

高校教材

教师教育精品教材·学前教育专业系列

美术基础

——造型与鉴赏

陈小珩 / 主编

Art Fundment

图书馆

华东师范大学出版社

J43
2

教师教育精品教材·学前教育专业系列

美术基础

MSJCZXYJS

造型与鉴赏

陈小珩 主编

 华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术基础——造型与鉴赏/陈小珩主编. —上海:华东师范大学出版社,2009

教师教育精品教材. 学前教育专业系列

ISBN 978-7-5617-7172-3

I. 美… II. 陈… III. 美术—师范大学—教材 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 154369 号

教师教育精品教材·学前教育专业系列

美术基础——造型与鉴赏

主 编 陈小珩

责任编辑 赵建军

责任校对 林文君

装帧设计 黄惠敏

出版发行 华东师范大学出版社

社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062

电话总机 021-62450163 转各部门 行政传真 021-62572105

客服电话 021-62865537(兼传真)

门市(邮购)电话 021-62869887

门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口

网 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 苏州市永新印刷包装有限责任公司

开 本 787×1092 16 开

印 张 15.25

字 数 257 千字

版 次 2009 年 9 月第 1 版

印 次 2009 年 9 月第 1 次

印 数 4100

书 号 ISBN 978-7-5617-7172-3/G·4143

定 价 39.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

序

学前教育专业《美术基础》是为了适应现代学前教育形势的需要,推动学前教育专业高层次师范教育的发展和完善编写的。它既是学前教育专业美术教学的教科书,又是幼儿教师素质教育必备的通识教育教材。

学前教育是基础教育,是每一个公民接受教育的起点。学前儿童的教育是否成功,不仅关系到个体精神、身体的健康发展和完善,更关系到整个社会的进步和发展。其中幼儿的美术教育又是学前教育中重要的组成部分。

美术教育是人类最早的文化教育门类之一,是人类社会一项重要的文化素质教育活动,历来是幼儿园教育活动的重要内容。近年来,随着幼儿园课程的改革,美术活动仍然占据着重要的地位,成为幼儿园教育中必不可少的教学内容。教师必须以美术的要素为纲,有系统、有顺序地组织和设计美术活动。这就要求我们在培养未来的幼儿教师的工作中,加强美术理论和美术能力的教育,使未来的幼儿教师具备欣赏美、创造美和传播美的能力,使他们更加适应幼儿教育发展的需要。

为了加强学前教育专业美术课程的建设,使美术课成为培养幼儿教师师范生综合素质和能力、造就创新型幼儿教育人才的重要课程,我们编写了这本《美术基础》。编写中,我们以科学发展观为指导方针,坚持学前教育专业学生的素质教育、美术能力教育和幼儿美术教育相结合的原则,根据学前教育专业美术基础教育的规律和特点,注重基础教育与实际应用的紧密联系,注重学生综合能力的培养,突出学生审美能力、创新精神、创造能力以及整体艺术素质的提高。对教学内容和课程知识结构,我们进行了新的探索和优化整合,融合了现代幼儿教育发展的教学内容,强调美术教学的基础性、针对性和实效性,力求将科学性、知识性、通俗性和趣味性融为一体,同时也力求兼顾美术作为一门特殊技能的特点,让学生在美术教学中开拓视野、陶冶情操、增长知识、提高动手能力和创造能力,在学习美术基本理论和基本技能的同时,掌握幼儿美术教育的基本规律。本书信息量丰富、图文并茂,希望能成为幼儿园美术教育活动的参考资料和幼儿园美术教师的自学教材。

