

中学美术辅导

(绘画部分)

美术

MEISHUFUDAO

新华出版社

色彩

素描

中学美术辅导

(绘画部分)

主 编:洪震球

副主编:陈可久

新 华 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

中学美术辅导:绘画部分/洪震球主编. -北京:新华出版社,1995.9

ISBN 7-5011-2963-0

I. 中… II. 洪… III. 美术课-中学-教学参考资料 IV
.G634.955

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 14519 号

新华出版社出版发行

(100803 北京宣武门西大街 57 号)

新华书店经销

泰安市泰山制版中心印刷

1995 年 9 月第一版 1995 年 9 月第一次印刷

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:5.75

字数:138 千字 印数:1~5000 册

ISBN 7-5011-2963-0

G·1107 定价:18.00 元

目 录

一、大家都来学美术	(1)
二、把日常生活用品变成富有美感的艺术品	(3)
三、形神兼备的人物画	(10)
四、抓住瞬间即逝的人物动态——人物速写画法	(14)
五、用画笔留住大自然的美	(17)
六、在绚丽的色彩世界里探索	(20)
七、东方艺术的瑰宝——中国画	(22)
八、有趣的绘制与拓印——版画	(35)
九、中外美术史发展脉络	(40)
十、图版	(47)

一 大家都来学美术

美术是以一定的物质材料和手段,在实在的三维空间或平面上塑造可视的形象,来反映社会生活和表达作者思想感情的一门艺术。美术又称为“造型艺术”、“空间艺术”、“视觉艺术”。它是艺术门类中的一个分支。

绘画是美术种类中的一种形式,学习美术以绘画入手最容易达到效果。

学习美术归纳起来有以下几大好处:

1、能训练敏锐的观察力。例如在绘画学习中最强调的是观察,作画之前认真观察物体的位置、大小、比例及物体与物体之间的相互关系,通过观察默记在心,才会下笔不误。

2、能提高空间感受能力。美术是一门空间艺术,具有长度、高度和深度(称为“三维空间”)的存在感。在绘画中,作画者得益于透视、明暗、色彩等知识的掌握和运用,凭借视觉在平面上表现三维空间的存在感。空间感受能力的提高对于学习其他自然科学及今后从事各种造型设计都很有帮助。

3、能充分发挥创造性思维和丰富的想像力。每个人头脑中蕴藏有并未开发的创造性思维和想象力,而美术活动却往往更能激发这种思维的发挥,并在美术创作中和美术欣赏中得到培养和提高。

4、能培养对事物的认识与理解能力。在写生时,总是强调对形体的理解、对色彩的理解、对各种构成的理解。只要拿起画笔,这种理解能力的训练无时无刻不在进行。

5、能训练记忆能力。许多老师很重视速写、默写、记忆画的教学,因为这是锻炼学生形象记忆能力极好的手段。

6、增强对美的感受能力。艺术作品是高级的精神食粮,具有很强的“审美功能”。青少年在接受审美教育的过程中,一边欣赏中外名作,一边进行艺术实践,就能使审美能力起到质的飞跃。

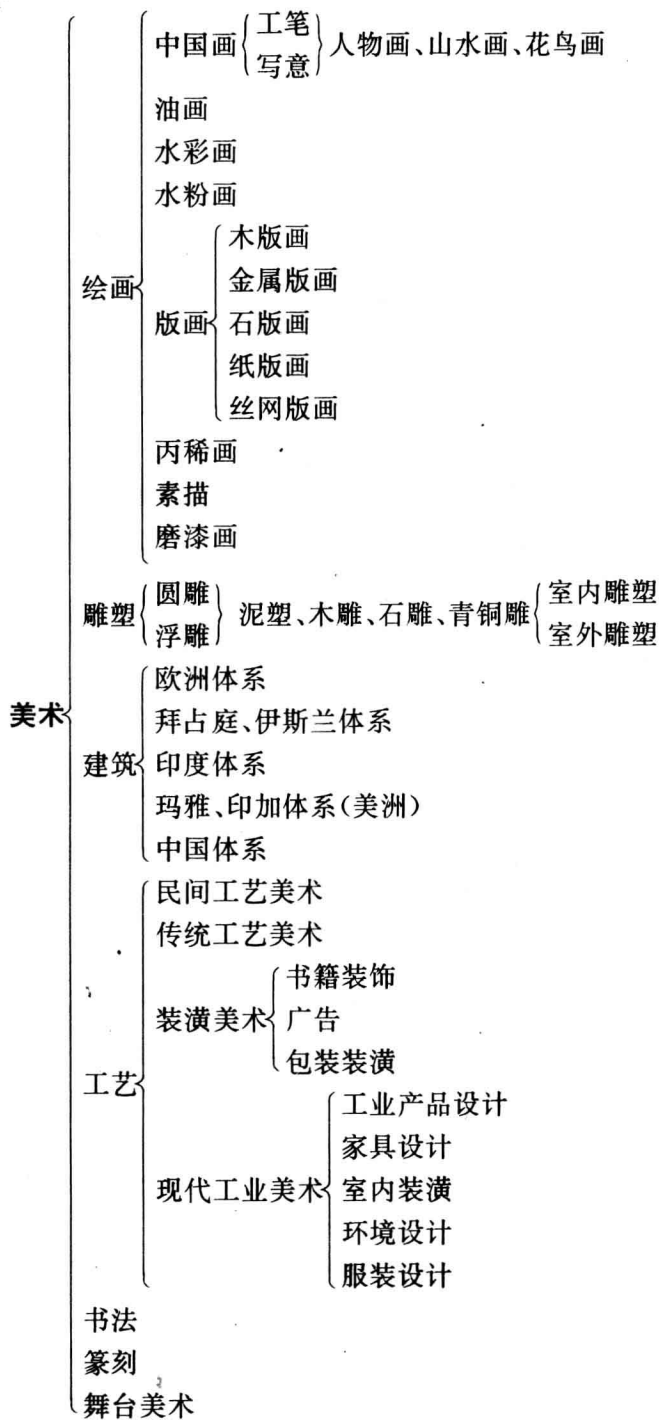
7、丰富知识。美术作品具有很强的“认识功能”。学习美术,可以了解人类的历史(例如欧洲西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画、我国内蒙古阴山岩画,可以使我们了解远古时代人类社会的状况);了解前人的艺术思维、艺术技巧等。

