

尤天虹※主编

美术 ◇ 综合 - 探索

五年制师范音乐·美术·舞蹈系列教材

M

E

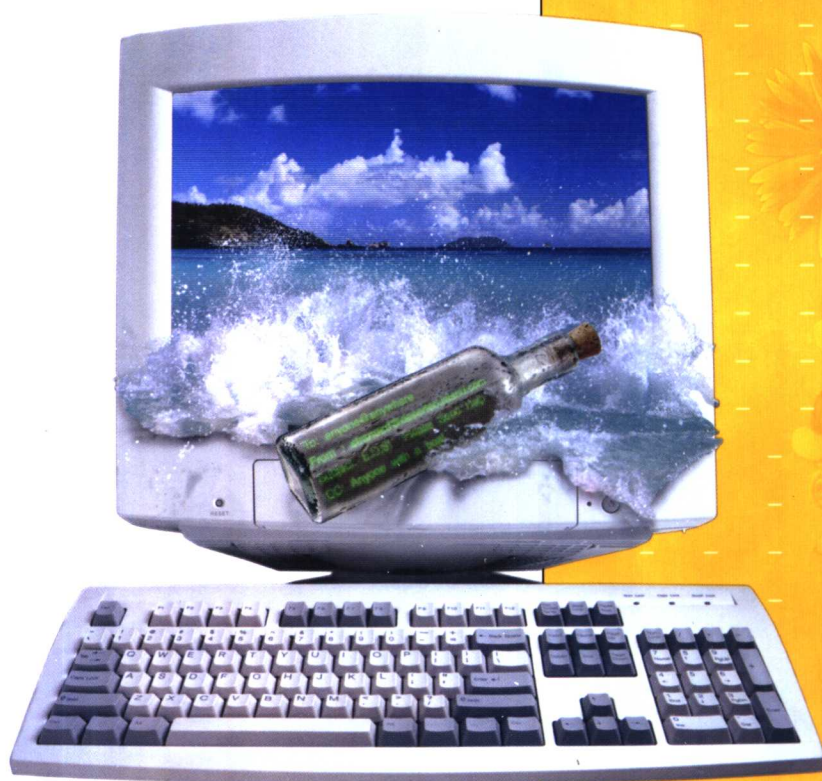
I

S

H

U

江苏省教育厅组织编写

全一册 1~5 年级适用

河海大学出版社

丁-43

1/11

美术 ◇ 综合 - 探索

五年制师范音乐·美术·舞蹈系列教材

江苏省教育厅组织编写

尤天虹※主编

边 霞※主审

M E I S H U

全一册 1~5 年级适用

河 海 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

美术·综合—探索/尤天虹主编. —南京: 河海大学出版社, 2003.8

(五年制师范音乐、美术、舞蹈系列教材)

ISBN 7-5630-1872-7

I. 美... II. 尤... III. 美术—师范大专—教材
IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 073865 号

书 名 / 美术·综合—探索 (全一册 1~5 年级适用)

书 号 / ISBN 7-5630-1872-7/J·28

责任编辑 / 周 勤

装帧设计 / 步江华

出版发行 / 河海大学出版社

地 址 / 南京西康路 1 号 (邮编: 210098)

电 话 / (025)3737852(总编室) (025)3722833(发行部)

经 销 / 江苏省新华书店

印 刷 / 扬中市印刷有限公司

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 9.75 印张

版 次 / 2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

美术全套总定价 / 124.00 元 (单价: 31.00 元 共 4 册)

《五年制师范美术系列教材》编委会

主 任：殷翔文

副主任：吴 远 严正广 尤天虹

编委会委员（以姓氏笔画为序）：

王承昊	王建林	尤剑青	毛一民
朱 旗	华龙宝	李焕岭	李 璞
吴加力	张兆臣	张劲扬	张树华
陈 彤	陈祝林	陈景国	宗华婷
周中华	黄进民	曹鸣喜	董国俊
温巍山	褚培岩	傅祝余	

