

总主编 张民选
惠 中

21世纪
小学教师
教育系列教材

美术基础

(第二版)

●主编 陈小珩

中国大学出版社

教育部 审定
教育部 审定

美术基础

【第二版】

主编 陈鹤良

清华大学出版社

21 世纪小学教师教育系列教材

总主编 张民选 惠 中

美术基础 (第二版)

主编 陈小珩

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

美术基础 (第二版) / 陈小珩主编.
北京: 中国人民大学出版社, 2010
(21 世纪小学教师教育系列教材)
ISBN 978-7-300-11715-7

I. ①美…

II. ①陈…

III. ①美术-小学教师-师资培养-教材

IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 031076 号

21 世纪小学教师教育系列教材

总主编 张民选 惠 中

美术基础 (第二版)

主 编 陈小珩

Meishu Jichu

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京易丰印刷有限责任公司		
规 格	170 mm×228 mm 16 开本	版 次	2006 年 12 月第 1 版 2010 年 3 月第 2 版
印 张	17.25	印 次	2010 年 3 月第 1 次印刷
字 数	314 000	定 价	39.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

在中国,由中等师范学校培养小学师资源远流长。1896年,盛宣怀在上海创办南洋公学,内设师范院培养各级教师,拉开了中国师范教育的序幕。1902年,张謇创办通州师范学校,中国出现了培养近代小学师资的师范学校。新中国成立以来,我国逐步建立起三级师范的教师培养体制,即由中等师范学校培养小学师资,高等师范专科学校培养初中师资,师范大学培养高中师资。在相当长的一个历史时期,这一体制适应了中国经济、社会和国民教育发展的现实,中等师范学校成为我国师范教育的一个重要组成部分,培养了大批合格的小学师资。

20世纪80年代以来,中国师范教育的社会背景正在逐步发生变化。一方面,教师专业化形成强劲的世界性潮流,极大地推动了教师教育理念和制度的创新,许多国家和地区对小学教师的学历要求越来越高,小学教师培养早已突破中等师范教育的范畴,进入高等教育领域;另一方面,改革开放使中国经济和社会进入快速发展的新阶段,特别是东南沿海地区和一些中心城市,逐步形成了对高学历小学教师的现实社会需求,开始了对高学历小学教师培养的实践探索。1984年,江苏南通师范学校招收初中毕业生,学制五年,培养大专层次的小学教师,是这一探索的起点。1985年,上海建立了全国第一所培养专科程度小学师资的上海师范高等专科学校,为上海地区培养高学历的小学师资。1998年,南京师范大学晓庄学院、杭州师范学院教育系开始了培养本科学历小学教师的探索。1999年,上海师范大学、南京师范大学、杭州师范学院和东北师范大学先期被教育部批准开设本科小学教育专业,表明小学教育专业已被正式纳入我国高等教育体系。

进入新世纪,教育部明确提出了我国教师教育发展的目标:到2010年基本形成以本科院校为依托的专科、本科和研究生三个层次,以本科和研究生为主的教师教育新格局;2015—2020年基本实现教师教育的本科化,全国中小学教师平均学历水平得到大幅度提升;到2010年,全国城乡新增小学教师中,具有本科学历者平均达到70%;通过新教师补充和在职教师培训,使在职小学教师基本具备大专以上学历。在这样的背景之下,我国三级师范教育体系迅速向二级甚至一级师范教育过渡,培养高学历小学教师获得较大的发展空间。据不完全统计,目前开设小学教育专科学校的学校已达130多所,开设小学教育本科专业的学校已达60多所,同时,函授、夜大、自考、电大等在职小学教师学历提升教育的发展速度也十分惊人。

小学教育专业是我国高等师范教育体系中一个全新的专业,加强教学基本建设是专业建设的中心问题之一。课程是组织教学的基本单位,教材则是课程的载体,加强小学教育专业的教材建设则是保证教学质量的重要方面。近年来,这一问题引起了培养学校和出版社的重视,已出版了部分教材,取得了一定成绩。但是,由于高学历小学教师的培养模式、课程体系仍在探索阶段,课程结构的调整必然导致教学内容变化,这些都应体现在新的教材中。有鉴于此,我们组织编写了这套“21世纪小学教师教育系列教材”。