8、能寓教于乐。美术具有很强的“教育功能”,鲁迅先生也曾说过:“美术可以辅翼道德”。所以在学习美术的过程中,自始至终都隐含着道德观念的教育,这种教育是在不知不觉中进行,使心身各方面都得到发展。

9、能陶冶性情。美术创作是一种高级的精神活动,它对人的精神气质会起着潜移默化的作用,它能净化人的心灵,影响人的世界观。

10、美术还能健身健脑。现代保健学通过对许多九十高龄画家的调查,证明从事美术活动对人的长寿大有益处。

美术的品类繁多,很难作条理明确的划分,况且受现代科技和现代工业的影响,新样式、新产品又不断涌现。按传统习惯,美术的分类有按物质材料来区分,也有按表现技法来区分,也可按作品样式来区分。下表仅以美术的几大主要种类排列而成,通过图表可以了解各名称之间的相互关系。

二 把日常生活用品变成富有美感的艺术品

在十七世纪荷兰,出现了许多描绘农副产品和行猎丰收的绘画,后来逐渐成为独立的画种——静物画。近代,人们常把与日常生活有密切联系的用品、陈设品作为静物画的描绘对象,扩大了静物画的表现领域。

静物写生是初学绘画者训练观察能力和提高绘画技能的重要途径。

1、基本形体与组合形体

世界上的万物形状各式各样,但是将它们归纳起来会发现,它们的形体不外于六面体、球体、圆锥体、圆柱体几种,或者是由这几种形体组合而成的形体。

六面体、球体、圆锥体、圆柱体是客观存在的几种最简单的形体结构,它们是自然界不能再简化的形体,所以称为“基本形体”。比较复杂的形体可以将它们理解为是由两个或两个以上的基本形体组合而成的,这称为“组合形体”。

以表现物体的形体、结构、体积、空间等为主的画法,称为“结构画法”。它不强调物体表面的质感与明暗效果。画时要将被形体遮挡部分的结构也要画出来,以显示物体稳定的体积与所占据的空间。

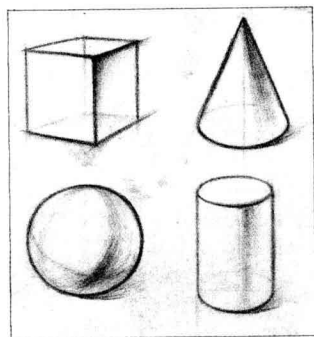

图1 基本形体

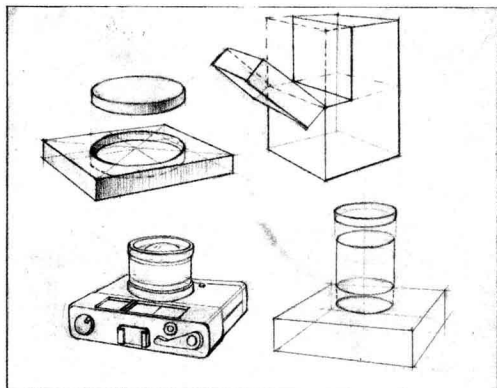

图2 组合形体(形的切挖与穿插组合)

