

国家教育部
规划教材

第一册

图

幼儿师范学校教科书（试用本）

案

人民教育出版社美术室
编著

LUAN

人民教育出版社

幼儿师范学校教科书
(试用本)

图 案

第一册

人民教育出版社美术室编著

人民教育出版社

幼儿师范学校教科书（试用本）

图案

第一册

人民教育出版社美术室 编著

*

人民教育出版社出版发行

网址：<http://www.pep.com.cn>

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

*

开本：787 毫米×1 092 毫米 1/16 印张：8.25 字数：170 000

1998 年 12 月第 1 版 2006 年 4 月第 11 次印刷

印数：378 001 ~ 433 000

ISBN 7-107-12775-6 定价：14.20 元
G·5885 (课)

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与出版科联系调换。

(联系地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编：100081)

说 明

幼儿师范学校美术教科书是受教育部师范司委托编写的。这套教科书是在全国师范教育改革的新形势下,在调查、研究的基础上,充分考虑到全国幼儿师范学校的教学实际和培养目标的需要而编写的。分美术鉴赏、绘画、图案、手工四类,各自单独成册,按年级分段。教材编写考虑了弹性,既可供三年制幼儿师范学校使用,也可供五年制学校选用。

一、总体设想

(一)学科的双基要与人的素质培养结合。从学科本身提炼出学生发展所需要的、相互联系的知识点。知识点之间改变单兵作战的弊端,不做简单的加法、拼盘,考虑综合。避免教法与学法的割裂。通过教材方式,提供自学阅读的空间。各类别之间有联系地提供知识点,揭示出知识的内在联系,从而培养学习方法,促进自学习惯的养成,有助于自我发展能力的形成。

(二)绘画、图案、手工、美术鉴赏四者互动。四者为一个整体,在学习、感悟形式语言,进行自我表达的整体教材框架中综合安排(在教材中设计、点拨、提示、指导,广泛联系,适当重复,以加强理解,培养知识之间的综合能力和创编综合活动能力),培养学生的观察方法(强调对美点的敏锐感和)和能力,尽可能多地培养、开发他们的表现方法和能力。

(三)学习方法、自学习惯、自我发展能力的养成。三者是互动关系,辅助于学科基本知识点,作用于幼儿美术教育活动。三方面形成一个紧密的连动结构。

二、几个方面的考虑

美术鉴赏

美术鉴赏能力不是朝夕之间就能形成的。美术鉴赏要与绘画、图案、手工紧密结合,各类别之间互相联系、互相配合。从美术学科的综合角度看待欣赏课,体现了时代性,考虑了接受者的心理和教育方法;从人的素养角度看待欣赏课,使学生知道美,会审美。整个幼师阶段的美术鉴赏从四个方面编排:一、美术的形式之美;二、美术的情感表达;三、美术与生活的联系;四、中外美术发展的系统知识(中外美术史略与主要代表作品比照)。把美术鉴赏方法融于其中,通过一系列的观察、感悟、分析、比较,从而能够作出判断,使鉴赏落到实处。在知识、心智同时增长的过程中,逐步形成鉴赏能力。

在全套书中,即时欣赏、专题欣赏、为便于理解和认识知识技能的欣赏并存,三者到相作用。

关于幼儿美术教育活动设计

1.在活动设计中体现知识的综合性,培养综合教育活动的实践能力。通过提示启发,促使学生在进行幼儿教育活动指导时,能考虑到家庭、社会因素,能整体地看问题、处理问题。着眼点要大,眼界更宽,考虑问题要辩证、灵活。能具备较好的思维方式,同时能学以致用。

2.突出幼教特点,密切情景、活动、智力的关系。关键在组织教学活动的的能力,在教材中指导——如何有情趣地使用知识点进行教学,如音乐、脸谱、化妆、戏剧与绘画或设计课的综合设计,作为情景教学,进行开发幼儿思维的训练,切入点灵活,也有知识能力的培养,而不是以机械地掌握知识的多少、技能的高低为标准。

关于作业

提倡多种作业方式，给学生相互合作、交往提供更多的、空间。

关于手工课

考虑就地取材、培养创造意识的需要，教材中多介绍各种材料特性及美感，使学生能发现材料，会利用材料。制做内容与幼儿园教学结合（如自然角、游戏区、校园的综合设计）。强调设计意识的培养。加强空间立造型的训练（通过立体手工系列——单体、组合体、综合设计达成）。