在本套教材的编撰过程中,我们始终坚持以下原则:

(1) 科学性。教材的选题必须科学、合理,能够反映21世纪高等教育领域课程体系和教学内容改革的成果,反映我国基础教育课程改革和小学教师教育的发展趋势;编写框架的设计应科学、新颖,编写内容的选择应反映本学科研究的新成果、新动向,适应21世纪我国小学师资培养的要求。

(2) 实用性。教材的内容应坚持理论与实践相结合,注意紧密联系我国小学教师专业发展和小学教育教学的实际,注意对实践经验的理论总结;教材的形式应改变纯理论演绎的传统方式,采用理论与实践有机结合的、灵活多样的表达方式,以利于学生的使用。

(3) 开放性。在教育国际化的大背景下,教材编撰必须具有国际视野,注重汲取国际上特别是发达国家小学教师教育和初等教育领域的研究成果;同时将教材编撰与小学教育专业建设紧密结合,及时反映专业建设的成果,并组织各方面的专家参与此项工作。

本套教材的组织编写,得到了教育部师范司和全国从事小学教师教育工作的兄弟院校领导的大力支持,得到了中国人民大学出版社领导的直接关心,上海市教师教育高地建设项目也给予了一定资助,在此,我们一并表示衷心感谢。我们希望“21世纪小学教师教育系列教材”的编撰出版,能够进一步推进小学教育专业建设,为我国小学教师教育事业作出一定的贡献。

张民选 惠 中

2006年10月26日于上海

作为小学教师素质教育必备的通识教育教材,本科初等教育专业美术教学的教科书《美术基础》已经使用三年了。为了适应近年来我国教育事业的迅速发展和小学课程、教材、教学改革不断深化的需求,我们根据三年来美术教学实践的体会和小学课改的反馈,结合近年来小学教育领域的研究成果,对《美术基础》进行了修订。

本次修订在保留原书的基本框架的基础上,对部分章节作了较大的修改。修订后的教材仍然分为四个板块,以美术的基本理论知识和具体实践练习为主线,重点加强未来小学教师职前基本技能的训练,提高他们的综合素质和实践能力以实施教学的目的没有改变。第一板块还是以重点介绍美术常识和基础理论知识为主,结合介绍中外美术作品,重在培养学生对美术的理解和认识,增强学生的审美鉴赏能力。第二板块以提高学生的基本造型能力的实践练习为主,结合素描造型的基础理论知识学习,从最基本的几何体素描表现入手,培养学生的绘画动手能力,力争较快地提高学生的造型能力。在第三板块中,考虑到学生美术表达的实际能力,删去了风景水粉写生和人物水粉写生等难度较大的内容,增强了装饰色彩的练习,结合小学生对卡通画、儿童画的兴趣爱好,增加了卡通画、儿童画的练习,力求通过这些实践练习,引导学生认识色彩,了解色彩的功能和基础知识,掌握运用色彩规律动手表现色彩的技巧。第二板块和第三板块教学的目的非常明确,就是遵照美术学习的发展规律,发展学生的美术实践能力,促进他们较快地提高美术素养。第四板块调整了部分内容,突出了这一板块的重要性,增强了适用性,增加了培养学生的综合实践能力以及适应小学教学工作开展所需的内容,为21世纪小学教育的发展,创造了更为实用的条件。

修订后的《美术基础》,在教学内容和课程结构方面都作了调整,更加强调美术教学的现实性、实效性和针对性,力求做到融科学性、知识性、通俗性、趣味性于一体,让学生在学习中能开阔视野,陶冶情操,增长美术知识,培养动手能力和创造能力,同时也为爱好美术的学生提供了业余自学的教材。希望这本《美术基础》能为加强本科初等教育专业美术课的课程建设,深化小学基础教育的改革,满足全面实施素质教育的需要,以及提高学生的综合素质,培养具有创新精神和实践能力的新颖小学教师作出积极的贡献。

本教材由陈小珩、黄海波、杨罗丹、程卓行合作编写,最后由陈小珩修改、定稿。第一版教材在三年来的教学实践中受到全国许多高等师范院校初等教育专业美术教师的关心和爱护,并提出不同的建议和意见,在此表示感谢。修订中我们也认真地考虑和吸取了大家的意见和建议,并在教材的修订本中加以较完整地体现。

