幼儿园工作,成为幼儿园需要的优秀人才。

在编写本书过程中,我们参考、引用了部分图例和文字资料,在此向作者表示感谢。由于编写时间仓促,编者水平有限,疏漏与错误可能存在,恳请师生在使用过程中提出宝贵的意见和建议,也希望美术教育和幼教专业的同行以及使用本书的读者批评指正。

编者
2014年7月

目 录

第一章 透视基础知识	1
第一节 透视的种类	1
一、焦点透视	1
二、散点透视	1
三、环形透视	3
四、任意透视	3
第二节 焦点透视	4
一、焦点透视的概念	4
二、透视原理	4
三、透视变化与造型	4
四、透视的基本规律	5
五、透视的常用术语	5
六、立方体的透视	6
七、圆柱体的透视	8
八、自制简易透视教具	11
第二章 几何形体与静物	12
第一节 工具和材料的使用	12
第二节 素描基础知识	13
一、形体与结构	13
二、比例	15
三、明暗变化的基本规律	16
四、构图	17
五、线条	19
六、观察方法	21
第三节 结构素描的画法步骤	21
第四节 明暗素描的画法	27
第五节 作品分析	33
第三章 风景	38
第一节 风景画基础知识	38
一、工具和材料	38
二、表现方法	38

三、取景与构图	39
第二节 树木	40
一、树木的结构	40
二、树的明暗变化规律	41
三、各种树的特征	41
四、树木的画法步骤	44
第三节 花卉	46
一、花的结构	46
二、花的体面	46
三、花瓣的透视变化	47
四、叶的结构与形态	47
五、各种花的特征	48
第四节 建筑	52
一、外国式建筑	52
二、中国式建筑	55
三、现代建筑	57
四、个性小屋	59
五、门窗、栅栏	60
六、桥梁	61
第五节 风景写生的作画步骤	62
一、线条素描风景写生的作画步骤	62
二、明暗素描风景写生的作画步骤	64
第六节 风景画的创编	66
一、构思立意	66
二、绘制草图	66
三、定稿	66
四、放大制作	66
第四章 动物	67
第一节 兽类	67
一、兽类的结构	67
二、兽类的略写	69
三、兽类的体面与透视	69
四、兽类的运动	71
五、各种兽类的特征	72
第二节 鸟类	85
一、鸟类的形体结构	85
二、鸟类的体面	87
三、鸟类的运动	88
四、各种鸟类的特征	88
五、用卵形画鸟	95
第三节 鱼类	97
一、鱼类的形体结构和运动	97
二、各种鱼类的特征	98

第四节 其他类	101
一、青蛙	101
二、蝴蝶	101
第五节 动物的画法步骤	102
一、单个动物的画法步骤	102
二、组合动物的画法步骤	103
第六节 拟人化动物的变形方法	105
一、模拟人的形态	105
二、模拟人的动态	106
三、模拟人的神态	106
四、模拟人的装束	107
第七节 动物画的创编	107
一、动物画创编应注意的事项	107
二、《小鸭子》创编的过程	108
三、《狐狸和乌鸦》创编的过程	109
第五章 人物	112
第一节 头部	112
一、头部比例	112
二、头部的形体结构	113
三、性别与年龄特征	113
四、五官	114
五、头像写生的方法步骤	117
第二节 人体的比例与形体结构	121
一、人体的比例	121
二、人体的形体结构	122
三、性别与年龄特征	125
第三节 人物动态	126
一、重心与支撑面	126
二、动态线	126
三、透视变化	127
四、全身人物的画法步骤	128
五、半身人物的画法步骤	131
第四节 儿童	133
一、儿童的头部特征及五官比例	133
二、儿童的形体比例及特征	133
三、儿童的形体结构与动态	134
四、儿童的画法步骤	139
第五节 人物的夸张表现	141
一、神态的夸张	142
二、动态的夸张	142
三、形态的夸张	143
四、服饰的夸张	146
第六节 人物画创编	149

一、古诗词插图创编过程	149
二、《三个和尚》的故事创编过程	149
三、《白雪公主和七个小矮人》的故事创编过程	150
第六章 教学简笔画	155
第一节 教学简笔画的概念、用途和特点	155
一、教学简笔画的概念和用途	155
二、教学简笔画的特点	155
第二节 教学简笔画的造型要素	155
一、点	155
二、线	156
三、面	158
四、点、线、面的综合运用	159
第三节 教学简笔画的造型方法	159
第四节 教学简笔画的学习形式	165
附录 幼教实用美术资料	174

