

幼儿师范学校统编教材
学前教育专业艺术课程系列教材

美术 Meishu 基础教程 Jichu Jiaocheng

第二册

总主编 张兰英 卢新豫
主 编 李建生 朝泽明

郑州大学出版社

幼儿师范学校统编教材
学前教育专业艺术课程系列教材

美术基础教程

Meishu Jichu Jiaocheng

第二册

总主编 张兰英 卢新豫
主 编 李建生 朝泽明

图书在版编目(CIP)数据

美术基础教程. 第二册/李建生,朝泽明主编. —郑州:
郑州大学出版社,2008. 8
(学前教育专业艺术课程系列教材/张兰英,卢新豫总主编)
幼儿师范统编教材
ISBN 978 - 7 - 81106 - 640 - 1

I. 美… II. ①李…②朝… III. 美术 - 幼儿师范学
校 - 教材 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 075386 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:邓世平

全国新华书店经销

河南省罗兰印务有限公司印制

开本:787 mm × 1 092 mm

印张:13

字数:324 千字

版次:2008 年 8 月第 1 版

邮政编码:450052

发行部电话:0371 - 66966070

1/16

印次:2008 年 8 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978 - 7 - 81106 - 640 - 1

定价:29.60 元

本书如有印装质量问题,由本社负责调换

学前教育专业艺术课程系列教材本册编审委员会

■ 总 主 编

张兰英 卢新豫

■ 本 册 主 编

李建生 朝泽明

■ 本册副主编

宁克虎 郜 城 朱晓飞 黄 珊

连盛鹏 白 森 孟 睿 王俊芳

■ 本 册 编 委(按编写顺序排序)

宁克虎 郜 城 朱晓飞 黄 珊

连盛鹏 白 森 解 华 李建生

孟 睿 王俊芳 朝泽明

■ 审 读

陈朝云

前言

本教材是根据国家教育部制定的《中等师范学校美术教学大纲》编写的，供三年制、五年制幼儿师范学校教学使用，并可作为职业高中幼儿师范班以及在职教师的继续教育参考教材。

本套教材是学前教育专业艺术课系列教材之一，共三册。第一册内容造型训练，第二册内容写生色彩、图案、装饰画，第三册内容设计制作、中国画。教材力求体现素质教育的要求，以美术学科知识体系构建课程的思路和方法，同时又加强学习活动的综合性和探索性，注重美术课程与学生生活实践的紧密结合以及美术课程在幼儿园教学中的实际运用，使学生在积极的情感体验中提高想象力和创造力，提高审美意识和审美能力，促进学生的个性形成和全面发展，培养现代人格特质，发展健康个性。

教材参编人员均为从事幼教专业的一线教师，其中有三十余年教龄的优秀老教师，也有年富力强、专业水平较高的青年教师。编写时充分考虑到我省幼儿师范学校的教学实际情况和培养目标的需要，突出学前教育的专业特点，强调学生对基本知识基本技能的了解、掌握和运用，力求本教材教师好教、学生好学、实用性强。

本册主编为李建生，朝泽明。参编人员及分工如下：第一章、第十章，宁克虎；第二章，郜城；第三章、第四章、第十二章，朱晓飞；第五章、第六章，黄珊；第七章、第八章，连盛鹏；第九章，白淼、解华；第十一章，白淼；第十三章，李建生；第十四章，孟睿；第十五章，王俊芳。

