

全国学前教育专业国家规划教材

主 编 王宇锋

美 术

(基础理论)

ART

1

河南大学出版社

中国书画函授大学美术考级教材

美

术

(素描分卷)

素描

全国学前教育专业国家规划教材

MEI SHU

美 术

(第1册)

主 编 王宇锋
编 委 徐丽娟 韩 路

河南大学出版社

· 郑州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

美术. 第1册/王宇锋主编. —郑州: 河南大学出版社, 2013. 8

(全国学前教育专业国家规划教材)

ISBN 978-7-5649-1228-4

I. ①美… II. ①王… III. ①美术—幼儿师范学校—教材 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第113168号

责任编辑 王四朋 陈 巧

责任校对 辛 卡 余建国

封面设计 王四朋

出版发行 河南大学出版社

地址: 郑州市郑东新区商务外环中华大厦2401号

邮编: 450046

电话: 0371-86059712 (高等教育出版分社)

0371-86059715 (营销部)

网址: www.hupress.com

经 销 河南省新华书店

制 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

版 次 2013年8月第1版

印 次 2013年8月第1次印刷

开 本 890mm×1240mm 1/16

印 张 5.75

字 数 174千字

印 数 1—3000册

定 价 36.00元

前 言

当今是个经济发达、物质丰富的时代，美术素质、审美素养对每个人来说都非常重要，它可以提高人的素质，规范人的言行，提升人的生活品位，树立良好的社会风气。对于未来从事幼教工作的学前教育专业的学生来讲，具备一定水平的美术理论和技能显得尤为必要。高水平的美术理论和技能在幼教工作中可以更好、更贴切地发挥美术功能和教育作用，通过美术教育开发并培养幼儿的潜能，使美育作用达到最大化。基于当前院校学前教育专业学生的美术基础水平、接受能力以及有限的教学时间安排，我们组织了长期在院校学前教育专业从事美术教学工作的七位教师编写了这套美术教材。

这套教材是供学前教育专业大中专和本科学生使用的美术课程教科书，分为三册。第一册是基础理论，主要内容有美术基础知识与作品欣赏、简笔画、色彩与图案；通过第一册的学习，学生能够具备一定水平的美术基本理论知识和造型能力，在以后的幼儿教育工作中更好地开展学前儿童美术欣赏教育活动，并为后面的技法学习打下基础。第二册是绘画创作，主要内容有儿童画、装饰画、中国画和电脑美术；通过第二册的学习，学生能够具备一定水平的绘画创作能力，在以后的幼儿教育工作中更好地开展学前儿童绘画教育活动。第三册是手工制作，主要内容有纸造型、布造型、泥造型、编结造型、综合材料造型和幼儿园环境布置；通过第三册的学习，学生能够具备一定水平的动手制作能力，在以后的幼儿教育工作中更好地开展学前儿童手工教育活动。这套教材教学内容丰富有序，理论和实践相结合，实用性强。通过有限课时的学习和练习，学生可以初步掌握美术的基本理论和基本技能，适合各类学前教育专业的学生和美术爱好者使用。

在编写过程中，为了保证这套教材的质量水平，笔者有选择地参考了一些相关的高质量书籍，选用了其中的部分作品。由于各方面的原因，未能及时取得部分作者的授权，在此深表歉意和衷心感谢！请作者知晓后直接与我们联系，以便按国家有关规定支付稿酬。

本册主编、统稿者，王宇锋（河南大学）。参编人员及各章节分工如下：第一章，徐丽娟（南阳师范学院）、王宇锋；第二章，徐丽娟；第三章，韩路（许昌学院）。由于编者水平有限，这套教材难免存在不足之处，恳请专家学者以及广大师生批评指正，我们将进一步修订和完善。

编 者
2013年5月

目 录

第 1 章	美术基础知识与作品欣赏	1
第一节	美术基础知识	2
第二节	中国美术作品欣赏	3
第三节	外国美术作品欣赏	32
第 2 章	简笔画	51
第一节	简笔画基础知识	52
第二节	简笔画表现技法	53
第 3 章	色彩与图案	61
第一节	色彩基础知识	62
第二节	图案	72

