

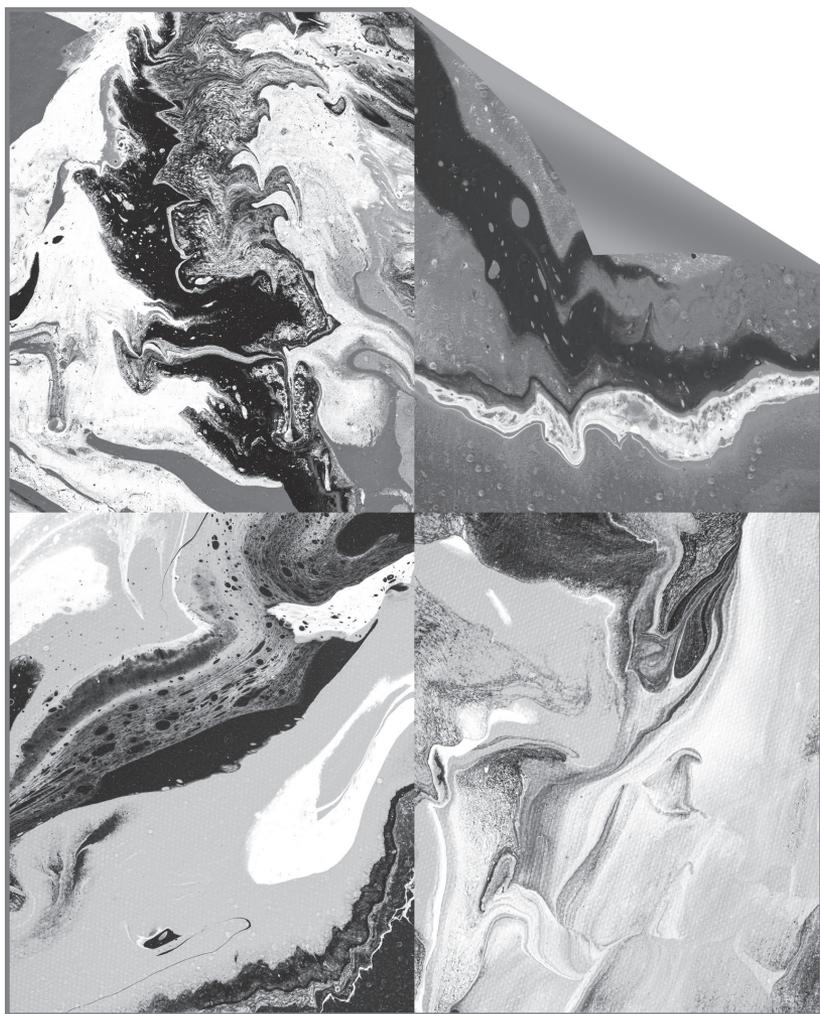

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

美术 基础

(第二版)

主编 仲欣

出版人 郑豪杰
责任编辑 胡 嫒
版式设计 锋尚设计 孙欢欢
责任校对 贾静芳
责任印制 叶小峰

图书在版编目 (CIP) 数据

美术基础 / 仲欣主编. — 2 版. — 北京: 教育科学出版社, 2023.7

“十二五”职业教育国家规划教材

ISBN 978-7-5191-3542-3

I. ①美… II. ①仲… III. ①美术—高等职业教育—教材 IV. ①J

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2023) 第 139421 号

“十二五”职业教育国家规划教材

美术基础 (第二版)

MEISHU JICHU

出版发行	教育科学出版社	邮 编	100101
社 址	北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号	编辑部电话	010-64989443
总编室电话	010-64981290	市场部电话	010-64989009
出版部电话	010-64989487	网 址	http://www.esph.com.cn
传 真	010-64891796		
经 销	各地新华书店	版 次	2015 年 8 月第 1 版
制 作	北京锋尚制版有限公司		2023 年 7 月第 2 版
印 刷	三河市兴达印务有限公司	印 次	2023 年 7 月第 1 次印刷
开 本	720 毫米 × 1020 毫米 1/16	定 价	49.80 元
印 张	12.75		
字 数	203 千		

