

MEISHU

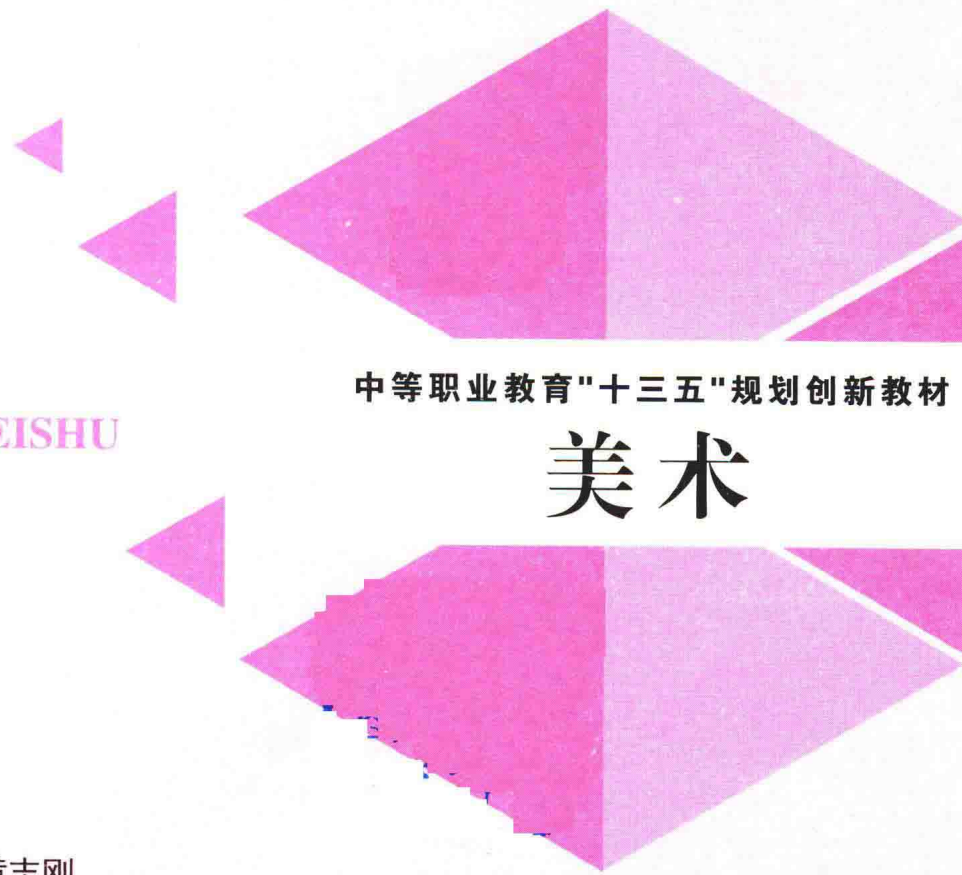
中等职业教育“十三五”规划创新教材

美术

■ 主 编 黄志刚

北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

MEISHU

中等职业教育“十三五”规划创新教材

美术

■ 主 编 黄志刚

■ 副主编 王凤敏 李长江 何世林

■ 编 委 杨茂林 刘 铎 王 燊 苟 聃

北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

图书在版编目(CIP)数据

美术 / 黄志刚主编. —北京:北京邮电大学出版社, 2016. 6

ISBN 978-7-5635-4610-7

I. ①美… II. ①黄… III. ①学前教育—艺术教育—中等专业学校—教材 IV. ①G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 306503 号

书 名 美 术

主 编 黄志刚

责任编辑 冀爱芳

出版发行 北京邮电大学出版社

社 址 北京市海淀区西土城路 10 号 邮编 100876

经 销 各地新华书店

印 刷 北京市彩虹印刷有限责任公司

开 本 787 mm × 1 092 mm 1/16

印 张 11.5

字 数 273 千字

版 次 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5635-4610-7

定 价 34.50 元

如有印刷问题请与北京邮电大学出版社联系 电话:(010)82551166 (010)62283578

E-mail:publish@bupt.edu.cn

Http://www.buptpress.com

版权所有 侵权必究

为适应 21 世纪幼教发展的需要,进一步提高我国中等幼儿师范学校的美术教学水平,我们根据国家教育部制定的《中等幼儿师范学校教学大纲》编写了这本中等幼儿师范的美术教材。

本书的编写立足当前幼儿教育实际,倡导素质教育,强调理论与幼儿教学实践相结合,以职业教育的指导思想和目标为依据,注重教材的科学性、实用性、通用性,从学生实际出发,突出重点、分散难点、强化技能训练。

