

学前教育专业美术教程

——美术基础

Pre-professional Art Tutorial
The Basis of Art

主 编 徐明顺
编 著 徐文生
副主编 李 睿
辽宁美术出版社

Pre-professional Art Tutorial
The Basis of Art

学前教育专业美术教程

——美术基础

主 编 徐明顺 副主编 李 睿
编 著 徐文生
辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

学前教育专业美术教程: 美术基础/徐明顺主编;
徐文生编著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.5
ISBN 978-7-5314-6372-6

I. ①学… II. ①徐… ②徐… III. ①学前教育—美
术教育 IV. ①G613.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第099754号

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉
李彤 王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 苍晓东 方伟 光辉 李彤
林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 王东
彭伟哲 高焱 田德宏 王冬冬 周凤岐 王艺潼
史书楠 郝寰宇 刘振宝 陈燕 汪俏黎 王倩
穆琳琳

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 www.lnmscbs.com

电话 024-23404603

封面设计 范文南 苍晓东

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 苍晓东

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 郭非平 吕雪 黄鲲

版次 2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 7

字数 180千字

书号 ISBN 978-7-5314-6372-6

定价 48.00元

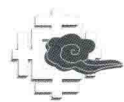
图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

目录 contents

序

前言

- 第一章 素描与速写 / 007
- 第二章 色彩构成 / 021
- 第三章 色彩写生 / 034
- 第四章 简笔画 / 043
- 第五章 中国画 / 049
- 第六章 手绘POP / 059
- 第七章 美术字 / 067
- 第八章 蜡笔画与彩笔画 / 073
- 第九章 装饰画 / 085
- 第十章 插画设计 / 094
- 第十一章 版画 / 102

Pre-professional Art Tutorial
The Basis of Art

学前教育专业美术教程

——美术基础

主 编 徐明顺 副主编 李 睿

编 著 徐文生

辽宁美术出版社

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉
李彤 王申 关立

图书在版编目(CIP)数据

学前教育专业美术教程:美术基础/徐明顺主编;
徐文生编著. —沈阳:辽宁美术出版社, 2014.5
ISBN 978-7-5314-6372-6

I. ①学… II. ①徐… ②徐… III. ①学前教育—美术教育 IV. ①G613.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第099754号

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 苍晓东 方伟 光辉 李彤
林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 王东
彭伟哲 高焱 田德宏 王冬冬 周凤岐 王艺潼
史书楠 郝寰宇 刘振宝 陈燕 汪俏黎 王倩
穆琳琳

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 www.lnmscbs.com

电话 024-23404603

封面设计 范文南 苍晓东

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 苍晓东

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 郭非平 吕雪 黄鲲

版次 2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 7

字数 180千字

书号 ISBN 978-7-5314-6372-6

定价 48.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

学前教育专业美术教程编委成员

徐明顺 徐文生 李 睿 陆 晶 陈文国 黄 千
高 妍 邹春婷 陈 良 罗秋怡 黄小明 王 沅
黄兴强 李秋实

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长 廖 军
学术审定委员会副主任
南京艺术学院高等职业技术学院院长 郑春泉
中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长 夏克梁
苏州工艺美术职业技术学院副院长 吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰 马金祥 孔 锦 尤长军 方 楠 毛连鹏
王 中 王 礼 王 冰 王 艳 王宗元 王淑静
邓 军 邓澄文 韦荣荣 石 硕 任 陶 刘 凯
刘雁宁 刘洪波 匡全农 安丽杰 朱建军 朱小芬
许松宁 何 阁 余周平 吴 冰 吴 荣 吴 群
吴学云 张 芳 张 峰 张远琰 张礼泉 李新华
李满枝 杜 鹃 杜坚敏 杨 海 杨 洋 杨 静
邱冬梅 陈 新 陈 鑫 陈益峰 周 巍 周 箭
周秋明 周燕弟 罗帅翔 范 欣 范 涛 郑祎峰
赵天存 凌小红 唐立群 徐 令 高 鹏 黄 平
黄 民 黄 芳 黄世明 黄志刚 曾传珂 蒋纯利
谢 群 谢跃凌 蔡 笑 谭建伟 戴 巍