本教材共分两册,以美术的基本理论知识和具体实践练习为主线,重点加强

学生的美术基本技能的训练,提高他们的综合素质和综合实践能力。

第一册“造型与鉴赏”分两个板块,第一板块为美术基础知识和中外美术作品鉴赏,其中美术基础知识包括介绍美术的概念、美术的分类及其艺术特质、美术的功能、美术造型语言的基本要素等4个单元内容;中外美术作品鉴赏包括中国画、油画、雕塑、壁画、工艺美术、建筑、中国书法、西方现代艺术等8个单元内容。重点介绍美术常识和基础理论知识,结合鉴赏中外美术作品,重在培养学生对美术的理解和认识,增强学生的审美鉴赏能力。第二板块为素描和色彩,其中素描包括美术造型的基本要素、线与造型、明暗素描的造型要素和简笔画等4个单元内容,主要以培养学生基本造型能力的实践练习为主,结合素描造型的基础理论知识学习,培养学生的美术动手能力。色彩包括色彩的形成与基本要素、色彩的调配与应用、装饰色彩的运用等3个单元内容,主要是让学生认识色彩、了解色彩的功能和掌握色彩的基础知识,在学习实践中运用色彩规律来动手表现色彩。

第二册“设计与应用”主要包括了平面设计、手工制作和幼儿园综合应用美术三个板块的教学内容。其中平面设计包含基础图案、美术字、幼儿园板报设计、招贴画设计和教学挂图的设计与绘制等5个单元内容;手工制作包含纸工、泥工、布玩具制作、粘贴画、版画、贺卡设计和综合材料手工等7个单元内容;幼儿园综合应用美术包括面具与头饰、幼儿园环境布置、节日装饰制作和幼儿园舞台美术等4个单元内容。本册内容重点培养学生的综合实践能力,以适应幼儿园的教学实践工作。

本书是集体合作的成果,具体分工如下:第一册:第一章、第二章,陈小珩;第三章,黄立安;第四章,胡知凡。第二册:第一章,程卓行;第二章、第三章,张曦敏。全书最后由陈小珩统改、定稿。

本书在编写过程中参照近几年全国各高等师范院校学前教育专业美术教育的教学特点和经验,并吸取了有关教材的优点,在听取广大教师、学生的意见与要求后进行编写。本教材在编写过程中还得到众多美术教育界同行、领导的热忱帮助和支持,在此一并表示感谢。然而,由于时间仓促、水平有限,这本教材难免存在着不足之处,还需要在教学实践中不断改进和完善。也非常欢迎第一线的教师提出不同的建议和意见,以便在以后的修订中及时改进。

陈小珩

2009年4月6日于上海师范大学

目 录

第一章 走进美术——美术常识	1
第一节 美术概况	2
一、美术的基本概念	2
二、美术的分类及其艺术特质	10
三、美术的功能	60
第二节 美术的造型语言	67
一、线条与形体	68
二、明暗与空间	70
三、色彩与情感	72
四、材质与肌理	75
第三节 美术的组织原理	77
一、均衡与和谐	77
二、对比与统一	78
三、节奏与韵律	79
四、比例与分割	81
第二章 巧用黑白——素描基础	84
第一节 素描的基本知识	85
一、什么是素描	85
二、素描工具材料的性能与使用方法	94
第二节 线条造型	95
一、线条与造型	95
二、生活与速写	99
三、线的造型——结构素描	106
第三节 明暗造型	113
一、光与明暗	113
二、明暗素描的基本要素	116

三、明暗的表现方法	117
四、明暗素描参考图	124
第四节 简笔画	135
一、简笔画概述	135
二、简笔画的造型原理	136
三、简笔画的表现方法	139
第三章 感受色彩——色彩基础	155
第一节 色彩的形成与基本要素	155
一、色彩的形成	155
二、色彩的心理与情感	159
三、色彩的要素与色性	165
第二节 色彩的调配与应用	168
一、画面与色调	168
二、同类色的运用	170
三、对比色的运用	171
四、色彩的使用方法	173
第三节 装饰色彩的运用	176
一、装饰色彩的调和规律	177
二、装饰画	180
三、儿童画	186
四、儿童美术与卡通画	188
第四章 领悟艺术——中外美术鉴赏	195
第一节 中国画的特点及赏析	195
一、中国画的特点	195
二、中国画名作赏析	196
第二节 油画的特点及赏析	202
一、油画的特点	202
二、油画名作赏析	203
第三节 雕塑的特点及赏析	206
一、雕塑的特点	206
二、雕塑名作赏析	207
第四节 壁画的特点及赏析	212

