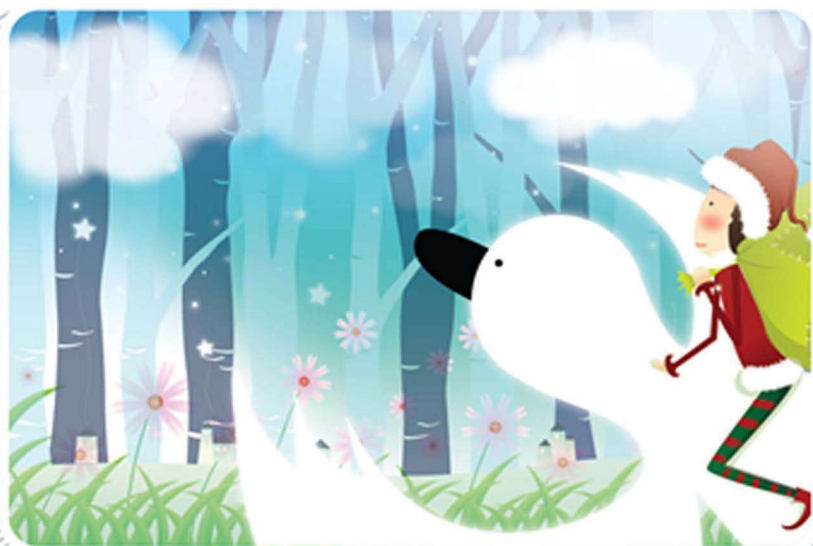

幼儿教师实用美术技能

© 王彤 李秀鹏 陆晶 主编

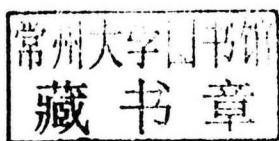
 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

幼儿教师实用美术技能

主 编 王 彤 李秀鹏 陆 晶

副主编 李 岩 王立哲

主 审 冯国利

 北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目（CIP）数据

幼儿教师实用美术技能 / 王彤, 李秀鹏, 陆晶主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2018.6
ISBN 978-7-5682-5797-8

I. ①幼… II. ①王… ②李… ③陆… III. ①美术-幼儿师范学校-教材 IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 141445 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 /

开 本 / 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 / 8

字 数 / 190 千字

版 次 / 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

定 价 / 65.00 元

责任编辑 / 刘永兵

文案编辑 / 郭贵娟

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 李 洋

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

学前教育是基础教育的基石，随着我国对高质量学前教育的要求越来越具体，拥有高水平的学前教师队伍就成为大力发展学前教育的重中之重。美术是学前教育专业的必修课程，是幼儿教师在职场中必须掌握的专业技能。为了能更好地强化学前美术理论与技能的学习，本书在思考如何更好地为学前教育培养美术技能过硬的人才的同时，从幼儿园的实际工作需要出发，选材紧紧围绕幼儿园教育教学所需内容进行拓展训练。书中将生动可爱的卡通形象融入不同技法的创作中，每次创作过程都强调想象力和创造力的体现，让实践操作中完成的作品尽量符合儿童审美情趣，真正做到以幼儿为本的美术教育思路。

本书由教学经验丰富的高校美术专业教师和一线的幼教专业教师在理论结合实践的教学研讨基础上，以美术教育理论为基础，以《3~6岁儿童学习与发展指南》中儿童美术能力发展为依据，以当前幼儿美术教学中的实际工作需要为目标，用精炼的理论并结合大量的实例图片编写完成。书中将幼儿园教师实用美术技能分为绘画和手工两部分，这两部分技能又按照由易到难的知识点设置了不同的章节内容，每个章节的学习都是基于前一个章节的，所有章节的设置既关注了幼儿园教师所需美术知识的系统性，又体现了不同技能在实际运用中的灵活性和拓展性，是真正将职业素养与职业技能并重的人才培养模式。

全书共分为五章，其中绘画部分有绘画基础篇（包括素描、色彩和图案）、绘画材料与技法篇（包括简笔画、线描画、水粉画、蜡笔画、彩色水笔画、彩色铅笔画、水墨画和创意画）和绘画拓展与提升篇（包括美术字与手绘海报和故事画创编）三章；手工部分有手工基础篇（包括纸造型、布造型、彩泥造型和环保材料造型）和手工创意与应用篇（包括玩教具制作和室内环境创设）两章。

