

江西省教师教育专业教材

MEISHU

主编 钟海林 赖旭方

美术

(第二册)

江西高校出版社

江西省教师教育专业教材

MEISHU 美术

(第二册)

主 编 钟海林 赖旭方
副主编 樊钰辉 丁宗华 韩雪松 罗家平
参 编 (以姓氏笔画为序)
肖鸥鸣 陈晓星 胡黎明 黄意奇

江西高校出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术. 第二册/钟海林, 赖旭芳主编. —南昌: 江西高校出版社, 2009.6

(江西省教师教育专业系列教材)

ISBN 978 - 7 - 81132 - 704 - 5

I. 美... II. ①钟... ②赖... III. 美术 - 教师培养 - 教材 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009) 第 144491 号

出版发行	江西高校出版社
社 址	江西省南昌市洪都北大道 96 号
邮 政 编 码	330046
总编室电话	(0791)8504319
销 售 电 话	(0791)8511422
网 址	www.juacp.com
印 刷	江西教育印务实业有限公司
照 排	同异设计事务所设计制作
经 销	各地新华书店
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	14.75
字 数	370 千字
版 次	2009 年 6 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1 ~ 10000 册
书 号	ISBN 978 - 7 - 81132 - 704 - 5
定 价	47.50 元

版权所有 侵权必究

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,本册为第二册。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、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。鉴赏部分为外国美术欣赏,将绘画、雕塑、建筑、工艺美术综合在一起,目的是使学生建立起对外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

和分析能力。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、字体设计和电脑美术设计等,这些都是设计的基础内容,所以在编写时比较重视这些内容的实际运用功能。另外,考虑到摄影已经广泛的普及到人们的工作与生活之中,是美术工作者必须掌握的技能,是记录生活、收集素材、艺术创作的良好手段,本书还特意编写了美术与摄影这样与我们实际生活与艺术设计很有联系的一章内容,帮助学生扩大对美术与摄影之间关系的理解。

本书由赣南师范学院专科部钟海林、黄意奇,江西省宁都师范学校赖旭方、罗家平,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,宜春学院高安校区丁宗华,九江职业大学韩雪松,井冈山大学小教分院陈晓星等共同编写。其中,第一章素描人物头像与实训由胡黎明编写,第二章色彩由肖鸥鸣、钟海林编写,第三章中国画——写意花鸟画由陈晓星、黄意奇编写,第四章图案由韩雪松编写,第五章字体设计——变体美术字由罗家平编写,第六章版画由丁宗华编写,第七章美术与摄影由钟海林编写,第八章电脑美术——CorelDraw由樊钰辉编写,第九章外国美术史的第一课至第八课由赖旭方编写,第九课至第十一课由肖鸥鸣编写,第十二课由罗家平编写。

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,敬请广大使用者提出宝贵意见。

编 者

2009年6月

目录

第一章 素描人物头像与实训	1
第一课 人物头像基本知识	1
第二课 人物头像解剖知识	6
第三课 石膏五官基本知识	8
第四课 石膏头像基本知识	11
第五课 石膏头像的明暗与层次	13
第六课 石膏头像的质感	14
第七课 石膏头像写生的方法与步骤	15
第八课 人物头像写生画法(1)	17
第九课 人物头像写生画法(2)	18
第十课 人物头像写生画法(3)	20
第二章 色彩	22
第一课 水彩画风景	22
第二课 水粉画风景	29
第三章 中国画——写意花鸟画	37
第一课 写意花鸟画的常识与特点	37
第二课 写意花鸟画笔墨的运用	38
第三课 写意花鸟画的基本画法	39
第四课 几种常见花鸟的写意画法	40
第四章 图案	54
第一课 连续纹样	54
第二课 图案的色彩	60