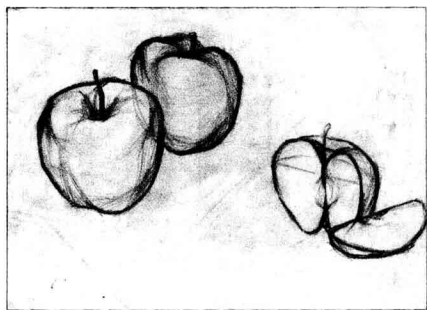

图4 水果——结构画法

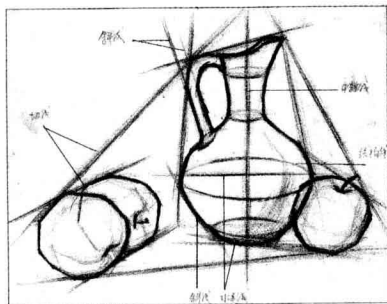

图3 结构画法

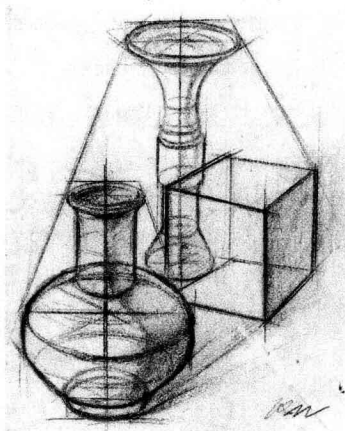

图5 结构素描画法

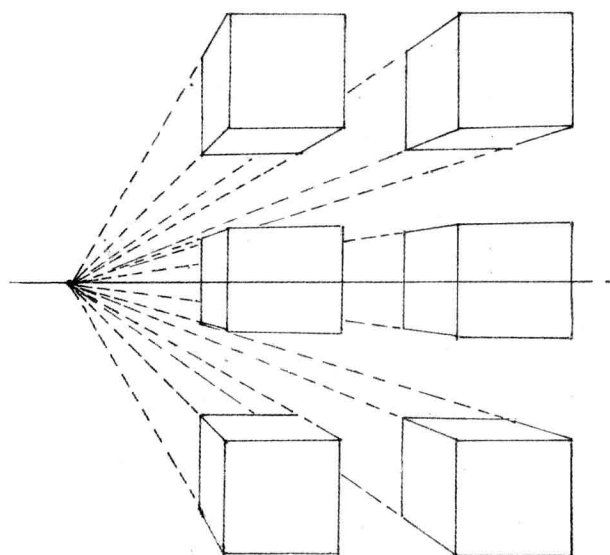

图6 平行透视示意图

于消失点(即视点)上。

(4)凭视觉画出物体的厚度。(图8)

成角透视画法

立方体的一组面和地面成平行,其四条棱边垂直于地面,其左右面均与画面成一定角度时的透视画法称为“成角透视”。成角透视左右两组面向纵深倾斜,分别消失于视平线左右两个消失点(或称为“余点”)所以又称为“两点透视”。(图9)

成角透视画法步骤

- (1)先在画面上或画外台面上确定与画者眼睛等高的视平线,同时确定视点。
- (2)确定物体离画者距离最近的一条棱边的位置和长度。
- (3)确定物体左右两个面向纵深倾斜的角度大小。
- (4)将左右角的边线延长,分别与视平线的左右相交于两点,即为消失点。
- (5)凭观察画出物体左右面的宽度,再画出变线(除了垂直于地面的原线外,其他的线都分别向左右消失点集中,这些线因透视方向均发生变化,所以称为“变线”),构成物体的形体。(图10、11)

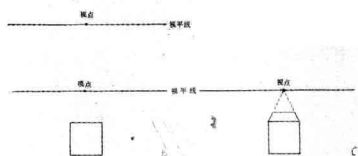

图8 平行透视画法步骤

2、透视和空间处理

平行透视画法

立方体的一组面和画面成平行,其四条棱边垂直于地面时的透视画法,称为“平行透视”。平行透视只有一个消失点,这个消失点并与视点重合,所以又称为“一点透视”。(图6、7)

平行透视画法步骤

(1)先在画面上或画外台面上确定与画者眼睛等高的视平线,同时确定视点(又称为“主点”)即为画者视线与视平线垂直相交的一点。

(2)确定物体一组与画面平行的面的位置。

(3)物体倾斜面的边线延伸均集中

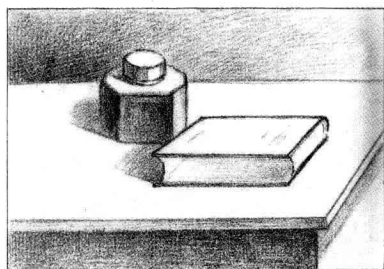

图7 平行透视范例

视平线的运用

视平线高,不仅能有充分余地安排不同层次的空间深度,而且容易观察各个物体的结构及它们之间的组合关系,构图也容易表现得完整充实。(图12、13)