本书为中等职业学校幼儿教育专业教材,全册共分为六个单元,主要内容包括:绘画基础知识、基本技能的训练,图案的构成及运用,儿童画的特点,儿童画常用工具和表现技法,手工的工具和材料,手工制作的基本规律和方法。教学中可根据各学校的教学实际、学生实际情况,遵循因地制宜、因材施教的原则,对教材内容作适当的调整,灵活处理教学进度。

本书由四川省南充师范学校(黄志刚、李长江、何世林、杨茂伟、刘镭、苟聃)、南充金鼎景观雕塑工程有限公司(王燧)、新乡幼儿师范学校(王凤敏)联合编写。黄志刚担任主编并负责统稿,王凤敏、李长江和何世林担任副主编。具体分工如下:第一单元:素描(李长江、黄志刚),第二单元:色彩(王凤敏、杨茂伟),第三单元:中国画(王凤敏、刘镭),第四单元:图案基础(何世林、王燧),第五单元:儿童画(刘镭、黄志刚),第六单元:手工(苟聃)。

本书在编写的过程中借鉴了部分幼师教材的经验和优秀的美术教学成果。由于编写时间仓促,编者水平有限,本书难免存在不足之处,恳请同行、专家不吝赐教,以便我们改进。

编 者
2016 年 6 月

第一课	素描的概述·····	3
第二课	素描的基础知识·····	8
第三课	素描的表现方法和形式·····	13
第四课	头像临写·····	21
第五课	速写·····	24

第一课	色彩基础知识·····	35
第二课	水粉写生·····	38
第三课	人物头像·····	47
第四课	装饰色彩·····	50

第一课	中国画概述·····	63
第二课	中国画的发展·····	65
第三课	写意画·····	68

第一单元

素描

第二单元

色彩

第三单元

中国画

第四单元

图案基础

第一课	图案的基本知识	85
第二课	形式美的原理法则	88
第三课	图案的变化	91
第四课	图案的构成	94
第五课	作品欣赏	107

第五单元

儿童画

第一课	儿童画概述	113
第二课	儿童画技法	115

第六单元

手工

第一课	纸 工	137
第二课	橡皮泥	152
第三课	布 工	154
第四课	综合材料利用	162

第一单元

素描

学习目标

1. 了解素描的概念,了解学习素描的目的、意义及方法。
2. 了解素描造型的基本要素,掌握构图常识、正确的形体比例、透视的基本画法。
3. 了解素描造型的基本手段、方法。
4. 掌握简单的结构素描及明暗素描的画法。
5. 了解石膏头像及人物头像的写生步骤。
6. 掌握简单的头像速写和人物速写的画法、步骤。

第一课 素描的概述

素描是美术的一种形式,属绘画的范畴。概括地说,素描就是使用简单的工具,如毛笔、钢笔、铅笔、木炭笔在纸或布面等材料上塑造物体形象的绘画。它是借助单色的线条和明暗色块概括地、艺术地表现物象的一种朴素的描绘方法。

人类原始社会中晚期的洞穴壁画就是用简单的线条、单一的颜色描绘了许多动物图案,这些人类最早的绘画遗迹可以说就是最早的素描,它是人类童年时期美术活动的见证。

随着历史的发展、社会的进步,人们的审美观念越来越多样化,素描这种古老的造型艺术在表现工具、材料、技法等方面也得到不断的丰富和发展,除了传统的表现方法,还出现了表现性素描、抽象性素描等多种表现形式,如图1-1-1、图1-1-2所示。

图1-1-1 人像素描 安格尔(法国)

图1-1-2 自画像 达·芬奇(意大利)

素描研究的对象是物象的形体结构、透视、比例和明暗,以及如何用线条表现物体的质量感、空间感等。

素描练习应遵循由浅入深、由易到难、循序渐进的练习原则,切忌好高骛远,心浮气

躁、急于求成，要一步一个脚印，踏踏实实，长期反复练习。

在素描学习中，应坚持三个原则：一是“整体”的原则，学会从整体上去观察和描绘对象，不能孤立地表现任何一个部分；二是“立体”的原则，把对象的高、宽、深立体地表现出来；三是概括、提炼、艺术地表现对象，切忌照葫芦画瓢，不假思索地照搬对象，缺乏灵活性、生动性。

总之，只要学习目的明确，掌握正确的方法、步骤，刻苦钻研，勤学苦练，一定能学好素描。素描示例如图1-1-3至图1-1-5所示，其中图1-1-4为图1-1-3的素描创作草图。

