

温巍山※主编

美术造型—表现

五年制师范音乐·美术·舞蹈系列教材

M

E

I

S

H

U

江苏省教育厅组织编写

全一册 1~5 年级适用

河海大学出版社

美术 ◇ 造型 — 表现

五年制师范音乐·美术·舞蹈系列教材

江苏省教育厅组织编写

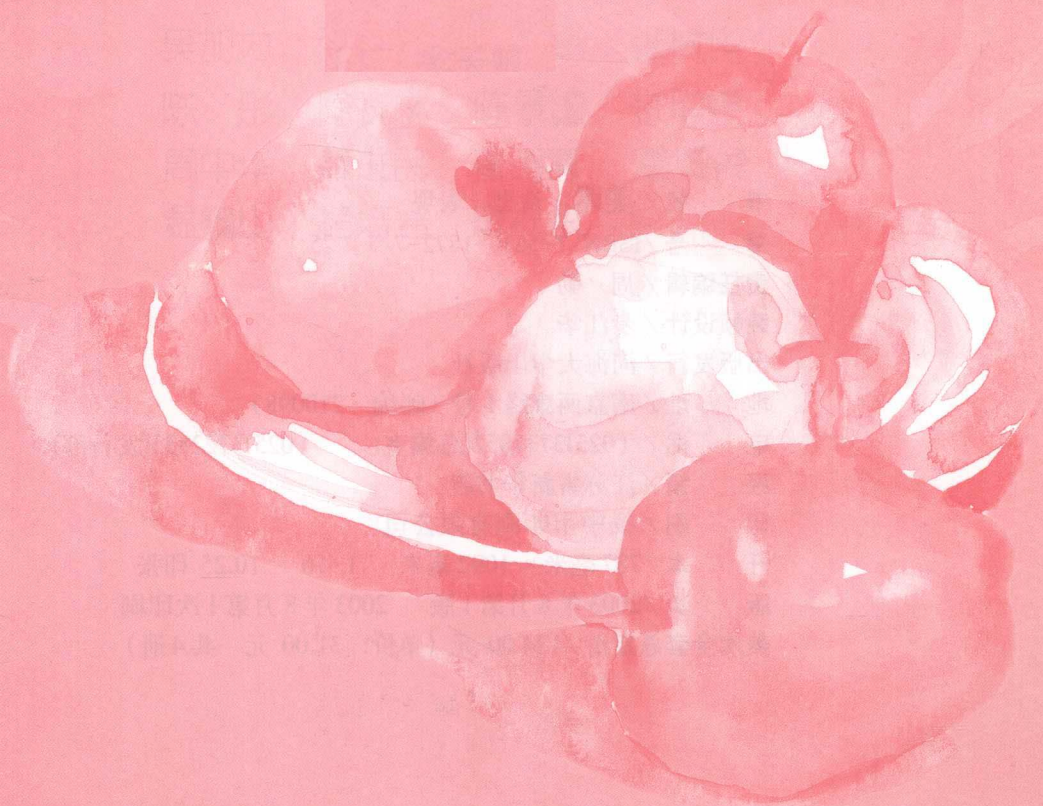
温巍山※主编

范 扬※主审

M E I S H U

全一册 1~5 年级适用

河 海 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

美术·造型—表现/温巍山主编. —南京: 河海大学出版社, 2003.8

(五年制师范音乐、美术、舞蹈系列教材)

ISBN 7-5630-1872-7

I. 美... II. 温... III. 美术—师范大专—教材
IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 073860 号

书 名 / 美术·造型—表现

书 号 / ISBN 7-5630-1872-7/J · 25

责任编辑 / 周 勤

装帧设计 / 步江华

出版发行 / 河海大学出版社

地 址 / 南京西康路 1 号 (邮编: 210098)

电 话 / (025)3737852(总编室) (025)3722833(发行部)

经 销 / 江苏省新华书店

印 刷 / 扬中市印刷有限公司

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 10.25 印张

版 次 / 2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

美术全套总定价 / 124.00 元 (单价: 31.00 元 共 4 册)

序 言

周德藩

从20世纪初至今近100年来,中等师范学校为我国培养了大批的小学教师。这为我国普及小学阶段教育奠定了坚实的基础。从20世纪80年代中期开始创办的“小教大专实验班”,以及后来实施的“初中毕业生五年一贯制师范学校”的创办,为提高小学教师学历层次,从总体上提高教师素质开创了新的阶段和局面。

上世纪以来,我国的师范教育体系,随着整个教育体系的变化,特别是高等教育的大变革而发生了巨大的变化。但是五年制师范学校的存在不失为当前教育改革中的重要形式之一。一位教育部的负责人曾对我说:“如果在我们的任期内,能真正把小学教师普遍提高到现在五年制大专的水平,就是一件了不起的事。”我以为此话是中肯的,充满了师范人的真情实感。

五年制师范成为师范教育的一大类别,而且有了十多年的丰富实践,现有任务就应该使其制度化。一是明确其大专学历地位;二是形成规范体系;三是要建立自身课程体系,从目标、结构到教材都要形成体系。

由河海大学出版社出版的这套书就是这样一个教材体系的一部分。

小学教育中的艺术教育是非常重要的。艺术是人类的一种语言,而且还是一种世界性语言,是人类最具感召力的表现形式。同学们掌握人类创造的艺术语言,不仅能表达自己的思想和情感,而且能启迪自己的智慧。为此提高教师的艺术修养、培养专门的艺术教师便是师范教育义不容辞的责任。

相信这套书的出版对师范的艺术教育和小学艺术教育的发展大有裨益。

2003年8月于南京

编者 的话

音乐、美术课程是五年制师范的专业必修课程,对于完善师范生的职业人格,提高师范生的综合素质具有重要的作用。在新一轮基础教育课程改革的背景下,为使师范学校的艺术教育进一步适应学生发展和基础教育的需要,江苏省教育厅师资处组织编写了五年制师范学校音乐、美术系列教材。

