

总主编 惠 中

21世纪
小学教师
教育系列教材

美术基础

(第三版)

●主编 陈小珩

中国 人 民 大 学 出 版 社

总主编 惠 中

美术基础

(第三版)

 21世纪
小学教师
教育系列教材

● 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/陈小珩主编. —3 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 4
21 世纪小学教师教育系列教材
ISBN 978-7-300-21019-3

I. ①美… II. ①陈… III. ①美术课-教学研究-小学教师-师资培养-教材 IV. ①G623. 752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 060414 号

21 世纪小学教师教育系列教材

总主编 惠 中

美术基础 (第三版)

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

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京易丰印捷科技股份有限公司

规 格 170 mm×228 mm 16 开本

印 张 17

字 数 314 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2006 年 12 月第 1 版

2015 年 5 月第 3 版

印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

定 价 39.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

教师是教育事业发展的基础，是提高教育质量、办好人民满意教育的关键。《国务院关于加强教师队伍建设的意见》明确提出，我国教师队伍建设的总体目标是：“到 2020 年，形成一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。”为了实现这一目标，国家加大了教师教育改革的推进力度。2011 年 10 月，教育部在北京召开全国教师教育课程改革工作会议，颁布了《教育部关于大力推进教师教育课程改革的意见》和《教师教育课程标准（试行）》，对深入推进教师教育课程改革作出了总体部署。2012 年 2 月，教育部在广泛征求意见的基础上，正式颁布《幼儿园教师专业标准（试行）》、《小学教师专业标准（试行）》和《中学教师专业标准（试行）》，将其作为教师培养、准入、培训、考核等工作的重要依据。与此同时，为了严把教师入口关，教育部制定了教师资格考试指导意见和定期注册试行办法，颁布了考试标准，并于 2011 年底将浙江、湖北作为国家教师资格考试试点，预计于 2015 年左右在全国全面推行教师资格考试。

教育部关于教师教育改革的系列重大部署对我国教师教育发展将产生积极、深远的影响。其中，各类“教师专业标准（试行）”明确提出了对合格中小幼教师的专业要求，为促进中小幼教师的专业化发展、建设一支高素质的教师队伍提供了基本准则；《教师教育课程标准（试行）》则聚焦教师教育课程的改革，其所倡导的基本理念、基本标准和课程模块等，对中小幼教师教育的课程设置、教学内容和培养方式的改革提出了具体、明确的要求；教师资格考试制度改革明确废止了我国教师资格认定的“双轨制”，要求师范生和非师范生必须参加国家统一的教师资格考试，包括笔试和面试，考试成绩合格者方能认定教师资格，必然对教师教育机构的教师培养产生一定的冲击……这一切，都要求教师教育机构、教师教育工作者和研究者关注教师教育改革的动态，研究和领会教师教育改革的精神，进一步推进教师教育的课程教学改革工作。

在我国 1 200 万中小幼教师队伍中，小学教师占了近半壁江山，小学教师队伍建设是我国教师教育发展的一个重要方面。20 世纪 90 年代以来，随着我国经济、社会和教育事

业的发展,我国三级师范教育体系逐步向二级甚至一级师范教育体系过渡,小学教师培养也经历了由以中专学历为主体,到大学专科和本科学历占主导地位的迅速转型。据不完全统计,目前各类教师教育机构开设的本科小学教育专业有 160 多个,开设的专科初等教育专业有近 200 个,形成了十分庞大的小学教师培养规模。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,经过小学教师教育界同人多年的实践探索和理论研究,其专业建设已取得许多重要成果。但毋庸讳言,其专业建设中依然存在着诸如培养模式不够清晰、课程设置不尽合理、课程内容简单照搬、培养方式变化不大等问题。特别值得指出的是,高等教育大众化带来的高等院校升格和结构调整,灵活、开放的教师教育体系构建带来的师范院校的重新定位和内部重组,小学教师培养迅速高学历化带来的培养模式变革和课程教学改革,都迫切要求我们贯彻落实教育部教师教育改革的精神,以培养造就高素质专业化小学教师为目标,创新教师教育课程理念,优化教师教育课程结构,改革课程教学内容,改进教学方法和手段,强化教育实践环节,加强小学教育专业建设,提高小学教师的培养质量。

