

江西省教师教育专业教材

MEISHU
主编 肖鸥鸣 胡黎明

美术

(第一册)

江西高校出版社

江西省教师教育专业教材

MEISHU 美术

(第一册)

主 编 肖鸥鸣 胡黎明

副主编 陈晓星 赖旭方 占晓初 钟海林

参 编(以姓氏笔画为序)

丁宗华 韩雪松 管 艳 樊钰辉

江西高校出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术. 第一册 / 肖鸥鸣. 胡黎明主编. —南昌: 江西高校出版社, 2008. 12

江西省教师教育专业教材

ISBN 978-7-81132-450-1

I. 美… II. ①肖…②胡… III. 美术—师范学校—教材
IV. J

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第200317号

美 术

江西高校出版社 出版发行

(江西省南昌市洪都北大道96号)

邮政编码: 330046 电话: (0791)8511422

江西教育印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

2008年12月第1版 第1次印刷

787mm × 1092mm 1/16 13印张 350千字

印数: 1~5500册

定价: 39.50元

(江西高校版图书如有印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换)

前 言

近年来,随着我国教育事业的发展,高职高专师范类美术教育也蓬勃发展起来,而高职高专师范类美术教育与普通大学美术类教育相比,有其自身的独特性——更加注重学生对艺术基本知识的全面了解和对具体的艺术种类的现实应用能力。这些要求使得高职高专师范类美术教育的教材不可能直接搬用普通大学美术教育的教材,在这样的具体需求下,我们编写了这套教材。

本教材在编写时充分考虑到使用的特殊性,因而具备以下三个特点:一、涉及范围比较广。教材主要面向高职高专师范类美术教育的公共课程,在编写时力求将主要的美术门类都包括在内。二、强调教材的实用性。教材充分考虑到在实际教学过程中的应用,因此按照一般高职高专师范类公共美术教育中的课时安排编写内容。三、重视内容的应用性。教材淡化各美术种类的专业色彩,更加强调美术实践操作和实际动手能力,而这也是由高职高专师范类美术教育更重视应用能力的特点所决定的。

本套教材共分三册,本册为第一册。本册内容主要包括绘画、鉴赏和设计三大部分。绘画部分包括素描、速写、色彩、国画、版画,这些都是美术中最基础的种类,所以在编写的时候,一方面考虑到这些美术门类的基础性特点,另一方面也考虑到它们在实际教学中的运用。鉴赏部分为中国美

术欣赏,将绘画、书法、雕塑、建筑、工艺美术综合在一起,目的是使学生建立起对中国美术发展历史的基本印象,并通过美术鉴赏培养学生对美的感知、观察、分析能力。为此,建立一个对美术各门类的综合印象是培养其美术鉴赏能力的重要基础。设计部分包括图案、字体和电脑美术设计等内容,这些都是设计的基础内容,所以在编写时较重视这些内容的实际运用。

本书由南昌师范高等专科学校肖鸥鸣、樊钰辉,上饶师院小教分院胡黎明,井冈山大学小教分院陈晓星、管艳,宜春学院高安校区丁宗华,宁都师范学校赖旭方,九江职业大学韩雪松,景德镇高等专科学校占晓初,赣南师范学院专科部钟海林共同编写。其中,第一章素描原理与实训由胡黎明编写;第二章速写由占晓初编写;第三章色彩由肖鸥鸣编写;第四章中国画由陈晓星、管艳编写;第五章版画由丁宗华编写;第六章中国美术史的先秦至隋唐部分由赖旭方、钟海林编写,五代至明清部分由肖鸥鸣编写,近代部分由韩雪松编写;第七章图案由韩雪松编写;第八章美术字和第九章 Photoshop CS 实用教程由樊钰辉编写。