本书在编写过程中有如下几个特点：

第一，每一章开始前的章节概述与学习目标清晰明了，涉及的知识点比较全面，体系完整，方便对知识脉络的整体把握。

第二，每个独立知识点的讲解在配有理论知识与实践技法的文字介绍的同时还结合实际图例欣赏，做到了图文并茂地直观表现知识点。

第三，每个章节的实践环节之后都重点提炼出学习小贴士，学习小贴士的内容既是对重点难点的强调，也是对操作中注意事项的提醒，能帮助更精准地掌握章节中的知识点。

第四，每个章节的最后都配有与本章节内容有关的知识拓展，知识拓展的内容能够将学习视角放宽，使学生学会运用所学知识举一反三，进一步提升综合运用各种表现技法的能力。

本书由王彤、李秀鹏、陆晶担任主编；李岩、王立哲担任副主编；冯国利担任本书主审，在审稿过程中对教材提出了宝贵意见并做了一定的修改，在此表示诚挚的谢意。

本书在编写过程中，得到了北京理工大学出版社、大连高新区中心幼儿园、大连沙河口区第十二幼儿园、河北方圆少儿画室相关人员的大力支持，在此，特向所有关心和支持这项工作的朋友们一并表示衷心的感谢！

编 者
2018 年 5 月

目 录

第一章 绘画基础篇	1
第一节 素描基础	1
第二节 色彩基础	5
第三节 基础图案	9
第二章 绘画材料与技法篇	14
第一节 简笔画	14
第二节 线描画	19
第三节 水粉画	22
第四节 蜡笔画	24
第五节 彩色水笔画	29
第六节 彩色铅笔画	31
第七节 水墨画	33
第八节 创意画	37
第三章 绘画拓展与提升篇	45
第一节 美术字与手绘海报	45
第二节 故事画创编	52
第四章 手工基础篇	57
第一节 纸造型	57
第二节 布造型	81
第三节 彩泥造型	86
第四节 环保材料创意造型	93
第五章 手工创意与应用篇	109
第一节 玩教具制作	109
第二节 室内环境创设	116
参考文献	122

绘画基础篇

章节概述

绘画基础是所有美术技能的基础，掌握绘画基础也是幼儿园教师掌握更多美术技能的前提，在本章节的学习中，理论是为实践服务的，通过对素描、色彩以及图案的基本概念及创作方法的了解，学生在美术学习中的观察能力、构图能力、造型能力和配色能力都会有所提高，会为接下来的美术学习打下扎实的基础，为学习更多的美术技能以及在职场中的实践应用做好充足准备。

学习目标

- 了解素描、色彩以及图案的基本概念。
- 掌握素描、色彩以及图案的创作方法。
- 理解学习素描、色彩以及图案的意义并能够灵活运用创作方法。

第一节 素描基础

一、知识概述

素描的概念有广义和狭义之分，广义的素描包括所有单色的绘画形式，狭义的素描是专指学习美术的造型技巧，是绘画学习中强调造型、比例、结构和透视的基础训练过程。素描是人类美术活动最古老的造型手段，由于素描所使用的工具和材料相对简单，对造型基本功的练习又十分有效，因此，绘画、雕塑、设计和建筑等与造型有关的专业都将学习素描作为入门的基础，素描被视作造型艺术精益求精的前提。

二、工具材料

素描工具材料是非常简单且便于携带的，对于日常练习绘画者而言特别方便（图 1-1-1）。

(1) 画笔：在素描创作中，笔的使用可选范围比较宽泛，有铅笔、炭笔、色粉笔、钢笔、圆珠笔和毛笔等，每一种笔因为软硬程度和使用方式的不同，其画面效果也不相同。无论是选择一种类型的笔单一使用，还是选择两种以上不同的笔混合使用，其创作风格都别有一番审美情趣。对初学者而言，铅笔和炭笔是最容易掌握的工具。铅笔的笔芯因软硬程度不同，从最硬的 6H 到最软的 12B 可分为 16 个深浅不等的色阶（图 1-1-2），HB 到 12B 的 B 区间型号铅笔是适合素描创作的。对于初学者来说，最常备的型号应该是 HB、2B、4B 和 6B，深入学习之后，各种型号的铅笔可以游刃有余地转换。炭笔主要分软、中、硬三种型号，与铅笔一样适合初学者掌握。炭笔的优点是画面对比强烈，但是与铅笔不同的是它的笔芯颜色格外深黑，附着力强，不易擦拭和修改，下笔需格外慎重。