美术系列教材根据学生美术学习的活动方式,按《造型·表现》、《设计·工艺》、《鉴赏·评述》、《综合·探索》等四个学习领域进行分册编写,全套四册。《设计·工艺》主要内容包括基础图案、平面设计与应用、立体构成、立体设计与应用、传统手工艺等,重在培养学生的艺术创意和动手能力。《鉴赏·评述》主要内容包括美术常识和美术鉴赏常识、中国古代美术、外国古代美术、中国近现代美术、外国现代美术等,重在培养学生对中外美术文化的理解和对美术作品的鉴赏评述能力。《综合·探索》主要内容包括美术学科内部的综合、美术学科与其他学科的综合、校园环境设计中多种美术门类的综合、电脑美术设计和小学美术教学探索等,重在培养学生的综合实践能力。

本教材以造型艺术的基本理论与实践为主,在以绘画为主体的基础上,加入了雕塑和陶艺等单元,另外,漫画部分各章节中的儿童画点评也是本书的一个重要特点。在编排形式上,借鉴以往美术教材的有益成果,各单元设有思考题、作业要求,正文中图片由“中外名家”、“教师作品”、“学生作品”、“儿童作品”四个方面组成,重视师范教育的规律和特色,旨在提高师范生适应小学教育教学所需的综合能力。

本教材力求体现时代精神,将美术与生活、情感、文化、科学有机结合,注重学生美术素养和人文素养的整合发展。教材采用单元教学的编写体例,注意必修与选修内容的内在联系和体系的完整性,不仅可以满足美术课堂教学的需要,还可以满足学生进一步发展个性特长的需要。教材没有具体规定各年级的学习内容,给教师释放教学智慧提供了一定的空间,需要教师根据培养目标和本校实际,结合不同年级的学生特点,进行创造性的编排组合。

本教材由温巍山主编。第一单元由黄海波编写,第二单元由吴鸣编写,第三单元、第四单元由温巍山编写,第五单元由李志强、黄海波、汪瑞霞编写,第六单元由周光林、李昱春编写,第七单元由陈景国编写,第八单元由张骥编写,第九单元由潘阿芳编写。本书由南京师范大学美术学院院长范扬教授主审。

教材在编写进程中,吸取了美术教育界有关专家的理论精华,所用图稿除作者提供外,部分选自有关出版物,未能一一注明,在此一并表示谢意。由于有些作品的作者事先难以取得联系,但其作品的确有利于教学,故予以采用,请相关作者及时与有关方面取得联系,以付稿酬。

美术系列教材的编写得到了江苏省教育厅领导及有关高校专家、学者的大力支持与帮助。南京艺术学院奚传绩教授对教材的编写提纲进行了审定,在此表示感谢。由于编写者水平所限,且时间仓促,错误难免,希望各地在试用中多提宝贵意见。

第一单元 基础造型训练 /1

- 第一课 观察与感悟/1
- 第二课 透视与构图/4
- 第三课 结构与空间/7
- 第四课 明暗与色调/9
- 第五课 线条造型—静物写生/10
- 选修课 明暗造型—静物写生/13

第二单元 人物造型与表现 /16

- 第一课 比例与结构/16
- 第二课 人物头像写生/22
- 第三课 人物全身像写生/27
- 第四课 儿童造型特点及表现/31
- 选修课 石膏人像写生/34
- 选修课 风景写生/36

第三单元 徒手画的造型与表现 /39

- 第一课 徒手画概述和造型原理/39
- 第二课 器物徒手画/42
- 第三课 植物徒手画/44
- 第四课 动物徒手画/46
- 第五课 人物徒手画/49
- 第六课 教学徒手画/52
- 选修课 景物徒手画/55

第四单元 中国画的造型与表现 /57

- 第一课 中国画概述/57
- 第二课 白描造型与表现/62
- 第三课 工笔花卉技法/68
- 第四课 写意花鸟画技法/72
- 第五课 写意山水画技法/76
- 选修课 写意人物画技法/82

第五单元 色彩造型与表现 /87

- 第一课 色彩概述 87
- 第二课 铅笔淡彩静物写生/91
- 第三课 水彩静物写生/92
- 第四课 水彩风景写生 96
- 第五课 装饰色彩画/100
- 第六课 色彩与生活/104
- 选修课 水粉静物写生/107
- 选修课 水粉风景写生/111

第六单元 版画造型与表现 /114

- 第一课 版画概述/114
- 第二课 纸版画/116
- 第三课 实物版画/120
- 选修课 石膏版画/124
- 选修课 木刻版画/125

第七单元 漫画的造型与表现/130

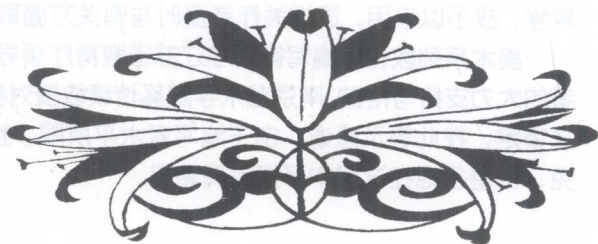
- 第一课 漫画概述/130
- 第二课 漫画的造型/133
- 第三课 漫画的创意/135

第八单元 雕塑的造型与表现/137

- 第一课 雕塑概述/137
- 第二课 浮雕的制作方法/141
- 第三课 圆雕泥塑头像的制作方法/143

第九单元 陶艺的造型与表现/145

- 第一课 陶艺概述/145
- 第二课 陶艺成型技法/147
- 第三课 陶艺的创作与烧制/152

第一单元 基础造型训练

第一课 观察与感悟

一、基础造型·素描

素描一般泛指用铅笔、炭笔、毛笔、钢笔等工具在平面上所作的单色画。它是造型艺术中的一个极为广阔的领域,有着丰富多彩的面貌、流派和体系。但就基本的功能与目的来说,一般表现在三个方面:①它是一种独立的艺术表现手段和绘画形式;②指研究造型基本规律的一门学科,因此又作为艺术教育的基本训练之一;③可做创作草图、画稿、素材收集的手段(图1-1~图1-3)。

在素描具体训练中,不要把素描作为单一的技巧来对待,而应综合起来认识其本质的含义。不但要掌握正确的观察、分析和理解的方法,还要用辩证的理性思维去指导素描的整个程序:即把对象、透视、结构、明暗,通过理性的分析准确地表现出来,使观察的对象在加工中得到升华,给人一种新的超乎现实的美感。

图1-1 拉斐尔为《草地上的圣母》所画四次草图 (蘸水笔和墨水)

