

学前美术基础

曹斌主编

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

学前美术基础 / 曹斌主编. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2018.6

ISBN 978-7-5621-9261-9

I. ①学… II. ①曹… III. ①美术课—学前教育—教学参考资料 IV. ①G613.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第096872号

学前美术基础

XUEQIAN MEISHU JICHU

曹斌 主编

责任编辑: 鲁 艺

装帧设计: 周 娟 钟 琛 何欢欢

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·黄金红

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: <http://www.xscbs.com>

地址: 重庆市北碚区天生路2号

市场营销部: 023-68868624

邮编: 400715

印 刷: 重庆市美尚印务有限公司

幅面尺寸: 185mm×260mm

印 张: 14.5

字 数: 237千字

版 次: 2018年6月 第1版

印 次: 2018年6月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-9261-9

定 价: 49.00 元

学前教育专业规划教材

总主编

杨晓萍

学术指导委员会

顾问：刘云艳 李 静 李姍泽

主 任：杨晓萍

副主任：皮军功 李雪平 徐井万 宋延军 郭光亮

委 员：(以姓氏笔画为序)

王全民 田劲松 孙亚娟 牟映雪 李 旭

李 敏 李阿方 杨 达 杨 挺 杨莉君

宋占美 张家琼 陈世联 赵伶俐 胡 静

夏 蔚 康建琴 程秀兰 魏勇刚

编委会

主 任：杨晓萍

编 委：(以姓氏笔画为序)

王文乔 王其红 王善安 刘志慧 刘 璐 孙亚娟

苏飞跃 李传英 李姍泽 杨 雄 肖素芬 吴志勤

何孔潮 何 茜 余 璐 宋丹凤 宋延军 张利洪

张雪艳 张 骞 陈伦超 岳慧兰 周 昶 赵海燕

赵景辉 胡天龙 胡 莉 胡 静 秦 莉 夏 巍

徐晓燕 郭光亮 黄玉娇 曹 斌

温馨提示

本书配有丰富的教学资源(PPT、教学设计、教学案例……)

可扫描上方二维码进行浏览,获取原版资源请联系我们!

联系电话:023-68252455 熊老师

ZONGXU 总序

党的十九大报告指出,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在学前教育领域,就是人们日益增长的对高质量学前教育的需要和学前教育质量不平衡不充分发展之间的矛盾。目前幼儿教师的专业性薄弱成为制约学前教育发展的关键因素。为了满足社会对优质学前教育人才的需要,我国必须建立健全应用型学前人才培养机制。2010年,《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》中指出“师资队伍不健全”是学前教育薄弱环节的主要表现之一,提出要“完善学前教育师资培养体系”;2014年,《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》再次强调:“在学前教育、护理、健康服务、社区服务等领域,健全对初中毕业生实行中高职贯通培养的考试招生办法。”可见,师资培养已经成为当前学前教育发展的重中之重。

教材建设是幼儿教师教育改革的重要环节,直接影响着未来幼儿教师的专业素养。我们立足于学前教育师资培养的实际,着眼于夯实学生的基本理论和基本能力,培养符合时代要求、具有良好专业素养的新型幼儿教师,力求体现时代性、科学性和实践性,组织编写了本套教材。教材的特色体现在以下几个方面:

1. 编写队伍上,阵容强大,经验丰富

本套教材的主编、副主编及参编人员来自各级各类院校、教研机构以及一线名园,均长期从事相关专业工作,有着扎实的理论基础和丰富的实践经验。

2. 内容选择上,以生为本,适应学情

教材编写强调以学生为中心,融合“教材即学材”的理念,符合职业教育的培养目标与学生认知规律,适应学生的学习能力和自主学习的需要。

3. 呈现形式上,创新模式,易教利学

融入多种板块(如学习目标、学习重难点、知识结构图、案例导入、本章小结、思考与练习)和学习材料(资料链接、人物介绍、拓展阅读),部分学科采取以项目执行来设置教学单元,增强了可读性,易教利学。

4. 配套资源上,立体建设,拓展资源

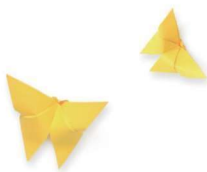
配合教学中的教、学、做、测各环节,采用不同的技术手段,开发了多样的教学资源,具体包括PPT、典型案例、题库、名师名课视频等等,为教学提供全面支持。

