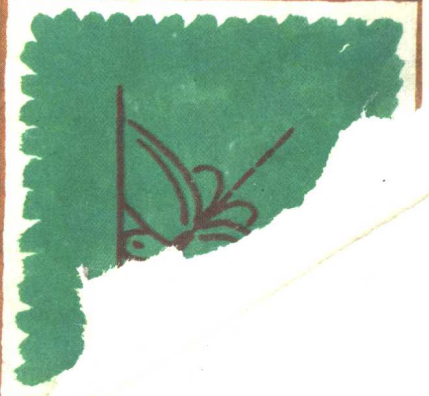
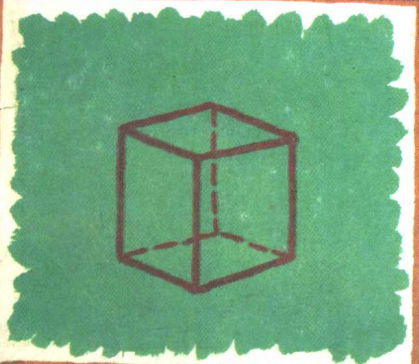

青少年绘画入门

吴承露著

青少年绘画入门

吴承露著

新时代出版社

(京)新登字 105 号

内 容 简 介

编写此书是为了普及提高我国青少年的美育教育,提高青少年绘画知识和技能,以利于他们的全面发展。

本书以通俗易懂的语言,初步的简易技法练习和示范图例,着重讲述中国水墨和西洋水彩及其相结合的绘画方式。与此同时,还引导同学们掌握透视、色彩、构图、头形和装饰等知识,以加深对绘画基本技法的理解,提高学习的兴趣和自觉性,并在学习过程中取得举一反三的效果。

青少年绘画入门

吴承露 著

新 时 代 出 版 社 出 版 发 行

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号)

(邮政编码 100044)

各地新华书店经售

国防工业出版社印刷厂印装

787×1092 毫米 16 开本 12.5 印张 290 千字

1993 年 3 月第 1 版 1993 年 3 月北京第 1 次印刷

印数:0001—6000 册

ISBN 7-5042-0127-8/J·5

定价:13 元

作者简介

吴承露, 1918 年生于北京。

幼年, 受画家郭传璋的启蒙指导, 对中国山水画, 潜心自学。12 岁受业于名画家衡平, 关广志, 学习水彩画和水粉画。1936 年毕业于国立北平艺专, 1938 年又毕业于华北大学艺术教育系, 后进入国画研究院深造, 蒙受齐白石, 黄宾虹, 张大千, 李苦禅诸名家的亲切指导, 并有机会和张大千大师在颐和园朝夕相处, 合作、学习二年, 获益匪浅。张大千大师曾有“一手中西均擅长”的赠言。1952 年院系调整时谢绝了清华大学, 天津大学建筑系的聘请, 坚持青少年艺术教育事业。自 1951 年至 1982 年每年都参加北京市中小学美术教材的编写工作。著有《书法教材》(幻灯片), 《青少年书法入门》《青少年绘画入门》, 合著有《全国中学美术教学参考资料》等。

前 言

过去有一句老话：“师傅领进门，修行在个人”。本书内容强调的是“初步入门”，这“入门”两个字，表面看很简单，而实际上却是学习的关键。不管学哪一门科学“引入”是很难的，它意味着对初学者在各方面的引导和兴趣的培养，学习方法的掌握，启发学习的自觉性等等。因此在“初步入门”的前提指导下，每个章节都由浅入深地贯穿着技法的引导。

本书是将多年的教学实践经验积累汇集而成的，为的是普及和提高青少年的美育教育，并在产生美感的愉快中，获得知识，培养高尚的道德情操。

书中以通俗的语言，由浅入深地讲述各种技法，以期使学生掌握观察、记忆、表达三种能力。

编写本书总的指导思想是，通过综合性的学习，培养青少年一专多能，掌握多种基础知识，并注意吸取外来营养，继承祖国丰富的传统绘画技法，徐徐引入绘画艺术的境界，从而在继承的基础上，发扬和创新，为自学成才和深造打下基础。

目 录

一、绘画须知	1
1. 书画同源	1
2. 透视基础	2
3. 色彩基础	7
4. 构图基础	14
5. 橡皮问题	21
二、绘画工具	22
1. 水彩画工具简介	22
2. 中国画的笔、墨、纸、砚	22
三、绘画要求	24
1. 执笔方法	24
2. 绘画三必要	29
3. 学画三部曲	30
四、绘画初步	32
1. 形与形象	32
2. 带形纹样	36
3. 六面体	44
4. 装饰图案	52
5. 头形画法	64
五、中国画简介	74
1. 中国绘画的风格和特点	74
2. 中国画图例解说	77
六、水彩画简介	156
1. 水彩画的四个阶段	156
2. 水彩画基本技法	158
3. 涉及识色的几个关系	162
4. 调色方法	166
5. 水彩画类别	167
6. 水彩画方法	173
7. 作画时应注意的四点	184
附录 名词解释	195

