

MEI SHU

★ 高等学校教材

艺术基础

美术

电化教育 影视专业用

杨改学 主编

高等教育出版社

MEI SHU

教育部审定 教育部审订

美术基础

美术

教育部审订 教育部审订

教育部审订

教育部审订

高等学校教材

艺术基础

美 术

关大我

刘小林 编著

杨改学

高等教育出版社

(京)112号

内 容 简 介

本书是根据高等师范院校教育技术学指导委员会制订的教育技术(电化教育)专业艺术基础课程教学大纲编写的教材。内容主要为基础知识和应用两部分。第一部分包括造型艺术的要素、色彩、构图等三章;第二部分包括简笔画、图案、字幕与图表、动画、人物造型与场景设计等五章。全书内容丰富,既有基本理论知识,又有具体应用,同时附有大量插图,可供教学参考,也可供读者欣赏。每章开始列有学习目标,章末提出教学活动建议。本书还将配备供学生使用的绘画练习册和供教师使用的声像教材。本书也可作为影视专业和电教工作人员以及美工人员阅读参考。

责任编辑 董文芳

图书在版编目(CIP)数据

艺术基础:美术/杨改学等编著. —北京:高等教育出版社,
1995

ISBN 7-04-005414-0

I. 艺… II. 杨… III. 艺术理论—美术—高等学校—教材
IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 04285 号

*

高等教育出版社出版
新华书店总店北京发行所发行
高等教育出版社印刷厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 8.375 插页 6 字数 210 000

1996 年 3 月第 1 版 1996 年 3 月第 1 次印刷

印数 0 001—3 210

定价 9.00 元

前 言

美术,不仅在电影、电视艺术中占有比较重要的地位,而且在电教教材制作中也是不可缺少的组成部分。八十年代,随着电化教育事业的蓬勃发展,高等师范院校电化教育专业的开设,电教专业人员、教师们认识到,电教教材中,艺术性特别是其中的美术成分不但占有重要的地位,而且起着非常重要的作用。为此,原电化教育专业教材编审组和高等教育出版社在1987年就着手准备出版一本美术教材。西北师范大学电化教育系接受了编写这一教材的任务。经反复讨论、修改,1989年9月《电教美术》一书出版。它是我国电化教育专业用的第一本美术教材。该书向读者展示了运用电教媒体及各种技术手段实现以可视的画面传播特定的教育、教学信息的一个新领域。

1991—1992年,高等师范院校教育技术学教学指导委员会根据专业发展和社会需求,进一步修改、完善了专业课程设置,制订了各门课程的新教学大纲。高等教育出版社根据新课程教学大纲,组织了《艺术基础》(美术)教材编写会,讨论确定了教材的体系和内容,力求做到基础知识与基本技能相结合。并于1994年10月在云南师范大学召开审稿会。参加审稿的人员有,何其坚教授(云南师大),卓昌勇副教授(西南师大),李维副教授(陕西师大),薄美丽讲师(河北师大),李建华讲师(云南师大),董文芳副编审(高教出版社)。与会同志对编著者提供的书稿给予了充分的肯定,并提出许多宝贵的意见。对此,编著者进行了认真的修改、完善。

美术知识不仅是从事影视美术设计的人员必须掌握的,而且从事节目制作的编导、摄像、美工、制景等人员也应该熟悉和掌握,

11/30/05

这是保证影视节目和电教教材质量的重要条件之一。因此,本课程是影视节目制作专业、教育技术专业、摄影专业等的一门必修的专业基础课。

为利于教学,本教材在每章开始都阐明了学习目标;在每章最后设有思考题、习作练习或教学活动建议,希望学习者通过一定的练习,巩固理论知识,加强对技能、技术的训练。书末附有中英文对照名词索引和参考书目,为学习者提供方便。