第

1

章

美术基础知识与作品欣赏

第一节 美术基础知识

一、美术的概念及其分类

美术是一门古老的艺术。“美术”一词是英文“art”的意译。广义上的美术主要指各种人工技艺。随着社会的发展,“美术”一词逐渐约定俗成地指占据一定空间、具有可视形象以供欣赏的艺术,即造型艺术。最早产生的美术门类是实用美术,但那时只有“工艺”、“手工艺”的概念,这是因为实用美术与人们的生活紧密相关,人类的美感意识,首先是从满足生存需求的工艺品中孕育产生的。在欧洲,“艺术”和“美术”这两个概念,直到15世纪文艺复兴之际才确立并被公认。在中国,“美术”的含义一直在变化、发展着。民国时期教育家蔡元培先生引用“美术”这个术语时,还包括诗歌和音乐,与美育是近义词。后来,中国知识界逐渐把“美术”和“艺术”的概念区分开来,把“艺术”作为一切艺术门类的总称,泛指用形象化手段来反映客观世界和表达人类思想意识的大学科,如美术、音乐、舞蹈、戏剧、摄影、文学、电影与电视、建筑与园林和其他艺术门类。

美术是艺术的一个门类。根据物质材料和制作方法的不同,美术主要可划分为绘画、雕塑、建筑艺术、书法(篆刻)、工艺美术和现代设计艺术、摄影六大门类。每个门类还可以按照某种特征或用途细分出许多品种,如按照美术的使用功能可以分为纯美术和实用美术。纯美术是仅供心理欣赏和精神娱乐的需求,以纯审美为主要目的的美术形式,主要包括绘画、书法、篆刻、纯艺术性的雕塑和摄影等;实用美术是主要以实用为目的,同时兼含审美因素的美术形式,包括建筑艺术、园林艺术、工艺美术和工业艺术设计、实用和广告摄影等。

绘画是美术中最主要的门类。它是指使用笔、刀等工具和墨、颜料、纸张、纺织品、木板、墙壁等物质材料,通过点、线条、块面、色彩、明暗、透视和构图等造型手段,创造出具有一定内涵和意味的平面

视觉形象的艺术样式。根据所使用的工具与材料的不同,绘画又分为中国画、油画、水彩画、水粉画、版画、素描和速写等。

绘画的表现题材非常广泛,从宏观到微观,从客观自然界的山山水水、花花草草到人类社会的重大历史事件和日常生活琐事,人的外在形象和复杂的心理活动,都可以以绘画的形式自由表达。但从本质特征来讲,不论是描绘客观物质世界,还是表达主观思想感情,绘画都应是画家真情实感的艺术性表现,不应是自然主义的描绘,绘画创作的整个过程也是画家达到更高艺术境界的修养的过程。

从世界区域范围看,因各国的绘画艺术在表现形式、表现手段和艺术风格等方面的区别,绘画又分为东方绘画和西方绘画。一般认为,从中国、西亚、东南亚等东方文明古国发展而形成的绘画艺术,称为东方绘画;从古希腊、罗马绘画发展蔓延至整个欧洲而形成的绘画艺术,称为西方绘画。

二、美术语言

从广义上讲,美术语言是指创作美术作品时所使用的、不同于其他艺术门类的特殊表现手段和表达方式。首先,指构筑美术作品的物质材料,如中国画作品中的墨汁、颜料、宣纸等,油画的画布、颜料等,雕塑的石头、青铜、木料等,这些材料成了美术作品有机整体的一部分,它们自身的物质特性可以使观者产生一定的审美感受。其次,指构成美术作品形式的抽象词汇,如点、线、面、形、色等。最后,指构成美术作品的形象词汇,分为两种形态:一种为抽象形态,如三角形、方形、圆形等规则形态和各种不规则形态;另一种为具象形态,如人物、山水、动物和树木等。