限于编者自身水平的局限,加上时间仓促,书中缺点、疏漏在所难免,敬请使用者提出宝贵意见。

编者

2008年8月

目录

第一章 素描原理与实训	1
第一课 素描基础知识	1
第二课 素描笔法	5
第三课 素描训练的基本要求	7
第四课 构图和比例	9
第五课 透视基本知识	13
第六课 素描的基本要素	15
第七课 明暗与色调	17
第八课 体积与空间	19
第九课 素描画法	21
第十课 四大几何体基本画法与步骤	23
第二章 速写	29
第三章 色彩	33
第一课 色彩基础知识	33
第二课 水粉画	35
第三课 水彩画	39
第四章 中国画	44
第一课 中国画概述	44
第二课 工笔花鸟画	47
第五章 版画	56
第一课 版画概述	56

第二课 纸版画	60
第三课 纸版漏印技法	62
第六章 中国美术史	64
第一课 原始时期的美术	64
第二课 先秦时期的美术	68
第三课 秦汉时期的美术	78
第四课 魏晋南北朝时期的美术	88
第五课 隋唐时期的美术	100
第六课 五代时期的美术	116
第七课 宋代美术	120
第八课 元代美术	132
第九课 明代美术	138
第十课 清代美术	146
第十一课 中国近现代美术	152
第七章 图案	155
第一课 形式美的原理法则	155
第二课 具象造型的途径与方法	163
第三课 平面纹样	167
第八章 美术字	170
第九章 Photoshop CS 实用教程	176
第一课 Photoshop CS 的实用知识与操作	176
第二课 Photoshop CS 的综合应用实例——给黑白照片上色	199

第一章 素描原理与实训

第一课 素描基础知识

一、素描概况

素描是人类造型艺术活动中最早的基本形式,最初是作为绘画创作的草稿而用的,当艺术作品完成时常被淹没或销毁。它仅仅是一种技术准备,到14世纪末,才成为一门独立的艺术。素描是一切造型艺术的基础,是提高美术水平的根本,是绘画、雕塑、艺术设计和建筑设计中不可缺少的造型训练手段。

素描是一切绘画研究和创作之始必须经历的一个重要阶段,是表现物体最基本的体积、空间、质感和塑造形体结构最科学的训练方法。文艺复兴时期的美术三杰(达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗)也都是著名的素描大师,他们最早都经历过美术工场授徒式的素描基础训练(如达芬奇画鸡蛋)。18世纪末和19世纪初,古典主义画家安格尔严谨的素描成为新古典主义素描的典范,素描基础训练在学院派中占有重要的地位,后来的俄罗斯契斯恰柯夫素描教学体系对此更为重视。

▲达·芬奇素描作品

▲安格尔素描作品

▲米开朗基罗作品

▲拉斐尔作品

二、素描概念

素描属于绘画范畴,也叫单色画,是指用木炭、铅笔、钢笔等绘画工具,以线条或明暗块面为表现方式在纸或布等材料上塑造物体形象的绘画。素描用单色画形式组织画面、塑造形象并获得对自然形态的明确、强烈的体验,训练出对形体的观察能力、结构的分析能力、明暗的表现能力和准确的描绘能力,同时形成最基本的造型思维。素描又可以说是一种独立的表现手段和艺术形式,是一个独立的画种,具有鲜明的审美性质。

素描一般分为创作素描和习作素描两类。从形式上分为线造型的素描和明暗造型的素描,从作画时间上分为长期素描和短期素描(包括速写、默写)等,从题材上分为景物素描、人物素描、风景素描和动物素描等,从绘画传统上分为中国传统绘画的素描(即白描)和西方写实传统的素描,从目的功能上分

▲炭精条素描(胡黎明)

▲铅笔素描(胡黎明)

▲炭笔素描(胡黎明)

为偏重客观的再现性素描和偏重主观的表现性素描等。写实素描为我们提供表现自然的能力,意向素描则满足我们自由表现的愿望。学习素描的根本作用在于绘画的基础训练,也是为一切造型艺术的创造提供技术上的资源和条件。