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任 韩慧君
南宁职业技术学院艺术工程学院院长 黄春波
天津职业大学艺术工程学院副院长 张玉忠
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任 刘 楠
湖南科技职业学院艺术设计系主任 丰明高
山西艺术职业学院美术系主任 曹 俊
深圳职业技术学院艺术学院院长 张小刚
四川阿坝师范高等专科学校美术系书记 杨瑞洪
湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长 张 勇
呼和浩特职业学院院长 易 晶
邢台职业技术学院艺术与传媒系主任 夏万爽
中州大学艺术学院院长 于会见
安徽工商职业学院艺术设计系主任 杨 帆
抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任 王 伟
江西职业美术教育艺术委员会主任 胡 诚
辽宁美术职业学院院长 王东辉
郑州师范高等专科学校美术系主任 胡国正
福建艺术职业学院副院长 周向一
浙江商业职业技术学院艺术系主任 叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林 尤天虹 文 术 方荣旭 王 伟 王 斌
王 宏 韦剑华 冯 立 冯建文 冯昌信 冯颀军
卢宗业 刘 军 刘 彦 刘升辉 刘永福 刘建伟
刘洪波 刘境奇 许宪生 孙 波 孙亚峰 权生安
宋鸿筠 张 省 张耀华 李 克 李 波 李 禹
李 涵 李漫枝 杨少华 肖 艳 陈 希 陈 峰
陈 域 陈天荣 周仁伟 孟祥武 罗 智 范明亮
赵 勇 赵 婷 赵诗镜 赵伟乾 徐 南 徐强志
秦宴明 袁金戈 郭志红 曹玉萍 梁立斌 彭建华
曾 颖 谭 典 潘 沁 潘春利 潘祖平 濮军一

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发，再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换，另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有趣的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

目录 contents

序

前言

- 第一章 素描与速写 / 007
- 第二章 色彩构成 / 021
- 第三章 色彩写生 / 034
- 第四章 简笔画 / 043
- 第五章 中国画 / 049
- 第六章 手绘POP / 059
- 第七章 美术字 / 067
- 第八章 蜡笔画与彩笔画 / 073
- 第九章 装饰画 / 085
- 第十章 插画设计 / 094
- 第十一章 版画 / 102

前言 >>

「 美术语言是人类交流不可缺少的工具。绘画作为一种特殊的语言形式，无论是对于在幼儿园的学前儿童，还是在小学学校的低年级学生，它都是儿童成长过程中唯一可以表达创造力及想象力的语言形式。诚如中国画“诗中有画”“画中有诗”体现出的文字语言和绘画语言的平行与互补关系，即使最简单的绘画形式对儿童情感、心智、审美及创造力的激发都具有重要意义。

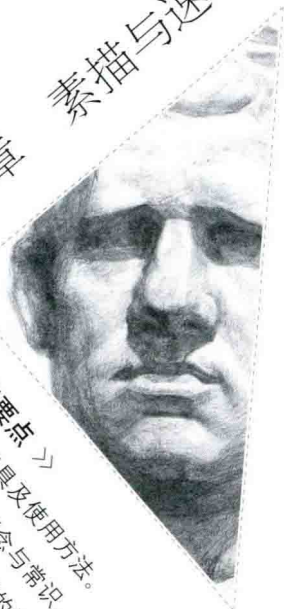
从事学前教育的美术教师应该通过美术教学活动去唤醒幼儿对生活的感受。儿童绘画早期应避免成人的过多干扰，注意培养儿童观察和运用绘画语言进行表达的能力。孩子们可以很随意地运用不同方向、不同长短的线来表示人、事、物（如汽车或大树），也可以用一些形状来表示头或房子等不同事物。他们通过绘画表现出他们看到的世界以及家庭成员、老师，用绘画去描述他们的故事，用适合他们的方式去表达，由此提升个体思想、创造力的自我表述能力。教师和家长在幼儿这一成长阶段应该学会倾听和引导，而不是去纠正和强加。美术是表现事物的一种手段，美术的基础是造型，造型是表现物体中各种形式的有机关系。儿童造型艺术训练和培养的目的并非要将每个孩子打造成艺术家，而是在训练孩子眼睛和手的同时给孩子带来身心的愉悦与满足，提高他们当下和未来生活的质量和品质。