第五章 字体设计——变体美术字	65
第一课 汉字变体字	65
第二课 拉丁字母美术字	70
第六章 版画	76
第一课 实物版画	76
第二课 吹塑纸版画	79
第七章 美术与摄影	83
第一课 概述	83
第二课 相机	86
第三课 镜头	88
第四课 胶片选择与数码相机感光度	89
第五课 相机附件	90
第六课 相机操作与使用	92
第七课 摄影造型要素	94
第八章 电脑美术——CorelDraw 基础教程	110
第一课 基础知识与基本操作	110
第二课 绘制图形与编辑	114
第三课 对象的排列和组织	119
第四课 色彩填充与轮廓编辑	124
第五课 特殊效果的应用	128
第六课 文字功能	132
第七课 实例练习	134
第九章 外国美术史	139
第一课 欧洲原始时期美术	139
第二课 古代两河流域的美术	142
第三课 古代埃及美术	148
第四课 古代希腊美术	155
第五课 古代罗马美术	161
第六课 古代非洲与美洲美术	167
第七课 亚洲美术	170
第八课 欧洲中世纪美术	180
第九课 文艺复兴时期欧洲艺术	188
第十课 17、18 世纪的欧洲艺术	200
第十一课 19 世纪欧洲艺术	207
第十二课 外国现代美术	220

第一章 素描人物头像与实训

第一课 人物头像基本知识

一、头像的基本形

人物头像不同于其他动物头像,形状适中,不长不扁,不方不圆,基本形为椭圆型,整个形状如鸭蛋模样。虽然都是椭圆型,但每个人的脸型还是有差异的,如果依照中国汉字的象形而论,形如:国、目、田、由、甲、申、风和瓜字形。(图1)

▲图1 人的脸型

“国”字型的脸比较方正,天庭饱满,下颚宽大,属于标准男性脸型;“目”字脸型也比较方正,但脸较长些,男性中少见;“田”字脸型比较偏圆,典型的东方女性特征;“由”字脸型上额偏窄,显得脸部较宽,一般女性较多;“甲”字脸型下颌长,脸形上宽下窄,偏瘦,东方青年男性比较普遍;“申”字脸型是中间颧骨宽,上额下颌窄,一般偏瘦的老年人较多;“风”字脸型一般上额宽凸,下巴宽厚肥大,属于肥胖中老年人较多;“瓜”字脸型较瘦长,但很圆润,形如西瓜子一般,在东方女性中比较少,属于标准脸型。(图 2-1、图 2-2、图 2-3)

▲图 2-1 尼古拉菲钦素描作品

▲图 2-2 尼古拉菲钦素描作品

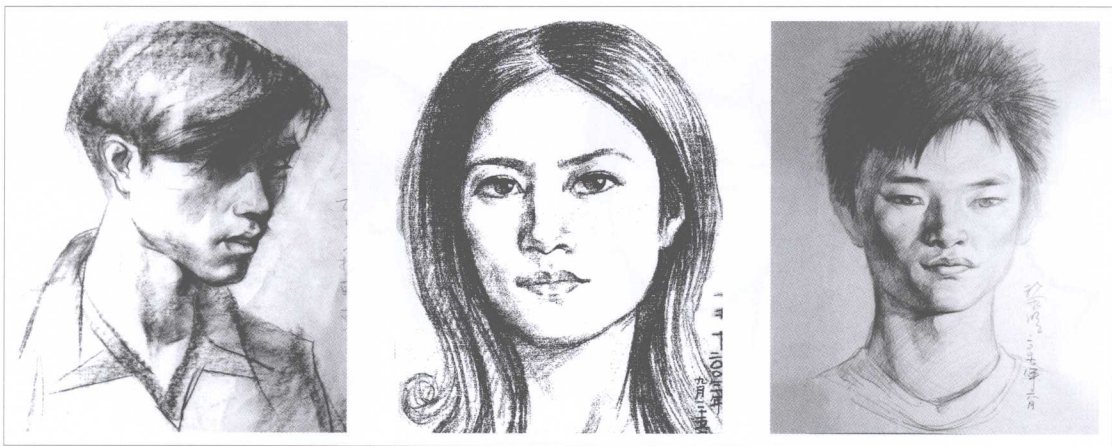
▲图 2-3 尼古拉菲钦素描作品

二、头像的发型

人物头像的发型影响到整个头部的外型特征。不同的发型显示不同的形象特征和气质,表现出不同的职业性质。男女发型有区别,一般分长发、短发、卷发、辫子和平头,造型各异。(图3、图4)

