

高等学校学前教育专业“十三五”规划教材

丛书主编：郭健 丛书副主编：田宝军

美术基础

刘大林 宋晓波 李国勇 /主编

MEISHU
JICHU

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

高等学校学前教育专业“十三五”规划教材

丛书主编：郭健 丛书副主编：田宝军

美术基础

刘大林 宋晓波 李国勇 / 主编

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术基础/刘大林, 宋晓波, 李国勇主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2017. 1

ISBN 978-7-303-21568-3

I. ①美… II. ①刘… ②宋… ③李… III. ①美术-教材
IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 288629 号

营销中心电话 010-58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com>
电子信箱 gaojiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com
北京市海淀区新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 880 mm×1240 mm 1/16
印 张: 17.75
字 数: 399 千字
版 次: 2017 年 1 月第 1 版
印 次: 2017 年 1 月第 1 次印刷
定 价: 54.00 元

策划编辑: 罗佩珍 责任编辑: 陈佳宵
美术编辑: 焦 丽 装帧设计: 焦 丽
责任校对: 陈 民 责任印制: 陈 涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58808284

丛书编委会

主 编

郭 健

副主编

田宝军

编 委

(按姓氏拼音排序)

柴志高 盖春瑞 苟增强 郭建怀
李玉侠 刘永利 庞彦强 宋耀武
王冬岩 王国英 王艳玲 吴宝瑞
薛彦华 袁 铸 张成起 张丽娟
赵春兰

本书编委会

主 编

刘大林 宋晓波 李国勇

编 委

曹顺兴 赵洪艳 董文雪

2010年7月,中共中央、国务院颁发《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,提出了到2020年全国基本普及学前教育的战略目标。2010年11月,国务院发布《国务院关于当前发展学前教育的若干意见(国发〔2010〕41号)》(简称“国十条”)。此后,中国学前教育事业进入了史无前例的快速发展时期。全国各地为解决学前教育师资问题,纷纷开设学前教育专业,不同层次的学前教育专业如雨后春笋般地涌现出来,学前教育专业在校生规模急剧扩大。然而,学前教育专业人才培养质量良莠不齐,状况令人担忧,引起社会广泛关注。学前教育专业改革呼声日益高涨。

2011年10月,教育部颁布《教师教育课程标准(试行)》,并发文要求各地要“按照《教师教育课程标准(试行)》的学习领域、建议模块和学分要求,制订有针对性的幼儿园、小学和中学教师教育课程方案,保证新入职教师基本适应基础教育新课程的需要”。为了推进《教师教育课程标准(试行)》的实施,教育部要求,“加强教师教育课程和教材管理”。同年,全国教师资格考试政策也进行了重大调整,教师资格考试由各省自主组织改为全国统考,河北省于2012年成为改革试点省份,2016年开始在全国范围内全面实施。

在全国学前教育大发展的背景下,在《教师教育课程标准(试行)》和教师资格考试改革政策的实施过程中,学前教育改革与发展显然跟不上时代步伐。例如,学前教育专业课程既无法满足《教师教育课程标准(试行)》的要求,也无法有效应对学生参加教师资格考试的需要,修订课程方案和教材势在必行。

为了适应我国学前教育发展改革趋势,有效地整合地方学前教育资源,提升地方高校学前教育整体发展水平和人才培养质量。2015年4月,河北省高等学校教育学教学指导委员会和北京师范大学出版社在充分调研的基础上,联合启动了河北省学前教育专业“十三五”规划教材建设工作。教材编写成员主要来自河北省内开设学前教育专业的各所高校,同时也吸收了部分幼儿园一线教师和省外高校教师参与。教材编写品种包括《学前教育学》《学前心理学》《学前儿童卫生与保育》《幼儿园健康教育与活动指导》《幼儿园社会教育与活动指导》《幼儿园语言教育与活动指导》《幼儿园科学教育与活动指导》《幼儿园数学教育与活动指导》《幼儿园美术教育与活动指导》《幼儿园音乐教育与活动指导》《幼儿园教育活动设计与实施》《幼儿游戏与指导》《幼儿园组织与管理》《学前教育研究方法》《幼儿园一日活动指导》《幼儿园教育评价》《幼儿园环境创设与玩教具制作》《舞蹈基础》《美术基础》《音乐基础》《钢琴基础》《声乐基础》等。

为了保证教材编写质量,我们设立了丛书编写委员会,实行主编负责制,并确立了以下编写原则。

第一,以本科教育层次为主,兼顾其他层次。目前,我国幼儿园师资的培养一般包括中职中专、高职高专和本科教育三个层次。此外,还有五年制专科、专接本、专升本、专业硕士研究生等。本套教材主要面向全日制四年制学前教育本科专业,同时兼顾其他层次

