

美术理论与艺术设计

陈红 高英 牛保 著

美术理论与艺术设计

陈红 高英 牛保 著

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

美术理论与艺术设计 / 陈红, 高英, 牛保著. -- 长春: 吉林美术出版社, 2017.5
ISBN 978-7-5575-2549-1

I. ①美… II. ①陈… ②高… ③牛… III. ①美术理论②艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第120633号

美术理论与艺术设计

Meishu Lilun Yu Yishu Sheji

作 者	陈 红 高 英 牛 保
责任编辑	于丽梅
装帧设计	瑞天书刊
开 本	710mm×1000mm
字 数	240千字
印 张	16.25
印 数	1—1000册
版 次	2018年3月第1版
印 次	2018年3月第1次印刷
出版发行	吉林美术出版社
地 址	长春市人民大街4646号
网 址	www.jlmspress.com
印 刷	北京虎彩文化传播有限公司

ISBN 978-7-5575-2549-1

定价: 65.00元

美术理论与艺术设计

编委会

主 编：陈 红

高 英

牛 保

副主编：韩 汀

前言

现代美术教学理念下的美术教学是在学校教育目的的规范下，由教师的教与学生的学共同组成的师生交往、互动、共同发展与提高的双向活动。它是学生在教师有目的、有计划、有步骤的循循善诱下，形成良好的政治思想品德，积极主动地掌握美术科学与基本的美术技能技巧，开发学生智力，培养学生创造能力与审美能力，增进学生身心健康，奠定学生科学的世界观与人生观的动态过程。它作为实现学校教育目的，培养全面发展人才的一大基本途径，在学校教育教学过程中占据重要地位。美术教学策略作为达成美术教学目的与完成美术教学任务的主要手段与方式，只有不断地得到创新，才能使现代美术教学理念下的美术教学与时俱进，并确保美术教学不断提高质量。

动画，因为它的“假定性”特质，以及在故事编撰、表现材料、想象塑造和声音设计上给作者以极大的维度，因此，它可以自由地表现人们无限的梦想。在许多人的成长记忆中都有几部可以津津乐道的动画片或几个有着很深印记的卡通形象，而儿童更是对动画片有着天生纳痴迷。其绚烂的色彩、夸张的造型以及匪夷所思的故事、深深地吸引着他们充满好奇的眼睛。动画的神奇魔力不言而喻。而相对于动画的学习而言，则完全不同于观赏者的角度。它需要全面、系统的5口识和技能做支撑。可以说，动画是所有艺术门类中，艺术与科学最密不可分的一门综合、多元的艺术，也是最需要具备团队合作精神创作状态。这是作为一个合格的动画人的基本素质。

美术教师要不断创新美术教学策略，即精心设计教学内容，努力创设教学情境，注重实践性教学，广泛使用多媒体教学手段，才能最大限度地激发学生的学习兴趣与积极性，培养学生的审美情感与创新能力，有效提高美术教学质量。

本书共计25万字，来自吉林动画学院的陈红负责第一章至第六章的编写工作，共计10万字；来自深圳国泰安教育技术股份有限公司的高英负责第九章、第十章、第十一章的编写工作，共计8万字；来自商丘学院的牛保负责第七章、第八章和第十二章的第一节、第二节、第三节的编写工作，共计6万字；来自鄂尔多斯生态环境职业学院的韩汀负责第十二章的第四节、第五节的编写工作，共计1万字。

在本书的编写过程中，我们参阅并引用了国内外学者的有关著作和论述，并从中受到了启迪，特向他们表示诚挚的敬意。由于我们知识与经验的局限性，书中的错误和疏漏之处在所难免，恳请广大读者提出宝贵意见和建议，以使我们的学术水平能不断提升。