一、绘画须知

1. 书画同源

在古代,我国是以“结绳”来记事的,这是古文字的开始。而最早的纹样却是在偶然间发现的,它源于刚刚制成的陶器坯被捆绑后,深陷在陶坯上的绳印沟的纹理,自此该纹理定为原始“绳纹”。

从原始古陶器的刻画,到殷商的甲骨文,周朝的金文(钟鼎)上所记录的象形文字,都带有显著的图画文字的痕迹。这是最初的文字和原始的纹样,属于同一结构体系,它既是文字的表达,又起着装饰的作用。在当时,文字与纹样是分不开的。随着人类思想的进化与发展,加之天赋的求美情感,于是自发地趋向自然,追求形形色色的象形,一方面创造出简单的象形文字,一方面从绳纹演进到以自然形象为花纹,并装饰在简陋的生活用具上(古代的彩陶),以满足美的需求。

绘画更是如此,从古至今,艺术来源于自然,大自然本身就是取之不尽的艺术源泉,艺术又以形象反映生活。古人常告诫门人弟子要“师造化”,即以自然为师,画山以山为师,画树以树为师,在自然中尽情搜取精华作为创作之资本,以便更好地反映和美化生活。清代山水画大师石涛,常以“搜尽奇峰打草稿”的精神描绘自然。综上所述可知,绘画与书法,都是源于自然的。其共同点很多,首先都是以点、线为基本笔法来写画的。绘画有焦墨和湿润画法,书法用墨也有干湿之别;绘画有工笔、写意之分,而书法有楷草之别;绘画有山水、花鸟、人物、草虫之派别,书法也有甲骨、钟鼎、大篆、小篆、汉隶、唐楷、行草等书法派别。因此,很早就有许多专家学者认为,书法来源于绘画,认为“书画同源”,两者都是来自大自然,而后去繁,取精,反复提炼而高于自然的。他们是分而后合,合而再分,总也不能截然分开的。就是因为他们是同一根源所产生的二种艺术形式。

书画好比一棵植物的幼苗,来源于一粒种籽,出土后,生出左右两片嫩叶,一片是书,一片是画,两个本是同根生,而又分别生长发育。“书”经历代书法家的发挥、创造,独立地成为富有强烈艺术感染力的中国书法艺术;“画”更是源远流长,日新月异,各个流派异彩纷呈。从表面上看,两种艺术各走各的路,实际上它们是相辅相成,不可分割的。例如,一副书法家写的对联,其本来目的是用文字表达所写内容,但常因表达内容的文字,在结构,空白,用墨,行笔等方

面有着卓绝的笔法艺术,而使读者陶醉于书法的精湛,反而忽视了文字的内容。这种喧宾夺主的现象是常见的。又如一幅传统的绘画,有画而没有书法,则被认为是一幅未完成的作品,而一幅不甚完美的画,如用漂亮的书法配以诗句和落款,则可成为一幅绘画精品。自古至今,善画者必善书,一幅精美的绘画中,总是“画不离书,书不离诗,诗中有画”三者互有所补,缺一不可。奉劝青少年朋友们,学画者,必学书,方是完整无缺,至善至美之上策。

2. 透视基础

透视是一门科学,它是研究如何把现实生活中的人物景象,表现在平面的纸上或其它物体上,并使平面的图画具有空间立体感。这种因为人的眼睛“视角”与物体间的关系所造成的现象,叫透视现象。

日常生活当中,物体在空间给人的感觉,总是远小近大,近高远低,远窄近宽,这就是透视现象。绘画就是把存在于立体空间的人和景物的图形,表现在平面的画纸上,使观众对于画面上的平面图形,产生明显的立体空间感。这种由立体到平面,又由平面到立体的转化,是利用透视规律来完成的,所以掌握透视法则是学习绘画的前提。