本书由西北师范大学杨改学副教授主编,并撰写第二、四、五章;东北师范大学关大我副教授撰写绪言和第一、三章;南京师范大学刘小林副教授撰写第六、七、八章;河北师范大学薄芙丽老师参加了第二章第二、四两节的编写。由于编著者水平有限,教材中一定会有不足或错误之处,恳请读者批评指正。

衷心感谢本书的审订者。

编著者

1994年11月

序

高等院校教育技术学专业的系列教材,经过全国各高等院校教育技术学系或专业诸多教师多年的努力即将问世。这是我国教育技术学这门学科和专业成熟的标志,也可以说,我国教育技术学发展到了一个新阶段:有了我们自己的理论体系和课程结构。当然,由于这门学科和这个专业在我国发展的比较晚,理论体系和课程结构还要经过实践不断地修改和充实才能日臻完善。

教育技术在国外已有近百年的历史,名称也几经修改。我国是在本世纪 20 年代以电化教育的名称从国外引进的,至今也已经历了几个发展时期。开始仅仅从教育的媒体着眼,作为一种辅助手段在教学中应用,因为幻灯、电影等媒体的声像信息是通过用电的设备表现出来的,所以把它称为电化教育,并一直沿用。但随着学科、专业的建设需要和电教事业的迅速发展,教育技术学这个名称越来越多地为广大专业教师和电教工作者所接受。

传统教育的教育过程基本上是由教师、学生、教育内容三个基本要素构成。但是,随着教育内容的复杂化和信息技术的迅速发展,现代教育的教育过程已经不是由上述三个要素构成,必须增加教育技术这个要素。因此,教育技术的应用是教育现代化的重要标志之一。教育技术学是现代教育科学发展的重要成果。教育技术的参与,虽然没有改变教育过程的实质,但却改变了整个教育过程的模式,改变了教育过程的组织序列,改变了分析和处理教育教学问题的思路。从教育过程来分析教育技术的作用,就可看到,作为一门教育学科的教育技术学就不能只是单纯地研究各种视听教育媒体在教育过程中如何应用,各种视听教材如何制作,而是要研究现代教育过程的构成及其规律;研究基本要素的相互关系;研究

教育教学系统的设计、实施和评价;研究教学资源的开发配置,成本与效益问题;研究开发新的信息技术在教育、教学中的应用等等。从而形成了运用技术学的思想、手段、方法来研究和探讨如何有效地分析和解决教育、教学的具体问题的理论与技术,它是关于教育的技术学,是教育理论研究中的一个新的层次——技术学层次的研究与实践的学科。

因此,教育技术学有两方面的基础,一方面是教育科学(包括心理科学)的基础,另一方面是技术学的基础。高等学校教育技术学专业的课程设置除专业课以外也应该包含这两方面的基础课。

原教育技术学专业教材委员会(现教育技术学教学指导委员会)在1991年初经国家教委批准设立以来,在国家教委有关司局的领导下首先调查研究并广泛听取高等学校该专业的教师和电教机构的干部和研究人员的意见,在此基础上科学地分析了社会上有关部门提出的对教育技术专业人才的能力素质的需求,经过充分讨论,制定了该专业的课程计划,特别是对主要课程作了认真安排,进而详细讨论和审定了各门主要课程的教学大纲并落实了主编和编写计划。总之,经过两年多的努力,一批教材终于要出版了,这是值得庆喜的事。这套书所以能这么快出版,应该感谢国家教委前电教司的领导,以及高等教育出版社的支持和发展。这套教材也是我们教育技术学专业的集体成果,是大家同心合作的结果。通过讨论课程计划和编写教材,我们已经组成了一支队伍,一个很好的集体,今后我们还要为继续编制配套的声像教材而努力。