培养所需。

第二，全面系统与灵活性相结合。本套教材涵盖学前教育专业人才培养基础课程，注重教材之间衔接和统一，注重基础理论、专业实践和基本技能等内容的交叉与协调。同时，根据地域、院校特点，为各校开设选修课程保留了较大的自主发挥空间。

第三，理论与实践相结合。本套教材强调深入落实《教师教育课程标准(试行)》“实践取向”“能力为重”的精神，注重实践性教学内容及环节，关注解决教育实践问题。在板块设计上，有正文的理论阐述，同时还辅以导入案例、案例分析、实践练习题、建议的活动、想一想、做一做等实践板块，引导学生将所学理论运用到实践中。整套教材旨在让学生不仅知道怎样做，也要知道为什么这样做，而且还要具备进一步去探索、发现并提出新问题、新理念和新方法的基础能力。

第四，基础性与时代性相结合。本套教材坚持呈现各学科领域的基本概念、基本知识、基本理论，为学生搭建一个全面而扎实的知识体系。在此基础上，本套教材紧密结合《教师教育课程标准(试行)》《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》(2016)等最新国家政策文件精神，吸纳教育学、心理学、学科教学的最新研究成果，同时根据教师资格考试改革需要设置了专门的学习模块，确保教材内容与时俱进。在教材的呈现方式上，我们也谨慎采用了一些信息化的新媒体技术，以适应全媒体时代的学习方式。

经过大家一年多的共同努力，首批教材即将付梓。作为丛书主编，我对参与教材编写工作的所有人员致以诚挚的谢意，特别要感谢丛书副主编田宝军教授以及各分册主编付出的辛勤劳动。感谢北京师范大学出版社编辑罗佩珍女士精心策划、积极协调，为丛书编写工作付出了极大的精力与努力。当然，由于时间比较仓促，教材在体系建设、内容选择等方面肯定存在着不足与疏漏，欢迎广大学界同仁和读者朋友不吝赐教，多提宝贵意见。

郭健

2016年6月30日

前 言

FOREWORD

目前,我国的学前教育课程改革正以星火燎原之势在全国迅猛推进,2012年教育部颁布的《3~6岁儿童学习与发展指南》及2011年教育部颁布的《教师教育课程标准(试行)》标志着我国的学前教育课程改革进入了崭新的阶段。本次改革中艺术教育作为学前教育五大领域之一,明确了美术是幼儿感受美、表现美和创造美的重要形式,也是表达自己对周围世界的认识和情绪态度的独特方式,在丰富幼儿的情感,培养初步的感受美、表现美的情趣和能力方面起着不可替代的作用。

教材建设是深化教学改革的重要环节。2015年6月,河北省高等学校教师教育“十三五”规划教材建设研讨会召开,河北省高等学校教育学教学指导委员会组织全省学前教育专业的一线优秀授课教师深入交流,在认真学习相关文件和专业标准的基础上提出了高标准的教材编写要求。学前教育专业《美术基础》教材编委会坚持高起点、严要求,结合美术学科特点和学前教育教学实际,以培养创新型人才为目标,以培养综合素质和美术能力为着眼点,经过多次研讨,确定了编写提纲和编写体例。

一年多来,各位编委认真努力,经过确定初稿、审稿、修改、统稿,本教材终于定稿完成。

本教材根据美术学习方式划分学习领域,分为认识美术(包括美术常识、美术的语言、美术作品的表达)、造型基础(包括素描基础、写生色彩基础、中国画、版画初步、简笔画)、设计应用(包括基础图案、平面构成、色彩构成、装饰画、平面设计与应用、计算机美术)、手工制作(立体构成概论、纸艺制作、布艺制作、泥工制作、综合材料制作)四篇共十九章,力求内容结构科学合理、美术知识系统完整。

作为学前教师教育课程,本教材精选了适合学前教师素质提高和可持续发展、适应学前教师职前教育特点的美术基础知识和基本技能,基础知识侧重理解规律,拓展思维;基本技能强调正确、科学的观察方法、表现方法和自我训练方法,增加了如“色彩归纳”、“计算机美术”、“学前儿童实用版画”等儿童喜闻乐见的教学内容及“平面构成”、“色彩构成”、“立体构成”等现代设计理论知识,强调课程内容的多样性、实用性、学术性、前瞻性、开放性以提高学生的综合素质和动手能力,引导未来教师主动建构美术知识及美术教育知识。教材内容亦充分考虑了美术的人文性质和情感特征,突出从美术本体造型语言的组织、形式美的规律、美术作品不同的表达方式上理解美术、认识美术创作,提高审美修养,以期未来教师能够引导儿童学会“感受与欣赏”、“表现与创造”,发展实践能力。