关于图案

从点、线、面、色等形式元素到分割、重组、创造，重视形式美感的培养，有利于创造思维的形成。

关于绘画

在内容、教学方法、教学形式、教材形式上，采用灵活的办法，既培养对形的观察、感受力与表现力，包括平面形、空间中的立体形（静态的），对运动的感知与表现（动态的），也要进行美感教育，以调动学生兴趣。如形式美感（肌理效果、点、线、面）和表现手法的效果等。使学生的感知力加强，使眼、脑、手敏锐协调。

关于课时

课时不硬性规定，提供参考课时，以有利于教师灵活掌握教材。

关于设课

编写时，考虑接受心理、综合需要与应用，有意淡化了专业知识体系，突出知识内在的本质要素，综合设课，要点明确，做到有序的教学内容与启发式的教学内容有机结合。原则上，首先确定某一课的教育目标，然后以本课的知识点为主，综合运用其他门类的知识点，采用灵活、综合的安排形式，作业部分体现发散性、综合性的运用。教学指导部分安排模拟课，有学生的体会、评价。形成综合知识（整合）——感悟——得道，这样一个完整过程。

本套教科书的编写得到了教育部师范司的支持。美术教育界的一些专家、学者对教材体例提出了修改意见。天津市教学研究室、天津市幼儿师范学校、天津市第二幼儿师范学校、南京师范大学附属幼儿师范学校、河北省唐山幼儿师范学校、河北省定兴幼儿师范学校、河北省石家庄幼儿师范学校、北京市第一幼儿园、北京市东城区卫生局第三幼儿园为教材编写组织召开了多次研讨会，并提出了许多宝贵意见。

本书图稿除作者提供外，南京师范大学附属幼儿师范学校的学生也提供了部分作业，指导教师是宗卫和、黄载文、黄纓。天津市幼儿师范学校的学生也提供了部分作业，指导教师是刘宗玲、杨葵、吴清珍、张喜姣。另外，书中部分图稿选自有关出版物，不能一一注明，在此一并致谢。有的作者因难以事先联系，待书出版后，请及时与我们联系，以付稿酬。

本书主编：武奎英。执笔：张树华、高林。参加“幼儿美术教育活动设计——模拟课”的作者有冯惠燕、郝建秋、刘金玉、吕欣、蔡秀萍、铁艳红、祝江、王丽颖、徐素兰、李冰、邢晓红。责任编辑：刘东辉、刘云丽。

人民教育出版社美术室

幼师美术教材第一学年教学结构一览表（参考）

为便于教师综合使用教材，使学生整体了解知识之间的内在联系，特设此表，供教师教学参考与学生学习。第一学年共11个教学单元，68课时。

美术鉴赏	绘画	图案	手工
美术常识（建议1课时） （第一单元1）	基础造型训练（建议11课时） （第三单元3）	图案与生活（建议2课时） （第一单元3）	手工的种类与常用工具 （建议1课时） （第五单元1）
美术欣赏常识（建议1课时） （第一单元2）	风景画（建议7课时） （第七单元）	图案的形式美（建议2课时） （第二单元1）	软纸工（建议4课时） （第五单元2）
绘画中的点、线、面 （建议3课时） （第三单元1）	动物画（建议7课时） （第十单元）	几何形图案（抽象造型） （建议1课时） （第二单元2）	硬纸工（建议6课时） （第十一单元）
绘画中的色彩（建议2课时） （第六单元2）		几何形图案的组织（一） （建议1课时） （第四单元1）	
绘画中的节奏与韵律 （建议1课时） （第三单元2）		几何形图案的组织（二） （建议4课时） （第四单元2）	
工艺美术的点、线、面与装饰 美（建议1课时） （第二单元3）		图案色彩的基础知识 （建议4课时） （第六单元1）	
工艺美术品的结构、比例与外轮廓的美（建议1课时） （第二单元4）		具象图案造型的途径与方法 （建议4课时） （第九单元）	