图 1-1-1 素描常用工具

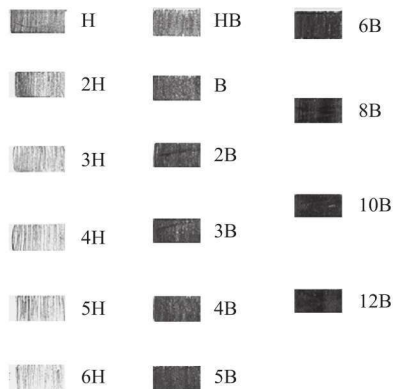

图 1-1-2 铅笔型号示意图

(2) 橡皮：除普通橡皮之外，可塑橡皮（又称橡胶泥）是素描的常用工具。橡皮不同的使用方法会带来不同的画面效果，如普通橡皮经过削尖后的小切面可以提亮高光处，可塑橡皮轻粘画面深处可以减弱明暗对比关系。

(3) 纸：素描创作因画笔的不同，对纸的要求也不一样。铅笔不适合纹理太粗的纸，炭笔对纸的要求是不能太光滑，钢笔则要求吸水性好。市面上有专门的素描用纸，有的纸发黄，有的纸发白，无论哪种颜色，初学者都应选用质地比较厚实的纸，这样才能经得住反复擦拭和修改。

(4) 辅助工具：画架、画板、画夹、削笔刀、图钉、胶带、定画液等。

三、标准姿势

素描创作是需要静下心来耐着性子并坐得住凳子的绘画过程。通常情况下一幅素描的创作时间会比较长，因此，绘画姿势正确会起到事半功倍的效果。如果是便携式画板，一定要用一只手固定住画板，另一只手才能游刃有余地创作（图 1-1-3）。如果是固定的画架，也最好用手扶住画板，保持画架的稳定性，身体坐姿保持正直，最好与地面呈 90° （图 1-1-4），只有保持正确的坐姿才能确保正确的观察角度，才能保证作品的效果。素描的用笔姿势与日常写字的用笔姿势既相似又不同，可以根据线条的长短以及整体和局部的表现形式不断变换姿势，一幅素描创作中的用笔不会仅有一种姿势，具体的用笔方式可以根据绘画者自己的习惯自由切换（图 1-1-5）。

