

CHINESE FINE ARTS
FOUNDATION EDUCATION SERIES

设计基础教学

ARTS FOUNDATION
中国美术基础教育系列丛书

[绘画基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术基础教育系列丛书

设计基础教学

CHINESE FINE ARTS
FOUNDATION EDUCATION
SERIES

[绘画基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计基础教学/王传杰主编; 巨德辉等编著. --
沈阳: 辽宁美术出版社, 2013. 8
(中国美术基础教育系列丛书)
ISBN 978-7-5314-5566-0

I. ①设… II. ①王… ②巨… III. ①艺术—设计
IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第202813号

出版者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/12
印 张: 30
字 数: 500千字
出版时间: 2013年9月第1版
印刷时间: 2013年9月第1次印刷
责任编辑: 彭伟哲
技术编辑: 吕志刚
责任校对: 李 昂 徐丽娟
ISBN 978-7-5314-5566-0
定 价: 180.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

总目录

CONTENTS

Chinese fine ARTS

Foundation
Education
Series

第一篇

风景写生 / 王传杰 主编 王传杰 著

第二篇

植物与风景 / 巨德辉 主编 孙晓毅 巨德辉 著

第三篇

人物与动物 / 巨德辉 主编 巨德辉 孙晓毅 著

第四篇

装饰图案基础 / 于健 主编 于健 著

第五篇

构成基础 / 于健 主编 张可隽 著

第六篇

字体设计 / 于健 主编 于健 张可隽 著

总目录/CONTENTS

Chinese fine ARTS

Foundation
Education
Series

第一篇

风景写生 / 王传杰 主编 王传杰 著

第二篇

植物与风景 / 巨德辉 主编 孙晓毅 巨德辉 著

第三篇

人物与动物 / 巨德辉 主编 巨德辉 孙晓毅 著

第四篇

装饰图案基础 / 于健 主编 于健 著

第五篇

构成基础 / 于健 主编 张可隽 著

第六篇

字体设计 / 于健 主编 于健 张可隽 著

序言

《中国美术基础教育系列丛书》是新世纪、新的教学理念，它融会了新的教育观念。如何规范基础美术教育已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者有着不可推卸的责任。

在编写的过程中，我们本着遵循课程标准的原则，保持教学基础内容的规范性和稳定性，将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点，科学归纳整理，并加以诠释，在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。《中国美术基础教育系列丛书》无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列专业图书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括素描静物、石膏像、人物头像、色彩静物、风景写生、速写、设计基础教学等。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能，通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展，这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才的培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾吐秘密。在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出。音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界，点燃你对绘画以及生活的热情。

愿这套《中国美术基础教育系列丛书》伴随同学们度过愉快的学习时光。

中央美术学院

龙力游

Preface

"The series of books of the Chinese art basic education" is a series of books with new teaching concept in new century, which integrates with new teaching idea. It is an important academic work to standard the basic education of art. Therefore, we have the compelling obligation to be art educators.

In the compiling process, according to the standard principle of teaching lessons, we keep the basic teaching content of normalization and stability, summing up and interpreting the key points, difficulty points, doubtful points scientifically, giving a full range of guidance on the mast of knowledge and improving the capability of students. There is no doubt that "The series of books of the Chinese art basic education" is a set of books which connecting the practical applicability, scientific nature and foresight together. The content is much more completed and more creativity. This series of books includes sketching still life, plaster statue, hand sculpture, colorful still life, scenery sketch, sketching as well as the basic education of designing, etc.

Sketching could be educated, except for visional education; there are more techniques for you to learn, by teaching, observing, understanding, training, and we could mast it. Sketching is the description of vision, the expression of people's thinking idea and also could make the enjoyers imagine the images not in the pictures but intimating connection with the images on the picture. Therefore, through learning this series of books, you will learn different observing methods and different description methods on figures. Sketching not only makes your vision more sensitive, but also makes you know yourself better, especially about the things you didn't understand clearly and couldn't express it with words. Your sketching will show your observation and feelings towards objects. For every young student growing up in new century, only developing physical power and intelligence is not enough. We must develop ourselves in all aspect, which is also the requirement of the new century towards us. Especially about the development of artistic quality, it couldn't be seen or touched by people. But we could feel deeply the important function it works on training and developing art intelligence

By learning sketching, you will see every organism, everything, including every tree and every bush seems to pour out their secret. When you are fantastic by sketching, at the same time, sketching art will also purify and improve your soul and heart. With the capability improved, your sketching capability will be improved, too. If you lost your heart to sketching, you will become a writer. When a poet's inspiration comes, poem language will blurt out. When a musician's inspiration comes, he or she will weave the music to create beautiful music. When your sketching talent is stimulated, expecting that you could sketch with your hands and experience as well as your adept skills, which will make your sketch dream, comes true.

