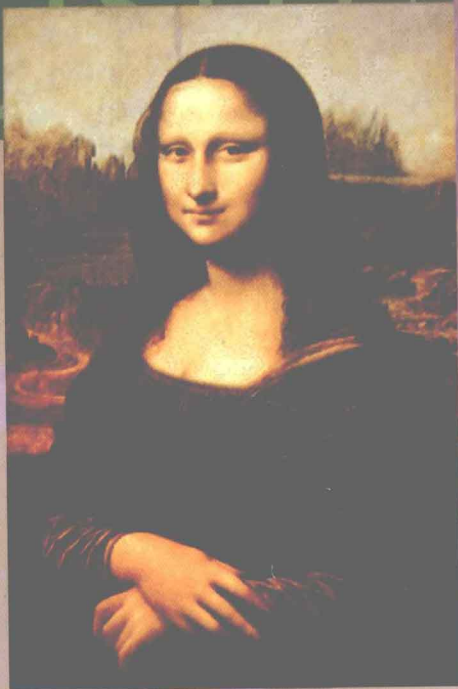

美术

绘画分册

吴树勋 / 主编

中国劳动社会保障出版社

中等专业学校系列教材

美 术

(绘画分册)

吴树勋 主编

中国劳动社会保障出版社

· 北 京 ·

编 审 说 明

本教材是根据原国家教育委员会制订的《幼儿师范学校美术教学大纲》及广播电视中等专业学校幼儿教育专业教学计划编写的。

本教材包括绘画分册、图案与手工分册、美术鉴赏分册。考虑到各地条件不同,为适应教师在教学中能够灵活应用,本教材只分出大的章节,没有规定具体课时和作业量。

本书由吴树勋、杨兆舜、刘立新、宁国华编写,由吴树勋主编,杨兆舜担任副主编。

另外,本书在编写过程中,为了能够理论联系实际,突出科学性、艺术性、实用性的特点,我们选用了一些不同风格的画家作品为范例,并引用了有关出版社美术教材的部分内容,由于篇幅所限,未能一一注明,请谅解,在此谨致谢意。

《美术》编审组

1999年9月

目 录

第一章 素描与速写	1
第一节 素描写生的工具、材料及握笔法	1
第二节 绘画基础知识——透视	2
第三节 线结构写生	6
第四节 明暗调子素描	12
第五节 人物速写	15
第二章 色彩	30
第一节 色彩基础知识	30
第二节 色彩的表现形式	32
第三节 水粉静物写生	33
第四节 装饰色彩	36
第三章 动物画与动物拟人化	48
第一节 动物画	48
第二节 动物拟人化	55
第四章 儿童画 卡通画	79
第一节 儿童画练习	79
第二节 卡通画	81
第五章 创编	87
第一节 创编练习	87
第二节 简笔画	93
第三节 黑板画	100
第六章 中国画	102
第一节 概述	102
第二节 中国画工具与材料的介绍	102
第三节 水墨画的笔墨技法	103
第四节 水墨画练习	106
第五节 儿童水墨画	119

第一章 素描与速写

第一节 素描写生的工具、材料及握笔法

一、素描写生的工具与材料

1. 笔

素描写生中,工具的使用是很广泛的,几乎各式各样的笔,都能成为素描写生的工具。如铅笔、钢笔、毛笔、木炭、圆珠笔、色粉笔、蜡笔、炭铅笔等等。其中,铅笔和炭铅笔是写生训练中最常用、最主要的绘画工具。

(1)铅笔。对初学者来说,铅笔是首选的工具,也是比较容易驾驭的工具之一。铅笔根据其笔芯铅的软硬程度不同,可分为H型(铅芯较硬)和B型(铅芯较软)两大类。初学者在选用铅笔时,主要应以HB、B、2B等型号的笔为主,不宜选择过硬的铅笔。

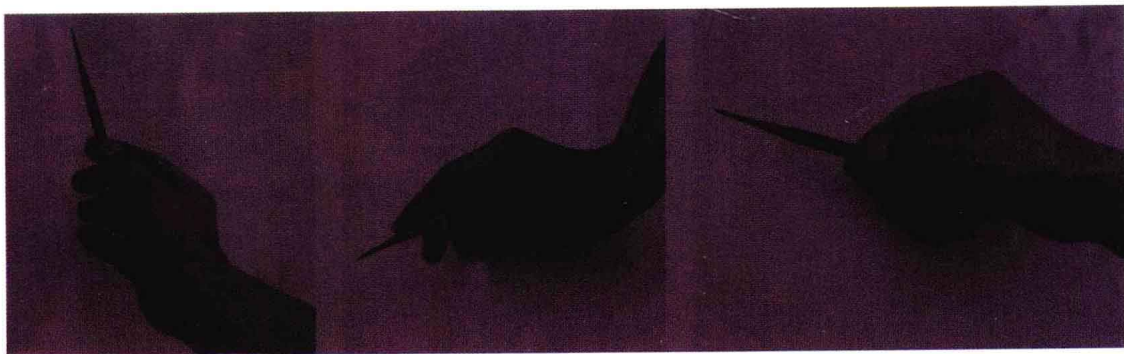
(2)炭铅笔。铅芯质地较软,色彩浓重,素描效果强烈。但其色彩的中间色不如铅笔表现的丰富,且不宜修改,初学者须经过一段训练后才能使用。人物写生中使用炭铅笔效果更好。

2. 纸

用来画素描的材料也很多,既可以画在纸上,也可以画在板面上或布面上等等。就纸材来说也非常广泛,如可画在素描纸、宣纸、高丽纸、绘图纸上等等。在课堂的写生训练中,通常是以素描纸作为主要的材料,因为素描纸质地较厚,且表面略显粗糙,比较适合铅笔的刻画和反复地修改。

