

全国学前教育专业
“十三五”规划教材

创意美术 基础教程

全彩微课版

◎ 王亚杰 宋婷婷 编著

- 讲解学前美术基础知识的同时，注重对创造力和想象力的培养，技能操作全部以微课视频形式呈现，扫描二维码即可观看
- 基础素描（几何体、器皿、植物和游戏）、创意线描（写生、装饰、插画、综合材料）、创意色彩（水粉、版画、水彩、彩墨、综合材料）、创意手工（编织、布玩具、纸黏土、微景观）

二维码扫一扫
看微课视频

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

全国学前教育专业
“十三五”规划教材

创意美术 基础教程

全彩微课版

◎ 王亚杰 宋婷婷 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

创意美术基础教程：全彩微课版 / 王亚杰, 宋婷婷
编著. — 北京：人民邮电出版社, 2018.7
全国学前教育专业“十三五”规划教材
ISBN 978-7-115-48234-1

I. ①创… II. ①王… ②宋… III. ①学前教育—美术课—幼儿师范学校—教材 IV. ①G613.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第067054号

内 容 提 要

本书系统地讲解了学前教育专业美术教学的相关知识。全书共分为四章十七节, 全面介绍了基础素描(几何体、器皿、植物和游戏)、创意线描(写生、装饰、插画、综合材料)、创意色彩(水粉、版画、水彩、彩墨、综合材料)、创意手工(编织、布玩具、纸黏土、微景观)等相关知识。内容设计上, 本书循序渐进, 连贯性强, 在创意线描与创意色彩章节添加了“实习与实践”栏目, 向读者介绍了不同阶段幼儿的绘画能力情况, 提出教学建议, 增强了技能讲解的趣味性与创意性, 帮助读者系统掌握美术知识, 并融入幼儿园的教学实践。

本书是为普通高等院校、职业院校学前教育专业的“美术基础”课程专门编写的一本实用性强、创意性强的应用型教材。此外, 本书也可用于幼师美术培训和幼儿及小学生学习美术的参考用书。

◆ 编 著 王亚杰 宋婷婷

责任编辑 古显义

责任印制 马振武

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京画中画印刷有限公司印刷

◆ 开本: 700×1000 1/16

印张: 8.25

2018年7月第1版

字数: 168千字

2018年7月北京第1次印刷

定价: 39.80元

读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

前言

在新时代背景下，现代艺术共鸣共生，多元文化碰撞交融，从观念上改变了人们对传统美术学科的认知。面对幼儿的艺术原生态、创造力、想象力，诸如毕加索和米罗一类的大师都曾沉浸其中，并说过“我能用很短的时间画得像一位大师，但我却要用一生去学习画得像一个儿童”。当然，毕加索和米罗不是幼师，但如果是的的话，人们能否看到更多、更好的作品呢？大师为现代幼师提供了新的艺术可能。

在这本幼师美术学科教材中，我们将传统的素描、线描、色彩和手工技能型课程融入类似幼儿游戏的创新课程中，并试图用多材料、多技巧及多种表现语言来提高幼师的艺术创造力，培养幼师运用学科技能表达艺术观念及生活情感的艺术素质。本书的特色在于，传统的技能型知识讲授被新颖的创意实验所取代，幼师将保持着儿童的好奇心与兴趣，以一种更贴近儿童的作画状态进行创作。这将有助于幼师在面对未来的工作时理解与分析幼儿的作画兴趣与作画心理，形成超出美术技能之上的艺术观念与表现力，并在未来教学中成为幼儿美术学习的环境创造者、经验分享者和创作支持者。书中线描与色彩章节除了清晰的创意技巧步骤讲解外，编者还添加了“实习与实践”栏目，帮助学生分析不同阶段幼儿的绘画能力特征，并有效指导具体的教学实践；手工章节的步骤详细，材料介绍全面，为学生的手工实践提供了优秀的范本。

前言

本书是编者在长沙师范学院学前美术教育领域任教十余年的成果展示，其中第一章至第三章内容由长沙师范学院王亚杰老师编写，第四章内容由长沙师范学院宋婷婷老师编写。感谢长沙师范学院美术动画系、学前教育系、艺术设计系的同学们为本书出版提供的大量优秀作品，同时也要感谢湖南艺术职业学院陈成雯，长沙师范学院林涛、徐烨、黄蕊、王涛、扶玉君、陈文艳、秦苗苗等同学为本书出版提供的帮助。