在编写过程中，我们参考、引用了部分图例，在此，向原作者表示谢意。

由于编写时间仓促，编者水平有限，疏漏与错误在所难免，恳请师生在使用过程中提出宝贵意见和建议，以利今后进一步修改和完善。

编者
2008年5月

目 录

第一编 写生色彩

第一章

水粉静物写生

第一节	色彩基础知识	3
第二节	写生色彩的观察方法	6
第三节	水粉画的材料性能与表现方法	7
第四节	水粉静物写生的方法步骤	9

第二章

水粉风景写生

第一节	风景画光与色的特点	14
第二节	常见景物的表现	15
第三节	水粉风景写生的方法步骤	18

第二编 图 案

第三章

图案概述

第一节	图案基础知识	25
第二节	图案形式美的规律	34

第四章

几何形图案

第一节	几何形图案的要素	37
第二节	几何形图案的组织	43

第五章		
图案的造型		58
第一节	图案造型的途径与方法	58
第二节	图案造型的意境表达	68
第六章		
图案的构成		71
第一节	单独式纹样	71
第二节	连续式纹样	79
第七章		
图案色彩基础知识		87
第一节	色彩的知觉和感情	87
第二节	色彩的配置方法	92
第三节	色调变化练习	97
第八章		
图案的制作技法		99
第一节	常规制作方法	99
第二节	图案肌理的制作技法	103
第九章		
图案应用		114
第一节	美术字	114
第二节	黑板报设计	123
第三节	海报设计	127
第三编 装饰画		
第十章		
装饰画的造型		133
第一节	夸张美化	133
第二节	提炼概括	138

第十一章

装饰画色彩的观察和表现方法

- 第一节 装饰色彩的观察方法 140
- 第二节 装饰色彩的表现方法 143

第十二章

装饰色彩静物

- 第一节 装饰色彩静物的特点 149
- 第二节 装饰色彩静物创编实例 151

第十三章

装饰色彩风景

- 第一节 装饰风景画的构图法则 158
- 第二节 常用的构图形式 162
- 第三节 色彩在构图中的运用 166
- 第四节 装饰风景画的意境表达 167
- 第五节 装饰风景画的创编 168

第十四章

装饰色彩动物

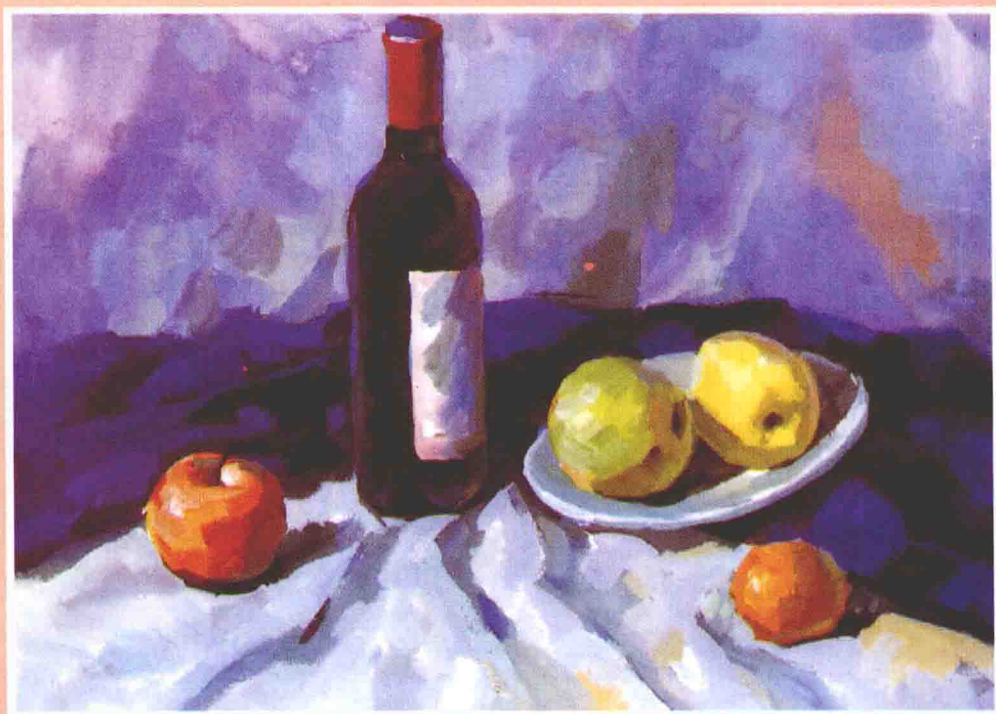
- 第一节 动物的装饰技法 173
- 第二节 装饰色彩动物画临摹 176
- 第三节 装饰色彩动物画的创编 177