本书所讲的是狭义的美术语言,指构成一件美术作品的形式元素,如点、线、面(形)、体、色彩、明暗、材质和肌理等。它们是美术家表达自己内心审

美感受、审美情感与审美理想的艺术语汇和外化手段,也是欣赏者与美术家进行心灵沟通的途径。

不同门类的美术作品在艺术语言的表达形式及特点等方面都有很大不同,存在着不同的审美特性和欣赏着眼点,这就要求欣赏者对作品的表现规律有所认识。比如国画与油画就存在很多不同之处,如两者各有自己习惯性的表现内容与独特的语言表现形式,有不同的色彩表现规律和特点,油画的笔触和国画用笔的追求不同,同一题材不同时代作者的表现方法和意味有所差异等。这些都要求欣赏者有相关的背景知识,这样欣赏活动才能深入下去并得到准确的审美体验,欣赏才能更有意义。

第二节 中国美术作品欣赏

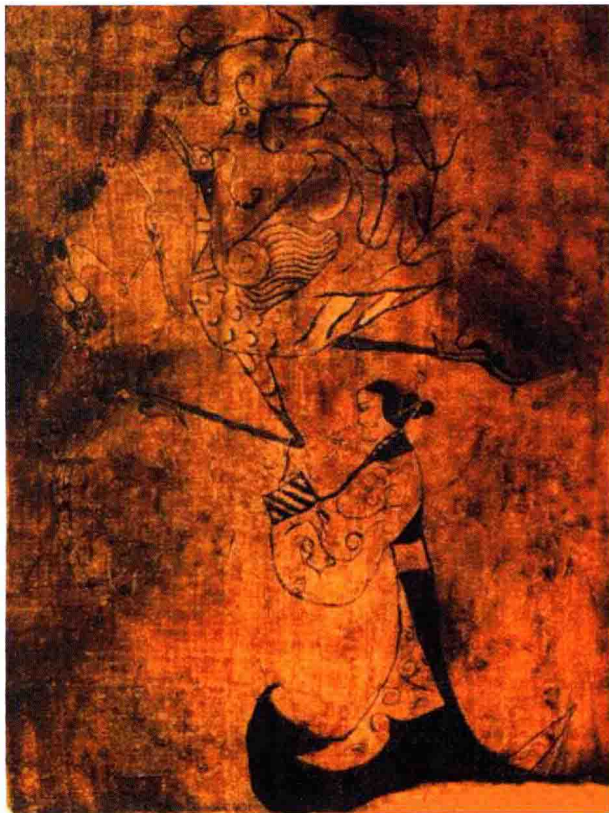
一、中国古代绘画艺术

中国传统绘画最早可以追溯到战国秦汉时代,早期的绘画有壁画、帛画、屏风画等形式。帛画是古人陪葬在坟墓中的随葬品,用来为死者超度亡灵或镇邪,是一种葬仪或宗教用品。汉代以后,在宫廷或王侯府邸之内绘有壁画,这些壁画主要用来教育、劝诫臣属或家人,也被用作装饰、娱乐、祈祷或纪念。魏晋以后出现的卷轴画是现在意义上所说的中国画,它是指在绢(纸)上绘制,然后装裱成卷或轴的绘画形式。此后,卷轴画成为中国传统绘画的主要样式。自东晋画家顾恺之以后,经历唐代、五代和两宋,中国画的发展达到高峰。宋元以后受文人士大夫以书入画、崇尚意境、诗画一体、讲求笔情墨趣的艺术理念的影响,以绘画抒发思想情感的文人写意画占据了画坛的主流。中国画具有和西方绘画不同的审美标准和技法特点,在长期的发展过程中,形成了以山水、花鸟、人物为主的三大画科。

1. 《龙凤人物帛画》

(战国)《龙凤人物帛画》,纵31厘米,横22.5厘米,湖南省博物馆藏。

这件帛画于1949年出土于湖南长沙陈家大山楚墓。画中为一侧身左向站立、合掌做祝祷状的女子,女子的前上方绘有一龙一凤。人们通常认为画中人墓主人的形象,画有龙凤意在引导她升入天堂,含有为死者祈求庇佑的意思,这是当时楚人的一种习俗。这幅画采用以线为主的描绘手法,线条圆转流畅,形象生动。这种中国传统绘画最基本的表现方式在战国时期就已经形成了。

