学前教育专业系列教材

美术．综合与鉴赏

钟海林　赖旭方　主编

江西高校出版社

学前教育专业系列教材

美术·综合与鉴赏

MEISHU

ZONGHE YU JIANSHANG

主　编　钟海林　赖旭方
副主编　王　敏　罗家平
编　委（按姓氏笔画排序）
王红丰　钟　英　管　艳

学前教育专业系列教材美术教材编委会成员
（按姓氏笔画排序）

丁宗华　王　敏　肖鸥鸣　陈晓星　陈俊鸿
罗家平　钟海林　胡黎明　曾　尹　赖旭方
管　艳　樊钰辉

江西高校出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术.综合与鉴赏/钟海林,赖旭方主编.—南昌:江西高校出版社,2012.8
ISBN 978-7-5493-1493-5

Ⅰ.①美… Ⅱ.①钟… ②赖… 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(2012)第 211818 号

出 版 发 行:江西高校出版社
地　　址:江西省南昌市洪都北大道 96 号
邮　　编:330046
总编室电话:(0791)88504319
销 售 电 话:(0791)88511422
网　　址:www.juacp.com
印　　刷:安徽新华印刷股份有限公司
照　　排:江西太元科技有限公司照排部
经　　销:全国新华书店
开　　本:787mm×1092mm　1/16
印　　张:15.5
字　　数:400 千字
版　　次:2012 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
书　　号:ISBN 978-7-5493-1493-5
定　　价:44.50 元

赣版权登字-07-2012-925
版权所有　侵权必究

前言

学前教育是基础教育的组成部分，是终身教育的奠基阶段。脑科学证明，早期经验影响大脑结构，学前教育能为人的终身发展打下基础。幼师素质结构的搭建和能力的培养对推动学前教育的优化和良好发展起着重要的作用。美术学科是学前教育专业极为重要的主干课程，是美育的基础性学科。

为适应新时期幼师教育的发展，我们组织编写了这套学前教育专业美术基础教程。考虑到美术学涉猎范围广泛，把握好学前教育的规律和特点就成为了本套书编写的着重点。本书集综合性与专业性为一体，强调基础教学与实际应用相结合，理论陈述简明扼要，技能传授通俗易懂。

本套书共分三部分。第一部分为造型与表现，以介绍各类基础绘画为主，包括有素描、色彩、中国画、卡通画等，着眼于学生基础性绘画训练。编者精选、配置了大量名家作品和学生习作供赏析、借鉴；第二部分为设计与工艺，着重于美术应用与工艺制作技巧的学习，主要有平面构成、色彩构成、基础图案、字体设计与版面设计、插图艺术、版画制作等。编者通过自身创意设计图样及精挑细选的设计范例，为美术的教与学提供了大量参考范本；第三部分为综合与鉴赏，内容包括美术鉴赏、儿童装饰画创编与设计、电脑美术、幼儿园环境布置等，内容新颖，深入浅出，指导性和观赏性强。

本套书各章节内容由易到难，语言简明，重点突出，并附有大量的插图，便于教师和学生使用。本套教材将学前美术教学有关的知识与技能整合为一个理论与实践并重的教学内容体系，是一套融合了美术知识和技巧的实用性教程，非常适合现代幼儿教师使用。

本册书由赣南教育学院钟海林、赖旭方、罗家平、钟英、王红丰，九江职业大学王敏，井冈山大学小教分院管艳共同编写。其中第一章儿童装饰画创编与设计由王敏编写；第二章幼儿园环境布置由管艳编写；第三章电脑美术—Photoshop 平面制作实例由钟英、钟海林编写；第四章电脑美术—CorelDraw 平面制作实例由钟英编写；第五章中外美术鉴赏的第一课、第三课由赖旭方编写，第二课由罗家平编写，第四课、第五课由王红丰编写。

本教材参考了许多专家、学者的著述，同时也得到了参与编写学校的大力支持，在此一并表示感谢。限于编者自身水平的局限，加上时间仓促等原因，书中缺点、疏漏在所难免，敬请使用者提出宝贵意见。

