

教育部师范教育司组织专家审定
高等院校小学教育专业教材

美术基础教程

□ 主编 陈卫和

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

教育部“十二五”规划教材
教育部“十二五”职业教育国家规划教材

美术基础教程

（第2版）

ISBN 978-7-309-07000-0

内容提要

本书是由教育部师范教育司组织专家审定的高等院校小学教育专业美术基础教材,目的是以基础教育课程改革新的教育思想、教学理念帮助学生掌握作为一名小学教师必备的美术知识和能力,从而提高学生的艺术素养。

全书立足美术对于人生的影响,从小学教育的实际需要出发,着重学生美术修养的提高和实用技能的训练。内容分为美术生活、美术欣赏、美术实践三个部分,针对小学教师的美术素养要求,精选基础的美术理论、知识和技能,致力于提高未来小学教师的艺术素养;立足于艺术的感染力和实践性,尽可能保持美术与生活的接近;同时注重美术教材的可操作性,为实际教学提供方便的平台。

本书不仅可作高等院校小学教育专业美术基础课教材,也可作在职小学教师继续教育的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

美术基础教程/陈卫和主编. —北京:高等教育出版社, 2007.1

ISBN 978-7-04-020150-5

I. 美… II. 陈… III. ①美术课—教学研究—师范大学—教材②美术课—教学研究—小学 IV. G623.752

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第163932号

策划编辑	禹明秋	责任编辑	禹明秋	封面设计	王凌波	责任绘图	朱 静
版式设计	范晓红	责任校对	杨凤玲	责任印制	陈伟光		

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京外文印刷厂

开 本 787×1092 1/16
印 张 22
字 数 480 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2007年1月第1版
印 次 2007年1月第1次印刷
定 价 25.30元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 20150-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

高等院校小学教育专业教材总序

教育部师范教育司

我国已进入全面建设小康社会、加速推进现代化建设的新的历史阶段。在这样一个历史阶段，教育越来越成为促进社会全面发展、推动科技迅猛进步，进而不断增强综合国力的重要力量，成为我国从人口大国逐步走向人力资源强国的关键因素。我国的教师教育正面临着前所未有的机遇和挑战。教师教育的改革发展直接关系到千百万教师的成长，关系到素质教育的全面推进，关系到一代新人思想道德、创新精神和实践能力的培养和提高，最终关系到十六大提出的全面建设小康社会奋斗目标的实现。

培养具有较高学历的小学教师是全面建设小康社会和适应基础教育改革与发展的迫切需要，也是我国教师教育发展的必然趋势。为了适应基础教育改革与发展的需要，我国对培养较高学历小学教师工作进行了长时间的积极探索，取得了较大成绩，并积累了许多宝贵经验。《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出：建设高质量的教师队伍是全面推进素质教育的基本保障。教育部在《关于“十五”期间教师教育改革与发展的意见》中明确指出：“开创教师培养的新格局，提高新师资的学历层次。”教育部印发的《关于加强专科以上学历小学教师培养工作的几点意见》（以下简称《意见》）中指出：“教育部将组织制订专科学历小学教师的培养目标、规格，完善和改革课程体系和教学内容，制定《师范高等专科学校三年制小学教育专业教学方案（试行）》，组织编写小学教育专业教材，加强小学教育专业建设。”

开展小学教师培养工作，课程教材建设是关键。当务之急是组织教育科研机构、高等师范大学的专家学者和广大师专院校的教师联合编写出一套高水平、规范化的、专为培养较高学历小学教师使用的教材。

编写小学教育专业课程教材，应该遵循以下原则：

一、时代性与前瞻性。教材要面向现代化、面向世界、面向未来，反映当代社会经济、文化和科技发展的趋势，贴近国际教育改革和我国基础教育课程改革的前沿，体现新的教育理念。

二、基础性与专业性。教材要体现高等专科学校或本科教育的基础性，同时要紧密结合当今小学教育课程改革的趋势和实施素质教育的要求，针对小学教育专业的特征和小学教师的职业特点，力求构建科学的教材体系，提高小学教师的专业化水平。

