

中国美术·设计教研大系

A Series of Teaching and Research on Chinese Art and Design

(美术学卷)

美术之路

韦尔申 等 编著

辽宁美术出版社

中国美术·设计大师丛书

CHINA ARTS AND DESIGN MASTERS SERIES

中国美术学院

设计艺术学院

2011年11月

中国美术·设计教研大系

A Series of Teaching and Research on Chinese Art and Design

(美术学卷)

美术之路

韦尔申 等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

美术之路 / 韦尔申等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.2

(中国美术·设计教研大系·美术学卷)

ISBN 978-7-5314-5683-4

I. ①美… II. ①韦… III. ①美术学 IV. ①J0

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024800号

出版者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 37.25

字 数: 240千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 林 枫 方 伟

装帧设计: 范文南 林 枫

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5683-4

定 价: 135.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

CONTENTS

A Series of Teaching and Research on Chinese Art and Design

总目录

01

素描

鲁迅美术学院 编著

02

色彩写生

鲁迅美术学院 编著

03

中国画

鲁迅美术学院 编著

中国美术·设计教研大系

A Series of Teaching and Research on Chinese Art and Design

(美术学卷)

美术之路

韦尔申 等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

美术之路 / 韦尔申等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.2

(中国美术·设计教研大系·美术学卷)

ISBN 978-7-5314-5683-4

I. ①美… II. ①韦… III. ①美术学 IV. ①J0

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024800号

出版者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 37.25

字 数: 240千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 林 枫 方 伟

装帧设计: 范文南 林 枫

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5683-4

定 价: 135.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

CONTENTS

A Series of Teaching and Research on Chinese Art and Design

总目录

01

素描

鲁迅美术学院 编著

02

色彩写生

鲁迅美术学院 编著

03

中国画

鲁迅美术学院 编著

序

2011年,国务院学位委员会、教育部对我国高等院校的学科门类作出了重要的调整,将艺术学从文学门类中分离出来,成为新的独立的学科门类。由此,艺术学理论、美术学、设计学升为艺术学门类下的一级学科。这是艺术学科自身发展的必然结果,也是时代发展对艺术学科的要求。它将极大改变我国艺术教育的整体格局,直接关系到中华民族伟大复兴所必需的自主创新能力培养的大问题。

根据艺术学学科设置的此项变化,为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要,建构艺术学的学术框架和科学规范教学用书,我们组织编辑了《中国美术·设计教研大系》丛书。这套丛书汇集了十几位全国高校的优秀教师花费近10年的时间,结合教学实践总结的优秀成果,并形成了一套完整的教学体系。这些是最为扎实的理论基础和丰富的知识体系,将会带给读者一个全新、权威的体验。它的出版不论是在美术界、设计界都有重大的现实意义和历史意义。

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它使用笔、刀等工具,墨、颜料等物质材料,通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段,在平面上创造出可以直接看到的并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。这种艺术形象,既是现实生活的反映,也包含画家对现实生活的感受,反映了画家的思想感情和世界观,同时还具有一定的美感,使人从中受到教育和美的享受。绘画的种类和形式丰富多彩。由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异,世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为,从埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画,与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画,是世界上最重要的两大绘画体系。它们在历史上互有影响,对人类文明做出了各自的重要贡献。

设计是一种把计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程,是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的努力。最简单的关于设计的定义就是“一种有目的的创作行为”。而将艺术的形式美应用于日常生活紧密相关的设计中,就是艺术设计。艺术设计不但具有审美功能,还具有实用功能,是现代化社会发展进程中的必然产物。设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发,通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界中去。

本套书从教学研究的角度出发,遵循普通高等院校美术、设计基础教育课程标准的原则,重点阐述美术学和设计学的基础理论、基本原理和基本技法。全套书共分美术学卷和设计学卷两大部分,共10种。美术学卷包括《绘画艺术研究》《美术之路》《素描与解剖研究》《速写理论》《造型基础》;设计学卷包括《设计基础》(两本)、《设计原理及应用》(两本)、《视觉语言与应用》。本套书可作为普通高等院校美术和艺术设计专业教学的参考书和院校图书馆的常备书。

In 2011, the State Council Academic Degrees Committee and the Ministry of Education made an important adjustment in the disciplines of Chinese Institutions of Higher Learning, separating the study of art from literature as a new and independent discipline. Therefore, art theory, fine arts and design science are upgraded to the first-level disciplines subordinated to art science. This is an inevitable consequence of art discipline's self-development as the times require more for art science than ever. It will greatly change the overall structure of Chinese art education, and directly relate to the big challenge of training the capacity for independent innovation required for the great rejuvenation of the Chinese nation.