At last, you'd better take a sketchbook along with you everywhere, which could often remind you of sketching; you could find sketchbook has a good function for your sketching life. Everyday only sketching a little could open your eyes and ignite your enthusiasm towards sketching as well as towards your life.

Hoping this "The series of books of the Chinese art basic education" could accompany with you through the wonderful study life.

Central Academy of Fine Art

Long liyou

第一篇 / 风景写生 Chinese fine **ARTS**

Foundation
Education
Series

王传杰/主编 王传杰/著

第一章 写生工具与准备

教学目的: 厉兵秣马, 做好写生前的准备工作是十分重要的

教学要求: 做好充分的准备, 写生时就会从心理上感到愉悦, 因此就可能画出好作品来; 没有做好准备工作, 丢三落四, 写生时就会影响情绪, 进而影响作品的质量, 因此写生前要做好写生道具和其他必需品的准备工作, 同时也要在心理上有所准备

教学重点: 熟悉各种写生道具

具体要求如下:

野外写生是一件很有意义的工作, 对锻炼你的色彩表现的基本能力是很重要的, 因此要做好充分的准备工作。外出写生的工具大致如下: 有一个外出写生的画箱是最好的, 里面可以根据你的需要收放颜料、画笔、色盒与调色板, 裱好的纸张及其他辅助用品等。如没有画箱可准备一个便携式的小画架和一个小画凳, 另加一套可携带的水粉颜料写生箱子就可以了 (如图 1-1)。

图1-1 野外写生的工具

图1-2 野外写生的情景

图1-3是20世纪拉斐尔前派画家们野外写生的情景, 写生工具简单随意, 但是情感很投入, 因此其写生的作品往往是情感也很丰富的。

图1-3

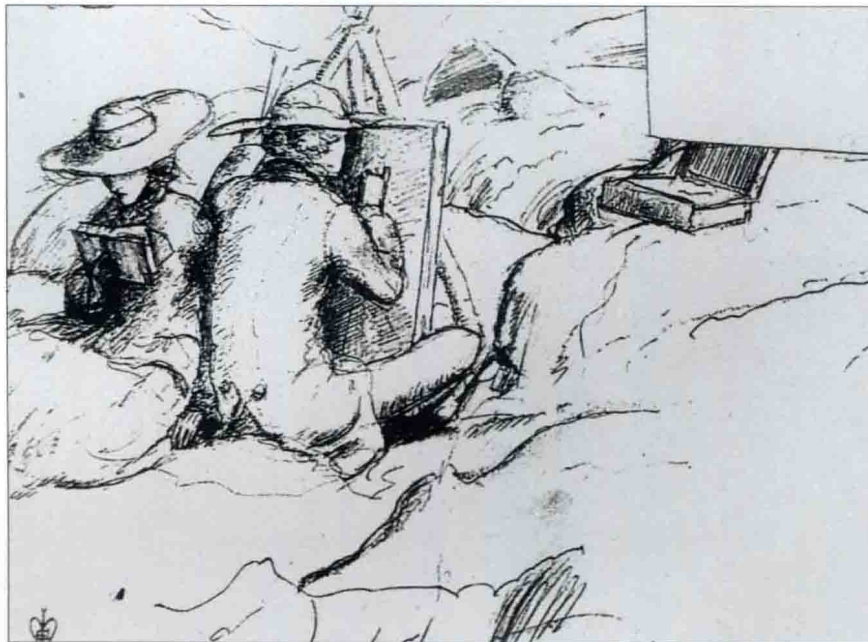

图1-4,这幅作品是法国印象派画家马奈描述印象派时期画家野外写生的情景,为了取景和避免阳光的直射,把写生的地点放在了有遮阳棚的游艇上,场面情趣盎然,富有浪漫色彩。另外,在此情此境下进行写生,心情就显得格外愉悦,就会画出格调高雅而感人的作品来。

图 1-4

第一节 颜 料

水粉是一种水溶性的作画颜料,由于水粉颜料里面有许多是用矿物质制作的,所以水粉有较强的遮盖力,因此,在作画的过程中可以依循颜料的科学性,对描写的对象多次进行修改,直到你自己对作品比较满意为止。水粉颜料遮盖力强,色彩调配、混合和画笔的清洗都很便利,在制作的过程中可以随时随地地进行整理,这些都是比较容易把握的。