工艺美术品的造型美 (建议1课时) (第八单元1)				
工艺美术品的色彩美 (建议1课时) (第八单元2)				
工艺美术品的材质美 (建议1课时) (第八单元3)				
工艺美术品的技艺美 (建议1课时) (第八单元4)				

说明:

红色标为第一教学单元

橙色标为第二教学单元

土黄色标为第三教学单元

浅黄色标为第四教学单元

浅绿色标为第五教学单元

中绿色标为第六教学单元

湖蓝色标为第七教学单元

钴蓝色标为第八教学单元

玫瑰色标为第九教学单元

浅紫色标为第十教学单元

黑色标为第十一教学单元

目 录

图案与生活 2

一、图案的概念	2
二、图案在社会生活中的体现	2
三、图案的特征	4
四、图案的类别	5
五、中外传统图案欣赏	6
1. 中国传统图案	6
(1) 彩陶图案	6
(2) 青铜器图案	9
(3) 玉器图案	14
(4) 髹漆图案	16
(5) 金银器图案	18
(6) 瓷器图案	20
(7) 印染图案	23
(8) 建筑装饰图案	26
2. 外国图案	30
(1) 埃及图案	30
(2) 亚述图案	30
(3) 希腊图案	30
(4) 罗马图案	30
(5) 哥特式图案	30
(6) 伊斯兰图案	31
(7) 印度图案	31

图案的形式美 34

一、形式美的原理	34
1. 变化	34
2. 统一	35
3. 变化与统一的关系	35
二、图案的组织规律	35
三、图案形式美的基本规律	36
1. 对称与平衡	36
2. 对比与调和	37
3. 节奏与韵律	38
4. 比例与权衡	38

几何形图案(抽象造型) 42

几何形图案的组织(一) 59

几何形图案的组织(二) 62

图案色彩的基础知识 76

一、色彩的三要素	76
二、原色、间色、复色	85
三、色彩的知觉与感情	89

具象图案造型的途径与方法 100

一、写生变化造型	100
1. 写生	100
2. 变化	102
二、联想造型	108
三、记忆表象造型	109
四、想像造型	109

幼儿图案教育活动 110

一、图案在幼儿园美术教育活动中的意义	110
二、组织幼儿进行图案活动的内容和要求	110
1. 中班活动内容及要求	110
2. 大班活动内容及要求	110
三、组织幼儿进行图案活动的指导方法	110
1. 中班	110
2. 大班	110
四、幼儿园图案活动教案选	111
我为娃娃做花裙(染色)	111
娃娃的花衣服(滚球画)	112
妈妈的花头巾	113
认识花纹(一)	113
认识花纹(二)	113
美丽的花边	114
我的手套最美丽	115
装饰小花伞	116
扇子	117

幼儿美术教育活动设计——模拟课 118

一、淘气的点	119
二、我们的大花园	120
三、音乐里的画	121
四、汽车加油赛	122
五、奇妙的颜色	124

▲ 拉祜族挎包

▼ 玻璃灯

图案与生活

什么叫图案？形式美的规律是什么？装饰色彩是怎么回事？图案怎样设计和制作？中外传统图案有哪些值得我们学习和借鉴？学习图案如何用于实际？这是我们学习图案要解决的问题。

图案与社会生活息息相关。

一、图案的概念

严格地说，图案是一个多层涵义的概念，一般有狭义和广义两种解释。通常所指器物上的装饰花纹，如陶瓷器皿外表的纹饰、纺织品上的花纹等，这是狭义的解释。而广义的解释是指要对某种器物的造型、结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先进行的设计方案。它是在工艺、材料、成本、美观、实用功能等条件的制约下制成的图样、模型、装饰纹样等方案的统称。简而言之，图案，即“美观与实用相结合”的设计方案。

二、图案在社会生活中的体现

人们在衣、食、住、行、用各个方面，都离不开匠心设计的图案进行制作和装饰美化。图案所涉及的领域广大，它不仅为人们的生活用途服务，而且美化了人们的生活，经过匠心设计的造型、结构、色彩、纹饰还潜移默化地陶冶人们的情操，在精神上给人以美的享受。所以图案具有精神和物质的两重性。由于它直接同人们的精神生活和物质生活密切相关，显示出旺盛的生命力。