According to the change in the disciplines of art mentioned above, we organized and compiled a series of *A Series of Teaching and Research on Chinese Art and Design* to meet the needs of the educational development of art major in ordinary colleges, build the academic framework for art science and standardize the didactic works scientifically. This series, on the basis of the outstanding achievements summed up from the teaching practice, have formed an integrated teaching system after ten years of hard work by about a dozen outstanding teachers from colleges and universities across the country. The solid theoretical foundations and rich knowledge system will bring readers a brand new and authoritative experience. Its publication is of great practical and historical significance for fields of art and design.

Painting is a primary art form of fine arts. A directly visible artistic image with certain shape, volume, texture and space sense can be created on a plane by using tools like brush and knife as well as materials like ink and pigment, combined with the means such as line, color, light and shade, perspective and composition. As a reflection of the real life instilled with painters' feelings towards the real life, this kind of artistic image not only mirrors painters' thoughts and world outlook, but features a sense of beauty for people to learn and enjoy. There exist various kinds and forms of paintings. Due to the social, political, economic and cultural differences among nations and people around the

world, the paintings of all countries in the world demonstrate sharp distinctions in art form, ways of expression, artistic style and so on. It is generally recognized that oriental painting dated from oriental ancient civilizations including Egypt, Persia, India and China and western painting developed from paintings of ancient Greeks, ancient Rome are two significant painting systems in the world. The two systems affect each other in history, and make their respective contribution to human civilization.

Design is a process, during which plan, sketch, and assumption are conveyed in a visual form, and also a conscious effort made to build a meaning order. The simplest way to define design is "a purposeful act of creation". And the so-called artistic design emerges if the form aesthetic is applied to the design closely relating to our daily life. With both aesthetic function and utility functions, artistic design is an inevitable outcome in the process of modernized development of society. The design basic is essentially to cultivate students' creativity in artistic design. As for the teaching methods, the case teaching is mainly adopted to analyze problems and inspire students and then lots of training which integrate theory and practice are followed, bringing students' basic knowledge on design from the perceptual level up to a higher, broader and more scientific aesthetic judgement.

Following the principles of fine arts and design curriculum standards for basic education, this series focuses on basic theory, basic principle and basic technique of fine arts and design from the perspective of teaching research. The whole set is divided into two sections, fine arts volume and design volume, ten kinds in total. The fine arts volume includes *Research on Painting Art*, *Road to Fine Arts*, *Research on Sketch and Anatomy*, *Modeling Foundation*; the design volume includes *Design Basics* (two volumes), *Design Principle and Application* (two volumes), *Visual Language and Its Application*. This series can be used as the reference book for art and design majors teaching in ordinary colleges and also a must-have for higher vocational college library.