▲《龙凤人物帛画》

2. 《洛神赋图》

(东晋)顾恺之《洛神赋图》,宋代摹本,绢本着色,纵27.1厘米,横572.8厘米,北京故宫博物院藏。

顾恺之(约346~407),字长康,精诗文,擅书画,是东晋最伟大的一位画家,也是早期美术理论家。

《洛神赋图》根据汉魏文学家曹植的同名文学作品

画成，它描绘的是曹植由京城洛阳返回封地山东鄄城途中，渡洛水时与洛神相遇爱恋，但终因人神不能结合而含恨分离的故事。

该画选取《洛神赋》一文中的重要情节按顺序进行描绘。共分为八段，包括洛神初现、信物盟誓、神人悟对、洛水倦怠、再陷惆怅、驾舟追赶、心灰意冷、走马上任等。画中的洛神含情脉脉，若往若返，表达出一种可望而不可即的惆怅情义。该画场面宏大，构图精湛严密，各情节之间连贯一体，类似于当今的连环画。线条细劲、流畅、古朴，格调超逸，设色浓重。画中山石树木造型古朴典雅，体现了早期山水画未成熟的风貌。

◀ 《洛神赋图》（局部）

3. 《游春图》

（隋朝）展子虔《游春图》，绢本设色，纵43厘米，横80.5厘米，北京故宫博物院藏。

展子虔（约531~604），隋代山水画家。《游春图》是现存最早的一幅独立的山水画，画面生动地描绘了大地上一派明媚的春天气息和游人踏青郊游的情景。

该画以先勾线后着色的“青绿山水”画法描绘山川、树木，线条纤细劲健，着色浓艳，人物、船屋直接用粉点成，然后以重色勾出结构，远山上的树丛直接用色点写。此时在山水画空间关系的处理上，画家已经注意到了画中各物象之间的远近、高低、大小及其层次关系的表现，使画面产生了咫尺千里的效果，基本摆脱了六朝以来“或人大于山，或水不容泛，树若伸臂布指”的幼稚状态，初步奠定了青绿山水画的基本面貌。

▲ 《游春图》

4.《历代帝王图》

(唐代)阎立本《历代帝王图》，绢本设色，纵51.3厘米，横531厘米，美国波士顿美术博物馆藏。

阎立本(约601~673)，陕西临潼人，唐代杰出的画家和工程学家，官至宰相(668)。阎立本作画题材相当广泛，人物、车马、山水、台阁无所不能，最擅长的是肖像画和历史画。据记载，其作品很多，今仅存《步辇图》(宋摹本)和《历代帝王图》。

《历代帝王图》组画现存13幅，描绘了西汉昭帝至隋炀帝13位帝王像。画家着力刻画了诸位帝王的外貌特征，他们或立或坐，姿态各异，表现出了每一位帝王不同的心态、气质和个性，对开国皇帝多表现其博大的胸怀和不凡的气度，而对亡国之君则凸显其懦弱无能的性格。

▲《历代帝王图》(局部)

5.《虢国夫人游春图》

(唐代)张萱《虢国夫人游春图》，宋代摹本，绢本设色，纵52厘米，横148厘米，辽宁省博物馆藏。

张萱，长安人，生卒年月不详。盛唐时期人物画家，擅长画仕女，现存作品有宋代摹本《虢国夫人游春图》和《捣练图》。

《虢国夫人游春图》描绘了天宝年间，杨贵妃的姐妹虢国夫人和秦国夫人率宫女外出游春的情景。画面按横“S”形展开，前松后紧、错落有致地安排了八匹马和九个人物。前面三人各骑一马引导，最前面为一着男装的女官，其后为错开行进的二宫女，其中一人着男装；中间二人骑马并行即为中心人物虢国夫人和秦国夫人；最后为并列的三骑，居中者是保姆，怀抱一幼女，左右是两位侍从，其中一位着男装。这种前松后紧、错落有致的构图方法既突出了全画的主人公，又使画面产生了一种疏密相间的节奏感。人物造型严谨认真，表情细微，神态从容；马匹膘肥体健、轻举缓步而富有韵律。画面线条劲健流畅，色彩搭配丰富和谐。虽然没画具体的春天环境，但是通过人物的表情和服饰、群马的步态及构图，能使观众联想到春光明媚、鸟语花香的迷人春色，突出表现了春天主题。