熟习几个名词

(1) 视点

画者眼睛所在的位置(见图1)。视点的高低、远近和左右变化,都直接影响着所看到的物体的透视形状。

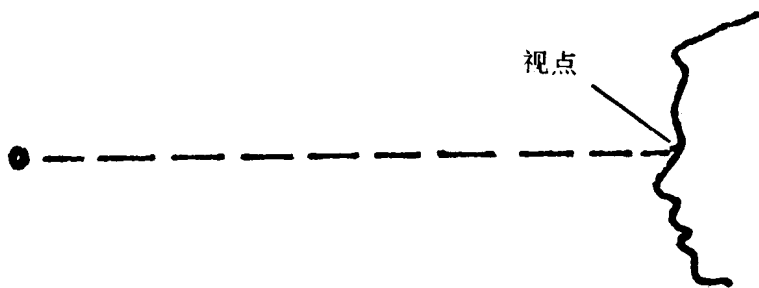

图 1

(2) 视线

视线是视点和各种物体相连接的线(见图2),也是视点和主点相连接的线(见图4)。视线只能直射。

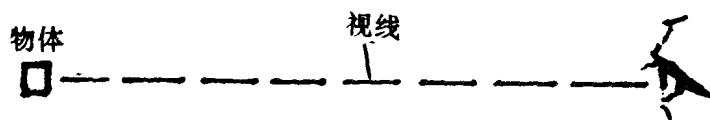

图 2

(3) 视角

视角是眼睛所能看到的上下左右物体的视线的夹角, 约为 60° (见图 3)。

(4) 视域

视域是眼睛看出去的空间范围(见图 3)。

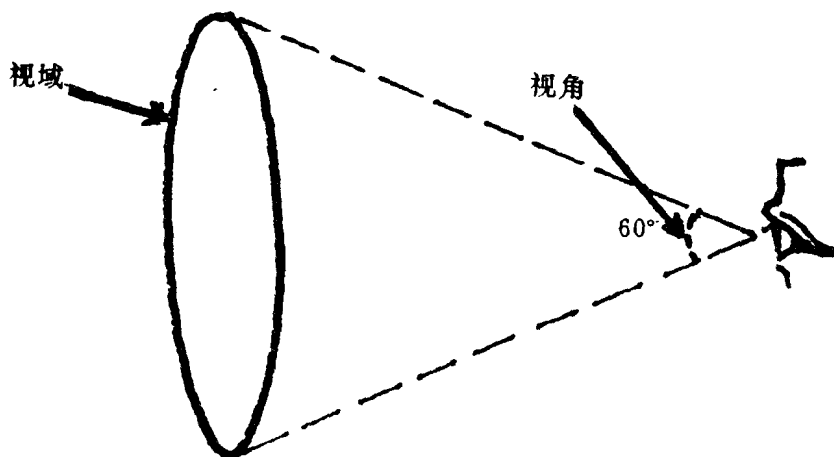

图 3

(5) 主点

主点又称心点, 是画者的眼睛正对着的视平线上的一个点(见图 4 和图 7)。

(6) 视平线

视平线是和画者的眼睛等高的一条水平线(见图 4)。

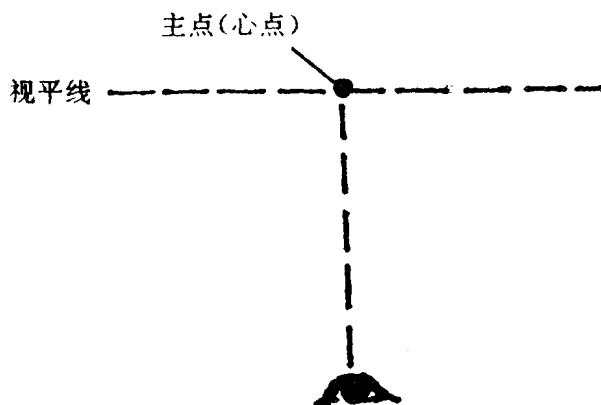

图 4

(7) 消失点

两条平行线,在透视图向远处伸延,愈远愈靠拢,最后消失于一点,就是消失点,也称为灭点(见图 5)。

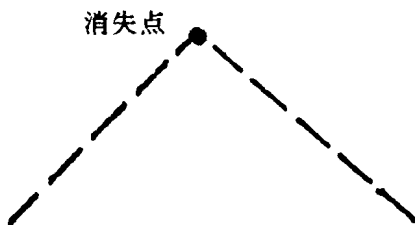

图 5

(8) 余点

余点就是在水平方向的平行线消失点(见图 6)。

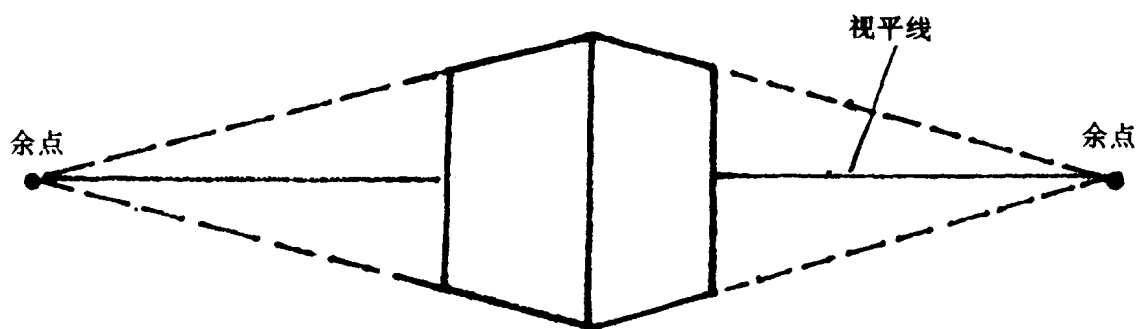

图 6

两个透视现象

(1) 平行透视

六面体有一个面和画面平行的透视叫平行透视。凡物体与画面平行的平面,在透视中,只有远小近大比例上的变化,没有透视形的变化。这个面是由水平线,垂直线组成。向前去的两个侧面,由垂直线和直角线组成,直角线消失于心点(见图 7)。

平行透视在一般情况下,只看见两个面即前面,顶面。有时候稍换角度,能见到三面即前面、顶面和侧面(见图 8)。这种情况在视域以内,依然属于平行透视,否则,属于成角透视(见图 10)。