编　者

2012 年 7 月 30 日

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

MEISHU
ZONGHE YU JIANSHANG

目 录

第一章 儿童装饰画创编与设计

第一课 儿童装饰画概述 …… 1
第二课 儿童装饰画创编与设计 …… 2
第三课 组画创编与设计 …… 17

第二章 幼儿园环境布置

第一课 幼儿园环境布置总体要求及原则 …… 21
第二课 幼儿园环境布置常用的技巧与方法 …… 23
第三课 幼儿园环境布置的区域 …… 27

第三章 电脑美术—Photoshop 平面制作实例

第一课 Photoshop 软件操作工具简介 …… 32
第二课 用画笔工具和路径打造的云朵 …… 34
第三课 制作有趣的折纸效果文字 …… 37
第四课 制作太阳花覆盖的文字特效 …… 40
第五课 制作漂亮圣诞贺卡 …… 43
第六课 利用滤镜制作水彩画效果 …… 47

■ 第四章　电脑美术—**CorelDraw** 平面制作实例

第一课　CorelDraw 软件操作平台概述 …… 50
第二课　用 CorelDraw 制作树叶 …… 53
第三课　绘制一幅手绘效果的风景画 …… 55
第四课　用 CorelDraw 绘制 QQ 企鹅 …… 58
第五课　标志的制作 …… 61
第六课　设计制作绿色变体文字 …… 63

■ 第五章　中外美术欣赏

第一课　美术是什么 …… 65
第二课　怎样欣赏美术 …… 76
第三课　中国古代美术作品赏析 …… 114
第四课　西方美术作品赏析 …… 206
第五课　中国民间美术鉴赏 …… 235

第一课　儿童装饰画概述

儿童装饰画创编是学前教育美术学习中的一个重要技能技巧，指学生根据主题内容，运用各种装饰性绘画技法对借鉴的绘画形象资料进行创造性改编。初步掌握创编设计儿童装饰画的基本技巧，能为今后的幼儿园教育和幼儿园环境创设奠定技能基础。

儿童装饰画，一般指卡通、童话类型的绘画。儿童装饰画根据作品完成者及表现力与观赏性的不同，分为两种类型：

其一是由儿童自己画的作品，简称儿童画。儿童完成的儿童装饰画主要是指孩子们在各类美术活动中，通过他们的作品体现他们自己的内心世界与情感情绪，是儿童身体发展水平、感知觉能力、情感态度、智力程度和生活经验的产物，是自然发展与教育促进的结果(图 1–1~图 1–4)。

▲图 1–1　儿童绘画

▲图 1–2　儿童绘画

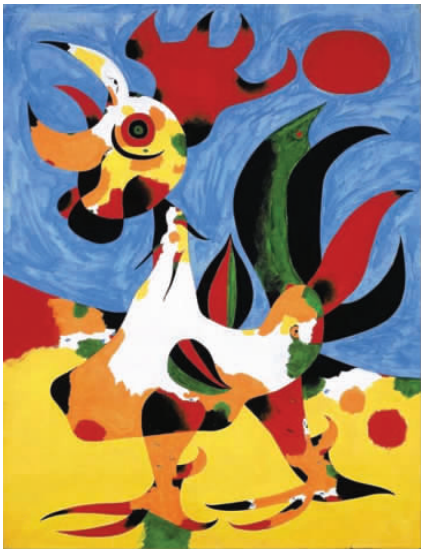
▲图 1–3　儿童绘画

▲图 1–4　儿童绘画

▲图 1–5　米罗　西班牙

▲图 1–6　米罗　西班牙

其二是成人儿童装饰画。它是建立在人的身心成熟和协调运作以及情感的深沉、稳定和智力的成熟之上，根据有教育意义的童话、寓言、神话等故事内容或其他题材，有意识地模仿儿童的多重视点描绘物体；以其技巧的精湛和对媒材处理的熟练程度，运用夸张、变形的造型手法塑造形象、描绘情节、说明事理，起着对儿童启智和审美教育作用的作品。这一类的儿童装饰画作品往往充满了表现力，具有教育性和观赏性，它主要表现在图画书（绘本）、儿童插画、卡通漫画等儿童读物中。例如抽象派大师米罗、保罗·克利这类美术家努力消除他们作品中的成人痕迹，以便获得与儿童美术一样的表现性和趣味（图 1–5~图 1–8）。