3. 其他工具

橡皮、刀子等也是写生中必不可少的工具。尤其是橡皮,宜用质地较柔软、不宜过厚的方块形状的橡皮为好。它不仅在修改时使用方便,尤其在点明暗素描和涂改色调时,往往能达到铅笔所无法表现的效果。因此,它也被称为“无色的铅笔”。

二、写生中的正确握笔法和执画板法

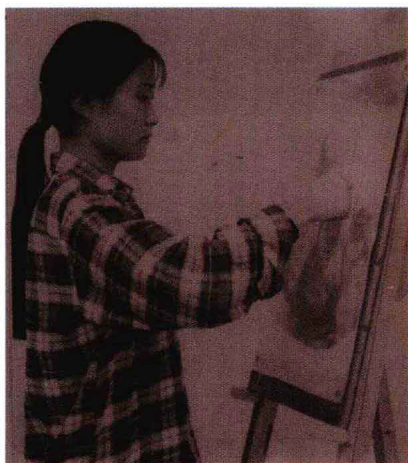
1. 握笔法

对于初学者来说,写生中的握笔需要有一个新的认识。写生中的握笔方法与普通书写时的握笔方法是不同的,通常称为“横握式”,即笔杆是由大拇指与食指捏住,其余三指在笔杆的一侧钩住。笔杆不再经过虎口部位,而是握在手掌中的。这种执法最大的优点是能使腕力、肘力得到充分发挥,画出的线条平直流畅,显得格外有力。

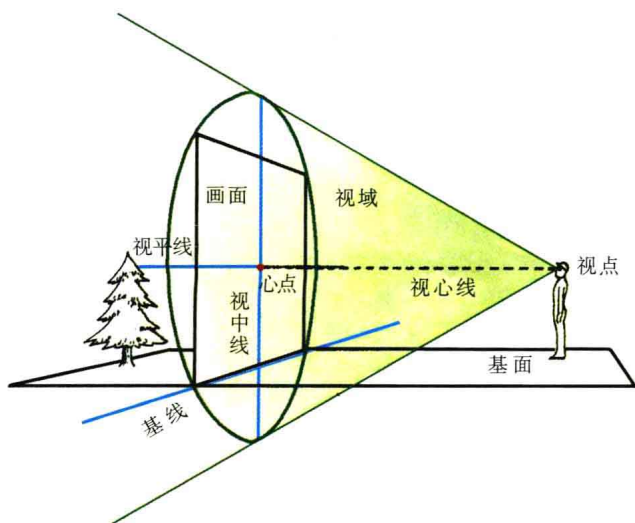
古人在谈到毛笔的执笔法时,曾说:“执法无定法。”它说明拿笔的方法可以灵活掌握。

2. 执画板法

在写生时,画板的使用大致有两种情况:一是将画板固定在画架上,眼睛视线与画板成 90° ,而且,画架切忌摆在身体的正前方,因为这样容易挡住视线,应将画架稍侧一下,这样既便于看,也有利于画;二是坐着手扶画板,要求画板立于大腿上,左手伸直扶住画板的左上方,眼睛视线与画板也成 90° ,切忌将画板平放在腿上。

第二节 绘画基础知识——透视

一、透视现象

在现实生活中,我们所看到的景物,由于距离远近和方位不同,因此也就产生了近高远低、近大远小、近宽远窄的现象。这就是透视现象。这种现象的产生又跟人的眼睛视角与物体间的关系有关。人的眼睛视角是从眼球按照 60° 伸展出去的。因此,同样大的物体,距离眼睛近的,在视角上所占的比例就大;距离远的,在视角上所占的比例就小。研究透视现象,掌握运用它的变化规律,是造型艺术不可缺少的基础训练。

二、透视中常用的术语

1. 视点

画者眼睛的位置。

2. 视平线

与视点成平行的水平线。

3. 心点

视点正对着视平线上的一个点,也称主点。

4. 消失点

与画面不平行的成角物体,在透视中伸远到视平线心点两旁有两个消失点。

5. 天点

用于倾斜透视中。消失线交于视平线上方空间的交叉点。

6. 地点

用于倾斜透视中。消失线交于视平线下方空间的交叉点。

三、透视规律

1. 平行透视

在方形物体中,物体的一面与画面平行,就产生平行透视。平行透视只有一个消失点。

2. 成角透视

在方形物体中,任何一面都不与画面平行,就产生了角度,叫做成角透视。成角透视有两个消失点。

3. 倾斜透视

与地面成倾斜状的产生倾斜透视。多数存在于斜仰视和斜俯视透视中。倾斜透视消失点因俯仰角度不同分别在地点或天点。

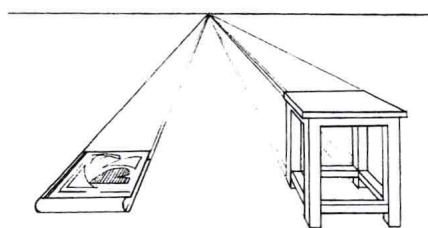
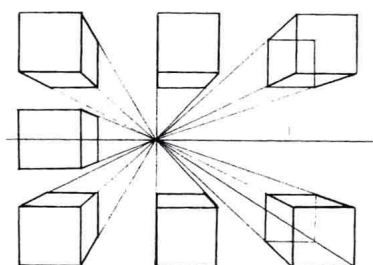
4. 圆形透视

圆是在一个正方形平面内由四个切点连接成的。因此画圆的透视图,可在正方形平面的透视图把切点连接起来即可。

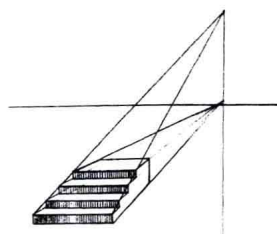
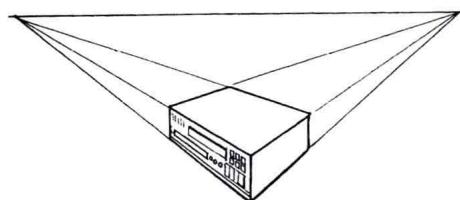
(1) 垂直于画幅同样大的圆,与视平线等高的成为一条直线。其他圆距离视平线越近越扁,越远圆度越大。

