

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

美术 与幼儿美术创作

MEISHU YU YOUER MEISHU CHUANGZUO

主编◎丁 华 周 燕

东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

美术与幼儿美术创作

961

主 编：丁 华 周 燕
编 者：丁 华 邵秋硕 王亚珺
徐 卉 褚 琴 周 燕

东北师范大学出版社
长 春

图书在版编目 (CIP) 数据

美术与幼儿美术创作/丁华, 周燕主编. —长春: 东北师范大学出版社, 2014. 7

ISBN 978 - 7 - 5602 - 9703 - 3

I. ①美… II. ①丁… ②周… III. ①学前儿童—
美术教育—高等职业教育—教材 IV. ①G613. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 176280 号

☐责任编辑: 刘昕鑫 ☐封面设计: 宣是设计

☐责任校对: 韩 啸 ☐责任印制: 刘兆辉

东北师范大学出版社出版发行
长春净月经济开发区金宝街 118 号 (邮政编码: 130117)

电话: 0431-85687213 010-82893515

传真: 0431-85691969 010-82896571

网址: <http://www.nenup.com>

东北师范大学出版社激光照排中心制版

北京市彩虹印刷有限责任公司印装

北京市顺义区顺平路南彩段 5 号 (邮政编码: 101300)

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

幅面尺寸: 185 mm×260 mm 印张: 14.5 字数: 277 千

定价: 45.00 元

前 言

近年来，随着我国幼教改革的不断深入，对幼儿教师的专业素质和能力也提出了越来越高的要求，掌握幼儿园美术教学需要的美术方面的技能技巧，并能学会根据不同的美术教学内容对幼儿的美术创作活动进行指导，是幼儿园教师专业素质和能力结构中不可缺少的重要组成部分。为了让未来的幼儿教师更好地掌握这些知识和技能，我们编写了《美术与幼儿美术创作》，它既可以作为五年制高职学前教育专业的教材，也可以作为学前教育专业大专层次的教材，同时可以作为幼儿教师、幼教工作者们的学习参考资料。

本书整合了幼儿美术创作的理论和实践方面的知识，具有理论性、实践性、操作性和可读性。全书共七章，第一、二、三、七章主要是介绍有关幼儿美术创作的理论，了解美术、儿童美术的特点，幼儿美术发展的阶段特点等，这是我们指导幼儿进行美术创作的前提。了解美术创作的总体的目标、内容和指导是幼儿美术创作的核心，解读儿童的美术作品更是可以丰富我们对儿童的认识，帮助大家树立正确的儿童美术教育观、儿童美术教育的活动观和评价观等。本书的第四、五、六章侧重于实践，在了解美术的形式语言的基础上，详细介绍如何指导幼儿平面造型创作和立体造型创作。

根据本课程特点，建议教学安排如下（仅供参考），共一学期 40 课时完成。

教学内容	教学课时
第一章 美术与幼儿美术	4
第二章 儿童美术能力的发展	4
第三章 幼儿美术创作的目标、内容和指导	2
第四章 形式语言与儿童美术创作	6
第五章 儿童美术平面造型创作与指导	12
第六章 儿童美术立体造型创作与指导	10
第七章 解读儿童美术作品	2

本教材的编写参考引用了国内外学者的一些论著，南京市太平巷幼儿园为本书第六章提供了大量的图片。此外，本书的编写和出版，还得到了编写组成员所在单位的大力支持和关心，在此一并表示感谢。