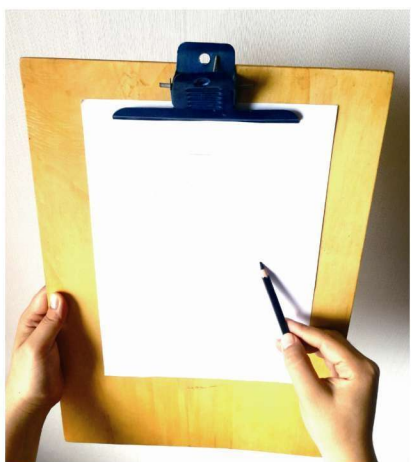

图 1-1-3 便携式画板作画

图 1-1-4 画架作画

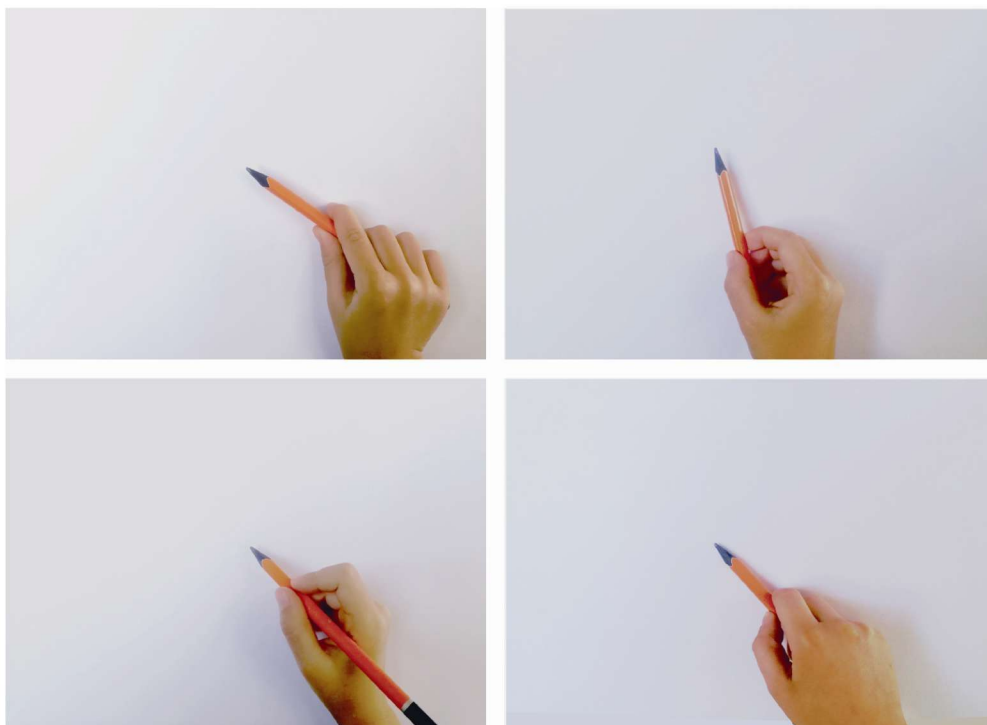

图 1-1-5 用笔姿势

四、技能要点

(一) 构图

所谓构图，就是指合理组织画面。无论所画物体有多少，都要按照比例、大小合适地安排到画面中。在画面上的整体布局位置要得当，要主体突出、有主有次、疏密合理。常见的素描构图以三角形居多（图 1-1-6），三角形画面给人以视觉上的稳定感。

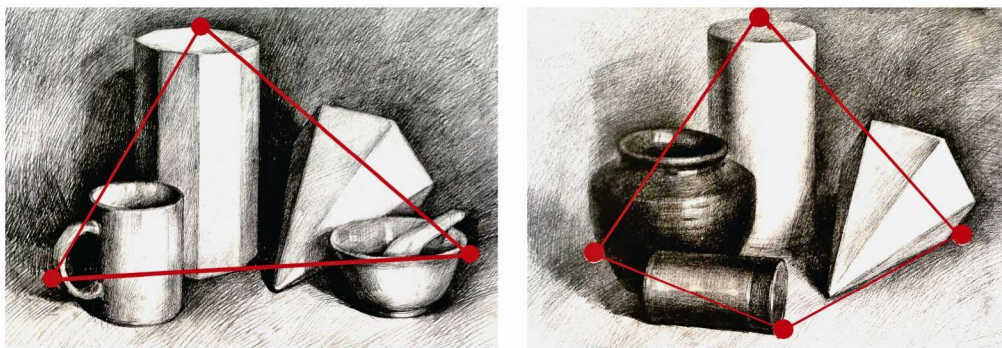

图 1-1-6 三角形构图

（二）明暗关系

明暗是素描的基本要素之一，是让物体呈现立体与空间效果的重要因素。任何物体在光的照射下都会形成一定的明暗关系。对素描而言，体现立体感的基本因素是代表明暗关系的五个基本调子（图 1-1-7）。

- （1）亮面（高光）：光线直射面，亮度最强。
- （2）灰调子（中间调子）：侧面受光面，亮度较弱。
- （3）明暗交界线：光面和背光面的交界处，光线越强，交界线越清晰明显。
- （4）暗部：背光面，色调暗于明暗交界线。
- （5）反光：暗部范围里受周围反射光影响的面。