(2) 垂直于画幅和地面的圆形透视,产生了近大远小的透视变化。

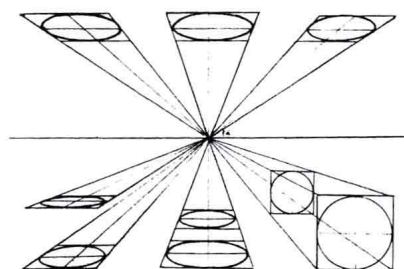
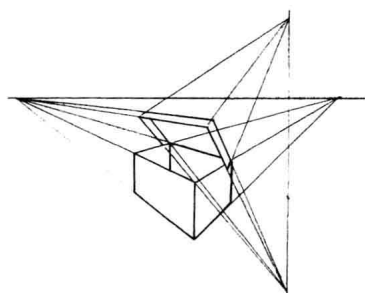
平行透视

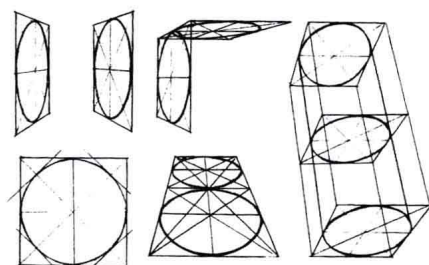
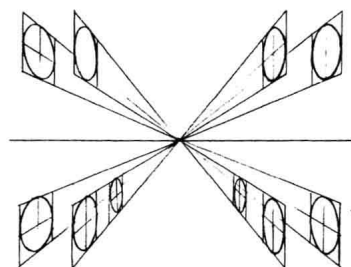
成角透视

倾斜透视

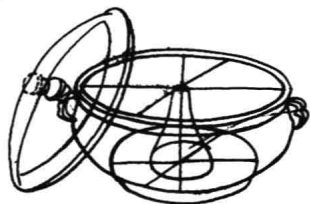
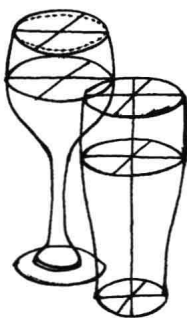
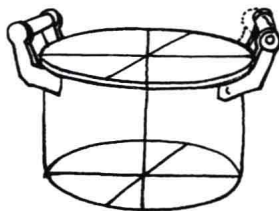
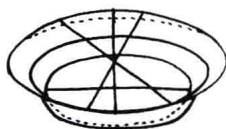
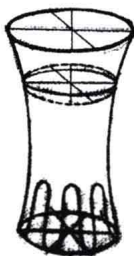
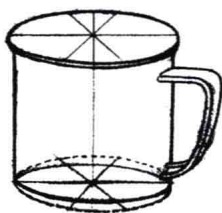
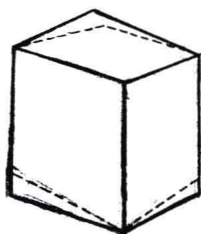
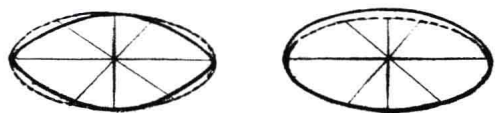

圆形透视

四、静物写生中常出现的透视错误

在静物写生中，由于初学者对透视的基本规律掌握不够，在对形体的描绘中常常出现透视错误。特别是在圆形透视与倾斜透视中不能准确把握。下面这三幅图中出现的透视错误比较常见，图中虚线部分是对透视错误的纠正。

第三节 线结构写生

一、选择写生角度与位置

初学者不宜选择形体完全处于受光面和逆光面的地方,也不要选择形体重叠、缺乏空间感的地方。同时,也不要选择视平线过低或过高的角度。

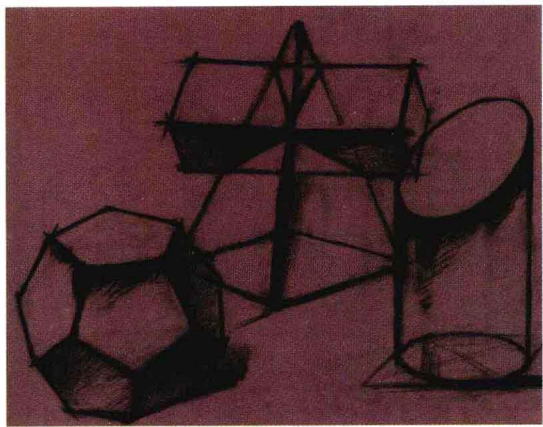
初学者还要注意,写生时距写生对象不要太近,那样容易由透视原因而产生变形;也不要距离太远,那样会影响对细节的刻画。一般是距写生对象的高度的两倍半以外的地方为最佳距离。

二、观察

写生中的观察要整体观察,即要求观察者首先要看到的是形体间的关系与特征,也就是通常说的大的感觉。要注意摒弃局部的干扰。为了摆脱细节的干扰,初学者可以将眼睛眯起来,从而减弱干扰,便于认识整体关系。

三、构图与定位

在整体观察方法的引导下,作画时也要从整体入手,用铅笔轻轻地将形体在画面中的位置确定下来。初学者需要了解一些构图知识,从而帮助自己能更好地构图。如果初学者把握不好构图,可使用取景框,以帮助自己观察。