▲人物速写(胡黎明)

▲动物素描(胡黎明)

▲风景素描(胡黎明)

▲钢笔素描(胡黎明)

三、素描的工具及性能

素描的工具主要包括笔和其他一些材料。笔又有由固体材料和液体材料制成的两种。固体材料制成的笔有铅笔、木炭笔、粉笔和圆珠笔等,液体材料制成的笔有钢笔、毛笔乃至喷笔和喷枪等。这两种类型的笔可以混合使用。

铅笔:铅笔是素描中最常用的作画工具,笔芯部分是石墨和胶泥的混合物。它因软硬、粗细和浓淡的不同而分为不同型号。软类的铅笔为B型,硬类的为H型。H型的铅笔数字越大就越硬、越浅,B型的铅笔数字越大就越软、越深。铅笔画出的线条和色调柔和细腻,易擦改,便于细致刻画和深入,但黑白对比不强。

木炭笔:包括木炭条、炭笔和炭精条,也是素描常用的作画工具。木炭笔色泽深黑,不仅可以画出黑白对比强烈、浓淡层次丰富的效果,便于快速、大面积地作画涂抹,特别是画幅较大或画速写时,比之使用铅笔有更大的优越性,而且具有很强的线条与明暗造型表现力,也能进行细致刻画。木炭条质地松软而易改,适合起稿和创作草图时用。由于炭粉附着力差,用手或布轻轻一抹或一掸就会淡很多,因而不宜采用光滑的纸张而要选用较粗糙的纸张,画好后还必须喷上一层定画液才能保存。炭笔和炭精条(它分黑、棕两种颜色)是用炭粉压缩而成的,由于制作中加进了黏合剂,所以比木炭条易上纸面,其炭粉的附着力也较强,但不如铅笔和木炭条那样容易涂改,而且出来的效果比较粗糙、松动,所以在使用时要注意以下两点:一是在落笔时要尽量准确,少涂改;二是在表现质地严谨和硬朗时,可以结合铅笔、擦笔来画,甚至还可以用纸、橡皮和手指去擦。

钢笔:包括普通钢笔和特制的金属笔(如美工笔),是素描常用的作画工具。它适宜于画线描,因笔尖的细、粗、扁和圆等不同而产生不同的艺术效果。钢笔携带方便,作画简便,特别是复印后的复印件仍能保持原作的面貌。但钢笔画因墨水不能擦洗而不易修改,因此在下笔作画之前一定要做到胸有成竹。

素描绘画的纸张非常讲究,其品种很多,有粗细、厚薄、软硬等的不同。铅笔和木炭笔素描宜选用质地粗软、较厚的纸,钢笔素描适宜选用光滑、较硬的纸。有的素描画不是画在纸上,还可以在布料、木板、陶瓷等其他材料上作画。

素描的其他工具材料还包括纸、擦笔、橡皮、美工刀、橡皮泥、画板(夹)和定画液等。

思考与练习

- 1.素描的概念和作用。
- 2.素描的工具和性能。

第二课 素描笔法

一、削笔与执笔

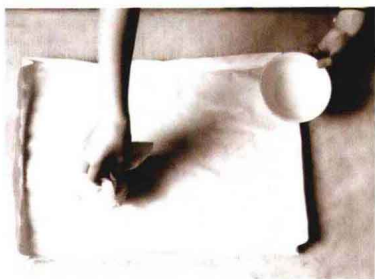
素描作画之前要做的准备工作:首先要把画纸贴好,纸贴不平整会影响描绘质量。一般都是用夹子把画纸固定在画板(夹)上,最好用双面胶粘住纸的反面四角,还可以用透明胶粘住四边,待画完后撕掉,这样就出现四条白色的边线,就像装裱了画一样。有些大画(半开)最好先裱起来再画。先将四边折起一公分,在纸上抹一道清水,然后在四边涂上胶水,粘在画板上,待干后将非常平整。(图1)