图1-1-3 查布罗什人写信给土耳其苏丹 列宾

图1-1-4 素描创作草图

图1-1-5 壁画《报喜节》素描稿 拉斐尔（意大利）

一、什么叫素描

“素”是朴素、素色、单纯之意，“描”即是描绘，素描就是舍弃对象的多种色彩关系，用单一颜色描绘物象的单色画，凡是用一种颜色来塑造形象特征的绘画都可以称作素描。它是造型艺术的一种形式。素描可分为基础素描、创作素描以及为创作而收集素材的单色草图和速写等，如图1-1-6、图1-1-7所示。

图 1-1-6 静物素描 黄志刚

图 1-1-7 人像速写 毕加索（西班牙）

二、学习素描的目的和方法

素描是一切造型艺术的基础，无论绘画、雕塑、工艺设计还是建筑艺术等都离不开造型基础，都必须以素描为基础。从某种意义上讲，它在其他造型艺术形式中起着非常重要的作用，是初学美术者首要进行的一种基本功训练。

素描训练的目的在于培养科学观察对象的方法，提高造型能力，能准确、形象、生动、艺术地表现对象。初学者通过对素描造型元素的了解，能够掌握素描的一般表现方法和常识，了解形体的结构、比例、透视、构图等基本知识，对于培养审美的素质，提高观察、鉴赏、认识水平均有特殊而重要的意义。

学习素描要有科学的训练方法，应由简单到复杂，由初级到高级，由易到难。在平常练习中将临摹、写生结合起来，学习正确的表现方法，反复练习实践，在不断学习比较中提高自己的素描水平，为今后学习其他美术形式打下坚实的基础。

三、作画前的准备

1. 画板和纸

纸一般选用 120 克或 150 克的素描纸，画板要求平整，无凹凸不平。画纸应先用夹子或透明胶粘贴在画板上，画板要略向前倾斜，如没有画架，也可将画板（或画夹）放在双腿上，远近适中，眼睛直视画面。素描纸如图 1-1-8 所示。

2. 笔

笔主要有木炭笔、木炭条、炭精条、钢笔、毛笔、铅笔等，但一般常用铅笔和木炭笔，初学者宜用铅笔作画。铅笔有 H 型和 B 型两种，素描作画最好选用 B 型铅笔，B 数越大越软，画起来越浓。一般暗部用较软铅笔画，亮部用较硬铅笔画。木炭笔颜色较深，笔

触浓黑，变化丰富，适宜表现结构素描。如图 1-1-9 所示。

图 1-1-8

图 1-1-9

3. 橡皮

橡皮最好选用软型，越软越好用，可以修改画面，也可擦出白线条或提高光，使用时可将橡皮切削成尖型，画得太浓可用橡皮轻轻吸淡一点儿。线条如果画得不够准确，不要急于用橡皮擦掉，应先仔细修改，再把不要的线条擦掉。

4. 刀

刀片或美工刀。

5. 正确的写生与作画姿势

选择正确的写生作画姿势非常重要。作画时，距离写生对象不能太远，也不能太近，要远近适中，画者与物象的距离以对象高度或宽度的 3 倍以上为宜，作画前应选好角度，便于整体地观察所画对象，画板要略向前倾斜，视线与画面中心保持直视。身体与画面保持一臂左右距离。正确的作画姿势，如图 1-1-10 所示。

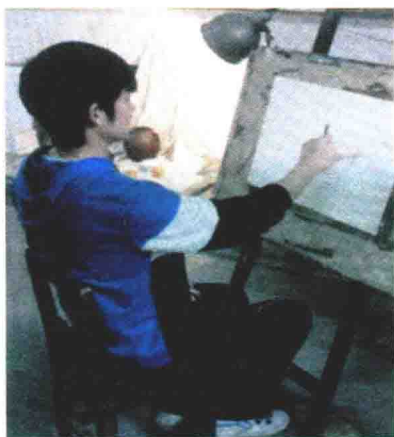

图 1-1-10

素描练习一般在室内进行，应选择较稳定的光源，主要用电灯光照射物体。作画前应调整好灯光的强弱、光源的角度，使物体的明暗层次关系更明显。如图 1-1-11、图 1-1-12 所示。

图 1-1-11

图 1-1-12

6. 执笔的方法

正确的握笔方法非常重要。执笔时不要握得太紧，手指放松。画长直线和大面积涂色时，笔杆应握于掌下，由拇指、食指和中指握笔，笔尖和手指间应有一定的距离，作画时运笔才能灵活自如；刻画细部时，类似于拿笔姿势，用小拇指顶着画面作画，便于用笔精准。正确的握笔方法如图 1-1-13 至图 1-1-15 所示。