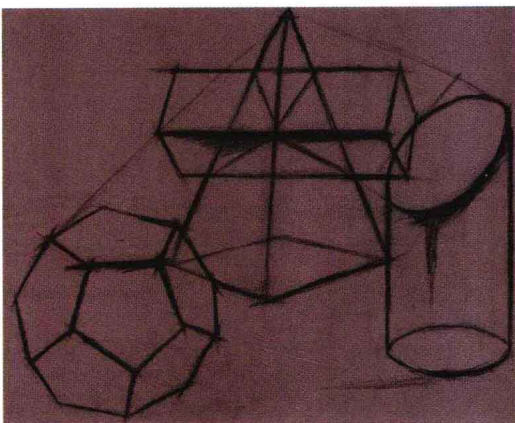
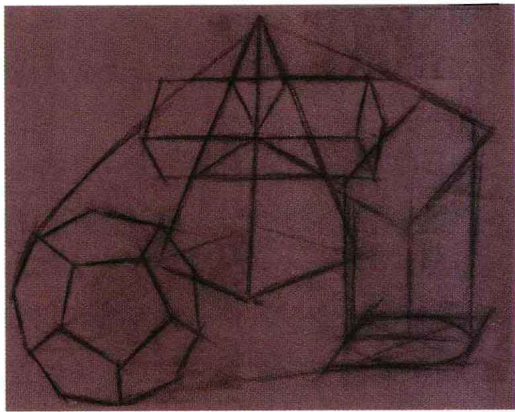
在构图定位的同时,还要将形体大的比例关系及形体特征确定下来。要使用长线条,放开去画,做到曲线直画、由方到圆,不要过多地去注意那些细微的转折。

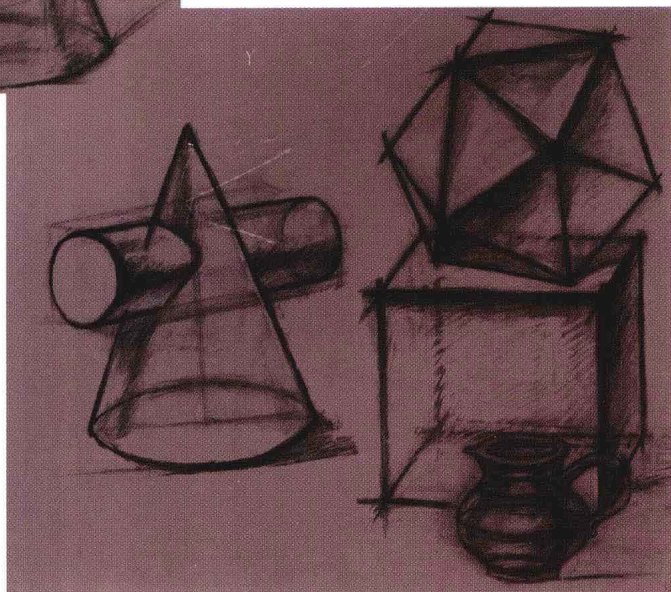
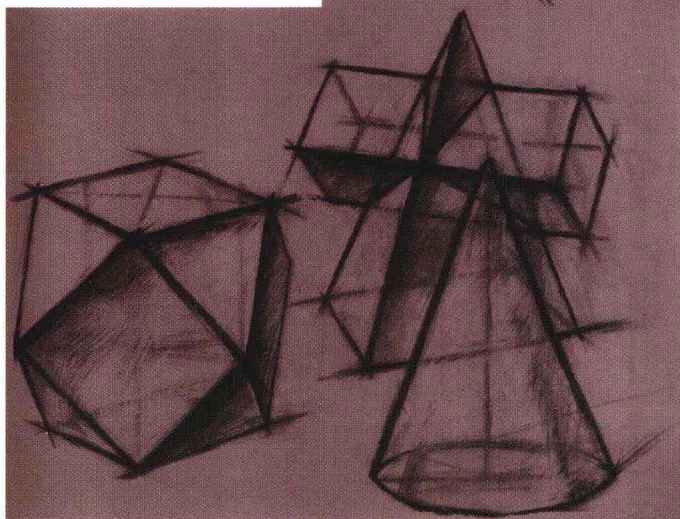
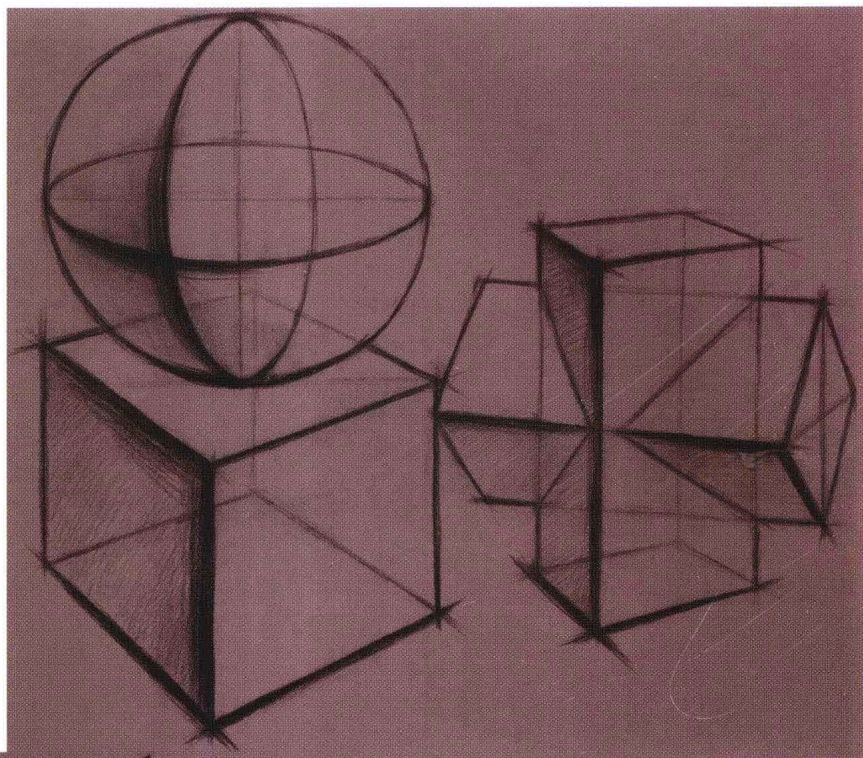
四、细致刻画

