



复旦卓越·全国学前教育专业系列

绘画

(二)

主编 张昭济



复旦大学出版社

www.fudanpress.com.cn

复旦卓越·全国学前教育专业系列

绘画(二)

张昭济 主编

复旦大学出版社

图书在版编目（CIP）数据

绘画：二/ 张昭济 主编. 上海市：复旦大学出版社，2011.11

【丛书名】复旦卓越·全国学前教育专业系列

ISBN 7-309-04512-3

原书定价：26 元

丛书编审委员会

主 任	孟献忠				
副主任	张昭济	陈志超	张永彬	蒋振声	
委 员	(按姓氏笔画排列)				
	王向东	王建平	王素珍	王莉娅	孔宝刚
	由显斌	刘仁生	麦少美	杨丽华	陈代伟
	陈雅芳	张兰英	张加蓉	张宝臣	张祥华
	周玉衡	周 兢	罗 峰	姜亚林	洪 维
	贺永琴	柴志高	秦明华	秦金亮	贾任兰
	夏 力	高云庆	郭亦勤	唐国光	黄景玉
	薛宝林				

总 序

1903年是中国人独立设置幼稚园的开端,为促进幼儿教育的发展,幼儿师范教育也走上中国教育的大舞台。幼儿师范教育诞生初期,师资、课程、教材均仰给于国外,但前辈幼师人从未停止过中国化、科学化幼师教育的探索,他们的不懈努力成为我们今天最宝贵的精神财富。

新中国成立以后,幼儿师范教育获得了新生,一批独立设置的幼儿师范学校逐步成为培养幼儿教师的基地,特别是《幼儿师范学校教学计划》的颁布,使新生的幼师教育在课程和教材领域开始走向规范化。经历了“文革”大风暴之后,幼儿师范教育再次焕发青春。20世纪80年代中期,国家教育部审定并出版了全国幼儿师范学校通用教材和培训教材,为恢复和发展幼儿师范教育,规范幼教师资培养、培训规格和标准,起到了重要的指导作用。

进入新世纪以来,学前教育越来越受到全社会的重视,幼教师资学历层次上移成为大趋势,幼儿师范教育也基本完成从三级师范向二级师范的过渡,大部分三年制幼儿师范学校或改为五年制,或并入高师设置学前教育系,原有的教材体系已不能适应办学要求,适应专科层次幼儿师范教育新发展的教材体系成为“空白点”。正是由于新教材的空缺,使得相当一部分学校只能沿用旧教材,或选择高师本科教材,甚至采用小学教育专业或高中教材,而这显然不符合幼儿师范教育发展的自身规律和培养目标。教材问题成为制约幼儿师范教育培养目标实现的一个“瓶颈”。

教材是实施课程标准的基本工具。在基础教育课程改革的大背景下,我们对于教材功能的认识已发生深刻变革,教材不是“规范”和“控制”教学的工具,“为教学服务”是对其根本功能的重新定位。教材既承载知识和技能,更渗透思维方法的给予、认知结构的优化、实践能力的培养和创新精神的培养,在幼儿师范教育实现大专化的进程中,适时编写出版一套代表学前教育发展方向、体现幼教新理念、新思维和反映课程改革新成果的幼师系列教材,无疑将会为新时代的幼儿师范教育注入新的活力。

2003年,正值中国幼儿教育百年庆典,一批长期工作在第一线的幼儿师范教育工作者,共聚上海,商讨教材建设问题,并达成编写五年制幼师新教材的意向。2004年,这一意向受到复旦大学出版社有关领导和专家的重视,并得到国家教育部师范司有关领导的大力支持,来自全国近三十所高师学前教育系、幼儿师范学校的专家、学者和教师,再一次聚会上海,在研讨课程标准的基础上,正式确定了新教材的编写工作。

2005年夏,第一批教材正式出版发行。我们希望这一套教材的出版,能成为新世纪为探索幼儿师范教育中国化、科学化,并逐步与国际接轨的一次有益尝试。课程改革,教材先行,希望能够有更多的人参与和重视幼儿师范教育,有更多的新教材问世,使我们的教材体系呈现多样化的特点,为幼师教育改革与发展,为中国幼教事业走向辉煌增色添彩。