序 言

周德藩

从 20 世纪初至今近 100 年来，中等师范学校为我国培养了大批的小学教师。这为我国普及小学阶段教育奠定了坚实的基础。从 20 世纪 80 年代中期开始创办的“小教大专实验班”，以及后来实施的“初中毕业生五年一贯制师范学校”的创办，为提高小学教师学历层次，从总体上提高教师素质开创了新的阶段和局面。

上世纪以来，我国的师范教育体系，随着整个教育体系的变化，特别是高等教育的大变革而发生了巨大的变化。但是五年制师范学校的存在不失为当前教育改革中的重要形式之一。一位教育部的负责人曾对我说：“如果在我们的任期内，能真正把小学教师普遍提高到现在五年制大专的水平，就是一件了不起的事。”我以为此话是中肯的，充满了师范人的真情实感。

五年制师范成为师范教育的一大类，而且有了十多年的丰富实践，现有任务就应该使其制度化。一是明确其大专学历地位；二是形成规范体系；三是要建立自身的课程体系，从目标、结构到教材都要形成体系。

由河海大学出版社出版的这套书就是这样一个教材体系的一部分。

小学教育中的艺术教育是非常重要的。艺术是人类的一种语言，而且还是一种世界性语言，是人类最具感召力的表现形式。同学们掌握人类创造的艺术语言，不仅能表达自己的思想和情感，而且能启迪自己的智慧。为此提高教师的艺术修养、培养专门的艺术教师便是师范教育义不容辞的责任。

相信这套书的出版对师范的艺术教育和小学艺术教育的发展大有裨益。

2003 年 8 月于南京

编者 的话

音乐、美术课程是五年制师范的专业必修课程，对于完善师范生的职业人格，提高师范生的综合素质具有重要的作用。在新一轮基础教育课程改革的背景下，为使师范学校的艺术教育进一步适应学生发展和基础教育的需要，江苏省教育厅师资处组织编写了五年制师范学校音乐、美术系列教材。

美术系列教材根据学生美术学习的活动方式，按《造型·表现》、《设计·工艺》、《鉴赏·评述》、《综合·探索》等四个学习领域进行分册编写，全套四册。《造型·表现》主要内容包括基础造型能力训练和运用各种美术媒材与技巧进行表现的规律与方法，重在培养学生的艺术感知力和造型表现能力。《设计·工艺》主要内容包括基础图案、平面设计与应用、立体构成、立体设计与应用、传统手工艺等，重在培养学生的艺术创意和动手能力。《鉴赏·评述》主要内容包括美术常识和美术鉴赏常识、中国古代美术、外国古代美术、中国近现代美术、外国现代美术等，重在培养学生对中外美术文化的理解和对美术作品的鉴赏评述能力。

本教材主要内容包括美术学科内部的综合、美术学科与其他学科的综合、校园环境设计中多种美术门类的综合、电脑美术设计和小学美术教学探索等，重在培养学生的综合实践能力。

本教材力求体现时代精神，将美术与生活、情感、文化、科学有机结合，注重学生美术素养和人文素养的整合发展。教材采用单元教学的编写体例，注意必修与选修内容的内在联系和体系的完整性，不仅可以满足美术课堂教学的需要，还可以满足学生进一步发展个性特长的需要。教材没有具体规定各年级的学习内容，给教师释放教学智慧提供了一定的空间，需要教师根据培养目标和本校实际，结合不同年级的学生特点，进行创造性的编排组合。

本教材由尤天虹主编。南京师范大学教科院边霞博士主审。其他参编者：第一单元执笔黄载文，第二单元执笔宗卫和、李焕岭，第三单元执笔李焕岭，第四单元执笔夏万杰，第五单元执笔尤天虹。