在大的比例、特征确定后,要在整体框架的基础上,深入细致地进行刻画。在此同时,要注意不能忽略整体的比例与结构。应该做到,随着局部的深入,形体也描绘得更加精确。

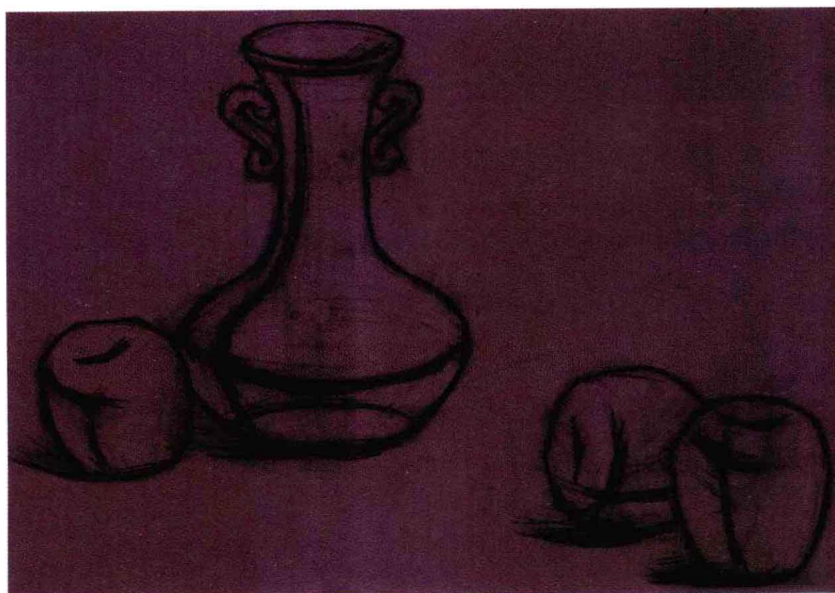
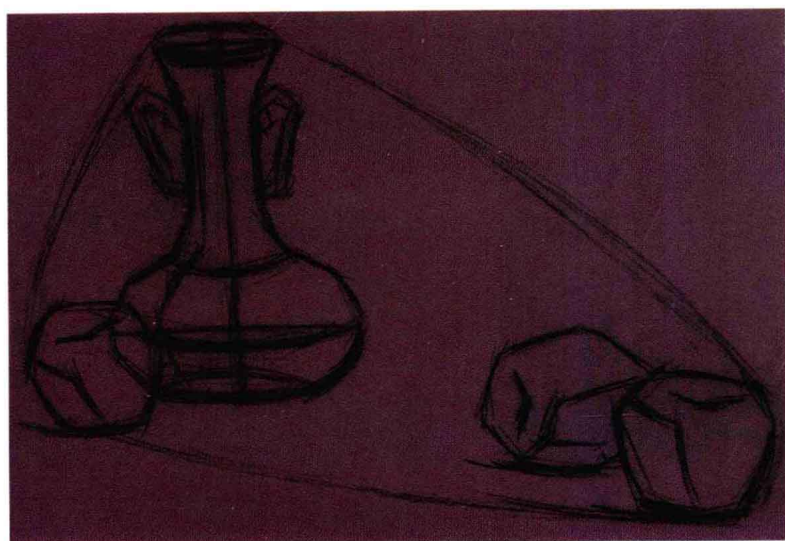
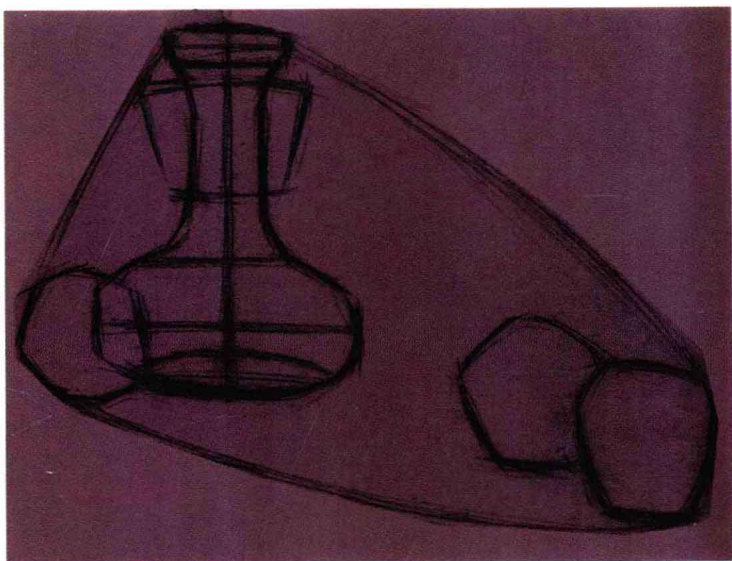
五、线的表现

要运用线条的粗细、轻重及虚实的变化,来表现每个形体的体积感及形体间的空间位置关系。因此,画的时候,要采用分析的方法,把形体画成透明体。一般情况下,位置关系在前的,用线时要粗些、重些,刻画得实一些;相对位置远的,用线时可以细些、轻些、虚一些。透明体中原被遮挡的部分,刻画时更要淡些。当然,用线时也应该大胆一些,不必顾及形体的质感、量感及颜色等。

