

国家教育部
规划教材

中等师范学校教科书(试用本)

美术

第一册

人民教育出版社美术室 编著

人民教育出版社

顾问(以姓氏笔画为序): 王明旨 李绵璐 姚今迈 靳之林

主编: 武奎英

编委(以姓氏笔画为序):

方明 王邦替 王福阳 申鸿欣 刘东辉 刘生举 刘斌 朱永兴 牟成
李大昌 李本元 李增满 李鑫华 谷高潮 宋卫东 杨虹 杨达三 杨秀玲
杨战河 陈兴国 陈奕文 张夫也 张树华 张煜明 汪涵煦 武奎英 周增炎
赵永康 倪作仁 贾荣建 高大鹏 曹望智 谢泽南 谢秀 程志庆 靳河
谭耀华 潘强 滕英

参加本册编写的人员:

《美术鉴赏》张煜明 张夫也 杨虹

《素描》谢秀

《教学简笔画》谷高潮

《图案基础》张树华 潘强

《平面设计》潘强

《书法》李鑫华

责任编辑: 刘东辉

版式设计: 刘东辉 马世良 刘云丽

说明

这套中等师范学校美术教科书是受教育部师范司委托修订的。是在全国师范教育改革的新形势下，经过原1993年版试用教科书六年来的试用，在调查、研究、总结的基础上，依据《三年制中等师范学校美术教学大纲(修订稿)》，充分考虑到全国中等师范学校的教学实际和培养目标的需要而修订的。内容包括美术鉴赏、美术教育理论、绘画、美术设计、泥塑、书法六类，按年级分段，综合编排。教材编写考虑了弹性，既供全国三年制中等师范学校使用，也供四五年制学校使用。

这套教科书编写的指导思想是：一、坚持四项基本原则，适应我国社会主义现代化建设发展的需要；二、遵循教育面向现代化、面向世界、面向未来的战略思想，在教材内容和教学的编排上，民族传统文化教育和现代设计教育并重，注重艺术情感潜移默化的养成，突出审美能力、创新精神、创造能力和形象思维能力的培养，切实贯彻教育方针，加强素质教育；三、培养学生热爱社会主义祖国，热爱中国共产党，热爱小学教育事业的理想和情操，培养他们的职业道德，根据中等师范教育的规律与特点，优化知能结构，理论联系实际，科学合理地安排教学内容，使学生了解儿童美术心理和小学教育教学的基本规律，培养他们适应小学教育、教学需要的美术基本技能和适应多学科教学的能力。

确定教学内容的原则是：一、选择能够激发学生爱国主义情感和具有教育意义的优秀美术作品，把进行思想品德和情操的教育放在首位；二、选择具有审美价值的教学内容，通过各种美术实践活动，提高学生的审美素养和审美能力；三、精选美术专业需要的、并适合小学教师素质提高和可持续发展的双基内容；四、根据小学教师的职前教育特点，选择教学内容；五、为学生选择能适应现代社会生活和生产需要的内容，使学生能将所学到的知识，在一定程度上服务于社会生活。

本套教科书的编写得到了教育部师范司和体育、卫生与艺术教育司的支持。在编写过程中，得到了中央美术学院、中央工艺美术学院、中央教育科学研究所、首都师范大学美术系、东北师范大学美术系、湖南师范大学美术系的著名专家、学者，还有各省、市、自治区教委师范处、教研室和各地师范学校美术中心教研组长及广大师生的支持。艺术教育界的一些专家、学者对教材体例提出了修改意见，另外，本书《平面设计》中部分文字和图例由刘巨德、黄刚、陈菊盛先生提供，在此对以上领导、专家、学者和广大师生对中等师范美术教育的支持，表示衷心感谢。

本书图稿除作者提供外，部分图稿选自有关出版物，未能一一注明，在此一并致谢。有的作者因难以事先联系，但其作品确有利于教学，故予以使用。待本书出版后，请有关作者及时与我们联系，以付稿酬。