三、综合性与学有专长。教材要根据现代科技发展和基础教育课程改革综合化的趋势，强化综合素质教育，加强文理渗透，注重科学素养，体现人文精神，加强学科间的相互融合以及信息技术与各学科的整合；同时，根据小学教育的需要，综合性教育与单科性教育相结合，使学生文理兼通，学有专长，一专多能。

四、理论与实践相结合。教材要根据小学教师职前教育的要求，既要科学地安排文化知识课和教育理论课，又要加强实践环节，注重教育实践和科学实验，重视教师职业技能和职业能力的培养。

五、充分体现教材的权威性、专业性、通用性和创新性。以教育部制定的小学教育专业课程方案为编写依据，以本、专科通用为目的，培养、培训沟通，在教材体系框架、内容、呈现方式等方面开拓创新，加大改革力度，充分体现以学生为本的教育理念，使教材从能用、好用上升到教师、学生喜欢用。

高等教育出版社和华东师范大学出版社根据以上原则分别组织编写了有关教材，经过专家审定，我们向各地推荐这套教材，请有关单位和学校酌情选用。

目 录

绪言	1
----------	---

上篇 美术生活篇

第一章 教师与美术	8
第一节 教师形象设计	9
第二节 教学中的美术	17
第三节 校园环境 with 美术	22
第二章 学生与美术	30
第一节 美术与学生发展	30
第二节 认识儿童美术作品	36
第三节 素质教育中的小学美术课程	47

中篇 美术欣赏篇

第三章 形象的魅力	54
第一节 我们身边的视觉艺术	54
第二节 艺术与文化	59
第三节 现实、情感与幻想	65
第四章 形式与风格	72
第一节 有生命的“形式语言”	72
第二节 艺术风格	100
第五章 什么是艺术作品	106
第一节 认识艺术作品	106
第二节 视觉艺术获得提升	111
第三节 突破中心文化观的局限	121
第四节 开放的艺术观	125
第六章 谁是艺术家	128
第一节 匿名的艺术家	128
第二节 艺术家得到承认	133
第三节 中国的艺术家	139

第七章 在美术馆徜徉	143
第一节 美术馆的文化意义	144
第二节 美术馆的类型	147
第三节 美术馆的利用	150

下篇 美术实践篇

第八章 表现造型	154
第一节 速写与简笔画	154
第二节 卡通与漫画	182
第三节 素描	212
第四节 色彩画	248
第五节 雕塑	267
第九章 工艺设计	279
第一节 手工制作	279
第二节 立体构成	289
第三节 平面装饰	301
第四节 数码摄影	315
第五节 电脑图像艺术	325
参考文献	341
跋语	343

绪 言

图1 太行叠嶂/陈卫和

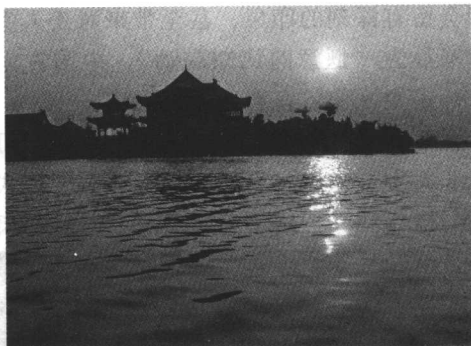

图2 西湖日出/陈卫和

爱美之心，人皆有之。

当我们看到大自然的美景，面对苍山云海（图1）、落日朝霞（图2），不尽的感叹会情不自禁地涌上心头；当我们目遇美术作品，一幅画、一尊雕塑、一件精致的手工艺品等，也常常会引起由衷的感动。心动带来行动，有些人会情不自禁地动手模仿。但是，更多的人会自卑的认为自己是美术“外行”，而只是停留观望。

其实，拥有正常视觉的人都具有美术学习的基础。你能够被美丽的景色吸引、被美好的作品感动，这就是个人美术天赋的体现。以学生全面发展为教育理念的学校，一般都会安排美术课程，为每个人的美术潜能发展提供机会。

把对于世界之美的感受，通过一种视觉方式表现或传达的行为，如画画、摄影、雕塑制作等，都可称作美术活动。而通过欣赏美术作品感觉艺术的形式和内容，通过练习和尝试，学会用种种方法来表达自己的这些感觉，就是美术学习。