总之,本系列教材注意了课程结构,反映了各门课程结构之间的联系和衔接,内容分配合理,既相互联系又相互区别,在帮助学生尽快掌握幼儿教育的基本理论和从事幼儿教育最基本的工作技能等方面做了有益的探索。

最后,要感谢参与本系列教材编写和审稿的各位老师所付出的大量辛勤劳动,也要感谢西南师范大学出版社职业教育分社的编辑们对本系列教材的支持和编辑工作。由于编写时间紧、人员能力有限等原因,本套教材还存在一些不足。在使用本教材的教师和学生的关心和帮助下,我们会不断改进和完善这套教材,促进我国学前教育专业的教学改革和课程建设,提高人才培养质量,进而促进学前教育质量的提升。

杨晓花

2018年6月

QIANYAN 前言

近年来,随着社会对学前教育的高度关注,国家采取措施大力发展学前教育,包括扩大招生规模、加强幼儿教师的培训、构建学前教育公共服务体系等等。随着幼儿教师教育的快速发展,高职院校已成为培养基层幼儿教师的主力军。教育部2012年9月颁布《3-6岁儿童学习与发展指南》指出:“艺术是人类感受美、表现美和创造美的重要形式,也是表达自己对周围世界的认识和情绪态度的独特方式。每个幼儿心里都有一颗美的种子。幼儿艺术领域学习的关键在于充分创造条件和机会,在大自然和社会文化生活中萌发幼儿对美的感受和体验,丰富其想象力和创造力,引导幼儿学会用心灵去感受和发现美,用自己的方式去表现和创造美。”美术教育对儿童的身心健康成长发挥着重要作用,三至六岁的幼儿是创造力发展的关键期,因此学前期有效地对幼儿进行美术创造活动的教育,对幼儿以后的发展有着十分重要的意义。

本教材在编写时注重科学性、系统性与基础性,突出学前教育专业特色。根据《幼儿园教师专业标准(试行)》对幼儿园教师的基本要求,体现美术课程的“专业化”,主要体现在学前教育专业必备的美术基础知识与幼儿园教学的“应用性”上,以技能训练为主,学生上岗后能“独当一面”。本教材分为美术常识、素描造型基础、儿童线描、儿童简笔画、

装饰色彩、装饰图案、儿童美术创作七个章节,结构简单、由易到难、图例丰富、可操作性强,利于学生的理解和掌握,力争满足学生从事学前教育工作必备的美术基础知识。

本教材的编写得到了兄弟院校的大力支持。川北幼儿师范高等专科学校曹斌撰写第一章并拟定体例,负责全书统稿,重庆机械技师学院彭莉、湘中幼儿师范高等专科学校杨大军协助其统稿;川北幼儿师范高等专科学校白成方撰写第二章并拟定体例;重庆文化职业学院梁媛撰写第三章;重庆青年职业技术学院唐黎黎撰写第四章一、二、三节,重庆应用技术职业学院乔洪娟撰写第四章四、五、六节;川北幼儿师范高等专科学校葛丽丽撰写第五章一、二、三节,川北幼儿师范高等专科学校马东旭撰写第五章四、五、六节;重庆文化职业学院李帅龙撰写第六章;川北幼儿师范高等专科学校张娟梅撰写第七章;惠州城市职业学院陈斯婷负责全书资料整理。

在编写的过程中,由于时间仓促,失误在所难免,在使用过程中恳请师生提出宝贵修改意见,以利于进一步完善。

MULU 目录

第1章	美术常识	1
第一节	美术基础知识	3
第二节	中外美术作品赏析	11
第三节	认识幼儿美术	28
第2章	素描造型基础	37
第一节	素描的概述	39
第二节	素描透视与空间	44
第三节	结构素描	48
第四节	素描明暗与调子	54
第3章	儿童线描	61
第一节	儿童线描基础知识	63
第二节	点线面的感受与表现	67
第三节	幼儿线描画创作	71
第4章	儿童简笔画	77
第一节	简笔画的造型方法和表现形式	79