美术鉴赏

第一课	美术的种类及特点	一课时	2
第二课	美术鉴赏常识	一课时	16
第三课	工艺美术鉴赏	四课时	24
第四课	中国民间美术鉴赏	二课时	42

素描

第一课	素描基本知识	二课时	58
第二课	构图	一课时	66
第三课	几何体的切割与组合	一课时	70
第四课	透视	二课时	72
第五课	单个石膏几何体写生	二课时	74
第六课	石膏几何体的组合写生	二课时	76
第七课	单个实物写生	二课时	78
第八课	实物的组合写生	二课时	80
第九课	石膏动物写生	四课时	82
第十课	石膏人像写生	四课时	84

附:

学习提示(自读)

- 一、学习目的
- 二、学习重点
- 三、学习建议
- 四、参考资料

教学简笔画

第一课	器物画法	二课时	93
第二课	植物画法	二课时	100

附:

景物(选学)

- 一、自然景象
- 二、建筑

图案基础

第一课	图案与生活	二课时	114
第二课	图案的造型	三课时	124
第三课	平面图案的构成	二课时	132
第四课	图案的色彩基础知识	一课时	148
第五课	图案常用的配色方法	四课时	152
第六课	主调与层次	四课时	156

平面设计

第一课	平面设计(一)	四课时	158
第二课	平面设计(二)	四课时	176

书法

第一课	古文字阶段的汉字书体(自读)	190
第二课	今文字阶段的汉字书体(自读)	197

注: 前二课可学生自读, 教师安排一课时总结、答疑。

第三课	魏晋南北朝时期的楷书	二课时	203
第四课	隋唐时期的楷书	二课时	209
第五课	中晚唐和宋元时期的楷书	二课时	213
第六课	草书	二课时	217
第七课	行书	三课时	226

美术

中等师范学校教科书（试用本）

第一册

人民教育出版社美术室 编著
人民教育出版社 出版

第一课 美术的种类及特点 一课时

什么是美术？美术一般都包括哪些种类？它们都有什么特点？让我们随着本课的学习，共同探索这些问题的答案。

▼ 李白行吟图（中国画 写意人物） （宋）梁楷

美术 是用特殊的物质材料和手段，通过塑造平面或立体的视觉艺术形象，反映社会生活、表达作者思想情感和审美感受的艺术。根据其所体现的特点，也被人们称之为“造型艺术”、“视觉艺术”或“空间艺术”。

美术的种类 美术的种类，一般人常常误解为只是绘画和雕塑。其实不然，根据美术的含义，按照空间、物质及作品特征，美术的种类应该包括：绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术。

根据美术的含义，可以看出美术有这样几个方面明显的特点。

造型性。是指美术无论是立体造型还是平面造型，是具象造型还是抽象造型，都是通过塑造的一定形象反映客观世界，表达作者感受。造型是美术艺术形象的基础，造型性是美术的主要特征。无论是何种美术形式，它都是以塑造形体为前提。美术作品的创作不能脱离造型，如果脱离了造型就取消了形象，同时也取消了作品本身。

可视性。指美术作品是通过视觉被人感知的。美术形象在感知方式上的可视性，是其艺术形式结构的第一属性。因为以造型为基础的美术形象，是具有一定形体的，而这种形体总是诉诸于人的视觉而构成视觉形象。

空间性。同样由于美术作品在表现手段上的造型特点，就使它具有了空间的属性，因为这种可视的形体又总是要存在于一定的空间。不是存在于三度空间，便是存在于二度空间，造型性、可视性和空间性，这在美术中是紧密联系在一起的整体制约关系。只是在不同的美术形式中，造型的存在形态有所差别。例如雕塑、建筑和部分工艺美术的造型，就体现为真实的三度空间，呈现为实在的立体状态。而绘画与另一部分工艺美术的造型则存在于二度空间之中，其中有些表现出立体、空间的感觉，也是由于通过自身形式特有的表现手段，使人产生的一种由视觉幻化而成的幻象。