第一章 透视基础知识

第一节 透视的种类

透视是一种视觉现象。所谓透视变化,是人的视觉器官所产生的一种视觉反应。将具有高、宽、深三维空间的物象描绘到只有高、宽的二维平面上,是透视所要解决的关键任务。在平面上表现立体的方法有多种,较常用的有焦点透视、散点透视、环形透视、任意透视等。焦点透视着重于再现客观物象,给人身临其境的感觉。散点透视、环形透视、任意透视着重于表现主观意图,可以不受客观对象的约束和限制。

一、焦点透视

焦点透视只有一个视点,它是人们在固定的位置上观察客观对象,是最接近视觉感受的表现方式,具有较完整、较系统的理论和作图方法,是学习透视规律的主要方法。15世纪,意大利文艺复兴时期的画家玛萨乔为了研究通过画面表现景物远近距离的空间变化,曾用玻璃板代替画面立在自己的眼前,然后将透过玻璃平面看到的物象用线条描在玻璃板上,并对其进行研究,因而发现了远近透视变化的规律。自此,现实主义绘画便有了坚实的科学依据。

达·芬奇的《最后的晚餐》(图1-1)就是焦点透视的典范之作,在平面上创造了三维空间。如果没有焦点透视法就没有西方的现实主义绘画。

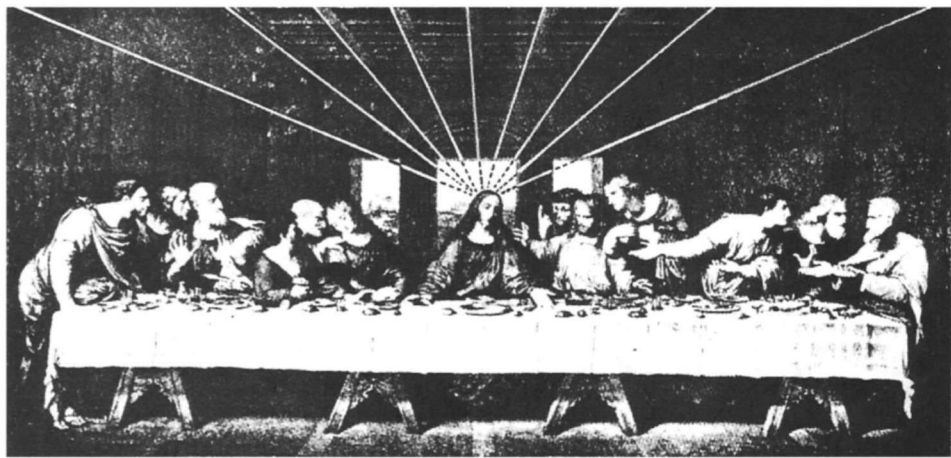

图 1-1 《最后的晚餐》(意)达·芬奇

二、散点透视

散点透视有多个视点,人们可以上下左右移动视点的位置观察客观对象。散点透视的方法在中国画中的应用非常普遍。我国古人作画不像西方人那样把自己固定在一点上对景写生,而是周游自己所要描绘的山川,进行观察、记忆。由于创作的方式不同,所描的超长横幅和条幅极为多见。在观察这类作品

时,随着人的目光移动,景也随之移动,画面中不但可以出现山上的景,也可看到山下的物,同时还可以随心所欲地左右延长,表现出了一定的灵活性。幼儿园环境创设的构图常用这种散点透视的作画方法。图1-2至图1-5就是散点透视作画的运用。

图 1-2 幼儿园壁画设计

图 1-3 《溪山行旅图》(北宋)范宽

图 1-4 《长江万里图》(壁画线稿局部) 袁运甫

图 1-5 幼儿园壁画设计

三、环形透视

环形透视也是采用多个视点的方法,与散点透视的区别是,环形透视是将不同方向环视的物象仍以不同的方向表现在画面之中,给人带来多方位的视觉感受。《难忘当年》(图1-6)将人物、动物以上下左右四个方向环视的不同视觉角度集中表现在同一画面中,无论从何种角度观赏都可以适应观者的视觉,充分展示了环形透视的特征。