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,教材建设涉及教育理念的更新、教学内容的选择和教学方式的变革,加强小学教育专业的教材建设是保证小学教师培养质量的重要方面。高学历小学教师的培养模式、课程体系仍处于探索之中,《教师教育课程标准(试行)》的颁发也必然导致小学教师培养课程的结构调整,加之国家教师资格考试制度改革对小学教师培养提出了新的要求,这些都应该体现在小学教育专业的教材之中。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”。

在这套教材的组织编写过程中,我们始终坚持并力图实现以下目标:

第一,根据《教育部关于大力推进教师教育课程改革的意见》、《教师教育课程标准(试行)》的精神,按照小学教育专业培养模式改革和课程结构调整的要求,精心设计系列教材结构和具体编写项目。我们将本套教材设计为小学教师教育理论系列、小学教师学科教育系列和小学教师教育教学实践系列三个部分,分别针对小学教育专业师范生的教师教育理论课程的学习、主要任教学科专业基础课程的学习和小学教育教学实践能力提升三个方面。在具体教材项目选择方面,则注意与小学教育专业的课程改革相吻合,除了基本覆盖该专业传统基础课程之外,还设计了《小学教育基础》、《小学生认知与学习》、《小学数学思维方法》、《儿童文学》、《小学语文教学设计与案例分析》、《小学数学教学设计与案例分析》、《小学班队活动设计》、《小学科学活动与指导》、《小学综合实践活动设计与组织》、《小学生心理健康与辅导》等教材,希望能够填补小学教育专业教材建设的一些空白。

第二,根据《小学教师专业标准(试行)》对小学教师的具体要求,坚持育人为本的基本理念,精心选择教材编写内容。教育生理和心理都处于迅速成长期的 6~12 岁儿童,

要求小学教师具有良好的师德，要关爱小学生，尊重小学生人格，富有爱心、责任心、耐心和细心等，也要求小学教师具有综合的专业素养，具备合理的知识结构和多方面的专业能力。我们必须改变长期以来以学科知识体系为主线的教材内容组织方式，而应以小学教师的职业需要为前提，关注小学教育专业师范生培养实际，关注未来小学教师专业素养的养成，关注小学教育新课程改革的方向，关注小学不同版本教材的内容差异，并兼顾在职小学教师专业发展和培训的需要，选择合适的教学内容，形成具有自身特色的教材知识体系。

第三，根据国家教师资格考试制度改革的要求，突出实践取向和能力培养，将学科知识、教育理论与教育实践有机结合，以培养未来小学教师教书育人的实践能力。本套教材的编写十分注重从解决小学教育教学实践中的问题出发，其中教育理论知识学习以学生能理解和运用为目的，教育教学实践能力培养注重学生实践体验和反思的过程，同时兼顾国家教师资格考试相关内容与技能训练，以推动小学教师教育的教学方式和学习方式的变革。

第四，在教材的编写体例和内容呈现方式上，本套教材注意学习借鉴国内外相关高等教育教材的成功经验，根据不同的教材系列设计出更加灵活的编写体例，增加更多课堂和教育案例与相关知识专栏。写作语言风格活泼，避免简单的理论说教，以适合当代教育工作者阅读和学习的需要。

组织编写“21 世纪小学教师教育系列教材”是一项庞大的系统工程，此项工作不仅得到了全国许多从事小学教师教育的兄弟院校领导的大力支持、中国人民大学出版社领导的直接关心和策划编辑的精心策划，更有赖于各分册主编和编写者的辛勤劳动，以及教育部小学教育特色专业建设项目和上海市高校内涵建设项目所给予的资助，对此我们一并表示衷心感谢！

本人从事小学教师教育研究已有 20 年之久，也先后主持和参与了一些小学教师教育教材建设项目，在自己学术研究和职业生涯的最后阶段，我愿将多年从事小学教师教育研究的成果和经验，将自己参与教育部许多教师教育重大改革项目的思考和启示，运用于本套教材的编写过程中。希望通过各方的积极参与和共同努力，能够编写出反映教师教育改革与发展趋势的、具有特色的小学教师教育教材，为小学教育专业建设和小学教师专业发展尽绵薄之力。