图书出现印装质量问题, 本社负责调换。

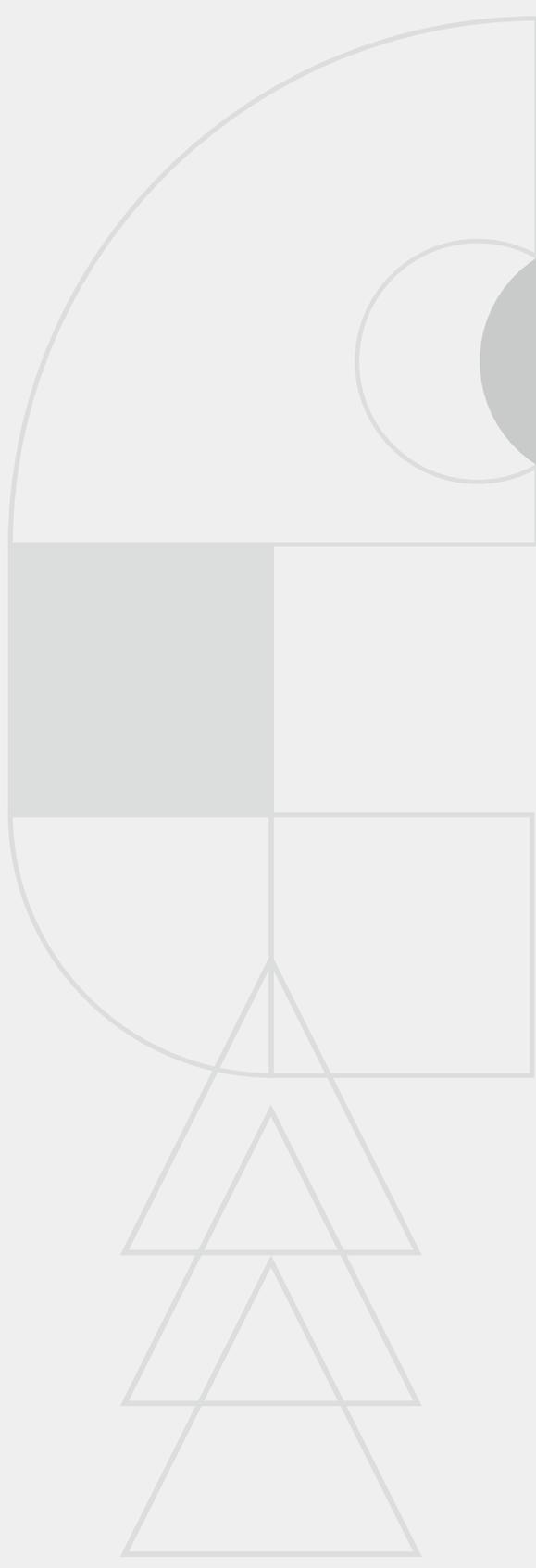

目录

第一章 美术基本常识	1
一、美术的分类.....	2
二、美术的表现形式.....	7
三、学习美术的意义及方法.....	9
第二章 美术发展史	11
一、中国美术史.....	12
二、西方美术史.....	20
第三章 素描	29
一、素描的定义和要素.....	30
二、素描工具的种类.....	31
三、几何模型素描.....	33
四、静物素描.....	42
五、人物头像素描.....	47
第四章 速写	53
一、速写的定义.....	54
二、速写的工具与运用.....	54
三、构图要素.....	55
四、静物速写.....	59
五、人物速写.....	62
六、风景速写.....	67

第五章 色彩	75
一、色彩的定义与要素.....	76
二、色彩表现的工具.....	79
三、色彩构成原理.....	84
四、色彩心理.....	89
五、静物色彩.....	100
六、色彩风景写生.....	121
第六章 会展展示设计手绘效果图	127
一、会展展示设计的定义和要素.....	128
二、会展展示设计手绘工具与运用.....	129
三、绘制会展展示设计手绘图.....	132
四、会展展示设计手绘图表现技法.....	133
参考文献	177

第一章

美术基本常识

📌 知识目标

- ◆ 了解美术的分类。
- ◆ 了解美术的构成原理。
- ◆ 掌握美术的专业术语。

🎯 能力目标

- ◆ 能够以联系、比较的方法从整体感受图像的造型、色彩、图像、肌理等特征，辨析和解读现实生活中的视觉文化和现象。

🎨 素养目标

- ◆ 提高审美素养，陶冶高尚情操。

一、美术的分类

（一）绘画艺术

绘画是采用不同的工具，以造型与色彩为表现语言，在平面上表达具有审美价值的视觉形象的艺术，它是美术中的重要门类之一。根据绘画工具、材料、形式语言和表现方法的不同，绘画又分为中国画、水粉画与水彩画、油画、版画、素描等种类。