“全国学前教育专业系列教材”编审委员会

2006年6月

主 编 张昭济

副主编 武千嶂 王海东 汪 洋 彭晓玲 俞 飞

编 委 (按姓氏笔画排列)

王海东 王玉舒 尹立峰 冯 莹 李天峰
刘昌明 陈 熠 张昭济 张兰英 汪 洋
武千嶂 俞 飞 赵 娟 孟庆敏 周雅屏
彭晓玲 谭红屏

参编学校(排名不分先后)

福建儿童发展职业学院 山东德州幼儿师范学校 甘肃幼儿
师范学校 河北保定师范专科学校涿州分校 山东潍坊幼教特教
师范学校 南京高等幼儿师范学校 华东师范大学学前特殊教育
学院 重庆师范大学学前教育学院 浙江师范大学杭州幼儿师范
学院

内 容 提 要

本教材共分三册，每学年一册。第二册主要以“简笔画人物”、“卡通人物”、“国画”、“纸版画”、“彩笔画”为主，突出美术基础知识和基本功的练习，具有系统性、师范性和实用性。本书适合中专、高职、大专及大学本科使用，也可供幼儿园教师继续教育和进修时参考。

前言

美术教育是学前教育专业十分重要的一门课程。通过讲授绘画、艺术设计等基础知识,使学生掌握美术教育的基本原理,同时让学生掌握一些美术的基本技能,使其具有从事幼儿园美术教育活动,制作简单的教具、玩具和布置幼儿园环境的基本能力;通过美术教学,提高学生的艺术素养和审美能力。以上近乎教学大纲的表述,基本概括了幼儿师范美术教育的基本特性。

作为一门操作性很强的技能课,如何传授这门课程,使其既能符合学前教育专业的要求,又符合学习者的水平和学习可能,多少年来幼儿师范的美术教育工作者在各自的岗位上不断地实践和探索着。近年来,在学前教育实现大专化的进程中,适时编写一套具有新理念、新思维,又科学实用的新教材是我们努力的方向。为了让学前教育事业百尺竿头,更上一层楼,我们组织部分幼儿师范教育第一线专业教师和教育专家就幼师美术教材的编撰进行深入地研讨,取得以下共识:

1. 新的幼师美术教材应具有鲜明的时代特征和地方兼容性。
2. 幼儿师范的美术教学既不同于一般的义务教育的美术课,又要区别艺术院校美术专业课程的教学。在基本造型的训练中,了解构图、比例、结构、透视、空间、色彩的一些最基本知识,重点解决好平面图形的掌握和简单的装饰色彩的应用,加强学生动手能力的培养。
3. 要重视美术教育的教育取向,通过美术活动的实践,有意识地培养学生的道德感和审美情趣、理性的分析思维方式、艺术激情和创造力。
4. 本教材在编写过程中考虑到美术领域内各门技能知识的系统性而列陈多多,使用本书时,教师要深入理解幼师美术教育的目标和要求,更要了解学生的学习基础和他们学习的可能性,因地制宜、因材施教,保护学生学习的积极性,使他们乐于学,学有所成。过分地强调单调的、严格的基础训练,事倍功半、得不偿失。

本教材共分三册,每学年一册。第二册主要以“平面形画”、“素描”、“色彩”、“平面构成与色彩构成”、“简笔画”为主,突出美术基础知识和基本功的练习,具有系统性、师范性和实用性。本书适合中专、高职、大专及大学本科使用,也可供幼儿园教师继续教育和进修时参考。由于各校发展现状有一定的差异,课时、作业的安排不一定统一,敬请师生在使用过程中提出宝贵的意见,在以后的再版中加以完善。