▲图 1–7　米罗　西班牙

▲图 1–8　马蒂斯　法国

本章我们主要介绍成人儿童装饰画的创编与设计制作。

第二课　儿童装饰画创编与设计

一般意义上的绘画创作，指的是画家或作画者根据一定的创意并通过构思，调动思想、绘画技巧、绘画语言等来抒发对画面的思考、理念、深度和意境，所创造的形象是不同于别人或以前没有表现过的绘画作品，该绘画过程为创作设计（图 1–9~图 1–11）。

▲图 1–9

▲图 1–10

▲图 1–11

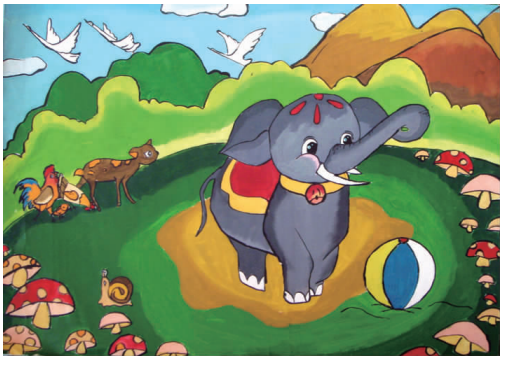
成人儿童装饰画的创编，则是画家或作画者运用各种装饰性绘画技法，有意识地模仿儿童多重视点描绘物体；对借鉴的绘画形象资料进行创造性改编，即为“成人儿童装饰性绘画创编”，简称“儿童装饰画创编”。

相对于写实性绘画而言，装饰性绘画的三要素——造型、色彩与构图往往更注重非写实性的夸张、变形等装饰化语言。儿童装饰画就是通过装饰性的构图形式、形象塑造、主观色彩，创造出具有个性、富于表现力和创造力的，具有浓郁色彩、画面响亮的，让儿童享受无限乐趣效果的绘画形式(图 1–12~图 1–15)。

▲图 1–12　学生作品　蔡毓创编

▲图 1–13　学生作品　单静创编

▲图 1–14　学生作品



▲图 1–15　学生作品　李佳琪创编

一、儿童装饰画造型手法及表现形式

1.夸张与拟人的造型手法。

(1)夸张变形法。随着现代儿童美术教育研究水平的发展和提高,成人儿童装饰性绘画正在大量吸收儿童美术那种自然流露出的天性的表现手法,绘画中一改以往传统儿童装饰画“造型工整、匀称”的比较写实的那种风格,画面的造型更夸张、色彩更富于变化、构图更具有想象力,从而使得作品显得更活泼、自然、随意、有趣,让儿童从中享受到装饰性绘画的无限乐趣。在儿童装饰画中,作者往往采用夸张变形的手法来表现人物或动物。例如对儿童身长比例重新安排,采取“3~4 个甚至 2 个头长”的夸张手法;对儿童头部基本形及面部五官的比例采取“大脑袋、小脸蛋;大眼睛、小鼻子、小嘴巴……”的艺术夸张画法。通过夸张表现使儿童形象或动物造型显得更稚气、更可爱、更动人,这些正是现代儿童画美学理念的发展和提升的具体体现(图 1–16~图 1–18)。

▲图 1–16　学生作品　鄢嫦嫦创编

▲图 1–17　学生作品　张亚珍创编

▲图 1–18　学生作品

(2)以物拟人法。拟人手法原本是文学中常见的修辞方式,是根据想象赋予事物以人一样的言行、神态、思想和感情,从而达到形象生动的效果。儿童装饰画同样常用“以物拟人”的拟人法形式进行造型。绘画中,作者对客观事物常常融入自己的情感,加以大胆的想象,甚至幻想;常常用“人”的形象来塑造大自然中的风雪云雨、星月太阳和草木花鸟等。如此拟人化的塑造手法,使得被塑造的事物更生动、特点更突出。同时赋予了一般事物以人的感情,从而使画面情节更具有情趣。因此“生动形象、表意丰富”的儿童装饰画,更加适合小朋友的阅读和思想交流(图 1–19~图1–21)。

▲图 1–19　学生作品

▲图 1–20　学生作品

▲图 1–21

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

2.儿童装饰画的表现形式。

儿童装饰画的风格多样,表现技法也各有不同。分析许多作品,我们看见成人艺术作品中具象与抽象绘画形式以及彩墨画、水粉与水彩画、色粉画与黑白线描等表现技法基本上都能在其中找到。比如油画棒绘画,观其技法与效果应该与色粉画有一定的联系,可以说是一种很好的绘画形式,因为用油画棒来上色可以达到色彩艳丽又不失童真的效果,为儿童与成人在进行儿童画制作中比较常用的表现技法。(图 1–22~图 1–26)