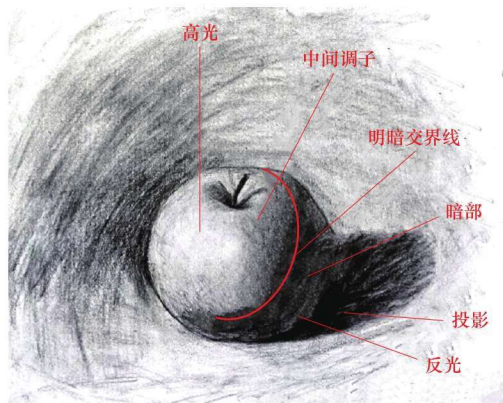

图 1-1-7 明暗关系

（三）作画步骤

（1）整体观察。对物体的形状、比例、宽窄、大小和透视关系有全面的了解后再下笔。在所观察的物体并非单体而是组合体的时候，同时也要考虑物体的远与近和虚与实，这样才能更准确地表达物体。

（2）构图、画轮廓。为了将所画物体合理安排在画面中，通过前期观察后在画面上定出所画物体的位置，一般称为定点构图。用长而浅的线条连接几个定点，勾勒出物体大的轮廓和形状。

(3) 表现明暗。画明暗时最好从明暗对比最强的明暗交界线下笔。从明暗交界线向四周不断扩散的线条要始终保持有黑白灰的对比效果,要从整体画面的明暗对比关系考虑全局。

(4) 深入刻画。深入暗部、拓展灰部、缩小亮部。对五大调子进行深入刻画,让物体的体积感和画面的空间感及虚实关系更完善。

(5) 调整完成。离画面远一点,观察整体,哪里不够深入就再进一步调整,直到突出重点、主次分明、画面立体感和空间感达到理想状态时就可以停笔了。

五、实例欣赏

实例欣赏见图 1-1-8~图 1-1-10。

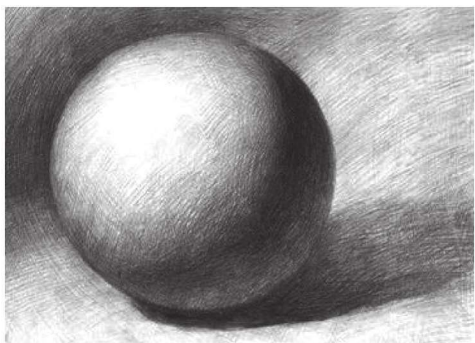

图 1-1-8 素描几何体 (作者: 冯琳)

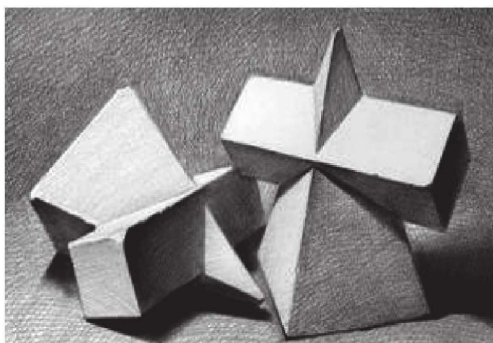

图 1-1-9 素描几何体组合 (作者: 何淑芬)

图 1-1-10 素描静物组合 (作者: 王静)

第二节 色彩基础

一、知识概述

色彩是人们通过眼、脑以及自身的生活经验对光产生的视觉效应,人对颜色的感觉由光

的各种物理性质决定，人们对颜色的感觉也受周围颜色的影响。调色板上的颜色变化无穷，色彩的分类也有不同的方法。常见的分类方法是色彩分为无彩色系和有彩色系。无彩色系是指黑色、白色以及黑白两色相混而成的各种深浅不同的灰色。有彩色系是指可见光谱中的全部色彩，又分为基本色和混合色两大类。

二、色相与色彩对比关系

（一）色相

色相是色彩所呈现出来的面貌，确切地说是依波长来划分色光的相貌。红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等基本色相形成一种秩序，色相推移具有强烈鲜明之感和秩序调和之美，这些颜色以色相环形式体现，称为纯色色相环。纯色色相环最常见的是十二色相环（图 1-2-1），它主要由三原色（红、黄、蓝）、间色（橙、绿、紫）、复色（黄橙、红橙、红紫、蓝紫、蓝绿、黄绿）构成。色相环除了帮助我们认识色彩之外，也能帮助我们掌握色彩之间的各种对比关系（图 1-2-2）。