《缚笏帚》(图1-7),鸡和各种物品分别由不同角度环视构成,围绕在人物的四周,进一步描写了农家的生活氛围,衬托出人物的精神面貌,构图打破了人们的正常视觉感受,显得十分生动有趣。

图 1-6 《难忘当年》 张俊

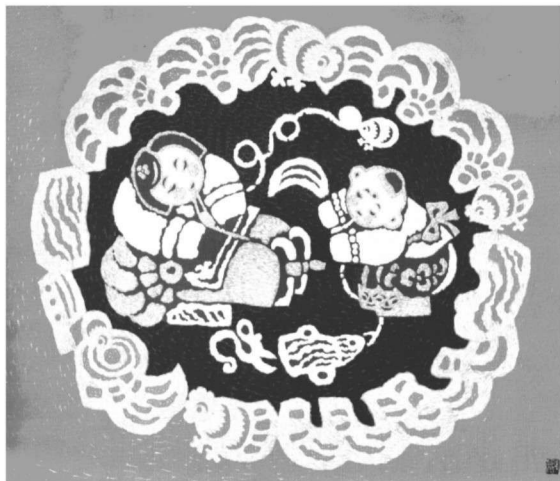

图 1-7 《缚笏帚》 张俊

四、任意透视

任意透视是根据主观的需要,任意改变视点的位置,或任意改变物体的大小、比例、位置。这种方法不以近大远小的正常视觉描绘物象,主体表现时又常做反透视效果。因此,远离视线的物体比近处的物体还要大,为的是制造一种装饰情趣,并充分展示前后物体的完整性。如图《二老弈棋》(图1-8),远处的葫芦叶子比近处的鸡大,小桌、茶壶、碗的形象也不符合正常的视觉规律。此图采用任意透视的方法,构图新颖别致,人物和背景互不遮挡,主次分明,很好地显示了两位老人晚年的幸福生活。

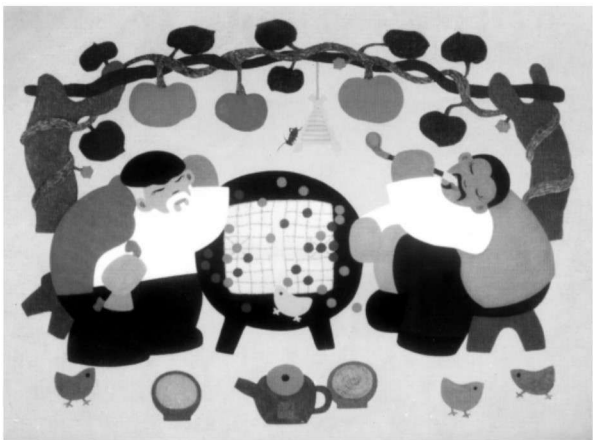

图 1-8 《二老弈棋》 张俊

图 1-9 《荷叶上的欢乐》 马宇轩(8岁)

第二节 焦点透视

一、焦点透视的概念

焦点透视的基本原理是将隔着一块玻璃板看到的物象,用笔画在这块玻璃板上,就得出一幅合乎焦点透视原理的绘画。在这个平面(画面)上可以用线条来图示物体的位置、轮廓和投影,研究透视的规律和法则。其特征是符合人的视觉真实,讲究科学性。

二、透视原理

人的眼睛观看物象,是通过瞳孔反射到视网膜上而感知的,远近距离不同的相同物象,距离愈近的在视网膜上的成像愈大,距离愈远的在视网膜上的成像愈小,这一近大远小的视觉现象,称为“透视现象”。

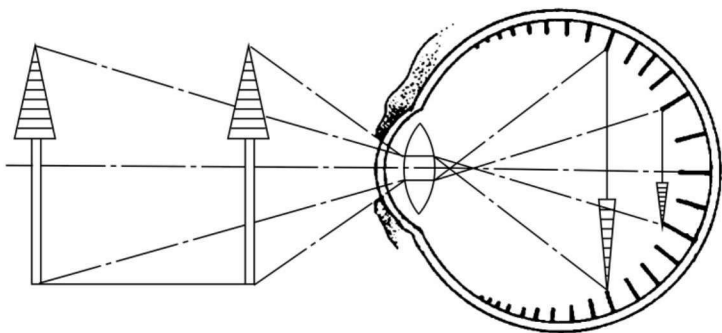

图 1-10 透视原理

三、透视变化与造型

观察正方体可以发现,在许多所能看到的完全相等的三个面中,凡是具有前后深度关系的体面,不仅大大缩扁,而且改变了固有的正方形形状,这种现象称为“透视缩形”。在画面上,只有准确地表现物体具有前后深度的体面的透视缩形,才符合正常的视觉感觉。如图 1-11、图 1-12 所示。