物质性。指任何门类的美术作品，都是运用一定的物质材料完成的，否则可视的艺术形象便无法塑造。文学所塑造的形象，不会因为是用钢笔或毛笔写在宣纸或道林纸上而改变，但美术形象的创造却是和具体的物质材料直接联系着的。正是由于使用毛笔、宣纸和墨，才可产生中国画所特有的笔情墨趣。同样，人们在欣赏雕塑时，材料的物质属性也体现出了相得益彰的材质美。所以马克思就说过：“颜色和大理石的物质特性不是在绘画和雕刻的领域之外。”这就证明了物质材料及工具本身也构成了美术作品审美价值的重要因素。

美术的不同艺术形式，除共同特征之外，它们又有自己的特殊性。它们之间还存在着一些明显的差别，从而构成绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术的各自特点。

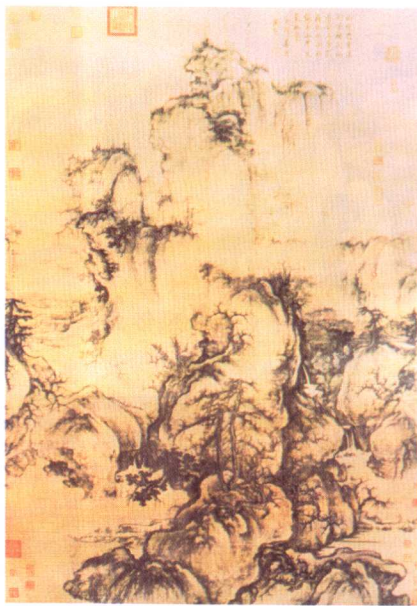
绘画 绘画是美术的一种最主要的艺术形式。它是使用刀、笔等工具，颜色、墨等物质材料，运用色彩、线条、明暗及透视、构图等基本手段(即绘画要素或称绘画语言)在二度空间内塑造可以直接看到的艺术形象，反映社会生活，表达作者思想感情和审美感受的艺术。

绘画的种类、形式异常丰富，它有几种不同的分类方法。

一般从技法和材料上来分，它可以分为：中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。当然它们其中每一类还可有一些更具体的分类，如中国画还可分为工笔画、写意画和兼工带写等。版画还可以分为木刻、铜版画、石版画、丝漏网版画等。