图 1-2-1 十二色相环

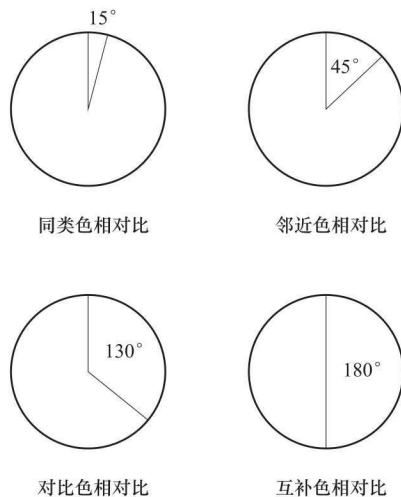

图 1-2-2 色彩对比关系

（二）色彩对比关系

（1）同类色相对比：在色相环中相隔 15° 左右的色相对比。既保持色调上的统一性，又富有一定的色相变化。

（2）邻近色相对比：在色相环中相隔 45° 左右的色相对比。相差很小，对比弱，必要时变化其明度成配置对比的点缀色，才能增加色彩的生机而不沉闷。

（3）对比色相对比：在色相环中相隔 130° 左右的色相对比。色彩对比强烈而醒目，但难以取得调和效果，因此应变化面积比例和纯度对比关系，或借助无彩色来取得调和效果。

（4）互补色对比：三原色中的一个原色与另外两个原色合成的间色之间成为补色关系。色彩中互为补色的颜色有无数对。在色相环上，处于直径方向 180° 的两个颜色都是补色。十二色相环中共有六对补色，二十四色色相环中有十二对。当补色混合时会成为黑灰色，当补色并列时则产生强烈的对比，互补色对比是色彩对比中的核心，对研究色彩关系有十分重要的意义。

三、明度与纯度

(1) 明度：色彩的明亮程度，还可称亮度、深浅度。明度推移是按照色彩明度秩序的构成而进行的（图 1-2-3）。明度越高，色彩越亮；明度越低，色彩越暗。

(2) 纯度：色彩的纯净度，也称艳度、彩度、鲜度或饱和度。它是色彩给人带来的视觉感觉强弱的标志。纯度推移是按照色彩纯度秩序的构成而进行的（图 1-2-4）。其色调变化含蓄微妙，但容易因含糊不清而缺少个性。纯度高的颜色要比纯度低的颜色更容易带来视觉冲击，让人印象深刻。

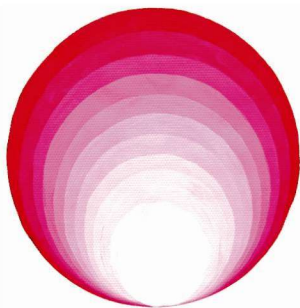

图 1-2-3 色彩明度变化

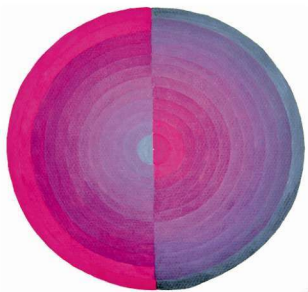

图 1-2-4 色彩纯度变化

四、冷暖色

冷暖色并不是指色彩本身的物理温度，而是指色彩带给人们的心理联想，在心理上产生不同的冷暖感觉。冷暖对比更多地从色彩感觉上帮助我们观察和表现色彩。色彩是分成冷色和暖色两大系统的（图 1-2-5）。暖色如红、橙、黄等色，冷色如青、蓝、紫等色。绿色偏中，接近黄、橙的绿偏暖，接近青、蓝的绿偏冷。暖色有向前突出的感觉，称为“进色”，冷色反之，称为“退色”；暖色有放大扩散的感觉，冷色反之，有收缩变窄的趋向；暖色给人以兴奋热烈的感觉，冷色反之，给人以沉静之感；暖色使人联想到大地、泥土的颜色，显得较重，冷色反之，如烟如雾，显得较轻。色彩所具有的这种不同的冷暖感觉，在色彩学中也称作“色性”。色彩的冷暖是相对的。只要两个不同的颜色放在一起，由于对比作用，便会产生一个偏冷、一个偏暖的感觉。例如，同属红色的朱红、洋红放在一起，朱红显得暖而洋红显得冷。而当洋红与玫瑰红放在一起时，洋红就显得偏暖，而玫瑰红显得偏冷了。了解冷暖色的对比关系后，可以运用这样的对比进行绘画创作（图 1-2-6），减弱或加强画面的视觉冲击力，增加绘画的乐趣。

