

M JICHU JIAOCHENG
MEISHU

美术基础教程 (上册)

学前教育专业创新教材

美术基础教程(上册)

主 编 周雅菲 赵娟

学前教育专业创新教材
教育信息化改革新形态一体化教材

(上册)

M JICHU JIAOCHENG
MEISHU

主编 周雅菲 赵娟

★ 服务热线: 400-615-1233
★ 配套精品教学资料包
★ www.huatengedu.com.cn

定价: 72.00元(上、下册)

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

学前教育专业创新教材

教育信息化改革新形态一体化教材

美术 基础教程

(上册)

M JICHU JIAOCHENG
MEISHU

主 编 周雅菲 赵 娟
副主编 封 韵

同济大学出版社·上海

内 容 提 要

本书内容分上、下两册,共三部分十四单元。第一部分为认识美术(单元一);第二部分为造型基础(单元二至单元九),包括素描、透视、色彩、简笔画、线描画、装饰图案、中国画、儿童版画;第三部分为手工制作(单元十至单元十四),包括纸工手工、泥工手工、布艺手工、绳艺手工、综合材料手工。其中,单元一至单元七为上册,单元八至单元十四为下册。

本书既可作为各类院校学前教育专业、早期教育专业的教学用书,也可作为美术爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

美术基础教程 / 周雅菲,赵娟主编. --上海: 同济大学出版社, 2021. 3(2023. 7 重印)

ISBN 978 - 7 - 5608 - 7818 - 8

I. ①美… II. ①周… ②赵… III. ①美术课 - 学前教育 - 教学参考资料 IV. ①G613. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 057857 号

美术基础教程

周雅菲 赵娟 主编

责任编辑 张德胜 责任校对 罗琳 封面设计 刘文东

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn

(地址:上海市四平路1239号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 三河市骏杰印刷有限公司

开 本 850 mm×1 168 mm 1/16

印 张 14.5

字 数 352 000

版 次 2021年3月第1版

印 次 2023年7月第3次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5608 - 7818 - 8

定 价 72.00 元(上、下册)

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

前言 Preface

《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》中指出：“学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。”学前教育是开发孩子潜能、塑造孩子心灵、培养其健全人格的奠基教育。在《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》和各地“学前教育三年行动计划”等政策的有力推动下，各地政府纷纷把学前教育列为本地教育工作和改善民生的重要工作。

艺术教育是幼儿园五个教育领域之一，其中的美术对幼儿的身心发展具有重要意义。美术是孩子的另一种语言，它能体现孩子的生活经验、想象、创造、审美、愿望等。因此，做好幼儿美术教育工作是每一位教师应肩负的责任。幼儿美术基础是学前教育专业非常重要的专业课程，是幼儿园教师必须掌握的技能。我国学前教育的基础比较薄弱，提升教师的专业素质迫在眉睫。借鉴国际先进的教育理念与教育经验，深化教学改革、教材建设，对促进我国学前教育的发展有十分重要的意义。

党的二十大报告强调，要办好人民满意的教育，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。因此，本书注重美术在学前教育专业中的应用与发展，体现先进的教学理念，基于一切从儿童的学习规律与特点出发，注重使学习者获得美术核心经验和具备优秀的美术教师专业素养。本书在吸收国内外幼儿教育权威专家、学者最新科研成果的基础上，依照学前教育涉及的领域和施教规律，从科学性、综合性、实用性出发，结合学前教育专业美术教学特色来编排内容。本书内容分为三部分十四个单元，每个单元都设置了“学习目标”“知识小结”“思考练习”，内容通俗易懂，作品范例丰富，注重感受与欣赏、表现与创造等美术核心经验的培养，融科学性、知识性、趣味性为一体，图文并茂，有较强的针对性和实用性。

