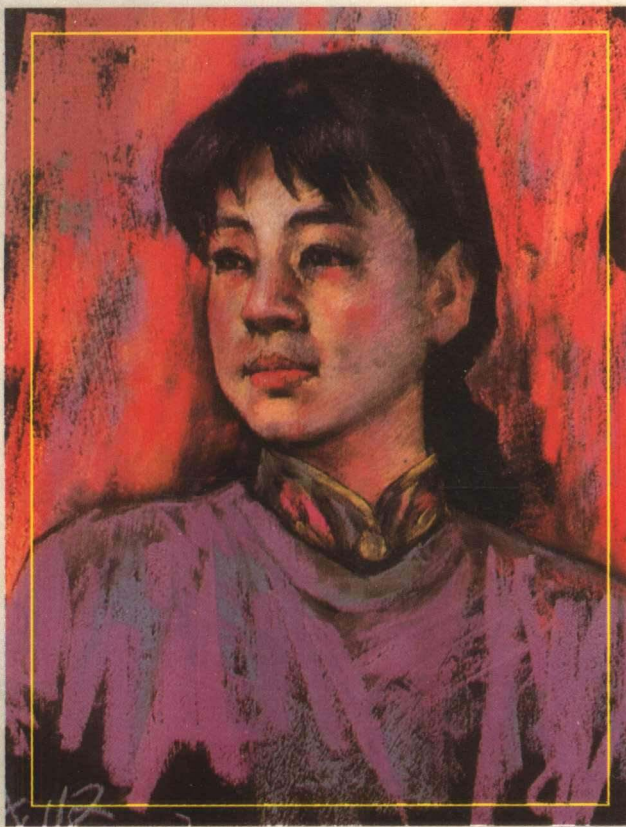

河南省中师教材编辑委员会
韦晓坚 编著

中等师范学校试用教材

黑板粉笔画训练

河南大学出版社

中等师范学校试用教材

黑板粉笔画训练

(修订本)

河南省中师教材编辑委员会

韦晓坚 编著

河南大学出版社

黑板粉笔画训练

(修订本)

韦晓坚 编著
责任编辑 袁喜生

河南大学出版社出版
开封市明伦街 85 号

电话:5956649 邮编:475001

河南省新华书店发行

河南第一新华印刷厂印刷

开本:850×1168毫米1/32 印张:1.625 插页:22 字数:40千字

1993年8月第1版 1997年11月第6次印刷

印数:36000—41000册 定价:10.00元

ISBN7-81018-977-8/J·20

序 言

百年大计，教育为本。国家和民族的振兴要依靠科技的进步和劳动者素质的提高。发展科技和提高劳动者素质的基础在教育，而小学教育则是基础的基础。经过四十年的努力，我省已基本普及了小学教育，这为进一步繁荣我省经济和推动我省社会进步创造了必要条件，也为进一步提高小学教育教学质量奠定了良好基础。

教育大计，师资为本。发展小学教育，提高小学教育质量的关键在于建设一支思想素质和业务素质优良的小学教师队伍。有了高素质的小学教师队伍，才能有高质量的小学教育。

师范教育是培养师资的摇篮。它在很大程度上决定着师资队伍的水平 and 整个国家教育的质量。现代科学技术的竞争，引发了许多国家教育改革的热潮。世界各国都在着力优化师范教育，努力提高师范教育质量。这些年来，我省中师的教育教学改革取得了不少成绩，但是，整个中师教育还不能完全适应实施九年制义务教育和社会主义现代化建设的需要，特别不适应广大农村普及和提高小学教育的需要。1989年国家教委颁发的《三年制中等师范学校教学方案(试行)》，有力地促进了中师教育改革工作的深入开展。