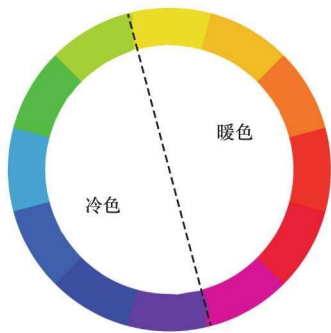

图 1-2-5 冷暖色

五、色彩的心理感受与联想

色彩是能够传递情感和影响情绪的，不同的色彩带给人们的心理感受也有所不同，这与色彩的相关属性都有联系。例如，色彩的冷暖感与明度、纯度有关；色彩的轻重感由明度决

图 1-2-6 冷暖色的弱对比与强对比（作者：马琳）

定；色彩的软硬度与明度、纯度有关；色彩的明快与忧郁感与纯度有关；色彩的兴奋与沉静感与色相、明度、纯度有关，纯度最明显；色彩的华丽与朴素感与纯度关系最大，其次是明度。色彩的联想对美术创作的意义很重要，每一种色彩带给我们的特殊心理感受都与我们自身的过往经历有关，例如，红色既是喜悦的，也是危险的，同种色彩在不同人心目中因其生活经历不同而产生不同的联想。色彩不仅可以对冷暖进行诠释，对喜怒哀乐的情绪也一样可以表达（图 1-2-7）。色彩作为无声的语言，可以唤起人们的感受通感，经历相似时人们对色彩的感受和联想最容易产生共鸣（图 1-2-8 和图 1-2-9）。