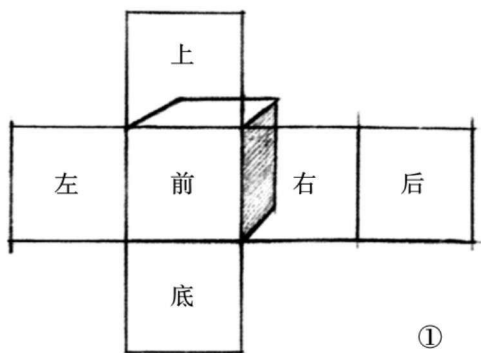

图 1-11 正方体的透视缩形

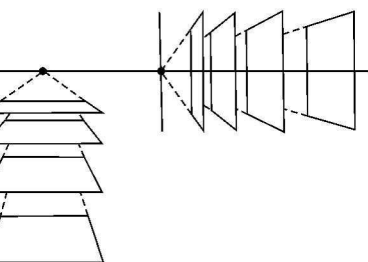
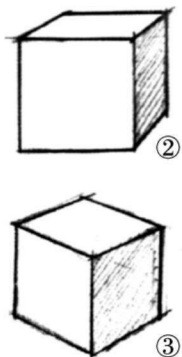

图 1-12 正方形的透视缩形

素描造型就是要在仅具有二维空间的画面上,表现具有三维空间的物体,即在平面上表现物体的空间深度和体积。按照透视原理,凡具有前后空间深度的体面,都会产生透视缩形。在平面上表现物体的体积和空间深度,关键在于准确把握体面关系和透视缩形。正因为如此,在素描造型中表现物体的长度、宽度容易些,而要表现物体的深度则困难一些。透视规律的运用正是在画面上准确确定物体的深度,准确表现其透视缩形,从而增强物体空间深度和体积感的表现。

四、透视的基本规律

同样大小的物体近大远小,同样长短的物体近长远短,同样粗细的物体近粗远细,同样厚薄的物体近厚远薄,同样宽窄的物体近宽远窄,距离相等的物体近疏远密。视平线以上的物体越远越低,视平线以下的物体越远越高。如图 1-13 所示。