目 录

第一章 简笔儿童人物画	1
第一节 简笔儿童人物画总体原则	1
第二节 儿童人物造型特点与基本知识	1
第三节 简笔单个儿童人物造型	3
第四节 立体单个儿童人物造型创编欣赏	10
第五节 简笔单组儿童人物造型创编方法与范例	13
第六节 儿童群组人物创编方法	15
第七节 儿童群组人物创编综合范例与欣赏	18
第二章 卡通人物	34
第一节 人体结构基础知识	34
第二节 卡通人物运动造型	41
第三节 卡通群体人物创编	49
第三章 中国画	56
第一节 中国画概述	56
第二节 中国画的特点	56
第三节 中国画的工具与材料	58
第四节 工笔花卉的描绘方法与步骤	59
第五节 写意花卉的表现方法	61
第六节 现代中国画欣赏与特殊技法介绍	80
第七节 儿童水墨画的常用表现技法	81
第八节 水墨儿童画创编	82
第九节 幼儿水墨画	85
第十节 中国画名家作品欣赏	94
第四章 纸版画	99
第一节 版画与纸版画	99
第二节 纸版拼贴版画	100
第三节 吹塑纸刻线版画	103
第五章 彩笔画	106
第一节 蜡笔及油画棒画法	106
第二节 彩色铅笔画	110
第三节 彩色水笔画	112

第一章 简笔儿童人物画

第一节 简笔儿童人物画总体原则

幼儿园儿童人物创编画是为了创编出符合内容要求，艺术性强、童趣足，并能烘托出幼儿园艺术氛围的，由作者自行收集素材创编的简笔儿童人物画。儿童人物创编画必须遵循“主题明确、立意新”的基本原则，并运用正确的创编方法——即将各类素材进行组合、改编、重新构图，结合一定的艺术表现技法，才能创编出具有艺术感染力的作品。

第二节 儿童人物造型特点与基本知识

单个儿童人物造型是儿童人物画创编的基础，此阶段需考虑以下方面。

1. 比例

在儿童画题材绘画中，幼儿身高比例与实际身高比例是不同的，实际上幼儿园中班、大班的儿童年龄在5至6周岁，一般身高都在5头长左右，为了更好地体现出儿童天真活泼的造型，在绘画创作过程中需对儿童人物比例加以适当夸张，一般站着的儿童人物比例以3个头身高较为合适。坐着的儿童以2个半头高身高比例比较合适。其中躯干部分一般为1个头高，下肢1个头高。见图1。

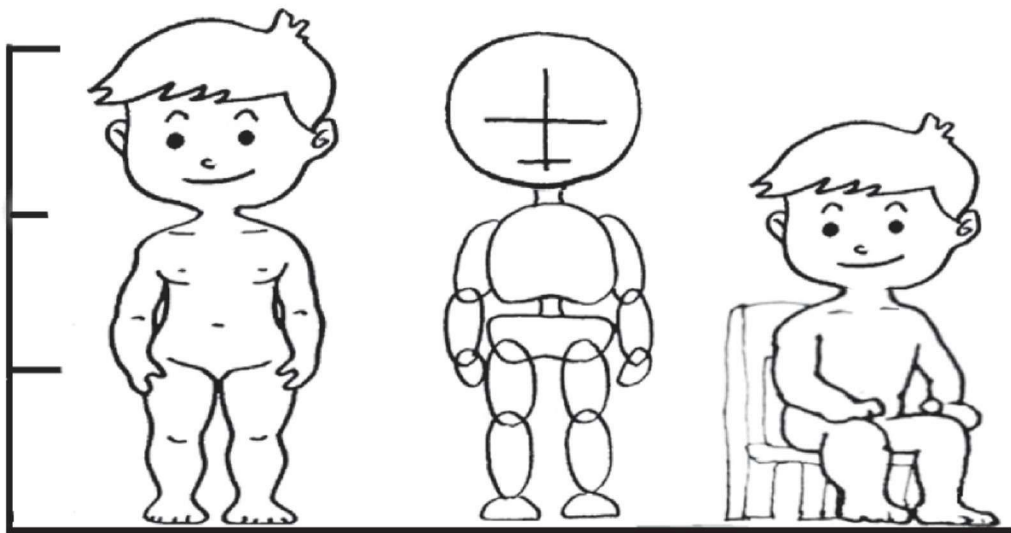


图 1

2. 躯体特点

- A. 幼儿头部较大，五官较为集中，眼睛位于头部高度二分之一处；
- B. 躯干较长，四肢较短；
- C. 肩膀的宽度小于或等于头部宽度；
- D. 颈部细而短小；
- E. 身体的中心初生婴儿在脐部之上，两岁左右在脐部，随着年龄增长逐渐下移。