▲图3 尼古拉菲钦素描作品

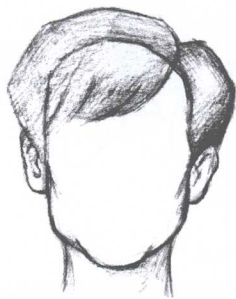

▲图4 胡黎明作品

不同的脸型配上不同的发型,脸型不佳可以用头发遮挡和弥补。“由”字脸型可以用头发和刘海遮挡些前额;脸型宽和胖的留长发比较好,但不适合扎“马尾巴”和盘发,也不适合做蓬松的卷发;“目”字脸型适合留长发。(图5、图6)

▲图5 由字型

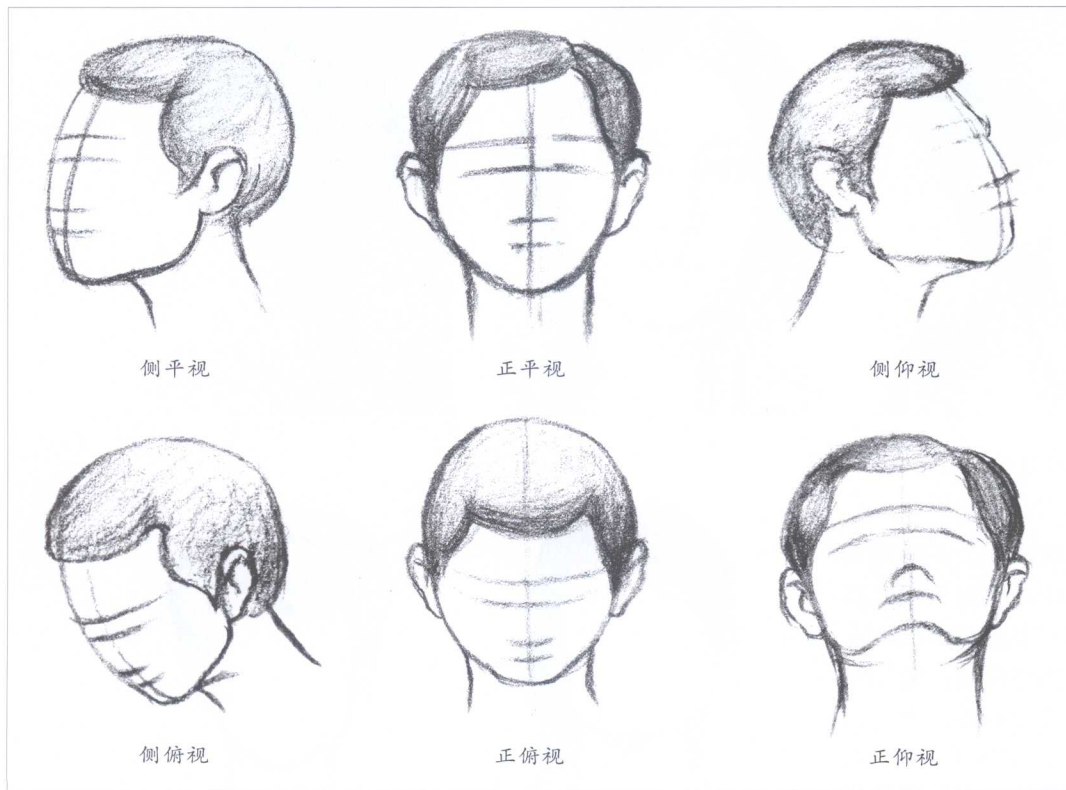
▲图6 目字型

三、头像的透视

人物头像是个椭圆形,其透视关系与圆形一样,用弧线来表达头部五官的透视变化。根据画者视点的高度位置高低不同,五官的透视随着椭圆形的透视变化而变化。

我们把头像的角度和高度的变化定为平视(包括侧平视)、俯视(包括侧俯视)、仰视(包括侧仰视),就会发现五官和脸部的透视变化以及五官长度大小在弧线上长度的递增和缩减。脸部的竖弧线一般在两个颧骨位置,分割脸的正侧面,脸的中心线正对着鼻子,在正面脸的中间,而五官的三线透视平行线变化更明显。