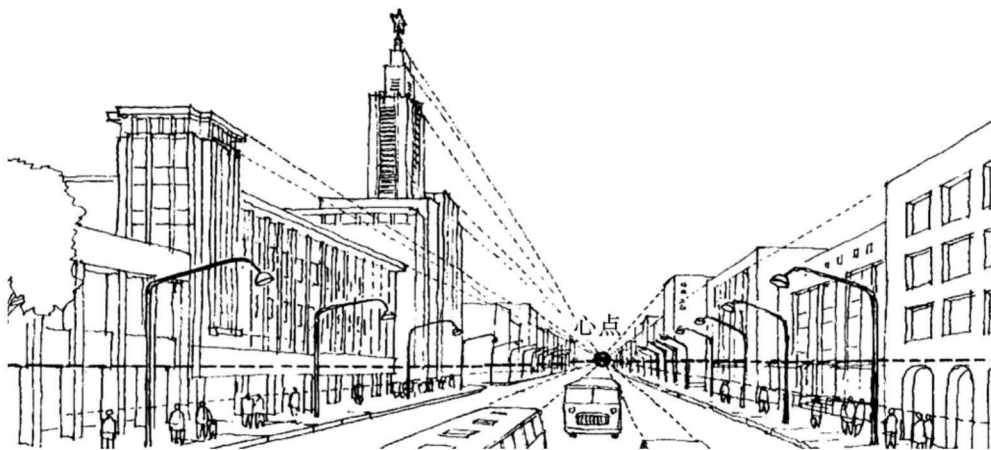

图 1-13 透视的基本规律

五、透视的常用术语

画面:在物体与视点之间假设的一个透明平面,这个面与地面垂直,与画者平行。

视点:画者眼睛所在的位置。

视线:视点至物体任意一点的连线。

视域:所有视线集中在视点上形成的一个锥形,夹角为 60° 。

视心线:即主视线,从视点向画面作的垂线。

心点:视心线与画面的交点。

视中线:在画面上通过心点引出的垂线。

视平线:在画面上与视点等高的一条水平线。

消失点:消失点也叫灭点,是物体的边线,在透视图向远方延伸,最后汇集的点。如心点、余点、距点、地点、天点。

如图 1-14 所示。

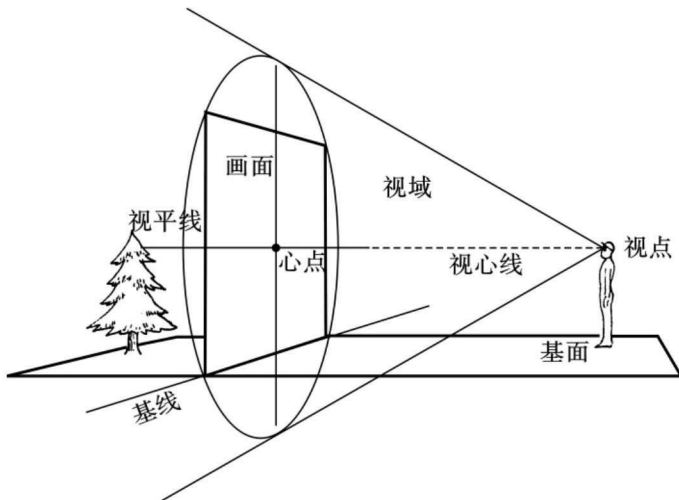

图 1-14 透视示意图

六、立方体的透视

1. 平行透视(一点透视)

置于视域之内的立方体,有两个面与画面平行、两个面与地面平行的透视。平行透视只有一个消失点。构成立方体的三组平行线,原来垂直的仍然保持垂直,原来水平的仍然保持水平,只有与画面垂直的那一组平行线透视延伸交于心点。

