

中小学美术 教师手册

教学、技法部分

中小学美术教师手册

上海教育出版社

编委会：

柴庆翔
张文祺
杨学昭
徐佛华
李锐杰

中小学美术教师手册

教学、技法部分

《中小学美术教师手册》编委会编

上海教育出版社出版发行

(上海永福路 123 号)

各地新华书店经销 祝桥新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 22.25 插页 16 字数 548,000

1987 年 7 月第 1 版 1987 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—12,600 本

统一书号：7150·3557 定价：5.80 元

前 言

按照中小学美术教学大纲的基本精神以及教材提出的要求，中小学美术教师必须熟悉教学法并具备较全面的知识和技能，才能胜任教学工作。本书编写的目的就是在这些方面为中小学教师提供一定的帮助。

本书分上、下两册，上册内容包括教学法、美术基础理论知识及技法，下册内容包括中外名画、中国工艺美术、中外建筑艺术欣赏及有关美术名词解释。

教学法是一门在实践中不断发展的科学，也是一种可以各抒己见的艺术。本书刊载的仅限于上海地区部分教师的教学经验，由于具体条件不同，只能作为读者工作中的借鉴。美术基础理论知识及技法涉及中小学美术教师应该懂得或掌握的知识技能。美术欣赏及参考资料有助于扩大视野，并为进行美术教育上的探讨提供帮助。

随着教育面向现代化，面向世界，面向未来的进程日益加速，美术作为培养开拓型的青年一代不可缺少的一门学科，正在发挥越来越重要的作用。形势的发展要求有一本能体现时代精神的工具书供教师参考，从这一要求来看，本书还存在不足之处。由于我们水平有限，本书涉及的内容比较广泛，难免有缺点和错误，热切希望读者批评指正。

本书在编写过程中得到上海市教育局、南京师范大学美术系、浙江美术学院等有关同志的帮助，谨表示感谢。书中还刊载了有些同志的美术作品，不能一一枚举，谨此一并致谢。

目 录

第一章 绪 论

- 一、什么是美术 1
- 二、美术在中小学的地位和作用 2
 - (一)美术是对学生进行审美教育的重要手段 3
 - (二)美术能促进智力才能的发展 6
 - (三)美术和其他学科的关系 9
- 三、美术教师应努力掌握教学法 10

第二章 中小学绘画教学与学生的心理发展

- 一、中、小学生美术能力的发展特点 12
 - (一)小学低年级阶段 12
 - (二)小学中、高年级阶段 15
 - (三)初中阶段 18
- 二、针对学生心理特点,组织美术教学 19

第三章 各种类型的美术课教学

- 一、美术教学的基本原则 24
 - (一)科学性和思想性相结合的原则 24
 - (二)理论联系实际的原则 24
 - (三)启发性原则 25
 - (四)循序渐进的原则 26
 - (五)直观性原则 26
 - (六)巩固性原则 26
 - (七)因材施教的原则 27
- 二、学生初步作画时应注意的问题 27
 - (一)学生身体的位置 27

(二)正确的执笔姿势	28
(三)画册或画纸的放置	29
(四)笔和色的使用	30
(五)橡皮的使用	31
三、如何上好写生课	32
(一)写生的意义	32
(二)写生课的组织	33
(三)写生设备	34
四、小学低年级写生画教学	36
(一)低年级写生物的选择	36
(二)如何指导学生进行观察	37
(三)如何指导学生作画	39
五、静物写生教学	40
(一)静物写生的目的	40
(二)静物写生的基本内容	40
(三)如何指导学生写生各种基本形体实物	40
(四)基本形体切挖	46
(五)成组静物写生	48
六、风景写生教学	49
(一)风景写生的目的和内容	49
(二)风景写生的一般常识	50
(三)风景写生教学中的几个要点	51
附:室内景写生教学	56
七、人物写生教学	58
(一)人物写生的目的意义	58
(二)人物写生课的准备工作的	59
(三)人物写生教学应遵循的原则	60
(四)小学低年级人物写生教学	61
(五)小学高年级及中学人物写生教学	62
(六)人物写生的教学过程	65

八、水彩画教学	66
(一)水彩画教学的意义	66
(二)工具和材料	66
(三)基本训练	67
(四)静物临摹	68
(五)静物写生	69
(六)风景临摹	71
(七)风景写生	77
九、中国画教学	78
(一)中国画教学的意义	78
(二)中国画教学中学生应掌握的知识技能	78
(三)工具和材料的使用	80
(四)中国画教学的内容及指导方法	80
十、临摹教学	90
(一)临摹教学的意义	90
(二)中小学临摹作业的基本内容	90
(三)怎样进行临摹教学	91
十一、图案画教学	94
(一)图案画教学的意义	94
(二)小学低年级图案基础教学	94
(三)单独纹样的教学	96
(四)连续纹样的教学	102
(五)平面构成的教学	105
(六)色彩教学	112
(七)美术字教学	116
(八)图案画知识技能的综合运用	119
(九)制作图案纹样的各种方法	121
十二、工艺制作教学	122
(一)工艺制作教学的意义	122
(二)工艺制作教材的内容	122