民间画师在描绘儿童的画诀中强调：“短胳膊、短腿、大脑袋、大眼、小鼻、小嘴、没有脖、鼻、眼、嘴一块凑，千万别把骨头露。”

3. 动态特点

A. 体块概念

生活中的儿童造型是千姿百态的，能准确地描绘好幼儿身体的动态关系是塑造儿童生动造型的关键，因此在作画过程中要把握好躯体、头部、臀部三大体块之间的相互关系。无论人物动态如何变化，上身（头、躯体、臀部）占2个头高的基本比例是不变的。见图2。

B. 动态线原理

在身体运动的过程中，躯体的各部分位置不断地发生着变化，但无论造型怎么扭曲，身体总是以脊椎为中轴向左右对称展开的。通常贯穿人物脸部中轴与脊椎的那条连线被称之为人体的动态线，因此准确把握脊椎的弯曲角度是找准动态线的关键。见图2。

C. 重心问题

从颈窝引垂直线到地面的这根线叫重心线。重心线如果落在双脚掌内侧，人的重心就稳，如果重心线超出双脚掌，人的重心则不稳，此时就要靠第三个支点来支撑。两脚之间的面积叫支撑面，支撑面越大，人体重心就越稳，如做在凳子上；撑、拉、推、倒等姿势是重心线超出支撑面的表现，因此在创作过程中要时刻注意重心的原理。见图3。