高等师范院校教育技术学专业教学指导委员会主任

顾明远

1993年岁暮

目 录

绪言	1
第一章 造型艺术的要素	6
第一节 点、线、面	6
一、点	6
二、线	9
三、面	9
四、点、线、面的形态关系	11
第二节 线条	12
一、线条的造型价值	12
二、线条图与视觉信息	13
三、线条的表情	14
第三节 明暗	17
一、明暗的概念	17
二、明暗的造型价值	18
三、明暗的象征性	21
第四节 色彩	22
一、作为信息传递的色彩	22
二、作为表情的色彩	23
第五节 质感	23
一、质感的含义、类型及作用	23
二、质感的表现	25
第六节 空间	26
一、重叠	27
二、线条透视	28
三、空气透视	32
四、四维空间	34

第二章 色彩	36
第一节 色彩的形成	36
一、光、色彩、视觉	36
二、固有色、光源色、环境色	38
第二节 色彩的属性	41
一、色相	42
二、明度	42
三、纯度	43
四、色立体	44
第三节 色彩的混合	46
一、光色的混合和颜料色的混合	46
二、原色	47
三、间色	47
四、复色	47
五、补色	48
六、调和色	49
七、极度色	49
第四节 色彩的对比与调和	49
一、对比	49
二、调和	54
三、色调	58
第五节 色彩的运用	63
一、色彩的符号作用	63
二、色彩的知觉和情感	65
三、色彩的视觉心理	71
第三章 构图	75
第一节 构图的概念	75
一、什么是构图	75
二、构图的目的	76
三、构图的性质	76
第二节 构图法则	78
一、平衡	78

二、对比	89
三、节奏	94
第三节 透视在构图中的运用	98
一、透视与透视原理	98
二、透视的运用	102
第四节 黑、白、灰在构图中的运用	106
一、黑、白、灰的概念	106
二、黑、白、灰的布局	106
第五节 构图的形式	108
一、垂直与水平构图	109
二、三角形构图	109
三、对角线构图	111
四、框式构图	113
第四章 简笔画	115
第一节 简笔画概述	115
一、概述	115
二、简笔画的基本方法	116
第二节 几种常见简笔画法	119
一、人物简笔画法	119
二、动物简笔画法	124
三、常见物简笔画法	125
第三节 简笔画在制片中的运用	127
一、在分镜头稿本中的运用	127
二、在影视摄制中的运用	127
三、简笔画的符号意义	132
第五章 图案	135
第一节 图案的分类与构成法则	135
一、图案的分类	135
二、图案的构成法则	136
第二节 图案设计	139
一、图案的创意	139
二、图案的形成形式	140

三、图案的构成形式	143
四、图案的表现技法	148
五、标志图案的设计	151
六、图案的色彩	155
七、影视中的图案	156
第六章 字幕与图表	158
第一节 字幕概述	158
一、字幕的作用	158
二、字幕的分类	159
三、字幕的字体	161
四、文字的编排	165
第二节 字幕的设计与制作	166
一、字幕设计的原则	166
二、字幕的构成	167
三、字幕制作	169
第三节 图表	175
一、图表的应用范围	175
二、图表的表现形式	176
第七章 动画	181
第一节 概述	181
一、动画的概念	181
二、动画的原理	182
三、动画在影视节目中的作用	185
第二节 动画画法	187
一、动作的原画与中间画	187
二、画面动作速度与时间的计算	190
三、动作的轨道与分格	191
四、夸张与变形的运用	193
五、速度线的运用	194
六、形象的变化	195
七、物体的转面	196
八、透视的运用	198

九、循环动画	199
十、动作分析	200
十一、动画的背景	200
十二、科教动画常用的表现手法	202
第三节 动画的制作	206
一、电视动画制作的器材设备	206
二、动画制作技法	208
三、动画绘制程序	214
四、电视动画的拍摄与录制	218
第四节 计算机动画	223
一、计算机动画的特点及其运用	224
二、计算机动画制作系统	225
三、计算机动画制作	226
四、计算机动画的播放与录制	228
五、计算机动画的编辑与使用	229
第八章 人物造型与场景设计	231
第一节 人物造型	231
一、化妆	231
二、服装	237
第二节 场景设计	239
一、演播室场景	239
二、综合布景	242
三、场景制作流程	243
四、场景安置	244
主要参考书目	248
中英文对照名词索引	249