编者

2014年1月

目 录

第一章 美术与幼儿美术·····	1
第一节 美 术·····	1
第二节 幼儿美术创作 ·····	12
第二章 儿童美术能力的发展 ·····	21
第一节 儿童绘画能力的发展 ·····	21
第二节 儿童手工能力的发展 ·····	29
第三节 儿童美术欣赏能力的发展 ·····	32
第三章 幼儿美术创作的目标、内容和指导 ·····	40
第一节 幼儿美术创作的目标 ·····	40
第二节 幼儿美术创作的内容 ·····	44
第三节 幼儿美术创作的指导 ·····	47
第四章 形式语言与儿童美术创作 ·····	56
第一节 造 型 ·····	56
第二节 色 彩 ·····	68
第三节 构 图 ·····	76
第四节 线 条 ·····	85
第五节 图案与纹理 ·····	92
第五章 儿童美术平面造型创作与指导·····	105
第一节 油画棒画·····	106
第二节 水彩笔画·····	113
第三节 水粉画·····	116
第四节 线描画·····	122
第五节 刮蜡画·····	129
第六节 油画棒与水粉合用·····	133
第七节 剪纸画·····	137
第八节 剪贴画·····	144
第九节 水墨画·····	148
第十节 染纸画·····	152
第十一节 吹塑纸版画·····	158

第六章 儿童美术立体造型创作与指导.....	164
第一节 纸塑活动的创作与指导.....	164
第二节 泥塑活动的创作与指导.....	183
第三节 综合材料制作与指导.....	192
第七章 解读儿童美术作品.....	205
第一节 解读儿童美术作品的价值.....	205
第二节 解读儿童美术作品的原则.....	209
第三节 解读儿童美术作品的相关案例.....	216
参考文献.....	225

第一章 美术与幼儿美术

学习目标

1. 了解美术的四大类别，能初步学会欣赏一些美术作品。
2. 理解幼儿美术创作的本质、幼儿美术创作过程的特点。
3. 理解美术创作活动对儿童发展的价值。

案例导入

有这样一个故事，爸爸在纸上画了一条概念化的鱼让儿子照着画，可是孩子却在纸上画了很多歪歪扭扭的长短不一的线条来表示鱼。爸爸很生气，问儿子为什么不照着画，儿子回答说：“爸爸画的鱼是死的，不会动，而我画的鱼是活的。”一边说一边开心地学着小鱼游动的样子。这就是儿童美术创作的独特之处。儿童的美术活动和成人的美术活动的本质区别是什么呢？儿童在美术创作活动过程表现出哪些特点？本章将带领大家一起走进美术和儿童美术的世界。

第一节 美 术

一、艺术和美术

什么是美术？提到美术一词，我们常常会想到另外一个词——艺术。在西方，“艺术”和“美术”都是源于古罗马的拉丁文“ars”，泛指和“自然造化”相对立的“人工技艺”，比如绘画、雕塑、音乐、文学、戏剧等。直到今天，英语中的“art”仍然包含艺术和美术两层意思，既可以指音乐、舞蹈、文学、戏剧甚至电影等艺术门类，还可以指绘画、雕塑、工艺、摄影、建筑等视觉艺术。实际上，在西方及世界各国通行的做法是把我们今天所理解的“美术”叫做视觉艺术。

中华文明几千年的历史，不论是书面表达还是口头表达上都从未出现过类似英文艺术、美术的概念表述。从中国的五四运动开始，美术作为一个专门的名词开始被艺术家和教育家广泛使用。从此，在我国，“艺术”和“美术”两个概念开始逐渐分离开来，各自成为相对独立的系统。相对于美术而言，艺术是一切艺术门类的总称，它是用不同的形象化手段来反映自然和社会，表现人类情感的一门人文学科，它包罗了美术、音

乐、诗歌、舞蹈、戏剧、电影、书法等，也包括服饰、园林等很大的范围。艺术是人类感受美、表现美、创造美的重要形式，也是表达自己对周围世界的认识和情绪态度的重要独特方式^①。而美术，则专门用来指艺术的一个重要分支，即视觉艺术部分^②。