一、壁画的特点	212
二、壁画名作赏析	213
第五节 工艺美术的特点及赏析	216
一、工艺美术的特点	216
二、工艺美术名作赏析	217
第六节 建筑的特点及赏析	219
一、建筑艺术的特点	219
二、建筑名作赏析	220
第七节 中国书法的特点及赏析	226
一、中国书法艺术的特点	226
二、中国书法名作赏析	227
第八节 西方现代艺术的特点及赏析	229
一、西方现代艺术的发展特点	229
二、西方现代艺术名作赏析	231

第一章 走进美术—— 美术常识

MSJC

“文化进步的国民,既要实施科学教育,又要普及美术教育”

——蔡元培

本章导引

美术是人类文化史上最古老的一个艺术门类,它既是一种文化修养,也是一种特殊的技能。美术的领域是极其广阔的,随着人类社会的发展,美术日益成为众多艺术门类中最丰富多彩的艺术类别。走进美术,全面了解美术的基础知识,不仅能提高我们自身的艺术修养,同时也能弥补我们在美术专业素养方面的欠缺,培养美术表现的综合能力。在幼儿园教育中,美术除了对儿童进行美术能力的培养与审美教育以外,还以自身独特的优势,对促进儿童心理、智力等方面的发展起到重要的作用。

本章要点提示

1. 探索 and 了解美术的基本特性。
2. 学习了解美术的种类及其不同的艺术特质。
3. 了解美术的功能及其对素质教育的重要作用。
4. 学习美术造型语言的基本要素,了解造型语言的不同表现形式。
5. 学习了解美术的组织原理,掌握美术形式美的规律。

第一节 美术概况

“艺术是生命的最高使命和生命本来的形而上活动”

——尼采

一、美术的基本概念

(一) 美术的定义

美术,又称为造型艺术、空间艺术和视觉艺术,是一种再现性空间艺术,是一种静态的视觉艺术;它是运用各种不同的物质材料(如布、纸张、颜料、泥石、木材等),通过塑造静态平面的或立体的视觉形象来反映社会现实生活和表现艺术家思想情感,并带给人美感享受的艺术形式。目前我们所讲的“美术”,一般包括绘画、雕塑、摄影、书法篆刻、工艺美术、建筑园林艺术等种类。

“美术”这一名词,最早源于古罗马的拉丁文“ART”。欧洲17世纪文艺复兴时期以后开始使用这一名词时,还是泛指具有美学意义的绘画、雕塑、文学、音乐等,以区别于具有实际用途的工艺美术。在我国,直到“五四”新文化运动后才开始普遍运用这一名词。当蔡元培最初使用“美术”这个名词时,也是广义上的概念,其中还包括着诗歌和音乐。以后才逐渐把“美术”从“艺术”的概念中分离来,把“艺术”作为一切艺术门类的总称,指用不同的形象化手段来反映自然和表达社会意识的一门大学科,涵括了文学、美术、音乐、舞蹈、戏剧、影视等多个门类。

当美术和其他艺术相结合时,还可以极大地丰富其他艺术的表现力,如舞台美术对丰富音乐、舞蹈、戏剧艺术的表现作用。另外,美术和现代科学相结合,又能够派生出新的艺术门类,如三维动画、电脑美术等。

(二) 美术的基本特性

美术之所以又被称为造型艺术、空间艺术、视觉艺术,就在于它的审美基本特性主要体现在造型性、视觉性、空间性和静态性等四个方面。

1. 造型性

造型性是美术最基本的特性。所谓造型,就是塑造客观事物的形象,中国古

代画论中称“应物象形”(南齐谢赫的六法论)。它是指艺术家运用一定的物质材料和艺术形式,塑造出欣赏者可以直接感受到的艺术形象。比如绘画是用线条、块面、色彩等在二维空间里塑造形象(图1-1,图1-2,图1-3);摄影是用影调、色调在二维空间里塑造形象(图1-4);雕塑则是运用泥土、木头、石材等材质在三维空间里塑造出具有实在物质性的艺术形象(图1-5)等等。