► 早春图(中国画 山水)(北宋)郭熙

▼ 英姿万古(中国画 工笔花鸟)田世光

► 伊莎贝拉肖像(油画 人物肖像)(佛兰德斯)鲁本斯

▲ 花篮(油画 静物)(荷兰)凡·豪森

▲ 农民舞会 (油画 风俗画)
(尼德兰) 布鲁盖尔

▲ 札什伦布寺 (油画 风景) 吴冠中

▲ 刘少奇与安源矿工 (油画 历史画) 侯一民

▼ 召唤 (石版画) (美国) 肯特

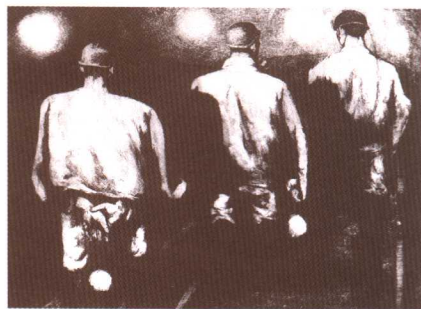

▼ 神道 (丝漏网版画) 张桂林

▲ 初踏黄金路（套色木刻）李焕民

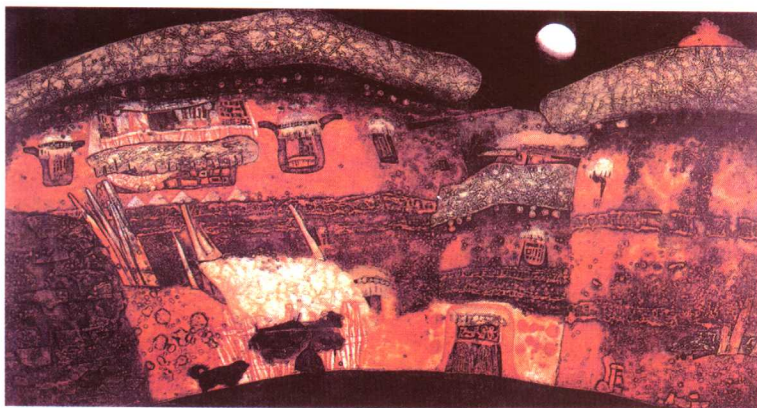

▲ 矿工（铜版画）谭平

▲ 水乡小景（水彩画）吴冠中

▼ 手的素描（意大利）达·芬奇

▲ 冬窝子（纸版画）陈强

从描绘的题材内容来分，一般分为肖像画、风景画、静物画、风俗画和历史画等。由于不同的物质材料和工具都可以被这几种绘画所采纳，交叉起来便还产生这样的分类，如油画肖像、油画风景……水彩肖像、水彩风景……其他画种也是如此。

从表现形式和功能上，人们习惯把绘画分成宣传画(招贴画)、年画、漫画、连环画、组画、插图等。

▲ 戏剧人物(速写) 叶浅予

▲ 人到中年(连环画) 尤劲东

▲ 过新年(年画) 山东杨家埠

◀ 甲午风云(电影招贴画)

雕塑 雕塑又被人们称为雕刻。它是因使用雕和塑的制作方法而得名的。雕塑是以各种可塑的(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。

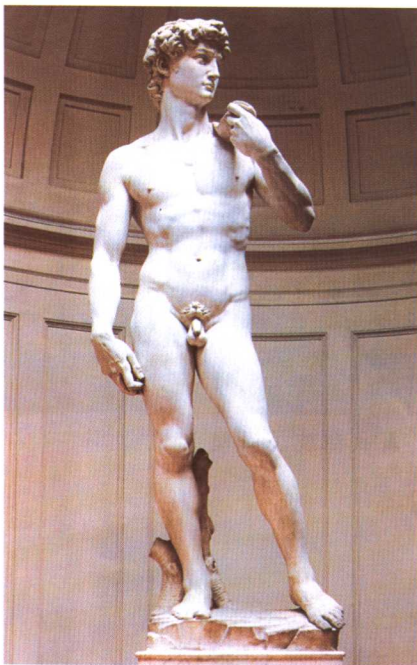
雕塑与绘画同属造型艺术,但却有着明显的差别。这主要反映在雕塑的实体性、单纯性与较突出的材质美上。绘画也能表现出一定的立体感、空间感,但这只不过是运用了某种造型手段,在二度空间的平面上给观者一种幻象而已,并没有实体性。而雕塑是用坚实的物质材料,直接塑造出来实实在在的形体,不仅可视,而且可以触及。这种实体性提供了雕塑可多角度观赏的品格。再有,由于雕塑主要以实体性的形体造型为艺术语言,因而使它在题材选取上受到很大的限制。它不能像绘画那样直接描绘人物活动的环境;除一些带有情节性的浮雕外,一般也不适宜直接再现人物之间、事物之间的复杂关系和事件的发展过程。它只能选择那些最有概括性的最富表现力的瞬间形体动作与表情来塑造形象。这种形象的单纯性,既是雕塑的长处,也是它的局限。正因为如此,雕塑的“以少胜多”及为欣赏者所留有的进行审美想像和思索的广阔余地,常为人们所折服。由此也可见单纯并非单调,实际上,单纯也是与丰富、完整相关联的一种美。另外材料的质地美,在雕塑艺术中占有很重要的一个方面,形成了雕塑的另一个显著特点。大理石的洁白如玉、光洁细腻,青铜的浑朴、凝重,木材的木纹肌理等,与雕塑造型有机结合在一起,产生一种相得益彰的特殊艺术效果。所以,在雕塑创作之始,根据作品特定的内容