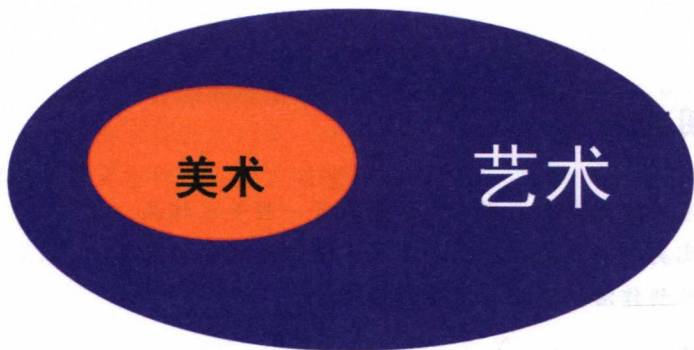

图 1-1 美术和艺术的关系

二、美术的主要类型

美术这一学科名称，在中国已存在和使用了一百多年。美术是指艺术家运用一定的物质工具和材料（如笔、纸、画布、泥土），通过一定的造型手段，在平面或立体空间塑造静态视觉形象的艺术。艺术家们通过美术创作活动表达自己的情感、对美的感受和自己的内心世界。

美术是一个比较宽泛的概念，凡是用造型手段塑造视觉形象的艺术都可以称作美术。包括绘画、雕塑、工艺美术、工业设计、建筑、园林、摄影、书法和篆刻等。其中最主要的是绘画、雕塑、建筑和工艺美术四大艺术门类。

（一）绘画

绘画是美术中最主要的一种艺术形式，是在平面上运用线条、色彩、形状、构图、造型等艺术语言塑造艺术形象，以此表达创作者审美感受的一种造型艺术。

绘画是一个庞大的体系，从不同的维度可以划分为不同的类型。最常见的分类维度有工具材料、作品题材、作品呈现形式以及地域等。

从工具材料的维度来分类，绘画一般可分为水墨画、油画、版画、水彩画、水粉画等。

从绘画的题材内容的维度来分类，绘画一般可分为人物画、风景画、静物画、动物画等。

从作品呈现方式的维度来分类，绘画一般可分为壁画、年画、漫画、宣传画、连环画等。

从地域的维度来分类，绘画一般可分为东方绘画（以水墨画为代表）和西洋绘画

① 李季湄，冯晚霞，《3-6岁儿童学习与发展指南》解读。北京：人民教育出版社，2013：152。

② 屠美如。儿童美术欣赏教育研究。北京：教育科学出版社，1990。

(以油画为代表)。①

	油画	水墨画
工具材料	使用油质颜料,用油画笔在画布或木板上作画。	文房四宝(笔、墨、纸、砚),用毛笔蘸墨或水质颜料,在宣纸或绢帛上作画。
色彩	色彩丰富,能体现色调层次、光线、质感和空间感,具有极高的表现力。	墨分五色,干、湿、浓、淡、焦,墨还有不同的使用方法,如浓墨法、淡墨法等,以及水质颜料的使用。中国画也有较为丰富的颜色,但是很难表现出明暗、调子等。
表现方法	油画讲究“形准”,画家在作画时常常是静态观察,即他们在固定、特定的时间、距离、角度观察他们的绘画对象,使用的主要是“焦点透视”的方法。	中国画讲究神似,画家在作画时是动态观察,即边移动边观察所画的对象,将不同视点观察到的事物组合在一张画中,采用“散点透视”的方法,形象创造和画面构成有更大的自由度。
画面构成	油画讲究画面要“满”。所以,在画面上画底全部涂满,不留空白,画面景物充实。以再现为主,呈现出自然的真实景象。	中国画的画面上,除了有画,常常伴有诗、书、印,画家通常在画完画后题诗,落款后还会加盖印章,所以“诗、书、印、画”结合构成了中国画特有的画面。从这个角度说,中国画融绘画、书法、雕刻为一体。此外,中国画还非常讲究“留白”,如山水画中的水通常是以留白的形式表现出来,画人物不画或少画背景,画游动的鱼虾而不画水,给人一种“虚实相生”的感觉。
各自特点	油画强调“写实”。	中国画强调“写意”。