儿童绘画运用的线条及图形是儿童原本自我意识和情怀的自然流露。随着儿童年龄的增长，知识量的增加，以及对世界认识的提高，他们已不满足于单纯、直觉的表达。从起初认识上和情感上的单纯、简单，上升到进一步对复杂情感的表达与复杂事物表现的渴望。这时，我们就应该加以正确的引导，让他们初步掌握美术基础知识，诸如色彩、线条、形状、明暗、空间等造型语言。引导他们用基础的艺术形式去表现他们内心的情感，陶冶儿童的情操，提高审美能力，达到认识、操作、情感、创造的整合。儿童的审美意识、主观表现意识比较薄弱，因此从事学前教育的美术教师在日常美术教学活动中对儿童的指导至关重要。

从事学前教育的美术教师必须具备一定的美术专业理论及专业技能。只有这样，才能在美术教学与欣赏活动时对儿童起到引导和示范作用，多角度地扩大儿童欣赏视野。学习造型艺术的最有效手段就是尝试了解艺术家的思想、过程及心得，同时必须学会欣赏、领会和评价那些在艺术上颇具成就的大师的作品，这对造型能力的提高非常重要。

本书图文并茂，将美术写生、创作的过程分步骤进行演示和讲解，让读者读得懂、学得会是本书的特色。对初学者来说，详细分解会使读者对不同形式的工具及材料的运用有个具体了解。同时，绘画步骤体现了绘画构思、辨别、筛选的思维全过程，对学习和掌握造型艺术具有重要的指导作用。

第一章 素描与速写

— 本章要点 >

1. 素描的工具及使用方法。
2. 素描的基础概念与常识。
3. 素描训练中应掌握的技法。
4. 速写的概念及分类。

— 学习目标 >

1. 通过对基础几何的写生认识结构，用结构的方式去认识和理解素描。
2. 建立空间概念及整体的观察方法。
3. 学会透视的概念并加以应用。
4. 学会用简洁概括的线条在短时间内通过速写表现形象特征。

— 建议学时 >

16学时。

第一章 素描与速写

第一节 素描的概念及意义

素描是艺术地认识形体和表现形体的方法，它以研究物象形态为目的，以黑白灰关系和因素为主，以点线面为最基本的造型要素，表现形体的基本规律，是指导认识造型艺术及表现规律的思维方式，是探索造型艺术语言的最初形式。素描是独立的造型艺术。

素描最初是文艺复兴大师用以研究人体结构、解剖、透视、比例等的手稿，更接近于速写。我们现在要研究的素描更倾向于“全因素”素描。素描学习过程中首先要学会观察，它是绘画者认识和描述事物的窗口，是从事绘画研究的前提。通过素描训练学会解决存在形体间诸如构图、结构、明暗、虚实、空间、

比例关系等造型的基本规律问题。素描学习的基础阶段要学会通过整体的观察去认识和描述形体的结构特征，在认识和理解所描绘的对象的基础上运用一定的造型手段来艺术、准确地表现出形体的特征，使一个在观察和思考上粗糙的人变成观察和思考细致缜密的人。通过素描学习可以使孩子学会用自己的眼睛去观察和描述世界。素描是一种智性地运用形象去思考和认识世界的工具，是由眼睛到心再到手的过程。“由技入道”是绘画学习的目的，所谓“技”就是技术，是用手去做的劳动，而“道”字拆开就是指用脑子去走路。总之，通过素描的学习可有效地培养我们科学的抽象思维能力和形象思维能力，达到绘画的成熟。

第二节 素描的工具及使用

素描的工具包括铅笔、木炭笔、墨水笔、橡皮、素描纸等，还要准备画架子及画板（图 1-1）。素描铅笔一般最为常用（图 1-2）。铅笔的特点是表现色调比较细腻，通过线条的疏密排列及压力能很好地表现出画面的层次感。