第十五章

装饰色彩人物

- 第一节 装饰人物画的特点 186
- 第二节 装饰人物画的临摹 189
- 第三节 装饰色彩人物的表现技法 190

第一编 写生色彩

(顾致农 作)

第一章 水粉静物写生

色彩是绘画表现中极为重要的部分,对自然界色彩规律及其运用技法的掌握,是绘画训练的必要内容。

第一节 色彩基础知识

一、光与色

(一) 光是色彩的本源

在明亮的光源环境中,我们可以看到物象的绚丽色彩,而在伸手不见五指的黑夜,我们虽然可以触摸到物体的形态,但却无法感知物象的颜色。这说明物象的色彩是不能离开光而存在的,没有光就没有色。科学实验证明,自然界各种物体所呈现的不同颜色,都依赖于光照,是由光线照射在物体上,经过物体表面反射而被我们感知的结果。

(二) 物体色彩的呈现

我们所看到的物体分为发光体(如太阳、电灯等)和不发光体(也称之为受光体)。

各种不发光物体在接受光照时,对不同波长的光波有不同的吸收和反射功能,因此便有不同的色光分解反射出来,物体也就呈现出千变万化的色彩效果。以太阳光照射下的红花为例,太阳光线中的黄、橙、绿、青、紫等波长光被红花所吸收,而红色波长的光则被反射出来,所以,人们便看到花的颜色为红色(如图)。

另外,有些物体具有透明或半透明的特性,其表面的颜色也包括透过色成分在内。

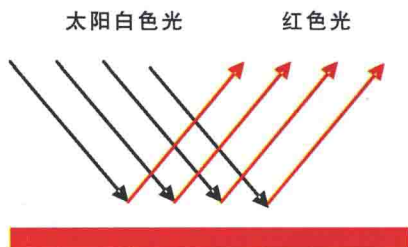
二、色彩分类

按照色彩色感特性的不同,可以把色彩分为有彩色和无彩色两类。

(一) 有彩色

根据色彩属性的不同,通常把色彩分为以下几类:

