

普通高等教育“十三五”师范类应用型人才培养实训规划丛书
培养模式创新实验教材

总主编 王卓华

副总主编 蒋丽萍 唐世纲 崔海波 赖兴琿

美术基础培训教程

Meishu Jichu Peixun Jiaocheng

主编 王少伦

西南交通大学出版社

普通高等教育“十三五”师范类应用型人才培养实训规划丛书
培养模式创新实验教材

总主编 王卓华
副总主编 蒋丽萍 唐世纲 崔海波 赖兴琿

美术基础培训教程

主 编 王少伦
副主编 王聪慧 邱冬梅
编 委 向云根 王少伦 韦学飞
王聪慧 梁 丹 邱冬梅
温英燕 吴海燕

西南交通大学出版社
· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

美术基础培训教程 / 王少伦主编. —成都: 西南
交通大学出版社, 2015.8

(普通高等教育“十三五”师范类应用型人才培养实
训规划丛书)

培养模式创新实验教材

ISBN 978-7-5643-4132-9

I. ①美… II. ①王… III. ①美术—高等学校—教材
IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 183999 号

普通高等教育“十三五”师范类应用型人才
培养实训规划丛书
培养模式创新实验教材

美术基础培训教程

主编 王少伦

责任编辑 张慧敏

封面设计 米迦设计工作室

印张 12.25 字数 301千

成品尺寸 185 mm × 260 mm

版本 2015年8月第1版

印次 2015年8月第1次

印刷 四川省印刷制版中心有限公司

书号: ISBN 978-7-5643-4132-9

出版发行 西南交通大学出版社

网址 <http://www.xnjdcbs.com>

地址 四川省成都市金牛区交大路146号

邮政编码 610031

发行部电话 028-87600564 028-87600533

定价: 49.50元

课件咨询电话: 028-87600533

图书如有印装质量问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

丛书编委会

总 主 编 王卓华

副总主编 蒋丽萍 唐世纲 崔海波 赖兴琿

编委会成员（以姓氏笔画排序）

马勇琼 王少伦 王卓华 刘丽静

陆小玲 陈庆文 陈佐瓚 陈朝新

唐世纲 梁钊华 崔海波 蒋丽萍

程新元 赖兴琿

教育是人类社会发展的重要基础，学校教育出现之后，这种重要的基础性作用就体现得更为明确和显著。教育通过培养人才、传播知识等方式作用于人类社会，进而对人类知识传承、保障社会 and 个体持续向前发展作出贡献。

“教育大计，教师为本。”教师是开展教育教学活动的主体力量。作为教育教学活动的承载者、实施者和主导者，教师在教学理念的确立、教学内容的组织和转化、教学方法的选择、教学手段的运用以及教学组织形式的把握等方面发挥着至关重要的作用。因此，高质量的教育离不开高水平的教师，教师的教育智慧和专业素养是教育质量的根本保障。

教学能力是教师专业能力的重要构成。尽管教师的专业能力包括多方面的内容，但从基本的方面来看，主要有教学能力和科研能力。与科研能力相比，教学能力是教师更为基本也更为重要的一种能力，特别是对于中小学教师而言，这种情况更是如此。作为一名现代教师，其不仅要有高尚的师德、深厚的学科专业知识，还要有精湛的教学技能。良好的教学技能不仅是教师走向成功的基本尺度之一，也是其提高教学质量、获致身份认同的重要条件。

师范生是未来的教师，其教学技能的出色与否在某种程度上决定着其任教学生的知识获取、素质提升和人格养成。因此，为了提高师范生的教学技能，玉林师范学院结合地方教育

实际和学校教师培养实际，组织相关力量编写了这套师范生教学技能实训教材。总体来看，这套教材具有以下几个突出特点。

一是应用性。这套教材没有过多地聚焦于相关教师教育理论的阐发，而是将关注的重心放在师范生教学技能的“实训”上，即通过可操作的“实训”，切实提高师范生的教学技能。

二是地方性。不同地方、不同学校培养教师的理念和模式各不相同。基于地方基础教育和我校培养教师的实际情况，我们编写了这套师范生教学技能实训教材，其具有鲜明的地方色彩。

三是时代性。不同的时代对教师培养的关注点是不同的。在现时代，社会和国家对教师的要求日益提高。作为现代教师，其不仅要有高尚的师德、深厚的学科专业知识，还要有精湛的教学技能。我们正是基于现时代的教师教育精神，组织力量编写了与之相应的实训教材。