作图方法:画出视平线和心点,确定正方体位置,先画出正方形,而后从正方形四角向心点连线,再画出方体的厚度(深度)即成。如图 1-15 至图 1-17 所示。

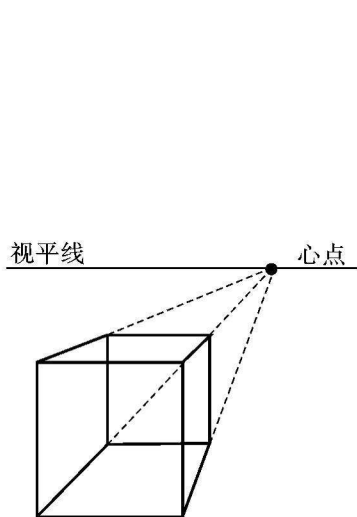

图 1-15 平行透视的作图方法

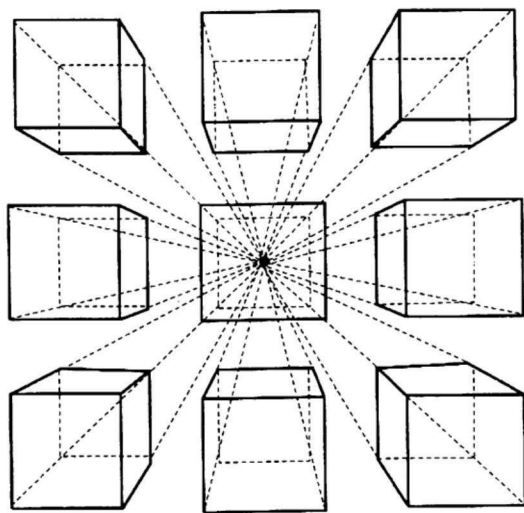

图 1-16 立方体平行透视

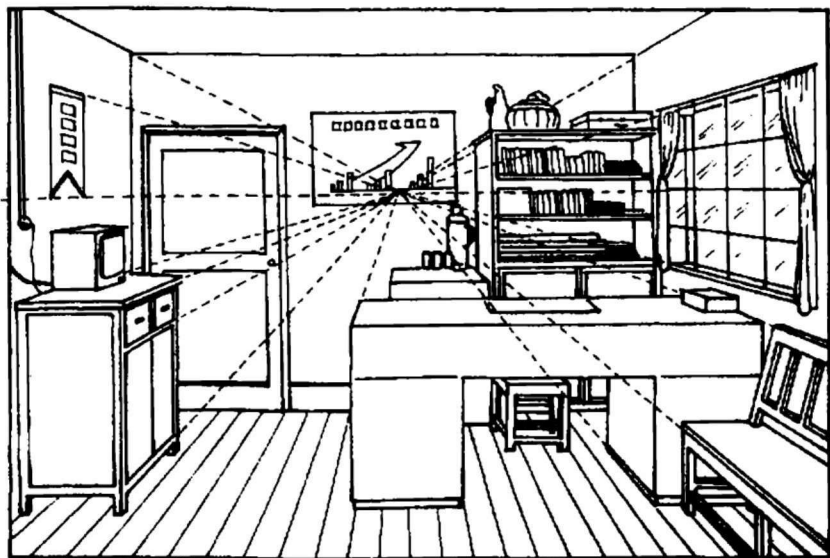

图 1-17 室内平行透视

2. 成角透视(二点透视)

置于视域之内的立方体,上下两个面与地面平行且与画面垂直,没有一个面与画面平行的透视。成角透视有两个消失点,除了垂直于地面那组平行线的透视仍然保持垂直外,其他两组平行线分别消失于视平线上心点的左右两侧。如图 1-18、图 1-19 所示。

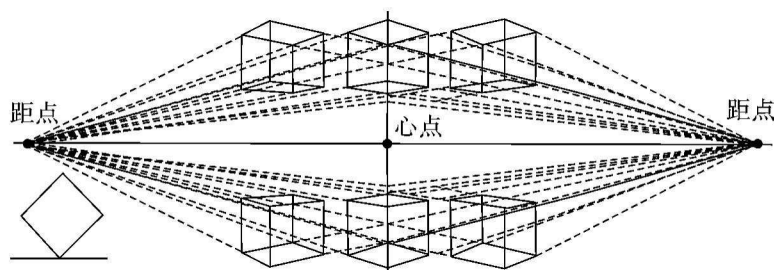

图 1-18 立方体的成角透视(一)

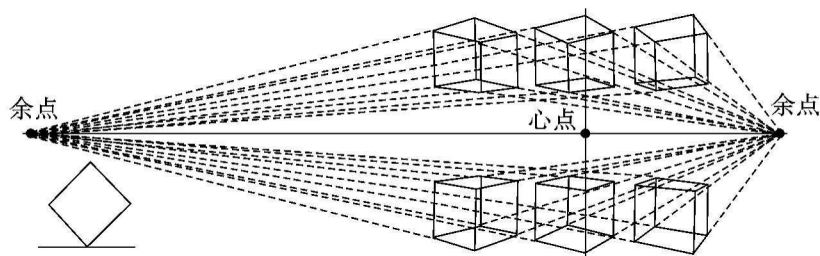

图 1-19 立方体的成角透视(二)

作图方法 1:画出视平线和心点,并画出画面,在视平线上心点两侧定出距点(距点画在画面以外、心点两侧距离相等的位置上),再在心点垂线的位置上画立方体与画面最近的垂直边,将立方体的垂直边与距点连线,画出六个面即成。如图 1-20 所示。

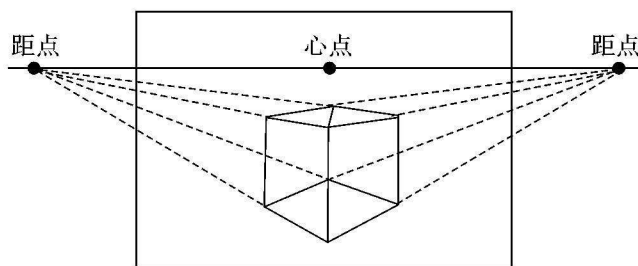

图 1-20 成角透视的作图方法 1

作图方法 2:画出视平线和心点,并画出画面,在视平线上画出余点(两余点到心点的距离不相等),再在心点垂线的位置上画立方体与画面最近的垂直边,将立方体的垂直边与余点连线,画出六个面即成。如图 1-21 所示。