透视与虚实关系

一组静物,一般都有一个视觉焦点,焦点位置即为主体的位置,主体物在视觉中既清晰又鲜明,作画时就应该

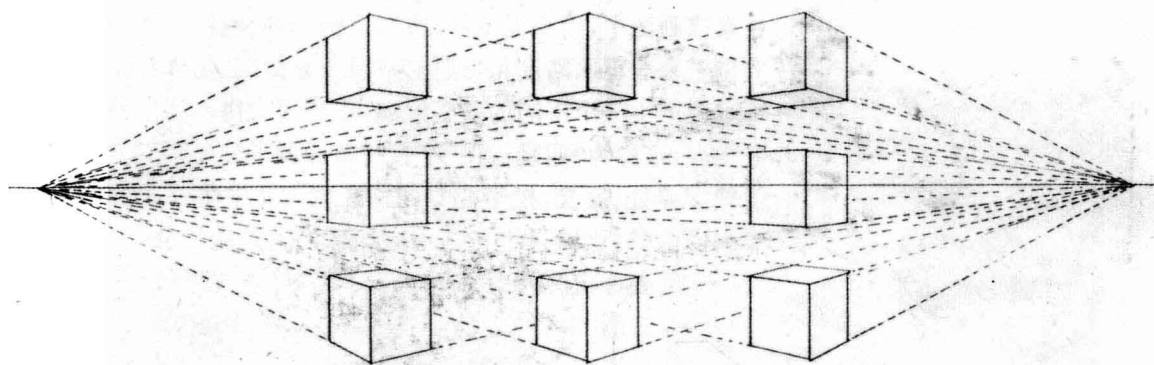

图9 成角透视示意图

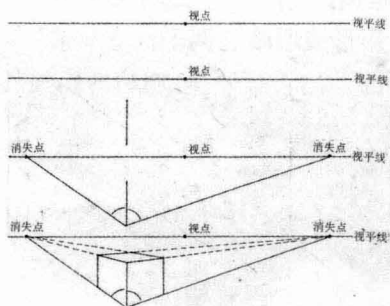

图10 成角透视画法步骤

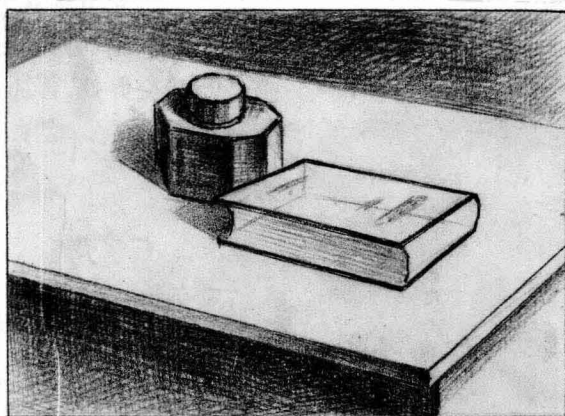

图11 成角透视范例

图12 静物(素描)

进行重点刻画。轮廓线要明晰,明暗浓淡对比要强烈,这是所谓“实”。视觉焦点之外,越远离焦点物象越模糊,作画时要表现一种朦胧感,这就是所谓“虚”。我们看电影、电视剧时经常看到前面讲话的人清晰,后面听话的人就模糊;后面讲话的人清晰,前面听话的人模糊。摄影师就是利用虚实关系突出主体。画面上虚实关系处理得当,空间感就会强烈,而且还会产生丰富的层次感。不仅素描如此,水彩画、水粉画等的画法中都十分重视这个法则。

3. 运用光与明暗变化表现物体的主体感

线条排列组合形成面,它与白纸产生了黑白对比,即为明暗对比,线条的浓淡、疏密变化形成了丰富的调子变化,这是用明暗法表现物象形体的基础。(图14)

明暗五调子

任何物体都是由许多个不同方向的面所组成,面的

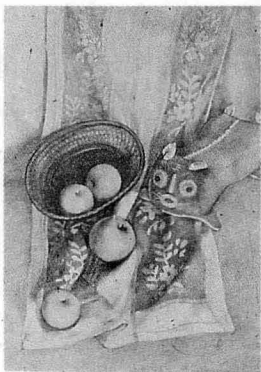

图 13 虎枕与苹果(素描) 20)

方向不同,接受光线的角度也不同,因而受光的强弱也不同。在素描画法中,用不同浓淡、不同疏密、不同粗细的线条排列成的调子来表现明暗变化,这称为“调子素描”。物体在光的照射下均会产生五个不同的明暗区域,在画面上用不同浓淡的调子来表现,这称为“明暗五调子”。明暗五调子分为明部、半明部、明暗交界处、反光、投影五个调子区域。其中明暗交界处是物体大面的转折处,是受光部与背光部两大系统的分界处,作画自始至终要保持两大系统的明暗对比关系。(图 15——18)

物分三面

立方体分有六个面,但是人所能看到的只有三个面,有时只有两个或一个面。所以人言“物分三面”。在绘画中正确处理好三大面的明暗关系与透视变化,是产生物体立体感的基础。

立方体在光的照射下,一般都会呈现明(受光)、半明(侧光)、暗(背光)三大基调。其中三个面的交界处(棱边)即为明暗交界处,再加上投影形成明暗五调子:它与球体上的明暗调子的区别,就在于面与面的转折明显,明暗对比强烈。(图 19、