教材在编写进程中，吸取了美术教育界有关专家的理论精华，所用图稿除作者提供外，部分选自有关出版物，未能一一注明，在此一并表示谢意。由于有些作品的作者事先难以取得联系，但其作品的确有利于教学，故予以采用，请相关作者及时与有关方面取得联系，以付稿酬。

美术系列教材的编写得到了江苏省教育厅领导及有关高校专家、学者的大力支持与帮助。南京艺术学院奚传绩教授对教材的编写提纲进行了审定，在此表示感谢。由于编写者水平所限，且时间仓促，错误难免，希望各地在试用中多提宝贵意见。

第一单元 美术学科内部的综合 /1

第一课 丰富多彩的造型表现 /1

第二课 从民间艺术认识不同领域的综合表现 /12

第二单元 美术与其他学科的综合 /26

第一课 美术与文学 /26

第二课 美术与音乐 /32

第三课 美术与科学 /38

第四课 美术与劳技 /43

第五课 多学科的综合（选修） /47

第三单元 综合实践探索 /49

第一课 校园环境艺术设计 /49

第二课 展示设计 /52

第三课 节日环境（选修） /55

第四单元 计算机美术探索 /57

第一课 计算机美术的基础理论 /57

第二课 美术平面设计的常用软件 /64

第三课 计算机平面设计的应用 /88

第四课 其他软件简介（选修） /98

第五单元 小学美术教学 /101

第一课 小学美术课程的性质、价值与基本理念 /101

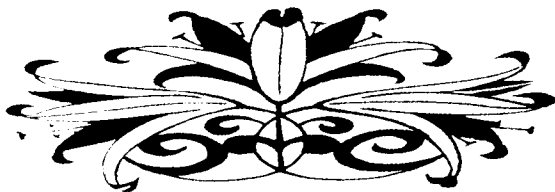
第二课 小学美术课程的目标及内容 /104

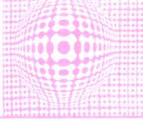
第三课 小学生身心发展特点和造型活动的发展 /108

第四课 小学美术教学的原则和基本方法 /113

第五课 小学美术四个领域的教学 /117

第六课 小学美术课堂教学的设计、实施与评价 /132

第一单元 美术学科内部的综合

第一课 丰富多彩的造型表现

自古以来人类探究未知世界的好奇心一刻未停。人们探究生命现象的精神本质没变，而在艺术——人类精神活动的物化形式上，却催生出多元共生的文化现象。

人们面对同样的景物在进行艺术表现时不再要求一个模式，而更强调和鼓励人们将自己对景物的直观感觉通过与心灵的交融，幻化出新的、独特的形象语言与大家交流。不管显示的是稚拙或巧妙，初浅或深邃，只要表现出了生命的律动特质，都会令人称奇并耳目一新。

不拘一格的艺术表现方式，使人们看待世界的方式变得多样化，人们有了平等说话的机会，变得更加自信，并且极大地促进了人们的创造欲望，催动时代的步伐快速迈进！

1. 结构细致，疏密有致，一气呵成，充满自信的线描造型(图 1-1 ~ 图 1-9)