根据《三年制中等师范学校教学方案(试行)》的精神，遵照“立足河南，体现特色，突出重点，确保质量”的指导思想，我省中师编写了与实施《三年制中等师范学校教学方案(试行)》相配套的试用教材。这些教材从对未来小学教师进行职前教育的需要出发，认真贯彻“社会主义建设必须依靠教育，教育必须为社会主义建设服务”的方针，努力体现为本地实施九年制义务教育和促进本地经济、文化发展服务的方向，有利于培养学生“爱当”和“会当”小学教

师。

中师教材建设是一项非常重要的基本建设,也是难度很大的工程。我省广大中师教育工作者充分认识到教材建设在深化中师教育教学改革中的重要性,在认真调查研究当地经济、文化发展和实施九年制义务教育需要的基础上,经过反复讨论、修改,编写了这套试用教材。今后要在试用中不断完善、修订,使之既符合国家教育方针,又具有地方特色,全面提高我省中师教育质量。

汤瑞桢

一九九一年六月二十日

目 录

前言	(5)
第一章 黑板粉笔画概论	(7)
第一节 黑板粉笔画的特点	(7)
第二节 为什么要学习黑板粉笔画	(8)
第二章 黑板粉笔画基础知识	(10)
第一节 工具材料	(10)
第二节 素描训练	(12)
第三节 色彩训练	(13)
第三章 黑板粉笔画的基本画法	(18)
第一节 单线画法	(18)
第二节 平涂画法	(18)
第三节 点彩画法	(19)
第四节 揉擦画法	(20)
第五节 多层画法	(21)
第六节 其它画法	(21)
第四章 黑板粉笔画作画步骤	(23)
第五章 黑板粉笔画临摹训练	(26)
第一节 不同画种的临摹方法	(26)
第二节 摄影作品的临摹方法	(27)
第六章 黑板粉笔画的写生与创作	(30)
第一节 写生	(30)
第二节 创作	(32)
第七章 黑板粉笔画作品分析	(34)
附录	(42)

一、粉画发展简史..... (42)

二、色粉画..... (44)

附图

技法示例

1. 素描	2. 揉擦	3. 单线	4. 平涂
5. 点彩	6. 油画临摹	7. 摄影临摹	8. 风景写生

参考作品

1. 临摹油画《侧面女子肖像》	2. 临摹油画《白求恩》
3. 临摹油画《女孩头像》	4. 临摹油画《贵妇肖像》
5. 临摹油画《拉小提琴的少女》	6. 临摹油画《藏族女孩》
7. 临摹油画《羊群》	8. 临摹油画《瓶花》
9. 临摹油画《男子肖像》	10. 临摹色粉画《舞蹈演员》
11. 临摹水粉画《菊花》	12. 临摹摄影《黄发少年》
13. 临摹摄影《郊外风景》	14. 临摹摄影《静物》
15. 临摹摄影《花与少女》	16. 临摹摄影《守财奴》
17. 临摹摄影《披头巾的女子》	18. 临摹摄影《逆光人像》
19. 临摹摄影《瓶花》	20. 风景写生
21. 临摹油画《风景》	22. 创作《天驹》
23. 创作《小狗》	24. 创作《小憩》
25. 创作《钢琴演奏者》	26. 创作《瓶花》
27. 静物写生《水果与瓶花》	28. 素描写生《人像》
29. 人物写生《女学生》	30. 石膏写生《高尔基》
31. 石膏写生	32. 创作《老人》
33. 人物写生《女教师》	34. 临摹摄影《壮心不已》
35. 临摹摄影《纯情少女》	36. 临摹摄影《凝视》
37. 临摹摄影《金发女郎》	38. 临摹摄影《笑口常开》
39. 临摹摄影《歌唱祖国》	

一版后记

修订版后记

前 言

在建设高度发达的社会主义物质文明和精神文明的同时，美术教育事业亦应不断发展，以满足人们的精神的全方位需要。吸收、融会古今中外艺术表现技巧中一切有益的东西，面向未来，不断探索，开创新的绘画领域，是美术工作者的历史重任。对黑板粉笔画的研究，就是笔者在这方面所作的一点尝试。