室内成角透视实际应用如图 1-22 所示。

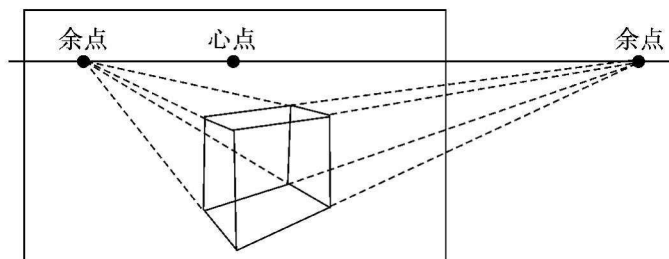

图 1-21 成角透视的作图方法 2

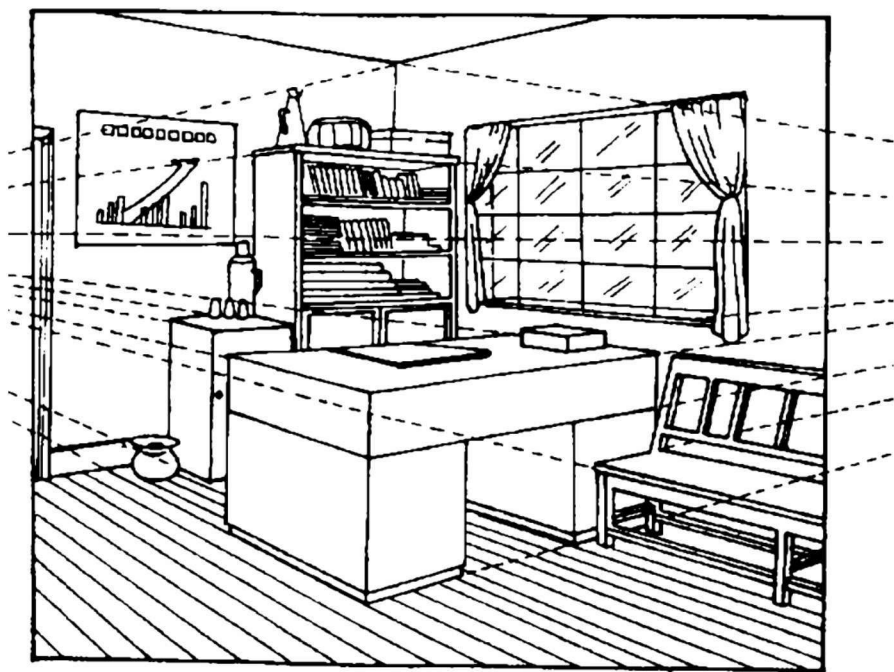

图 1-22 室内成角透视

七、圆柱体的透视

1. 正圆的画法

先画正方形,再画对角线,找出圆心。再过圆心做直角交叉线。交于正方形的四条边上,得出四点,再平滑连接这四点,即可画出圆来。如图 1-23 所示。

2. 透视圆面的画法

透视变形后的圆面形状为椭圆形,圆心在最长直径与最短直径的交点上,最长直径的半径相等。最长直径将椭圆形分成两部分,近部分略大,远部分略小,最短直径的近处半径略长,远处半径略短。不论何种状态下的圆,只要先画出相应的方形的透视状态,即可画出相同状态下的圆形透视。如图 1-24 所示。

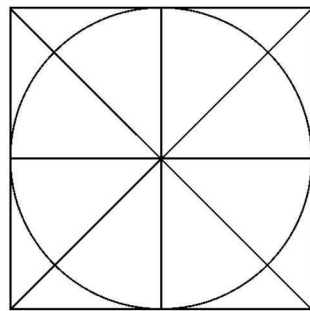
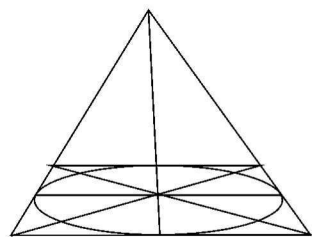
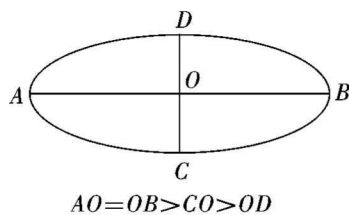

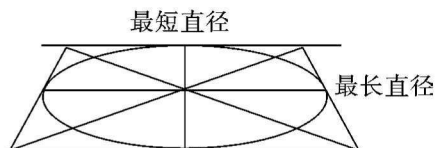
图 1-23 正圆的画法

(1)

(2)

(3)

图 1-24 透视圆面的画法

3. 简易透视圆面的画法

先画长方形,确定最长直径和最短直径。然后用短直线切角,逐步画准透视圆面的轮廓。如图 1-25 所示。透视圆面不要出现两头尖、上下两边平、远大近小、左右两边不相等等错误。如图 1-26 所示。