目 录

目 录	1
第一章 绪论	1
第一节 现代美术教育的背景	1
一、21 世纪的教育	1
二、关于素质教育的讨论	2
第二节 美术教育的目的	5
一、美术教育的属性与界说	5
二、不同的美术教育目的	7
第三节 美术教学及其意义	16
一、美术教学的意义	16
二、美术教学的任务	16
第四节 美术教学论及其研究对象	19
一、美术教学论的学科性质	19
二、美术教学论的学科位置	19
三、美术教学论的研究对象	20
四、学习美术教学论的意义	22
第二章 美术教学中的学生	24
第一节 美术教学中的学生	24
一、美术教学的学生观	24
二、学生美术活动的特殊性	26
第二节 儿童青少年绘画发展	29
一、儿童青少年绘画发展的各种理论	29
二、儿童青少年绘画发展的特征	29
第三节 学生美术学习心理与教学特点	31
一、幼儿美术学习心理与教学特点	31
二、小学生美术学习心理与教学特点	33
三、初中生美术学习心理与教学特点	36
四、高中生美术学习心理与教学特点	40
第三章 美术教学中的教师	43
第一节 美术教学中教师的角色	43
一、人类文化的传递者	43
二、人格的塑造者	44
三、教学活动的组织者	44
第二节 美术教师的素质要求	46

一、高尚的师德和艺德	46
二、坚实的美术知识和技能	48
三、卓越的教育、教学能力	50
四、不懈的研究和创造精神	52
五、健康的心理素质	53
六、文明的仪表风度	55
第三节 美术教学中的师生关系	58
一、师生关系的类型	58
二、师生关系的主要特点	58
三、建立良好的师生关系	59
第四节 美术教师的培养和进修提高	61
一、当今世界对教师的要求	61
二、我国教师培养中存在的问题	62
三、美术教师进修的意义	63
四、美术教师进修的方法	63
第四章 美术教学过程	65
第一节 美术教学过程概述	65
一、教学过程的本质	65
二、教学过程的主要矛盾	67
三、教学过程的规律	68
四、教学过程的结构	70
第二节 美术教学原则	71
一、兴趣性原则	71
二、直观性原则	72
三、精讲多练原则	72
四、理论联系实际原则	72
五、灵活施教原则	73
六、最优化原则	73
第三节 美术教学过程的最优化	75
一、教学过程最优化的一般特点	75
二、教学过程景优化的基本标准	76
三、教学过程最优化的方法	77
四、教学过程景优化的实施	77
第五章 美术教学模式	80
第一节 教学模式概述	80
一、关于教学模式	80
二、构成教学模式的因素	81
三、教学模式的特点	81

第二节 现代教学模式介绍.....	83
一、掌握学习教学模式.....	83
二、范例教学模式.....	85
三、发现教学模式.....	87
四、小组研究教学模式.....	89
五、先行组织者教学模式.....	90
六、“一般发展”教学模式.....	93
第三节 目标教学模式.....	96
一、单元流程.....	96
二、逐节新授.....	98
三、达标程序.....	99
第四节 当代教学模式的特征.....	101
第六章 动画的创作思维.....	102
第一节 动画艺术与动画语言.....	102
一、关于动画艺术.....	102
二、动画艺术的特征.....	102
三、动画艺术与电影.....	103
四、动画语言和表达.....	104
五、动画的视听语言.....	105
第二节 现代艺术和动画思维.....	108
一、什么是动画思维.....	108
二、现代艺术的基本概念.....	108
三、现代艺术和动画思维的关系.....	108
四、动画大师们对于艺术思想的借鉴.....	109
第三节 传统与颠覆.....	112
一、民族与传统.....	112
二、传统思维的题材与突破.....	113
三、改造的动画剧本——颠覆名著.....	114
四、动画需要颠覆逻辑.....	115
五、着眼现代，颠覆古代.....	116
第七章 动画的创意方法.....	118
第一节 联想与综合.....	118
第二节 多概念的组合.....	121
第三节 概念关系的错误.....	123
第四节 重复与近似的运用.....	127
一、重复的运用.....	127
二、近似在动画中的应用.....	128
第五节 大小与空间.....	129