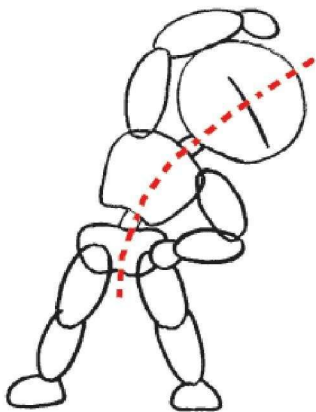


图2

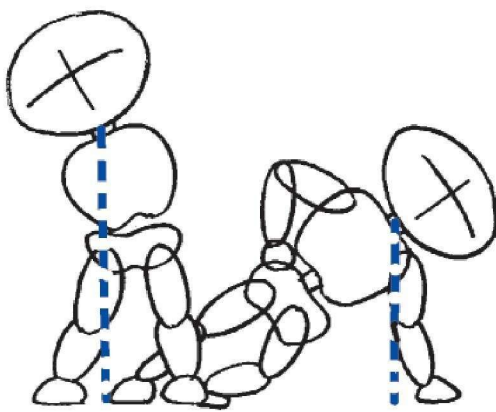


图3

4. 表情

以活泼愉快的表情为主，当然也可以根据具体情节设计造型表情。

5. 动作

可适当夸张人物的各部分肢体造型，动作幅度，加强艺术效果。

6. 立体化造型

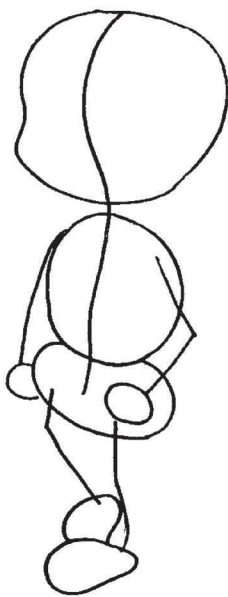
为了加强造型的立体感，创编时可适当通过明暗效果塑造人物形象。

第三节 简笔单个儿童人物造型

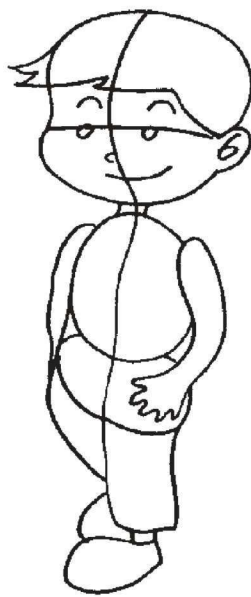
简笔画的“简”不是“简单”，而是运用简练的笔法对事物特征的概括、提炼，并且有适度的夸张，形象鲜明、生动，所以较多的运用于幼儿美术教学和幼儿图画书当中。例图 7、8、9、10。

1. 站立男孩

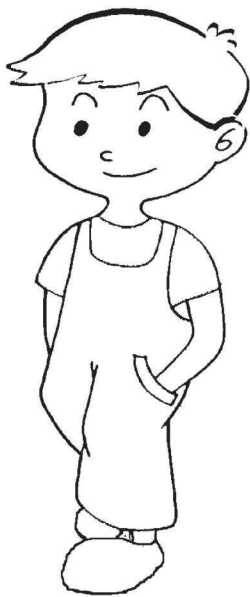
- A. 用简洁的线条画出躯体、头部、臀部三大团块和四肢的位置，通过中心线连接，概括描绘出人物站立的动态关系。



- B. 依据辅助线，画出头部五官、身体和四肢的造型（四肢可以画的稍微细短一点），同时注意各部分的比例（站立人物一般可以夸张到 3 个头左右身高）。



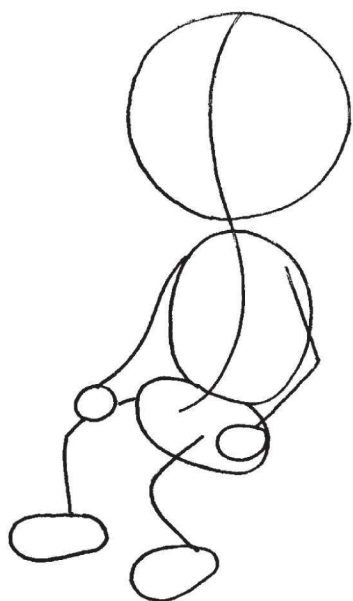
- C. 擦去辅助线，给人物添加衣饰，运用流畅的线条，完善各部分细节，完成造型稿。



- D. 用较为柔软的画笔，调和明亮的颜色，整体铺设色块，直至整体完成。



2. 男孩坐



A. 用简洁的线条画出躯体、头部、臀部三大团块和四肢的位置，通过中心线连接，概括描绘出人物的坐姿。



B. 依据辅助线，画出头部五官、身体和四肢（坐着的人物比例一般可以夸张到2个半头高）。



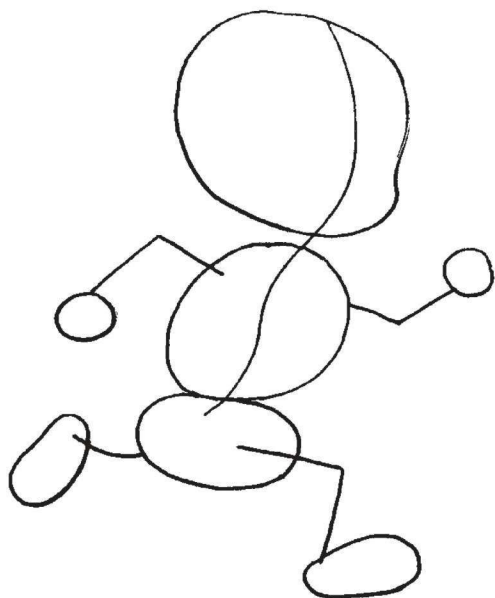
C. 擦去辅助线，给人物添加衣饰，并用流畅的线条，并完善各部分细节，完成造型稿。



D. 用较为柔软的画笔，调和明亮的颜色，整体铺设色块，直至完成。

3. 奔跑男孩

注意跑步时四肢的相互错落关系，奔跑的动作幅度可加以夸张。



A.