图 1-1-13

图 1-1-14

图 1-1-15

小知识：素描的产生及发展

在人类语言不发达、没有文字的时期，人们交流的主要形式是手势及简单的图形勾画，这种以勾画物象形象作为交流手段的方法非常简单、直接且通俗易懂。现在在很多国家陆续发现了大量的人类旧石器时代的洞窟、岩画遗迹，其造型主要是以简单的单色线条为主，这便是素描的最初起源（发现的最早的素描遗迹是西班牙及法国的洞窟岩画，如《受伤的野牛》，如图 1-1-16、图 1-1-17 所示）。随着时代的进步、人们审美水平的提高，东西方文化交流融合，素描的造型语言也不断丰富起来，表现形式异彩纷呈，充分满足了人们的审美欣赏需求。

图 1-1-16

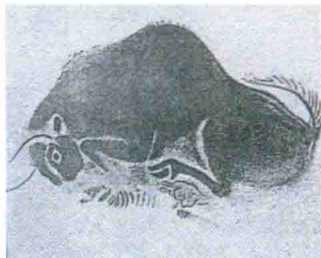

图 1-1-17 《受伤的野牛》 法国拉斯科洞穴壁画

第二课 素描的基础知识

一、构图

构图是作画首要应该解决的问题，构图形式的好坏直接关系到画面的成败，一幅好的绘画作品前提是必须有美观的构图。所谓构图，是指绘画时根据题材、主题和形式美感要求，把要表现的形象适当地组合起来，构成一个协调、完美的画面。简单地说，构图是指物体在画面上的安排、布局。

1. 构图的基本原则

合理地搭配、组织形象，将组织好的形象较完美地安排在画面上。构图的基本原则主要包括：①主体突出；②大小适中，画面饱满，物体不能太大，也不能太小，画面的四周应留有恰当的空间；③均衡统一，富有变化。

2. 构图的形式

正确的构图形式如图 1-2-1 至图 1-2-3 所示。

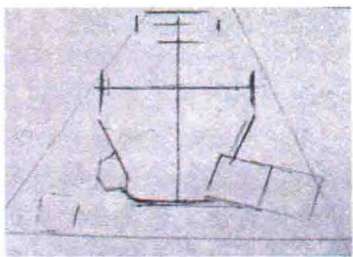

图 1-2-1

图 1-2-2

图 1-2-3

构图常见错误如图 1-2-4 至图 1-2-6 所示。

图 1-2-4 太小

图 1-2-5 太偏

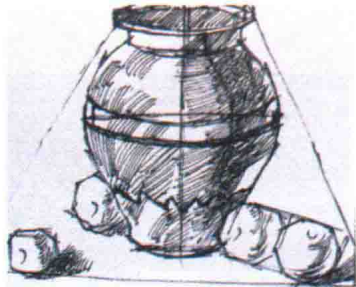

图 1-2-6 太大

构图的基本形式有横构图、竖构图、圆形构图、S 形构图、三角形构图等。静物作品中常用三角形构图，如图 1-2-7 至图 1-2-10 所示，其特点是稳定而不呆板。

图 1-2-7

图 1-2-8

图 1-2-9

图 1-2-10

图 1-2-11 至图 1-2-14 是静物写生构图。

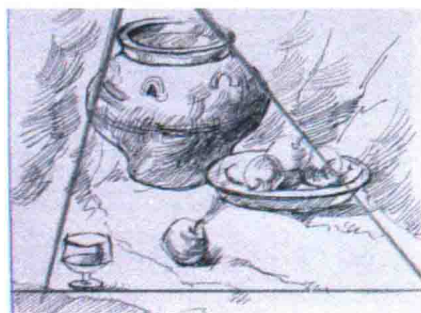

图 1-2-11

图 1-2-12

图 1-2-13

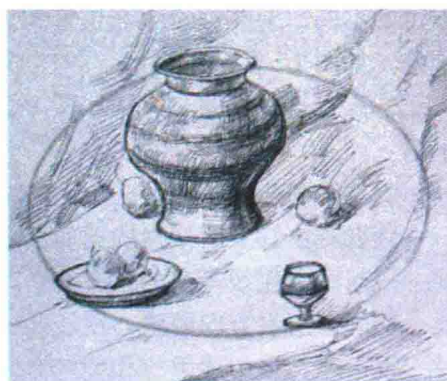

图 1-2-14

二、形体比例与透视

(一) 比例

比例,即各物体之间的大小、高矮、宽窄的比较。在安排画面布局时,应首先考虑各物体及各部分的比例关系,各部分的比例应符合整体比例。物体间应多找比较点,只有准确地把握物体的比例关系,才能恰当地表现对象。如图1-2-15至图1-2-18所示。