四是师范性。这套教材的主要对象是在校的师范生，其基本目的是为了全面提高师范生的教学技能。因此，其师范性的特点是不言而喻的。

编写这套实训教材，我们参考、借鉴了大量的相关研究成果。在此，对这些研究成果的作者表示真诚的感谢。同时，我们深知，尽管我们作了最大的努力，但这套教材仍然还存在这样或那样的不足和缺陷，敬请各位专家、读者批评指正。

丛书编委会

二〇一五年七月

前 言

美术教学技能是师范生从事中小学美术教学的必备技能，也是提高师范生综合教学能力和艺术审美水平的重要技能之一。为此，本人根据师范生人才培养目标要求，在结合师范生教学实践的基础上，编写了这部美术基础培训教材。其目的是让师范生通过学习，尽快掌握美术教学技能，使其能够在中小学美术教学中发挥积极的作用。

本教材内容主要分为七章：第一章为美术教学的基本理论；第二章为美术作品的赏析；第三章为纸艺术；第四章为美术字与墙报设计；第五章为教学简笔画；第六章为编织艺术；第七章为泥塑艺术。每章节的技能掌握是通过知识点讲解、基本技能训练活动和学习检测等环节来实现的。

本书的撰写体现了团队合作的精神，编委会全体成员都是具有丰富实践经验的美术专业教师。各个章节内容与具体编写的人员为：第一章 美术教学的基本理论（韦学飞）；第二章 美术作品的赏析（邱冬梅、温英燕）；第三章 纸艺术和第六章 编织艺术（王聪慧）；第四章 美术字与墙报设计（梁丹）；第五章 教学简笔画（王少伦）；第七章 泥塑艺术（吴海燕）。本书在撰写的过程中难免有不足之处，请读者给予批评指正。

本书在撰写的过程中，参照了大量的图片和资料，重要的参考书都在参考文献中列出，但仍有许多资料的来源由于各种原因来不及一一列出，唯在此致以深深的歉意。

另外，王卓华教授对本教材的编写提出了许多宝贵意见，在编写的过程中，玉林师范学院教务处老师的热情帮助和无私的奉献，为本书的顺利出版起到了十分重要的作用。在此表示衷心的感谢！

王少伦

2015年1月于玉州

目 录

第一章 美术教学的基本理论	1
第一节 生活中的美	1
第二节 美术表现的基本语言	6
第三节 美术的类型	19
第二章 美术作品的赏析	27
第一节 感受作品形象	27
第二节 认识结构	35
第三节 领悟意蕴	40
第三章 纸艺术	49
第一节 纸艺术基础	49
第二节 纸艺的制作方法	61
第三节 纸艺的创作	76
第四章 美术字与墙报设计	86
第一节 美术字基础	86
第二节 板报的设计	103
第五章 教学简笔画	120
第一节 教学简笔画基础	120
第二节 不同题材物象的画法	128
第三节 简笔画的创编	136
第六章 编织艺术	142
第一节 编织艺术基础	142
第二节 编织艺术制作方法	152
第三节 编织艺术的创作	155
第七章 泥塑艺术	162
第一节 泥塑艺术	162
第二节 泥塑的制作方法	166
第三节 不同材料泥塑的制作手法	176
参考文献	185

第一章 美术教学的基本理论

美术，作为重要的艺术门类之一而广为人知。综合来说美术指在一定平面或空间里，具有可视形象并可供人欣赏的艺术，是将有形的物质材料，通过点、线、面、体、明暗、造型及材质来创造具有空间效果的平面或立体可视形象的艺术，所以，美术也叫造型艺术或视觉艺术。这些艺术形式是为人的视觉服务的。现代社会，美术渗透到日常生活的方方面面，满足了人们物质生活和精神生活日益提高的需要。

第一节 生活中的美

【学习目标】

1. 认识和掌握美术的基本定义。
2. 学会发现和感受生活中的美。

【要点提示】

1. 美术教学的定位
2. 发现生活中的美

一、认识美术

1. 什么是美术

美术，即以一定的物质材料，塑造可视的平面或立体形象，以此来表达个体对客观世界的主观审美感受。所以美术又可以被称为“造型艺术”或“空间艺术”。美术包括绘画、书法、雕刻等造型艺术。从欧洲文艺复兴时期起，“美术”逐渐从“艺术”的大范围中分离出来，作为独立的艺术门类而存在。美术这一概念是变化的，不同的种族、不同的历史阶段对美术的理解和定义并不相同。