图 1-1

图 1-2

画好素描，保持正确的绘画姿势是必要的，要求无论是坐还是站立绘画，视线应保持在画板上画纸的中间位置，避免在绘画过程中产生透视偏差（图1-3）。

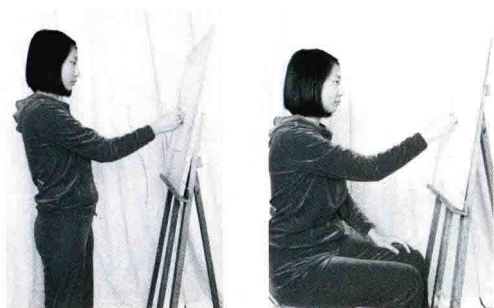

图 1-3

这种握笔姿势可使你在素描的起稿阶段灵活地画出大的形体关系。铅笔应该在食指与拇指之间（图1-4）。

这两种握笔姿势可以帮助你稳定用笔，准确地画出形体局部的细节变化（图1-5、图1-6）。

素描表现中，线条的运用对表达物体是十分重要的。初学者在学画前就要熟练地掌握线条表达的基本技法。首先，要用有秩序的交叉线由深到浅地排出调子；其次，要注意用笔的节奏及用笔的压力（图1-7～图1-9）。

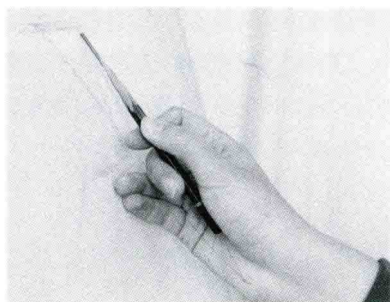

图 1-4

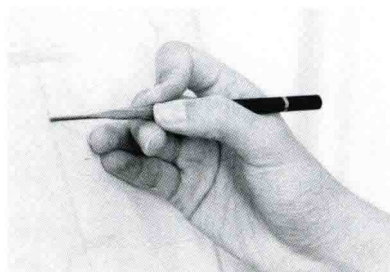

图 1-5

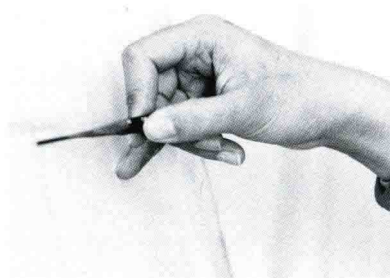

图 1-6

图 1-7

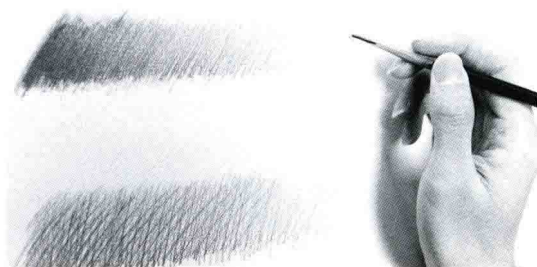

图 1-8

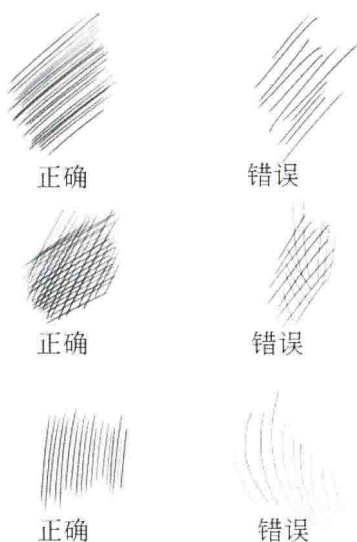

图 1-9

画画前均需要将铅笔削成尖尖的形状(如图1-10中A、B),经过较长时间使用后,铅笔尖易磨损成钝角形(如图1-10中C),但我们可以使用图1-10中C的a、b角继续画出细线,如此反复交替使用是运用铅笔很重要的小技巧。

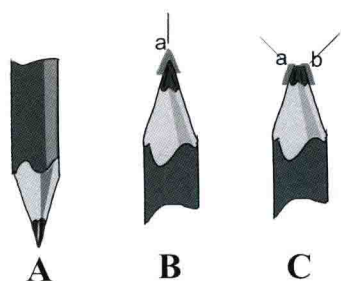

图 1-10

第三节 透视的原理

透视是在平面的画纸、画布等材料上创造立体物体、立体空间的一种方法。是把观察或想象的信息在平面上转化成立体形状和空间的语言或系统。我们在这里学习的是徒手绘画透视的方法。绘画时要求观察对象的视点和表现的对象必须固定。