造型性的含义相当广,如有立体造型,也有平面造型;有色彩造型,也有黑白造型;有具象的造型(图1-6),也有抽象的造型(图1-7),还有具象与非具象并存的现代造型艺术等形式(图1-8)。

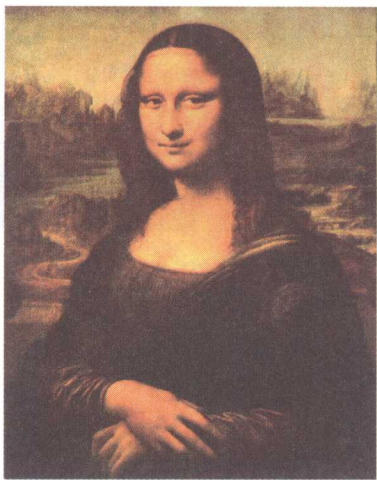

图 1-1 《蒙娜丽莎》(油画) 达·芬奇

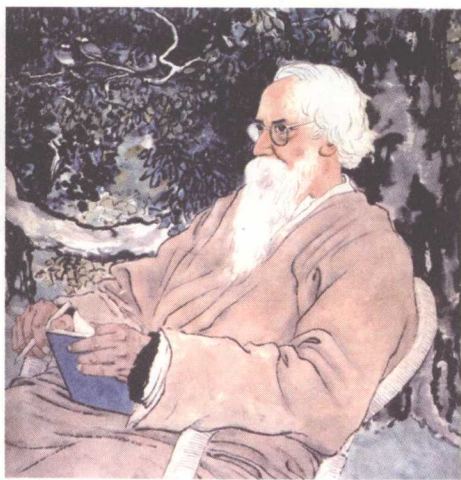

图 1-2 《泰戈尔》(中国画) 徐悲鸿

图 1-3 《狼牙山五壮士》(油画) 詹建俊

图 1-4 摄影的影调效果

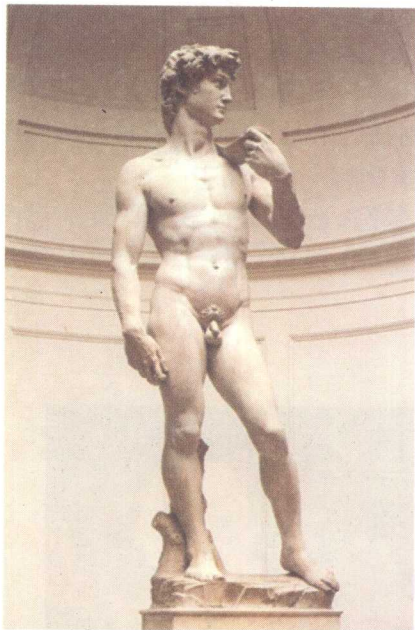

图 1-5 《大卫》(雕塑) 米开朗基罗

图 1-6 《打阳伞的女人》(油画) 莫奈

图 1-7 《王与后》(雕塑) 亨利·摩尔

图 1-8 现代派雕塑 达利

美术的造型性,突出表现在美术作品擅长于反映客观事物可视的外部形象。但是美术的任务并不局限于仅仅是逼真地再现外形,而是要通过对物象外形的塑造,深刻地反映事物内在的精神气质和表现人们丰富复杂的内心情感世界。中国画论中讲求“以形写神”、“形神兼备”,强调注意处理好艺术表现中的“形似”与“神似”的关系,就是对美术造型性中艺术本质规律的深刻论述(图1-9)。

2. 视觉性

“因为绘画依靠视觉,所以,它的成果极容易传达给世界上一切世代的人”