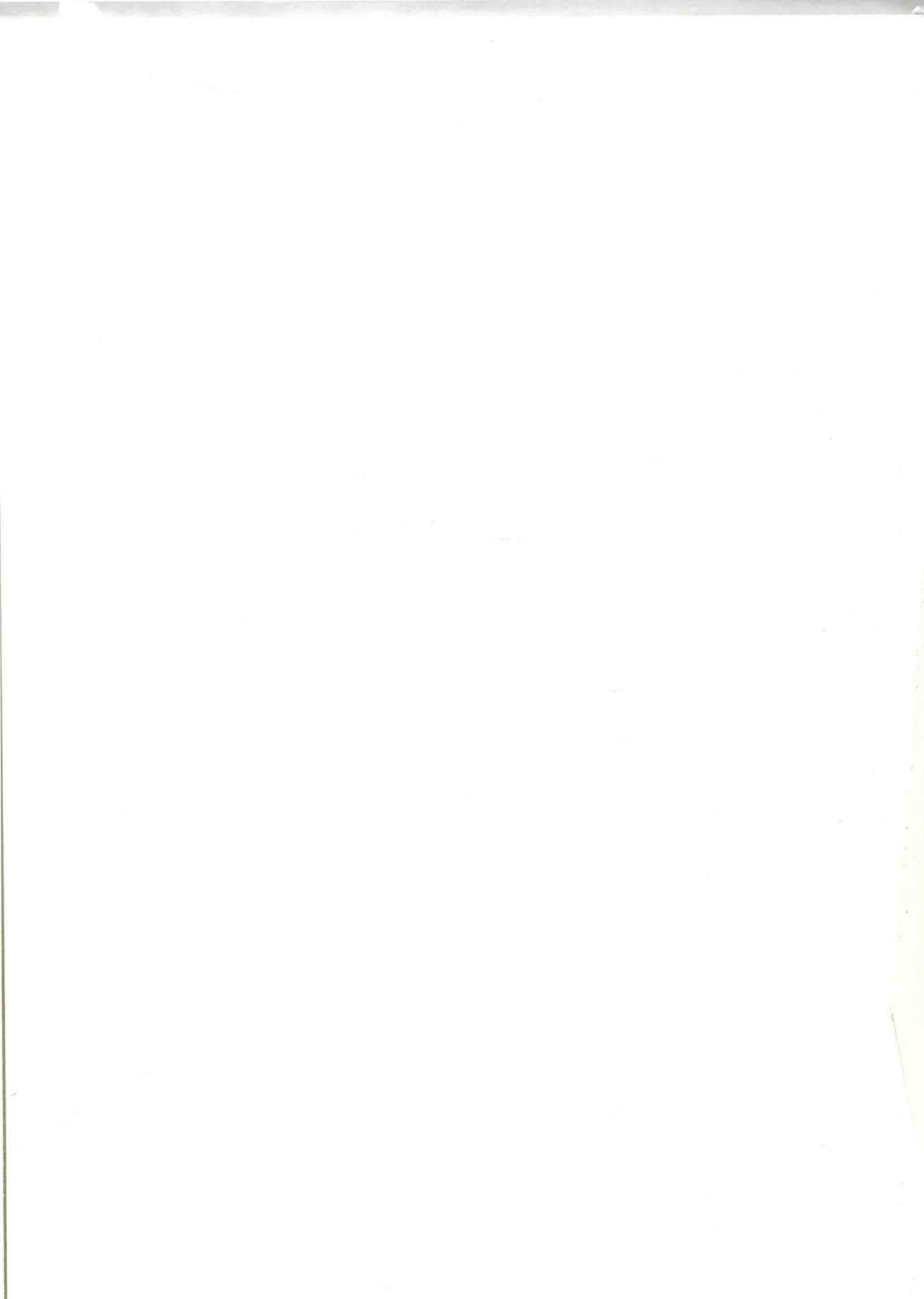
ART AND DESIGN

A Series of Teaching and Research on Chinese

第一篇

素描

鲁迅美术学院 编著

提 要

1. 美术分类

美术的起源和发展——美术包括绘画、雕塑、建筑、实用美术——绘画分为油画、版画、中国画、水彩、水粉等画种

2. 素描是基础

学习美术第一步是学素描——《美术之路》展示了从儿童画向素描过渡、素描从初级向高级发展的全部历程

3. 儿童画特点

儿童画画自然形成涂鸦、象征、初级写实三阶段——单纯、稚气、求真、重情不重理的特点——指导儿童学画须因势利导

4. 有趣的图形（一）

儿童画画总是从简单图形开始——启发孩子由简单图形演变出多种形象——圆的变化——方形的变化——三角和半圆形的变化

5. 有趣的图形（二）

卵圆形（即蛋形、不规则的椭圆形）——会下蛋的鸟类主体形状也象蛋形——在蛋形上添加几笔，多姿的禽鸟就活跃纸上了

6. 画动物

了解不同动物的区别——以小兔、小花鹿、牛、马、象等为例讲解步骤——画动物可启迪童心

7. 画人物

怎样画头部——怎样安排五官位置——怎样画头部的俯仰动势——怎样画全身的

几个重要部位——怎样画人的各种姿势

8. 自由的想象画

儿童想象画的心理基础——从自由画到命题画——引导儿童画想象画的三个重要途径

9. 练习画写生

写生就是对照实物画画——写生要先学会正确的观察和分析——写生要建立科学的空间观念——练习画写生要顺势引导，逐步改变儿童的心理习惯

10. 素描的概念

素描解决形体本质问题——创作性素描和习作性素描——写生、临摹、默写——怎么选模特儿

11. 写生准备

简单的工具——正确的姿式和距离——如何布光

12. 从几何形体画起

一切复杂、变化的形体都能用简单的几何形体来概括——几种简单的几何形体

13. 立方体

最基本的几何形——什么叫透视——透视变形规律——什么是明暗——五大调子——怎么画

14. 圆球体

从立方体变化而来——细微的色调转变——由方及圆画轮廓

15. 圆柱（圆锥）体

是立方体的水平旋转形态——圆柱
(圆锥)体的透视特点

16. 几何形体组合写生(一)

怎样摆置——组合形成新的构图——
用线描画形体

17. 几何形体组合写生(二)

光是绘画的生命线——光效应的分析、
应用——明暗的变化规律——具体的表现
方法

18. 几何形体组合写生(三)

空间感——空间位置——几种表现手
段:虚实法、强弱法、繁简法

19. 静物写生要领和步骤

静物是具象化的几何形体——画静物
开始认识和表现实际物体——摆静物——
具体画法

20. 色彩感的表现

色相与色明度——亮度——写生色度
与明暗——光线与色明度

21. 质感的表现(一)

关于质感——淡色无光物——形、光、