本教材既适用于学前教育专业四年制本科,也适用于学前教育专业三年制专科学生学习。各校可根据实际情况灵活使用、弹性选择教材内容。

本书由保定幼儿师范高等专科学校刘大林、邢台学院宋晓波、石家庄幼儿师范高等专

科学校李国勇主编。第一篇第一、二、三章，第二篇第二章，第三篇第一章由刘大林编写；第二篇第一、三、五章由宋晓波编写；第二篇第四章由保定幼儿师范高等专科学校赵洪艳编写；第三篇第二、三、四章由邢台学院曹顺兴编写；第三篇第五章由石家庄幼儿师范高等专科学校董文雪编写；第三篇第六章及第四篇第一、二、三、四、五章由李国勇编写。

感谢本套教材副主编河北大学田宝军教授、北京师范大学出版社罗佩珍编辑对本书初稿的宝贵意见！感谢北京师范大学学前教育研究所冯婉楨博士在本书提纲形成阶段的大力支持！时间仓促，水平有限，不妥之处在所难免，敬请广大同仁提出宝贵意见。

刘大林

2016年8月

目 录

CONTENTS

第一篇 认识美术

第一章 美术常识 | 003

第一节 美术的基本概念及特征 | 003

第二节 美术的分类及其属性 | 005

第三节 对于美术的几种解释 | 011

第二章 美术的语言 | 014

第一节 美术的语言体系构成 | 014

第二节 美术的造型语言 | 015

第三节 美术造型语言的组织 | 018

第三章 美术作品的表达 | 025

第一节 具象艺术的再现表达 | 025

第二节 意象艺术的主观表达 | 026

第三节 抽象艺术的本体语言表达 | 027

第四节 中国画的“自然论”表达 | 028

第二篇 造型基础

第一章 素描基础 | 033

第一节 素描基础知识 | 033

第二节 透视原理 | 039

第三节 线造型 | 041

第四节 明暗造型 | 044

第二章 写生色彩基础 | 048

第一节 写生色彩基础知识 | 048

第二节 水粉画的基本方法与步骤 | 052

第三节 油画棒与色粉笔 | 059

第四节 色彩归纳 | 063

第三章 中国画 | 068

第一节 国画概述 | 068

第二节 工笔画 | 074

第三节 写意画 | 076

第四节 山水画技法 | 082

第四章 版画基础 | 088

第一节 版画基础知识 | 088

第二节 黑白木刻技法与制作步骤 | 091

第三节 学前儿童实用版画 | 094

第五章 简笔画 | 102

第一节 简笔画概述 | 102

第二节 线、形的练习 | 105

第三节 简笔画的造型练习 | 107

第四节 简笔画创编 | 115

第三篇 设计应用

第一章 基础图案 | 121

第一节 概述 | 121

第二节 图案的造型 | 126

第三节 图案的组织形式 | 131

第二章 平面构成 | 141

第一节 平面构成概述 | 141

第二节 平面构成要素 | 142

第三节 基本形与骨格 | 145

第四节 平面构成基本构成形式 | 148

第五节 平面构成的形式美规律 | 155

第三章 色彩构成 | 159

第一节 色彩概述 | 159

第二节 色彩心理 | 163

第三节 色彩对比构成 | 166

第四节 色彩调和构成 | 168

第五节 色彩的构成原则 | 171

第六节 色彩的采集和提炼 | 172

第四章 装饰画 | 174

- 第一节 装饰画概述 | 174
- 第二节 装饰画的艺术特征 | 176
- 第三节 装饰画的表现形式 | 181
- 第四节 装饰画常用创作技法 | 183

第五章 平面设计与应用 | 187

- 第一节 字体设计与应用 | 187
- 第二节 图形设计与应用 | 192
- 第三节 平面中的标志设计 | 194
- 第四节 视觉识别系统设计 | 197
- 第五节 版式设计 | 200
- 第六节 海报设计 | 202