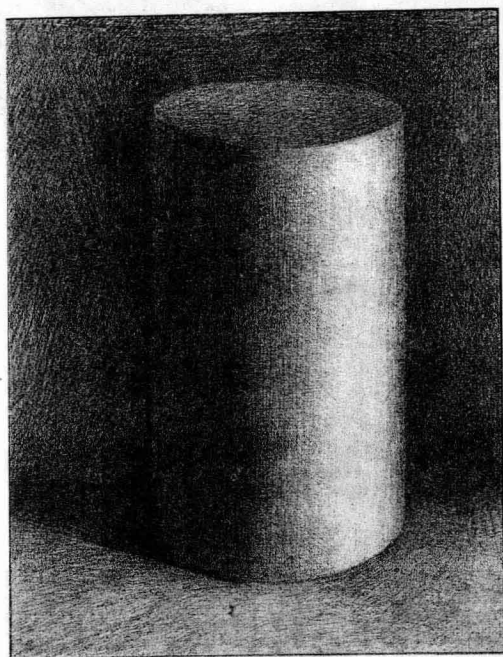

图 15 圆柱体上的明暗五调子

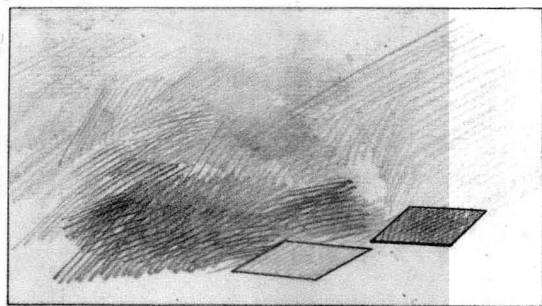

图 14 明暗调子画法

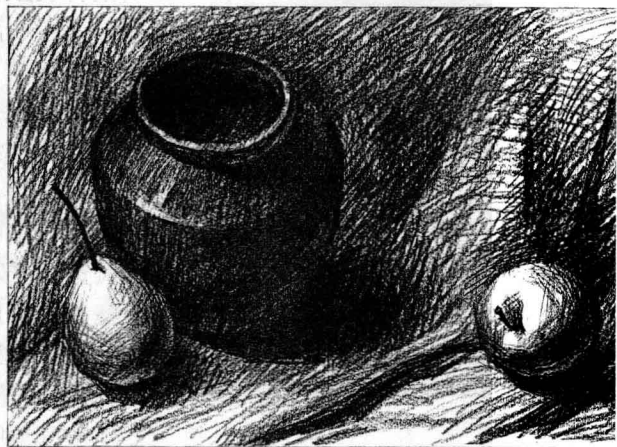

图 17 水罐与梨子(素描)。

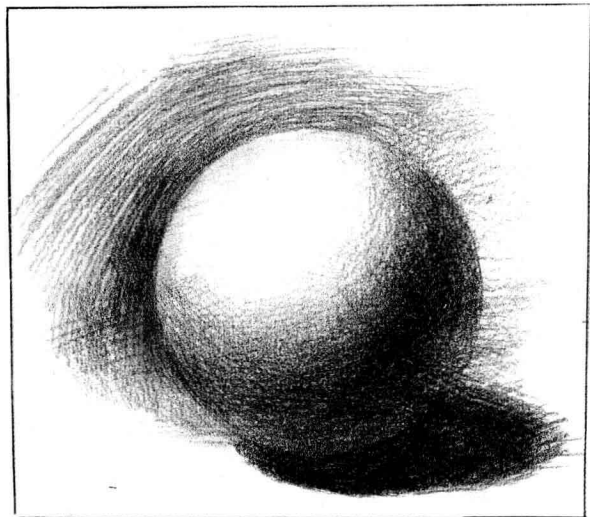

图 16 球体上的明暗五调子

图 18 文具(钢笔素描)

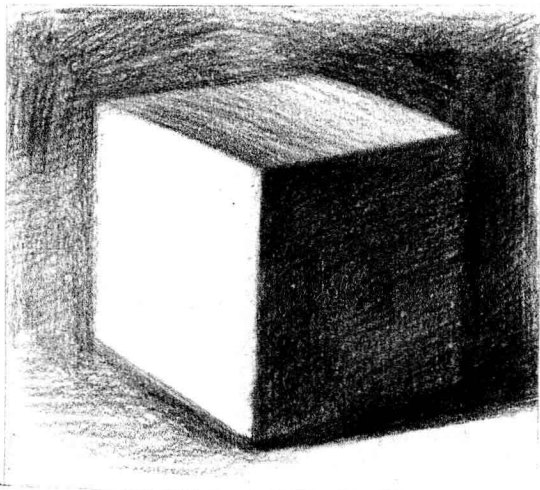

图 19 物分三面

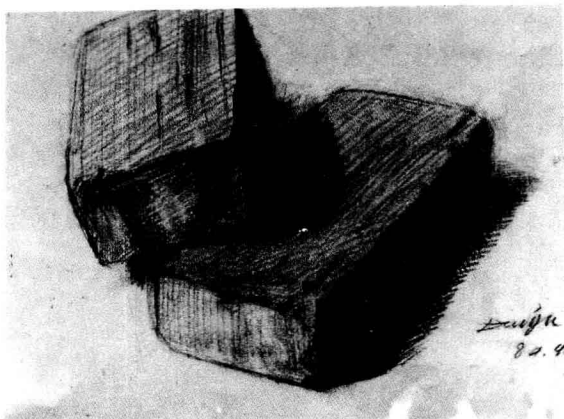

图 20 砖块(素描)

4、构图与形式美的运用

构图是指物体在画面上的位置安排,即画面的结构。构图的任务是作画者将在画面要表现的各个物体加以巧妙的组合与安排,构成一个和谐的、统一的艺术整体。

在写生画之前,先要考虑画什么?怎样布置静物台。两个以上物体的组合,必须注意物体之间的内在联系。比如,书本与花瓶或书本与台灯、文具盒可构成一组文具静物,若是将书本与菜刀,或炒锅、火炉摆在一起,那是很不协调的。

艺术美具有双重含义,一是内在美,主要指作品内容和思想性;另一是外在美,主要指艺术形式的美。艺术形式是按照形式美的法则构成的。它包括构成形式美的客观形质,如线条、色彩、形状等的构成规律与法则;它还包括构成形式美的概念与自然规律,如对称、均衡、对比、和谐、节奏、韵律的构成法则。