平行透视的特点: ①只有一个消失点; ②六面体的一个面与画面平行; ③一个面正对画者。

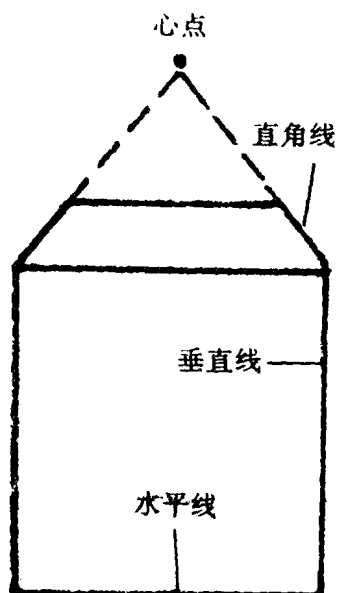

图 7

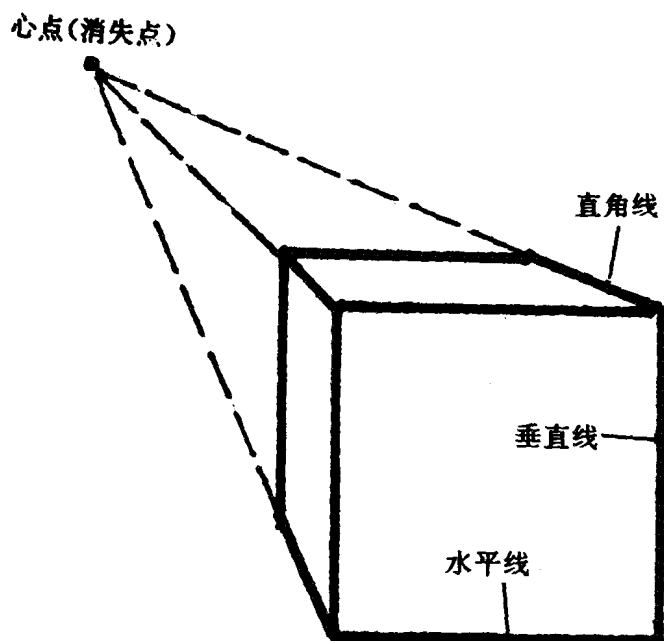

图 8

(2) 成角透视

物体的可见面与画面有角度时的透视叫成角透视。成角透视的角度,是画者所爱用的角度,它给人以活跃,多面的感觉。成角透视,主要由垂直线和成角线组成。两边的成角线,消失在两边的余点上。两个余点必须在一条水平线上(见图 9 和图 10)。