图1-2 《草地上的圣母》拉斐尔 木板油画

二、观察与感悟

造型艺术是始于观察的艺术,没有观察,一切就无从谈起。如何建立科学的观察方法是素描学习中的首要问题。“观”,即看;“察”,即审视。而“观察”即有目的、有计划的知觉过程,同时又伴随着积极的思维活动。

面对客观物体,画者的观察要不同于一般人。第一,画者本身要有强烈的感受。通过对对象所提供的诸多因素,从中发生兴趣,引起兴奋,富于感情,充分发挥想象力,要有强烈的捕捉对象的绘画欲望。第二,我们所说的观察不能简单理解为泛泛地看。而应在认识对象的同时,迅速建立你所理解的对象的一种完美

图1-3 素描手稿 米开朗基罗

形象。千差万别的物象具有千差万别的视觉形式,如点、线、面、体、形、色、质、形象、姿态、运动、生长、对称、平衡、对比、呼应、变化、和谐、节奏、韵律、多样、统一等等形式因素。每种形式都能直接唤起观察的审美情趣,从而产生艺术表现的心理活动,这是艺术实践不可缺少的情感因素。

作画前要求从不同角度观察和研究物体。当从一个角度观察,在光和环境的作用下,物体显出格外谐调生动的瞬间印象时,也即产生了绘画的第一感受。这种感受的深化内容包含物体的形式、结构组合、明暗调子、虚实变化等绘画因素。感性的认识在绘画过程中非常重要,它包含了画面的生动、丰富和变化。当我们得到这一感性印象后,就会下意识地着手去画,特别是画一些让自己最感兴趣的部分,但是,在作画的过程中画面那种和谐的整体感往往就找不到了。这就要求我们有了感性认识后,应充分考虑如何上升到理性阶段。理性的观察要求

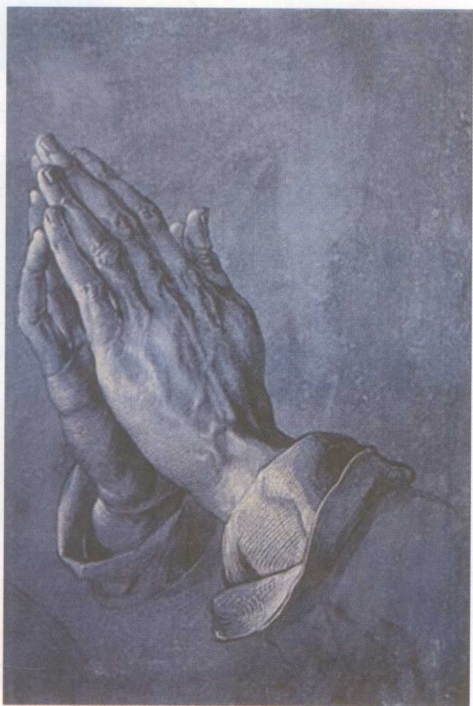

图 1-4 《祈祷的手》 丢勒 (钢笔、墨水)

图 1-5 《小提琴家》 安格尔 (铅笔、碳条)

作画时,对画面作整体的把握,如主次关系、明暗关系、结构关系和虚实关系等,只有这样画面才生动、和谐,才会形成整体感。

造型艺术之整体观察能培养我们整体地把握事物的思想意识,处理好局部与整体,局部与局部之间的关系,使画面的各个部分产生联系的、有机的、不可分割的视觉效果。“整体”的要求在绘画中至关重要。

要使画面具有整体感,就要将理性和感性结合起来,从感性悟出理性,同时由理性进一步丰富感性,从中用心体会两者的关系,达到更高一步的感性,即感性—理性—感性。而后面的感性,则是理性化了的感性,是更高一级的感性。只有这样反复地磨练,才能使自己的审美观、创造性达到一定的高度,才能将自