本书的内容与学时分配建议如下表所示。

部 分	内 容	理论学时	实践学时
认识美术	单元一 美术概述	4	2
造型基础	单元二 素描	3	30
	单元三 透视	3	12
	单元四 色彩	3	30
	单元五 简笔画	3	12
	单元六 线描画	3	12
	单元七 装饰图案	3	15
	单元八 中国画	5	30
	单元九 儿童版画	3	20
手工制作	单元十 纸工手工	3	20
	单元十一 泥工手工	3	15
	单元十二 布艺手工	3	15
	单元十三 绳艺手工	3	15
	单元十四 综合材料手工	3	15
总学时 (288)		45	243

本书由河北大学教育学院周雅菲、赵娟任副主编，驻马店幼儿师范高等专科学校封韵任副主编，具体编写分工如下：周雅菲编写了单元一、单元二、单元三、单元四、单元七、单元八、单元十、单元十一、单元十二、单元十三、单元十四，封韵编写了单元五、单元六、单元九，赵娟对全书进行统稿。

本书参考了相关教材和资料，在此向原作者表示衷心的感谢！由于时间仓促，编者水平有限，书中难免存在疏漏之处，请广大读者批评指正。

编 者

目 录 Contents

单元一 美术概述	1
学习目标	1
模块一 美术的概念与特征	1
模块二 美术的种类	2
知识小结	5
思考练习	5
单元二 素描	6
学习目标	6
模块一 素描的概念与分类	6
模块二 素描的主要工具	7
模块三 素描的握笔姿势与排线方法	8
模块四 素描的造型步骤	9
模块五 构图	10
模块六 明暗	12
模块七 几何体写生的步骤	13
知识小结	15
思考练习	16
单元三 透视	17
学习目标	17
模块一 透视的原理与透视名词术语	17
模块二 透视的类型	18
知识小结	20
思考练习	20

单元四 色彩 21

学习目标	21
模块一 色彩概述	21
模块二 色彩的感知觉	26
模块三 水粉画	30
模块四 油画棒	36
知识小结	40
思考练习	40

单元五 简笔画 41

学习目标	41
模块一 简笔画概述	41
模块二 简笔画中点、线、面的画法	45
模块三 简笔画的造型方法	49
模块四 简笔画的表现方法	51
模块五 写实色彩与想象色彩	53
模块六 不同类型简笔画的画法	54
知识小结	83
思考练习	83

单元六 线描画 84

学习目标	84
模块一 线描画概述	84
模块二 线描画的工具与材料	85
模块三 线描画中点、线、面的画法及运用	89
模块四 线描画中对比的运用	90
模块五 线描画的写生与创作	91
知识小结	94
思考练习	94

单元七 装饰图案 95

学习目标	95
模块一 装饰图案概述	95
模块二 装饰图案的分类	97

模块三 装饰图案的形式美法则	100
模块四 装饰画的组织形式	102
模块五 装饰图案变化的方法	107
模块六 装饰图案的造型方法	109
模块七 图案写生	112
模块八 装饰图案在幼儿园中的应用	113
知识小结	115
思考练习	115

单元

一

美术概述

学习目标

- 了解美术的概念和特征；
- 掌握美术的种类；
- 感受艺术精髓，培养爱国精神、工匠精神。

美术可以陶冶人的思想情操，提高人的精神境界。幼儿园美术教育对德育和智育有着不可忽视的作用，幼儿园教师掌握一定的美术知识与基本规律有助于提高艺术素养和审美能力，并通过学习不断提高自己的专业素养，做一名合格的幼儿教师。

模块一

美术的概念与特征

一、美术的概念

美术是人类活动最早的证据，泛指具有美学意义的活动，是人们用来表达情感、交流观念、获得想象形式、美化环境的基本方法。英语的“艺术”与“美术”都源于古罗马的拉丁文“art”，泛指各种工艺美术及文学、戏剧、音乐等，广义的美术还包括拳术、魔术、医学等。欧洲在17世纪开始使用“美术”这一名词，我国在“五四”运动前后开始普遍使用这一名词。