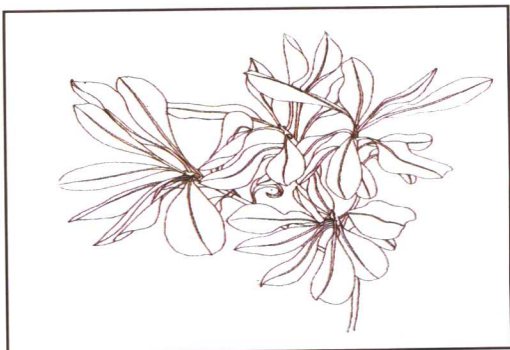

图 1-1 线描树叶写生

图 1-2 线描花卉写生

一、充满自信的装饰线描造型

线是人们描画事物时用以界定物象轮廓的主要表现方式，直或曲，粗或细，粗糙或光滑等等，刚、柔、拙、秀，充满着画者对所表达事物的情感意境，充满着人为美化的装饰情趣。

图 1-3 线图描建筑写生

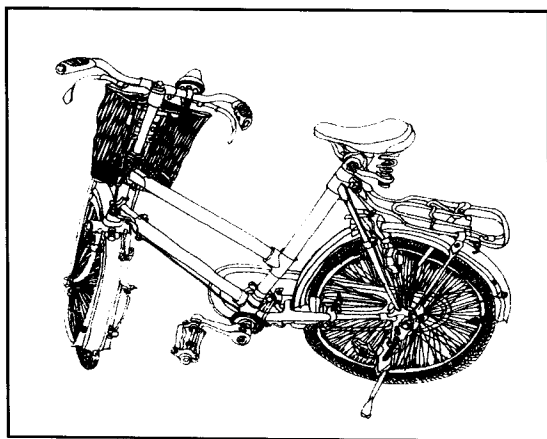

图 1-4 线描自行车写生

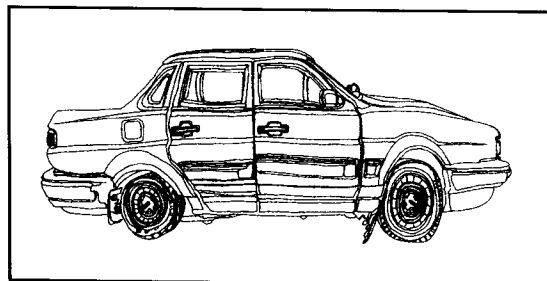

图 1-5 线描轿车写生

图 1-6 线描人像写生

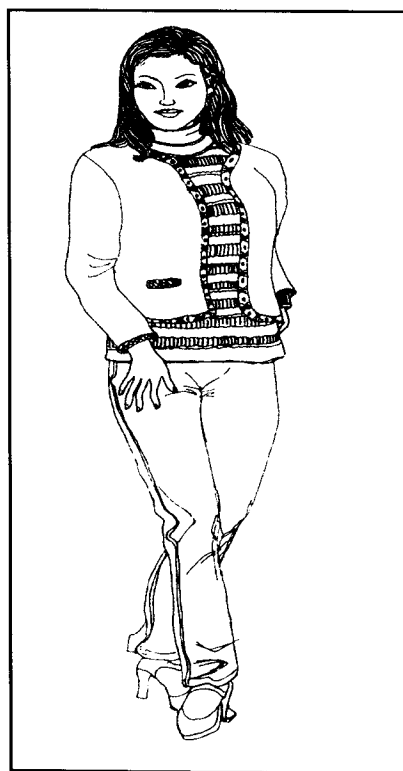

图 1-7 全身像写生

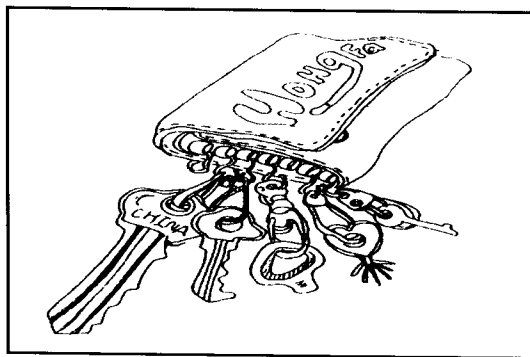

图 1-8 线描钥匙写生

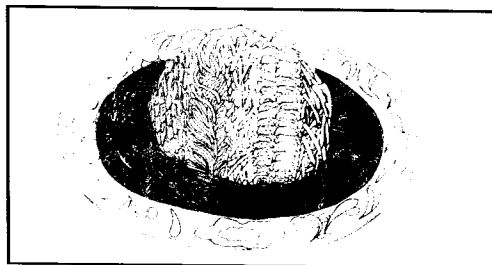

图 1-9 线描蔬菜写生

2. 有趣的夸张造型(图1-10 ~ 图1-13)