▲《虢国夫人游春图》

6.《送子天王图》

(唐代)吴道子《送子天王图》，宋代摹本，纸本，纵35.5厘米，横338.1厘米，日本大阪市立美术馆藏。

吴道子(约685~758)，阳翟(今河南禹州)人，生卒年月不详，约生于7世纪90年代，约卒于公元758年，唐代最负盛名的画家之一，被后世誉为“画圣”。

传为吴道子的作品《送子天王图》，又名《释迦

降生图》，描绘了释迦牟尼降生后，他的父亲净饭王怀着崇敬的心情，抱着他去拜谒天神的情景。该图行笔磊落，用有力的线条表现了净饭王的精神面貌和衣纹飘举的复杂变化，一定程度上体现了吴道子绘画“吴带当风”的特点。

7.《簪花仕女图》

(唐代)周昉《簪花仕女图》，绢本设色，纵46厘米，横180厘米，辽宁省博物馆藏。

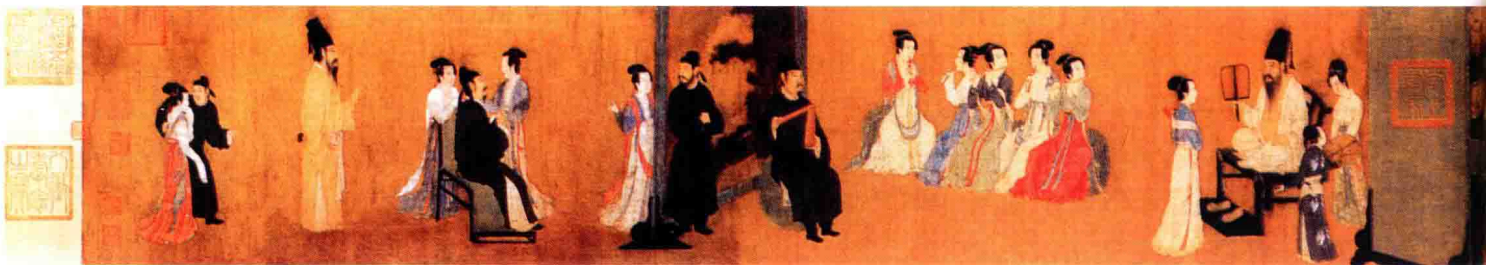
周昉，长安人，生卒年月不详，唐代中期著名画

▲《送子天王图》(局部)

▲《簪花仕女图》(局部)

▲《韩熙载夜宴图》

▲《簪花仕女图》

家，唐大历至贞元末年之间（766~804）是他绘画创作的活跃期。他是张萱之后重要的仕女画家，又是著名的肖像画家，曾为郭子仪的女婿赵纵画像，善于表现人物的心理状态。他画佛教壁画，改变了千篇一律的“三尊式”，创造了“水月观音”之体，被称为“周家样”而广泛传摹。

《簪花仕女图》是周昉的代表作。画面描绘了宫廷妇女生活的一个片段，假山石旁的辛夷花盛开，衣饰华丽的女子在春季的庭院采花、闲步、赏花、戏犬，画中人物体态丰满，表情平和。

8. 《韩熙载夜宴图》

（五代）顾闳中《韩熙载夜宴图》，绢本设色，纵28.7厘米，横335.5厘米，北京故宫博物院藏。

顾闳中（约910~980）是五代时南唐画院待诏。

《韩熙载夜宴图》是其代表作，全卷以屏风等物作为间隔，分为五个场面：宴乐、观舞、小憩、清吹、宾客应酬。画中人物形象生动传神，特别是韩熙载的形象有肖像画的特点。画中床、杯、器物及陈设的细节也都起着烘托主题的作用，屏风等物把各场景分隔开来而又把整个画面联系在一起。笔致细劲，色彩沉着协调，可以看出画家高度的艺术修养与技术水平，显示了我国古代现实主义绘画艺术的成就。