以清朝龚贤的水墨画《木叶丹黄图》(见图1-2)和法国扬·凡·艾克的油画《阿尔诺尼芬夫妇像》(见图1-3)为例,感受这两个画种带给我们的不同视觉感受和体验。

图1-2 木叶丹黄图(清 龚贤)

图1-3 阿尔诺尼芬夫妇像(法国 扬·凡·艾克)

① 边霞. 幼儿园美术教育与活动设计. 北京: 高等教育出版社, 2009.

绘画欣赏是欣赏者和绘画大师通过文本（绘画作品）进行交流、对话的过程，欣赏者的审美心理经历了总——分——总的过程，即总体感知、形式语言分析、再次整体感知。下面介绍一些东西方比较有代表性的画家及其作品：

1. 中国画

中国画在世界绘画领域中自成体系，具有独特的审美效果。水墨画中如王冕的墨梅、郑板桥的墨竹、齐白石的虾、徐悲鸿的奔马（见图 1-4）、吴作人的熊猫（见图 1-5）、傅抱石的山水、李可染的牧牛图、吴冠中的现代中国画等。

图 1-4 奔马

图 1-5 熊猫

此外，还有中国的一些民间绘画作品，如杨柳青年画《扬花三月》（见图 1-6），传统的年画作品，如《五子夺莲》（见图 1-7）、《年年有鱼》等等。

图 1-6 扬花三月

图 1-7 五子夺莲

2. 油画

油画是西方绘画中最为重要的组成部分，也是世界绘画艺术中影响最大、最具代表性的画种。油画题材非常广泛，表现力也很丰富，形式多样，有的写实，有的抽象，还有的介于写实和抽象之间。

写实作品有勒布伦《画家和她的女儿》（见图 1-8）、莱顿的《缠线》、米勒《母亲

的关怀》、《小鸟的哺食》（见图 1-9）、米莱《樵夫的女儿》、柯罗的《蒙特芳丹的回忆》、希斯金的《林中雨滴》（见图 1-10）等。

图 1-8 画家和她的女儿

图 1-9 小鸟的哺食

图 1-10 林中雨滴

抽象派的绘画作品分为热抽象和冷抽象，热抽象是通过色彩的交融、让人感觉热情奔放，抽象主义大师康定斯基的作品就是热抽象的代表，如康定斯基的《抒情诗》。冷

抽象的代表人物是荷兰画家蒙德里安，他认为真正实在的造型表现要通过平衡里面的力学来达到。“抽象艺术的首要 and 基本的规律，是艺术的平衡”，^①所以在冷抽象作品中看不到任何曲线，取而代之的都是直线，画面上的色块都离不开直角，如蒙德里安的《红黄蓝构成》、《百老汇的爵士乐》（见图 1-11）。现代派艺术大师们的抽象作品呈现出不同的流派，马蒂斯的《忧愁的国王》（见图 1-12）、米罗的《一个倒立的人》、波洛克的《蓝色杠杆：第 11 号》、《汇聚：第 10 号》（见图 1-13）、莫奈的《日出印象》、吴冠中的《小鸟天堂》（见图 1-14）等。

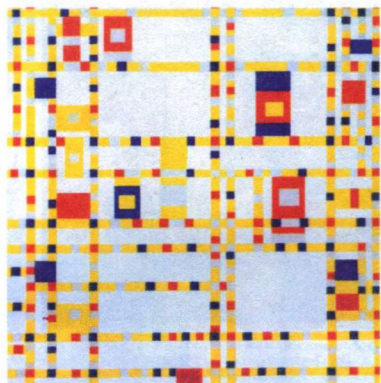

图 1-11 百老汇的爵士乐

图 1-12 国王的忧愁

图 1-13 汇聚：第 10 号

① 黄保强. 艺术欣赏纲要. 上海: 复旦大学出版社, 2004: 6-12.