1. 中国画

中国画是指以中国独特的审美思想，用中国所特有的绘画工具所作的绘画：中国画源远流长，在世界艺术宝库中自成体系，独树一帜。

从绘画表现手法上，中国画可分为工笔画与写意画（见图1-1）。

工笔画笔法工整严谨，表现细腻。有重彩与淡彩之分，是中国早期绘画的主要形式。

写意画笔法简约豪放，水墨为主要表现语言，始于唐，盛于元，是中国文人画的主要形式。

从绘画表现题材上，中国画可分为人物画、花鸟画、山水画等（见图1-2至图1-4）。

2. 水粉画与水彩画

水粉画与水彩画都是以水调和颜料所作的绘画。水粉画颜料颗粒较粗，覆盖力强，属于不透明颜料。水彩画颜料颗粒较细，覆盖力差，属于透明颜料。水粉画、水彩画和油画一样，都源自欧洲，属于西方绘画的范畴（见图1-5）。

图1-1 中国画（鱼 八大山人）

图1-2
人物画图1-3
花鸟画图1-4
山水画

3. 油画

油画是指用油来调配颜料所作的绘画。油画起源于15世纪的欧洲，也被称为西洋画（见图1-6）。

图1-5
水粉画图1-6
油画

4. 版画

版画的种类很多。版画的绘制过程包括绘稿、制版、印刷等程序，其特点是可以大量复制，便于流通。按材料的不同，版画可分为木刻版画（见图1-7至图1-9）、铜版画（见图1-10）、石版画、丝网版画等。

图1-7 木刻版画凸版

图1-9 木刻版画

图1-8 木刻版画（老人 蒙克）

图1-10 铜版画（会谈时间 蒙克）

5. 素描

素描是人类历史上最早出现的绘画形式，也是最古老的艺术语言。简单地说，素描是指单一颜色的绘画。

（二）雕塑艺术

雕塑是雕、刻、塑的总称，指采用物质材料构成的可观可触的三维立体造型艺术，可分为圆雕（见图1-11）、浮雕（见图1-12）和透雕（见图1-13）等种类。

（三）建筑艺术

建筑艺术是功能与审美、工程技术与艺术手段紧密结合的艺术。建筑是人类为了抵御自然和外来的侵害、方便生活而建造的栖身之所。随着社会的发展、生活的进步和审美要求的提高，建筑不只是为了遮风避雨、防寒御兽，它还以其丰富实用的功能、美丽多姿的造型和不同的艺术风格昭示着人类灿烂的文明（见图1-14至图1-17）。

图1-11 圆雕（卧像 亨利·摩尔）

图1-12 浮雕

图1-13 透雕

图1-14 建筑街景

图1-15 凯旋门

图1-16 梅斯大教堂

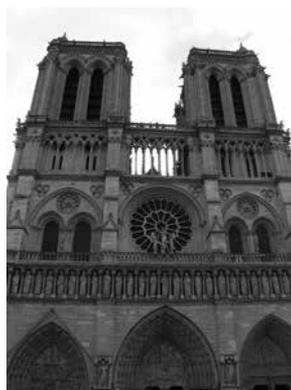

图1-17 巴黎圣母院

（四）工艺美术

工艺美术是运用不同的材料和生产工艺进行设计加工的一门造型艺术，其基本性质是功能与审美的统一。工艺美术的发展与人们的生活水平、科技进步密切

相关，它集观赏与实用于一身。

工艺美术分为传统工艺美术和现代工艺美术，主要指陶瓷工艺、玉雕工艺、象牙工艺、染织工艺、刺绣工艺、漆器工艺、铸造工艺、金属工艺、塑脂工艺、编织工艺等（见图1-18至图1-20）。

图1-18 漆器工艺

图1-19 金属工艺

图1-20 编织工艺

（五）现代设计艺术

现代设计艺术是在现代工业的大背景下，生产出满足人的精神与物质需求的生活用品以及设备的造型、视觉传媒设计，如工业设计（包括产品造型）、环境艺术设计（包括室内设计、景观设计）、现代商业美术〔（包括广告设计、标志设计、企业形象设计等）商品包装、商品标志、商品展示、影视多媒体等〕。