图 1-2-15

图 1-2-16

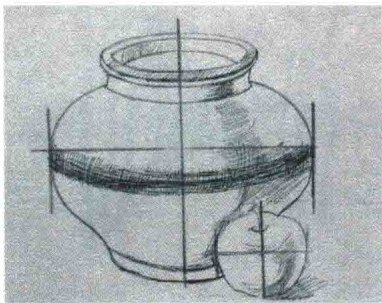

图 1-2-17 正确的比例图示

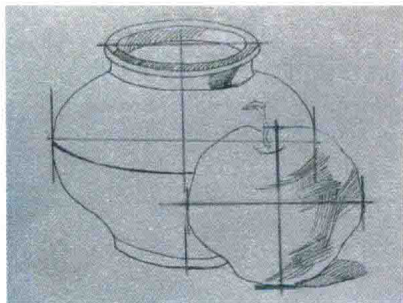

图 1-2-18 错误的比例图示

(二) 透 视

透视,即画者透过一层透明面观察物象的一种变化现象。客观物象因与人眼的远近距离和空间方位的不同,会在视觉上产生近大远小、近宽远窄、近长远短的变化,这种变化就是透视现象。如图1-2-19所示,如你站在公路上向远处看会发现公路向前延伸,最后视线消失于一点,这一点叫心点,如图1-2-20所示。

透视术语:

视点——画者眼睛所在的位置。

画面——画者观察物象时假想的透明面。

视平线——与画者视线等高的水平线。

视中线——画者所看方向的中心视线。

心点——视平线与视中线垂直相交的点。

余点——在视平线上心点的两侧,成角透视的变线向左右两个余点消失。

视域——眼睛所能看到的空间范围,一般为 60° ,超过 60° 物象会产生变形。

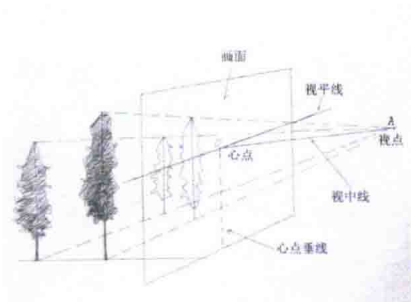

图 1-2-19

图 1-2-20

我们常见的透视现象有平行透视、成角透视和圆面透视等。

1. 平行透视

立方体有一个面与画面平行，其余各面均与画面相交所产生的透视现象叫平行透视。平行透视的消失点只有一个，叫心点。平行透视中，与画面垂直的平行线都消失于心点。平行透视示意图如图 1-2-21 所示。

2. 成角透视

成角透视示意图如图 1-2-22 所示。成角透视指立方体的任何一个面都不与画面平行，在视平线上有两个消失点的透视现象，其消失点在心点的两侧叫余点，如图 1-2-23 所示。

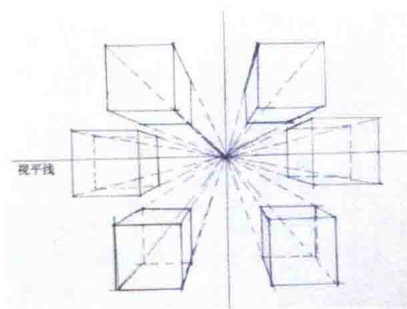

图 1-2-21 平行透视示意图

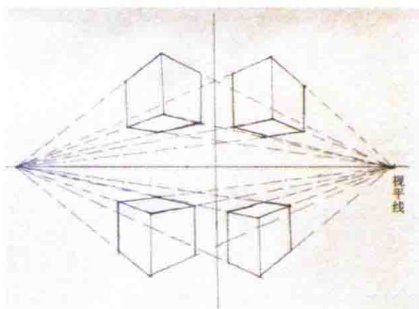

图 1-2-22 成角透视示意图

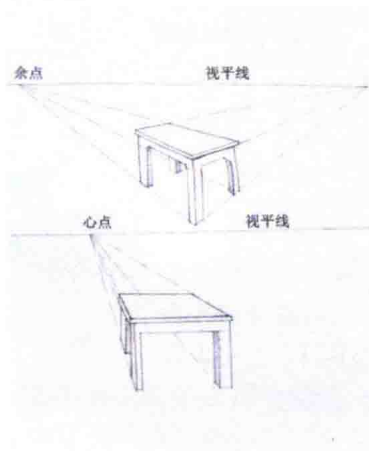

图 1-2-23 余点