作为一个画种，黑板粉笔画还很年轻。粉笔传入中国，至多不过百年。作为绘画工具，在宣传板报的插图制作中得到广泛运用，并形成影响，只不过是建国以后的事情，而在普通黑板上敷着金钢砂、造就特殊绘画效果出现在课堂、展厅、街头巷尾，更是近几年的事情。目前在国内外虽然也有一些谈黑板报报头、插图、编排等的读物，但还没有专门研究黑板粉笔画的著作，而且也未得到学术界的应有重视。其原因大概有两个方面：一是认为雕虫小技，无甚研究价值；二是即令有所建树，其作品也难能蜚声画坛为世所知。然而我们也看到，近年来有不少在工厂、学校、街道、机关从事宣传工作的同志，在工作实践中对这门为广大群众所喜闻乐见的大众艺术，作了许多有意义的探索，取得了可喜的成就。他们借助于粉画粉笔的特性，把普通黑板加以改造，集油画、粉画、国画、摄影的重彩、轻柔、飘逸、逼真之灵秀，加以综合、吸收、提炼、取舍、创新，在黑板上涂出了全新的绘画效果，独树一帜，趣味超然。现在，有些城市群众自发地组织了黑板粉笔画研究会，定期或不定期在党政机关门口、闹市区组织作品展览、评比，参观者蜂拥而至，留连忘返。笔者深有感触，愈来愈觉得黑板粉笔画有其强大的社会价值和不可朽生命力，故而决心不揣冒昧，不计工拙，把几年来在教学中悟出的一些极不成熟的想法公诸于世，希冀艺术界同仁，尤其专家们不

吝指教,让这一有极大社会效益和为亿万群众所乐睹的画种不断得以发展、完善。

本书按照中等师范学校美术课教学需要安排章节和有关训练内容。所选参考画多为中师在校学生的习作,这样也许更适合学生现有的实际能力和鉴赏水平。学生应在老师的指导下认真学习和掌握有关技法,以便毕业后更好地为教学和社会服务,且有利于逐渐拓宽自己的艺术视野,提高自己的艺术创作能力。

第一章 黑板粉笔画概论

第一节 黑板粉笔画的特点

黑板粉笔画,是指用粉笔在黑板上所作的画。它以其特有的艺术效果独具魅力,是其他画种所无法替代的。

黑板粉笔画作为一种绘画形式,除了要求与一般绘画共同具有形象性、艺术性之外,还有如下特点:

一、强烈的表现力和感染力

用粉笔在黑板上作画运笔强劲,成画豪放,触目之瞬能给以刚毅雄阔、驰骋不羁之感;用粉笔在黑板上作画,可以充分表露作者的思想感情,如同壮怀激烈的诗人作诗那样,一管在握,不难把满怀激情倾泻笔端,以引起读者共鸣。

二、材料经济、作画简便

黑板粉笔画所用的黑板与粉笔同其它画种所需材料相比,是低廉的。就作画条件而言,无论什么时候,只要具备粉笔和黑板就能直接作画。它不像其他画种在作画前需要进行繁琐的准备工作,也不需要考虑如水和油对色彩干湿的影响;作画时还可以随时停笔和续画,多次画出来的形体、色彩、笔触都能自然地衔接在一起,不受时间限制。这就是说黑板粉笔画既可以一气呵成,又可以间歇制作。只要作者全神贯注、着力把自己的感受达到某种表现效果,就能进入理想境界。

三、易擦易盖,修改方便

粉笔在特制的黑板上作画,有一定的覆盖性。当你第一遍颜色感到不满意时,第二遍颜色很容易把不理想的颜色遮盖起来。在整个作画过程中如果形象有较大闪失,画面整体关系处理不当,需要大面积修改或重画时,可以用清水冲洗掉整个画面,重新再画。冲洗办法很简单,用刷子或抹布在水流中轻拂黑板表面,直至干净为止,晾干后即可再次作画。