第二节 器物简笔画	84
第三节 植物简笔画	90
第四节 动物简笔画	96
第五节 人物简笔画	100
第六节 简笔画综合应用	104
 第5章 装饰色彩	109
第一节 色彩概述	111
第二节 色彩对比	119
第三节 色彩的生理与心理特征	125
第四节 装饰色彩的配置	128
第五节 装饰色彩的表现技法	133
 第6章 装饰图案	141
第一节 图案的基础知识	143
第二节 图案的形式美原理与法则	152
第三节 图案的变化造型方法	159
第四节 图案的制作表现技法	167
第五节 图案的组织形式	176
 第7章 儿童美术创作	183
第一节 儿童美术创作概述	185
第二节 儿童画色彩创作	188
第三节 儿童版画创作	198
第四节 儿童水墨画创作	202
第五节 综合材料创作	211
 参考文献	218

第 1 章

美术常识

什么是美术？它是不是专指绘画呢？你身边有美术吗？这些问题也许困惑我们多年。其实，我们身边到处都有美的身影。我们居住的漂亮房子、穿的漂亮新衣、驾驶的美丽汽车……在我们的生活中随处可见。爱美、发现美、欣赏美、感受美，作为一名老师，应将这种美带给学生并影响他们的心灵。

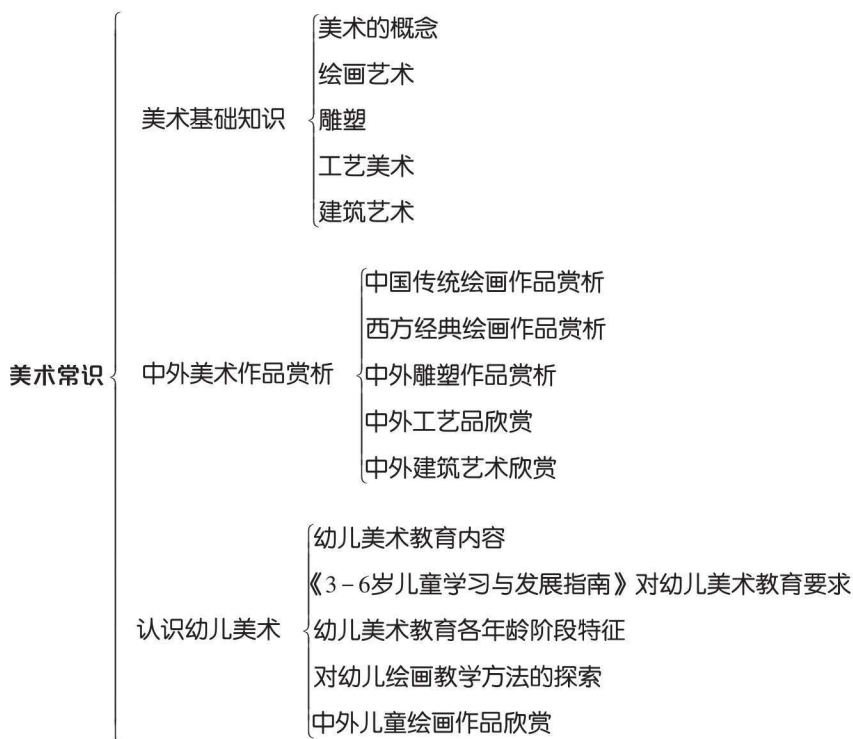
【学习目标】

1. 了解美术的概念、特征及分类,理解绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术的特征及分类。
2. 了解不同风格、不同地域的美术作品的特征,学习赏析优秀中外美术作品,热爱本民族文化,尊重多元世界。
3. 了解幼儿美术教育的内容,学习《3-6岁儿童学习与发展指南》对幼儿美术教育的要求,理解幼儿美术教育各年龄阶段的特征。