希望本书的出版能成为推动学前美术教育教学改革的利器，引发从教者在当代艺术语境下对学前美术教育新模式的种种思考。

编者

2018年1月

目 录

1

基础素描

- 第一节 抽象体块 5
- 第二节 意象器皿 13
- 第三节 意象植物 16
- 第四节 素描游戏 20

2

创意线描

- 第一节 线描写生 32
- 第二节 线描装饰 35
- 第三节 线描插画 44
- 第四节 线描综合材料 50

目 录

3

创意色彩

- 第一节 水粉游戏 56
- 第二节 儿童版画 68
- 第三节 水彩游戏 75
- 第四节 彩墨游戏 83
- 第五节 色彩综合材料 91

4

创意手工

- 第一节 创意编织 103
- 第二节 创意布玩具 110
- 第三节 创意纸黏土 116
- 第四节 创意微景观 122

第一章 基础素描

素描是一种用单色对物体进行造型表现的绘画形式。素描是美术学习的必经阶段，它排除了色彩的干扰，便于观察者更为专注地对光线明暗、物体造型和轮廓表现等视觉现象进行分析，使初学者能较快地掌握体积、空间、明暗等造型基础知识。

一、素描的工具

1. 笔

单色描绘画面的工具都可用于素描表现，如单色粉笔、单色铅笔、炭笔、炭精条等。在艺术创作中，素描的笔甚至可以运用到色彩表现或纤维表现的工具上来，如运用同类色彩的明度变化来表现物体空间形成的单色粉画或油画作品，或运用绣染、编织等形式创作出的单色纤维艺术作品等。尽管素描用笔多种多样，但作为初学者，使用最为方便、同时也最能够直接表现黑白灰关系的用笔工具即是铅笔。

铅笔素描

单色水粉画

纤维编织的黑白灰

铅笔笔芯由石墨与黏土组成,石墨含量高则用笔痕迹厚重,铅粉黑亮松散;石墨含量低则用笔痕迹轻浅,铅粉浅淡油滑。铅笔上标有含量符号 H (Hard, 硬)、B (Black, 黑)。当 H 含量高时,笔迹轻浅;当 B 含量高时,笔迹粗重。绘画时,应选用 8H 到 10B 之间不同型号的铅笔若干,以表现素描作品丰富的黑白灰层次。

铅笔

2. 纸

运用铅笔、炭笔等工具作画在素描纸上表现即可。根据个人喜好及画面深入程度的不同,可选用粗面或光面的纸张,也可选用或厚或薄的纸张。此外,有色纸张拥有天然的灰色调及层次。在运用炭笔、粉笔等松软材质时,也可尝试选用类似牛皮纸、灰卡纸等材料作画。

素描纸

3. 画板

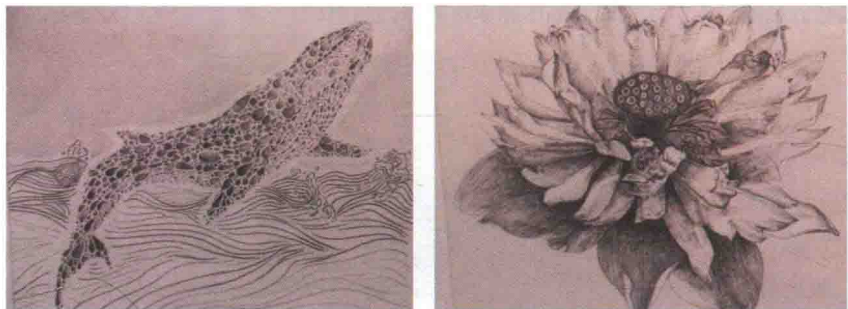
画板用于固定画纸,展平纸面,是一种便于户外携带写生的工具。用画板绘画时,可将画板垂直放置在双腿上,视线与画面保持垂直,一边观察一边写生,也可用画架支撑画板进行绘画。