第八章 动画的表现手法	132
第一节 二维绘画语言	132
第二节 三维电脑制作	137
一、真实再现	137
二、创造虚拟	137
三、材质和肌理	137
四、奇幻光影	138
第三节 综合材料动画	139
一、剪纸与皮影动画	139
二、沙土动画	139
三、金属材料动画	140
四、玻璃材料动画	140
五、拼贴材料动画	141
六、其他材料动画	141
第四节 偶类动画	142
一、木偶动画	142
二、泥偶动画	142
第五节 摄影实拍手法运用	144
一、定格动画	144
二、定格动画	144
三、逐格动画	145
四、降格动画	145
五、子弹时间	146
第六节 综合手法运用	147
一、二维技术与三维技术的结合	147
二、摄影实拍与三维技术结合	147
三、综合材料与二维技术的结合	148
四、各种二维绘画风格的结合	148
五、现代技术和民间元素融合	148
第九章 图案设计	150
第一节 图案的定义	150
第二节 图案的基本艺术特点	151
一、平面化	151
二、单纯化	151
三、形式化	151
四、制约性	152
五、理想化	152
第三节 图案的形象	153

一、图案写生.....	153
二、装饰变化.....	153
第四节 图案的构成形式.....	156
一、独立纹样构图.....	156
二、二方连续构图.....	157
第五节 图案设计的表现技法.....	159
一、工具和材料.....	159
二、表现技法.....	159
第六节 图案色彩.....	161
一、以色相变化为基础的色彩配置.....	161
二、以明度变化为基础的色彩配置.....	161
三、以纯度变化为基础的色彩配置.....	162
四、色彩配置规律.....	162
第十章 平面构成.....	164
第一节 造型的基本元素和力.....	164
一、点.....	164
二、线.....	165
三、面.....	167
第二节 美的原理.....	168
一、动态平衡.....	168
二、对比与统一.....	169
第三节 构图.....	172
一、配置.....	172
二、分割.....	178
第四节 有意义的形态构造.....	180
一、空间感的创造.....	180
二、运动感的创造.....	181
三、抽象形式的练习.....	183
第十一章 立体构成.....	186
第一节 立体构成概述.....	186
第二节 立体构成形式法则.....	188
一、对称与均衡.....	188
二、对比与调和.....	188
三、比例与尺度.....	189
四、节奏与韵律.....	190
第三节 线材构成.....	191
一、硬质线材构成.....	191
二、软质线材构成.....	192

第四节 面材构成.....	194
一、层面排出.....	194
二、“切割折叠与翻转”构造.....	194
三、薄壳构造.....	195
四、插接构造.....	196
第五节 块材构成.....	197
一、单体研究.....	197
二、块的组合研究.....	198
第六节 立体构成在设计中的应用.....	199
一、立体构成在建筑设计中的应用.....	199
二、立体构成在包装设计中的应用.....	199
三、立体构成在工业产品设计中的应用.....	200
四、立体构成在室内设计中的应用.....	200
第十二章 色彩构成.....	202
第一节 色彩概述.....	202
一、写实色彩与装饰色彩.....	204
二、色彩构成的定义及内容.....	205
第二节 色彩的混合.....	207
一、原色.....	207
二、正混合.....	207
三、负混合.....	208
第三节 色彩三要素与色立体.....	210
一、色彩三要素.....	210
二、色立体.....	212
第四节 色彩对比.....	214
一、色彩对比的概念.....	214
二、明度对比.....	214
三、色相对比.....	215
四、纯度对比.....	217
五、冷暖对比.....	218
六、综合对比.....	219
七、色彩的面积与对比效果.....	219
第五节 色彩调和.....	221
一、色彩调和的概念.....	221
二、狭义调和.....	222
三、广义调和.....	226
第十三章 设计教学.....	229
第一节 设计教学概述.....	229

一、设计概述	229
第二节 设计基础教学	232
一、设计基础教学内容	232
第三节 视觉传达设计教学	236
一、视觉传达设计的内容	236
二、视觉传达设计教学	237
第四节 产品造型设计教学	239
一、产品造型设计的内容	239
二、产品造型设计教学	242
参考文献:	245

第一章 绪论

美术教学是一种十分复杂而特殊的教学活动,要研究美术教学,首先要了解现代美术教育的社会背景,必须弄清楚现代美术教育的基本性质与目的,以及与其他相关学科之间的联系与区别。但由于世界各国的教育家具有不同的时代背景、文化传统和哲学观点,曾产生过不同的美术教育目的。对不同的美术教育目的的介绍,将有助于我们从美术教育本质的高度来认识当今美术教育的性质、特点和目的,从而认清现代美术教育与传统美术教育的区别。