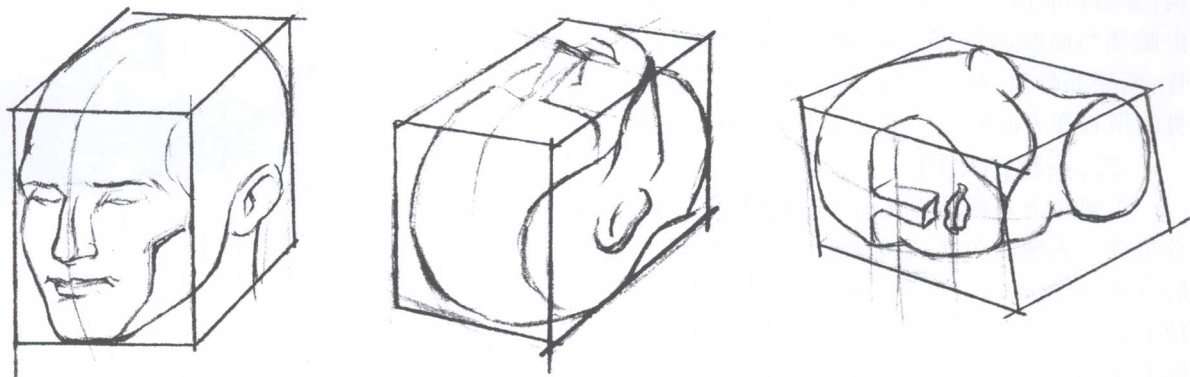
头部平视五官的长短比例相等,侧平视就发生宽度的变化,离视点近的宽,远的窄。正俯视时五官的高度变化明显,越低距离越短,鼻和嘴的距离靠的很近,下巴几乎看不到多少。仰视道理一样,相反而已。五官的高度变化很明显,透视变化大,下颌与唇部宽大,鼻子短小,额部很短。仰视时一般五官的底面看的很清楚,平视就看到很少,俯视根本看不到。侧俯视和侧仰视的透视相当复杂,有两个方向的透视线和消失点,横向和纵向产生了长短高矮变化(图7)。

▲图7 头像的透视

四、头像的体积

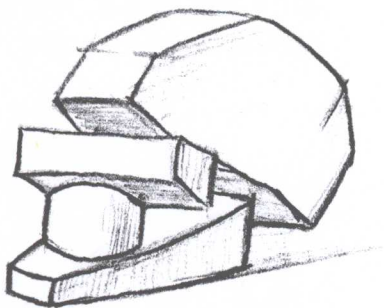
头像基本形是椭圆型。我们把它的体积关系假设为长方体形,就能自然分出立体的几个大的体面。整个脸部可以分为三大面,正面和侧面以颧骨为转折线,额丘以上为顶面,下巴为底面。(图8)

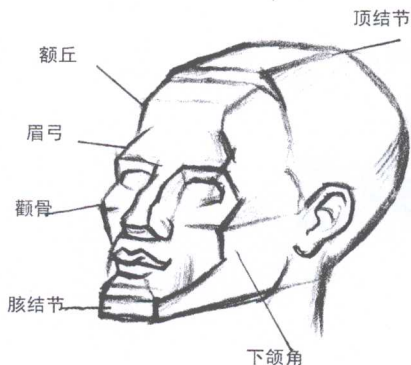
▲图8 头像的体积

假设把头像看成是由几个不同形状的体积堆砌而成,那么颅骨为不规则的半圆切体,眉弓和眼部形成长方体,嘴部为圆柱体,下颌骨为长棱形,如此便能看出头像的几大块基本形状和体积。(图9)

在头像大的基本形体和体积中,必须注意造成体面转折的几个骨点(凸点):顶结节、额丘、眉弓、颧骨、颌结节。(图10)

▲图9 头部体块

▲图10 头部骨点

思考与练习

1. 如何理解头部结构与透视的关系?
2. 试做一些头部体块的结构画法练习。

第二课 人物头像解剖知识

一、头部的骨骼

要画好人物头像就必须了解头像的内部结构,即头部解剖结构(骨骼和肌肉)。人物头像是由头骨和脸部肌肉两部分组成。头骨由脑颅与面颅两部分构成,脑颅部骨骼包括:额骨、颞骨、顶骨、枕骨;面颅部骨骼包括:鼻骨、颧骨、颧弓、上颌骨、下颌骨和颏骨。头骨的形状和表面的起伏决定了头部的造型。(图 11、图 12)