二、素描的分类

从造型方法上看,素描可分为线性素描、结构素描和明暗素描;从表现手法上看,可

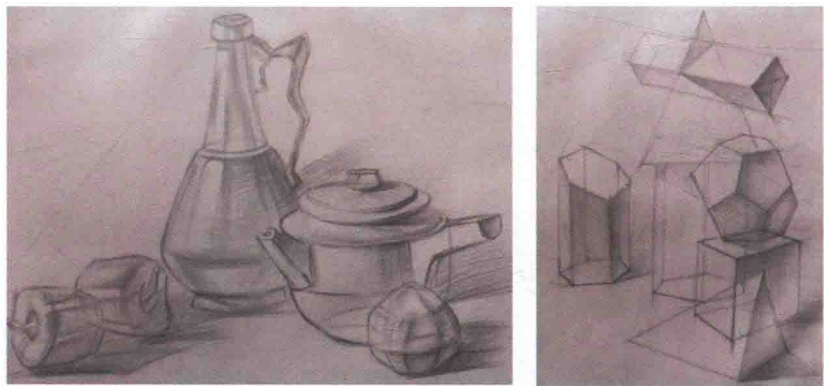
分为抽象素描、意象素描和表现素描。下面介绍从造型方法的分类。

线性素描是运用线条的穿插变化来直观地表现形象特征，弱化明暗关系及体积空间的一种素描形式。线性素描中，线条的使用应准确肯定，注意虚实、转折及顿挫的变化。

线性素描

结构素描侧重于表现物体的结构，包括物体外结构及内在结构变化，弱化光线的明暗关系及素描层次。

结构素描

明暗素描通过研究光线变化下物体结构的体积及空间关系，来真实描绘对象特征。

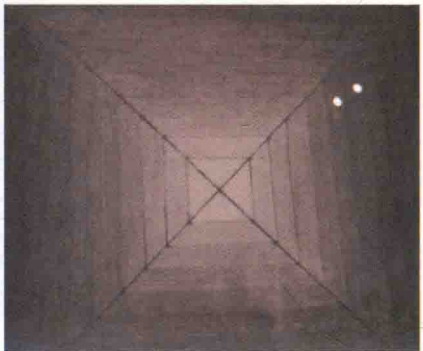
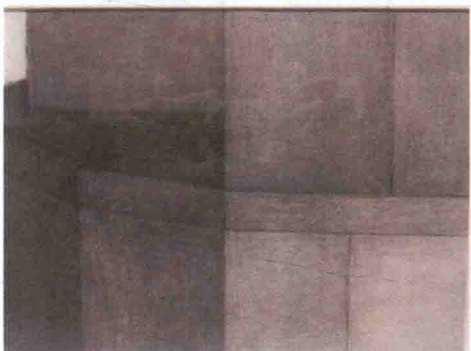
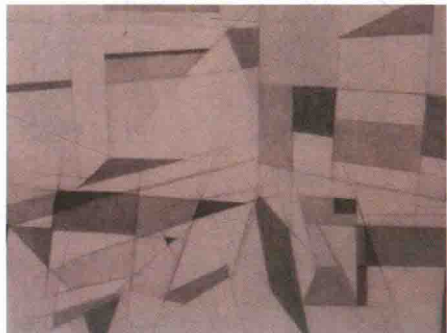

明暗素描

三、素描的线和面

在素描表现中，线条体现着物体轮廓和空间关系。平行及等距排列的线条形成面的关系，在面的铺开过程中构造丰富的明暗变化，塑造出物体的结构特点。

素描线有虚实、强弱、轻重、曲直、疏密的变化。在表现线条时，粗重强烈的线条及排列紧密的块面构成物体近的空间层次和主体画面关系，而细弱轻浅的线条及疏散排列的块面构成物体远的空间层次和与主体相对比的画面关系。

素描的线和面

在表现结构素描时，相对内结构线，外结构线体现出重而强烈的线条特征。在外结构空间变化中，线条的虚实也体现出物体的空间转折关系，向内转、居于暗面的线条较实，而向外转、居于亮面的线条较虚。

第一节 抽象体块

素描中最简单的物体应属方体组合。方体组合是由方体构成贯穿体，并以方体观察方法表现其他几何块面的组合，是学习素描过程中认识物体结构并学习表现方法的必经

阶段。学习抽象体块需要学习立体主义的观察方法,用抽象、概括的结构分析原理来表现对象,甚至可以从观察者的主观角度出发对物体进行变形和情感化处理,以达到素描整体关系和谐的前提下构图巧妙、形象新颖、画面鲜明的创作效果。