图 1-5,几种常见的水粉颜料。

图 1-5

常用水粉颜料有100毫升瓶装、32毫升和12毫升管装等3种,外出写生时一般选用32毫升管装的,另外要多准备些白色和可能要多使用的颜料(根据写生对象而定)。

水粉颜料是一种水性颜料,因此非常容易被水所溶解,这是水粉颜料最主要的特性之一,如果我们能够很好地利用这个特性去进行写生的话,我们会取得许多意想不到的效果的。在写生时一般我们将水粉分为饱和色、半饱和色(或者叫半稀释色)和稀释色三种状态;这三种状态在写生的用途上各不一样,都是十分重要的,所以平时要多注意分别感觉它们,及时总结经验,才能更好地发挥其特性。

图 1-5a 表示了水粉色的三种状态,一种是未经稀释的;一种是半稀释的;一种是完全稀释的。关于水粉色的其他特性,我们还会在以后的章节里结合实际的应用进行讲述的。

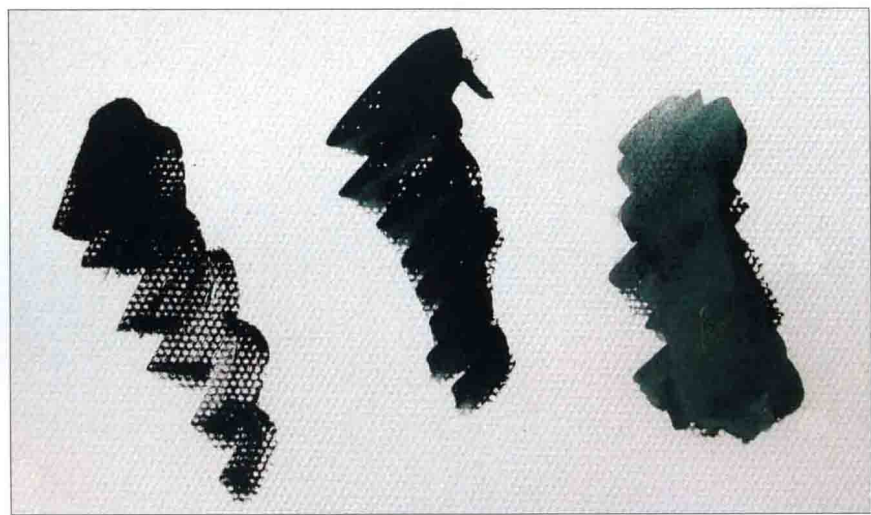

图 1-5a

图 1-5b 展示了水粉颜料在画纸上的状态,我们能够感觉到颜料有一定的厚度感,而且具有很强的遮盖能力,是风景写生经常使用的材料之一。

图 1-5b

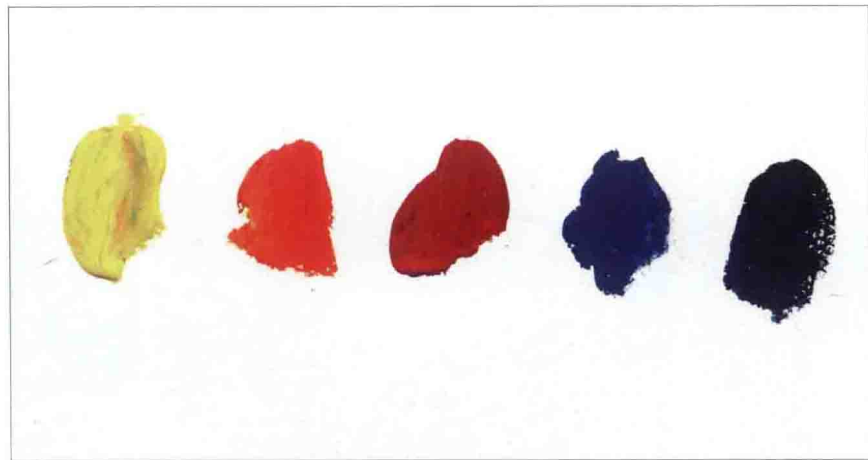

图 1-5c, 将水粉颜料用清水进行调和, 就会产生上图的类似水彩的视觉效果, 柔和、淡雅、透明, 这种技法在写生过程中经常用于大面积的涂抹和渲染, 用于起稿, 画天空云彩, 远山湖泊等效果是很不错的。