色的分析——画法

22. 质感的表现(二)

淡色光面物的质地——何谓高光——
高光的分析——钢精锅的质地的光效应

23. 质感的表现(三)

暗色光面物体的质地——色度变化的
有限区域——黑釉罐的光效应——暗色呢

绒和梨子的比较

24. 为什么画石膏像

一个十分必要的过渡形式——形体结
构——石膏像的形体

25. 五官石膏模型

石膏像写生前的准备——眼、嘴、鼻、
耳的分析及画法

26. 石膏半面像

犹太人半面像——颜面的结构——写
生步骤

27. 罗马青年

初学者最好的石膏教材——形体分析
与刻画——具体步骤方法

28. 大卫

画大卫:锻炼整体控制、综合分析的
能力——写生程序及要点

29. 拉奥孔

高难度的石膏像写生——复杂形体的
局部、深入分析——难点在于运动大势与
形体的连贯

30. 补充课题

阿库力巴——塞内卡——《马赛曲》
老战士

31. 头像内部结构

头部可集中表现性格、气质和丰富的
内心情感——头骨结构及特征——表层骨
骼、肌肉组合

32. 头像外部特征

依据内部结构表现外部特征——用几何体块归纳头部形象特征——五官分析

33. 头像素描方法步骤（一）

下笔前的观察——基本步骤——一套精彩的分析、步骤图例

34. 头像素描方法步骤（二）

俯势——仰势——转势——正势——侧势

35. 女青年头像

柔美的特征——选用细柔的线——体面分析——发式的画法

36. 老人头像

老年人的骨骼变化——肌肤变化——眼睛的特点——胡须的描画

37. 半身像素描要领

主体是躯干——不同性别、年龄的躯干特征——躯干的形体动态

38. 半身像素描步骤

具体画法四步骤——手的刻画——线与调子

39. 人物全身像素描要领

技法要素——摆模特儿——结构造型——描画的依据

40. 全身像素描步骤

概括大形——比例动势——综合深入——整理归纳

41. 景物空间透视

地的透视——云的透视——房舍、树木、点景人物

42. 风景写生构图

疏与密——聚与散——静与动——均衡又富于变化——主次分明又和谐统一

43. 强弱虚实的把握

不同层次的色调——近实远虚——实则强虚则弱

44. 风景写生的方法

初学应选简而少的写生对象——不同景物间的衔接——季节和时间的表现

45. 速写综述

速写象一条活泼跳跃的生命线——取材丰富手法多样的素材积累——记忆速写：保持新鲜感受强化对形式感觉和概括能力

46. 速写要点

先画简单的形体——画大形大势省略多余细节——多用线少涂调子——不修描保持生动感——画动物、人物、风景的不同要点

47. 试前准备

对考生的基本素质要求——强化训练的问题——训练条件和训练环境——考生的心理素质和临场发挥

48. 高考试卷评点

49. 漫谈素描

素描的源流发展——我国的素描艺术发展——素描伴随多少大师的终生

50. 外国名作选