【本节学习目标】

- (1) 掌握基本的平行透视、成角透视与圆形透视原理。
- (2) 学习用抽象体块组合的方法进行创作。
- (3) 用抽象体块表现法进行建筑物描绘。

线条的表现

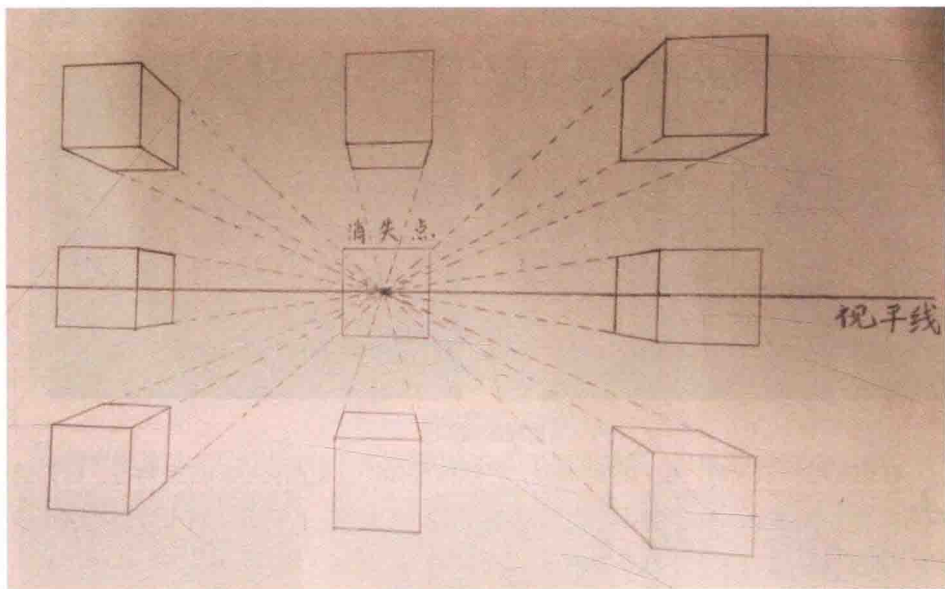

立方体

一、透视原理

1. 平行透视

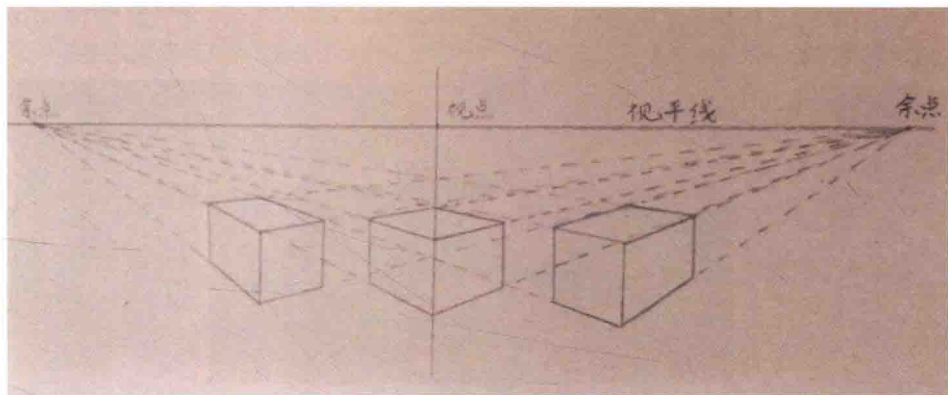
立方体至少有一个面与画面平行的透视现象称为平行透视。在平行透视中,垂直于画面平行面的各边有且只有一个交点。

平行透视

2. 成角透视

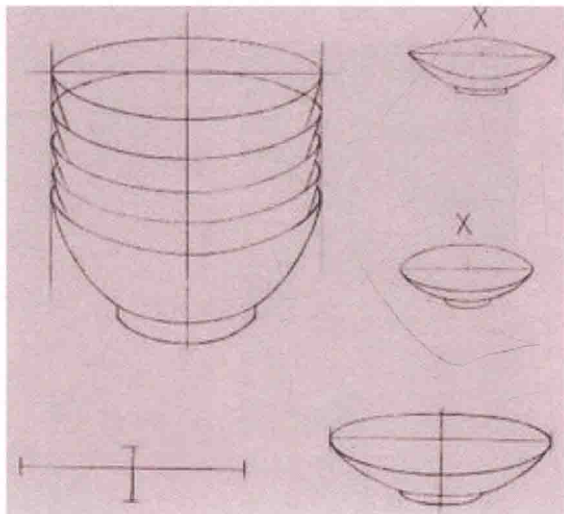
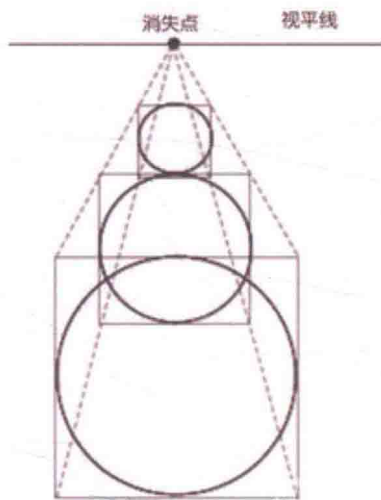
立方体中没有任意面与画面平行,而是两个面间的夹角边朝向画面,这种透视现象称为成角透视。在成角透视中,成角边的左右两侧视平线上分别有一个消失点。