二、头部的肌肉

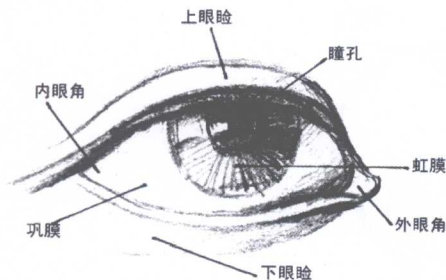
头部肌肉是覆盖在头骨表面的薄层,由表情肌与咀嚼肌两部分组成。表情肌包括:眼轮匝肌、皱眉肌、鼻肌、上唇方肌、颧肌、下唇方肌、颊肌和口轮匝肌。肌肉与皮肤相连接,它们的收缩变化会使脸部产生各种表情,肌肉的形状和走向决定了表面结构的走向,同时也决定了线面表现的走向。(图 13)

三、五官的结构

五官是头像中最重要的器官,也是头像描绘中最重要的部分,由于五官本身的机构比较复杂,我们可以对其进行逐一单独的分析,了解五官的内部结构。

(一)眼睛

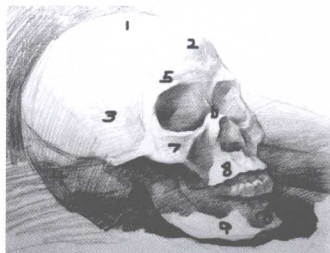
眼睛是由眼眶、眼球和眼睑构成。眼球由眼白、虹膜和瞳孔构成。眼球镶嵌于眼眶内,三分之一外凸,被上下眼睑包裹住,上下眼睑有一定的厚度,在它们的交合处是内外两个眼角。上下眼睑部分是由眼轮匝肌构成,肌肉成圆形走向。(图 14、图 15)

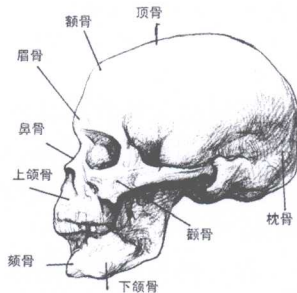
▲图 14 眼睛的构造

▲图 15

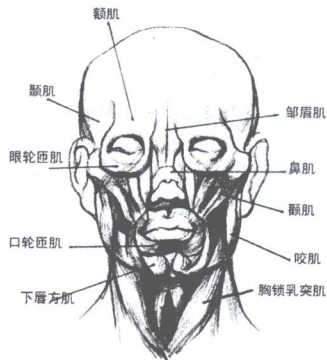

▲图 11 头部骨骼一

▲图 12 头部骨骼二

(1.顶骨 2.额骨 3.颞骨 4.枕骨 5.眉骨 6.鼻骨 7.颧骨 8.上颌骨 9.下颌骨 10.颏骨)

▲图 13 头部肌肉解剖

(二)鼻部

鼻子位于脸部的中心,是头部最突出的五官,从侧面看鼻骨高高凸起,从正面看是条垂直人体的中心线,并与两眉毛形成“T”字体三角形,是正面脸左右比例对称的根据。

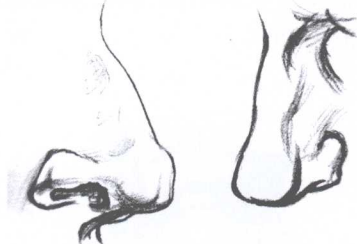
鼻子的结构主要由鼻根、鼻梁、鼻头、鼻翼、鼻孔和鼻中隔等构成。鼻子的上半部是硬骨,下半部是软骨(图16—图19)。