削铅笔也很讲究,绘画的铅笔不能用削笔卷刀去削,最好用美工刀削,铅笔的笔芯要削得长而尖,木杆部分也要削细长点,以免在平排线时触到纸面。排线时要注意执笔的姿势和方法,铅笔笔杆握在掌心下,由拇指、中指和食指握笔,用短线刻画局部时也可以把笔杆握在虎口间(和写字时握笔一样),笔、手与画面成 45° ,掌心不能与画面吻合,最好小指尖点在画面上,以控制运笔的力度和稳定。(图2、3)

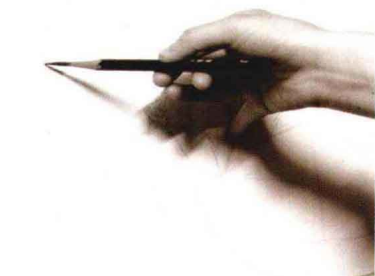
二、作画姿势

画板(夹)放在画架上时最好与对象成 45° ,这样既便于描绘对象又不会挡住后面作画者的视线。画板(夹)若是搁在作画者的大腿上,则左手抓住画板(夹),成 60° ;但不要平放在大腿上,这样不利于握笔和排线。作画时手臂略伸直,眼睛和画面保持一定的距离,画板略竖起。(图4)

画板和作画者必须与所描绘的对象保持一定的距离,一般与对象之间的距离保持在对象高度的2倍~4倍,这样是为了从整体上观察对象,把握画面的整体绘画效果。太近容易死盯局部,忽略整体;太远不能看清局部的微妙变化,影响画面细部的刻画。(图5)

▲图1

▲图2 执笔的姿势

▲图3 执笔的姿势

▲图4 作画的姿势

▲图5 作画的姿势

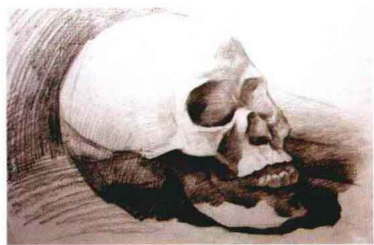
三、线与线条

线和色调是造型的基本要素，明暗色调的表达和滋生则依附于线，当线和色调融为一体时，似乎线消失了，但画面蕴涵着“无线”的线意，呈现出深入细致的写实效果。

在素描训练中，第一要素就是线和线条，素描主要是通过线来表现物体的结构和轮廓，运用线条来塑造物体的明暗体积和空间质感。作为造型最基本的手段，线条的交叉重叠可以构成深浅明暗的色调，形成块面组合，完成形体结构的造型功能，体现线条的粗细变化和直曲长短的特点，发挥线条本身的功能。线与线之间的间隔、连接和重叠应表现出空间明暗变化，在物体结构线上的切线到远离结构的变线，展示出线条的虚实效果及丰富的层次。(图6)

1.长线与短线:先练习排长线条,用手臂带动,速度稍快点。长线主要用于勾形,短线主要用于画明暗。排短线条时用手腕带动,手臂不动,线条稍有弧度,下笔轻快而收笔轻提,从而可以排出两头细中间粗的线条。线与线之间的间隔不能太开,连接时交叉重叠三分之一(两线头连接会出现接点),连接和重叠成一定的角度。(图7)

2.实线与虚线:素描的明暗讲究虚实关系,线条也可以把虚实效果表现出来,用铅笔的侧锋画出粗线(虚线),用笔尖画出细线(实线)。一般物体的外结构用实线,内结构用虚线;硬的地方用实线,软的地方用虚线。(图8)