第一节 现代美术教育的背景

运用系统论的方法分析可见,美术教学活动是由一系列教学因素及其相互联系构成的,可包括如图 1—1 所示的四个系统及其相互之间的联系。这由大到小的四个系统是:外部社会巨系统、学校教育大系统、美术教育教学系统和教学系统内部的各子系统(要素)。我们要系统地研究美术教育、教学问题,首先必须对给美术教育、教学带来巨大影响的时代、国际国内的社会背景有所了解,对目前我国全面推行的素质教育思想有一个较全面的认识。

一、21 世纪的教育

我国目前推行“素质教育”就是在新的国际形势下对未来人才提出的新要求,其顺应了当今世界各国教育改革的大趋势。21 世纪是一个以计算机技术发展为核心、以信息网络技术发展为纽带、以知识经济为标志的政治、经济、科技、文化“全球化”的时代,对于美术教育而言,还是一个新的图像化的时代,总之,是一个瞬息万变的高科技时代,充满机遇、挑战和未知的时代。而我国正处于社会转型时期:从封闭的社会向全面改革开放的社会转变,从计划经济向社会主义市场经济转变,

从农业社会、工业社会向后工业社会转变等，当这一转型尚未完善时，我国的经济生活却已卷入全球经济运行的激流漩涡之中——这一时代的到来远比人们预料的要快得多。社会的加速度发展已使人们无法预见今天的学生在其一生中将会遇到什么问题，需要什么知识，使用什么工具，从事什么职业……但他们必将参与明日世界性的竞争和挑战，要生存、要发展只有靠他们自己，靠终身的学习、创造和努力！所以，我们必须培养学生形成一种“可持续发展”的学力，这就是提出素质教育的时代背景，这也对我国的美术教育提出了新的要求。而且，随着科学技术的迅猛发展，电脑的普及、多媒体技术在美术教学中的使用、教学软件的更新、网络教学的推广等，都对美术教学提出新的要求，也会直接影响美术教学的方式和效率。

图 1-1 美术教学结构要素示意图

二、关于素质教育的讨论

自从 1985 年《中共中央关于教育体制改革的决定》中提出“教育体制改革的根本目的是提高民族素质，多出人才，出好人才”以来，我国的学校教育就开始实施“素质教育”，并在 1999 年 6 月 13 日颁发的《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中进一步强调。但是究竟什么是“素质教育”？如何实施素质教育？这是学校教育大系统对美术教学的规定，有必要作一番讨论。

“素质”原指人天生的生理和心理品质，在素质教育中指人经过教育培养获得的思想、文化、技能等素养和体力、智力的发展。“素质教育”是指发展人的身心最基本品质的教育。主张教育的目的在于提高劳动者素质、国民素质和民族素质，

要求整个教育从教育的目的、目标、结构、内容、大法到模式全方位地实现三个转变：(1)把单纯培养少数拔尖学生成才转变为提高全体学生的素质；(2)把单纯注重智育转变为注重德、智、体、美、劳的全面发展；(3)把基础教育片面地为升学服务转变为为社会主义现代化建设服务。其中：

(1)“全体学生”指的不是平均的每一个人，而是“每一个有差异的学生”。尤其是对每一个学生个性、潜能的开发，创新精神和创造能力的培养。

(2)“全面发展”指的不是德、智、体、美、劳均衡地、齐头并进地发展，而应当是“根据每一个体特点的生动、活泼、主动地发展”。

(3)“为社会主义现代化建设服务”。原来工业社会要求培养标准化、统一化的人才，而后工业社会则要求：提高民族素质，培养多元化、创造型人才尤其是拔尖人才。因为真正推动社会进步的正是这些拔尖人才。

《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中指出，实施素质教育的意义就是要全面贯彻党的教育方针，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的、德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。落实到课堂教学之中，素质教育的具体目标是：以学生的发展为本，学生要学会做人、学会求知、学会创造、学会共同生活、学会审美、学会健体。这就是适应 21 世纪社会发展需要的“可持续发展”的教育。