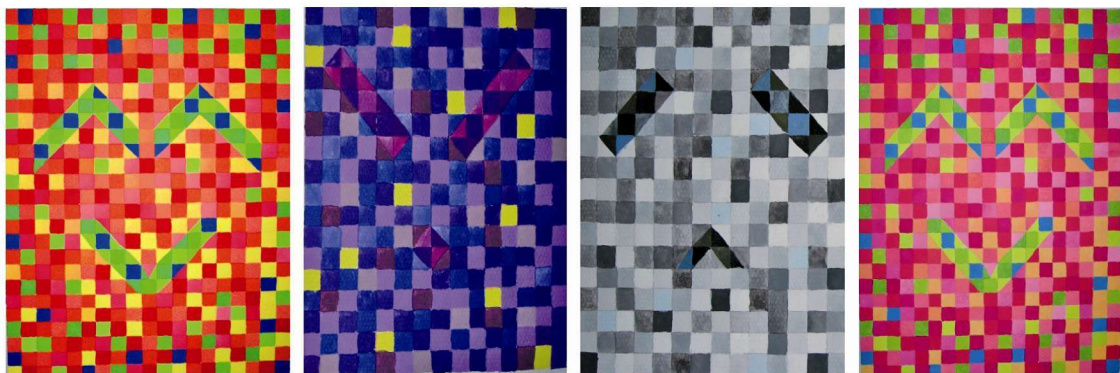

图 1-2-7 喜、怒、哀、乐的色彩表达（作者：牛丽丹）

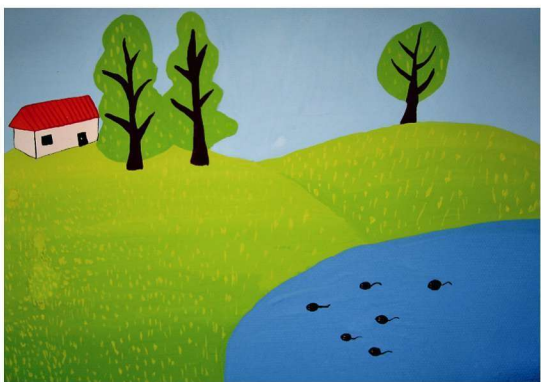

图 1-2-8 春天的色彩（作者：谢甜）

图 1-2-9 夏天的色彩（作者：谢甜）

六、实例欣赏

实例欣赏如图 1-2-10 和图 1-2-11 所示。

图 1-2-10 水粉写生（作者：王静）

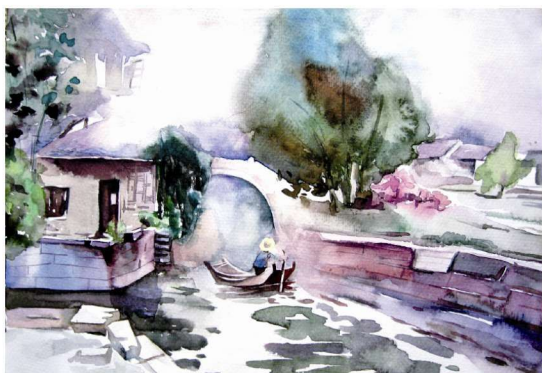

图 1-2-11 水彩写生（作者：田军军）

第三节 基础图案

一、知识概述

图案是一种具有实用性和装饰性的美术形式，图案创作由写生到变化的过程是高度提炼精华由繁到简的过程（图 1-3-1）。图案的构成形式主要有：单独纹样、适合纹样和连续纹样三大类。图案纹样包括花卉、动物、人物和风景，纹样设计不仅要有完整的形象、构图和色彩，而且要通过恰当的描绘技法把它完美地表现出来。图案的表现技法很多，为了达到理想的艺术效果，可以采用各种工具材料和手段进行描绘。图案的特殊表现技法就是运用不同的工具材料来处理图案形象，以达到特殊的艺术表现效果的方法。除绘画外，运用材料表现的装饰画种类还有雕刻、镶嵌、编制、粘贴等。图案创作一般从生活中找创作灵感进行资料收集与写生训练，图案的造型与变化一共分为概括、夸张、抽象三个阶段。

图 1-3-1 花卉图案简化（作者：吴金荃；指导教师：陆晶）

二、构成形式

图案的构成形式主要有单独纹样、适合纹样和连续纹样三大类。

1. 单独纹样

一个独立的基本形单独存在于饰物上，它不需要重复排列，也没有固定的外轮廓，是图案构成的最基本形式（图 1-3-2）。它能单独应用，也可作为适合纹样和连续纹样的基本纹样。

单独纹样的组织形式可分为对称式与均衡式。

2. 适合纹样

适合纹样没有连续的作用，是将单独纹样的一个单位或几个单位，装饰和配置在不同的形体里面，使纹样和形体的轮廓完全适应（图 1-3-3）。适合图案可分为形体适合、角隅适合、边缘适合。

图 1-3-2 单独纹样（作者：薛明明；
指导教师：王彤）

图 1-3-3 适合纹样（作者：刘影；
指导教师：王彤）

3. 连续纹样

连续纹样的形成基础是单独纹样，是依据条理与反复的形式美法则，以一个或几个单独纹样为基础纹样构成可无限反复的纹样。连续纹样可分为二方连续和四方连续两种类型（图 1-3-4 和图 1-3-5）。

图 1-3-4 二方连续（作者：刘敏；指导教师：王彤）

图 1-3-5 四方连续（作者：于岩；指导教师：王彤）

三、图案设计的四个阶段

- (1) 草图构思与起稿阶段（夸张变化及格式图表现）。
- (2) 基本色调确立与调配色彩阶段（铺底色或主要色块）。
- (3) 主体色彩上色阶段（完成主体色调上色）。
- (4) 调整细节与勾勒完成阶段（调整好画面主次关系）。

四、图案设计的基本元素

图案设计的基本元素是点、线、面。点用来表现虚实层次；线用来体现韵律；面用来表达整体与厚实。点、线、面的造型语言是非常丰富和微妙的，不同的形体风格应选择不同的表现方式，以点为主或以线为主，还是以面为主，设计的过程其实也是考验绘画者对于图案基本元素的理解。

五、学生课堂作业欣赏

学生课堂作业欣赏如图 1-3-6～图 1-3-11 所示。

图 1-3-6 “金”字图案设计（作者：宋金霏；指导教师：陆晶）

图 1-3-7 “吴”字图案设计（作者：吴金菱；指导教师：陆晶）