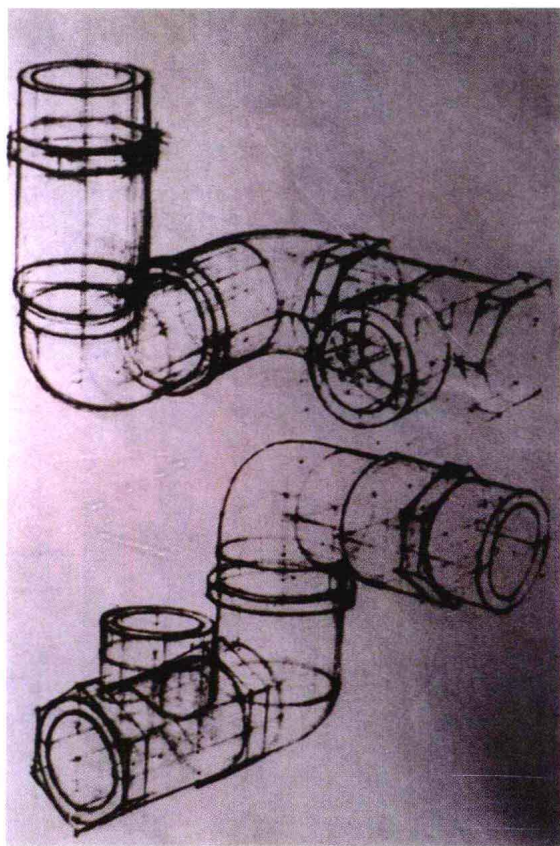
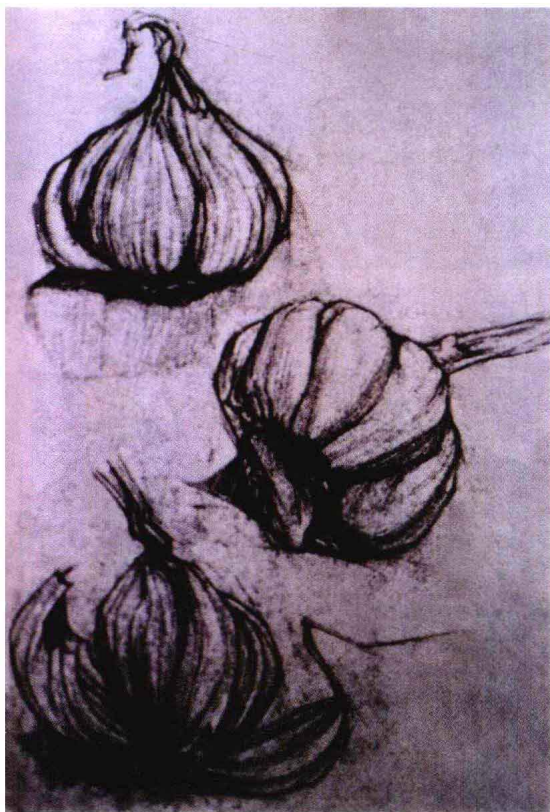
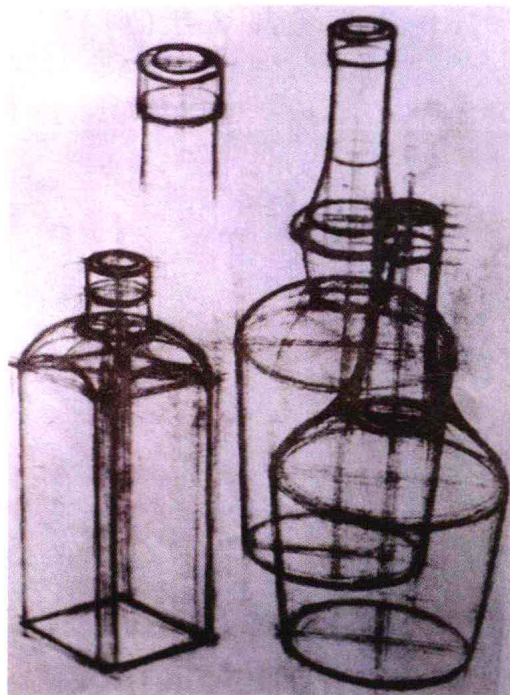
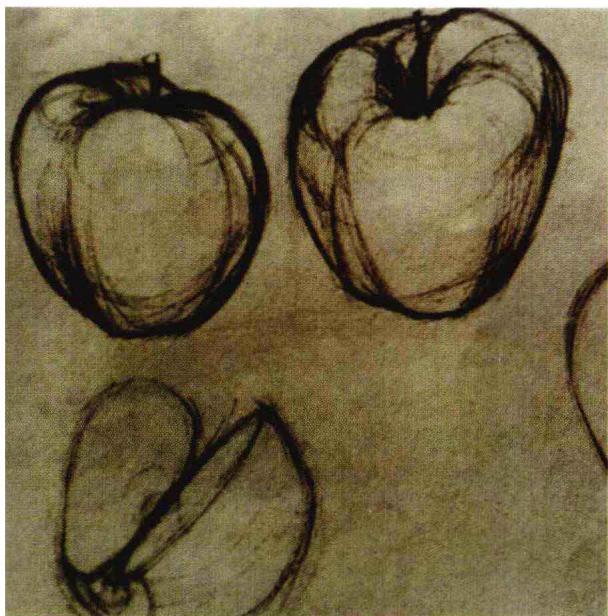

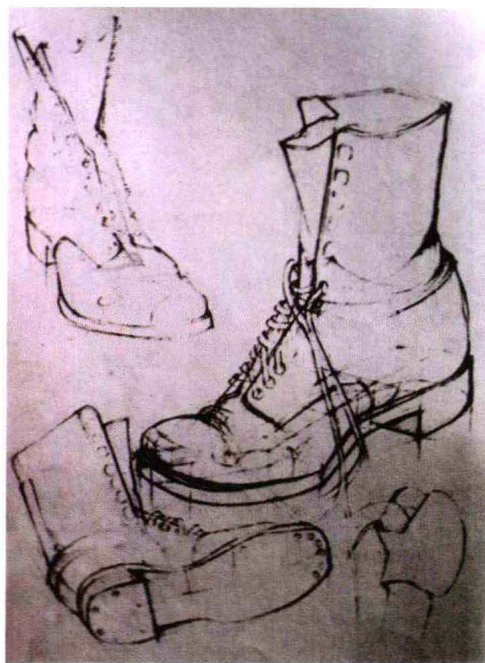
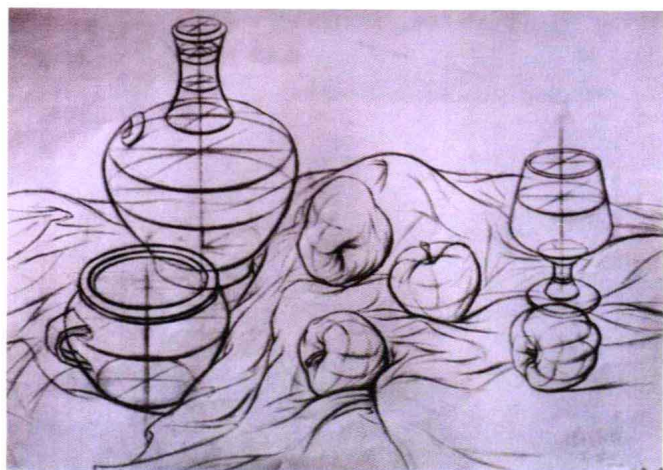
作品欣赏与练习(二)