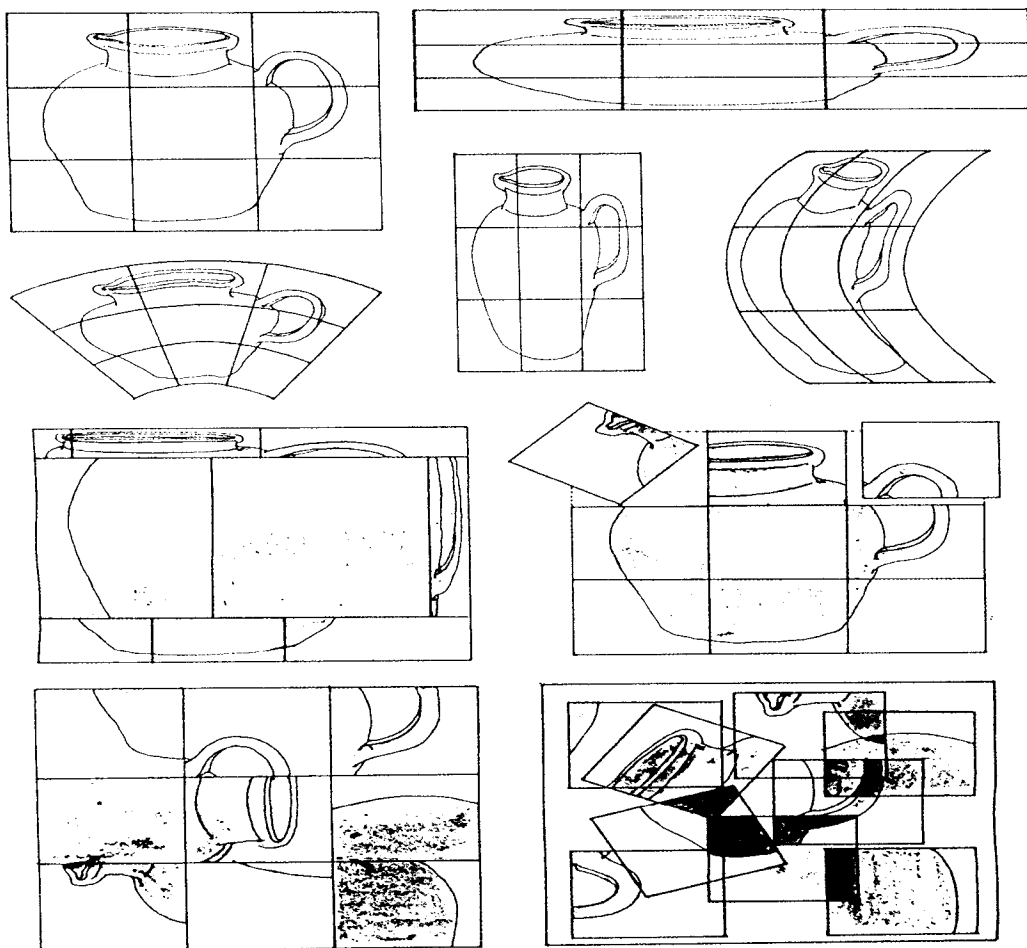

图 1-10 机械式夸张图例

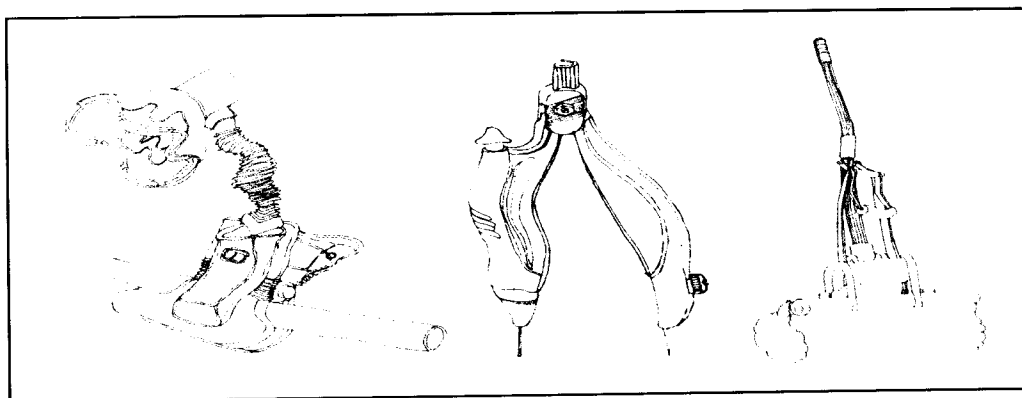

图 1-11 物品的线描夸张写生图例

图 1-12 人像夸张图例

图 1-13 秀美与拙美夸张

3. 装饰风格的造型

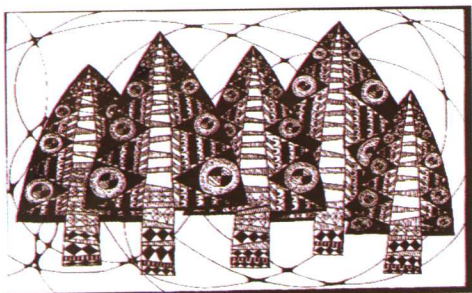