▲图6 几何体的线条运用

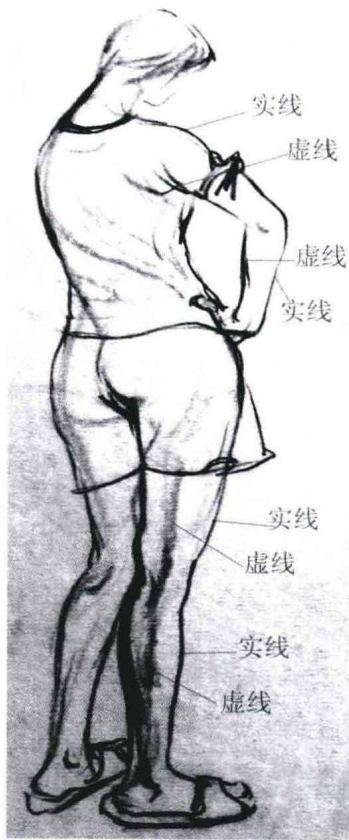
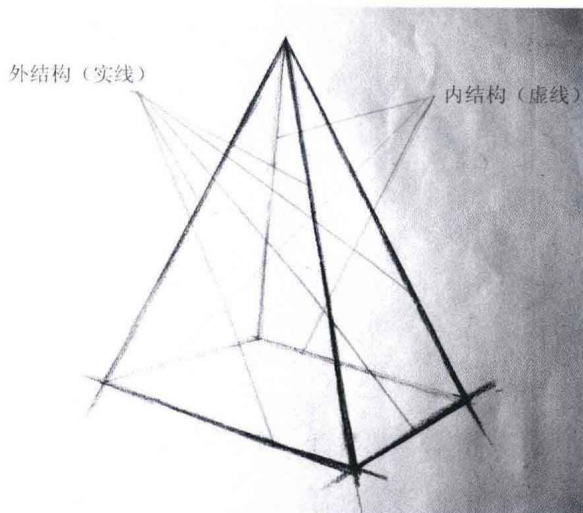

▲图7 线条的排法(红字是错误画法)

思考与练习

- 1.长线和短线的练习。
- 2.实线和虚线的练习。
- 3.临摹单个几何体。

▼►图8 内外结构线的虚实

第三课 素描训练的基本要求

一、整体与局部

整体是一个相对于局部的概念,局部是整体的一部分。所谓整体,一是观察对象要整体,二是描绘的画面要整体。整体的观察方法和描绘自始至终将贯穿整个作画过程,如此才能把握好局部刻画和整体效果的关系。无论面对何种对象,首先就要抓大感觉、大构架、大关系,整体着眼,整体着手。其基本过程是:整体——局部——整体。(图9、10、11)

由于观察方法的错误,作画者往往很容易被对象精彩的局部所迷惑,陷入烦琐的细节刻画中,特别是在物体的暗部,如果不处理好就会出现花、乱、碎等问题,破坏画面的整体关系。有了整体观念再刻画细部时就会处理好对象的主次关系和虚实关系,做到细心刻画、整体处理,这样作画者才能画得积极主动而有序,画面效果才能生动、深入、整体和完整,做到远看大关系,近看有东西,同时也可以反映出素描写生训练写实基本功时的艺术创造能力和处理能力,而不是机械地照抄对象。

二、相互比较

相互比较也是一种较好的观察和描绘的方法。想要把一个物体的形状和明暗表现好,只要把它与周围的物体进行相互比较就可以得出准确的结论。只有通过物体之间的形状、大小、高矮比较和明暗、深浅比较,才能把握好物体的形体变化、色调分寸、质感特色和虚实关系,将对象的每一个部分和细节都纳入一个相互关照、相互依据的观察系统中,而不是孤立、片面地理解对象。

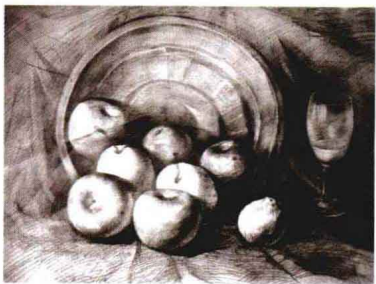
▲图9 石膏五官组合写生(胡黎明)