传统素描中的焦点透视就是理性地解决我们眼睛所

看到的现象,如近大远小,近实远虚等(图1-11)。

图1-12中A线为近处线,B线、C线为远处线,由于逆时针旋转产生近大远小的透视现象。

图1-13中以正方形为例,我们通常将画面中与视平线平行的线称为“恒线”,其在画面中变化不大;将与视平线垂直的线称为“变线”,它会随着空间改变而产生大小和长短的变化,在表现空间上起主要作用。

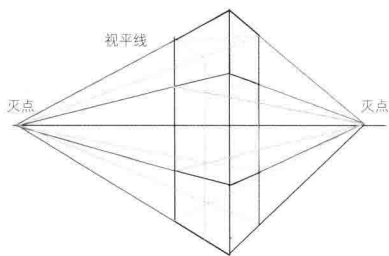

图 1-11

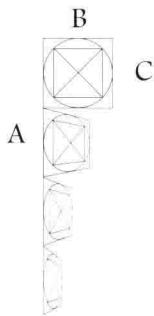

图 1-12

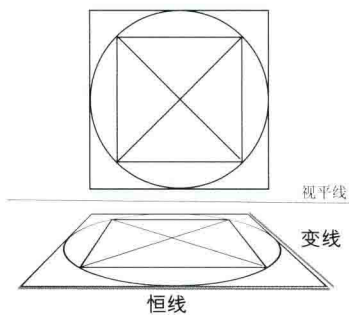

图 1-13

以球体、圆柱体为例,由于内力与外力的作用,一切原始形的状态都呈现为球体。图1-14将球体用经纬线的方式进行分割,这对我们理解球体的结构及透视很有帮助,也为通过调子表现结构提供了理性依据。