和要取得艺术效果，选择适当的、富有审美表现力的物质材料，使它成为造型因素中的一个重要组成部分，历来为雕塑家所重视。这足以证明材质美对于雕塑的重要性。

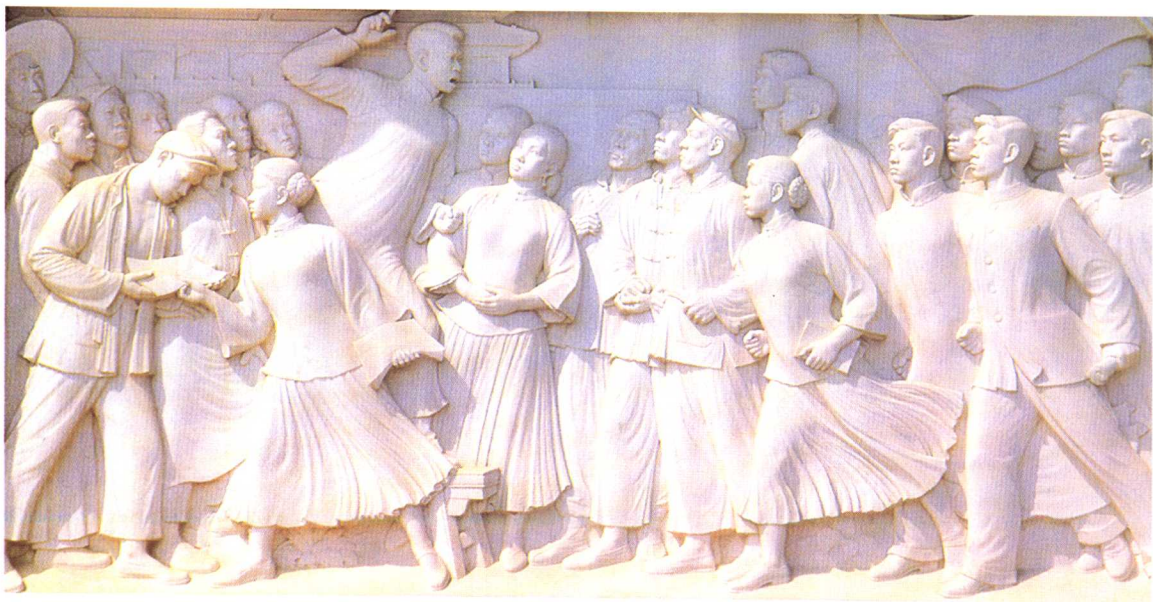
雕塑在形态上一般分为圆雕和浮雕两种。圆雕是指不依附于任何背景材料，可以四面观赏，完全立体的雕塑。浮雕是指在平面材料上雕塑出凸起形象的雕塑。浮雕又按表面凸起的厚薄程度，分为高浮雕和薄浮雕（又称浅浮雕或低浮雕）。米开朗基罗的“大卫”则是圆雕，人民英雄纪念碑座上的雕刻则是浮雕。

在使用不同质材和制作手段上，雕塑又分为雕与塑两大类，如石雕、木雕、砖雕等都属于雕类，塑主要是指泥塑（当然，有些雕塑，如铸铜雕塑、铸铁雕塑、水泥雕塑也都是先塑，然后翻制模具浇铸而成）。至于彩塑，是先塑胎而后敷彩做成的，它是我国传统雕塑艺术中的一种重要表现形式。

另外，按照雕塑的目的和用途，雕塑一般还分为：架上雕塑（如一般供展览或陈列的雕塑）、纪念碑雕塑（如人民英雄纪念碑浮雕）、园林雕塑（如城市小区花园中的各种雕塑）、建筑雕塑、实用装饰雕塑等。

- ▼ 大卫（圆雕）（意大利）米开朗基罗
- ▶ 铜奔马（铜雕）（东汉）
- ▼ 五四运动（浮雕）滑田友

▲ 收租院 (泥塑)

▲ 石麒麟 (石雕) (南朝 齐) 江苏

▲ 拉奥孔 (石雕) (古希腊)