▲《韩熙载夜宴图》（局部）

9.《写生珍禽图》

(五代)黄筌《写生珍禽图》，绢本设色，纵41.5厘米，横70厘米，北京故宫博物院藏。

黄筌(约903~965)，成都人，五代时期西蜀宫廷画院著名画家，善画人物、山水、花鸟，尤精于花鸟。

《写生珍禽图》描绘了鹤鹑鸟、麻雀、斑鸠、腊嘴鸟、蚱蜢、蝉、蜜蜂、乌龟和天牛等二十余种飞禽昆虫，皆精细逼真；其画法是先用淡墨勾轮廓，再施以浓艳的色彩，着重于色彩的表现，即所谓“双勾敷色，用笔极精细，几不见墨迹，但以五彩布成，谓之写生”。画面禽虫布局是单个罗列，题款“付子居宝习”，可知这是黄筌为儿子画的范本。

▲《写生珍禽图》

10.《五马图》

(宋代)李公麟《五马图》，纸本水墨，纵29.3厘米，横225厘米，日本私人藏。

李公麟(1049~1106)，号龙眠居士，宋代杰出的画家。《五马图》以流畅舒缓、简洁优雅的线条描绘了五匹骏马及牵马人，用笔没有过多顿挫，更没有过多渲染，却贴切地表现出了对象的形体、动态和神情。该画体现了李公麟在白描表现上的巨大成就，他的白描画法对后世产生了极大的影响，成为人们学习的典范。

▲《五马图》(局部)

11. 《溪山行旅图》

（北宋）范宽《溪山行旅图》，绢本墨笔，纵206.3厘米，横103.3厘米，台北故宫博物院藏。

范宽，华原（今陕西耀县）人，出生年月不详，卒于1031年，北宋代表性的山水画家，后人评价他的作品“峰峦浑厚，势状雄强”。他的《溪山行旅图》、《雪景寒林图》被视为北宋山水画的重要典范，对后世山水画艺术的发展影响巨大。

《溪山行旅图》中雄厚突兀的山头几乎占据了大半个画面，给人一种高山仰止之感，山顶杂树茂密丛生，山涧一线飞瀑一落千丈，山脚则被烟云笼罩，中、近景巨石纵横，树木葱郁，一条溪流水声潺潺，山路上驮队和行人从右边走来，既给幽静的山林增添了生气又起着点题的作用。画面笔墨浓重粗壮，气势磅礴，令人感到远山异常高大。

12. 《清明上河图》

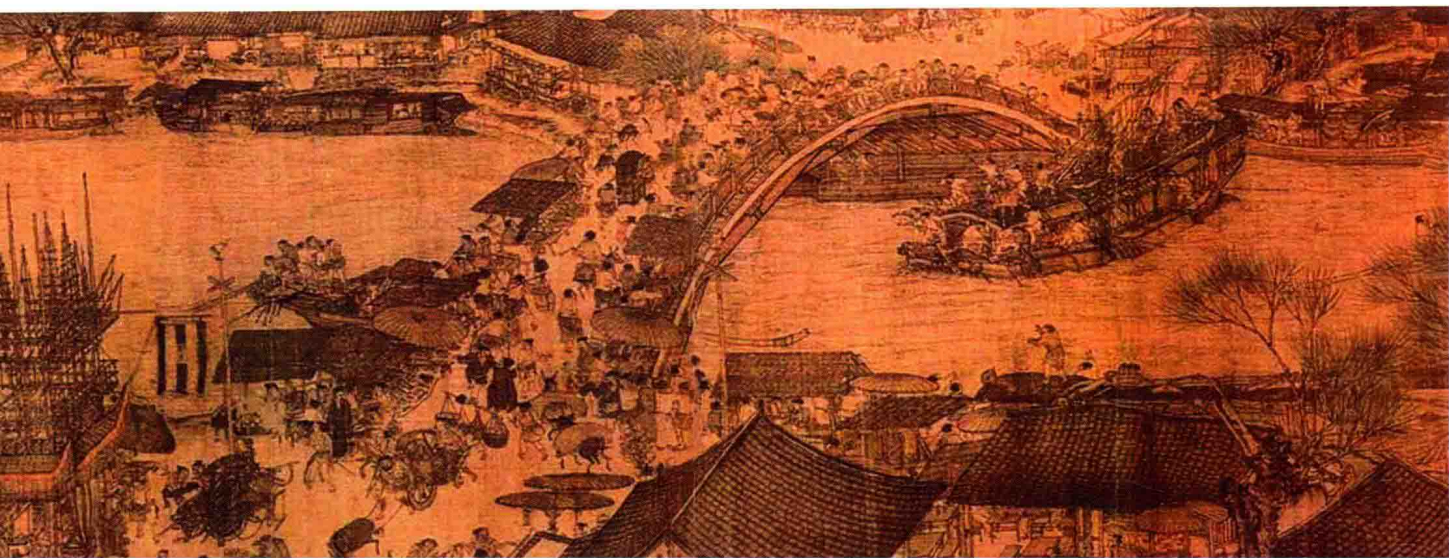
（宋代）张择端《清明上河图》，绢本设色，纵25厘米，横527.8厘米，北京故宫博物院藏。