图 1-5c

泛色现象:水粉色有许多的优点, 但是也有其自身的弱点, 如颜料的干湿不同视觉效果反差比较大, 作画时的色彩看起来比较准确, 但是颜料干了以后, 因为颜料的质地和比重不同而产生了微妙的沉浮现象, 结果使色彩发生变化, 一般来说作画时看起来比较鲜艳, 颜色干了以后其视觉效果就不如没干之前的效果。另一种被称之为“泛色现象”, 这种现象多见于使用以紫色为主要色素的化学颜料, 因为不少紫色性质的颜料是从植物里提炼出来的, 还有些是化物性的, 有较强的渗透力和混合能力, 特别是在与矿物性颜料相调和的时候最容易产生“泛色现象”, 因此你要多多加以注意, 不过经过长时间练习之后就会有经验了, 反而会利用这个特点去处理特殊的色彩关系。

图 1-6a, 红色的框内表示的就是泛色现象。画面的底色因为使用了质量差的类似紫色、玫瑰红等类的颜料, 在其上面附加其他的色彩时往往会把底色给泛现出来而促使局部的色彩产生变化, 从而破坏整体的色调。

还有值得注意的是由于水粉色的活性较大, 比较容易混合, 这是它有益的一面, 但是颜料使用不当会造成画面出现脏乱的现象, 最后破坏画面的整体效果, 使写生作品不能够按照个人的意愿圆满地完成。要避免这个问题在写生时就要多多注意体会各种颜料的个性, 学习和研究色彩调配和混合的基本规律, 认真总结经验, 就会收到较好的效果。