——达·芬奇

图1-9 《佛家弟子》(中国画)
邵梦龙

由于美术塑造的艺术形象是用一定的物质材料固定下来的客观实体,这使得它具有一种直观性和具体性的特点,“视觉性”就成为美术的又一重要的特性,美术的创造与欣赏都是通过视觉来完成的。

艺术家通过视觉感官并借助于相应的造型手段,才能创作出可视的美术作品,用于反映社会现实生活和表现自己的思想情感(图1-10,图1-11)。

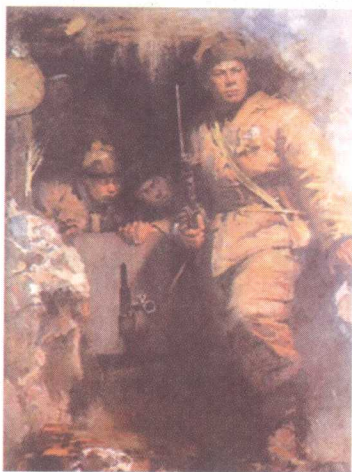

图1-10 《出击之前》(油画) 何孔德

图1-11 《向阳》(中国画) 陈小琦

观赏者在欣赏美术作品时,也不需要像欣赏文学作品那样必须通过语言文字的中介,只要凭借视觉感官就可以直接感受到作品中艺术形象所传达的丰富隽永的视觉美感,从而产生审美愉悦,而且十分具体、一目了然(图1-12)。

视觉性这一特性使得美术作品比其他任何艺术都具有明白易懂的优点(图1-13)。

图1-12 《舞蹈》(雕塑) 卡尔波

图1-13 韩美林

3. 空间性

美术作品是运用一定的实体性物质材料(如布、纸、颜料、石头、木头、金属等),在不同的空间里塑造出可为视觉直视的艺术形象,所以空间性便成为美术的又一重要特性。

根据艺术形象所占有的空间维度,我们把美术的审美空间特征分为二维空间和三维空间。二维空间是指在长和宽两个维度的平面空间中创造艺术形象,如油画在平面的画布上表现艺术形象。所以又把表现二维空间关系的美术称之为平面艺术,它主要包括绘画(图1-14)、书法、摄影、平面设计等。三维空间则指创造的艺术形象与物质世界处于同一空间,具有长度、宽度和深度的三个维度

关系。我们常指的表现三维空间的美术主要包括雕塑、建筑(图 1-15)以及现代艺术中的装置艺术等美术形式。

图 1-14 《夜巡》(油画) 伦勃朗

图 1-15 圣约翰大教堂 拉特兰

具体来说,在二维空间的平面上表现艺术形象的绘画,其空间性质是运用透视、色彩、明暗等艺术表现手法,通过视觉的感受,在平面上产生立体空间的效果(图 1-16,图 1-17,图 1-18);而具有三维空间性质的雕塑、建筑,除了依靠视觉感受到其本身具有的立体空间以外,还可以依靠触觉和运动觉去感受艺术形象的空间感(图 1-19,图 1-20)。

