

连环画在儿童美术教育中的创作研究

◎ 周 晶 李 薇 郭宇承 著

“国家一级出版社”

中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

作者简介：

周晶，女，1984年4月，河北唐山人，硕士，讲师。2008年6月毕业于吉林艺术学院动画设计专业，获学士学位；2012年6月毕业于北京工业大学数字艺术专业，获硕士学位。现就职于华北理工大学轻工学院，主要从事动画设计、数字艺术方向的教学与实践。在《艺术百家》《包装工程》等国家核心期刊和国家级艺术期刊及EI英文期刊上发表多篇专业论文和作品。

李薇，女，1976年2月，河北人，硕士。2000年6月毕业于北京服装学院服装设计专业，获学士学位；2008年3月毕业于日本宫城教育大学美术教育专业视觉传达方向。现就职于华北理工大学轻工学院，主要从事视觉传达设计、服装服饰艺术方面的教学与实践。在《芒种》《大众文艺》《文艺生活》等中文核心期刊及省级期刊上发表多篇专业论文。

郭宇承，男，1968年11月，硕士，副教授。1991年7月毕业于华中师范大学设计学院，获学士学位；2012年6月毕业于北京工业大学软件学院，获硕士学位。专业方向为工业设计、数字艺术、虚拟交互设计等，在国家级核心期刊及省级以上优秀刊物上共发表学术论文二十余篇，实用新型专利十五项，软件著作权专利两项，完成实际课题项目五十余项。

责任编辑：王 慧
装帧设计：凯祥文化

连环画在儿童美术教育中的创作研究

中国纺织出版社
官方微博

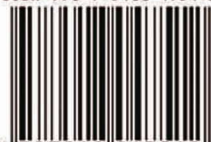

中国纺织出版社
官方微信

中国纺织出版社
天猫旗舰店

ISBN 978-7-5180-4751-2

9 787518 047512 >

定价：61.00元

河北省文化艺术科学规划项目

课题名称：连环画在儿童美术教育中的创作研究（项目编号：HB16—QN040）

连环画在儿童美术教育中的创作研究

◎ 周 晶 李 薇 郭宇承 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

将连环画的艺术形式融入儿童美术教育中具有以下意义：首先，连环画有情节、有趣味、有感染力、图文并茂，可以吸引儿童的注意力。其次，可以让幼儿在愉快的氛围中学习和借鉴传统连环画的绘画技巧，让美术学习不再是单纯的绘画、临摹，还将故事融入绘画中，培养孩子的想象力和创造力。同时，连环画教学对我国传统文化的继承与弘扬，让孩子们在学习的过程中了解我国的传统文化，增强孩子对传统知识和美术课程的兴趣，培养其对美术艺术的欣赏和创作欲望。

图书在版编目（CIP）数据

连环画在儿童美术教育中的创作研究 / 周晶，李薇，郭宇承著. —北京：中国纺织出版社，2018. 1

ISBN 978-7-5180-4751-2

I. ①连… II. ①周… ②李… ③郭… III. ①儿童教育—美术教育—研究—中国 IV. ①G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 030266 号

责任编辑：王 慧 责任印刷：储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码：100124

销售电话：010—67004422 传真：010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

石家庄联创博美印刷有限公司印刷

2018 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本：787×1092 1 / 16 印张：12.50

字数：202 千字 定价：61.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

前 言

连环画是我国传统的民族文化之一，是文学和图画相结合的经典艺术，以文学作品、民间故事、历史故事等多方面内容为题材，先编成简练的文字脚本，再根据情节绘制画幅。连环画一般通过塑造具体形象反映社会生活，表现一定的社会意识形态，表现形式一般以线描为主，也有中国画、水粉画等多种表现形式。连环画因其文字精练、形象通俗生动而深受孩子们的喜爱，也因此而被引入儿童美术教育，体现出它对促进儿童美术教育的重要作用。

基于此，本书运用理论联系实际的方法，以连环画为基础，详细分析了其对儿童美术教育多方面的影响研究，力求为相关从业者提供帮助，发挥其潜在的指导意义。

本书在编写过程中，得到了来自多方面的关怀和帮助，在此表示感谢。由于时间仓促，专业水平有限，书中存在的不妥之处和纰漏，敬请读者和同道批评指正。

周 晶 李 薇 郭宇承

2017 年 11 月

目 录

第一章 儿童美术教育	1
第一节 美术与儿童美术	1
第二节 儿童美术教育及其教育观内涵	15
第三节 美术教育在儿童发展中的价值	26
第四节 儿童美术能力的产生与发展	34
第二章 连环画艺术形式与发展	51
第一节 中国连环画文化的起源与发展	51
第二节 连环画的艺术样式与作用	61
第三节 近代连环画的风格特征	63
第四节 连环画发展日趋式微的影响因素	75
第三章 视觉文化传播中的连环画艺术	81
第一节 大众文化——读图时代的连环画	82
第二节 流行文化——偶像、影视中的连环画	84
第三节 青年亚文化——视觉自由的连环画	87