图 1-6a

图 1-6b, 脏乱现象之一, 色彩没有明确的相性, 明度较低的褐色等过分地混合, 造成了色彩不透明而出现脏乱的现象。

图 1-6b 脏乱现象之一

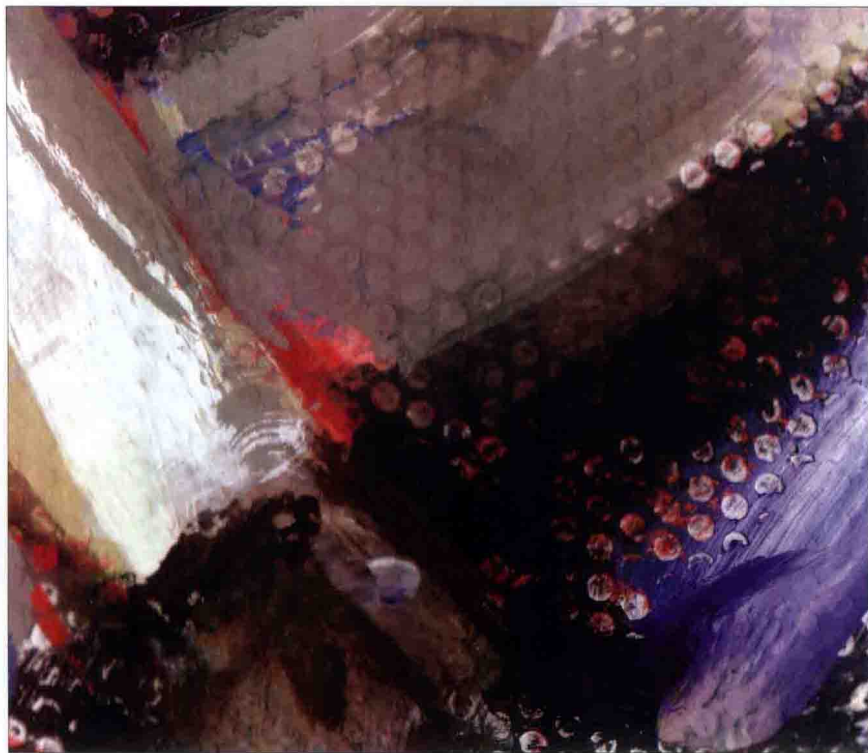

图1-6c, 脏乱现象之二, 黄色和紫色过度混合, 加上白色的混合而造成的脏乱的现象。

造成脏乱的现象有很多原因, 色彩的过度混合、两个补色同时与白色混合等都容易造成脏乱的现象, 在色彩使用时要格外注意尽量避免这方面出现的问题。

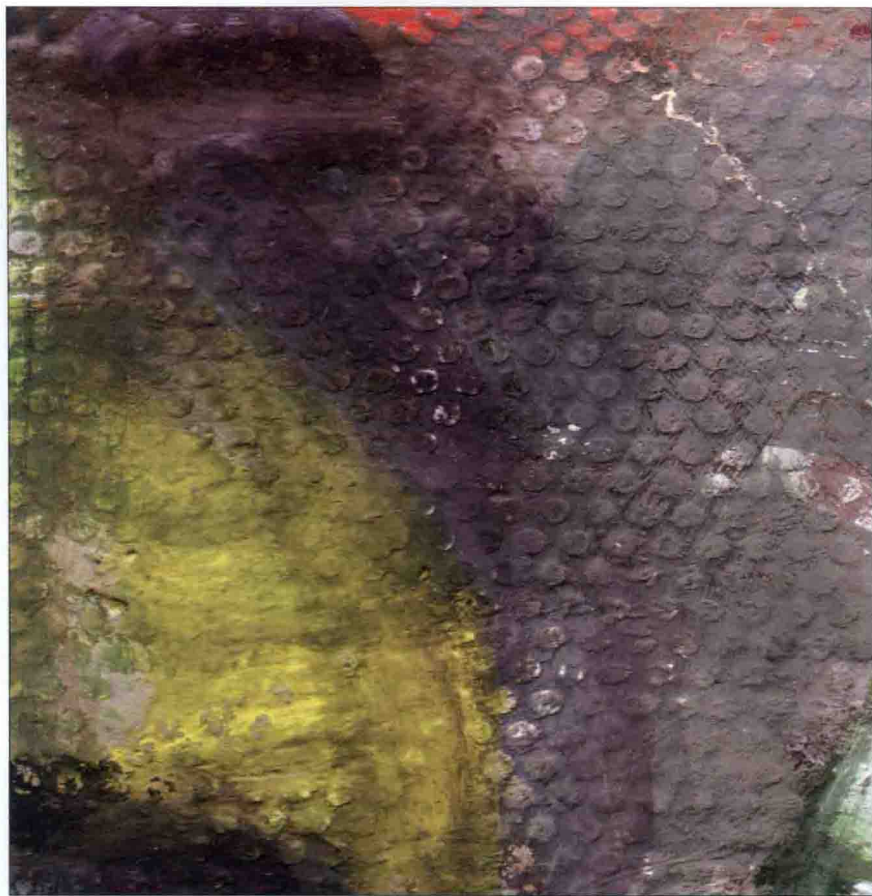

图1-6c 脏乱现象之二

图1-7a, 胶质过多造成的干裂现象。

图1-7b, 再次上色后(见水) 颜料出现干裂现象。

图1-7a

图1-7b

目前市场上出售的颜料品牌比较多, 颜料的品质有所不同, 除了颜料的成分有所不同以外, 里面的胶用的多少也有所不同。在这里想提醒你注意的是, 目前国产颜料胶用得太多。对于写生和绘画来说, 颜料里面胶的比例过多弊多利少, 因为胶的伸缩性很大, 干了以后容易连带引起颜料龟裂而脱落, 特别是干画容易造成运笔补偿使画面干涩, 另外还会减弱水粉颜料的特性, 使画面失去柔和性。所以新买的颜料如果胶质过多应该适当地处理一下; 如果是瓶装的胶质会浮在上面的, 可以加点清水冲洗一下, 把浮在上面的胶质清洗掉, 含在颜料里面的胶已经足够了。如果是管装的, 将颜料挤在调色盒里, 其胶质也会浮在上面的, 按照上述的方法加以处理就可以了。

胶质处理的基本过程:

将颜料挤到颜料盒里之后, 轻轻地喷上一层水浸泡一会儿, 待胶质溶解于水之后, 再用吸水性的海绵或者是卫生纸吸干颜料上面的水分, 这样反复经过2至3次之后, 颜料就可以使用了。

写生途中调色盘和颜料盒的清洗:

颜料使用过一段时间之后, 调色板和颜料盒必须要进行清洗, 否则就会影响到色彩的纯度, 最简单的清洗办法如同清洗胶质一样, 或者是如图1-9那样也是可以的。

胶质的清洗办法如下图所示:

图1-8, 用小型喷壶轻轻地往颜料上面喷上一层水, 然后静静地停放一段时间, 让颜料里面的胶质溶解于水中。

图1-8

图1-9, 把调色盒斜放在水桶上面, 用水轻轻地喷洗, 使颜料里面的胶质和浮在上面的脏颜料随水被排出去。

图1-9

图1-10, 清洗完后, 再用干净无水分的画笔轻轻地蘸掉附在颜料上面的水分; 这样反复2至3遍, 颜料就可以放心地使用了。

图1-10

图1-11, 为了保证写生的质量和速度, 要准备一块大小适中的调色板(图1-9), 目前市场上出售的白塑料板制作的就可以了。

图1-11

图1-12a, 清洗前的样子。

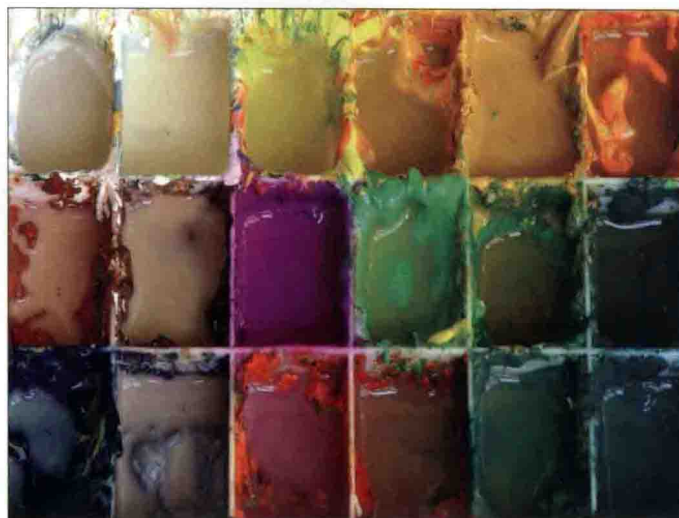

图1-12a

图1-12b, 用卫生纸卷吸取多余的水分。

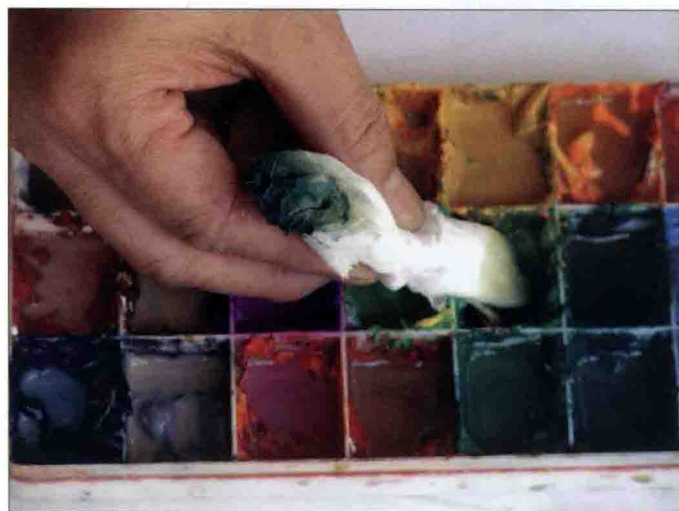

图1-12b

图 1-12c, 纸卷要随的着色彩的相性及时更换。

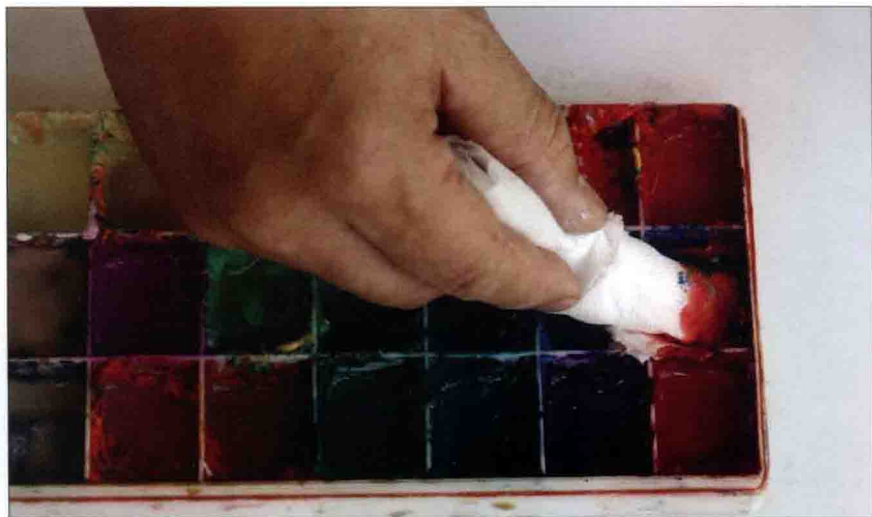

图 1-12c

图 1-12d, 清洗完毕。

图 1-12d

绘画的途中颜料盒也要经常清洗,首先在已经脏了的颜料上面喷上一层清水进行冲洗,然后用卫生纸卷成的纸卷吸取颜料上面的脏水,颜料就变得干净如初了,图 1-12a 至图 1-12d 是用卫生纸卷清洗颜料的全过程,胶质的清除也可以用此方法。

第二节 画纸

到绘画用品专门商店里,可以买到水粉画专用纸张。一般挑选厚薄适中、有一定柔性的纸张,过于脆弱的纸张虽然价格很便宜,但是影响水粉色颜料色彩性能的发挥,应尽量不用。有条件的可以买一些进口的或者是国产的高级纸张,因为那些纸张已经过了特殊的处理,这些纸张不仅吸水性和着色性都比较好,在保持水粉颜料的色彩性能