◀ 供养菩萨 (彩塑) (唐) 敦煌

◀ 春风 (园林雕塑) 张德峰

▲ 被毁坏的城市（金属雕）

▲ 孝子故事（砖雕）山西

▲ 妮（木雕）司徒兆光

工艺美术 工艺美术是与人们物质生活、精神生活以及生产技术关系极为密切的一种美术形式。它通常分为实用工艺美术和特种工艺美术两类。所谓实用工艺美术，主要指形体结构经过装饰美化的生活实用品。故也被称为“日用工艺美术”，众多的生活用品，如陶瓷、织绣、家具乃至环境布置、商品装潢等，都属于实用工艺美术范畴。所谓特种工艺美术，主要是指经过工艺制作专供陈设观赏的工艺美术作品，也被称为“陈设工艺美术”，比如牙雕、玉雕、各种壁挂及装饰绘画等都属于特种工艺美术范畴。

▶ 玉跪式人（殷商）

▼ 龙首流净瓶（北宋）

▼ 掐丝珐琅三环尊（元）

▼ 金嵌珠天球（清）

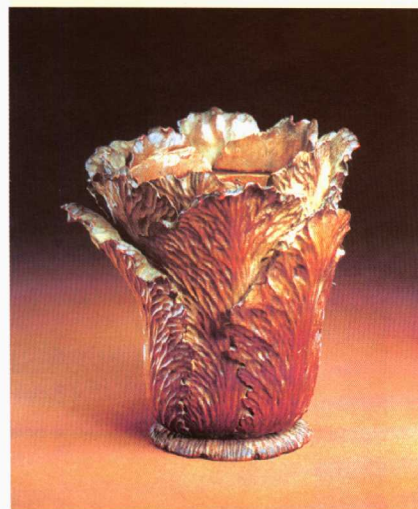

▲ 玻璃花瓶 (奥地利)

▲ 长信宫灯 (西汉)

▼ 封锡爵竹雕晚菘形笔筒 (清)

▲ 凤冠 (明)

▼ 护肤品

在整个美术家族中,恐怕要属工艺美术的种类最为丰富了,它渗透到人们生活的各个方面,毫不夸张地说,几乎在人们的衣、食、住、用、行的各个方面都存在着形形色色的工艺美术,如陶瓷、搪瓷、染织、刺绣、编织服装、家具、玩具、漆器、镶嵌以及商业美术、工业品造型、环境美术、室内设计、书籍装帧等等数不胜数。随着人们生活的发展,生产技术的发展,又将产生新的工艺美术种类,那么工艺美术种类的丰富众多就容易理解了。

▲ 云纹漆钟 (漆器) (前汉)

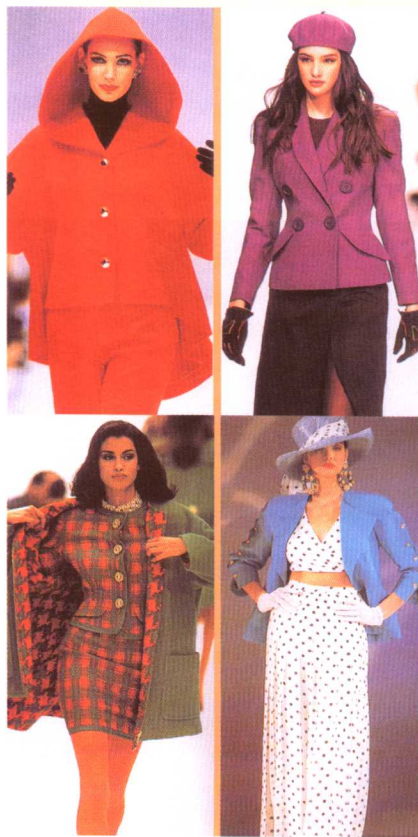
▲ 人首马身纹裤 (汉)

▼ 共产党宣言 (书籍装帧) 吴勇

▲ 香水

▼ 服装设计

▲ 西奥多拉王后像 (拜占庭)