美术也称为造型艺术、视觉艺术，是指用一定的物质材料（如颜料、纸张、画布、泥土、石头、木料、金属等）塑造可视的平面或立体的视觉形象，反映自然和社会生活，表达艺术家的思想观念和感情的一种艺术活动。它主要包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等类型，每种类型又可以根据表现的题材和使用的题材分成若干小类。

二、美术的特征

美术有别于听觉艺术（音乐）、语言艺术（文学），是具有视觉形象性、造型性、瞬间性和永固性、物质性的一种空间艺术。正因为有以上基本特征，所以，首先，美术作品应该是可以被人感知的、能引起人们视知觉感官的空间形式；其次，它通过其物质媒介向人们展现一个静止状态的、相对理想的客观世界。

1. 视觉形象性

绘画、雕塑等作品的艺术形象即视觉形象，在空间中有着确定、明晰的方式，可让人直接欣赏与把握。它通过生动、感人的艺术形象来反映社会生活和表达艺术家的思想感情。视觉形象性是美术的基本特征。

2. 造型性

美术作品的造型是外形与内涵的统一体，即通过可视的外形来表达蕴藏在深层的神韵与情感，如中国画论所说的“以形写神”，达到“形神兼备”和“情景交融”。造型艺术的审美特征首先是它的造型性。造型性是造型艺术最为基本的特征。它是指艺术家使用一定的物质材料和手段，在一定的空间中塑造出艺术形象。由于这种艺术形象是直接的空间存在形式，因此人们的视觉可以毫无障碍地感受到其存在，从而引发审美感觉。

3. 瞬间性和永固性

美术作品是静止的。由于造型艺术塑造的是可视的、空间性的静态形象，因此就其本质而言，它是不适合表现事物的运动或发展过程的。因此，艺术家通过使用一定的物质材料和手段而塑造出的艺术形象，只能是艺术形象运动过程中的某一瞬间的凝固，是其瞬间形象的展现。美术的局限性是不能表现事物的运动过程或发展过程，难以表现图像所能显示的视觉范围之外的事物，但它独特的审美效果使它在艺术世界中独树一帜。

4. 物质性

造型艺术作品的产生离不开物质作为媒介与载体。材料是形成不同艺术风格的因素之一。艺术家用不同的物质材料、不同的造型手段创作出形态各异的作品。物质材料与艺术家是相互制约的关系，掌握物质材料的肌理、质感等审美感受和物质特性，更能充分表达艺术家的思想与情感，为观赏者带来更好的审美效果。

模块二 美术的种类

一、绘画

1. 绘画的概念

绘画是指用笔、板刷、刀、墨、颜料等工具及材料，在纸、纺织品、木板、墙壁等平面上通过形状、构图及其他美学造型方法塑造形象的艺术形式。它是美术的最常见的艺术表达形式之一。

2. 绘画的分类

绘画的种类和形式丰富多彩，根据材料和技法的不同可分为中国画（图1-1）、油画、版画（图1-2）、水彩画、水粉画、色粉画、蜡画、丙烯画、镶嵌画、壁画（图1-3）、素描（图1-4）等画种。

图1-1 中国画 江山秋色图/赵伯驹/宋

图1-2 版画 磨镰刀/凯绥·珂勒惠支/德国

图1-3 壁画 内巴蒙在湿地里狩猎/埃及

图1-4 素描 儿童肖像/彼得·保罗·鲁本斯/佛兰德斯

二、雕塑

1. 雕塑的概念

雕塑又称为雕刻，是雕、刻、塑三种创制方法的总称，是指用各种可塑材料（如石膏、树脂、黏土等）或可雕、可刻的硬质材料（如骨、贝、木、玉、铝、玻璃、铜等），创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象，以反映社会生活，表达艺术家的审美情感、审美理想的艺术。雕、刻是用工具减少可雕性物质材料，塑则是通过堆增可塑性物质材料来达到艺术创造的目的。雕塑是一种相对永久性的艺术，是静态的、可视的、可触的三维物体，是最典型的造型艺术、静态艺术和空间艺术。