在人们生活中，美的花布、美的服装、美的鞋帽，把人们打扮得更漂亮；美的卧室、美的家具，使人们的环境更舒适；美的商标、美的包装在“诱惑”人们的购买欲。图案又为提高经济效益服务。

学习图案，不仅能使你懂得形式美的规律、装饰色彩知识和设计制作技能，而且可以使你运用这些知识培养你的思维能力和创新设计意识，同时为你今后的工作，如设计指导幼儿美术教育活动；设计、制作、美化幼儿活动室；设计制作幼儿玩具；布置幼儿作业园地及家长园地等，以及为当地经济发展设计制作标牌、广告等打下良好的基础。

▲ 谐趣园寻诗迓石碑

▲ 楚雄武定妇女服饰

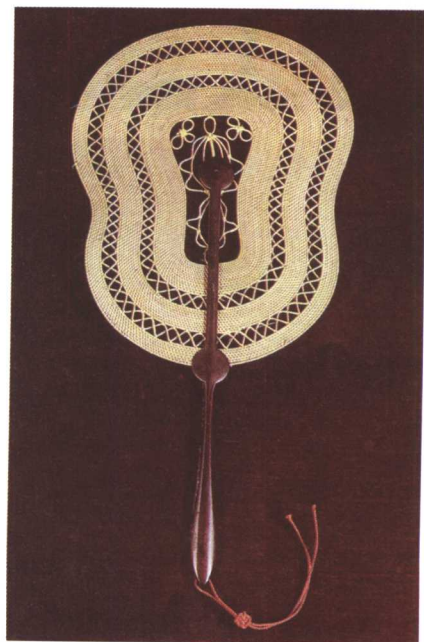

▲ 四川羌族云云鞋

▼ 清代木柄藤编团扇

◀ 现代卧室设计

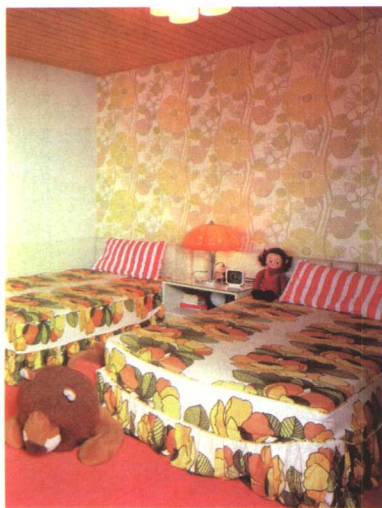
▲ 清代水篮

▲ 湖南绣花鞋

▲ 盛装的花腰傣族姑娘

▲ 卧室设计

三、图案的特征

图案是一种装饰手段，它通过艺术手法，把生活和实用中的装饰需要，用装饰的造型、装饰的构图和装饰的色彩描绘出来（所谓装饰，即依附于某一物体，又与该物体混然成一体者）。图案的特征就是将人们在生活中的观察、愿望、理想和自然美，以丰富的想像力和浪漫象征的手法，通过它特有的形式法则，进行再创造。这其中有三个要素：1. 图案的造型；2. 图案的色彩；3. 图案的构图。

图案的设计，首先要满足物质和服务对象的需要，即实用、经济的问题。图案有别于其他的核查形式，它画到纸面上还不能算完成，还要经过加工生产（或手工制作）。不能单纯地追求美观不顾经济、实用和加工工艺条件的制约，为美观而美观的设计出发点是不对的。设计中多了几种颜色，成本将提高很多。因此，美观、经济、实用必需同时考虑。

图案是在特定物质、材料、生产条件和特定的范围要求下进行设计的。就图案的纹样使用范围来看，它是附着在各种物体上做装饰用的。至于装饰在什么地方、内容是什么、用什么表现方法等，则要考虑是否适合，是否符合装饰的目地和要求，这种制约是作为基本要求提出的。所以图案设计在专业圈里有一个说法叫六适应：1. 内容与形式要相适应；2. 局部与整体要相适应；3. 图案与使用的环境要相适应；4. 图案与生活习惯要相适应；5. 物质材料与用途要相适应；6. 图案与生产制作的条件要相适应，这应是学习图案设计中要用心体会的。