成角透视

3. 圆形透视

圆形在视平线上下或左右移动时，圆弧会因为远近距离而产生近大远小的变化，这种透视现象称为圆形透视。当圆形由近及远时，终会消失于一点。

圆形透视

二、方体组合

生活中的方体有很多，如建筑、积木、纸箱、砖块等诸多不同材料的体块，在组合过程中能够呈现出各种形态的变化。

1. 观察方法

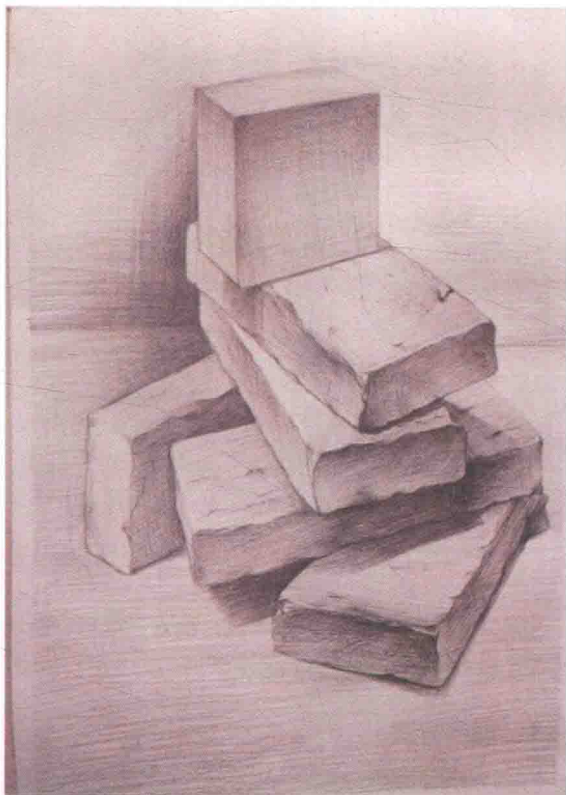
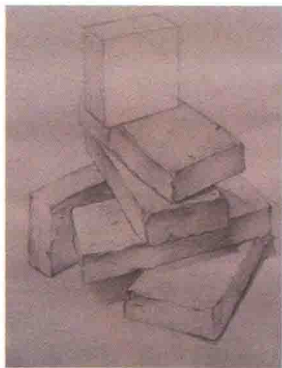
与视点相平行的水平线称为视平线。在观察方体组合时，应先定下视点，如俯视、平视或仰视，分析方体组合在空间中的大小、远近、虚实变化，再进入素描的整体观察到局部刻画。

被观察的方体

2. 作画步骤

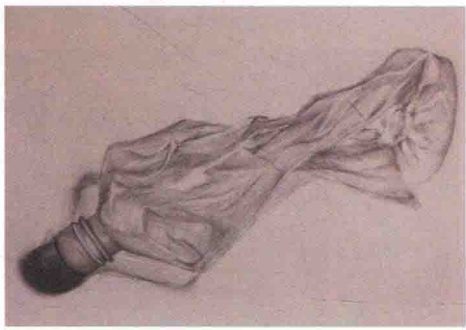
- (1) 在画面中定出方体组合的位置关系。
- (2) 用方形概括各体块的大小。
- (3) 根据透视关系表现方体的各个块面。