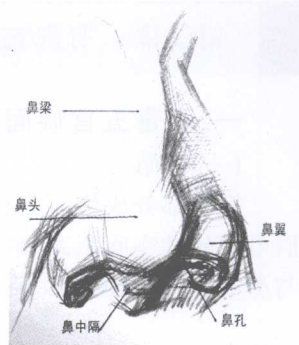
▲图 17

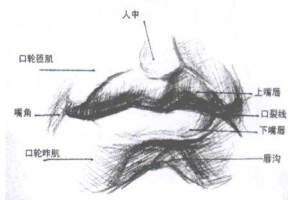
▲图 18

▲图 19

▲图 16 鼻部构造

▲图 20 嘴部构造

(三)嘴部

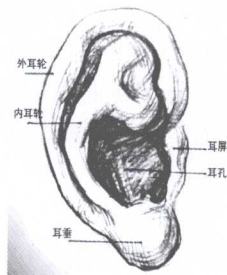
嘴在脸部的下方,颌骨和牙齿构成嘴部外在造型特征,相对鼻和眼睛是一个比较大面积的部位。嘴的结构主要是由上下唇、牙齿、上下颌、口缝和嘴角等构成,呈半圆形弧状体。上唇比下唇弧度稍长,中间突出于下唇,下唇面显得更平弧,以人中为中心线,上唇分成左右对称两部分,下唇中间略凹陷,底部为凹陷的唇沟。嘴唇由口轮匝肌构成,两侧的嘴角相对靠后,由于颌骨和牙齿为半圆柱形,上下嘴唇间的口裂线是弧形透视。(图20—图22)

▲图 21

▲图 22

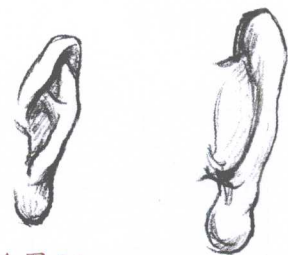

▲图 23 耳部构造

(四)耳部

耳部是以对称的形式生长在头部的两侧,而且是斜插,与头部形成一定角度的小扇面形面,从背面看不是紧贴在头部的。耳朵由外耳轮、内耳轮、耳屏和耳垂组成,全是软骨组织。(图23、图24)。

五官生长在头部,受到头部骨骼与肌肉的制约和影响,五官相互之间也有一定的联系,彼此之间相互衔接和穿插,在塑造五官的同时必须处理好与头部骨骼与肌肉之间的相互关系。如画眼睛时,要注意两眼间的距离和两眼的大小以及它与眉弓、眉毛之间的距离;画鼻时要注意与嘴和眼之间的连接,鼻翼两侧与眼的内角平行,与眼的外角呈三角形;画嘴时要注意和鼻子之间的距离,人中对准鼻头,嘴角与瞳孔内侧平行;画耳时要注意两耳对称,并与鼻子的高度平行等。

▲图 24

思考与练习

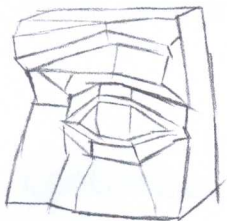
1. 理解头部各部分解剖关系。
2. 结合对五官解剖的理解做一些五官解剖画法训练。

第三课 石膏五官基本画法

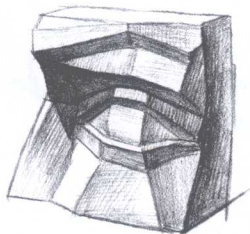
一、石膏五官块面画法

(一)眼睛

把眼部分成块面更利于表现眼部的空间感和立体感。眼睛与眉弓之间的空间距离,眼球的立体感显得更加明显,同时表现出眼与鼻子、颧骨间的块面关系。(图 25、图 26)

▲图 25 眼部分面步骤一

▲图 26 眼部分面步骤二

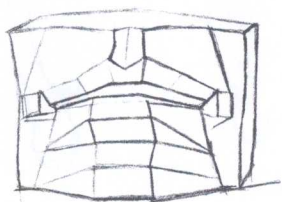
(二)鼻部

鼻部的体积在头像画中非常重要,特别是在正面头像中,鼻子的体积由左、右、上、下四个梯形组合而成,总体呈梯形状。鼻子的立体感是通过块面与明暗表现的,其中左右两面包括鼻翼部分的局部块面,上面由鼻梁和鼻头构成梯形块状,下面包括鼻孔。(图 27、图 28)

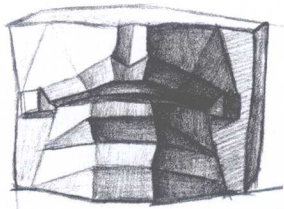
(三)嘴部

嘴部的体积由人中、上下嘴唇、嘴角唇沟和上下颌部构成,以块面形成多边的半圆柱体。嘴唇分成块面可以认识细微的结构和明暗变化,唇沟分成块面可以突出下唇的立体感。(图 29、图 30)