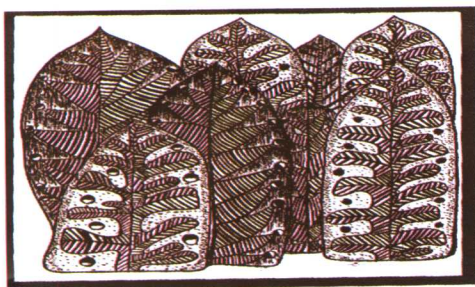

图 1-14 树的装饰图例

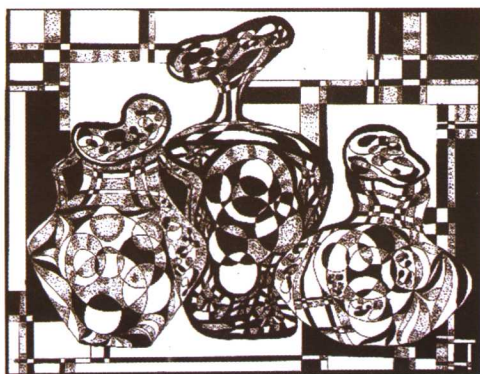

图 1-15 静物装饰图例

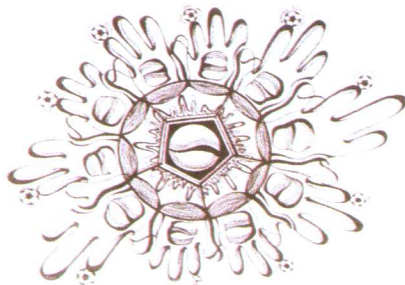
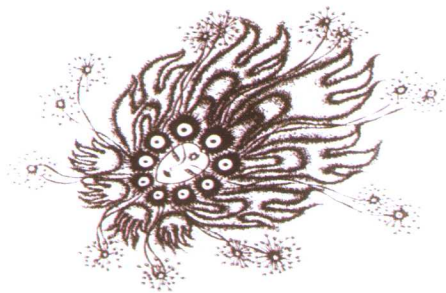
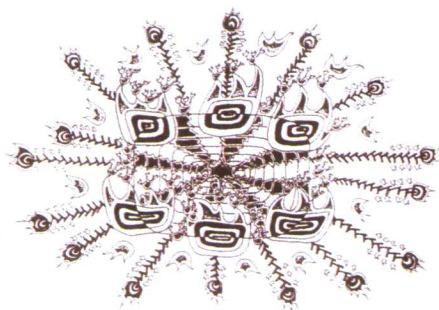