四、便于处理画面虚实关系

在一幅画中,虚实、主次、强弱等对比关系往往起着重要作用,黑板粉笔画亦不例外。在处理虚实关系时,用粉笔刚劲有力地一次在画面上保留其笔痕就会出现“实”的效果;如果需要“虚”时,则用手指轻轻揉擦一下,使色粉轮廓适度模糊,便可以得到“虚”的效果;如果不用揉擦方法,在用笔时降低力度,也能取得虚实有别的效果。至于主次、强弱处理概莫例外。

五、色光稳定、视感舒适

由于粉笔在制作时所用的粘合剂不含油质,因而色粉的艳丽厚重相对而言不会变黄,更不会开裂;由于色粉的层层积累和黑板的特制表面作用,画面不会产生使人看起来不舒适的闪光感觉。因此,不管变换任何角度作画或观赏都不会受光的干扰,并可以从任何方向握笔作画。

第二节 为什么要学习黑板粉笔画

在教学工作中,用粉笔在黑板上作画,对于任何一位教师来说都是必不可少的。不论幼儿教师、小学教师、中学教师、大学教师,

也不管是否讲授美术课程,都应该掌握一些黑板粉笔画知识。从事教学工作的人都有这样的体会:一个形象的图解,常常可以达到用语言难以说清的效果,而且还会给学生留下难以忘怀的记忆。对于美术专业课教学来说,进行黑板粉笔画训练,有助于提高学生的学习兴趣,发展学生的思维力和想象力,同时对提高学生的造型能力和创作能力也有重要作用。由于黑板粉笔画具有独特的形式,丰富的表现力和广泛的使用性,学生很容易对它产生兴趣。兴趣是学习的动力,抓住兴趣最浓的课题做比较深入的学习和研究,所取得的成绩会是相当惊人的。因为单科的深入并不是孤立的,它的成功会成为解决更多课题的钥匙。开设黑板粉笔画,必然促进学生对整个艺术个性的强化和发展,对综合绘画能力的提高尤其显得重要。

就基层宣传工作而言,用黑板粉笔画的形式制作独幅或系列宣传画,早已深受人们欢迎。有人把黑板报比作当代各路宣传大军中的一支轻骑兵,它是宣传党和国家路线、方针、政策和领导意图的重要阵地。在广大城乡的街道、公众场所,以及工厂、部队、机关、学校、商店、医院等,几乎到处都有生动活泼的黑板报。

大家知道,黑板报质量的高低,决定于黑板的内容导向、编排艺术、报头、插花等等。一块黑板报如果没有一两幅形象生动、有一定欣赏价值的报头插图,就很难引起人们的注意。因此,在中等师范学校开设黑板粉笔画技法课程,对培养学生将来回到农村、基层从事社会实际工作的能力也有着深远的意义。

练习题:

1. 黑板粉笔画有哪些特点?
2. 简要说明学习黑板粉笔画的重要性。

第二章 黑板粉笔画基础知识

第一节 工具材料

黑板粉笔画的主要工具是黑板和粉笔。炭精条、木炭条作为辅助性工具也有相当重要的作用。

一、黑板

对黑板的要求。第一,色泽要黑。黑板色泽越黑,在绘画过程中越容易与粉笔产生强烈对比,给人一种干净利落的感觉。第二,表面要粗糙些。因为这样有利于粉笔的使用,可以使用粉笔在黑板上重复刻划。如果黑板表面很光滑,粉笔细末不容易附着在它的上面。所以,黑板的选择与制作对于提高粉笔的表现力非常重要。这里着重介绍一下黑板粉笔画的黑板制作:

选用表面光滑的木板、三合板或五合板,根据需要裁成一定的规格。教学用黑板规格可选用 $40\text{cm} \times 60\text{cm}$ 、 $60\text{cm} \times 80\text{cm}$,学校宣传用大黑板可选用较大的规格。用黑板漆先均匀地刷在木板表面,这叫第一遍底色。然后选用颗粒较细的金刚砂(五金商店有售,用于工业磨砂)和树胶搅拌成一定浓度,如胶水过稠可适量加水稀释,等第一遍底色干后,始均匀地涂于黑板表面。俟胶水干后,看金刚砂是否完全粘附在黑板表面,可以用干布轻擦黑板表面,如果没有细砂颗粒脱落,再刷一遍黑板漆就成功了。