本教材在修订过程中得到众多美术教育界同行和领导的热忱帮助和支持,在此一并表示衷心的感谢。当然,由于时间仓促,且编者的水平有限、见识浅陋,因而难免存在着不足之处,请广大的读者批评指正,也再次欢迎第一线的教师提出不同的建议和意见,以便在今后的实践中及时改进、不断完善。

陈小珩

2009年7月

《美术基础》是为本科初等教育专业美术教学提供的教科书，是小学教师素质教育必备的通识教育教材。

为落实科教兴国的战略，推动我国教育事业的发展和全面实施素质教育，美育已在高等院校的教育体系中确立了其应有的地位。而实施美育教育，最主要、最直接也是最见成效的形式就是艺术教育，美术教育则是艺术教育中实施美育的重要组成部分之一。

美术教育是人类最早的文化教育活动之一，美国著名教育家罗恩菲德指出：“在艺术教育里，艺术只是一种达到目标的方法，而不是一个目标；艺术教育的目标是使人在创造的过程中，变得更富于创造力，而不管这种创造力将施用于何处。”^①本科初等教育专业的美术课教学，就是以美术作为教育的媒介和达到目标的方法，有目的地培养学生正确的道德观、审美情趣、实践能力和创造能力等基本综合素质，使他们更加适应 21 世纪小学教育发展的需要。

为加强本科初等教育专业美术课的课程建设，我们编写了这本《美术基础》，编者对编写形式和风格进行了新的尝试，对教学内容和课程结构作了部分调整，强调美术教学的现实性、实效性和针对性，力求做到融科学性、知识性、通俗性、趣味性于一体，让学生在学习中能开拓视野，陶冶情操，增长美术知识，培养动手能力和创造能力，同时也为爱好美术的学生提供了业余自学的教材。

本书共分四个板块，以美术的基本理论知识和具体实践练习为主线，重点加强未来小学教师职前基本技能的训练，提高他们的综合素质与实践能力以实施教学。第一板块以重点介绍美术常识和基础理论知识为主，结合介绍中外美术作品，重在培养学生对美术的理解和认识，增强学生的审美鉴赏能力。第二板块主要以提高学生的基本造型能力的实践练习为主，结合素描造型的基础理论知识学习，培养学生的动手实践能力。第三板块强调对色彩的认识，了解色彩的功能和基础知识，让学生能够在学习、实践中运用色彩规律来动手表现色彩。第四板块重点培养学生的综合实践能力，主要包括图案、美术字、平面设计等实用美术方面的教学内容，以及简笔画等适应小学教学工作开展的内容。

① [美] 罗恩菲德：《创造与心智的成长》，4 页，长沙，湖南美术出版社，1993。

本书是集体合作的成果。各章分工撰写,第一章:陈小珩;第二章:黄海波;第三章:杨罗丹;第四章:程卓行。全书最后由陈小珩统改、定稿。

在编写过程中,我们吸收了近几年全国各高等师范院校初等教育专业美术教学的教学特点和经验,并注意吸取有关教材的优点、长处和广大教师学生的意见与要求。本书在编写过程中得到了众多美术教育界同行和领导的热忱帮助和支持,在此一并表示感谢。当然,由于时间紧、任务重、水平有限,本书难免存在着不足之处,需要在教学实践中不断改进、不断完善,也欢迎第一线的教师提出不同的建议和意见,以便在以后的再版中及时改进。

陈小珩

2006年5月

第1章 走进美术世界	1
第一节 探索美术的源泉	2
一、美术的概念	2
二、美术的基本特性	3
第二节 美术的分类及其艺术特质	9
一、绘画	9
二、雕塑	31
三、摄影	35
四、书法与篆刻	38
五、工艺美术	44
六、建筑艺术	51
第三节 美术的功能	58
一、美术的认识功能	58
二、美术的审美功能	60
三、美术的教育功能	62
第四节 美术造型语言的基本要素	64
一、点	64
二、线	67
三、面	69
四、体	70
五、明暗	73
六、色彩	74
七、空间	77
八、质材	79
九、肌理	80