“五育”的全面发展是素质教育的重要特征。但人们对“五育”的认识却不无片面性。

“培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设人才”是我国人才培养的总目标。然而人们往往把一个人的“德、智、体、美、劳”五种必要素质分解为五类学科，比如将思想品德课、团队活动等称为德育，将各文化课称为智育，将体育课、体育活动称为体育，将美术、音乐课称为美育，而将劳动技术课、公益劳动当作劳动技术教育等，如此，似乎各司其职，其实质却导致了“无言”的分裂，并造成各学科教学只关注“双基”传授而忽视“育人”目标的现象、使教育变得单薄而狭隘。在美术教学中，出现了只看重美术技能，甚至仅仅看重绘画技能的训练等现象。因此，教学内容越来越“多、专、深”，学生不堪重负，但是学生的表达能力、自学能力、动手能力、批判能力和解决问题能力却得不到培养，也严重忽视学生的思想道德、观念态度、情感、审美等人文素养的培养，而这些素质在网络时代是至

关重要的，也是形成学生“可持续发展”学力的重要因素。

其实，“五育”培养的是人的综合素质，如图 1—2 所示，“智、德、美”是人文精神的最高境界“真、善、美”的集中体现，是中华传统美德的重要组成部分，各学科教育中都应不同程度地包含着认知、道德和审美的因素；“体”是指健康的身体和心理，是每一个体得以发展的生理物质基础；“劳”是创造性实践的能力，是“五育”功能的有机整合和输出，也是个体与社会相联系的桥梁。所以，“五育”是相互关联的教育的整体价值，在每一门学科教学中都应得到不同程度的体现，这也是素质教育精神的集中体现。

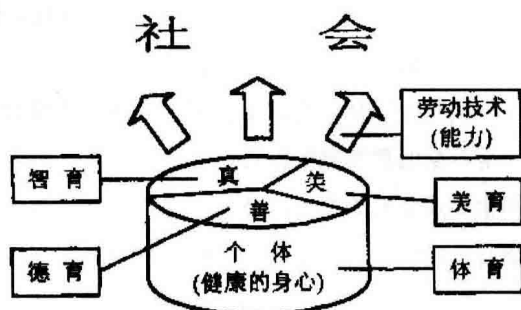

图 1—2 对“五育”功能再认识的示意图

第二节 美术教育的目的

本教材讨论的“美术教育”亦称入“基础美术教育”、“普通美术教育”、“中小学美术教育”等，是指我国面向广大幼小中大学生实施的普及性美术教育，重点讨论九年制义务教育阶段美术教育和教学问题。比较正确的称谓是“学校美术教育”，其目的是区别于各种专业性美术教育，也强调美术教育在整个学校教育体系中的地位。目前世界各国也都采取类似的称谓。

一、美术教育的属性与界说

美术教育是学校教育体系中较为特殊的一个学科，随着时代与社会的发展，人们对美术教育的功能与目的的认识也日益深化，但具体实施时，又常常与其他相近概念混淆而导致教育、教学的偏差，因此有必要加以界说。

（一）美术教育与专业美术教育

学校美术教育是指在全面发展的素质教育思想指导下，学校教育体系中使学生形成基本的美术综合学力，并以此完善学生的人格学科。其主要目的不是培养专业美术家，而是由此提高全体学生的人格素质，是学校教育体系不可替代的重要组成部分。所谓美术综合学力是指学生在美术方面的认知、观察、想象、思维、表现、创造、审美、评鉴以及学习等能力的总称，并包含从中体现的情感、意志、态度、合作精神等品质。

学校美术教育与专业美术教育有着根本的不同。专业美术教育的目的是通过系统而严格的专业美术训练去培养美术专门人才，创造出更精美的美术作品，它针对少数专职美术家。不难看出二者的目的是不同的，其教学目标、内容、方法、评估也必然迥异。然而，二者因同属美术方面的教育，在造形艺术规律性方面仍有相对的一致性。至于中小学中开展的课外美术活动、少年宫的美术班、社会力量举办的美术学校等，则可以有不同的目的，适当增加专业美术学习的成分。

（二）美术教育与艺术

美术是艺术的重要组成部分，它应具有艺术的基本属性当毋庸置疑。然而在那闭关自守的年代里，我国美术界曾把“革命的现实主义与革命的浪漫主义相结合”