是为序。

惠 中

2014 年 8 月 2 日

于上海师范大学教苑楼

第三版前言

近年来我国小学教育事业迅速发展，几年前再版的《美术基础》作为小学教师素质教育必备的通识教育系列教材，在使用过程中发现已经与小学教学改革不断深化的需求产生了差距。这次，我们根据近年来美术教学实践的体会和小学课改的反馈，再次对《美术基础》进行了修订。

修订后的教材仍然分四个板块，在保留原书基本框架的基础上，对部分章节作了较大的修改，重点突出教材的实用性，加强未来小学教师的职前基本技能训练和美术素质的培养，以提高他们的综合素质和综合实践能力。

本教材由陈小珩、黄海波、杨罗丹、程卓行合作撰写，第三版修订由陈小珩完成定稿。本教材在教学实践中得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支持，他们对本教材提出了不少宝贵的意见和建议，在此一并表示感谢。修订中我们也认真地考虑和吸取了大家的意见与建议，并在教材的修订本中将其体现出来。

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与支持，在此表示衷心的感谢。

陈小珩

2015年1月

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。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，加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、掌握运用色彩规律来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，让学生在学中能开阔视野、陶冶情操、增长美术知识、提高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型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，最后由陈小珩修订、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，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与支持，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，因而难免存在不足之处，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，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，让学生在学习中开阔视野、陶冶情操、增长美术知识、提高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

^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。

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。

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和广大师生的意见与要求。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,以便在再版时改进。

陈小珩

2006年5月

目 录

第一章 走进美术世界	1
第一节 探索美术的源泉	2
第二节 美术的分类及其艺术特质	7
第三节 美术的功能	44
第四节 美术造型语言的基本要素	48
第二章 绘画的造型语言	60
第一节 造型的基本要素	61
第二节 线条造型——结构素描	72
第三节 光与明暗——明暗素描	81
第三章 色彩的印象	106
第一节 认识色彩	107
第二节 色彩的应用	118
第三节 装饰色彩	132
第四节 装饰画	138
第五节 写生色彩	148
第四章 综合能力的培养	161
第一节 图案	162
第二节 儿童画与儿童美术	178
第三节 美术字	211
第四节 平面设计	228

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 Ji Can 本章导引

美术是艺术的一个重要门类，它既是一种意识形态，也是人类社会生活中的一种活动方式，是一种特殊的社会意识形态和特殊的精神生产形态。它通过艺术实践活动，反映从物质世界到精神世界的全面的社会生活，创造出美的精神产品，满足人类精神上的审美需要。美术的社会功能也是多方面的，不仅可以反映社会的经济关系和生产关系，也可以反映人们的各种幻想、情感、情绪、愿望、审美趣味和审美思想，其领域是极其广阔的。可以说，美术与人们的衣、食、住、行、用有着千丝万缕的联系。

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,又称为造型艺术、空间艺术和视觉艺术,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。

艺术是生命的最高使命
和生命本来的形而上活动。

——尼采

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。

“美术”这一名词,最早源于古罗马的拉丁文“art”。欧洲文艺复兴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,它也是广义上的概念,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、戏剧艺术表现的作用。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

美术之所以又称为造型艺术、空间艺术和视觉艺术,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,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),摄影是用影调、色调在二维空间里塑造形象(图1—3),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—4)等等。

图 1—1 《深渊》(油画) 列维坦

图 1—2 《蒙娜丽莎》(油画) 达·芬奇

图 1—3 《梦中乐》(摄影)

图 1—4 《摩西》(雕塑) 米开朗基罗

造型性的含义相当广，如有立体造型，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—5），也有抽象的造型；还有具象与非具象并存的现代造型艺术（图 1—6）。

图 1—5 《戴金盔的人》(油画) 伦勃朗

图 1—6 《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，深刻地反映事物内在的精神气质和表现人们丰富复杂的内心情感世界。中国画论中讲求“以形写神”、“形神兼备”，强调注意处理好艺术表现中的“形似”与“神似”的关系，就是对美术造型性中艺术本质规律的深刻论述（图1—7）。