1. 原色:不能由其他色彩调和出来的基本色称为原色。原色即红、黄、蓝三色。

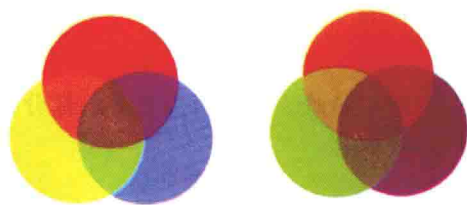

2. 间色:由两种原色调和而成的颜色称为间色。例如:橙(黄+红)、绿(黄+蓝)、紫(红+蓝)。

3. 复色:由三种原色同时参与或由两种间色调合而成的色彩即为复色。例如:橙(红与黄)+绿(蓝与黄),紫(红与蓝)+绿(黄与蓝),紫(红与蓝)+橙(红与黄)等。

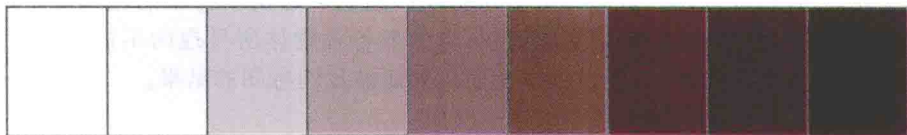
原色、间色关系及十二色相环

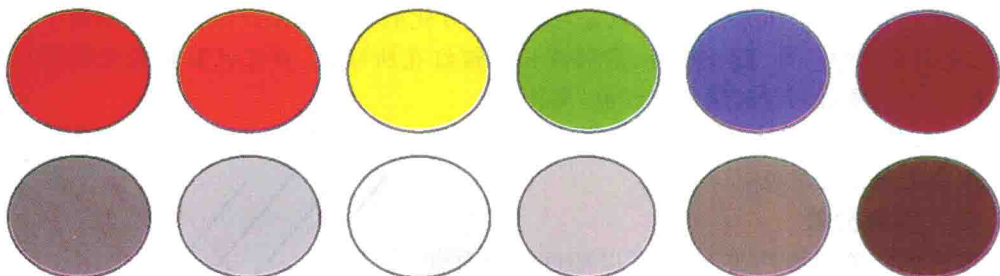
原色、间色、复色关系

(二) 无彩色

没有色彩倾向,只体现明度差别的色彩称无彩色。它包括黑、白、灰系列。

无彩色

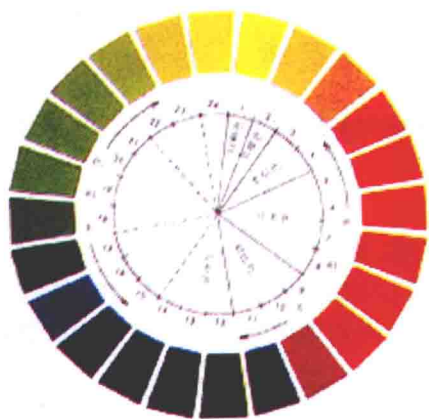
相同明度的有彩色和无彩色

三、色彩的三要素

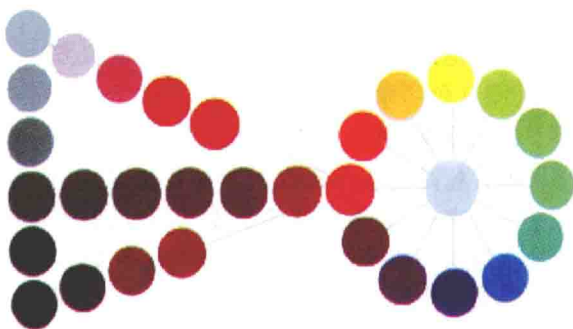
1. 色相:色相是色彩的基本相貌特征。

2. 明度(光度、亮度):明度是指色彩的明暗深浅程度。

3. 纯度(彩度、艳度、饱和度):纯度表示一种颜色所含某种色素的分量。

二十四色相环

色相、明度、纯度的变化

四、色彩冷暖的感觉—色性

色性:人们对色彩所产生的不同程度的冷暖感觉,称为色性。

生活中,由于联想的作用,我们对各种不同的色彩有着不同的冷暖感觉:看到红、黄、橙色时,我们会联想到太阳、火光等物,产生热烈温暖的感觉,所以常把红、黄、橙等颜色称为暖色;看到蓝、绿、紫等色时,会联想到碧海、蓝天等物,产生凉爽清新的感觉,故把蓝、绿、紫等颜色称为冷色。

色彩的冷暖也是相对而言的,颜色的冷暖关系只有在相互比较中才能体现出来。颜料中的不同色相间有不同的冷暖差别,如红比黄暖,黄比绿暖。同一色相也存在着冷暖区别,如朱红比大红暖,大红比玫瑰红暖。

色相、明度、纯度的变化

作业练习

1. 理解各色彩要素的概念及内在含义。
2. 色彩明度变化练习,色彩纯度变化练习。
3. 了解色相环中的相关知识。

第二节 写生色彩的观察方法

正确运用写生色彩的观察方法和认识方法,科学理解和把握自然界色彩现象的客观规律,是画好色彩画的关键。

一、固有色

固有色是物体在正常的柔和光线下,所呈现出的色彩,是物体本身所固有的颜色。

一般来说,表面粗涩的物体,固有色的表现明确稳定;表面光滑细腻的物体,其固有色容易受光源及环境等因素影响。距离近的物体固有色鲜明,距离远的物体固有色较弱。物体受光部受光柔和的区域,固有色表现明显。