二、美术的表现形式

美术的表现形式大致可以分为写实表现、写意表现和抽象表现三种形式。

（一）写实表现

写实表现又称具象表现，是以客观自然形态为参照，追求再现客观世界中自然形态的一种表现方式。在造型上，写意表现注重形似，强调物体透视、比例、结构、量感、肌理、色彩等造型要素的准确性，以达到视觉上的逼真效果。（见图1-21、图1-22）。

图1-21 路易十四画像

图1-22 煎饼磨坊的舞会（雷诺阿 法）

（二）写意表现

写意表现是在客观的自然形态基础上，通过主观的概括、提炼、取舍、夸张、变形和想象，表达作者内心世界的一种表现形式。在造型上，写意表现不满足于对自然形态的模拟和再现（见图1-23）。

（三）抽象表现

抽象表现主义又称抽象主义，或抽象派。抽象派一词在20世纪40年代由艺术评论家罗伯特·寇特兹（Robert Coates）提出。

抽象表现主义用以定义一群艺术家所作的大胆挥洒的抽象画。他们的作品或热情奔放，或安宁静谧，都是以抽象的形式表达和激起人的情感。

图1-23 格尔尼卡（毕加索）

三、学习美术的意义及方法

（一）学习美术的意义

在现代艺术设计工作中，由于软件技术的普及与广泛运用，人们大多数时间以计算机为工具进行图形、图像的设计和处理。人们往往只重视软件操作训练，将大量时间花在软件操作训练上，而对美术知识与技能的学习重视不够，忽视了艺术素养的提高。其实，一个成功的设计取决于设计者的创造性思维、审美修养和娴熟的表现技法，三者缺一不可，而且还需要手、眼、脑的有效配合。学习美术的过程便是强化手、眼、脑的训练的过程。通过系统地学习美术常识、美的形式法则，提高自己的审美修养；通过学习、研究大师的代表作品和优秀作品，提高自己的鉴赏能力；通过系统训练，提高自己运用艺术语言的表达能力。

（二）学习美术的方法

学习美术要勤奋，要做到勤画、勤看、勤思。勤画是练手；勤看是练眼；勤思是练脑。三者是相互联系、相互作用的。手、眼、脑并练是学习美术的重要方法。

1. 练手

美术是视觉艺术，如何将自己的想法或想表达的形象通过手转化成视觉形象，存在表现技巧问题。技法是需要训练的。在掌握了一定的美术理论，了解了基本的训练方法的基础上，必须反复练习。只有勤练，才会使技能得以强化；只有勤练，才会使感觉进一步升华；只有勤练，才会使视觉更加敏锐。“眼看千遍不如手做一遍”，练手是关键。

2. 练眼

练眼就要勤看，勤看是指勤观察现实生活，积累素材，多看优秀作品，欣赏名作，多比较，以提高自己的审美修养。只有多看，多比较，才能提高鉴赏能力。

3. 练脑

艺术家与工匠的区别在于：工匠具有高超的技艺，而艺术家不仅具有高超的技艺，而且具有敏锐的思想和非凡的创造才能。学会思考，勤于思考，是学习美术的重要条件。要学好美术，就要了解美术发展史，善于总结大师的成功经验，勇于探索，关心艺术发展，不断升华观念，同时，还必须锻炼自己的独立思考能力，丰富自己的艺术思想。

总之，学习美术要培养自己独特的艺术思维，加强技能训练，达到眼、手、脑并用，才能使美术技能逐步得到提高。

第二章

美术发展史

📖 知识目标

- ◆ 了解中西方美术史的发展历程。
- ◆ 掌握中西方美术史中重要时期的画派、风格等知识。
- ◆ 掌握中西方美术史中的重要作品及相关知识。

🎯 能力目标

- ◆ 在学习中分析、借鉴代表作品的画风、技巧，从而提高兴趣，激发灵感。

🧠 素养目标

- ◆ 形成从文化的角度观察和理解美术作品的习惯，了解美术与文化的关系；认识中华优秀传统文化的文化内涵及独特艺术魅力，传承与弘扬中华优秀传统文化，坚定文化自信。

一、中国美术史

（一）中国美术概述

中国美术是以汉民族为主体的华夏民族所创造的以物质材料为媒介，占据一定立体或平面空间的艺术。在中国，这种古老的艺术形式，大约产生在史前时代。在漫长的历史进程中，中国美术不仅演化出建筑、雕刻、绘画、工艺造型等门类，还形成了不同于西方美术的独特传统与体系。