【学习重难点】

了解不同风格、不同地域的美术作品的特征,学习赏析优秀中外美术作品的不同特点,理解幼儿美术教育各年龄阶段的特征。

【知识结构图】

第一节 美术基础知识

美术这个词,在历史上曾经有过一个演变的过程。开始,人们把美化生活的一切技术都称之为美术,如美化生活用品、生活环境、首饰服装以及反映和表现生活诸表象的技术,都称之为美术。总而言之,一切表现美的技术都是美术,这时主要突出的是一个作为动词的“术”字,即美之术。后来,美术一词逐渐用来专指绘画、雕塑、文学、音乐,此时美术一词虽然从动词转变为名词,但和艺术一词还没有明确地区别开来。进入现代,美术一词逐渐从艺术一词中分离出来,固定为一种独立的艺术门类的称谓,专指静态造型艺术,绘画、雕塑、建筑和工艺美术等静态造型艺术统称为美术。这就是我们今天对于什么是美术的基本所指对象的界定。

一、美术的概念

(一)什么是美术

美术指运用一定的物质材料,通过构图、透视、用光等艺术手段,在一定的空间中塑造直接可视的平面形象或立体形象的艺术。它是反映社会生活和表达艺术家思想感情的一种艺术形式。

由于它塑造和描绘的是具体的、人们借助视觉可以感觉到的实际物象的形状外貌,因此对象的外形便是美术的基础,造型是美术的特殊功能,所以我们现仍称它为造型艺术;还由于美术形象是在二度空间或三度空间中展开,所以人们也称它为空间艺术;又由于美术所塑造的艺术形象是客观事物视觉

形象的构成因素,人们欣赏时也是通过视觉感官感受到它的形象的,所以,美术又称视觉艺术;从它存在的方式看,它是静态艺术。这些说法均是从不同角度对美术进行形态上的把握,没有绝对的区分。

(二)美术的种类

一般人总是把美术理解为绘画,绘画确实是美术的主要种类,但不是唯一的,因为美术还包括雕塑、建筑艺术、工艺美术等。

(三)美术的特征

造型性。也就是说要塑造形体。造型是美术形象的基础,造型性是美术的主要特征。无论何种美术形式,都是以塑造形体为前提的,美术作品的创作不能脱离造型。

可视性。由于美术作品在表现手段上的造型性的确立,自然就产生了美术形象在感知方式上的可视性。因为美术形象要通过视觉去观察。

空间性。美术作品的形体总是要存在一定的空间,如二度空间和三度空间。

静止性。美术只适于描绘表达处于某一瞬间的相对静态的物体,其形象也只能在一定空间中以静止的方式展示出来。

物质性。美术形象的创造都和具体的物质材料直接相联系,如中国画、油画等。

二、绘画艺术

(一)绘画的概念

绘画是美术中最主要的艺术形式。它是画家使用笔、刀等工具,以颜料、墨、油、水为物质材料,运用色彩、线条、明暗及透视、构图等基本手段(即绘画语言),在二度空间内塑造直接可以看到的视觉形象,既是生活的反映,也是画家世界观和思想感情的反映,它具有认识作用、审美作用和教育作用。

绘画是一种在二维平面上以手工方式临摹自然的艺术,在中世纪的欧洲,常把绘画称作“猴子的艺术”,因为如同猴子喜欢模仿人类活动一样,绘画也是模仿。在20世纪以前,人们普遍认为绘画模仿得越真实技术越高超,但

进入20世纪,随着摄影技术的出现和发展,绘画开始转向表现画家主观自我的方向。绘画是一个捕捉、记录及表现不同创意目的的形式,它及其参与者的数量同样为数众多。绘画的性质可以是自然及具象派的(如静物画或风景画)、有叙事性质的、象征主义的、情感的或政治性质的。

(二)绘画的分类

1.从绘画的材料上来讲,它可分为:中国画(图1-1-1)、油画(图1-1-2)、丙烯画、版画(图1-1-3)、水彩画(图1-1-4)、素描(图1-1-5)、水粉画(图1-1-6)、镶嵌画、磨漆画、铁画、速写等。