图 1-6 《静物素描》 李方明

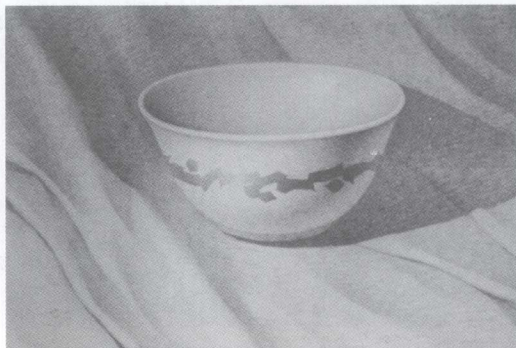

图 1-7 《静物》 翟永良

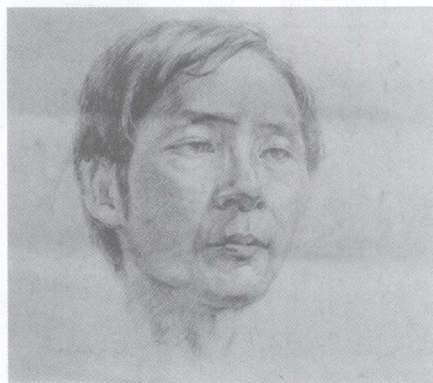

图 1-8 《肖像》 沈忆红

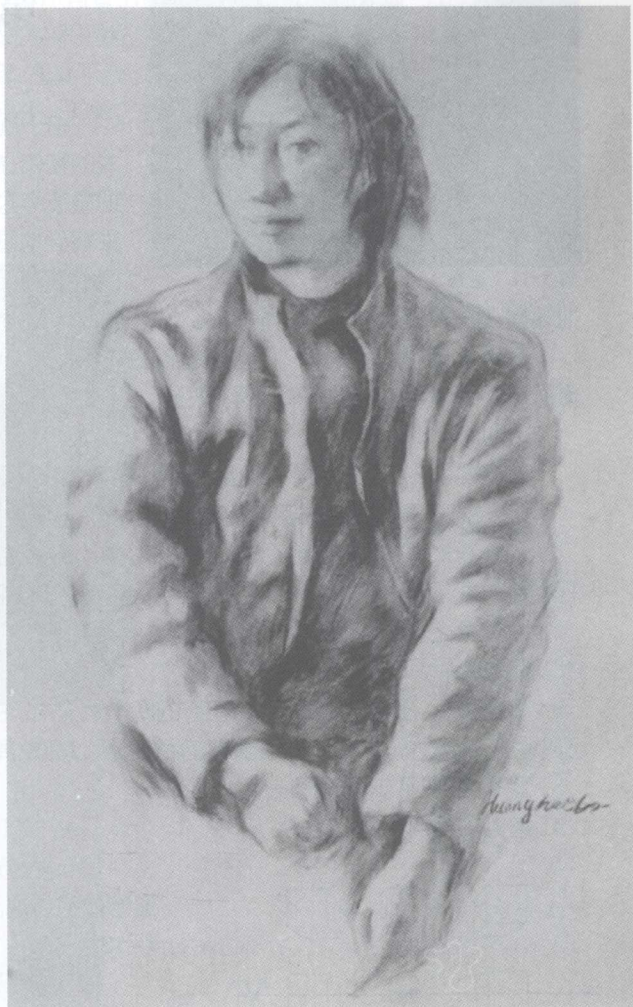

图 1-9 《女生》 黄海波

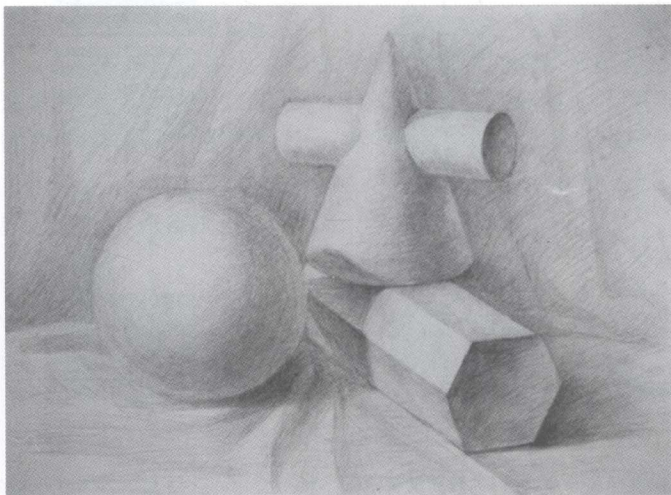

图 1-10 《几何体写生》 周兴林

己的思想、意识表达得更完美，从而达到以作品表达情感的境界。

德加说“素描画的不是形体，而是对形体的观察。素描不是形状，而是观察形状的方式。”

图 1-11 透视

地观察、理解、把握对象的空间变化。

在美术基础造型训练中,经常遇到的有平行透视、成角透视,要学好素描,须掌握基础透视知识。

透视的基本术语:

- (1) 视平线:就是与画者眼睛平行假设的一条水平线。
- (2) 视点:就是画者眼睛的位置。
- (3) 消失点:物体实际上的平行棱线,愈远愈靠拢,最后汇聚到一点,这一点就叫消失点,又叫“灭点”或“聚点”。

①心点:在视平线上的消失点。因为它正对画者的眼睛,所以称为心点,又叫主点,心点只有一个。

②距离点:在视平线上,心点左右的两个消失点。由于它到心点的距离等于心点到画者眼睛的距离,所以称距离点。

③余点:视平线上任何一点。

常见的透视规律:

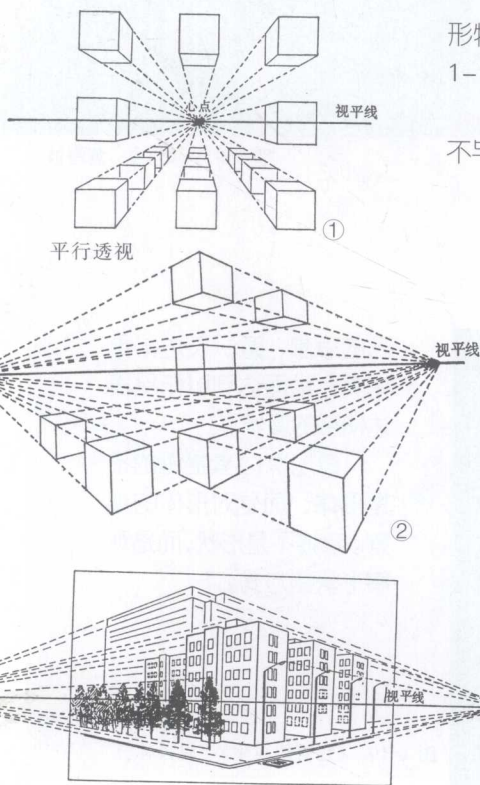

图 1-13 成角透视

第二课 透视与构图

一、透视

由于视觉的原因,我们看到的物象都是近大远小。同样大的物体,愈远感到愈小,最后会因看不清而“消失”,这种现象被称为“透视现象”。用科学的原理和方法,把透视现象精确地画在平面上,使其形象、位置、远近感觉和实景相同的学问,叫透视学。掌握和运用好透视原理,有助于更好地