美术学习是一种艺术学习，与其他学科有着不同的学习要求和方法，即使与同属艺术学科的音乐学习也不一样。诸如感官训练和音乐学习注重听觉不同，美术学习注重不断促进视觉能力的敏锐发展。美术学习中强调对于形状、线条、色彩、肌理、结构、空间等等产生实际的感受，帮助学习者形成对于形象的敏感，对于美术形式的认知，同时也建构起个人的审美认识。而采用其他学科的学习方法，往往容易偏向于把美术作为知识来学习，特别是作为考试的知识来学习，以为对美术知识的理解就等于掌握美术，其结果是南辕北辙。美术不是属于理解的课程，而是属于感觉的课程。例如说，光看书是学不会画画的，学习绘画一定要体验，要心、手、眼相应相随。

那么，作为美术课程应该怎样进行？学习时要注意哪些方法？这是美术学习者必须解决的基本问题。我们不妨先来一番讨论。

艺术认知与科学认知有什么不同？

艺术是一种认知活动吗？当科学主义盛行时，只关注逻辑分析的知识及其认识方式，只承认理性思维，而冷落感性认识。在今天，这个问题已经有了肯定的答案，阅读一首诗，聆听一首乐曲，观赏一片自然风景，欣赏者也许得不出明晰的结论，但他却会留有深刻的印象，甚至带来对于人生或者自然的透彻感悟、豁然通达。西方心理学家称为“惬意的认知震动”，中国古人说得更好，“室中之音、相中之色、水中之月、镜中之像，言有尽而意无穷。”^①

认知是各种形式知识的总称，知识可分为文字性知识和非文字性知识。艺术主要是非文字性知识，表现为对于情感、形式、智慧的内心把握，具有思维的综合性和方法的操作性。特别是美术活动，其过程离不开可视的形象和对物质材料的处理。

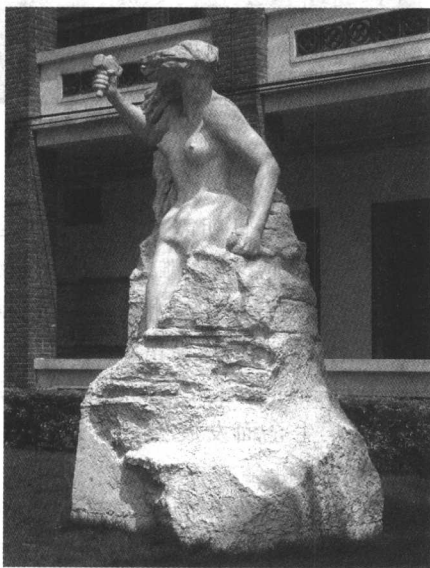

图3 自我塑造/潘鹤

图4 蒙娜丽莎/达·芬奇（意大利）

试一试让我们用语言来描述《自我塑造》（图3）、《蒙娜丽莎》（图4）和用绘画的工具材料临摹这两幅作品，这两种方法给我们带来的心理感受、思维过程、采用方法都是迥然不同的。前者显得思维单一并依靠语言逻辑推理深入，后者却要求具有综合的能力，思维的丰富和形象的深入是语言所难以描述的。

艺术不仅是一种独特的认知活动，而且是人类独有的认知能力。艺术家采用极为精湛而丰富的艺术手法，通过艺术作品，深刻地展示自然、社会和人类的心灵。我们则通过美术的途径增加对于自身和世界的了解，提高我们解决问题和创造性生活的水平。获得艺术认知的能力，是良好教育的结果，并能帮助我们更加适应多元文化背景下现代社会的发展。

^① [宋]严羽·沧浪诗话·诗辨

美术学习方式和别的学科一样吗？

在秩序井然的课堂里聆听老师教学，然后进行口头或者书面的练习，我们中小学十几年经历的课程大都是这样的，美术学习难道有不同吗？如果只是把美术作为知识来学习，也大致会采用这样的教学方式。但是，如果把美术作为能力来培养，学习必须采取进入美术实践情景的艺术学徒方式。美术必须在做中学，不多实践是学不会的。如图5、图6所示。