多样与统一

“多样”指的是构成画面的结构、方式、形状、位置等要有变化,变化是画面产生丰富性、趣味性的基础。但是变化过头了会产生“杂乱”感,须受一定的牵制与约束;使构成画面的结构、方式、形状、位置等具有规范、和谐的整体感,这就是所谓的“统一”。“多样”是求异;“统一”是求同,在多样中求统一,在统一中求多样,这是绘画构图的规律与法则。(图 21)

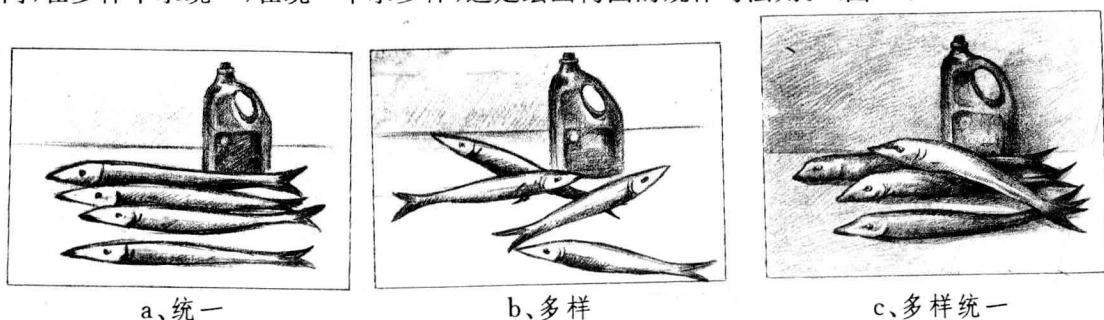

图 21

形式线的运用

绘画构图形式多种多样,根据它们和总体特征,可以用几根十分简练的线条将它们的基本形态表示出来,这几根线条称之为“形式线”。

水平线构图有宽阔、平静和稳定感。

垂直线构图有高竖、庄严和沉着感。

倾斜线构图有运动、危急和不稳定感。

三角形构图有均衡、稳重和整中有变的感觉。(图 22)

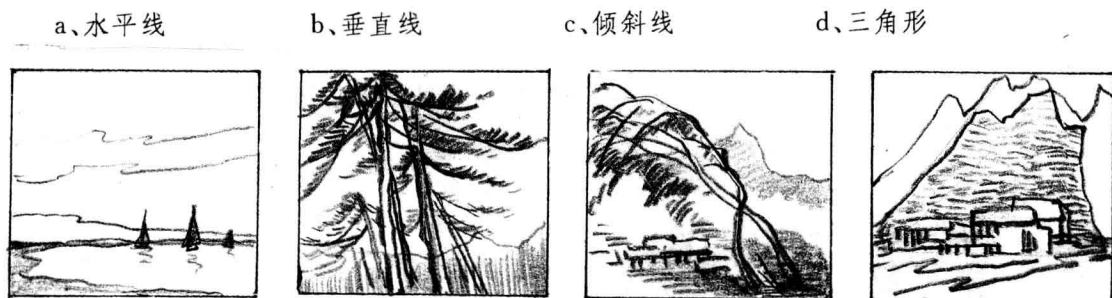

图 22 形式线的运用示意

5、素描写生画法步骤

素描写生大致可分大体、深入、调整三个阶段:

(1)大体:以整体观察、整体落幅的方法,掌握画面大的布局、大的结构。起轮廓时,可以以一个或几个几何形概括基本形落幅。构图要注意左右平衡,上紧下松。主体摆在画面主要位置,但不宜太中,也不宜太边。掌握好各物体的高低、宽窄和前后的关系。画明暗从明暗交界线处开始,先画出大体的明暗关系。

(2)深入:在画出大体效果的基础上逐渐转入对具体形体结构和细节的描绘。画局部细节时必须与整体进行比较,努力画准各局部之间的相互关系。

(3)调整:从整体效果出发,加强主体形象与明暗对比度;减弱次要物体形象,使主次关系、明暗关系、虚实关系、浓淡关系有对比,又有变化。(图 23)