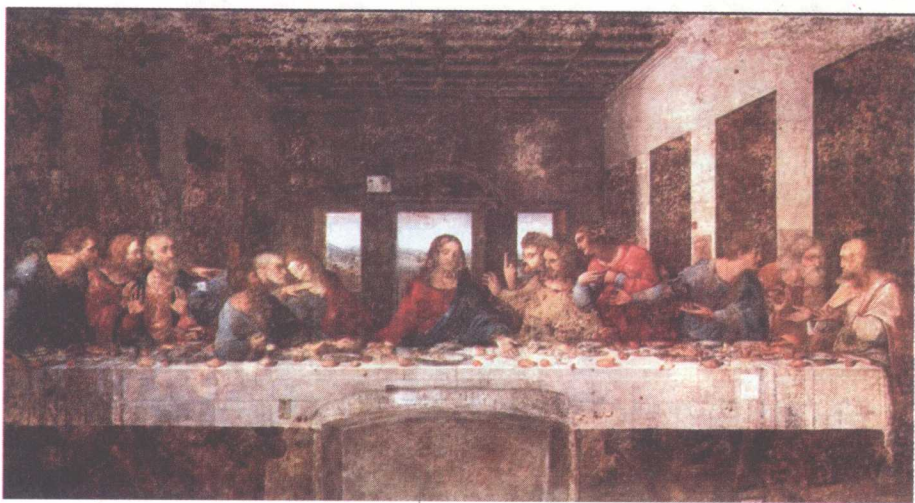

图 1-16 《最后的晚餐》达·芬奇

图 1-17 莫奈的风景画

图 1-18 《周庄》(油画) 陈逸飞

图 1-19 雕塑

图 1-20 米兰大教堂

4. 静态性

美术从本质上讲,是属于空间的静态艺术,它不具备时间因素,不适于表现事物的运动和过程,只能塑造静态的凝固不变的空间形象。然而,客观世界的一切事物都是处在时间与空间之中,根本不存在绝对静止不变的事物。因此,美术就必须从物质世界的时间性中摆脱出来,抓住客观事物发展过程中的某一瞬间形象或艺术形象的表现动态过程中某一瞬间的活动形象,寻求恰当的表现形式,用美术的物质材料和艺术语言把它们固定下来。这就是美术作品具有的一种独特的、瞬间性的静态性特性(图 1-21)。

图 1-21 《掷铁饼者》(雕塑) 古希腊

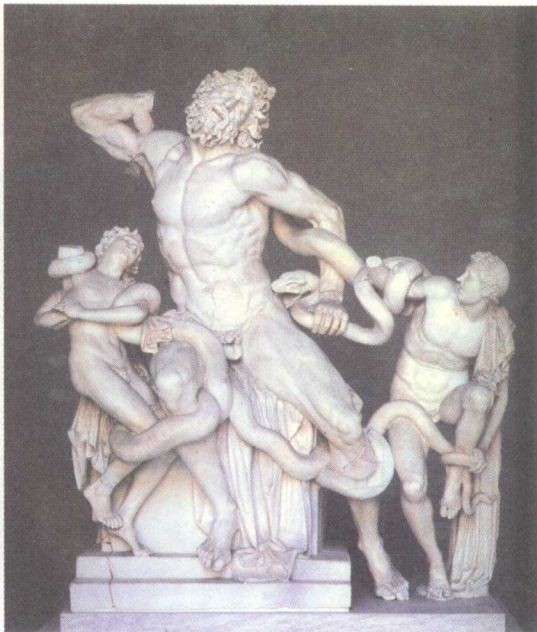

图 1-22 《拉奥孔》(雕塑) 古希腊

选择和捕捉这种静态的、最精彩的瞬间,是艺术家在创作过程中至关重要的一个课题。德国美学家莱辛指出,最佳的、最有价值的一瞬间,应该选取表现情节高潮顶点之前的那一顷刻。因为,“在整个过程中,最不能显出这种好处的莫过于它的顶点。到了顶点就到了止境,眼睛就不能朝更远的地方去看,想象就被捆住了翅膀,因为想象跳不出感官印象,就只能在这个印象下面设想一些较软弱的形象,对于这些形象,表情已达到了看得见的极限,这就给想象划了界限,使它不能向上超越一步”。因此,“最能产生效果的只能是可以让想象自由活动的那一顷刻了,我们愈看下去,就一定在它里面愈能想象出更多的东西来”(图 1-22)。^①

静态性既是美术的一个审美特性,也是美术造型的一种局限。也正是由于这个局限,促使美术创作不得不依靠感性知觉的联系作用,以静动,选取事物运动变化过程中最精彩的瞬间,去创造鲜明、突出和高度概括的视觉形象,并通过视觉形象的刻画与暗示,诱导和调动观赏者的体验、联想,从而形成了美术独特的艺术魅力(图 1-23)。

① 莱辛:《拉奥孔》,人民文学出版社 1979 年版,第 18—19 页。