图 1-1 绘画作品

图 1-2 书法作品

2. 美术教学的意义和作用

美术教学可以启发学生的创造性思维，培养学生敏锐的观察力，锻炼学生的动手能力和审美能力。教师可以通过绘画、设计、工艺制作等各种造型活动，培养学生的感受力、想象力和创造力，让学生感受自然界的造型美、色彩美以及人类劳动创造的美，使其对生活及周围的实物具有真挚的美好感情，陶冶他们的情操。

(1) 丰富教学语言，活跃课堂气氛。

课堂教学语言有两种，分别是有声语言和无声语言。两种语言交替进行能够使课堂教学气氛轻松活泼。美术教学是无声语言与有声语言的结合，它能丰富教师的教学语言和表

达方式。

(2) 发现生活美, 感受生活美。

美术教学是一个非常直观的学习过程, 每一个作品或创造都具有一定的内涵, 都具有一定的情节和意义, 是人们对现实生活的展现与美好生活的向往。所以, 我们应该学会发现生活中的美, 并用心感受生活中的美。

(3) 启发学生的思维、提高学生的审美能力与欣赏能力。

在教学中, 教师可以借助美术作品或美术大师的故事, 引起学生对美术的兴趣, 并有计划、有组织地引导学生发现自己身边的美, 用相应的美术作品表现心中的美。

(4) 提高教师的素质。

教师不但要在课堂上给学生上好美术课, 而且要具有一定的超前意识, 启发学生在生活中发现美的东西, 并结合教学认真感受, 把理论与现实紧密结合在一起。教师应努力提高自己的综合素质, 促进美术教学事业的发展。

美术源于社会生活, 是社会生活的反映。美术与人们的衣食住行用有着千丝万缕的关系。教师在课堂上应通过欣赏、动手制作、想象、创作能力的训练帮助学生正确认识美、感受美, 使人的心灵得以净化, 帮助学生认识人生、认识自我。掌握了一定的美术知识和技能, 可以改善和提高人们的生活质量。在我们的生活中, 人们每时每刻都离不开审美活动, 即感受美、理解美、创造美。因为我们在创作活动中, 使用的“不仅是单纯的美术技法, 而是用艺术情感的表达来实现审美的价值”。美术欣赏可以调节精神与情绪的节奏, 能使人赏心悦目, 心旷神怡。例如: 从学习书籍装帧到为自己装饰笔记本与作业本, 从学习服装设计到为自己设计衣服, 从学习环境艺术到为自己美化居室, 等等。一些美术知识可以促进学生动手能力的发展。

图 1-3 书籍的装帧设计

图 1-4 服装设计

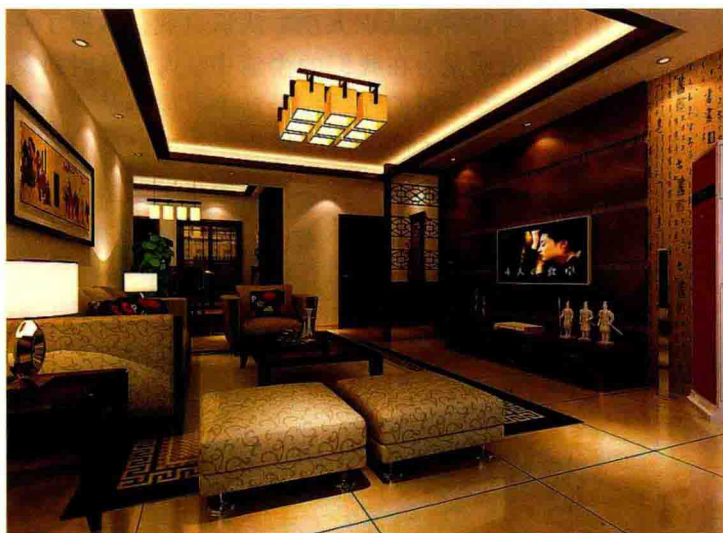

图 1-5 室内设计

二、训练内容

训练一 感受现实生活中的美

在我们的现实生活中，美术无处不在。结合现实生活，从衣、食、住、行、用等几个方面举例说明生活带给人们的美的感受，感受生活中美的意义，体会其中的艺术，加深对美术的理解，如雕塑、布娃娃等。