▲ 室内环境设计

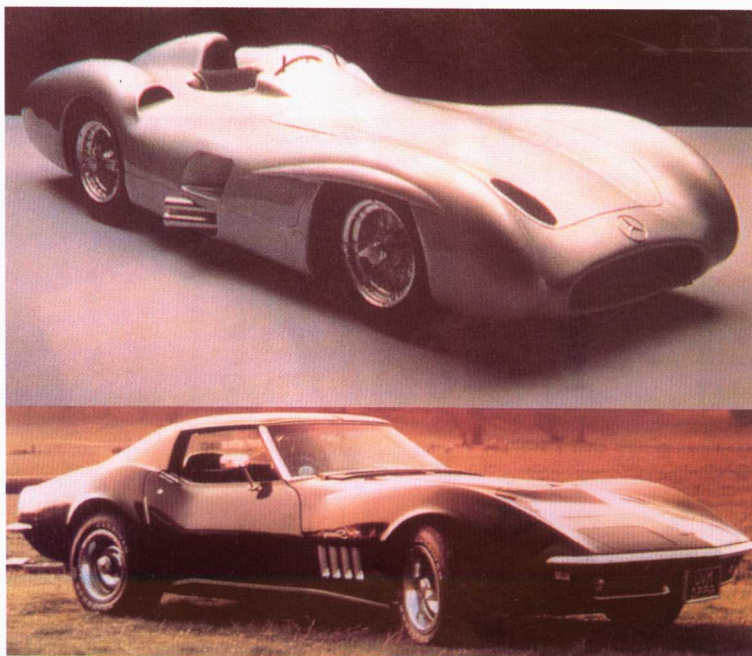

▼ 凳子 (法国)

▶ 水壶设计
聚酯树脂桌子 (意大利)

▼ 现代汽车造型

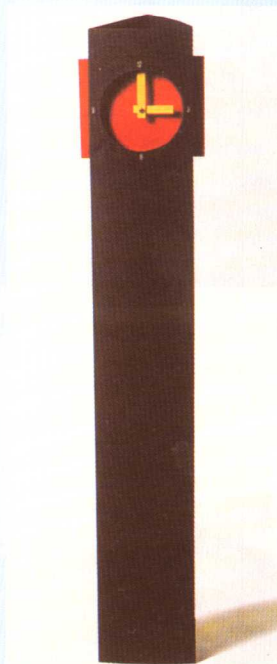

▶ 液晶电脑监视器

▲ 水龙头设计

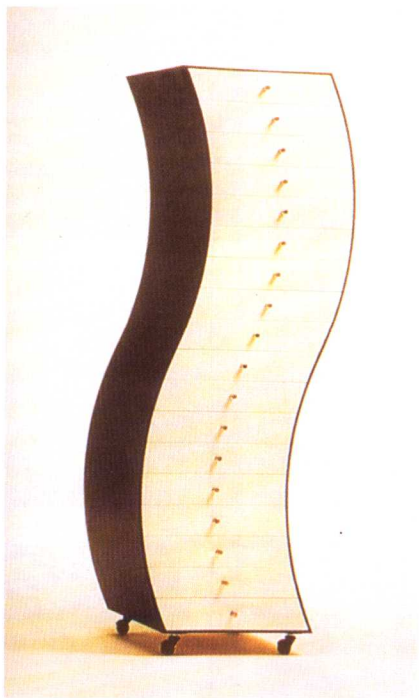
▶ 桌面或地面用钟塔

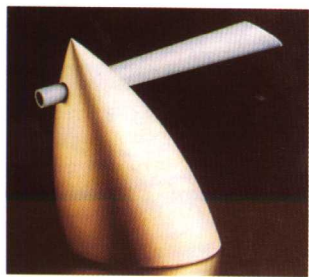
▼ 阿娃锁

▼ 抽屉柜 (日本)

▼ 水壶 (法国)

▼ 电熨斗设计