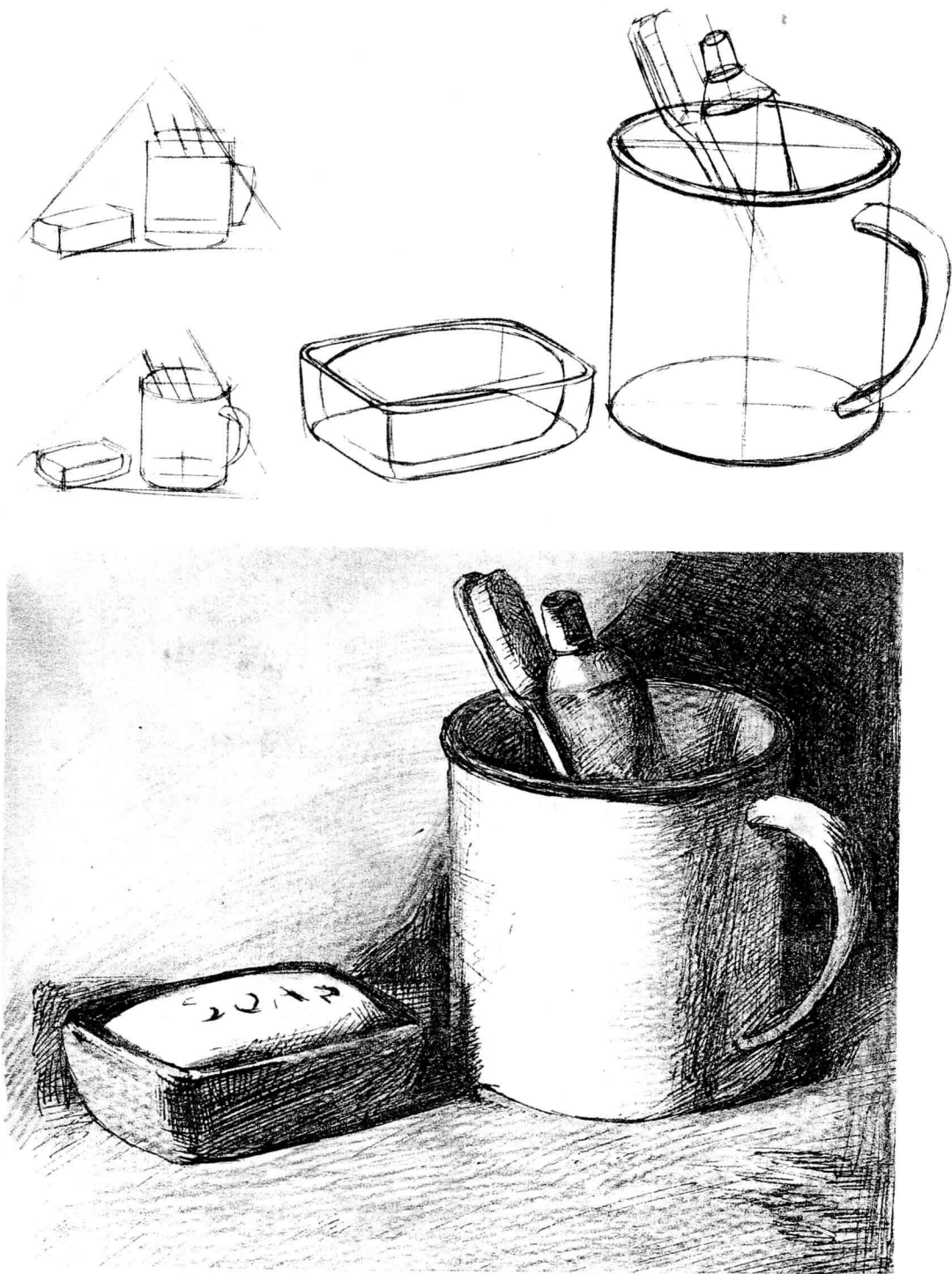

图 23 素描写生画法步骤

图 24 鞋子(a)

图 25 鞋子(b)

图 26 马头

三 形神兼备的人物画

学习人物画,要掌握一定的人体解剖知识,通常需要知道的是:头部结构、五官位置和形状、不同年龄阶段的全身比例、人体动态及人体运动规律等。

人物画除了要表达人物的外部形态外,更重要的是要表达人物的内心世界。也就是说,在掌握一定的形体结构知识之外,还须掌握人物个性特征和精神气质的表现方法。中国传统画论主张“以形写神,形神兼备”,即是根据对象的不同特征予以不同的处理方法,对其形态都应有所取舍与夸张,使形象更符合审美理想。

1、画熟悉的人

和自己接触最多的人,如爸爸、妈妈、同学、朋友等,对他们的个性、脾气了解最深,即使闭

上眼睛,他们的音容笑貌,言行举止都犹存眼前。用画笔画他们,是最容易把握好形象特征的。

2、人物形象特征分析

五官特征:世上每个人都具有各自的外形特征,有些人五官特征往往与人物画中的“三庭五眼”比例不尽相同。如一般人三庭是均等的,但有些人鼻子特别长或特别翘;有的人眼睛特别大或特别小;有的人发际线特高也有特低。作画时,如果对这些特征着意加以夸张,那就能十分生动地勾画出人物特有的相貌。(图 27——29)

图 27 小女孩(水墨画)曾成金

图 28 老人

图 29 老奶奶

个性特征:有的人性格开朗,笑口常开;有的人性格内向,沉默寡言;有的人老是皱眉头;有的人总是多疑多虑。人物多个性及喜怒哀乐是从表情中显露出来的,其中尤其是眼睛,人言“眼睛会讲话”、“眼睛是心灵的窗口”。作画时,应重点刻画好眼睛,当然嘴巴、眉毛等也是刻画个性的重要部位,都不可轻易放过。(图 30)

a、陕北农民

b、中学生倪斌

c、同学

d、同学

图 30 人物头像素描四幅

图 31 老农(素描)

动作特征:有的人走路总是背着双手;有的人却老是挺胸凸肚;有的人讲话爱打手势;有的人讲话腼腆不自然。作画时,只要稍加夸张,就能达到活灵活现的效果。

服饰特征:每个人都有自己的服饰爱好,只要你仔细观察一下周围的人,就会发现各人的穿着与爱好是那么的不同。况且,不同职业,不同年龄、不同性别、不同地区、不同民族……的人,更有不同的服饰特点。