图 1-6 布娃娃

图 1-7 雕塑 1

图 1-8 雕塑 2

图 1-9 雕塑 3

【训练要求】 语言情节的表达，作品情节的展现，感受生活。

【训练活动】 结合故事情节或表现内容，用美术的方式展现美术的魅力，体现对美好生活的热爱。

训练二 感受美术创作

通过学习美术相关知识，选择一个具有教育意义的作品进行欣赏，感受其艺术魅力，了解美术的内涵，如绘画、书法、剪纸、工艺等。

图 1-10 剪纸 1

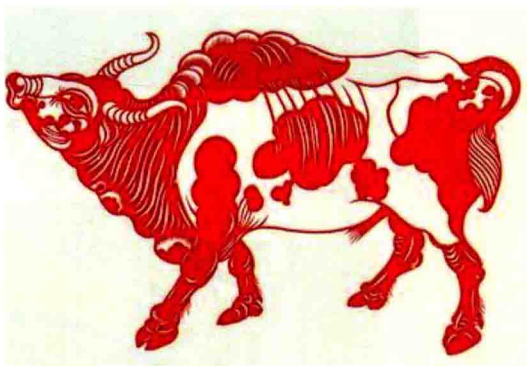

图 1-11 剪纸 2

【训练要求】 领会美术作品的内涵，感受美术创作的魅力。

【训练活动】 结合身边的美术，任意选取 1~2 幅绘画作品，联系其创作年代和创作背景，分析感受美术作品的美，并尝试了解绘画作品中美的内涵。

【学习检测】

1. 说说生活中的经过美化的物品。
2. 选取三样被美化的物品，尝试从美术的不同角度对其进行赏析。

第二节 美术表现的基本语言

【学习目标】

1. 认识和掌握美术表现的基本要素。
2. 美术表现的基本要素组合规律。

【要点提示】

1. 美术创作中点、线、面的表现
2. 美术创作中形体和空间的表现
3. 美术创作中构图与色彩的把握

一、点、线、面

点、线、面是美术造型最基本的形式元素，它是美术家构成视觉形象、传情表意的艺术语言。只有熟悉这些语言，才能进一步“理解”作品，与作品对话。

1. 点

点是美术创作中最小的元素，也是最出色的元素，点的灵活运用能够使得作品创作具有神韵和灵气，赋予作品创作的活力。点可以构成任意一条线，也可以构成一个平面或一个立体空间。我们经常说的“起到画龙点睛的作用”，说明了点的重要性。其实在美术作品创作中，点的存在能够使得作品“活”起来。点分平面中的点和立体中的点。如图所示。