张择端（1085~1145），东武（今山东诸城）人，北宋宣和年间翰林待诏，善画市桥径郭、舟船车轿及风俗题材，一度在宫廷画院任职。他是活动于北宋后期的卓越的风俗画家。

《清明上河图》描绘的是北宋首都汴京的汴河（宋时称“上河”）两岸、城乡、街市清明时节的繁华景色和风土人情。全画大致可以分成三部分：开篇为城郊景色；中段为以虹桥为中心的汴河及其两岸车船运输、手工业和商业活动景象；后段为市区景色，街道纵横，店铺栉比，车水马龙，一派繁华热闹景象。全卷以全景式构图，运用兼工带写的表现手法，用笔老辣，设色典雅，无论对各阶层人物的刻画还是场景描绘都精细入微、自然真实，画面结构组织严密紧凑，一气呵成。该画深刻再现了北宋时期的社会生活面貌，是一幅杰出的绘画艺术作品，具有高度的历史文献价值。

▲ 《溪山行旅图》

▲《清明上河图》（局部）

13.《千里江山图》

（宋代）王希孟《千里江山图》，绢本设色，纵51.5厘米，横1191.5厘米，北京故宫博物院藏。

王希孟，生于1096年，根据此画后面蔡京的题记可知，他是北宋末年宋徽宗时宫廷画院学徒，认真好学，曾得宋徽宗亲自教诲，18岁绘成这幅巨制青绿山水，不久病逝。该画场面宏大壮观，景物繁多，气势磅礴，金碧辉煌。构图采用中国画散点透视的手法，笔法精细，色彩绚丽，描绘出了锦绣河山的辽阔和壮美，抒发了画家对大好河山的热爱之情。

▲《千里江山图》（局部）

14.《富春山居图》

(元代)黄公望《富春山居图》，纸本水墨，纵33厘米，横636.9厘米，北京故宫博物院和台北故宫博物院各藏其半。

黄公望(1269~1354)，字子久，号大痴，江苏常熟人，约50岁起专工山水画，师法赵孟頫、董源、巨然，善于表现浙江富春山一带的景色。他的画法是先以水墨勾皴点染，再以淡赭石着色，被称为“浅绛山水”画法。其画风平和稳静、雅洁淡逸，极得明清文人画家的推崇。黄公望传世作品很多，其代表作《富春山居图》描绘了富春江一带初秋时节的峰峦平坡、丛林村舍、渔舟垂钓等景色。此卷是他应友人所托，花了7年多时间酝酿，费时4年绘制，于82岁之际完成的，该画是中国古代山水画中的巨作。

▲《富春山居图》(局部)

15.《秀石疏林图》

(元代)赵孟頫《秀石疏林图》，纸本水墨，纵27.5厘米，横89厘米，北京故宫博物院藏。

赵孟頫(1254~1322)，字子昂，元初画坛的领袖人物。其绘画题材广泛，山水、人物、鞍马、花鸟无所不精，且自成一格。他提出了书画同源的理论，主张以书入画，追求绘画用笔的书写性，认为绘画中的笔墨应有书法艺术的韵味，从而推动了文人画的发展，确立了文人画在绘画中的主流地位。

《秀石疏林图》可作为文人画的实例。该画以飞白用笔画出了山石粗糙不平的外形和体积感，用类似篆书的笔法描绘出了树木枝杈的僵直感。

▲《秀石疏林图》