二、粉笔

有软、硬两种性能的粉笔,每种粉笔画出来的质地效果都不尽

相同。用软性粉笔作画可以涂大片的色块,色粉附着力强。硬性粉笔的笔头能削成尖形,较适宜刻划细部,在画的过程中,可以软、硬粉笔交替使用。下面介绍一下教学中常见的粉笔。

1. 白粉笔:是在黑板上书写和绘画用途最多、应用范围最广的一种粉笔。白粉笔的质量要求:笔身挺直,白度好,书写和绘画时软硬适中、无杂质。目前市场上洛阳生产的白色粉笔,质量较好,价格便宜。

2. 无尘粉笔:耐磨耐用,粉尘少,和普通粉笔相比,一支可顶三四支用,其原因是这种粉笔在原料成份上,主要采用碳酸钙制作,粉笔在黑板上磨下来的粉粒较重,因此扬尘度就小。目前,无尘粉笔的质量还未过关,它的主要缺点是:质地太硬,书写起来手感不舒服,且容易在黑板上打滑,白度也不如普通粉笔。作画时,无尘粉笔可与普通粉笔混合使用。

3. 彩色粉笔:彩色粉笔要求色彩鲜艳,书写时手感软硬适中,无杂质。洛阳、南阳生产的彩色粉笔,色彩鲜艳,价格适中,有红、黄、蓝、绿、紫、橙几种颜色,虽然种类有些少,但在作画时,通过调合等技法处理,完全可以组成色彩纷呈的黑板粉笔画世界。

4. 炭精条、木炭条

炭精条是由炭黑颜料加胶制成的,有方条形和圆柱形两种,作画时一般使用黑色炭精条,它颜色浓重,质地较硬。木炭条是用松软的小木条或柳枝烧制而成的,色泽较黑,质地松软。它们都是画素描的理想工具,在黑板粉笔画绘制当中,作为辅助性工具,其作用也是不可低估的。因为它们是黑色,可以用来在黑色底色上修改画面,同时能够起到调合色彩作用。

另外,黑板粉笔画完成以后,如果需要长期保存,可以用塑料薄膜覆盖画面,亦可用定画液喷入画面,起到固定色粉作用。定画液可用松香和酒精调合制成,也可以用白乳胶调水制成。

第二节 素描训练

学习绘画的人都知道,造型的基本功是相当重要的。素描训练是解决造型能力的有效办法,学习黑板粉笔画必须要求学生具有一定的造型基础。素描训练要求对形象具有分析综合能力和整体概括表现能力。它要求作画者眼、手、脑配合一致,在作画过程中要自始至终从“整体的关系”中去认识和观察对象,通过结构分析,最后达到简明完整的艺术效果。观察方法是绘画训练的重要问题,有人画不好的主要原因往往就在于不懂得怎样正确地观察形象。正确的观察应该是建立在分析和理解的基础上,诸如比例问题、透视问题、明暗问题等。观察禁忌片面性,正如古人所言:“谨悉微毛,留意于小,则失其大貌”,因为注意的都是局部的细节,大貌就丢失了。

观察必须首先从整体着眼,逐步深入。观察越深入细致,就越要注意全面比较,只有比较才能发现变化及层次关系,从而求得对对象的全面完整认识。

素描训练的另一个问题是表现方法问题。表现的过程要先从大到小,从整体到局部,最后完成画面时再回到整体上去。具体地讲,表现方法包括构图安排、深入刻画、虚实处理、概括取舍等。