图5 在画室学习素描

图6 在木雕工作室学习雕刻

其实，美术学习是相当古老的学习，古老的学习内容首先是人类在与自然交往过程中建立起来的各种感觉，如视觉、触觉，甚至是直觉，这都是属于感性的学习。现代学校教育强调科学知识，注重理性活动，感性学习的环境和机会越来越少，学生的感觉自然越来越麻木。

在现实生活中我们看到，艺术家和其他领域专家成长道路多有不同，很多人完全是自己拜师学艺，凭着兴趣不懈努力，最终成为一代名师。他们的学习方式是实践经验型的，最终同样成就人生价值。历史上确实有许多这样的美术家，古今中外不乏其例，他们成才的经历对于我们是一种启发。

美术是以实践为主的学习，掌握工具材料和方法固然有很强的技术性，但是手段不是目的，掌握技能的过程是建立与艺术的亲密接触，塑造美的兴趣和热情是技术学习的动力。这种以实践经验为主的学习方式，无形中改变我们的思维定式，让我们对

图7 奇思妙想的儿童画作品

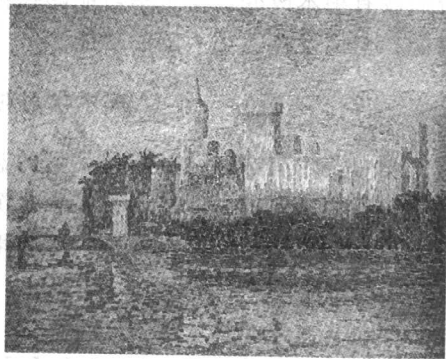

图8 光色动人的印象派绘画作品

事物的认识和理解产生另一种可能。

美术实践学习将使我们抛却日常成见和理性概念，返回感性的视觉原点，以儿童般纯真的眼睛去观察对象，获得对于常见事物全新的认识和印象，这就是发现的开始（图7、图8）。美术学习的结果是让我们涤除心灵的世俗之见，具有天真好奇的美术眼光，所谓用第三只眼看世界，你会不断发现周围世界原来这般丰富，这样美好！

美术学习中要注意什么问题？

当我们知晓美术学习是艺术学习，学习方式和特点都别具一格时，开始可能会有不知如何学习的感觉。因为基本适应了所谓科学的教学方式后，要转换到艺术的学习方式，会有些不知所措。艺术学习中看上去反常规的做法，往往令学习者产生先入的理性抵制，因而需要大胆地实践和自觉地破解。

比如艺术首先强调有感觉。绘画时要画一条直线，依靠直尺来画当然又快又好，常规思维认为这种科学的方法既讲效率又很精确；而艺术强调感觉的表达，直线里要蕴涵尽可能多的感觉因素，所以徒手画下那似直不直的线条，能够更多地传达出作者的感觉。画画时不主张借助尺来画线，因为那样画下的线缺少丰富的感觉。这就体现了艺术思维不同于常规想法的地方。

艺术从本质上说是感性的活动，一开始就和人类的生存紧密结合，自然而然形成了人类的艺术发展史。从原始社会的石器雕刻到现代社会的绘画、工艺、设计和建筑，无一不是人类生命需求的驱动。每件艺术品的诞生不是预设的结果，而是原始的内心冲动起着潜在的推动作用。所以，美术需要在做中去感悟，不是想好了去做，而是边做边想，甚至只做不想，直到你的直觉领悟能力被激活。

这不等于说美术活动不要用脑子，而是强调美术学习要启动平时很少利用的那部分脑资源。现代脑科学研究已经证明，人的大脑左右分区，分别控制不同类型的认知思维。左脑习惯采用语言概念、按照时间的顺序进行分析，强调逻辑，比较理性；右脑却喜欢整体感知，在空间之上进行综合，强调直觉，比较感性。很明显，我们学习活动大部分时候都是习惯于左脑的方式，美术学习则要转换为右脑方式。

人类的进化一直重视左脑的功能，以至于人类大脑的不均衡发展，目前的学校教育尚没有根本改变。美术学习能够弥补现代学校教学活动的缺陷，帮助我们激活右脑潜能，全面发挥人类大脑的功能。