▼ 清代烟盒

四、图案的类别

从外形上看，有平面图案和立体图案之分。

平面图案如纺织品的装饰设计、广告设计、黑板报及墙报版面设计、书籍封面设计等。它是由纹样、构成、色彩三个基本要素组成。

立体图案如家用电器、陶瓷器皿、汽车、建筑模型等。它是由形态、色彩、装饰（纹样、构成）等基本要素组成。

室内布置、幼儿活动室布置、展览会、商店橱窗设计，以及舞台、电影美术设计等既包含平面图案又包含立体图案，所以被称为综合图案。

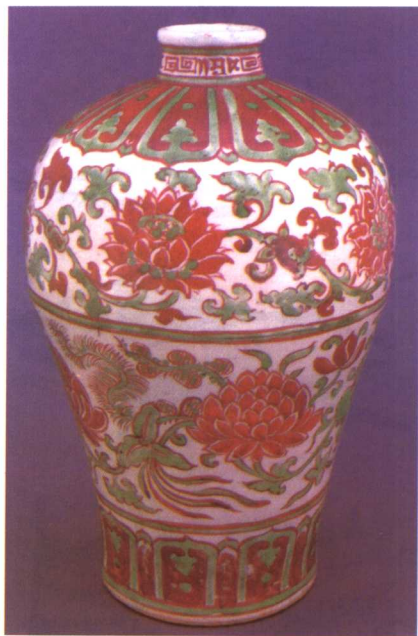
严格地说，图案不是一门独立的艺术门类，它分属于工艺美术、建筑美术、工业美术等各个方面。设计除了要遵循“经济、实用、美观”的原则外，还受到生产条件、材料及工艺程序等的严格制约，如染织、陶瓷等。

幼师生在校所学的图案则为基础训练，人们把这种基础训练称为基础图案。它只对图案的形式美、造型、构成、色彩、制作等普遍规律进行学习和研究，而不受生产条件等的制约，所以，同学们在学习时可以大胆想像和创新。

基础图案根据内容可分为：花鸟图案、动物图案、人物图案、风景图案等。根据造型特点可分为具象（写实）、抽象（包括几何图案）两种。

▲ 江西民居

▲ 明代红绿彩缠枝莲纹瓶

▼ 贵州围腰

◀ 波斯纹样

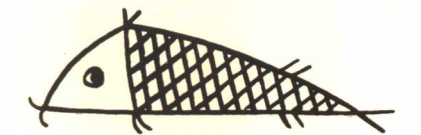
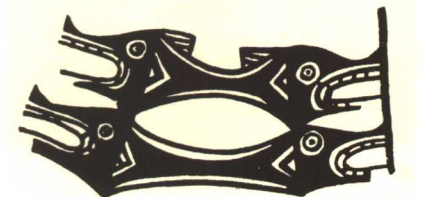
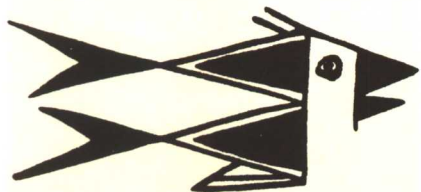
五、中外传统图案欣赏

1. 中国传统图案

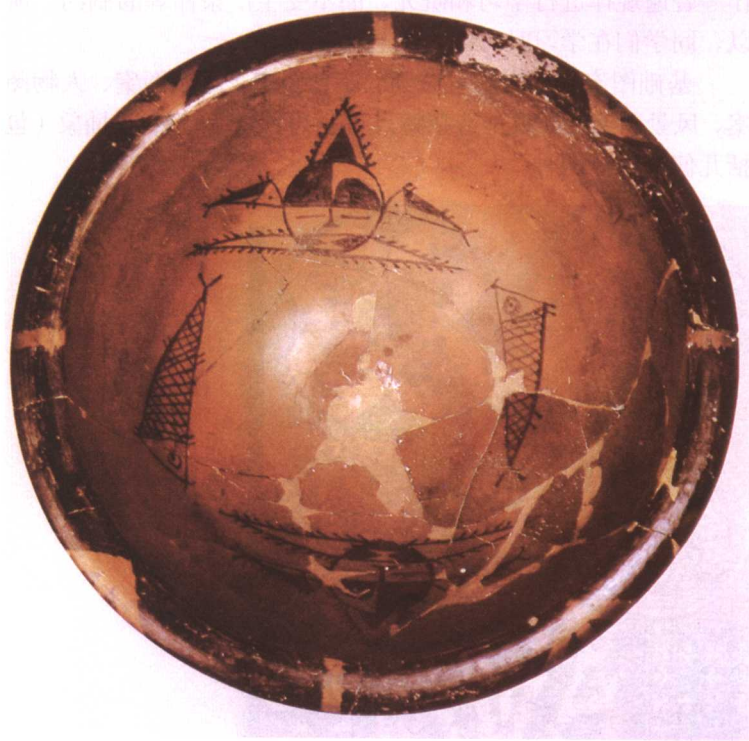
中国传统图案历史悠久，早在六七千年前的新石器时代的彩陶，就以其优美的造型、纹饰繁丽多彩而令世人瞩目。在人类历史的长河中，在它每一段流程中，都记录着劳动人民的智慧，反映着各个时代的文化特征。图案亦然，在各个历史时期而呈现出各自的特征，经过数千年的积淀，形成了中华民族优秀的传统图案。现分述如下：