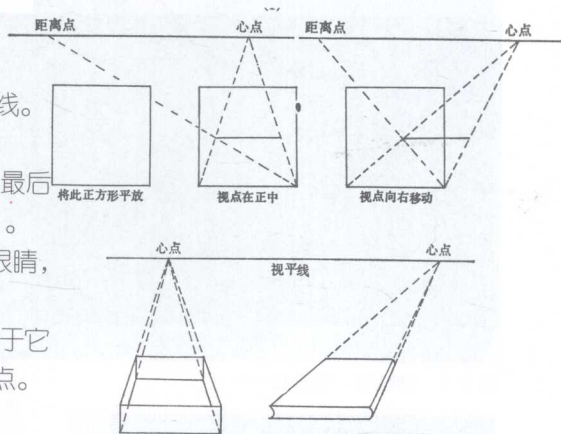

图 1-12 平行透视

(1) 平行透视:就是有一面与画面成平行的正方形或长方形物体的透视。这种透视有整齐、平展、稳定、庄严的感觉(图 1-13①)。

(2) 成角透视:即有一个面与地面平行,其他任何一面都不与画面平行的正方形或长方形的物体透视(图 1-13②)。

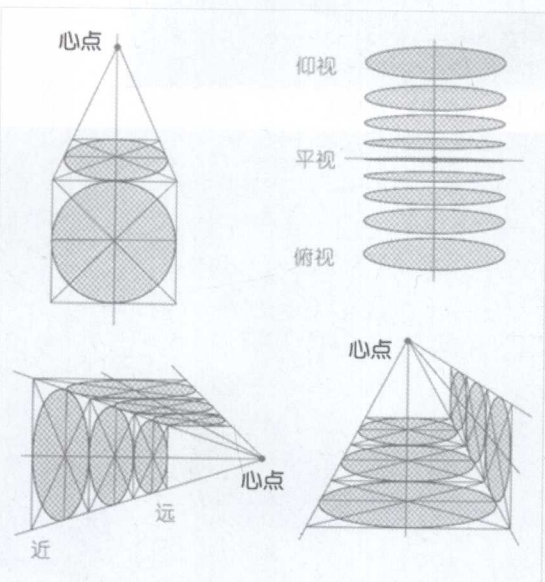

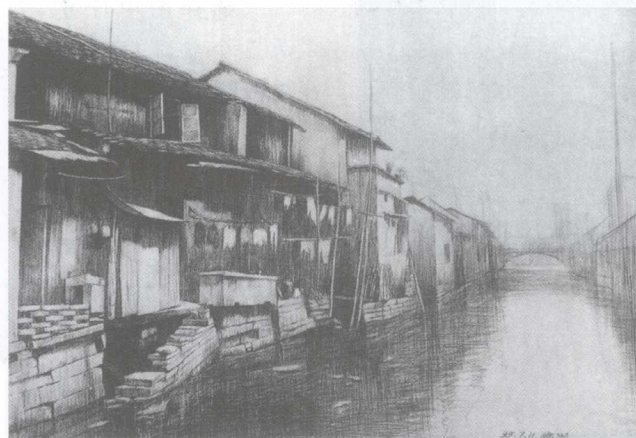
图 1-14 圆面透视

圆柱体应理解为圆面叠加而成。圆柱体与立方体有着密切的关系,分析圆柱体应与立方体联系起来,找出它们之间的规律,并从中找出圆心点和直径(图 1-14)。

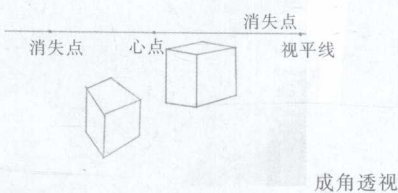
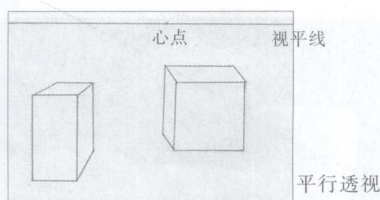
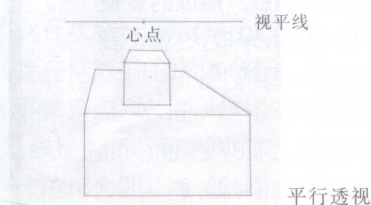
以上是透视的简单规律:近大远小、近宽远窄;在视平线以下近低远高、以上近高下低;透视角度与圆面弧度大小变化决定于离地平线的远近。理解了透视的规律,关键在于怎样用于实践,这才是重要的。

作品欣赏:

课堂练习:

指出下面几张透视图的错误:

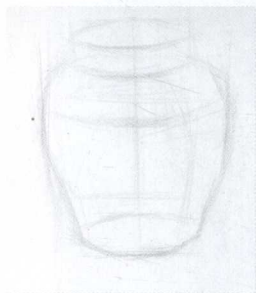

练习题:

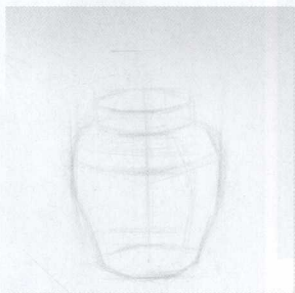
- ①画一张课桌的平行透视练习。
- ②画一张教室一角的成角透视练习。

二、构图

构图是画面的组织与调度,是把构成画面的物质在纸上进行有序的布置与安排的过程。想搭配出理想的组合,画出理想的构图,就要认识构图形式美的原则和规律。一幅较好的构图应该主次分明、均衡稳定、变化统一、黑白有致、疏密相间、虚实有度。进行构图时,主体物在整个画面中所占面积不应过

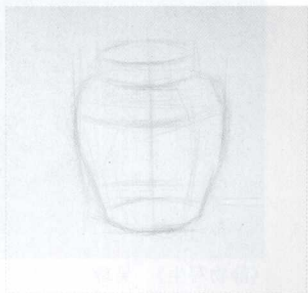
不合适的构图——偏大

不合适的构图——偏下

不合适的构图——偏左、偏小

合适的构图

小,也不应过大、过满,位置最好不要居中,也不宜过偏。主体物可以是一个较大的物体,也可以是各种物体的结合。次物体在面积上应小于主体物。附属物体要围绕主题进行布置,不要松散零乱或等距离摆放,应错落有致。摆放时要避免平均、单调、呆板,尽量不要出现在同一直线上。

《玉米棒》

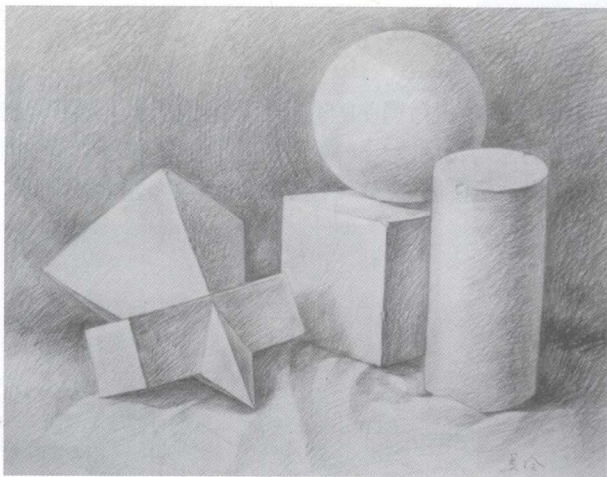

练习:

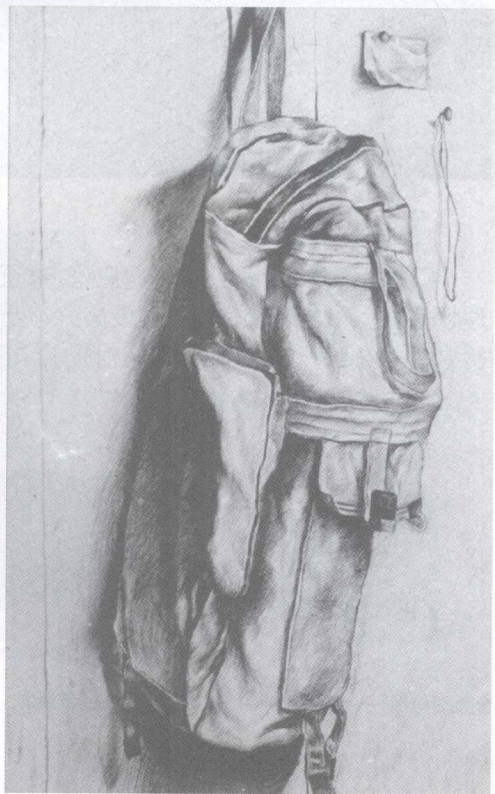
选择图中任意两三个物体完成一幅构图练习。

《学生时代》 杨鸿斌

作品欣赏:

《静物写生》 吴玲

第三课 结构与空间

一、结构

形体结构是素描的基本造型因素。对形体结构的分析、研究、理解、表现是素描的一个重点课题。形体结构是指物体的结合与构造,是形体占有空间的形式。形体结构直观地、本质地决定物体的外部特征。

形体结构的基本存在状态是圆球体与立方体。圆球体与立方体可以综合概括任何复杂的形体(图 1-15)。

形体结构的基本要素是点、线、面。这里的面是指形体上不同朝向的组合面,线是指面与面之间的棱,点是指三个以上的面在形体上形成的聚合处。点、线、面决定形体的外观视觉特征。

形体组合、结构的方式有穿插、叠加等。在作画过程中,可以对物体的外形特征在体积与形状上做大的几何体概括,用块面与几何体切面处理。通过分析理解,将物体的形体归纳为几个大几何形体块状的组合,运用点与点之间互相交叠,线条之间的互相穿插,体块之间的相互连接,充分表现物体的空间结构(图 1-16)。

图 1-15 吴长江

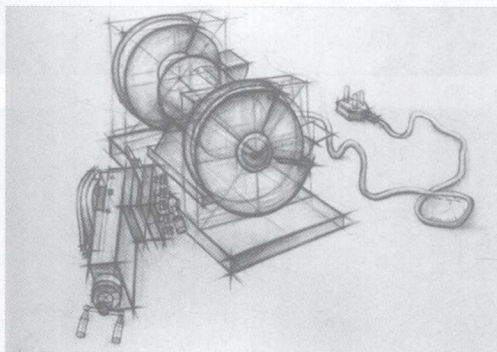

图 1-16 陈静凡

图 1-17 余肖

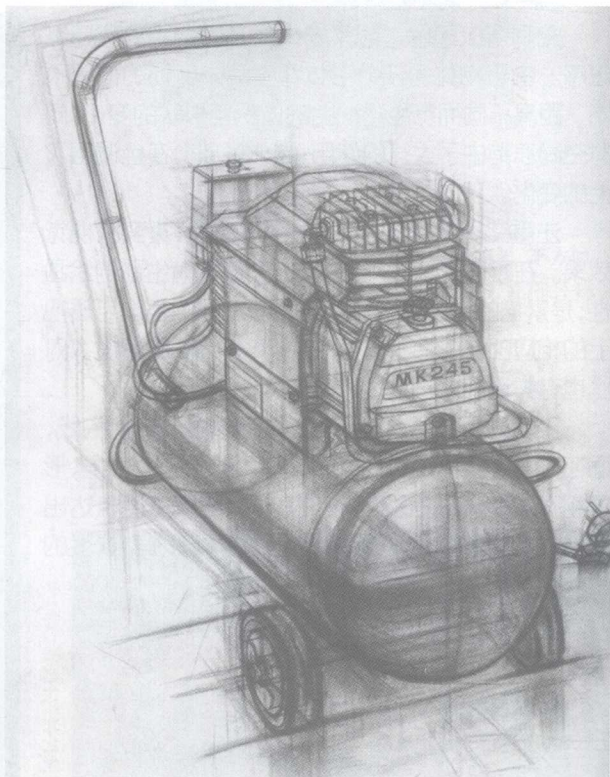

图 1-18 谷从

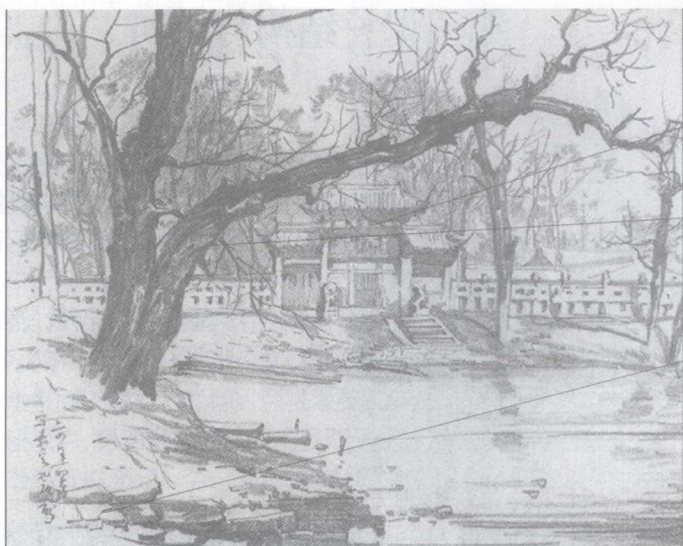

图 1-19

远景

中景

近景

后景

前景

图 1-20

二、空间

空间可以理解为观察物体时产生的距离感与纵深感。由于物体各部分形体在空间中所处的位置不同、距离不同而产生透视上的体积与形状的变化,同时空间亦指由于大气的作用,物体各部分在色调层次上的变化。

注重空间的表现,可以获得主体的、真实的视觉效果。在平面的绘画中,空间的表现具有生动的绘画性,是素描的一个重要造型要素。空间的表现与透视上的相应部位的递减压缩有关,同时与明暗的虚实对比也有关(图 1-19~图 1-21)。