二、光源色

光源都具有不同的颜色倾向,由于光的照射,所引起的物体受光部分的色彩变化称为光源色。

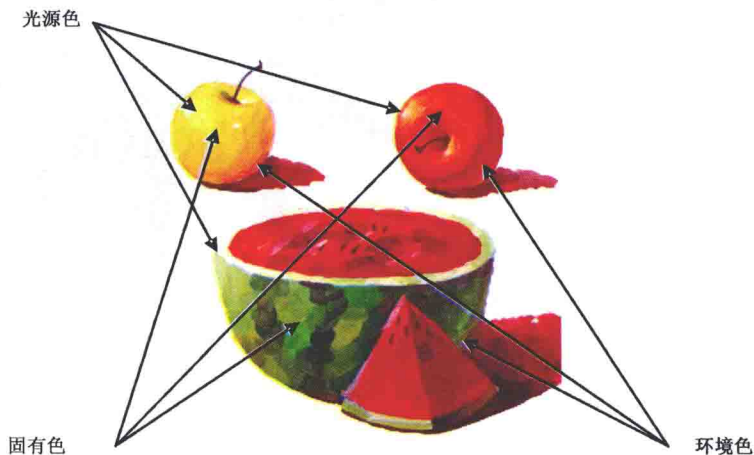
受光部的色彩,通常是光源色和固有色的结合;光源色越强,对物体受光部的色彩影响越大。

另外,由于有视觉上补色原理的存在,若受光部呈暖色,则其背光部略冷,反之亦然。

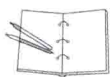
三、环境色

物体所处环境的光色反射,引起物体的色彩变化称为环境色。

环境色虽然不太强烈,但引起的色彩变化却是复杂而微妙的。通常,这种变化效果在物体的背光部较为明显。物体背光部的色彩除了受固有色、环境色的因素影响之外,还有与受光部色彩的对比而产生的补色效果的影响。

光源色、固有色、环境色的分布规律

作业练习

1. 理解光源色、固有色、环境色的概念及内在含义。
2. 通过水粉色彩画临摹练习,掌握光源色、固有色、环境色的观察及表现方法。

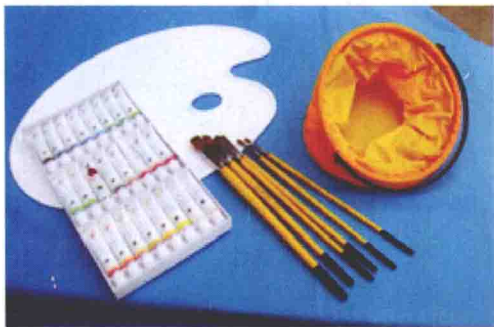
第三节 水粉画的材料性能与表现方法

一、水粉画颜料的特性

水粉画颜料是可以用水调和的含胶的粉质颜料,它的覆盖性强、便于修改,色层厚重,色阶清晰,具有很强的表现力。用水粉颜料既能表现出类似油画的厚重坚实的效果,又能表现出类似水彩画那样的明快与淋漓。它的不足之处是颜色涂到画面上后,湿时和干时颜色深浅略有差异,干后会变得稍浅些。为此,需要在实践过程中合理调节。

二、水粉画的用笔方法

1. 涂:先将颜料调稀,用笔饱蘸颜料,大胆快速地涂到画面上。此法在第一遍色时用得较多,宜于表现大面积的背影、物体的投影及含糊不清的暗部。

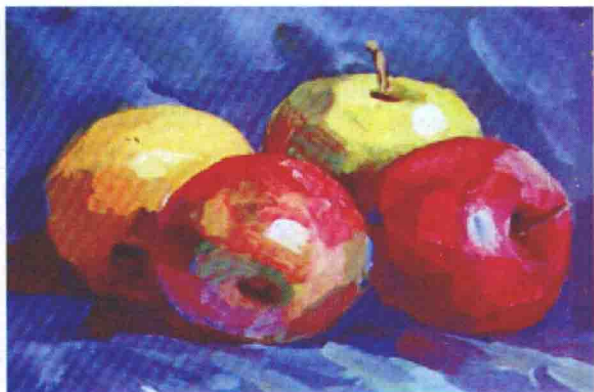
水粉画的颜料和工具

涂

2. 摆:用笔蘸上所需颜料,一笔一笔摆上色块,用显著的笔触在画面上自然衔接,逐步塑造出形体的变化。要求以不同大小、方向的笔触,笔笔见效果,块块求变化;摆笔要肯定,笔触应结实有力。此法常用于亮灰面和结构转折清晰的部位。