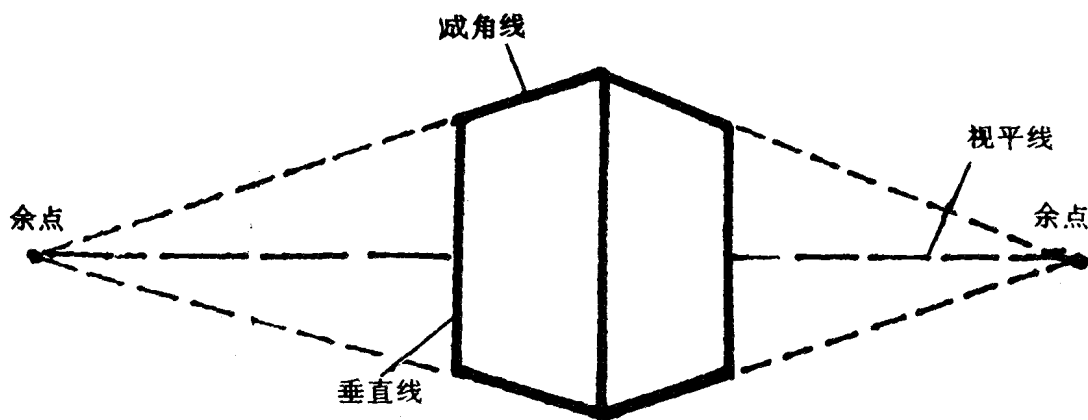

图 9

成角透视的特点:①有两个消失点;②六面体的面,与画面不平行;③一个棱角正对画者。

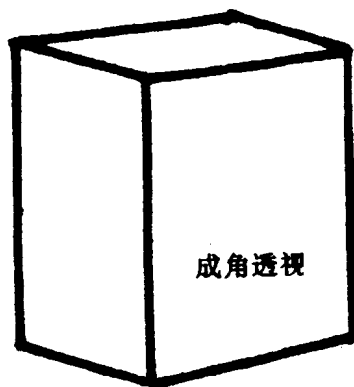
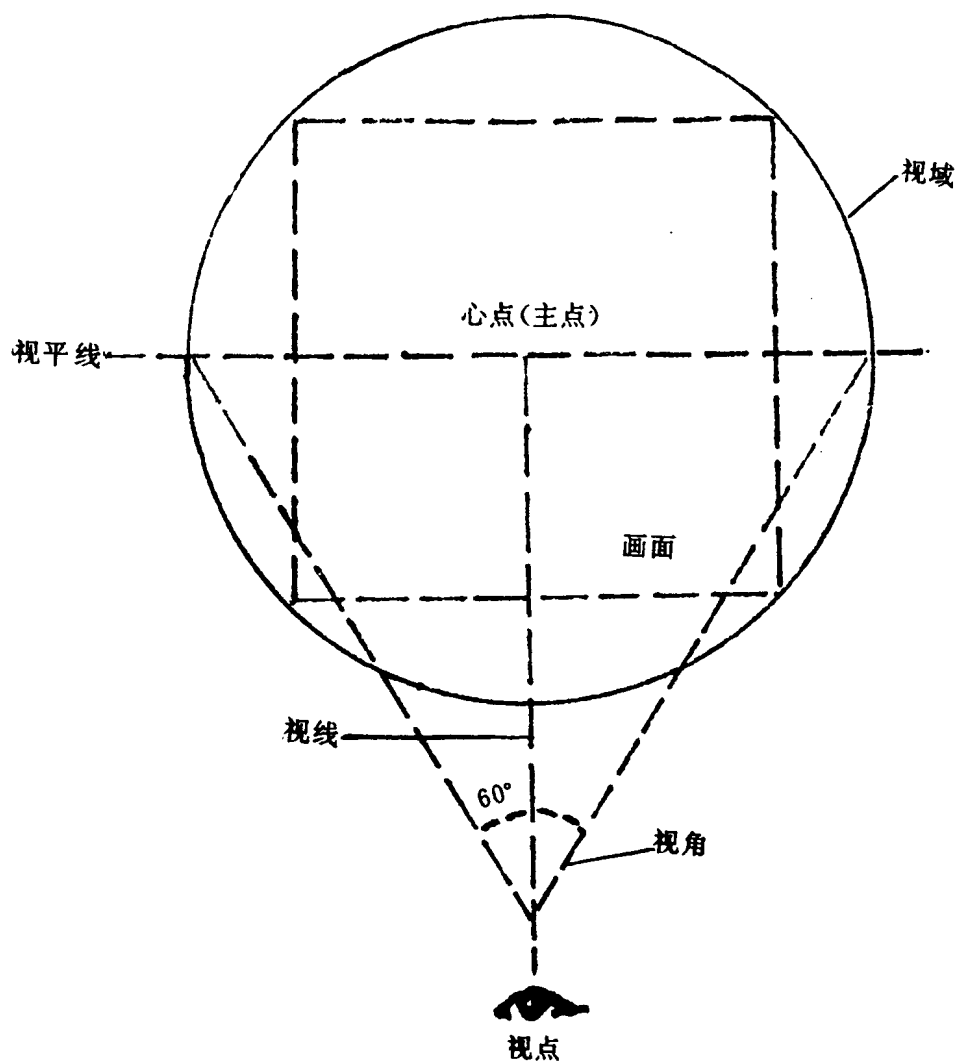

图 10

我们所示范的图,多数是俯视的角度,即六面体在视平线以下,能见到六面体的顶面。按照远小近大的透视法则:在视平线以下的线,越远越往上;对于仰视的角度,则是六面体上部在视平线以上,此时视平线以上的线,越远越往下(见图 11)。