(1) 彩陶图案

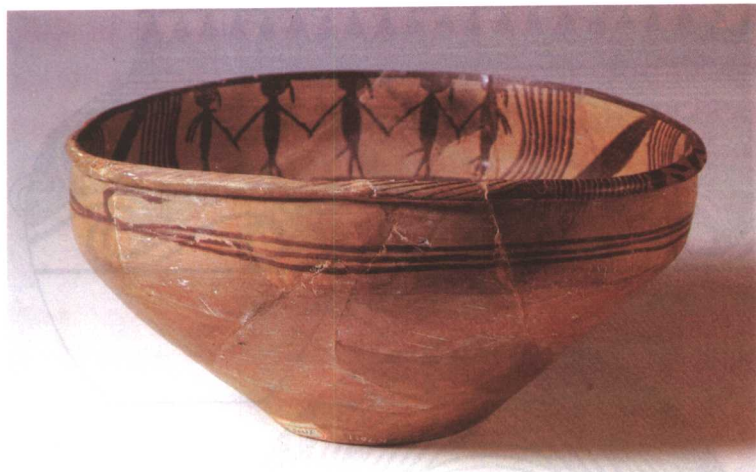
彩陶器造型多样而优美，装饰纹样丰富多彩，变化无穷。题材以几何纹样最多，此外又有鱼纹、蛙纹、舞蹈人物纹、人面鱼纹等。图案造型简练，变形较大，能作对称、连续排列，富有强烈的节奏感。常用红、黑、白、橙红、橙黄等色，艺术风格质朴。

▲ 彩陶上的人面纹和鱼纹

▲ 人面鱼纹彩陶盆 据推测，人面纹可能是原始氏族的“图腾”。鱼纹造型简练、变化较多而各具特征。

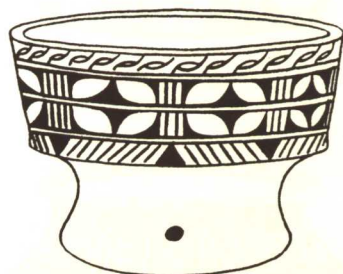
▲ 舞蹈纹彩陶盆 纹样五人一组，共三组，反映原始氏族生活。当盆内注入清水，舞蹈者身姿倒映水中，如轻轻晃动陶盆，令人产生婆娑起舞的艺术感受，具有音乐般的节奏感。可见原始先民的艺术匠心。

▲ 彩陶盆上的舞蹈

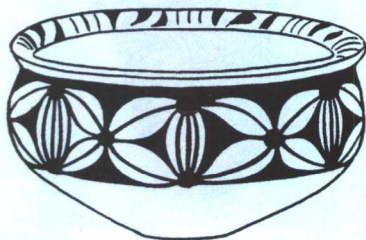
▲ 绘有几何形图案的彩陶罐纹饰采用同心圆、波线和涡线。图案巧妙地用两条横线将器物装划分为三段，而突出了器物的腹部(即中间一段)，像急流的旋涡，增加了向上的旋动感，犹如巨澜翻卷。这种雄浑的气势，说明中国彩陶是我国传统艺术的光辉起点，这种说法有一定的道理。