(四)耳部

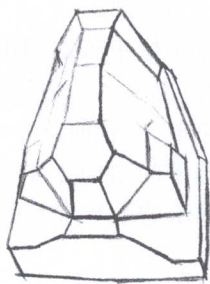
▲图 29 嘴部分面步骤一

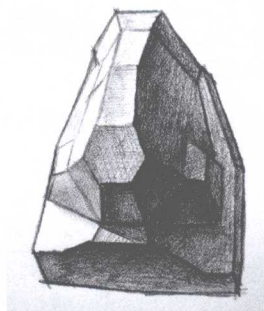
▲图 30 嘴部分面步骤二

耳部的块面小而长,结构复杂。画好块面的转折关系,便于表现耳朵的深度感和厚实感。(图 31、图 32)

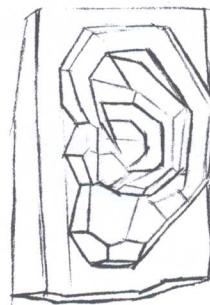
学习五官的块面画法,对五官的基本构成有个简洁而整体的认识,可以为实际的五官写生打下良好的基础。

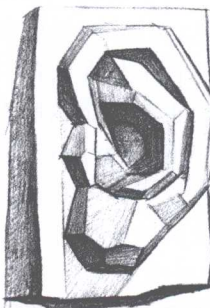
▲图 27 鼻部分面步骤一

▲图 28 鼻部分面步骤二

▲图 31 耳部分面步骤一

▲图 32 耳部分面步骤二

二、石膏五官画法

(一)眼睛

在石膏五官中眼睛是最难表现的,即要刻画出眼球的体积,又要表现出眼睛与眉弓之间的空间感,同时要表现出石膏质感。下面是石膏眼睛画法基本步骤:(图33—图35)

1.画出整个石膏的外形(不规则长方形)和眉毛、眉骨以及眼睛的位置与构图,注意眉毛、眉骨和眼睛之间的比例与关系。

2.从眉骨作为明暗交界处画出大的明暗调子,同时画出眼球的体积,但不能过于强调眼睛的色调,因为眼睛在眉弓后面。

3.具体刻画眉毛和眉弓,画眉毛必须强调体面变化,色调要浅,否则如真人一样;眉弓的结构转折,暗部的反光与投影要表现强烈,但必须整体,不要画花了,利用投影把眼睛的内眼角部分整体覆盖,使之深进去。

4.精细地塑造眼睛,把上下眼睑的明暗体积刻画出来,瞳孔是凹进去的“心”样,细心刻画,但不能过重。整个眼球的体积要出来,同时与周围的结构与明暗联系好。

5.画出石膏背景和投影,衬托出石膏眼睛的体积与质感。

(二)鼻部

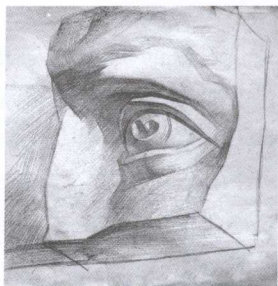
石膏鼻子表面上看起来简单,实际上它的结构和明暗变化是很微妙的,在刻画局部时要把握住鼻子的整体关系。注意圆中有方,方中有圆,还要表现出石膏质感。下面是石膏鼻子画法基本步骤:(图36—图39)