美术学习对一个人有哪些益处？

学习美术有诸多益处，但最大的益处落在无形之处，尽在不言中，将相伴你快乐一生！我们现在的学习状况说来很是沉重，大学文理分科导致精神和人格的矛盾和分裂。有一则网络短文夸张而不无幽默地道出学生现状：

文科生看理科生：呆。

理科生看文科生：酸。

文科生最头痛的事：1530元存了3个月零7天，利息2.14%，扣去20%利息税，最后总共是多少？

理科生最头痛的事：情人节的前一天，在烛光下苦思冥想，给女朋友的卡片上写点什么才好呢？

文科生对文科生吹嘘：最近我对爱因斯坦的相对论做了进一步的研究。

理科生对理科生吹嘘：《红楼梦》中的诗词歌赋我已烂熟于心。

两科女生的理想男友：文科男生的嘴（甜）+理科男生的腿（勤）。

两科男生的理想女友：文科女生的外表（美）+理科女生的头脑（慧）。

文科生最沮丧的事：碰见一个诗词比自己记得多的理科生。

理科生最沮丧的事：碰见一个电脑比自己玩得好的文科生。^①

以上的描写虽然有些夸张，但是形象生动地指出目前学校教育强调专业分工对于人的限制和影响。为了让我们自觉提高自己的艺术修养，超越这些局限和所谓的文理分科，把自己变成全面发展的人，为数不多的美术课时就显得不可缺少和替代，因为美术活动有助于全面发展人的种种潜能。

当一个人具备美术素养，可以为自己生活和工作增添色彩，具有较高的精神境界和人生趣味，获得更加丰富的人生体验和健全的人格特质。

你对于美术的兴趣和素养，让你有脱俗的眼光，广博的情怀，率真的气质。

无论你身在何处，敏锐的视觉感官让你成为美的欣赏者，随时随地都将有美的发现。

当面对美丽的事物有所动时，美术的能力可以记录和表现你心中的感觉，展现你的想象和创造。

庄子说过：天地有大美而不言。我们虽然生活在天地之间，但对美可能浑然不觉。美术为我们提供非文字的学习途径，从而理解美带给我们的不言之教。

美术学习是具有特别意义的学习，将给我们别样的经历，独特的感受，和谐的发展。

让我们赶快开始吧！

^① 青年作家网络文学（第一期），2001

上篇

美术生活篇

教学提示：

本篇通过案例介绍走近学校教育的实际，具有一定的可读性。教学时可采取考察和讨论相结合的方式，大约安排 10~15 课时。

美术生活篇 第一章

► 案例：《美术的范围有多大？》

一位老师在初中二年级上课时，和学生交谈说：“美术是视觉艺术，人们也称它为‘造型艺术’和‘空间艺术’。同学们上了多年的美术课，大家是怎样理解美术课程的？你们觉得美术的范围有多大？”

同学们安静地思考。

老师随意点名，请学生回答问题。

这位被点名的学生一时很难说清楚，他比划了很久，说：“很大很大！美术的范围非常大。”

大家都友好地笑了。

他的同桌补充说：“美术不仅仅是书本上说的绘画、工艺、雕塑、建筑艺术等，美术的范围很大，遍布在大自然的每一个角落。”

另一位学生补充说：“美术就在我们的生活中，我们的视觉范围有多大，美术的领域就有多宽。”

学生碰到问题往往求教于教师，如果你是一名教师，你将如何回答呢？

当我们走上教师工作岗位的时候，会发现原来教师与美术的关系这样密切，会发现校园是这样的美丽，如图 1-1 所示。教学工作也会因为自己的美术修养而带来意想不到的乐趣。

图 1-1 美丽的校园全景

第一章 教师与美术

古人早就悟出“亲其师，信其言，乐其道”的道理，师与道之间通过师生关系发生作用。学校素质教育要求面向全体学生，学生全面发展，教师在其中发挥着核心作用。学生对教师的追随是教育成功的基础，学生只有接受我们，才会接受我们的教学。美术学习具有建构人的审美心理结构的作用，爱美、懂美、会美的教师往往赢得学生喜爱甚至崇拜。因此提高教师的美术素养，涵养教师的艺术气质，不仅能提升自己的生活品位，而且对于教师工作益处多多。