▲图 1–22　克利　瑞士

▲图 1–23　韩美林

▲图 1–24　学生作品

▲图 1–25　学生作品

▲图 1–26

思考与练习:

1.收集优秀儿童画资料。

2.临摹优秀儿童装饰画作品。

（图 1–27~图 1–39）

▲图 1–27

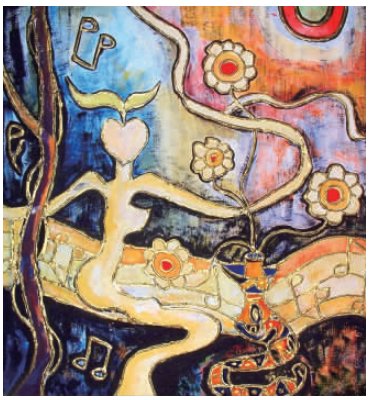
▲图 1–28　学生作品　夏雨露创编

▲图 1–29　米罗　西班牙

▲图 1–30　克利　瑞士

▲图 1–31　米罗　西班牙

▲图 1–32　米罗　西班牙



▲图 1–33　凡·高　荷兰

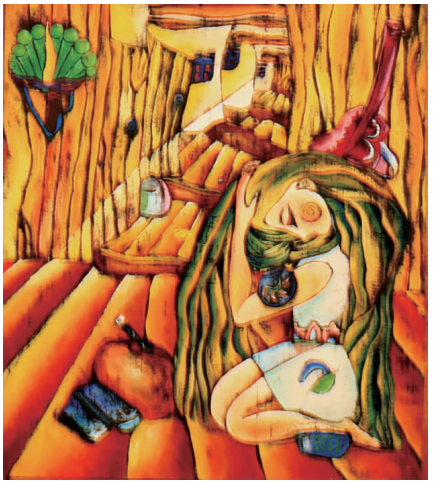
▲图 1–34　学生作品　夏雨露创编

▲图 1–37　学生作品　王姣龙创编

▲图 1–35　学生作品

▲图 1–38　学生作品　陈明霞创编

▲图 1–36　学生作品　曹君



▲图 1–39　学生作品　刘悦

二、主题画创编与设计

主题画创编过程一般可分为四步：第一步是选定内容、确立主题，根据主题内容的需要进行构思。第二步是收集儿童装饰画创编的参考资料，变化或改编某些形象，确定主体形象与辅助形象以及动作的风格及特征。第三步是构图设计，对背景、道具与布局等作统一考虑，画出素描稿。第四步是复制正稿并绘制完成色彩稿。

1.选定内容、确立主题，进行情趣性创造。

主题儿童装饰性绘画必须要有明确的、能够表达中心思想的主题。绘画若以众多形象为主体，作品可适当蕴含寓意或含蓄处理主题；观赏的主体若是儿童，作品则必须具有直观、明确的主题，才能使儿童一目了然，从而引导儿童对绘画内容积极、自动的关注。

主题儿童装饰画以抒发人的情感见长。为使作品耐看并具有令人遐想的信息量和艺术性，作品的情趣性设计很重要，儿童题材的作品尤其如此。比如造型的手法、构图的新颖、色彩的奇妙设计等等，这些都是创编设计者所要做到的(图 1–40、图 1–41)。

▲图 1–40　学生作品　周惠创编

▲图 1–41　学生作品　汪慧创编

2.收集资料，选择与改编形象。

(1)根据画面内容的需要收集、选择合适的形象。儿童装饰画往往以儿童和动物为画面的主要形象。

(2)对参考的某些形象进行改编过程中，一要确定主体形象与辅助形象的造型及动作的风格和特征，二要对参考资料中的形象就其所需或作删繁就简、或作适当添加，使得新的形象更符合主题与主体的需要、更符合装饰性语言的要求，让画面更加耐看(图 1–42~图 1–46)。