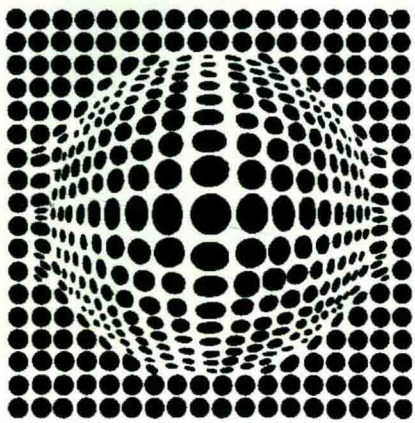

图 1-12 点的作品 1

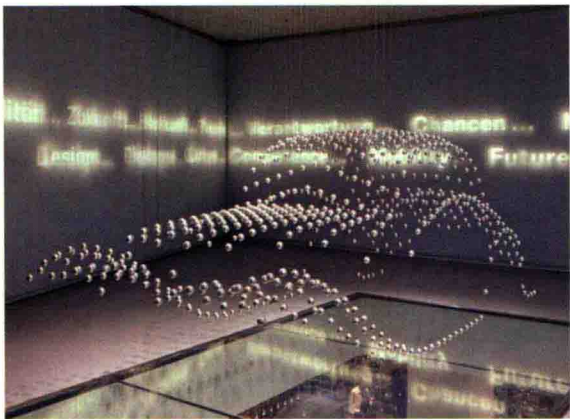

图 1-13 点的作品 2

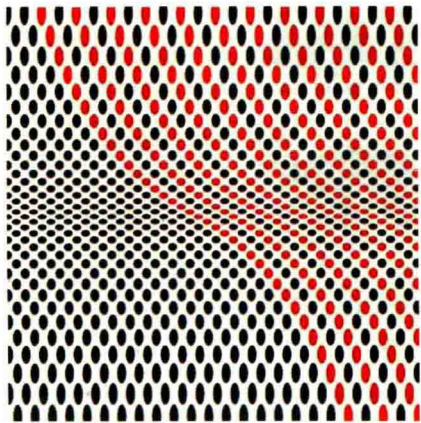

图 1-14 点的作品 3

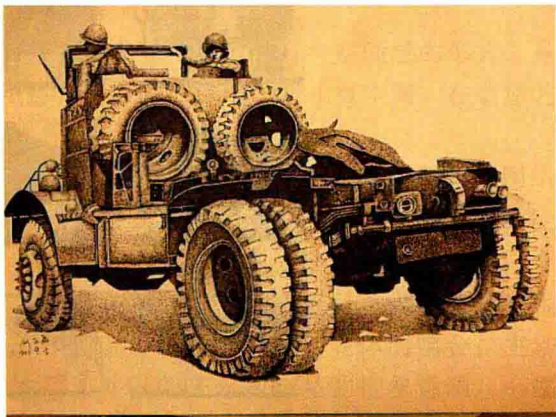

图 1-15 点的作品 4

2. 线

线是最基本的美术语言，在平面图形中，线除了指不同工具留下的轨迹，还包括为区分形或色调所形成的边界线；在立体造型中，线则指形的边缘或细长的形体。通常情况下，线

有两种表现功能。一是表现某种情感。如水平线使人有平静、开阔、舒展之感；垂直线使人有挺拔、严峻及向上的动势之感；曲线则给人轻快、活泼、优美之感。线的组合能带给人不同的韵律感与节奏感。如图 1-16 吴道子的《八十七神仙卷》，神仙的安详飘逸，很大程度是靠行云流水般的衣纹线表现的。二是使物象更富有情趣。如毕加索在画牛的时候，十一次易稿，待到第十一稿时，原先比较写实的牛，只剩下寥寥几根线。这几根线不仅表现了牛形态，而且使作品更富有情趣。

图 1-16 吴道子 《八十七神仙卷》

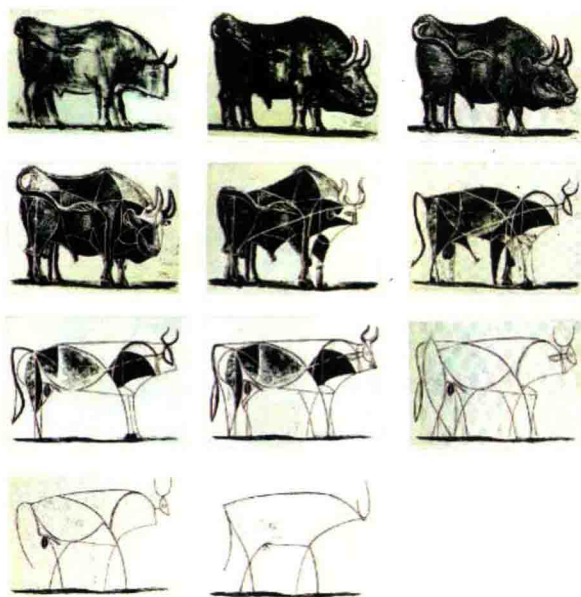

图 1-17 毕加索《牛的变形过程》

3. 面

面具有长宽的二维形态。面和线一样，可以状物与传情。如图 1-18 毕加索的《曼陀林和吉他》，从曼陀林、吉他、窗、蓝天、白云等物象到阴影，都被画家变形、夸张概括成面。画面给人以活泼、欢畅和富有节奏的美感，甚至唤起你对热情、奔放的吉他曲的联想。一般说来，线传情容易细腻入微，面长于淋漓酣畅。中国山水画中的泼墨法，便是充分利用面的表现力的典范，如图 1-19。

图 1-18 毕加索《曼陀林和吉他》

图 1-19 中国山水画

二、形体与空间

形体是由点、线、面等元素在画面中按一定的构成规律组合的具有空间感的形式，是美术作品的形状和体积的结合，除了长和宽之外还有前后的纵深度，是三维空间。在造型艺术中，形体是造型的基本单位。

空间，表现为长度、宽度、高度，与时间相对，通常指四方上下。宇宙空间、网络空间、思想空间、数学上的空间等都属空间的范畴。在美术作品中，空间可以分为二维空间和三维空间两种。二维空间是指物体的高度和宽度。三维空间是纵维度与二维空间结合的体现，即在高度和宽度上增加纵深的维度。当物体进入人的视觉系统后，人们就会产生前后之分、主次之分，即产生立体空间的概念。作画者可以根据平面与立体的结合，主动地调动各种绘画因素，灵活地调整物体之间的关系，并以此来表现作品的创作意图。一幅好的美术作品是由诸多抽象元素共同组成的，如色彩、线条、块面等。这些抽象元素组合的成功与否是作品好坏的关键。

中西绘画在体积和空间的表现方面各不相同，中国画注重平面化的层次空间，而西方绘画则是强调虚幻的立体空间。雕塑作品兼有这两者的空间形式。