方面也不错,特别是在干湿不同情况下的色彩表现出来的差异也比较小。另外还有彩色水粉纸和厚纸板样式的纸张,条件成熟时你可以尝试一下,会产生特殊效果的。

事先要将画纸裱贴在画板上,一般的水粉纸经水之后容易发生皱褶现象,影响你的作画情绪乃至于作画的质量,所以应当将其裱在画板上固定好,特别是在野外温差及湿度变化较大,容易发生皱褶现象。劣等纸张更是要认真进行装裱,以防止在作画的过程中产生过度的皱褶现象。

纸张裱贴所需要的工具:高压喷壶、胶带纸、大号圆杆笔、切割刀等。

图 1-13, 装裱画纸的道具。

图 1-13

图 1-13a, 将水粉画纸反放在画板上,轻轻地用喷壶喷上一层水;

图 1-13a

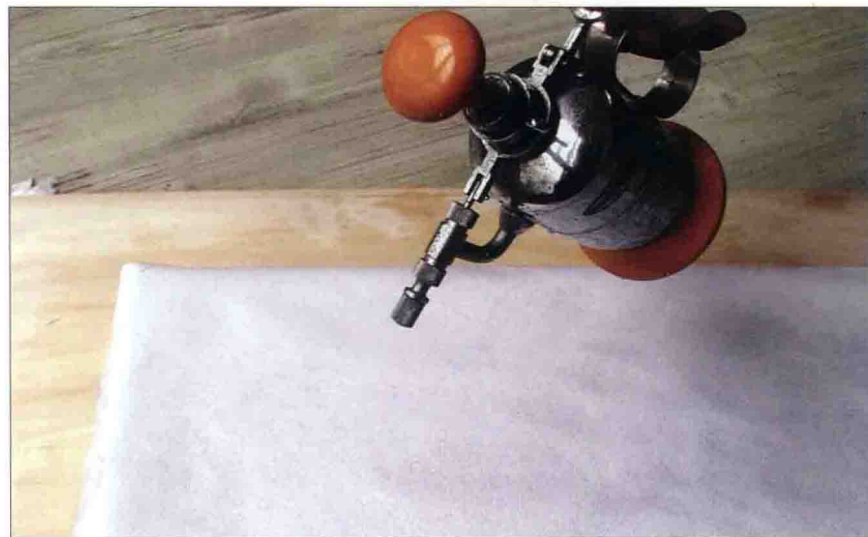

图 1-13b, 然后用大号羊毛刷子上下刷一遍;

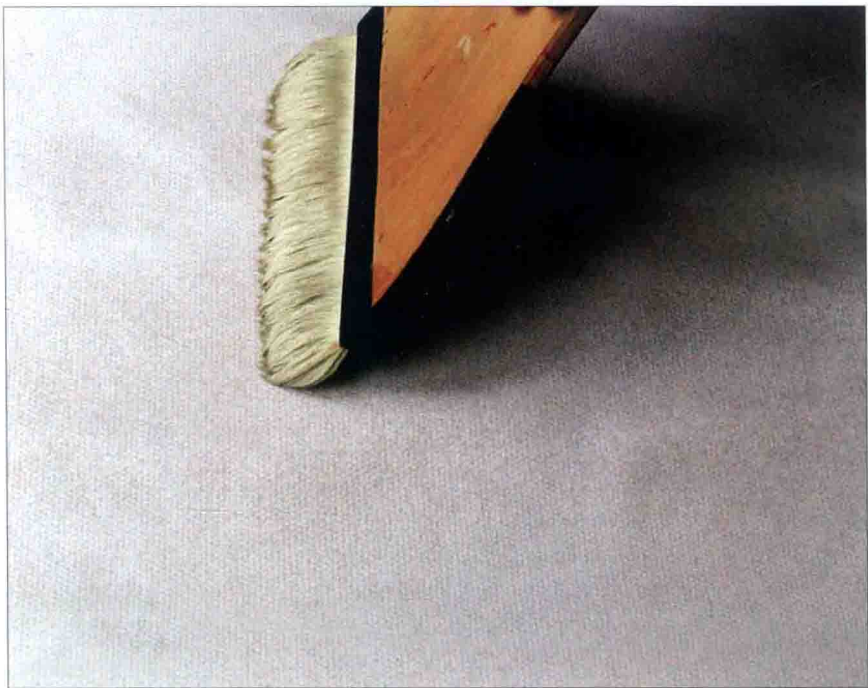

图 1-13b

图 1-13c, 左右再刷一遍, 这样反复几次将纸张涨开之后在画板上上面放好;