图 1-16 太阳装饰图例

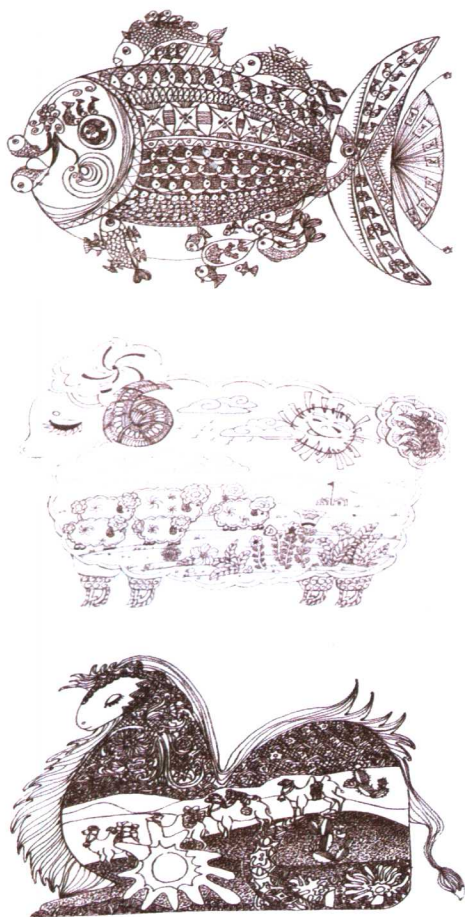

图 1-17 动物装饰图例

图 1-18 人物装饰图例

二、色彩表现的多种技法

1. 以水粉颜料为主的各种表现手法

图 1-19 平涂法静物画图例

图 1-20 渐变法静物画图例

图 1-21 湿画法静物画图例

图 1-24 改变色调的静物画图例

图 1-22 点彩法静物画图例

图 1-25 夸张手法的静物画图例

图 1-23 刮色法静物画图例

2. 其他材料的表现手法

图 1-26 油画棒静物画图例

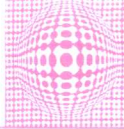

图 1-27 彩色墨水画法图例

图 1-30 水墨装饰画图例

图 1-28 纸板拓印法图例

三、不同表现风格的绘画作品

图 1-31 写实主义风格绘画图例（法国）柯罗

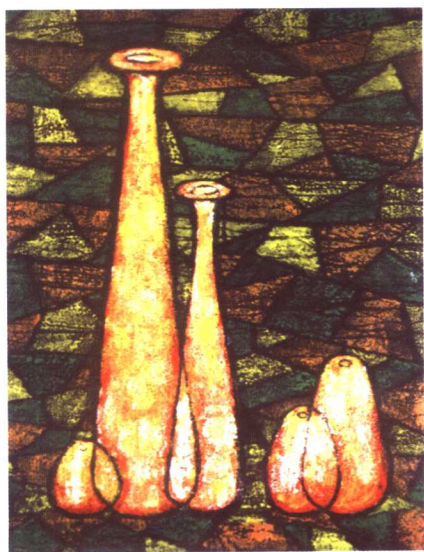

图 1-29 彩墨静物画图例

图 1-32 印象主义风格绘画图例（法国）塞尚

图 1-33 表现主义风格绘画图例 (俄罗斯) 康丁斯基

图 1-34 原始神秘主义风格绘画图例 (法国) 卢梭

图 1-35 抽象主义风格绘画图例 (瑞士) 克利

图 1-36 抽象主义风格绘画图例 (俄罗斯) 康丁斯基

四、不同表现风格的雕塑作品

1. 写实风格的雕塑 (图 1-37 ~ 图 1-39)