（二）视觉性

由于美术塑造的艺术形象是用一定的物质材料固定下来的客观实体，这使得它具有直观性和具体性，因而“视觉性”就成为美术的又一重要的特性。

因为绘画依靠视觉，所以，它的成果极容易传达给世界上一切世代的人。

——达·芬奇

美术作品的创作与欣赏都是通过视觉来完成的。艺术家通过视觉感官并借助于相应的造型手段创作出能够反映社会现实生活和表现艺术家思想情感的、可视的美术作品（图1—8、图1—9）。

图1—7 《造化为师——黄宾虹先生像》
（中国画）吴山明

图1—8 《长征路上》（油画）何孔德

图1—9 《1808年5月3日的枪杀》（油画）戈雅

观赏者在欣赏美术作品时，不需要像欣赏文学作品那样必须通过语言文字，只要凭借视觉感官就可以直接感受到作品中艺术形象所传达的丰富的视觉美感，从而产生审美愉悦。这一特性也使得美术作品比其他任何艺术都具有明白易懂的优点。显然，离开了视觉，也就谈不上什么造型艺术了（图1—10）。

（三）空间性

美术作品是运用一定的实体性物质材料（如布、纸、颜料、石头、木头、金属等），在不同的空间里塑造出可为视觉直视的艺术形象，所以空间性便成为美术的又一重要特性。

根据艺术形象所占有的空间维度，我们把美术的审美空间特征分为二维空间和三维空间。二维空间是指在长和宽两个维度的平面空间中创造艺术形象（如油画在平面的画布上表现艺术形象），所以又把表现二维空间关系的美术称为平面艺术，它主要包括绘画、书法、摄影、平面设计等。而三维空间则是指创造的艺术形象与物质世界处于同一空间，具有长度、宽度和深度的三个维度关系，我们常指的表现三维空间的美术主要包括雕塑、建筑以及现代艺术中的装置艺术等美术形式（图 1—11）。

图 1—10 《舞蹈》（雕塑）卡尔波

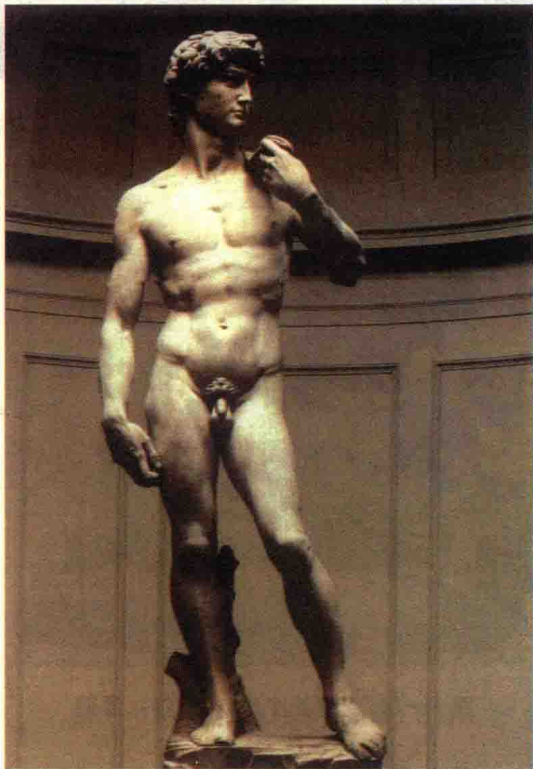

图 1—11 《大卫》（雕塑）米开朗基罗

具体来说，在二维空间的平面上表现艺术形象的绘画，其空间性质是运用透视、色彩、明暗等艺术表现手法，通过视觉的感受，在平面上产生立体空间的效果（图 1—12、图 1—13）；具有三维空间性质的雕塑、建筑，除了依靠视觉感受到其本身具有的立体空间以外，还可以依靠触觉和运动觉去感受艺术形象的空间感（图 1—14、图 1—15）。与造型性相辅相成的空间性特性，确立了空间感在美术中的重要作用。