第六章 计算机美术 | 204

- 第一节 计算机美术基本知识 | 204
- 第二节 计算机美术常用软件的应用 | 210
- 第三节 插画的设计与绘制 | 221

第四篇 手工制作

第一章 立体构成概论 | 233

- 第一节 立体构成基本知识 | 233
- 第二节 立体构成的形态样式 | 237
- 第三节 立体构成的形态感知 | 239

第二章 纸艺制作 | 242

- 第一节 纸艺制作概述 | 242
- 第二节 纸艺的浮雕式空间形态 | 244
- 第三节 纸艺的透雕式空间形态 | 245
- 第四节 纸艺的圆雕式空间形态 | 247

第三章 布艺制作 | 251

- 第一节 布艺制作概述 | 251
- 第二节 布艺制作的空间形态表达 | 253

第四章 泥工制作 | 257

- 第一节 泥工制作概述 | 257
- 第二节 泥工制作的空间表达 | 260

第五章 综合材料制作 | 263

第一节 综合材料制作概述 | 263

第二节 综合材料构成的应用 | 265

参考文献 | 272

第一篇

认识美术

第一章 美术的基本概念与特征

第一节 美术的概念

美术是以一定的物质材料和手段，塑造具体可感的、可视的、可触的视觉形象，以反映客观世界、表达思想感情、传达观念的一种造型艺术。美术包括绘画、雕塑、设计、摄影、书法、篆刻、工艺美术等。

第二节 美术的特征

美术的特征主要表现在以下几个方面：一是造型性，即通过线条、色彩、形体、空间等造型手段，创造出具有视觉冲击力的形象；二是情感性，美术是艺术家内心情感的物化，具有强烈的情感色彩；三是审美性，美术是人类审美意识的结晶，具有美的价值；四是永恒性，优秀的艺术作品能够超越时空，具有长久的生命力。

美术不仅是视觉艺术，也是文化艺术。它反映了不同时代、不同民族、不同地域的文化特征，是人类文明的重要载体。

在现代社会，美术已经渗透到生活的方方面面，成为人们表达情感、交流思想、美化环境的重要手段。

学习美术不仅可以培养我们的审美能力，还可以提高我们的动手能力和创造力。通过美术创作，我们可以更好地理解世界，表达自我。

第一章 美术常识

学习目标

1. 正确全面地认识美术的概念及其特征。
2. 理解美术各门类的审美特征。
3. 了解关于美术的五种学说。

导言

人类文明的历史也是人类对美的创造和对美的追求的历史。美术是人类创造的，是人们追求和创造美的具体手段，是人类精神文明的硕果，是人类情感表达的重要载体之一，美术也是学前教育五大领域的重要内容。什么是美术？它有哪些基本特征？你知道吗？

第一节 美术的基本概念及特征

一、美术的基本概念

美术是以一定的物质材料和手段，在两维空间(平面)或三维空间(立体)中塑造可视的艺术形象，反映社会生活和表达作者思想情感的一门艺术。由此，它又被称为造型艺术、视觉艺术、空间艺术。

二、美术的基本特征

(一)造型性

就美术创造的形象化手段来说，造型性是其主要的形态特征之一。美术塑造和描绘的是具体的、人们视觉可以感觉到的实际物象的形状外貌，对象的形象是美术的基础，造型是美术的特殊功能，所以美术又被称为造型艺术。

美术造型，反映客观事物可视的外部形象，但不能囿于对物象的表面模仿，而要反映事物的本质和揭示人们的内心世界。

造型从不同的角度可分为立体造型、平面造型；色彩造型、黑白造型；具象形式造型、抽象形式造型，等等。

(二)视觉性

美术所塑造的艺术形象是客观事物视觉形象的构成因素，人们欣赏时也是通过视觉感官感受到它的形象的，所以，美术又称视觉艺术。

(三)空间性

美术造型是在二维空间或三维空间中展开,美术创作是以一定实体性物质材料创造占据一定空间位置的形象,如绘画是在二维空间进行,雕塑则是在三维空间中展开。美术的空间意识产生于视觉、触觉和运动感觉之中,所以美术也被称为空间艺术。

(四)物质性

美术的物质媒介是美术家在审美认识和审美表现时不可或缺的中介和桥梁。作者正是借助他所选择的物质媒介进行审美创造的。画家借助色彩、笔墨,雕塑家借助泥、石头、木头,他们的审美认识、艺术构思、艺术传达和制作都具体表现在这些物质材料媒介中,所以物质性是美术的重要特征(见图 1-1-1 至图 1-1-5)。

图 1-1-1 蒙娜丽莎 达·芬奇

图 1-1-2 米洛斯的阿芙洛狄忒 古希腊

图 1-1-3 雅典学院 拉斐尔

图 1-1-4 门 汉斯·霍夫曼

图 1-1-5 老人像