在空间构成立体感的公式:①在视平线以上的线,越远越往下;②在视平线以下的线,越远越往上。

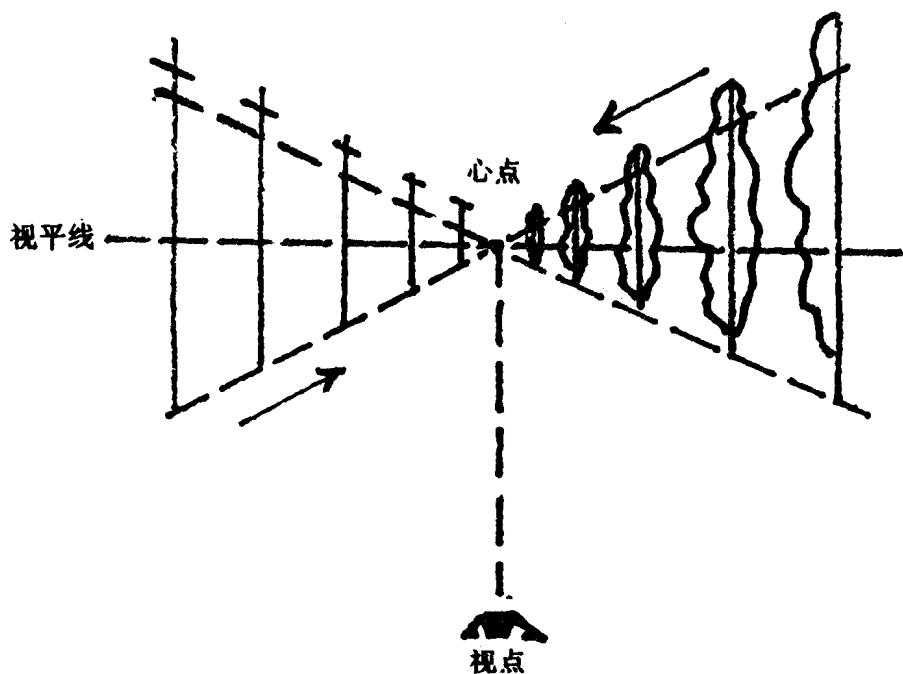

图 11

3. 色彩基础

色彩是绘画的一种手段,是为绘画主题内容服务的。用色彩是为了适应绘画主题内容的需要和正确地反应真实色彩,以增强艺术的感染力。学习绘画的青少年,必须学会准确地识别色彩,正确地调配色彩和灵活地使用色彩。

(1) 识色

识色就是认识颜色。简单的认识几种颜色并不难,例如平时常见的所谓红色,多数人基本上都能认识,这是一般常识。那么难点是什么?难点就是看到日常所见的一切东西,只要一看见,马上就能识别它是什么颜色组合的,更进一步又识别某个地方呈某种颜色,另一处又呈什么颜色,如此复杂的颜色一眼就能判断得很准确,就很不容易了,这需要长时间的锻炼。更高一层的识别,要

能面对某个景物,把它看成是色彩所组成的一幅完整的画,即把真实的景色,看成是绘画景象。到此地步,再讲设色的表现方法和技能,就容易多了。

一般初学画者,见到颜色往往不能分析它,自然也就不知道怎样调配,每当执笔作画时就感到苦恼。要知作画是作画,识色是识色,根本是两件事,有的人黑白素描或白描画的很好,但对颜色不一定都了解。青少年为了很快掌握和运用颜色的能力,需要获得分析和识色的能力。

(2) 三原色

三原色是调配一切颜色的三种基本颜色。此三种颜色是固有的,不是能调配出来的颜色。

它们是赤、黄、青。多年的习惯都叫它红、黄、蓝。虽然不正确,但大多数人,都是这种认识,可以算作通俗名称。我们青少年还是应该有正确的概念。称它为赤、黄、青(见图 12)。

(3) 三间色

一个原色与另一个原色相加得出的一种色叫间色,也就是两个原色之间的颜色。三个原色两两相加,得出的三种颜色称三间色或称第二次色(见图 12)。

它们是橙、绿、紫,即:

赤 + 黄 = 橙

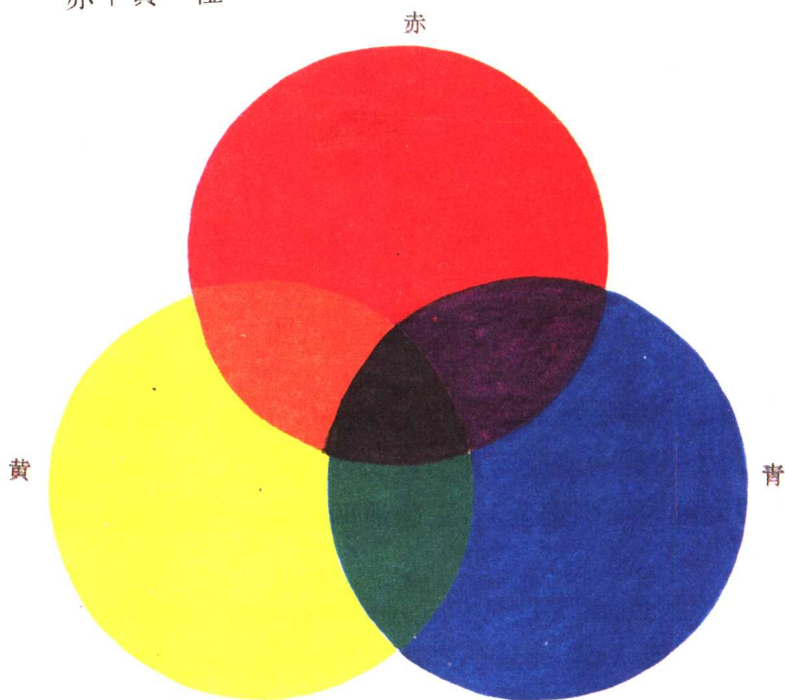

图 12

(4) 复色

复色是按色轮顺序，一个原色加一个间色得出的第三次色（见图 13）。它们是：

赤 + 橙 = 赤橙（朱红）

橙 + 黄 = 橙黄（桔黄）

黄 + 绿 = 黄绿（草绿）

绿 + 青 = 青绿（深绿）

青 + 紫 = 青紫（蓝）

紫 + 赤 = 赤紫（深红）

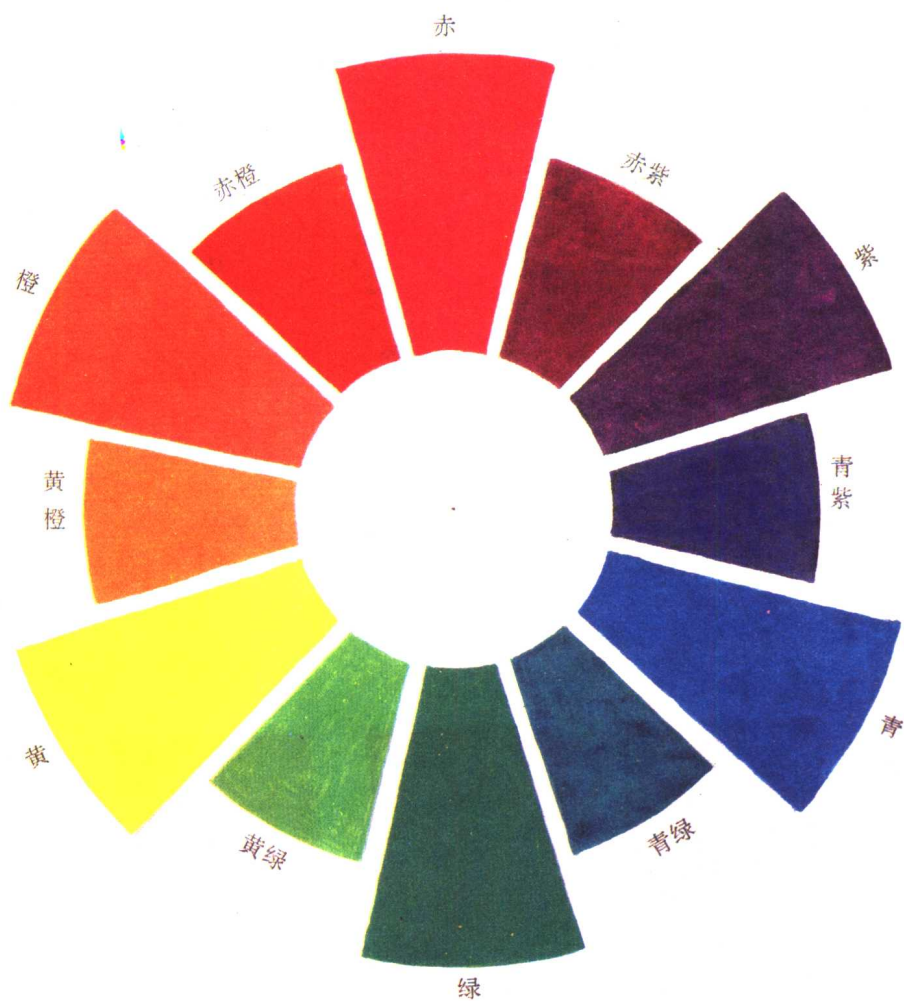

图 13

(5) 对比色