▲图 1–42　学生作品　李佳琪创编

▲图 1–43

▲图 1–44

▲图 1–45　学生作品

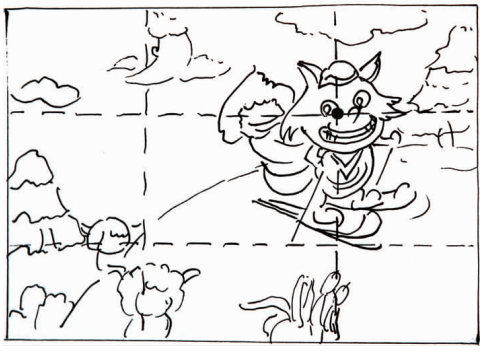
▲图 1–46

3.根据创意,重新构成画面。

根据主题内容,按照新的创意和构图法则重新组织画面。一般从画面构图与形象重组这两个主要方面进行创编设计:

(1)主体突出,形象鲜明。主体形象是一个画面的重心所在,是画面引人注目的中心。是否能够突出其中心地位,除了注意其形象的大小比例,主体形象的所处位置更是需要精心设计安排的。画面的中心位置有其“黄金分割点”,即将画面作“井”形分割,其中四个交叉点都属“黄金分割点”。当然,四个点若都平均分布,画面又会偏于呆板,且往往不能够突出主体形象;另外,主体形象在画面的位置不宜太偏或过于居中,那样的画面构图会显得更加刻板(图 1–47~图 1–53)。

▲图 1–47　学生作品　汪慧创编

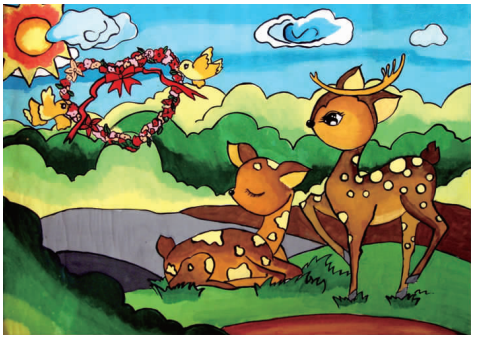


▲图 1–48

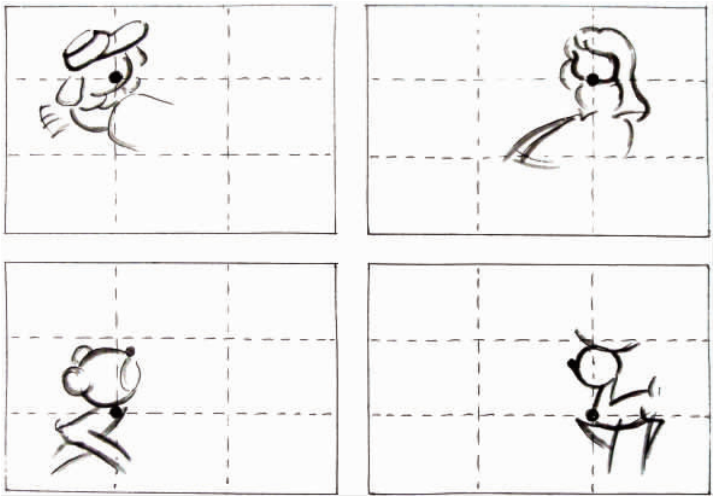
▲图 1–49

▲图 1–50

▲图 1–51



▲图 1–52

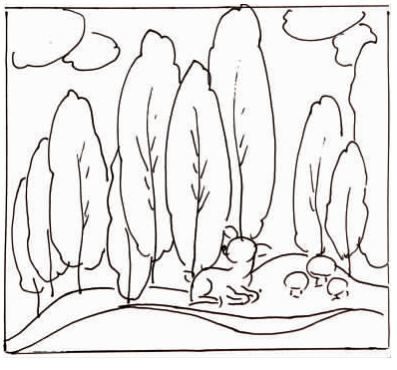


▲图 1–53　黄金分割点示意图

(2)构图饱满,布局合理。由于装饰性画面往往突破写实性的空间效果,所以对物体与物体之间的上下左右的空间构图安排没有苛求,常呈现平面、平行、展开式的组合关系。常采用的构图方式有以下几种:

纵线式构图——画面往往由近似于垂直方向的形象所构成,比如树木。其特征主要为挺拔、矗直、向上(图 1–54、图 1–55)。

▲图 1–54



▲图 1–55

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com