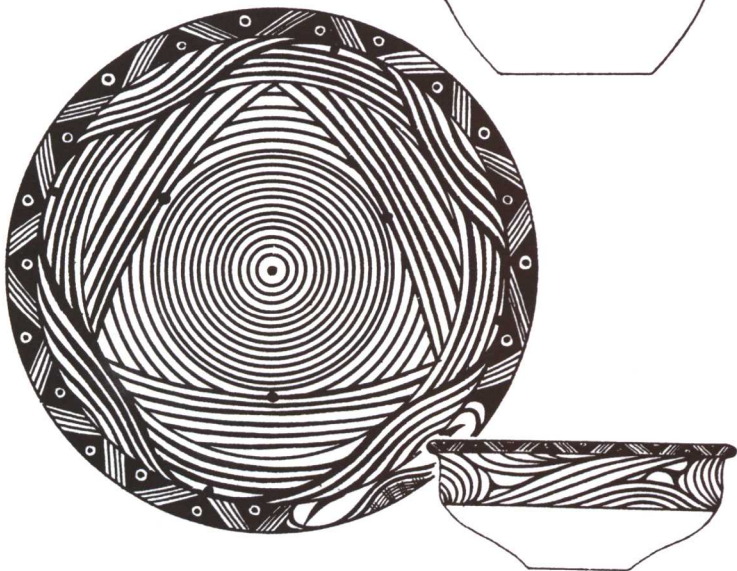
▲ 装饰于器物肩部的彩陶罐以四个圆圈为基点构成颇有韵律的涡旋纹，当人们席地而坐，俯视器物，便可看到一幅优美的圆形图案。

▲ 漩涡纹尖底彩陶瓶(马家窑类型)

▲ 彩陶的几种器型及纹饰

▲ 彩陶器形及装饰花纹展开图（呈二方连续图案）

▼ 半坡类型彩陶瓮

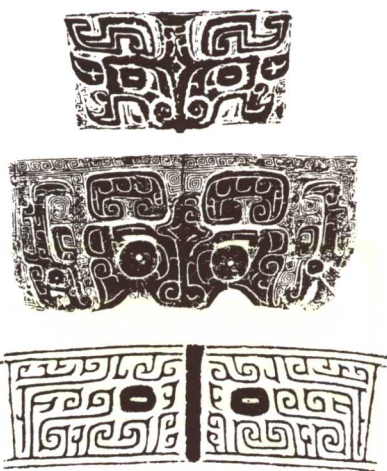

(2) 青铜器图案

中国青铜器始于夏，兴盛于商周。商代器物浑厚庄严，纹饰主要是兽面纹、夔龙纹、凤鸟纹等，纹饰细密繁缛，构图严谨。西周器物浑厚凝炼，纹饰主要沿袭商代。春秋时代器物趋于轻灵奇巧，手法由象征趋于写实，纹饰富丽繁密，由商周的神秘而趋向人间趣味。战国时代，纹饰题材已走向现实生活。汉唐以后青铜器多以实用为目的，汉代铜镜纹饰呈静态，唐代铜镜纹饰华丽而呈动态。

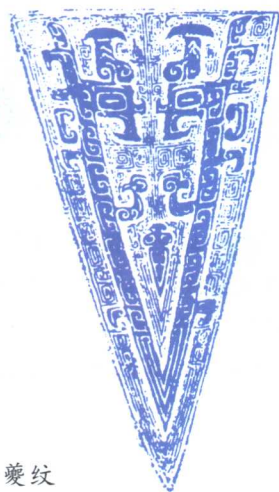
▲ 商代后期禺方鼎 商周青铜器上的兽面纹是商周时代青铜器上常见的一种纹饰，双目和双角突出，形象威严，凶猛狰狞，给人以强烈的精神上的震撼。考古学上常把这种图形解释为“饕餮”纹，古代传说，饕餮是一种贪食的凶兽。

▲ 商周青铜器上的兽面纹

▲ 商代鸟纹青铜角“角”饮酒器，饰以长冠曳尾鸟形，简练传神，参错排列，并以细密的“雷”纹相衬，主次分明，又富虚实变化。

▲ 夔纹

▲ 商周青铜器上的夔纹

▼ 商代夔钺 “夔”是古代传说中的神兽，其形“如龙一足”。