第四章 艺术设计对连环画的影响	91
第一节 现代功能主义影响下的艺术设计	91
第二节 后现代主义影响下的艺术设计	92
第三节 当代艺术设计中的文化语境	93
第四节 数字化艺术设计中的连环画创作	94
第五章 连环画在儿童美术教育中的特征及其优势	103
第一节 连环画美术的教育方式	103
第二节 连环画美术教育的特征	112
第三节 连环画在儿童美术教育中的优势	115
第四节 连环画在儿童美术教育中的作用	118
第六章 儿童美术教育中连环画语言和表现手法的创新	123
第一节 中国连环画有强烈的东方文化特色	123
第二节 新时期连环画样式的创新	125
第七章 “连环画”项目化对儿童美术教育的启示	145
第一节 注重儿童综合素养的发展	145
第二节 自主参与和合作创作的原则	147
第三节 社会的积极关注与支持	149
第八章 基于连环画的儿童美术创作的教学设计引导模式研究	151
第一节 教学模式课程设计的理论借鉴	152
第二节 从连环画的主题内容出发引导儿童美术创作的教学模式 ...	154
第三节 从连环画的形式规律出发引导儿童美术创作的教学模式 ...	158
第四节 从连环画的创作媒材出发引导儿童美术创作的教学模式 ...	160

第九章 基于连环画的儿童美术创作的教育评价	163
第一节 儿童美术教育评价	163
第二节 儿童美术教育活动设计评价	173
第三节 儿童美术教育活动过程评价	178
第四节 儿童美术作品评价	184
参考文献	189

第一章 儿童美术教育

第一节 美术与儿童美术

一、美术与美术的特征

(一) 美术

1. 美术的概念

美术，又称为造型艺术、空间艺术或视觉艺术，是人类利用一定的物质材料（如纸张、颜料、布、石、泥等），借助一定的造型手段（绘画、雕塑等），通过独特的艺术语言（线条、形体、构图、色彩等）创造出的静态的、占据一定空间的具有审美价值的视觉形象，以反映客观世界和表达作者思想感情的一种艺术形式。

稍作分析，我们发现美术的概念包含以下几层意思：

（1）美术以物质材料为媒介。从事美术活动，人们不仅要依靠眼睛、手等人体器官，还要借助工具材料，包括绘画用的纸、笔、颜料，雕塑用的刀、泥、木、石等。

（2）美术是“可视”的，它的感知方式是“视觉”。人们在美术活动中通过塑造一定的艺术形象作用于人的视觉感官，带来美的感受。

（3）美术是静止的艺术。美术作品是静态的，它的基本表现形式是线条、

形体和色彩，一旦创作完成，它就被固定了下来。

(4) 美术形象存在于空间中。无论是二维平面还是三维立体的美术形象，它始终占据一定空间。

(5) 美术创作反映自然和社会生活，表达思想观念和情感。美术活动的素材来自自然和社会生活，根本动力则在于人内心的思想观念和情感。

美术主要有绘画、雕塑、建筑和书法篆刻等类型。作为艺术的一个门类，美术和音乐、舞蹈、摄影等艺术形式有相通之处，它们都通过塑造形象来表现客观世界、表达思想感情。同时，美术也有自己的独特性，这种独特性体现在运用的物质材料和表现形式上。声乐运用发声器官，舞蹈运用形体，摄影运用摄影器材，而美术则运用纸、笔、颜料等。音乐的基本表现手段是节奏和旋律，舞蹈的基本表现手段是肢体动作，摄影的基本表现手段是构图、光线和色调，而美术的表现手段是线条、形体和色彩，由此创作出可视的形象。