正确认识物体近大远小的透视现象,掌握点、线、面在空间中变化的透视规律,运用线条相互穿插,形象相互套叠,体块相结合的方式,能够正确表达出形体的空间关系,使所描绘的物体呈现出一定深度的空间感。

思考题:

对校园内一景作空间观察分析。

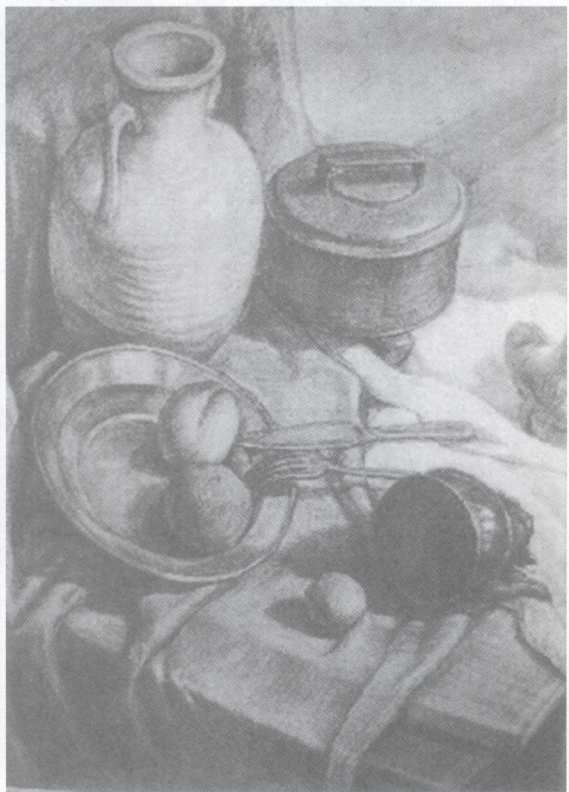

图 1-21 英漾

第四课 明暗与色调

明暗是光源照在物体上而引起的色度层次上的黑、白、灰的变化。

明暗是表现体积、空间和色泽的有效手段,是素描的基本造型因素之一。

明暗中不同的黑、白、灰层次的产生,取决于光源的强弱、物体受光面与光源距离的远近、物体受光面与光源夹角的大小、物体自身的固有色的深浅、物体本身质地反光的强弱等因素。

对画面的明暗处理,既要善于区分层次的微妙变化,看出对象最亮部、次亮部、再次亮部、浅灰部、最暗部、次暗部、再次暗部、深灰部等有序的规律性变化;同时要善于对复杂纷繁的明暗色调进行概括,把整个画面归纳为暗部、亮部、中间色三个黑、白、灰的大块构成,以形成画面大的明暗趋势。

图 1-22 《静物》 汪瑞霞

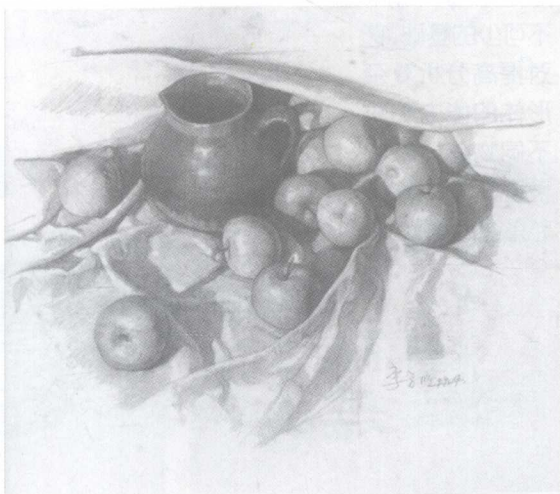

图 1-23 《静物》 李方明

思考练习:

试比较同一物体在阳光下和在室内时明暗色调的变化。

图 1-25 《静物素描》 王涛

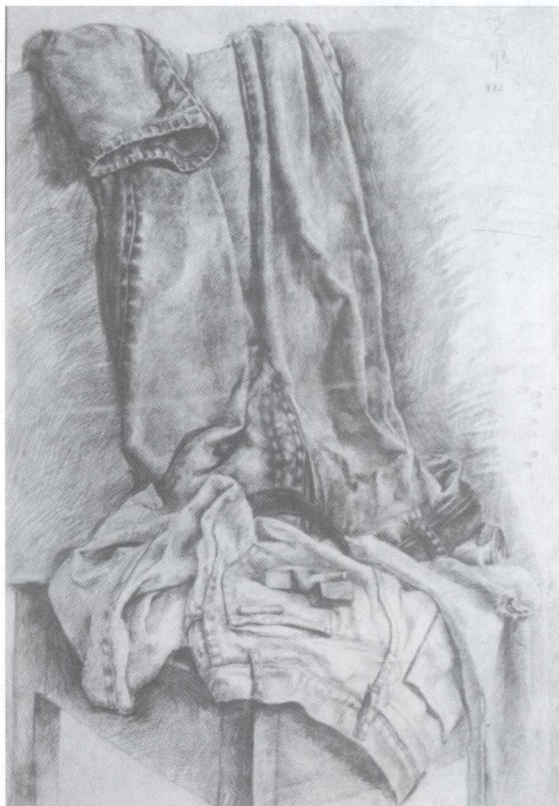
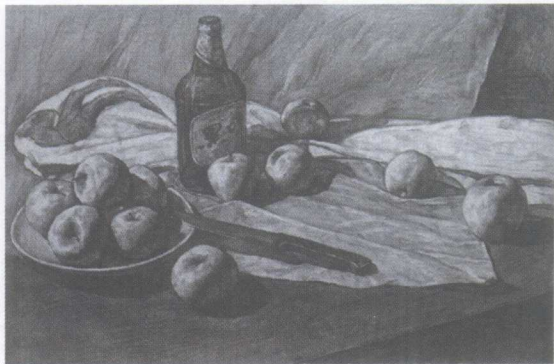

图 1-24 《追忆》 沙占维

第五课 线条造型——静物写生

素描造型有不同的表现技法和形式。以科学为基础的绘画体系可以分为:①以表现物体的形体、比例、结构为主的线造型(图 1-26);②以训练人的视觉对客观物体受光后产生的变化关系的把握和对光影的敏感把握为目的的明暗造型。

线条是造型的基本因素之一,它在素描中的特点是极富表现力,它的作用是多方面的:①用轮廓线概括物象形体特征、表现动势;②用线条分析和表现对象的内在结构;③用变化的线,即通过线的粗、细、虚、实、强、弱、深、浅等变化,暗示形体的性质、空间位置和立体结构。用线造型,结构更明确、概括、有力度;以线为主表现,易于突出物象的组合关系,使物象结构特征更明确突出。

静物写生训练是素描训练中不可少的基础,它对提高分析复杂形体的能力和对不同物体质感的表现能力有着十分重要的意义。

图 1-26 伦勃朗

思考题:

线造型素描与明暗素描有何异同?