3. 点:用笔尖蘸上所需颜料,果断地点画到画面上。此法多用于画小幅画或物体的细部。如花中的花蕊、物体的高光点等。

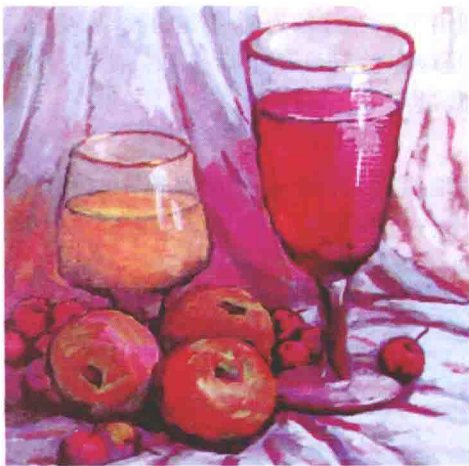
摆

点

4. 勾线:结合物体的结构和轮廓,勾画出富有轻重、粗细、刚柔变化的线条。勾线时要考虑物象的体积和明暗,每一笔都要勾出不同强弱与粗细的变化,以增强物象结构的体积感。勾线不是水粉画的主要用笔方法,只在起轮廓和强调某些关键部位时才可采用。

5. 干扫:用干笔蘸较干的颜料一挥而就的用笔方法。要求下笔准确、精到。宜于表现粗糙的体面及景物交接处。

勾线

干扫

三、水粉画的着色方法

(一) 干画法

干画法(即厚画法):该方法用水较少,颜料较干,色层厚重,覆盖力强,画面色彩效果强烈,形象塑造具体结实,便于表现肯定而明确的形体与色彩。

干画法落笔依据物体的结构,笔触准确肯定,色阶明确清晰,它是在底层将干时再画第二层色、第三层色。按由深到浅的顺序,从大面到细部,一遍一遍地覆盖和深入,逐渐加入白粉来提亮画面,越画越充分。干画法多用于表现近景物象、物体的受光部或适合以厚色堆砌完成的部位(如图)。

干画法

(宁克虎 作)

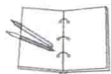
(二) 湿画法

湿画法:调色用水较多,色层较薄,能够充分发挥水的渗化作用,利用纸和颜料的透明来求得象水彩画那样的清爽与明快的效果,给人以滋润、浑厚、洒脱之感。湿画法的关键是要控制好水分,用含有充足水分的颜料画上一遍,紧接着根据需要再添画第二遍色,使色层自然渗化,色彩变化微妙而柔和。湿画法也可以见笔触,但笔触之间衔接要自然,用色渗溶润泽,浑然一体。

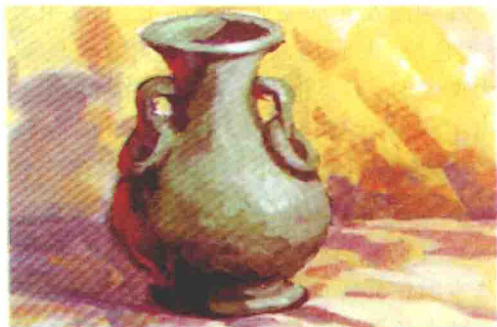
湿画法

在水粉画技法中,干画法与湿画法是相对而言的,二者虽有画法的不同,但却相辅相成,互为补充。表现物象时,可结合运用,先采用湿画法痛快流畅、淋漓自然地表现效果,接着用干画法加以修饰。这样,既可发挥水的作用,又能掌握形的准确。总之,实践中应灵活运用干、湿画法,遵循由湿到干,由薄到厚的顺序,充分发挥干、湿技法的最佳效果。

作业练习

1. 通过调色练习,掌握水粉画的用笔、用色技法。
2. 通过水粉色彩静物画的临摹练习,掌握水粉画干、湿两种基本画法技巧。

干湿画法结合运用

第四节 水粉静物写生的方法步骤

一、起稿

面对一组静物,不要急于动笔,应针对静物之间的各种关系进行整体观察分析。在对静物形体结构以及大的色彩关系有了认识之后,再考虑构图。

构图时,按照“多样统一”的原则,对各物象的大小、位置,颜色的深浅、冷暖等因素都要加以整体考虑,统筹安排,使画面艺术形象既有整体联系,又有疏密变化,显得自然而活泼。