2. 美术的起源与发展

关于美术的起源，目前影响较大的理论学说有泛灵说、游戏说、模仿说和表现说等。

(1) 泛灵说

泛灵说主张原始人心目中的艺术活动及其目的带有神秘色彩的实用动机——巫术，原始艺术的发生是出于捕猎成功或祈求成功的巫术动机，它源于原始人认为万物有灵的思维方式，当人们对身处的世界因为了解有限而充满敬畏时，他们企图用巫术方式去征服和控制自然界，由此产生了最早的人类艺术活动。

(2) 游戏说

游戏说支持者认为艺术是“自由的游戏”的产物，当人们不再满足于通过游戏来发泄过剩精力，并把这种游戏和人的形象相联系时，艺术的萌芽便产生了，触发美术创作过程的关键就是自然中存在的美。

(3) 模仿说

模仿说的观点是人生来就有模仿的本能，艺术就是对美的模仿，它的动力来自人生而就有的模仿天性。

(4) 表现说

表现说强调艺术起源于人类表现和交流的需要，是人类表现自己的思想和

情感及与人交流的一种方式，因此，美术也是人类的一种独特的“语言”。

美术起源的学说论点各异，但它们都蕴含了一个共同的要素——劳动。劳动使人类的眼、手、脑协调发展，为美术创作打下了生理基础；在制作劳动工具的过程中，人类开始了最初的美术造型活动，创造能力也获得发展；劳动满足了人类的基本生存需要后，开始激发人类对于精神需要的诉求，这是美术创作的重要动力之一。因此我们说美术的产生和发展伴随着人类历史的产生和发展。

回顾美术发展的历史，考古学中常把原始社会早期的石制生产工具称作原始美术作品，它们经过了人类有意识的加工，物化着人类的智慧和才能，体现着人类的意志和愿望，包含着艺术活动的因素。但严格意义上的美术作品最早产生于公元前45万年到公元前23万年之间，包括旧石器时代晚期人类的装饰品、欧洲的洞穴壁画和一些小型雕刻等。我国已发现的山顶洞人制作和佩戴过的玉箍、石珠等装饰品体现出原始人对美的追求和创造才能，是人类历史上重要的美术遗产。而考古发现的欧洲洞穴壁画中，西班牙阿尔塔米拉（Altamira）洞穴壁画（如图1-1）和法国拉斯考克斯（Lascaux）洞穴壁画（如图1-2）是最著名的两处。前者在1879年被发现，洞穴上画着各种形态生动的野牛、野猪、母鹿、马、狼等动物，并使用了多种颜色；后者在1940年被偶然发现，洞穴中动物壁画向人们展示了原始绘画的巨大气魄，被称为“史前的罗浮宫”。至于小型雕刻，比较有代表性的作品包括法国比利牛斯山上发现的雕刻碎骨片和法国洛赛尔出土的《手持牛角的妇女》（又称《洛赛尔的维纳斯》）浮雕等。

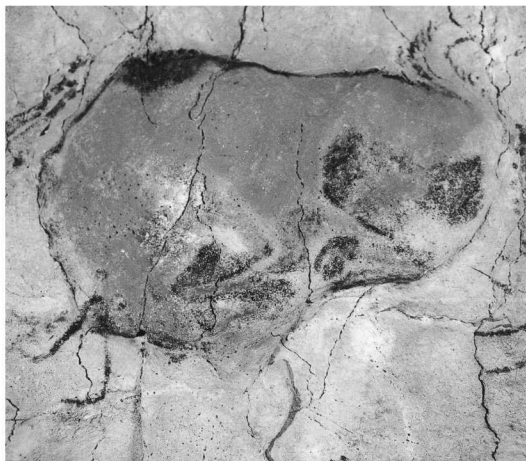

图 1-1 西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画

图 1-2 拉斯考克地区山洞中的壁画

进入奴隶社会，文明古国出现了众多美术作品，如巴比伦王国的《汉谟拉比法典》雕塑、古埃及庞大的金字塔建筑和神秘威严的狮身人面像雕塑，同时期古希腊雅典的《掷铁饼者》和《米洛斯的维纳斯》雕像，古罗马则修筑了著名的科洛西姆竞技场和万神庙等。中世纪美术作品的创作受到了基督教的限制，但其高度发展的建筑艺术受人瞩目，其中主要代表是拜占庭罗马式教堂和哥特式教堂。

文艺复兴时期，艺术家们创作了许多体现人文主义思想的杰作，如达·芬

奇的油画《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》（图1-3），米开朗琪罗的雕塑《大卫》《奴隶》，此外拉斐尔塑造的秀美典雅的圣母形象寓崇高于平凡之中，彰显了对人性的尊重。