▲图10 静物的组合写生

▲图11 静物组合写生的明暗大关系

▲图12 静物写生

在素描作画中要考虑到,一个画面中可能会出现同样形状、大小的物体,但又不能把这些物体画得一模一样。画明暗时要注意物体周围的色彩程度,不能孤立地表现每个物体的色调,这样画面就不会出现基本相同、没有变化和层次的效果。(图12)

我们在素描训练中要养成整体观察、相互比较的良好习惯。在测量对象的位置时就应找到与之相应的位置作比较,例如:在画人像时,确定鼻子的位置时就可以与眼睛内眼角相对应,确定嘴角的位置时就可以与瞳孔内侧相对应。在表现明暗体积时,当画到物体的亮部时必须注意其背景的颜色,如果背景颜色更深就应该先画背景;画人像的一只眼睛时要想到另一只眼睛,比较透视变化和明暗变化,画眉毛的颜色时对比与头发的深浅关系,就是同样大小和相同颜色深浅的物体,由于所处的前后位置不同,可以通过透视变化和明暗变化来表达对象之间的空间距离。(图13)

总之,在素描作画的过程中,每一个步骤,画到每一个地方都要做到两个比较。

三、步骤与方法

1.构图时要考虑好画面的整体关系,观察对象的大小比例、前后关系和明暗关系,最好画个小图稿。(图14)

2.勾形时注重主要物体的形体和透视变化,次要的物体简单地描绘,不影响画面整体关系的東西可简略而画,有的甚至可以处理不画。(图15)

3.开始铺明暗时不要只盯着一个物体或局部画,画完一个再画第二、三等,这样物体与物体之间、局部与局部之间就会相互孤立没有联系。要整体地画就必须先淡淡地画出物体的暗部、投影和背景,利用投影和背景让物体之间取得联系,使暗部、反光和投影形成整体效果。(图16)

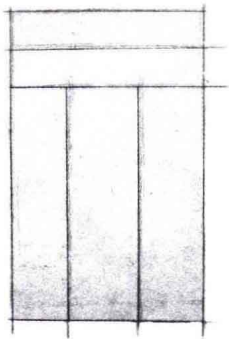
4.铺好大关系后接着开始局部刻画,深入刻画出局部精彩的东西,同时注意虚实关系。(图17)

5.刻画完后再把画放远看整体效果,如果画面出现花、乱、碎等问题时就要调整大关系,该提亮的地方要提亮,该压暗的地方要压暗,该舍掉的地方要忍痛割爱,该虚的地方要大胆虚掉,这样才能做到整体与局部的关系在画面的成立。

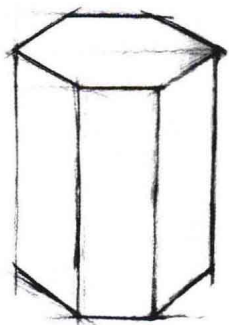
6.观察对象整体关系时最好眯着眼睛看,调整画面大关系时要放远看。

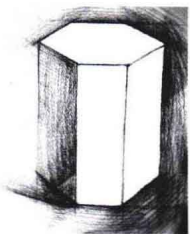
▲图13 头像写生(胡黎明)