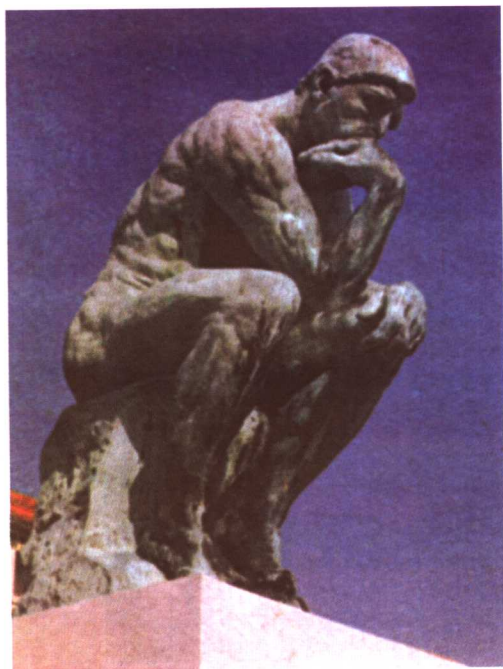

图 1-37

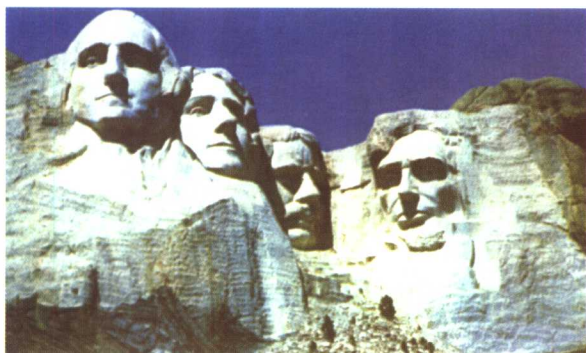
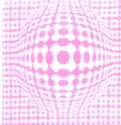

图 1-38

图 1-39

2. 意象化风格的雕塑(图1-40、图1-41)

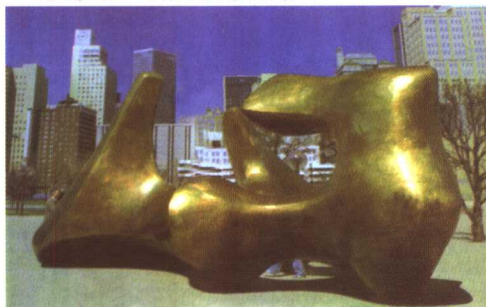

图 1-40

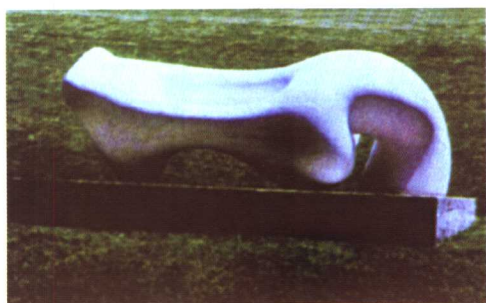

图 1-41

3. 装饰风格的雕塑(图1-42、图1-43)

图 1-42

图 1-43

4. 现代抽象风格的雕塑(图1-44、图1-45)

图 1-44

图 1-45

训练课题建议:

① 以“四季”、“收获”、“我们的生活”、“童年的回忆”、“家乡”、“少女与花”、“过年”、“母与子”、“海底世界”、“神秘的太空”、“民间艺韵”、“科幻世界”等熟悉的或有兴趣的内容为题,进行丰富多彩的造型表现。要求构思巧妙,形象丰富有趣(具有相当的可读信息

量),丰满造型,色调、明度配调恰当,手法新颖,做工精细。

② 运用钢笔线描的形式进行静物、植物花卉、人物的夸张写生。要求用笔肯定、线条流畅、夸张生动有趣。

参考图例:

图 1-46 灯彩娃 黄淑丽

图 1-47 金梭银梭 王艳

图 1-48 剥玉米 孙佃珍 《安塞民间绘画精品》