图 1-3 达·芬奇《蒙娜丽莎》

17 世纪欧洲出现了追求激情和运动感表现并强调装饰的巴洛克美术。18 世纪，追求华丽、纤巧和精致的洛可可风格影响了整个欧洲，而法国资产阶级革命后，新古典主义艺术运动兴起，随后浪漫主义发端，代表作包括雅克·路易·大卫的《马拉之死》（图1-4）、德拉克洛瓦的《自由引导人民》、吕德的《马赛曲》等。19 世纪中期，现实主义美术蓬勃发展，后期印象派则以创新的姿态出现，并随后发展出以修拉为代表的新印象派和以塞尚、凡·高（图1-5）为代表的后印象派。

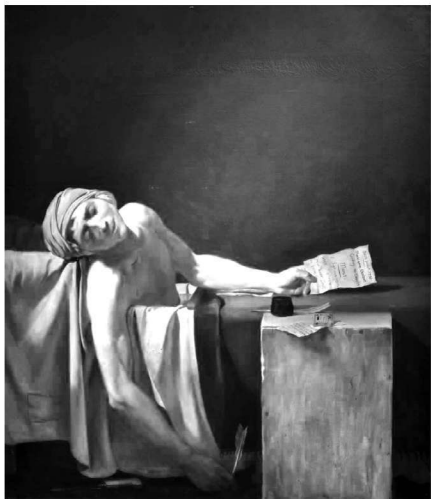

图 1-4 雅克·路易·大卫《马拉之死》

图 1-5 凡·高《向日葵》

20 世纪以来，现代美术呈现出了流派迭出、缤纷多彩的局面。值得我们关注的包括强调单纯化和平面化的野兽派、以布拉克和毕加索（如图 1-6）为代表的立体派、注重表现主观精神和内在情感的表现主义画派，此外还有以康定斯基和蒙德里安（如图 1-7）为代表的抽象主义画派。第一次世界大战期间，伴随达达主义思潮出现了超现实主义画派；第二次世界大战后产生了强调画家行动自由性的抽象表现主义绘画；20 世纪 50 年代中期继承达达主义精神的波普艺术进入鼎盛时期；20 世纪 70 年代，超级写实主义兴起，画家们对摄影成果进行客观的复制和逼真的描绘。产生了许多如照相般风格的写实作品。

图 1-6 毕加索《格尔尼卡》

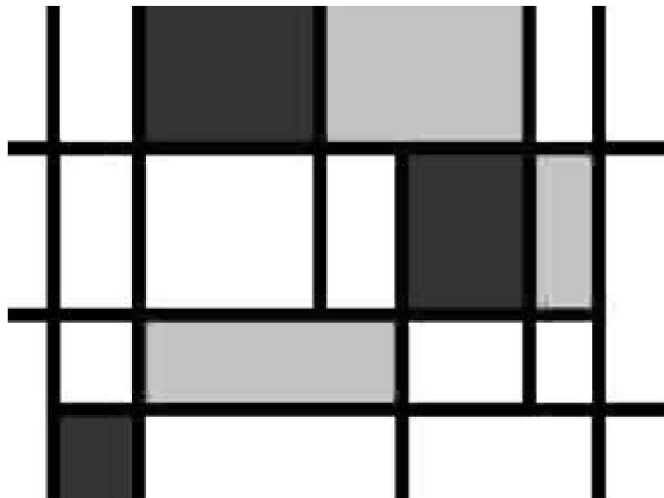

图 1-7 蒙德里安《红黄蓝的构成》

（二）美术的特征

通过对美术概念的厘清，我们可以知道美术的本质是运用一定的材料和手段，来塑造静态的、存在于一定空间中的艺术形象，借此表现客观世界、表达作者的思想感情，并带给人们视觉上的美的感受。作为独立的艺术门类，美术有如下一些特征：

1. 直观性与空间性

造型是美术的创作目标和表现手段，任何美术作品都是被视觉感知的、占据一定空间的实体。

2. 瞬间性与永固性

美术作品都是静态的，它无法像摄像作品那样记录一个完整的动态过程，而只能截取其中的一个瞬间。因为物质材料和语言的永固性，美术作品一旦完成也就成为永远固定下来的形象了。

3. 表现性和审美性

美术作品是可视的、外在的，但它表现的却是内在的意蕴和情感，机械的模仿和空洞的描绘都不能称为真正的美术。同时，美术作品要符合审美的原则，带给人美的体验，这种独特的审美效果正是其永恒魅力所在。