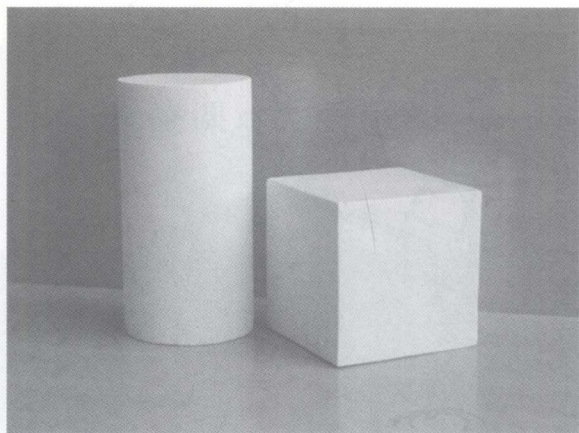
线造型——静物写生步骤

1. 起稿

先画出大体的构图意向,定出各物体的大致位置。在构图基本确定后,从分析与表现物体的形体结构着手,画出物体形体之间的比例关系及它们之间的空间透视关系。

2. 深入刻画

运用线条的粗细、曲直、深浅等变化表现物体的形体结构、前后关系、内外关系和质感。

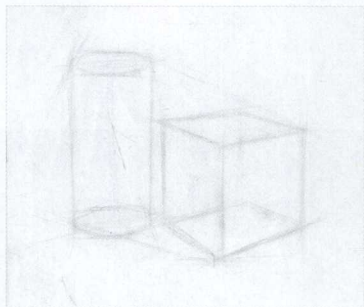

实物照片

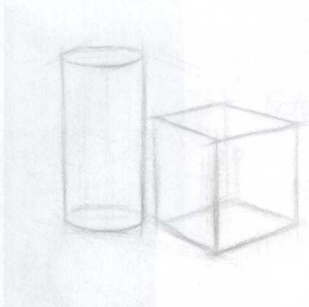
3. 调整结束

从整体出发,对画面作一次全面调整,以求完美的画面效果。

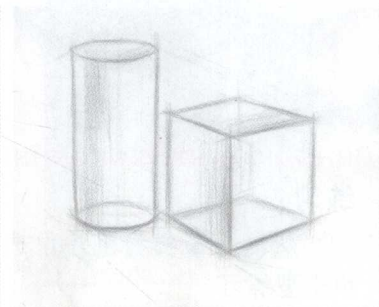
在不脱离客观对象的前提下,可以对画面作一些主观的调整,有意识地对主体进行一些强调,削弱一些琐碎的局部细节,以使画面更加和谐统一、生动感人。

步骤一

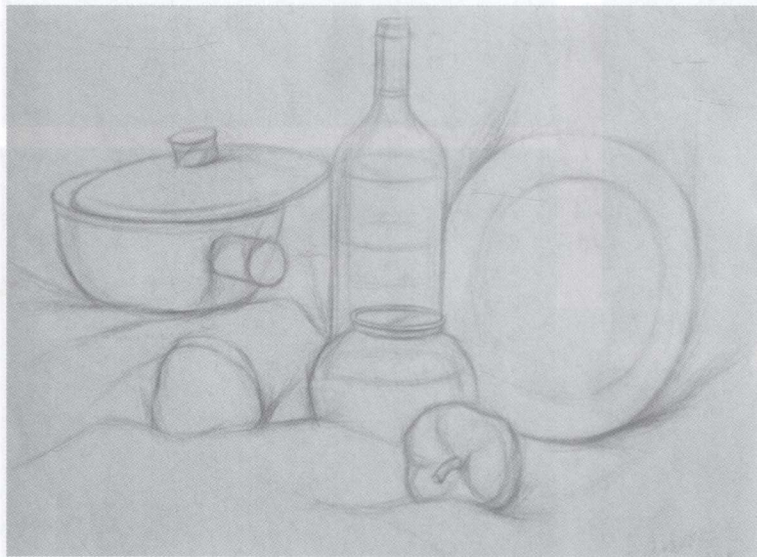

步骤二

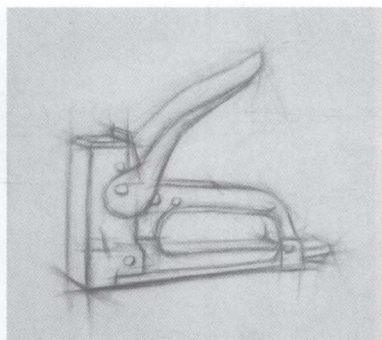

步骤三

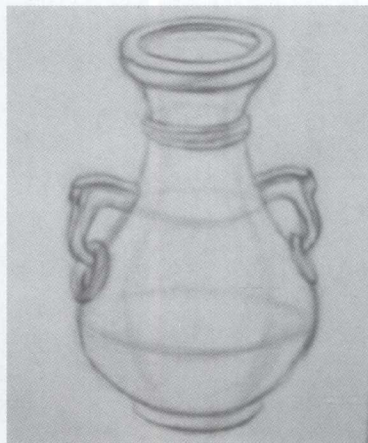
学生线造型作业赏析:

朱晓玲

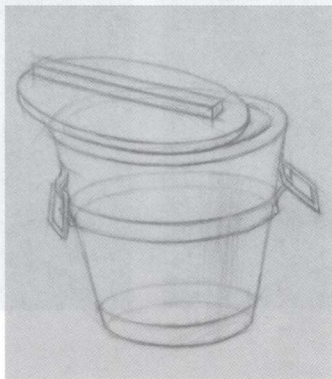
王苏君

徐姣

点评:

用线造型素描的方法进行写生,就是运用简练、流畅的线条生动地表现出所要描绘对象的形状、体积、结构、比例关系等。

吴琳娜