2.从题材上可分为:人物画、动物画、风景画、静物画、历史画、宗教画、风俗画等。

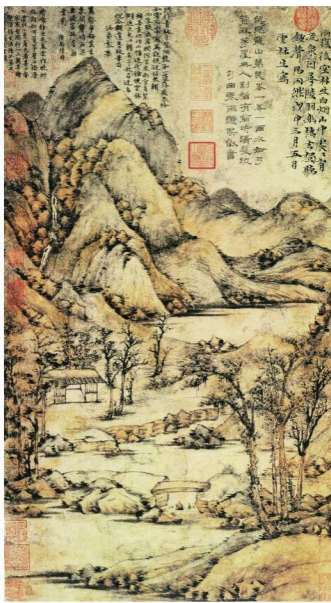

图1-1-1 中国画

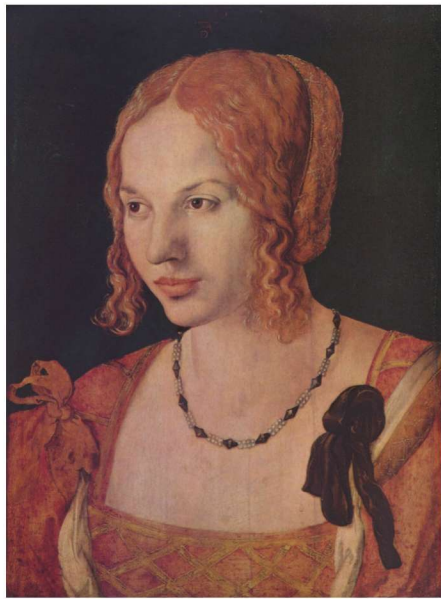

图1-1-2 油画

图1-1-3 套色版画

图1-1-4 水彩画

图 1-1-5 素描

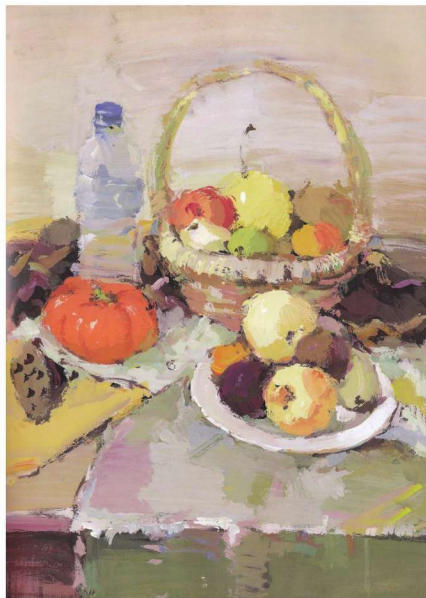

图 1-1-6 水粉画

3. 从画幅形式上可分为:单幅画、三连画、组画、连环画。

4. 从功用上可分为:广告画、年画(图 1-1-7)、壁画(图 1-1-8)、漫画(图 1-1-9)、宣传画(图 1-1-10)、连环画、书籍插画等。

各种不同的题材、画幅形式和功用的绘画,又可以采用各种材料和工具来制作,例如,可以用油画来画人物画、静物画、历史画、宗教画、风俗画、宣传

图 1-1-7 四川绵竹年画

图 1-1-8 敦煌壁画

图 1-1-9 漫画

图 1-1-10 宣传画

画、连环画、插画,也可以用中国画来画这些门类的画。

绘画,不仅种类和形式丰富多彩,而且由于政治经济以及文化传统上的差异,世界各国的绘画在艺术风格、形式手段等方面存在着明显的区别。一般认为,从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画,与从古希腊、古罗马发展起来的以欧洲为中心的西方绘画,是世界上的两大绘画体系。这两大绘画体系在历史上互有影响,对人类文明都做出了各自独特的重要贡献。绘画本身的可塑性决定了它具有很大的自由创造度,它既可以表现现实的空间世界,也可以表现超时空的想象世界。画家可以通过绘画来表现对生活 and 理想的各种独特的情感和理解,因为绘画是可视的静态艺术,可以长期对画中具有美学性的形式和内容进行欣赏、玩味、体验,所以它是人们最容易接受而且最喜爱的一种艺术。

三、雕塑

(一)雕塑的概念

雕塑又称为雕刻,是因为使用雕和塑的制作方法而得名。它是以各种可塑的(如黏土)或可雕刻、可翻制的(如石头、木材、金属等)物质材料,在三度空间内,塑造可视且可触的艺术形象,借以反映生活和表现艺术家审美理想、审美感受的艺术形式。