第2章 绘画的造型语言	84
第一节 造型的基本要素	85
一、素描的概念	85
二、素描的类型	89
三、素描的工具材料	91
四、素描的基本因素	92
五、透视与空间	95
第二节 线与造型	100
一、用线条塑造形体的基本规律	101
二、结构素描的写生练习——几何形体写生	107
第三节 光与明暗	112
一、明暗的形成与光	112
二、明暗素描的基本要素和表现方法	114
三、明暗造型中的虚实对比关系	117
四、明暗素描的写生练习	120
第四节 速写	126
一、速写的概念	127
二、速写的训练方法	127
三、速写训练的要点	129
四、速写分类练习	129
第3章 色彩的印象	134
第一节 认识色彩	135
一、色彩的功能	135
二、色彩的形成	135
三、色彩的要素与色性	137
四、色彩是视觉、知觉的心理描述	140
第二节 色彩的应用	142
一、色彩的分类	142
二、色彩的补色规律	144
三、色彩对比理论	144
四、色彩的空间效果	150
五、画面与色调	150

六、色彩的调配	152
第三节 装饰色彩	154
一、装饰色彩的特点	154
二、装饰色彩的调配与应用	155
三、画面色彩的处理方法	160
第四节 装饰画与儿童画	164
一、装饰画	164
二、儿童画	175
第五节 写生色彩	184
一、固有色、光源色、环境色	184
二、物色变化规律	185
三、写生色彩感觉的训练	186
四、色彩静物写生	187
 第4章 综合能力的培养	 193
第一节 图案	194
一、图案形式美的原理	194
二、图案的变化与构成形式	198
三、图案的设计与运用	204
第二节 美术字	214
一、美术字的特点与作用	214
二、美术字的构成规律与种类	215
三、美术字的书写方法	229
第三节 平面设计	232
一、贺卡的设计与制作	232
二、黑板报与墙报的设计	236
三、海报与广告的设计	240
第四节 简笔画	244
一、简笔画的造型原理	245
二、简笔画的不同类型及其表现方法	247
三、简笔画在教学中的综合作用	254

走进美术世界

文化进步的国民，既要实施科学教育，又要普及美术教育。

——蔡元培

Mei Shu di Chu 本章导引

美术是艺术的一个重要门类，既是一种意识形态，也是人类社会生活中的一种活动方式，其领域是极其广阔的。翻开人类的文明史，无论在东方还是在西方，在远古还是在现代社会中，美术都以其自身独特的魅力渗透到我们生活的各个方面，从衣着服饰到城市建筑，从民间工艺到现代绘画，从商业广告到生活日用品……可以说，美术每时每刻都存在于我们的身边。

本章要点提示

1. 探索美术的源泉,了解美术的基本特性。
2. 了解美术的分类及其不同的艺术特质。
3. 了解美术的功能及其对素质教育的重要作用。
4. 学习美术造型语言的基本要素,了解造型语言的不同表现形式。

第一节 探索美术的源泉

一、美术的概念

美术,又被称为造型艺术、空间艺术、视觉艺术,是运用各种不同的物质材料(如布、纸张、颜料、泥石、木材等),通过塑造静态平面的或立体的视觉形象来反映社会现实生活和表现艺术家思想情感,并带给人美感享受的艺术形式。为此,美术是一种再现性空间艺术,是一种静态的视觉艺术。目前我们所讲的“美术”,主要包括绘画、雕塑、摄影、书法篆刻、工艺美术、建筑园林艺术等种类。

艺术是生命的最高使命和生命本来的形而上活动。

——尼采

“美术”这一名词,最早源于古罗马的拉丁文“art”。欧洲17世纪文艺复兴时期以后开始使用这一名词时,还是泛指具有美学意义的绘画、雕塑、文学、音乐等,以区别于具有实际用途的工艺美术。在我国,到了五四新文化运动中才开始普遍运用这一名词,当蔡元培最初使用“美术”这个名词时,也是广义上的概念,其中还包括诗歌和音乐。以后才逐渐把“美术”从“艺术”的概念中分出来,把“艺术”作为一切艺术门类的总称,指用不同的形象化手段来反映自然和表达社会意识的一门大学科,涵括了文学、美术、音乐、舞蹈、戏剧、影视等多个门类。