2. 雕塑的种类

雕塑有圆雕、浮雕和透雕三种表现形式。

(1) 圆雕（图1-5）。圆雕又称为立体雕，是完全立体的，可以多方位、多角度欣赏的三维立体雕塑。

(2) 浮雕（图1-6）。浮雕是雕刻者在一块平面上将要塑造的形象雕刻出来，其图像造型浮凸于石料表面（与沉雕相反），是半立体型雕刻品，并只供一面或两面观看。浮雕根据图像造型脱石深浅程度的不同，

可分为浅浮雕和高浮雕。

(3) 透雕(图1-7)。透雕也称为凹雕、镂空雕,是在浮雕的基础上镂空其背景部分,有单面雕和双面雕两种。

图1-5 圆雕 悲痛的圣母 / 米开朗基罗·博那罗蒂 / 意大利

图1-6 浮雕 昭陵六骏之青骢 / 阎立德 / 唐

图1-7 透雕 三龙环形玉饰 / 战国

三、工艺美术

工艺美术是指美化生活用品和生活环境,满足人们审美要求的造型艺术。它是与人们的物质生活、精神生活以及生产技术密切相关的一种艺术形式,可分为实用工艺美术、民间工艺美术和特种工艺美术。

实用工艺美术具有社会实用意义,用于衣、食、住、行等生活领域。广义的实用工艺美术还包括建筑艺术和环境艺术,又称应用美术。

民间工艺美术是指民间的通俗艺术形式,如竹编器件、草编器件、蜡染织物、泥塑、木雕、剪纸等。

特种工艺美术是指专供陈设、赏玩的工艺美术品,如景泰蓝器皿、漆雕(图1-8)、象牙雕刻、瓷器(图1-9)、玉雕(图1-10)等。

工艺美术的特点是实用与美观相结合,其制作受物质材料和生产技术的制约,工艺美术的门类众多,品种丰富,具有特殊的艺术魅力。

图1-8 漆雕 剔红栀子花纹圆盘 / 张成造 / 元

图1-9 瓷器 登封窑珍珠地划花双虎纹瓶 / 宋

图1-10 玉雕 羽人骑神兽 / 西汉

四、建筑艺术

建筑是人类为自己创造的物质生活环境，是人类生活必需的居住和活动的场所，也是为满足人们生活、生产或从事其他活动而创造的空间环境，它是基于实用的目的而建造的。建筑艺术按照美的规律，运用建筑艺术独特的艺术语言而创造，建筑形象具有文化价值和审美价值，具有象征性和形式美，体现出民族性和时代感。按功能性特点的不同，建筑艺术可分为纪念性建筑、宫殿陵墓建筑（图1-11）、住宅建筑（图1-12）、宗教建筑（图1-13）、园林建筑、生产建筑等类型。从总体来说，建筑艺术与工艺美术一样，也是一种实用性与审美性相结合的艺术，随着人类实践的发展和科学技术的进步，建筑越来越具有审美价值。

图1-11 陵墓建筑 金字塔 / 埃及

图1-12 住宅建筑 漳州土楼

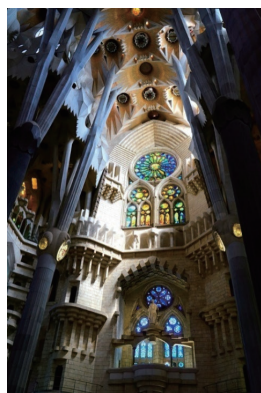

图1-13 宗教建筑 巴塞罗那大教堂 / 安东尼·高迪·克尔内特 / 西班牙

知识小结

美术是对学前儿童实施审美教育的一个重要途径，学前儿童美术教育不适宜以说理的方式去灌输，而应以直观的视觉艺术形象去打动学前儿童的心灵，唤起学前儿童的审美情感，使学前儿童在美的感受和熏陶下受到美术教育。学习者深入学习、掌握扎实的美术专业知识，可提高职业素养，为学前儿童美术教育打下良好的基础。

思考练习

1. 简述美术的特征及种类。
2. 利用课余时间欣赏不同种类的美术作品。