按图 13 所示色轮的顺序,一个原色与直向相对的间色为对比色(见图 14)。

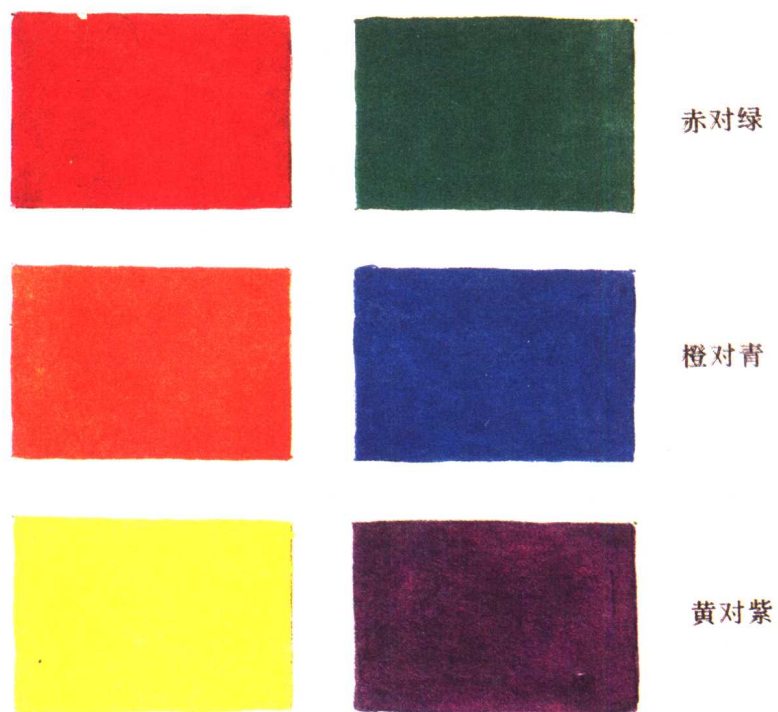

图 14

(6) 暖色

在色轮的左半圈的颜色为暖色(见图 15)。

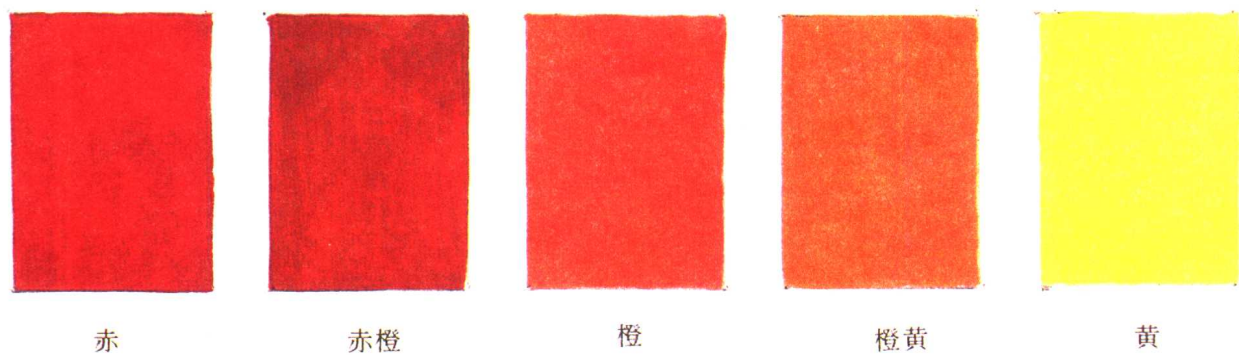

图 15

(7) 相似色

按色轮的顺序,一个原色与邻近的间色为相似色(见图 16)。

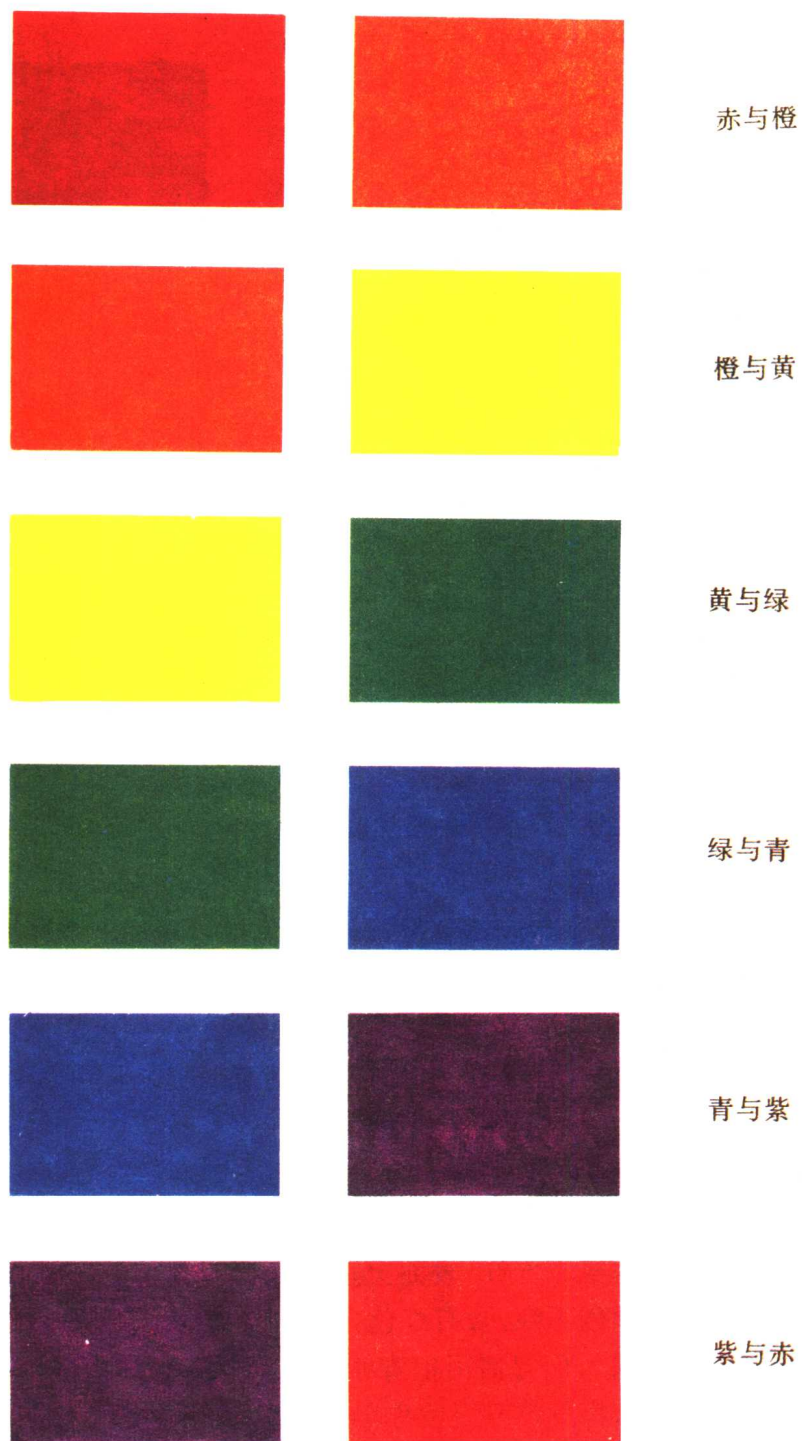

图 16