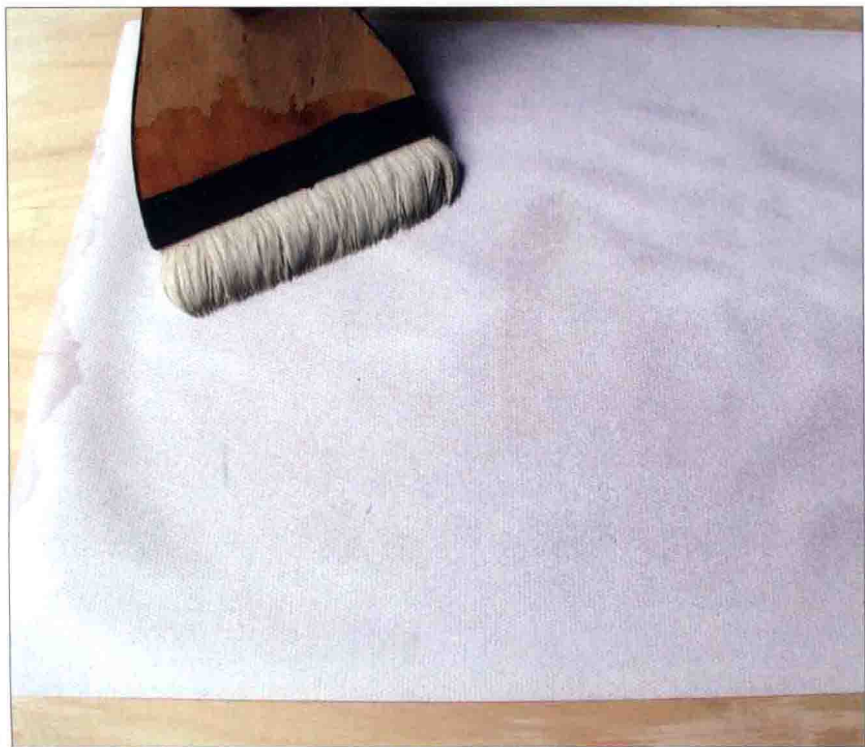

图 1-13c

图 1-13d, 待纸张全部舒展开以后, 将纸的正面朝上, 再用胶带将画纸固定到画板上就可以了。

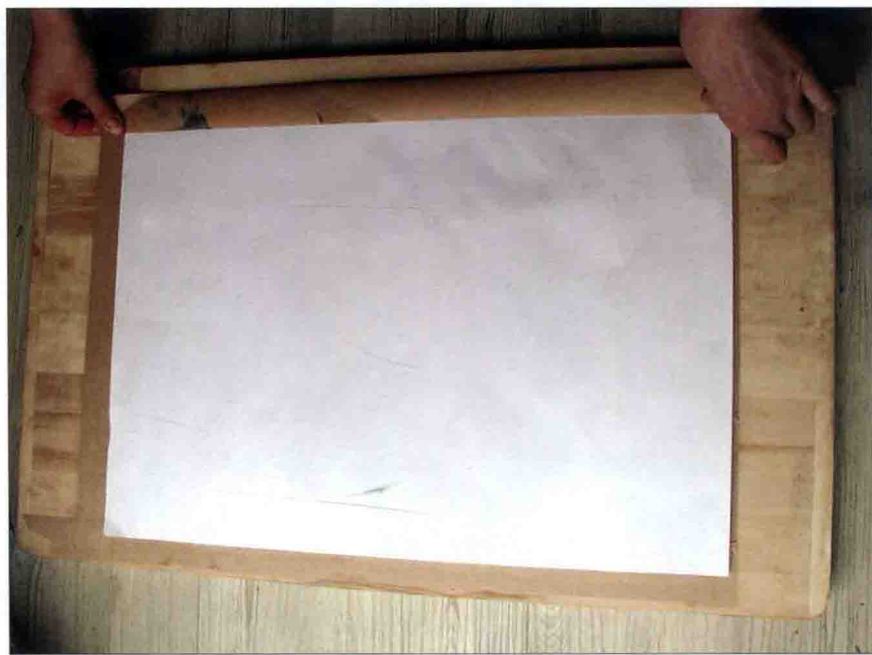

图 1-13d

图 1-13e, 裱好的纸张干了以后, 又白又平坦, 感觉很舒服的, 用这样的纸张写生时对你的心情会产生一定的积极作用。

图 1-13e