图 1-14 小鸟天堂图

图 1-15 红色的和谐图

还有的油画作品是介于抽象和具象之间的，这类作品既有一定的可以识别的形象，同时在色彩、造型、线条等形式审美要素的表现上又有特别之处。如马蒂斯的《红色的和谐》（见图 1-15）、卢梭的《丛林组画》、毕加索的《哭泣的女子》、《三个音乐家》（见图 1-16）、米罗的《哈里昆的狂欢》（见图 1-17）等。

图 1-16 三个音乐家

图 1-17 哈里昆的狂欢

（二）雕塑

雕塑是用各种可塑的（如黏土）或可雕刻的物质材料（如石头、木材、金属等），在立体的空间塑造可视的、可触摸的各种艺术形象，借以表达创作者的审美感受和现实生活的艺术形式。

雕塑的基本技术包括雕和塑两种方式。雕是从完整、牢固的胚体上把多余的部分去掉，比如在石头、木头、玉石上用雕的工艺进行创作，包括石雕、木雕、玉雕，还可以在很小的胚体上如核桃（见图 1-18）、花生上进行精细的雕刻、创作。

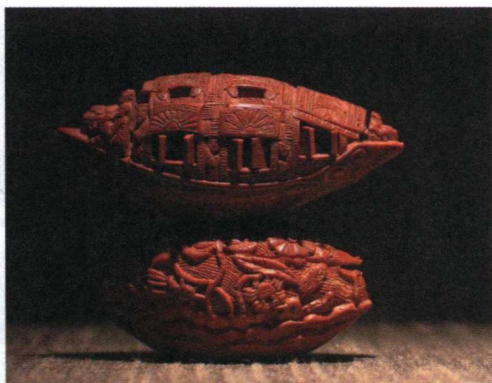

图 1-18 核桃雕塑

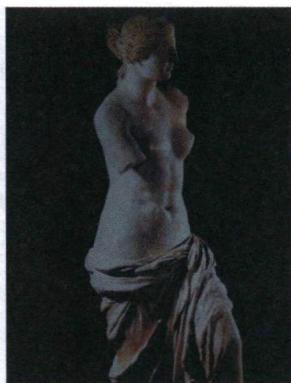

图 1-19 断臂维纳斯

塑是用堆、积、捏、塑的方法把具有黏合性的材料（如陶土、泥）按照创作者自己的想法进行连接，如泥塑（见图 1-19）、陶塑等等。

从表现形式来看，雕塑可分为圆雕和浮雕。浮雕是在平面上雕出凸起的艺术形象，观赏者只能从正面欣赏。一般来说，浮雕的底板可以表现出一定的环境、背景，这样可以加大作品的空间深度。浮雕一般依附于建筑物、家具上，如南京的渡江纪念碑上就有这样的浮雕（见图 1-20），整个浮雕反映出中国人民解放军渡过长江的情景。

图 1-20 渡江纪念碑局部

圆雕一般是不附设在任何背景上，它是完全立体的，占有实在的三维空间，观赏者可以从任何一个角度欣赏。生活中的圆雕作品也是无处不在的，如蜡像（见图 1-21）。城市中一些带有生活情境的雕塑也属于圆雕，既点缀了我们的城市，也使我们的生活更加富有情趣。

图 1-21 蜡像图

图 1-22 马踏匈奴

按照制作雕塑的目的和用途，雕塑可分为架上雕塑（如美术展览会陈列的雕塑，有头像、半身像、全身像等）；纪念性雕塑，如《马踏匈奴》（见图 1-22）是迄今所知我国最早的纪念碑式的石雕巨作，再如南京大屠杀纪念馆门口的群雕（见图 1-23）是为了纪念在南京大屠杀中死去的同胞；园林雕塑，坐落于南京市莫愁湖公园中的莫愁女雕像（见图 1-24）；建筑性装饰雕塑。