绪 言

《艺术基础》(美术)一书是根据教育技术学教学指导委员会制订的教学大纲,为教育技术(电化教育)专业本科编写的基础课教材,是以培养学生具有美术基础知识、美术设计知识和基本技能为目标的**基础美术教材**。

基础美术,是近几年来在我国电教领域中使用的名词,在此之前称电教美术。实际上,基础美术与电教美术并没有本质差别。电教美术一词的称谓,是在我国八十年代电教事业蓬勃发展之时出现的。当时,由于在电视教学中,幻灯、投影教学片等的制作中需要用到美术,于是在学校教育中该专业均设置课程讲授有关的美术知识,“电教美术”便应运而生。那么,什么是“电教美术”呢?一般认为,把美术引入到电化教育中,运用美术的基本理论和造型方法,通过电教媒体和各种技术手段,以可视的形象画面来传播教育信息,达到提高教材质量和教学效果的目的,这就是电教美术。可以看出,电教美术与美术没有本质的区别,但它们也有不同。例如,绘画的工具是纸、笔、颜料等,而在电教美术中,还可以在透明胶片上作画,摄像机、灯光等也都是造型工具和手段。在服务对象和服务目的上,美术的服务对象有着广泛的范围,其目的或欣赏娱乐,或启迪教育,或具有审美或使用的价值等;而电教美术的服务对象和目的都具有特定性,即为一定的教学对象和教学目的服务。因而,美术作品的题材具有随意性,而电教美术的题材是围绕着教育、教学的内容;美术作品是独立存在的,而电教美术是融于电教教材之中,等等。所以,有些人认为,电教美术有如舞台美术、工艺

美术等一样,可成为造型艺术领域中的一个新成员。

目前,关于电教美术的概念有两种不同的意见。一种意见认为,电教美术不具有明确的研究对象和方向,很难给出一个严密的、确切的定义,形成不了一门独立的学科。另一种意见认为,电教美术有一定的特点,它既不同于传统意义上的美术,也不同于应用在其它领域的美术如舞台美术。由于它是应用在教育领域中,因此具有一定的研究对象和研究方向,可成为一门独立的新学科。

然而,根据最新的理论研究和实践的证明,一个新学科的诞生,应有明确的研究对象和研究范围,已形成该学科所开拓出的几个方面的基本内容,并由这些内容构成了该学科的基本体系,有理论基础,还有一套在形成过程中创立的专门的名词术语,来表达本学科的中心内容和概念,是其它学科的名词术语所不能替代的,等等。这些,电教美术尚不具备。就是说,电教美术尚未形成一个新学科。特别是我国教育技术学科的形成,它既不是电化教育,又与电化教育有着极密切的关系,由此用电教美术来界定为之服务的美术也是不妥的了。所以,我们的艺术基础(美术)课使用“基础美术”这一概念。

二

基础美术作为一门给教育技术专业的学生讲授美术基础知识和技能的课程,主要是针对视听教材的编制。在各种类型的视听教材中多以图像为主要形式,诸如,教学录像节目,电影、电视节目,幻灯、投影教材等等。这些教育节目、教材的形成需要多方面的知识和技能,其中美术知识和技能占有重要的位置。我们可以从以下两个方面来讨论美术的意义。

其一,美术从古至今一直就不只是作为艺术形式而存在和被应用的,它也不只具有美学方面的功能。美术活动为人类视觉信息的交流编制着图象符号,并参与形成了人类的“图象文化”,同时,也在为人类图象文化设计了某些“视觉规律”(其中包括图象识