“美术”作为艺术的一个独立门类,其艺术形态具有相当鲜明的个性特征。当美术和其他艺术相结合时,还可以极大地丰富其他艺术的表现力,如舞台美术对丰富音乐、舞蹈、戏剧艺术的表现作用;另外,美术和现代科学相结合,又能够派生出新的艺术门类,如三维动画、电脑美术等。

二、美术的基本特性

美术之所以又被称为造型艺术、空间艺术、视觉艺术，就在于它的审美基本特性主要体现在造型性、视觉性、空间性和静态性四个方面。

(一) 造型性

造型性是美术最基本的特性。所谓造型，就是塑造客观事物的形象，中国古代画论中称“应物象形”（南齐·谢赫的六法论），它是指艺术家运用一定的物质材料和艺术形式，塑造出欣赏者可以直接感受到的艺术形象。比如绘画是用线条、块面、色彩等在二维空间里塑造形象（图1—1，图1—2，图1—3）；摄影是用影调、色调在二维空间里塑造形象（图1—4）；雕塑则是运用泥土、木头、石材等材质在三维空间里塑造出具有实在物质性的艺术形象（图1—5）；等等。

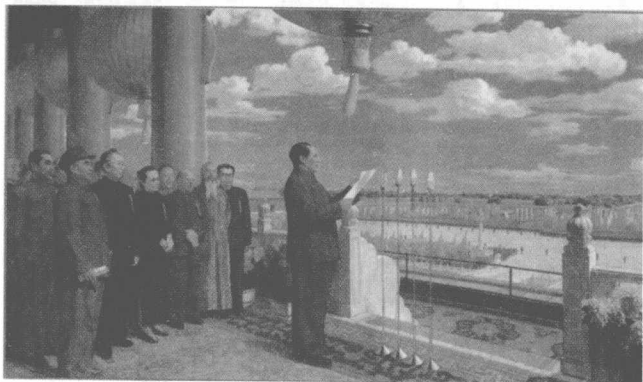

图1—1 《开国大典》（油画）董希文

图1—2 《蒙娜丽莎》（油画）达·芬奇

图1—3 《狼牙山五壮士》（油画）詹建俊

图1—4 《大峡谷》（摄影）

造型性的含义相当广, 如有立体造型 (图 1—6), 也有平面造型; 有色彩造型, 也有黑白造型; 有具象的造型 (图 1—7), 也有抽象的造型; 还有具象与非具象并存的现代造型艺术等形式 (图 1—8)。

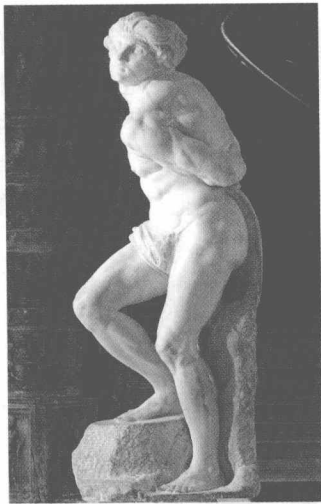

图 1—5 《奴隶》(雕塑) 米开朗基罗

图 1—6 迪科帆船大酒店

图 1—7 《莫蒂希尔夫人像》(油画) 安格尔

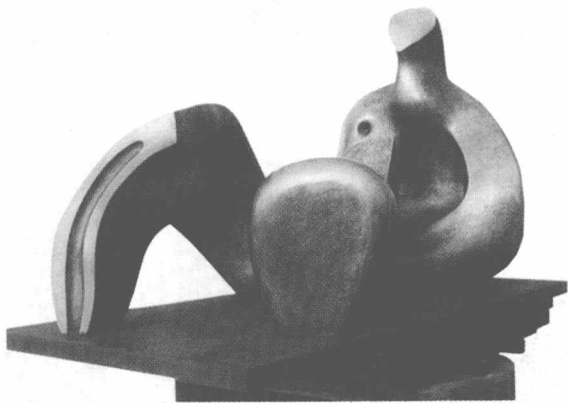

图 1—8 《三件式斜卧像》(雕塑) 摩尔

美术的造型性, 突出表现在美术作品擅长于反映客观事物可视的外部形象。但是美术的任务并不局限于仅仅是逼真地再现外形, 而是要通过对物象外形的塑造,