1.画出整个石膏的外形(棱形)与体积,勾出鼻梁、鼻头和鼻翼的形体结构,鼻头和鼻翼连成一个小棱形。侧面鼻子要注意其透视关系。

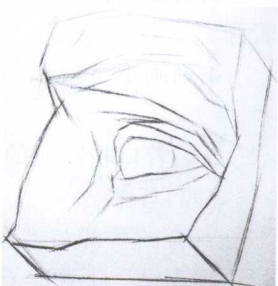
2.以鼻梁为明暗交界线,画出鼻子的暗部与鼻底的投影。

3.刻画鼻头、鼻翼和鼻孔,注意整体的明暗关系,不能过于强调鼻孔的色调,应强调鼻梁、鼻头的转折明暗。

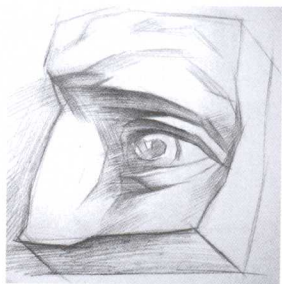
4.画出石膏背景和投影,衬托出石膏鼻子的体积与质感。

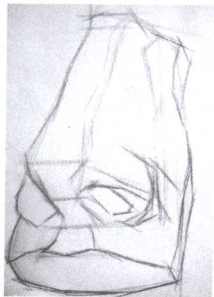
▲图33 石膏眼睛画法

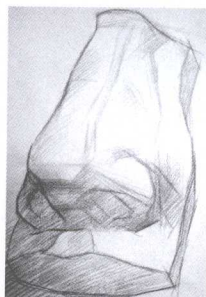
▲图34 石膏眼睛画法步骤一

▲图35 石膏眼睛画法步骤二

▲图36
石膏鼻子画法步骤一

▲图37
石膏鼻子画法步骤二

▲图38
石膏鼻子画法步骤三

▲图39
石膏鼻子画法步骤四

(三) 嘴部

石膏的嘴部与人像的嘴部感觉差不多,但色调不一样,要把白色石膏嘴部画出色调很重的明暗,只有在质感上刻画硬朗些。下面是石膏嘴部画法基本步骤:(图40—图42)

1.画出整个石膏的外形(不规则棱形)与体积,分出嘴与上下颌之间的比例关系,正面要在人中画一条对称的中线,侧面中线向左右移动。

2.画出上下唇的分裂线、嘴角和上唇中“V”形,上唇的转折结构线和背光转折线,下唇和唇沟的结构线。

3.找准嘴部半圆柱形的明暗交界线,画出嘴的暗部(上下唇连着画)。

4.刻画上下唇和嘴角,上唇是背光色调重些,下唇受光色调浅些。

5.沿着口轮匝肌的方向画出人中、上唇方肌、唇沟和下颌等。

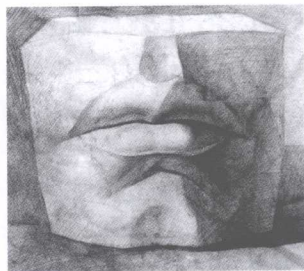
(四) 耳部

石膏的耳部与人像的耳部感觉也差不多,只不过须强调石膏的质感而已。下面是石膏耳朵画法基本步骤:(图43—图45)

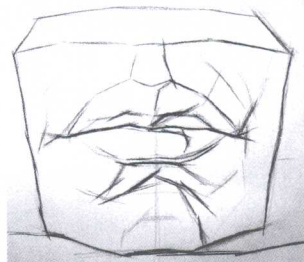
1.画出整个石膏的外形(长方形)与体积,用直线勾出耳部的基本形,注意要有一定的倾斜度,不能画得很竖直。

2.勾出外耳轮、内耳轮、对耳轮、耳屏和耳垂的形体结构。

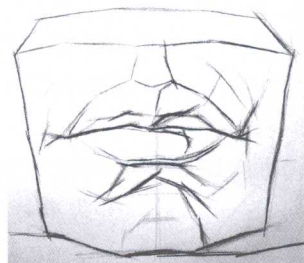
3.画出耳朵的明暗,先画中间最深处,既对耳轮与耳屏之间的深凹处,然后画出内耳轮、外耳轮和耳垂的明暗,注意石膏外耳轮的厚度和转折结构。

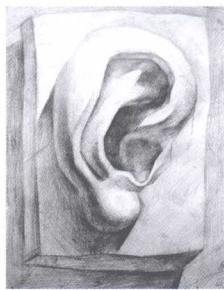
▲图40 石膏嘴部画法

▲图41 石膏嘴部画法步骤一

▲图42 石膏嘴部画法步骤二

▲图43
石膏耳朵画法

▲图44
石膏耳朵画法步骤一

▲图45
石膏耳朵画法步骤二

思考与练习

1.临摹几幅石膏五官的画法图例。

2.理解石膏五官分面对素描人像画法的基本意义。