对描绘对象的本质特征有了深刻的理解和认识后,通过特定的艺术手法去表现便能达到“形神兼备”的效果。(图 31)

纯正高尚的人体艺术

人体美是自然美和艺术美的统一体,在世界上没有其他比人体的机体更完善、更和谐、更富有生机勃勃的美了。人类在同自然界的斗争中,在劳动中完善了人体的构造与机能,也逐步认识到了自身的超然绝顶的美。在古希腊城邦国家中,要求公民具有健壮的体魄以保卫国家需要。他们认为,人体肌肉起伏、线条曲折而富有韵味,为任何物体所不及的。四年一度的奥林匹克运动会上,为了显示人体的健美,运动员往往裸体竞技,给艺术家提供了塑造人体美的条件,并创造出大量古代最杰出的艺术品。在我国古代的敦煌艺术中就出现了大量裸体人物形象,其形态之优美是令人叫绝的。现代绝大多数国家都把人体艺术美作为一种高度文明的、人类本体美的欣赏而存在。俄国美学家车尔尼雪夫斯基曾说:“人体,这世界上最美的东西,他是半透明的,我们在人身上不只看到一个外表,人体通过皮肤焕发着光彩,因而赋予人类以百般的魅力。”诗人马雅可夫斯基也说:“世界上没有任何一件衣裳比健康的皮肤和发达的肌肉更美丽。”

人体美,包含有两个方面内容。一是人的肌体各部分的比例关系的和谐、对称,按一定规律延伸而富有变化;二是人体充满着蓬勃向上的生命活力与体态的变化,及丰富而纯正高尚的内心世界。现实中的人体美应该是上述两个方面的和谐统一体。

人体艺术是作为艺术的形式出现的,它比现实中的人,更蕴有深层的内涵,它富有深刻的情感和社会伦理内容,它表达了人类的理想、追求及人生的哲理。内涵越丰富;其审美性特征越强烈,因此,人体艺术是人类世界中一种美的永恒的载体

一直被认为是迄今为止最美的女性雕像,希腊的《米洛的阿芙洛蒂德》(又名“维纳斯”见图 32),她那半裸的身姿妩媚动人,神情宁静、庄重,显示了女神的纯洁与典雅。她那“S”形立姿和

图 32 米洛的阿芙
罗蒂德(雕塑)[希腊]

富有动感的衣褶造成了螺旋状上升的动律与趋势,她下部厚厚的衣裙,显得厚重、稳定,而上部轻盈秀美,给人以崇高的与纪念碑式的感觉。美神的内心平和,没有半点娇艳或羞怯,她会让每个观者产生无限的诗意与美感,有许多观者在美神前还会激动得流下兴奋的热泪。

而今,出于对人体艺术美的研究,与人物画技法的训练,“人体绘画”在世界各美术院校中被列为必修课。在中学美术课本中也有意识地选用了裸体素描作品,使我们通过对人体艺术的欣赏,提高高尚的审美情趣与对美的鉴别能力。(图 32——34)

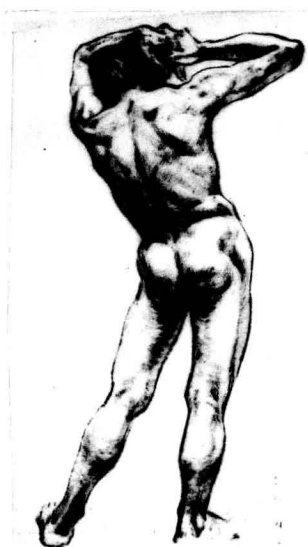

图 33 人体(素描)

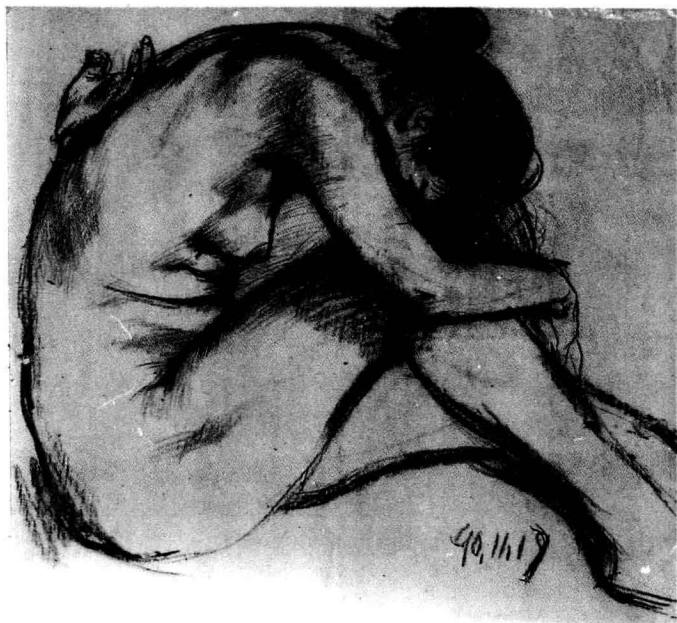

图 34 人体(素描)