别,图象再现和创造的规律)。有一些规律与我们日常视觉经验、习惯相融合,我们不以为然,而另一些规律则需要进行训练和培养才能形成,例如,在二维空间再现三维图像等。事实上,在文明社会里,人们从小到老就一直未停地在现实生活中,特别是在图象文化中(如报刊图片、电影、电视图像等)进行着多方面的学习。没有这一过程,很难想象出我们面对众多的各式各样的图像会作出什么样的解释。R.阿恩海姆曾提到在中东地区某一未开化的部落,当地人对照片图像的辨认就发生了困难,他们无法理解这种图像,尽管该照片所拍摄的是他们生活的村落。在这方面进行大量研究的还有英国的H.贡布里希爵士。他也曾就艺术活动对于人类在视觉上的训练和学习,以及信息交流方面的价值、作用进行了阐述。从这些事实可以看出,图像在促进人类的进步是有贡献的,在当今社会更是人类所不可缺少的。这是我们认识美术意义的一个方面。

我们再来看一看图像的再现与表现上的一些具体问题。有人认为一部教学录像片的拍摄,是以记录、再现物象为主的,而非创造性的艺术上的表现。这似乎说明了,不一定具有艺术方面的训练和修养,而只具有一定的拍摄技能(操作机器的能力)的人就可以胜任。因为,把所要拍摄的东西拍摄下来,再将这些东西显示出去就已基本上达到目的了。然而,要使所拍摄的图像具有更鲜明、更准确的特点,以达到使学生更有效、更易学习和理解的目的,摄制者则需接受专门的训练和具有必要的修养,其中美术训练和修养是重要的一个方面。我们常常会听到这样的说法,“画家的眼睛很‘独’”。这是在说画家具有在对象身上善于发现本质、特征的能力,即观察力。他们的这种能力是长期从事观察、再现及创造的结果。因此,我们艺术基础课美术的教学,首要的是向学生提供有关(视觉)图像再现、表现的基础知识和规律。

其二,是我们要讨论的另一个问题了,即视听教材的艺术性问题。关于这一点并没有异意,而且,在规定视听教材制作原则时,

也将艺术性列为应遵循的重要原则之一。多年来在视听教材的制作中和教学过程中也已证明了艺术性的价值和作用。

严格地说,艺术作品首先是让人欣赏的,并且是利用具有愉悦的图像形式带给人们以美感的,这是它的主要目的和作用。其次,是在潜移默化中让人们体会和接受艺术作品中某些社会性或教育性的意义。所以说,艺术作品中的说明性、教育性功能或作用是间接的、第二位的。与此相反,作为具有艺术性的用于教育目的的视听教材,说明性和教育性则是直接的,第一位的,艺术性在其中只起到辅助性的作用。

尽管艺术性在视听教材中起辅助作用,仍然不可轻视。从心理学角度讲,学生在接受图像信息时,带有明显的被动接受性,这种被动接受心理如果是在接受一些没有美感、平淡无味、没有吸引力,甚至是低劣的图像信息时,就有可能转化为抑制接受心理,从而达不到学习的目的。尽管并非完全如此,一部具有美感的声像教材可以创造一种愉悦的氛围,能调动起学生的感情因素,使学生在良好的心境下接受知识,有利于对知识的理解和掌握,这是不言而喻的。更重要的是通过图像化的处理,将教学内容、教学方法等这些内在的复杂性移植给声像教材的外象丰彩性,从而完成教育、教学的任务。另外,一部声像教材的构成还包括美术设计部分,即动画、布景、服装、道具、图案、图表及文字等,可以说教材离不开美术。这些内容理应作为教材设计和制作的基本知识和技能传授给学生。

三

根据教学大纲中知识点的要求,我们这部教材大体上分成两个部分,一为基础部分,二为设计部分。基础部分侧重知识性,而设计部分则侧重技能性。基础部分的知识具有普遍性,它对设计部分为必要的基础准备,对从事教育技术学一切有关视觉再现和视觉设计等领域都具有指导性的意义。设计部分,主要针对教材