B.

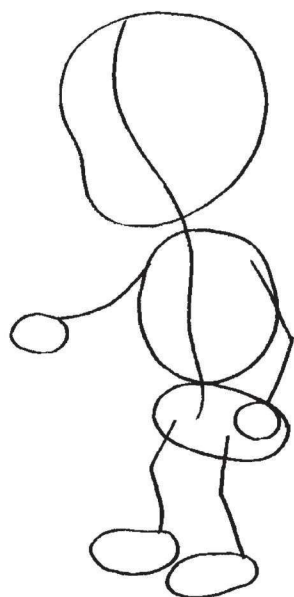


C.



D.

4. 拍球男孩



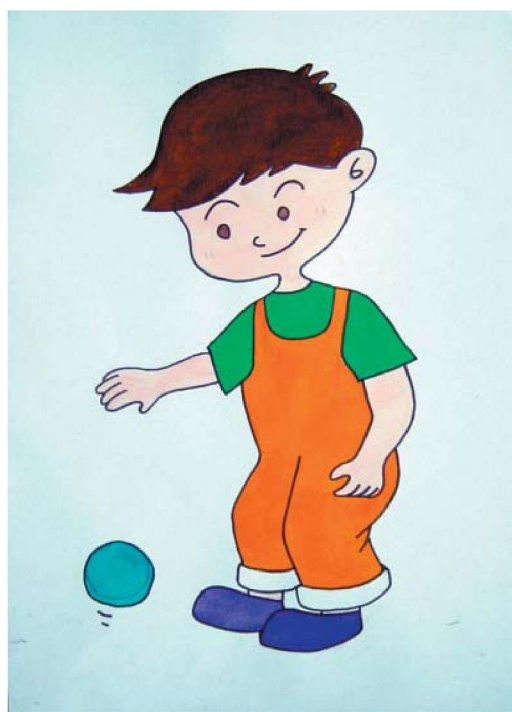
A.



B.

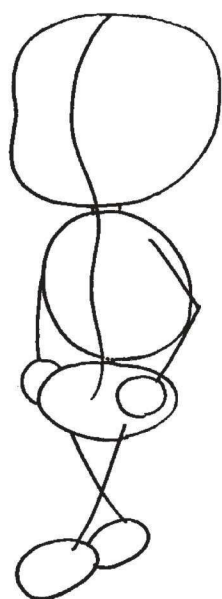


C.

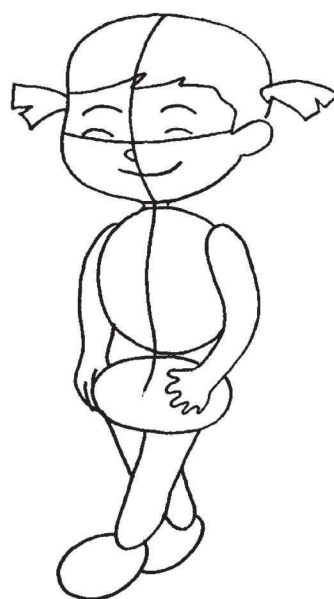


D.

5. 女孩站



A.



B.

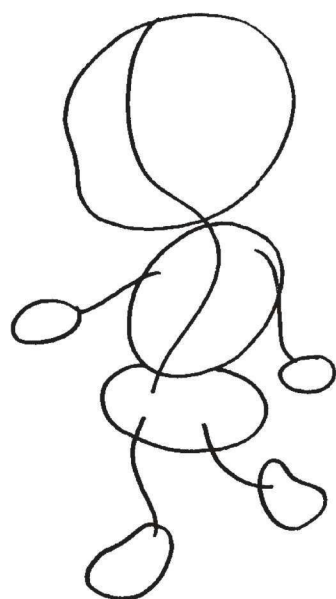


C.



D.

6. 女孩跳绳



A.



B.



C.



D.