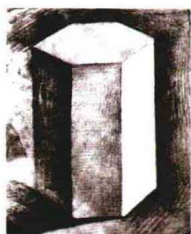
▲图14 比例和基本形

▲图15 形体和结构图

▲图16 明暗对比

▲图17 具体刻画

思考与练习

1.怎样理解素描的整体概念。

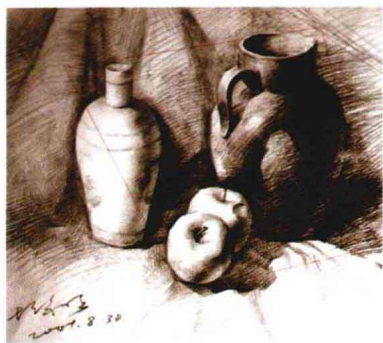
2.临摹一幅几何体画及步骤。

第四课 构图和比例

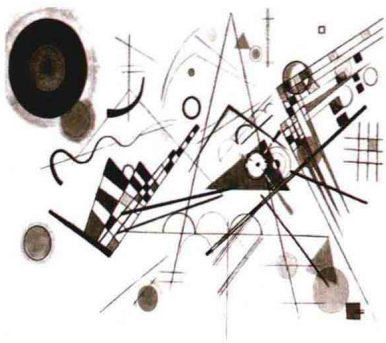
构图,在中国画中称为“章法”和“布局”,是绘画中的内容与形式根据主题思想的要求,把描绘的素材和对象按照形式美的法则有机地组织在一起,构成一个统一、和谐的完整画面。其目的是把各局部或个别形象组成一个协调完整的艺术整体。

一、构图分类

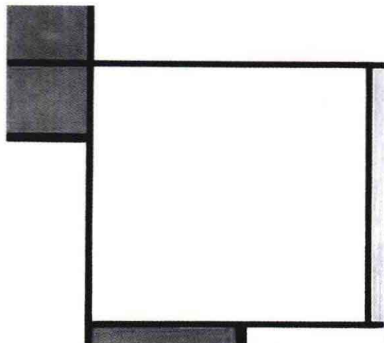
构图一般分为直观性构图和推理性构图。直观性构图偏重客观再现性,注重对形象进行直接“写实”的组合;推理性构图偏重主观的表现性,注重对形象进行间接“变形”的组合或重新“整合”的组合。抽象艺术中形式的变化与统一,追求线与面的画面构成,形成了唯美的构图形式。(图 18、19)

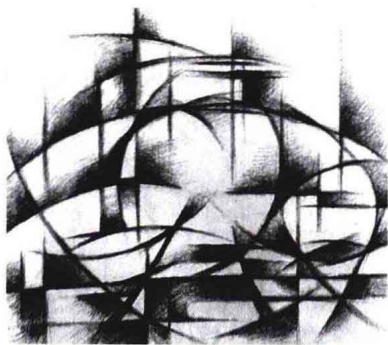
▲直观性构图

▲图 18 康定斯基作品

▲图 19 蒙特里安作品

▲推理性构图

1. 对称式构图:对称式构图一般用来表达静态内容,其主形置于画面中心,非主形置于主形两边,起平衡作用,底形被均匀分割。对称构图的变化样式包括金字塔构图、平衡式构图和放射式构图等。

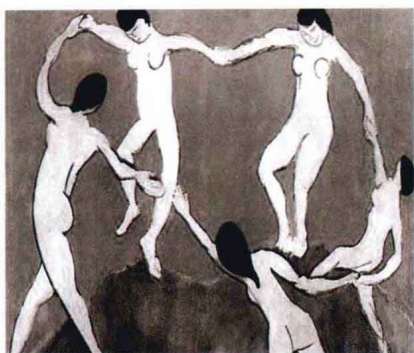
▲金字塔构图(席里柯)

▲平衡式构图(珂勒惠支)

▲放射式构图

▲ 圆形构图(马蒂斯)

▲ 斜构图(珂勒惠支)

▲ T形构图

▲ 十字形构图

▲ 纵向形构图(胡黎明)

2.均衡式构图:均衡式构图一般用来表达动态内容,其主形置于一边,非主形置于另一边,起平衡作用,底形分割不均匀。其构图的样式有对角线构图、弧线构图、渐变式构图、S形构图、L形构图等。素描写生构图的应用相对简单一些,只要将对象的主要部分置于画面中心,将对象整体与边框距离处理得当,使背景底形不重复就是成功的构图。

构图的基本形包括横向形、纵向形、倾斜形、十字形、三角形、圆形、S形等,最基本的是三角形和菱形构图。

▲ 三角形构图(胡黎明)