作品欣赏与练习(三)

作品欣赏与练习(四)

六、构图知识

1. 构图就是按照形式美的法则来安排画面,国画中的构图又称“章法”

构图形式美的法则最根本的就是变化与统一。若画面只求变化而无统一,就会杂乱无章;相反,只求统一而缺少变化,画面就会呆板和单调。只有既有变化又不失统一,才会使人感到优美。

构图中的统一,首先是指画面的均衡,均衡就是画面上力和量在视觉感受上的平衡。画面对角线的交点是画面的重心和支点。九等分画面的井字形四个交点是画面的视觉中心。将主体物放在视觉中心附近,就显得突出;将主体物放在画面正中,又显得呆板。还要注意,宾主要呼应,整体形状在画面上的大小要适当。画得太小,画面显得空;画得太大,画面显得拥挤。位置也不要太偏。

2. 构图形式美的另一条法则是对比谐调

画面的虚实强弱、明暗鲜灰、大小曲直等关系的对比处理好了,就会使画面谐调。

3. 构图还要会应用形式线

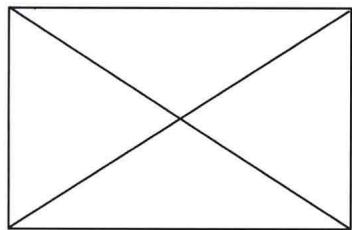
各种线给人以不同的感受。如水平线给人以平静、开阔的感觉,垂直线给人以庄重稳定的感觉,斜线给人以动势感,曲线给人以优美柔和的感觉,尤其是“S”形曲线优美。

4. 视平线的变化在构图中的作用也很大

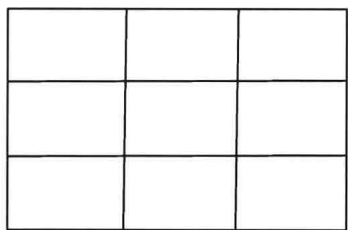
高视平线构图视野开阔,景物丰富;低视平线构图天空开阔,地面压低,画面有雄伟感。

5. 色彩构图

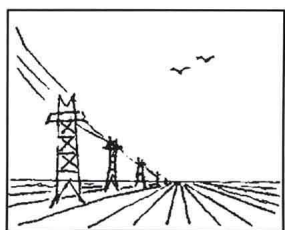
在构图中要考虑色调与色块的构成和色彩明度关系的构成,并要使之协调。

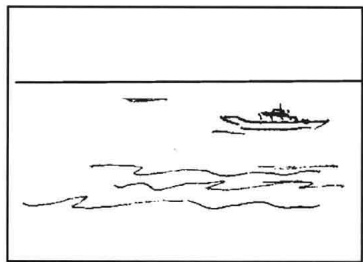
主体物不要放在正中

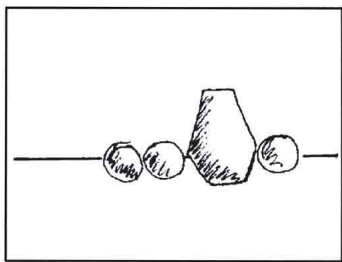
井字形四个交点是
画面的视觉中心

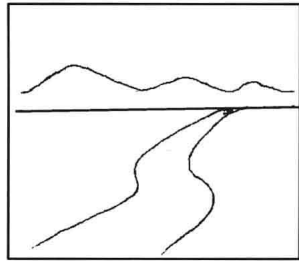
低视平线天空辽阔

高视平线视野开阔

被画物不要排成一条线

“S”形曲线优美

第四节 明暗调子素描

一、明暗调子的基本规律

物体在光线照射下,产生各种明暗不同的调子。而调子的深浅是由物体受光的强弱所决定的。影响调子的深浅由以下几个因素构成:

1. 光线强弱。光线强,物体明暗对比就强;光线弱,物体明暗对比就弱。

2. 距光源远近。距光源近的物体,明暗对比强;离光源远的物体,明暗对比弱。

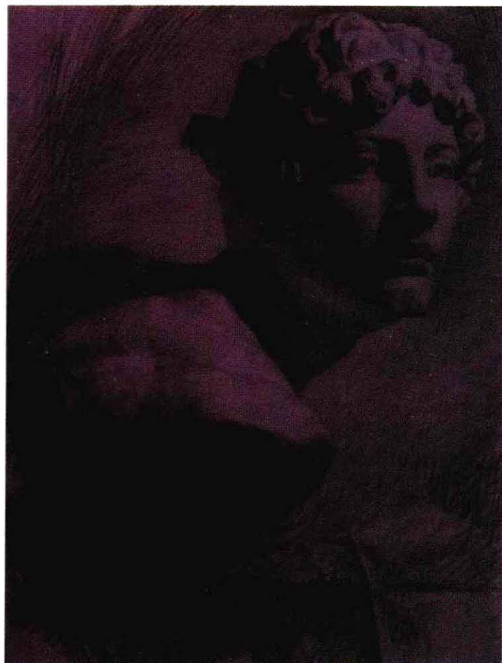
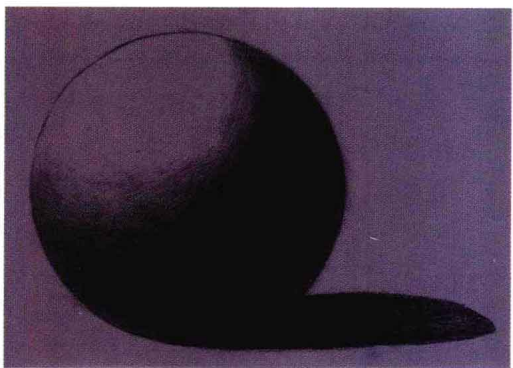
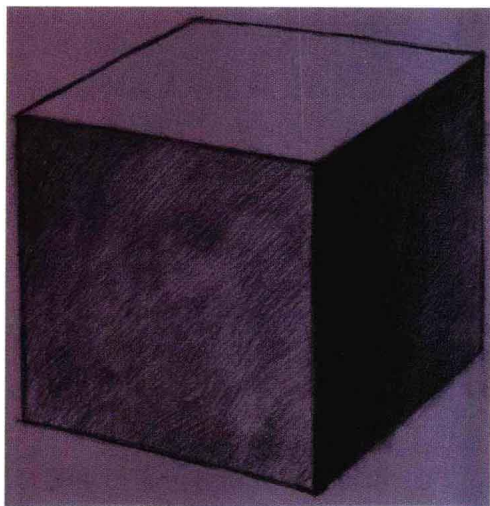
3. 距视点远近。距视点近的物体,明暗对比强;离视点远的物体,明暗对比弱。

4. 物体固有色的深浅也决定其明暗对比强弱。物体受光后,呈现出受光面与背光面两部分,受光面又有正受光和侧受光两部分,背光面又分明暗交界面、反光与投影部分。这就构成了明暗两大系统,称之为五调子。

亮部:物体受光源直射的地方,受光量大,也是最亮部分。光滑的物体还有“高光”。

半明部:物体的侧受光部分,也称“灰面”。其调子变化微妙复杂。

明暗交界面:受光部与背光部的转折处,形成一个狭窄的面。它既不受正面光源的照射,也不受

环境反光的影响,因此给人的感觉是调子最深。

反光部:背对光源,但又受环境影响所形成的调子。反光部分虽亮,但也要比半明部分弱得多。

投影:物体的遮光部分,在物体的边缘。离物体越近,调子就越深,越远越模糊,与背景融为一体。

在素描写生中,把握明暗调子固然重要,但深入研究形体结构更为重要。因为光源是可变的,而形体结构是不变的。光源是依附在结构上的。因此,要理解地观察表现对象,把握整体效果。要善于归纳、概括。可以从简单的几何形体写生入手,逐步过渡到静物、风景与人物写生。

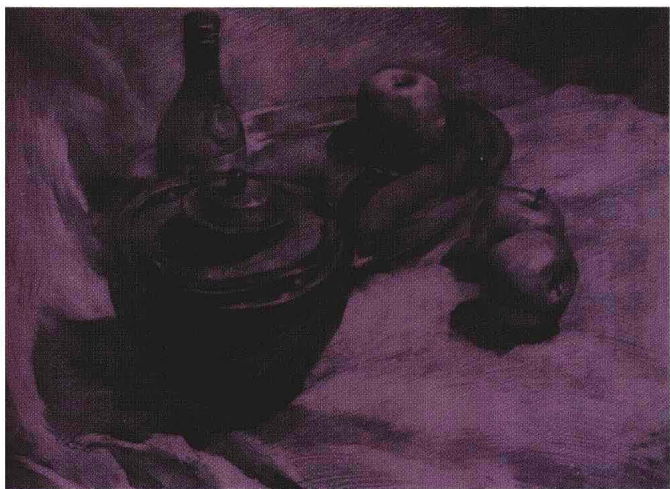
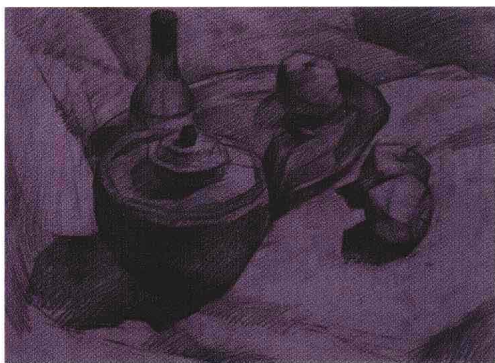
二、写生步骤

1. 构图落幅。首先对所表现的物象进行观察、分析,感受物象的最主要特征、大的明暗效果,然后用直线轻轻地固定物象的位置。要拉长线,曲线直画,由方到圆,把复杂的形体概括成几何形。要注意物象的比例与透视关系。

2. 抓基本形。从结构出发,抓住各形体最主要的转折部位,准确地画出物象的体面。同时,要把握其特征、结构,用直线把轮廓画准为止,并找出明暗交界面。

3. 铺大调子。即从背光部开始铺大的调子。从明暗交界线开始,逐步向暗部推进,用笔宜轻,把所有暗部全部铺满,连成一片。如有的物体因为色深,应加以强调,使其初具立体感。

4. 深入刻画。从明暗交界面开始,逐步向反光推进,然后再画受光部分。要深入地表现对象的结构、空间、质量感,尤其是画半明部应做重点刻画,把握其微妙的关系。这一阶段也是写生中时间较长、最为复杂的阶段。画每一局部时都要与整体比较,小的局部要服从于大的局部,大的局部又必须服从整体。要善于抓重点,抓结构,抓主要特征。较重的调子是一层一层画出来的。暗面要画得概括、柔和,亮面要画得清晰、鲜明。

5. 调整统一。作业即将完成时,要放到远一点地方,对画面的主次、虚实、明暗关系等进行全方位地检查。该加强的加强,该减弱的减弱,使画面整体统一,形象鲜明生动,以达到最初对物象的感受。