在黑板粉笔画训练中,要用粉笔画素描,这种练习有相当重要的意义。因为我们通常是用炭条在白纸上进行素描,如果把白色的底子换成黑色,就不太一样了。倘若把纸换成黑板则差异更大。在黑板上作画,要用不完全与炭条相同的粉笔去提亮物体的受光部分,画的过程是先从中间色画起,逐渐过渡到高光部分,暗部则是黑板的底色。画成的形象好似强光照射,给人以鲜明强烈的对比效果。这种练习可以结合素描训练的方法进行,它将会为进一步的色粉刻画奠定基础。(见附图技法示例1)

第三节 色彩训练

黑板粉笔画的主要工具是粉笔,变幻莫测之处也正在于粉笔的运用。研究粉笔色彩的特性是个重要问题。

一、装饰色观察方法和条件色观察方法

色彩是一种感觉。色彩具有生动的表现力和强烈的感染力,它会激发人们的情绪,产生联想,引起共鸣,在视觉上,精神上给人以美的享受。

色彩应用在绘画上分为装饰色彩学和写生色彩学。装饰色彩学着重研究物象固有色的对比、谐调、颜色组合、色调等问题,主要用于装饰艺术,工艺美术以及壁画、年画和中国画等方面。写生色彩学虽然也需要研究固有色的对比、谐调等问题,但它更注重研究物体在不同物象条件下的变化问题。它主要运用于具有写实风格的油画、水彩画、水粉画等。

写生色彩学的观察方法也就是条件色的观察方法,它的前提是观察对象、环境、光源、观察者要固定。在观察过程中,要把被画物的固有色、周围的环境色、光源色,作为一个统一整体来观察、比较。要对观察物体色彩的色相、冷暖、明度、彩度进行全面的观察、比较,找出正确的色彩关系。

装饰色观察方法也叫固有色观察方法。这种观察方法不考虑条件色的限制,不计较光源、环境是否变化、作者和被画物体是否固定,而着重于对象的固有色。所谓固有色是人们在长期生活中约定俗成的,以记忆为主的色彩观察方法。如红花绿叶、蓝天白云这些概念。装饰性绘画主要通过物体固有色的色块之间的对比关系来表现对象。它将客观物象的色彩加以概括、提炼、夸张,以人为的意愿,使之达到对比调和,产生装饰效果。在装饰色彩表现过程中

对色彩进行主观处理是必要的。装饰色和条件色的观察方法在色彩的表现过程中,有时是相辅相成的。至于在黑板粉笔画色彩的运用当中,在黑色底子上如何处理色彩关系的同时又考虑黑板粉笔画本身的特点,这是我们后面所要研究的问题。当然在色彩的学习过程中,要注意对色彩感觉能力的培养。色彩的感觉能力是一种艺术素质,它是经过长期不断的实践逐步培养起来的。观察色彩的唯一方法是比较、比较、再比较,从比较中看到变化与统一。

二、配色训练

看出颜色是回事,而要画出所看到的颜色是另一回事。初学者最好先进行配色练习,在黑板粉笔画色彩训练中,可以用两种或三种彩色粉笔先后画在黑板上,观察色彩混合后的变化效果,将黑板底色穿插其中,运用对比、调和、渐变等方法使色彩之间、色彩与黑板之间构成一个艺术的整体。混合色粉的时候不一定要画均匀,这样我们就可以知道许多丰富的色调是如何调出来的。

了解色彩的混合规律十分重要,因为我们讲的黑板粉笔画所使用的彩色粉笔种类只有六种,即红、黄、蓝、绿、紫、橙,而且色彩的明度都有些偏高,这样在画一些较为厚重的色调时,不得不借助黑板底子的衬托,或用炭精条、木炭条加色以求低明度的色调效果。因此,我们必须掌握色彩的混合规律,以便更有效地运用色彩。

两色混合有如下一些方法:

(1)用两种原色相混:

红+蓝→红紫、紫、蓝紫

黄+蓝→黄绿、绿、蓝绿

红+黄→红橙、橙、黄橙

(2)用一种原色与一种间色相混:

黄+橙→黄橙

蓝+绿→蓝绿