图 1-23 逃难

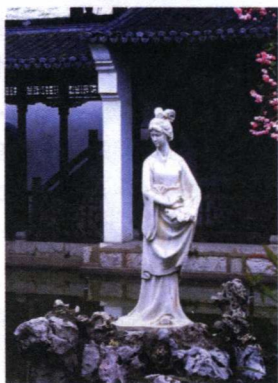

图 1-24 莫愁女

（三）工艺美术

工艺美术是对日常生活用品进行艺术化的加工和处理，使之成为具有一定的审美价值的产品，是美化生活用品和生活环境的美术，兼具实用性和审美性。

我们通常把工艺美术分为有实用功能的工艺美术和作为陈设欣赏的工艺美术。有实用功能的工艺美术涉及比较广，包括日常生活中衣、食、住、行、用的方方面面，在我们的生活中无处不在，如家具、灯具、餐具、茶具、文具、玩具，当这些生活中的物品可以满足人们的基本需求之后，人们开始有更高的审美方面的追求，于是便出现了经过艺术美的加工的工艺美术作品。工艺美术最主要的价值是实用，审美的特性是在实用的基础上衍生的。如伞的功能最初是为人们遮雨，当实现这个功能之后，人们开始设计出

各种兼具实用和审美功能的雨伞（见图 1-25）。

图 1-25 扬州花伞

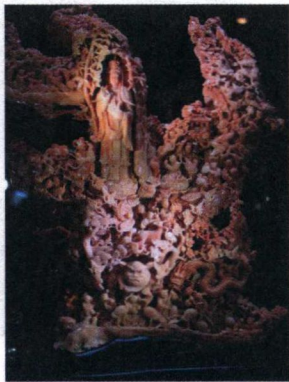

图 1-26 珊瑚作品

作为陈设欣赏的工艺美术，它的实用价值已经不太明显或者基本消失了，这种工艺美术主要用来摆设、观赏，因此以审美为主要的价值，如玉器、金银饰物、景泰蓝工艺、漆器、象牙制品、珊瑚制品（见图 1-26）。

（四）建筑艺术

什么是建筑？什么是建筑艺术？人类用砖、石、瓦、木、铁等物质材料，堆砌修建而成的用以居住和活动的空间就是建筑。运用独特的建筑艺术语言，使建筑形象具有文化和审美价值，具有象征性和形式感的一种造型艺术是建筑艺术。通常我们所说的建筑是指房子，“建筑”一词，英文是“Architecture”，而“房子”一词，英文是“House”。因此，可以这样说，中文的建筑一词主要指代的是英文的 House，而建筑艺术一词主要指代的是英文的 Architecture。

中外历代美学、艺术学都把建筑艺术列为一个重要的艺术门类。古埃及、古希腊、古罗马、中世纪和欧洲文艺复兴时期的艺术创造成果，很多都表现在建筑上，有的甚至还成为某一艺术风格的典范。在人类发展史上，建筑是人类利用与改造自然的一个伟大创举。最初的建筑仅仅是人类避风雨、防止外来侵害的住所，集中体现了人类的智慧和创造性。随着技术的发展，人类文明的进步，建筑开始追求审美。建筑艺术与工艺美术一样，也是兼具实用和审美双重价值。

欣赏建筑艺术，更多的应从其艺术形式的特性和审美价值的角度来进行。欣赏建筑艺术，既是对美的事物的欣赏，也是社会文化知识的扩展。下面介绍一些东西方比较有代表性的建筑：

1. 中国的建筑艺术

中国有举世闻名的万里长城，著名的建筑还有故宫、天坛、布达拉宫、中山陵等，现代的一些具有代表性的建筑，如鸟巢（见图 1-27）、水立方等；各地不同风格的民居如北京四合院、安徽徽式建筑、福建土楼（见图 1-28）、傣族竹楼等。