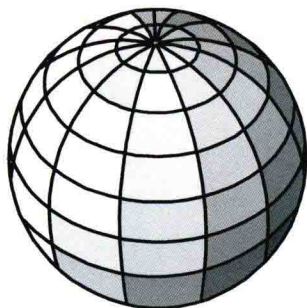

图 1-14

图 1-15 中箭头左侧为基本形，右侧为透视形。对初学者来说，绘画最大的难点是画出透视的同时体现出形体的基本形。

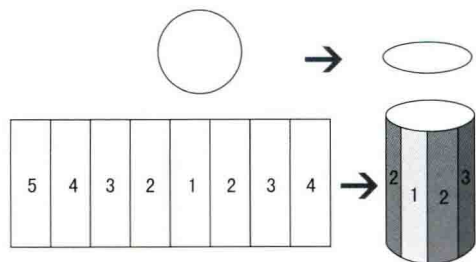

图 1-15

棱柱的各种角度透视变化练习，要求绘画者表现出不同角度观察物体的形状、线条、尺寸是如何发生变化的（图 1-16）。

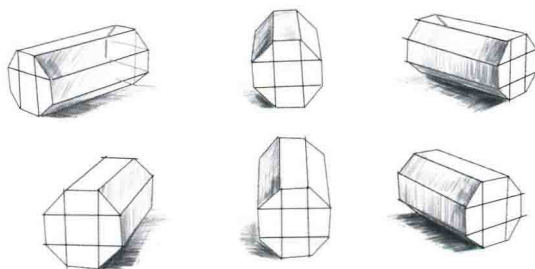

图 1-16

第四节 // 线型结构素描

线型结构素描的意义是让我们理解构形成体的基础型，进而更好地画出其透视形。这是素描训练最本质的规律之一。

1. 观察和看不一样，观察是有选择地看，对所画对象的动势用关键的几条线概括地表现，体现出你的

造型能力。我们先用软铅笔起稿，注意确定比例及动势（图 1-17）。

2. 理性地画出实际存在而看不见的东西，这对我们认识形体结构、培养空间想象力尤为重要（图 1-18）。

3. 将合理的线条确定下来，同时将你看到的线加强，使画面看上去有秩序感（图 1-19）。

图 1-17

图 1-18

图 1-19

初学者在画面上通过按比例打格的方式建立坐标线,这对培养正确的比较方法和提高形体关系意识有很大帮助(图1-20)。

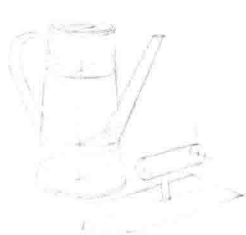
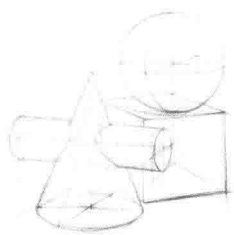
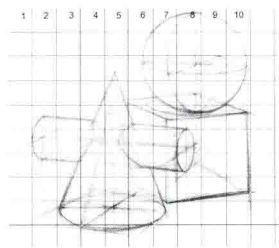

图 1-20

用玩偶进行的线型结构素描写生练习(图1-21)。

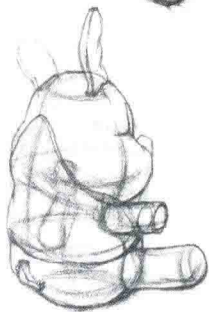
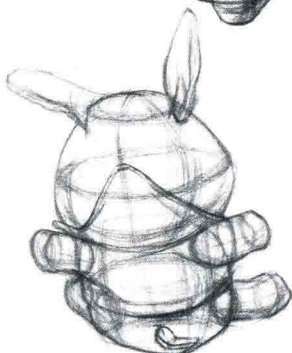

图 1-21 利用孩子们喜欢的玩偶进行的线型结构素描练习

第五节 // 调子

在光的照射下,物体形成亮部和暗部的色差变化,不同色差的对比称为调子。调子是音乐里的术语,本是指音节的高低差。我们能看到的自然现象都是由于光的反射形成的。光照射在形体表面,由于形体的固有色及表面结构的不同,在形体间和形体自身形成的色差才得以呈现。亚里士多德认为,数学概念可以解释世界上的一切现象。我们借用音乐调之中1、2、3、

4、5、6、7的顺序来排列色调,这是自然规律,也是绘画的规律。

球体反映出从1到7的全部色差变化,色差变化呈现渐变的效果,色差间距离近,色调就细腻,形体也圆润。色差间距离远,色调变化就大,形体也显得比较方便。

要学会通过观察表面的色调变化来表现形体的结构特征。通过不同色阶的有序排列能够很好地表现出物体的形体空间(图1-22~图1-25)。

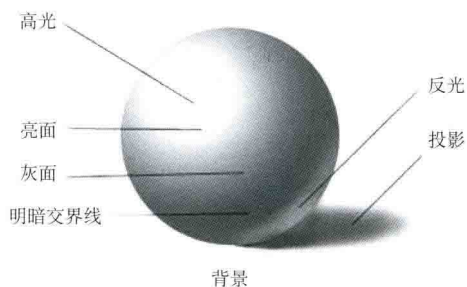

图 1-22

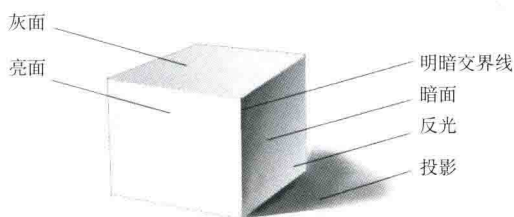

图 1-23

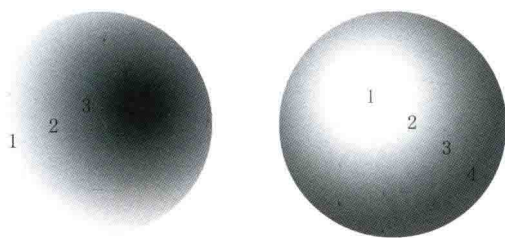

图 1-24

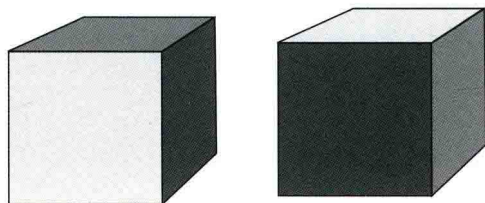

图 1-25