中国的画家自古以来就具有坚韧不拔、傲然不屈、凌霜斗雪、百折不挠的精神与品格，中华民族这些优秀品格也体现在他们的美术作品中，表达了他们高尚的民族气节与高雅的精神世界。

（二）中国古代美术的发展历程

1. 史前时代—汉朝时期

旧石器时代的粗石器已能磨光、雕琢、钻孔，符合对称、均衡等形式美法则，初具节奏和线条的韵律美。在新石器时代的仰韶文化中，我们可以找到中国美术的早期形式，这种形式一直延续至公元前6世纪。早在红山文化时期，就已经有玉雕的龙形及其他佩饰作品出土。从半坡遗址中可以发现，仰韶时期已经有陶艺存在。早期的陶制品没有画上去的图案，但是有滚花。很多画有以对称形式展开的鱼或者人的面部的图案。

新石器时代的彩陶，从几何纹饰进展到动植物纹样，其中以仰韶文化和马家窑文化的彩陶纹样最为丰富生动。除彩陶之外，具有独立审美价值的人物形象、动物形象陶塑也同时出现。

商、周和春秋时期，富有想象力和装饰性的青铜器是这一时期美术成就的标志。在这一时期，有关人物造像的意识开始萌发。中国目前已经发现最早的绘画为长沙楚墓出土的帛画《龙凤仕女图》（见图2-1），以及战国时期的帛画《御龙图》（见图2-2）。

图2-1
龙凤仕女图

图2-2
御龙图

汉时画迹今已十分罕见，最完整的为马王堆汉墓出土的帛画，描绘了墓主人的地上和地下生活。这一时期绘画品类繁多，有帛画、壁画、画像石、画像砖，异彩纷呈。中国书法艺术领域出现了篆书、隶书。

2. 魏晋南北朝时期

佛教于公元1世纪进入中国，8世纪时，它已在艺术领域展现了卓著的风采，尤其在大型宗教塑像方面。魏晋南北朝，佛教艺术勃兴，敦煌石窟（见图2-3）、云冈石窟、龙门石窟等相继开凿，大量的壁画和泥塑在描绘宗教内容的同时，反映着现实生活。除民间画工外，士林画家大量涌

图2-3
敦煌石窟
(飞天)

现。东晋顾恺之的《女史箴图》(见图2-4)宣传了封建女性的德行修养,是早期人物画的代表作。该画用笔如春蚕吐丝,紧劲连绵,形神兼备,格调古逸。

3. 隋唐时期

隋唐则“君子之于学,百工之于艺,自三代历汉,至唐而备矣”,尤以绘画、雕塑成就辉煌。就绘画而言,唐代周昉、张萱的仕女画标志着人物画的进一步完善。山水画已摆脱了作为人物画背景的附属地位而成为一个独立的绘画种类。隋代展子虔的设色山水《游春图》(见图2-5)是迄今为止世界上第一幅以风景为主题的绘画。李思训的金碧山水、王维的水墨山水、王洽的泼墨山水已经形成了代表山水画北派和南派的雏形,唐代薛稷的鹤、边鸾的孔雀、刁光胤的花竹代表花鸟画已开始兴起。隋唐雕塑最引人注目的当推陵墓雕刻。昭陵石刻中那组描绘李世民生前所骑六匹战马的浮雕像(习称“昭陵六骏”)雕工精细,形体准确,造型生动,是中国雕塑史上的杰作。

图2-4
女史箴图
(局部)

图2-5
游春图

4. 五代、两宋时期

五代、两宋时期是中国绘画艺术的鼎盛期（见图2-6）。随着画院的设立，宫廷绘画呈现兴旺活跃的景象，后世文人画通常将绘画传统回溯至此时。新的绘画内容如民俗画也开始出现，如北宋张择端的《清明上河图》（见图2-7），以长卷式构图，生动地描绘了汴京（今开封）的繁华景象，如实地展现了当时的社会生活风貌。这一时期山水画是后人着墨最多的部分。五代时期生活在中原的荆浩、关仝，活动于江南的董源、巨然，分别以不同的笔墨技法描绘不同地域的山川景象，画风各异，对后世山水画的发展有着重要影响。北宋李成的平远画风，范宽的崇山峻岭，许道宁的林木野水，郭熙的巨嶂高壁，惠崇、赵令穰的抒情小景，米芾、米友仁父子的云山墨戏，使北宋山水画呈现高度成熟的状态。到了南

图2-6
重屏会棋图

图2-7
清明上河图
(局部)
(张择端)