方体的作画步骤

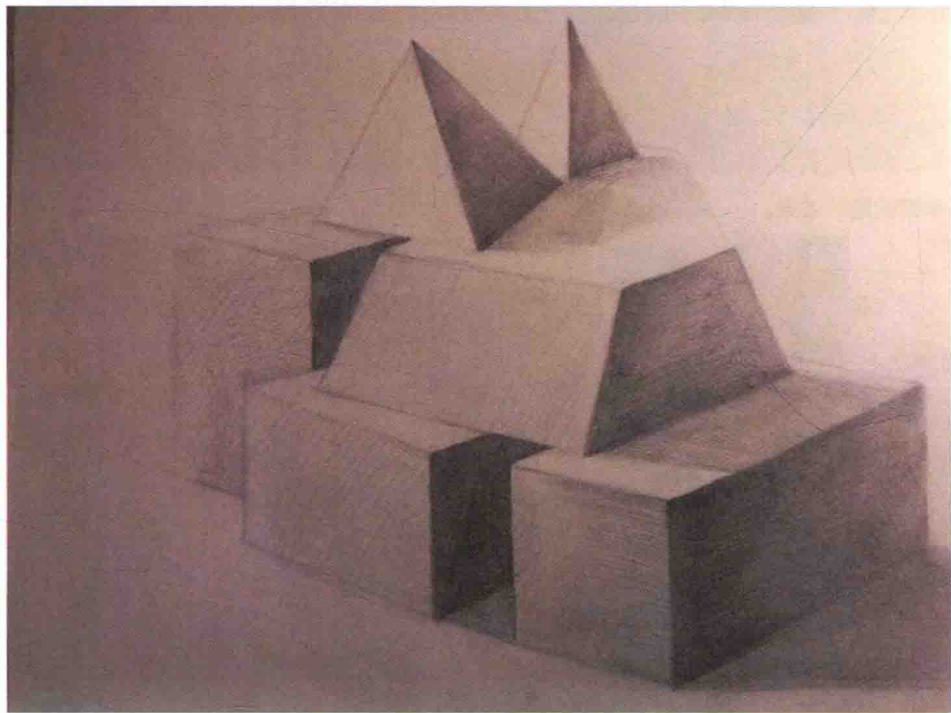
3. 结构与明暗的表现

结构素描注重方体结构线的表现，运用结构线的虚实和强弱来表现物体的空间体积。

结构素描

明暗素描侧重于光在方体上产生的明暗层次，运用色调的黑白灰变化来表现方体的空间体积。

明暗素描

三、抽象体块的表现

1. 从立体主义学起

油画《格尔尼卡》是毕加索作于 20 世纪 30 年代的一件具有重大影响及历史意义的

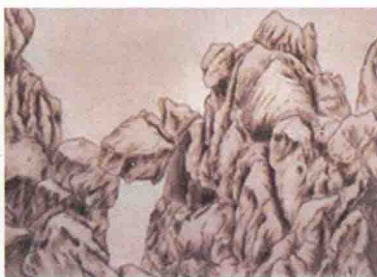
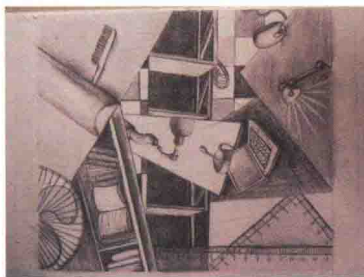
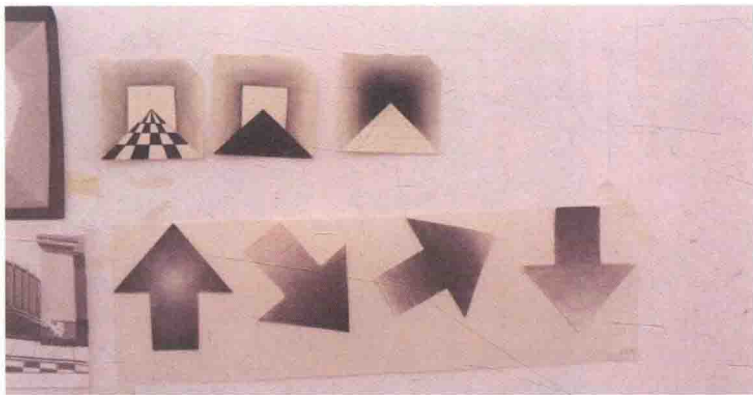
杰作。此画结合立体主义和超现实主义风格，表现出痛苦、受难和兽性。画家把具象的手法与立体主义的手法相结合，并借助几何线条的组合，使作品获得严密的、内在结构紧密联系的形式，以激动人心的形象艺术语言，控诉了惨无人道的战争暴行。

毕加索的《格尔尼卡》

2. 解构与重组

解构与重组是将日常物体分解，通过重新变化和组合，构成新的物体，产生特殊而丰富的趣味效果。

解构与重组