(三) 工艺制作的教學方法	123
(四) 工艺制作参考资料	125
十三、雕塑教学	142
(一) 雕塑教学的意义	142
(二) 雕塑教材的内容	143
(三) 雕塑教学的设备	145
(四) 雕塑教学的基本方法	146
十四、命题画(记忆画、想象画)教学	148
(一) 命题画教学的意义	148
(二) 儿童的年龄特征和儿童画特点	149
(三) 如何培养学生的默画能力	151
(四) 添画和记忆画	152
(五) 命题画创作辅导	153
(六) 教师的主导作用	157
(七) 教师的业务修养	158
十五、美术作品欣赏和美术讲话教学	158
(一) 美术作品欣赏和美术讲话的意义	158
(二) 美术作品欣赏教学的要点	159
(三) 欣赏课的组织形式	160
(四) 小学阶段的美术作品欣赏教学	160
(五) 中学阶段的美术作品欣赏教学	161
(六) 欣赏教学举例	161
十六、课外美术小组	163
(一) 目的和任务	163
(二) 组织形式	164
(三) 活动内容	164
(四) 制度和纪律	166
(五) 教师的主导作用	167
十七、全校性的美术活动	168
十八、美术课的教学计划和课时计划	169

(一)学习教学《大纲》和钻研教材	169
(二)了解、熟悉学生情况	169
(三)制订学期教学计划	169
(四)编写课时计划	170
十九、作业批改与成绩评定	175
附录 中小学美术教育发展简介	176
第四章 绘画基础知识	
一、人体结构	184
(一)人体的基本结构	184
(二)人体结构的分解与组合	186
(三)人体运动和透视	191
(四)人体发育各时期的体态特征	192
二、透视	230
(一)透视基本概念	230
(二)平行透视	234
(三)成角透视	241
(四)倾斜透视	247
(五)阴影透视	249
三、色彩	253
(一)光和色彩的关系	253
(二)色彩的特性	254
(三)色彩在装饰画中的应用	257
(四)色彩在绘画中的作用	260
(五)有关调色、着色的注意事项	262
四、构图	264
(一)怎样着手构图	264
(二)构图的集中统一方法	268
(三)构图形式举例	272
第五章 技法知识	
一、素描	278

(一)什么是素描	278
(二)素描的基本要求	279
(三)石膏几何体模型与静物写生	284
(四)石膏头像写生	289
(五)人物肖像写生	294
(六)风景写生	299
二、速写	310
(一)速写工具	310
(二)速写的表现手法	311
(三)速写的基本步骤	312
三、钢笔画	326
(一)钢笔画的基本特点	326
(二)钢笔画线条组织的基本规律	327
(三)钢笔画的基本步骤	331
四、中国画	334
(一)工具材料	335
(二)用笔和用墨	336
(三)工笔人物画	338
(四)水墨人物画	343
(五)山水画	351
(六)花鸟画	366
五、书法	377
(一)什么叫书法艺术	377
(二)书写法则的要领	378
(三)书法美欣赏三要素	382
(四)五种书体及名家作品简介	384
(五)与书法有关的碑帖问题	399
六、刻印	400
(一)印章术语的常识	400
(二)刻印作品的欣赏原则	401

(三) 作品欣赏的具体实例	402
(四) 镌刻石章的基本技巧	409
七、装裱托画	415
(一) 装裱的工具	416
(二) 书画“托”芯子的方法	416
(三) 书画直托、飞托、复托的方法	419
(四) 书画的装裱形式	421
八、水彩画	424
(一) 水彩画工具材料	425
(二) 水彩画基本技法	426
(三) 水彩风景画法	430
(四) 水彩风景画容易产生的问题	436
(五) 水彩静物画法	437
九、水粉画	440
(一) 水粉画工具材料	440
(二) 水粉画技法	440
(三) 水粉画的通病	446
(四) 静物写生的方法步骤	448
(五) 风景写生的方法步骤	451
(六) 头像写生的方法步骤	456
十、油画	460
(一) 油画工具材料	460
(二) 油画写生的一般方法步骤	467
十一、木刻版画	471
(一) 木刻版画工具材料	472
(二) 木刻版画的技法	475
十二、漫画	481
(一) 漫画的表现手法	482
(二) 漫画的色彩	485
(三) 漫画的标题	486

十三、雕塑	489
(一)雕塑概述	489
(二)雕塑制作的条件	492
(三)雕塑的临摹和写生	494
(四)石膏像的翻制	500
(五)石刻	503
十四、图案	503
(一)图案的特征和应用范围	503
(二)图案构成原理	504
(三)图案变化	510
(四)平面图案	517
(五)立体图案	556
(六)图案色彩	568
(七)现代设计	571
十五、剪纸	592
(一)剪纸、刻纸工具	593
(二)剪、刻纸的制作过程	594
(三)剪、刻纸的几种形式	595
(四)剪纸技法	596
十六、美术字	602
(一)美术字的一般规律	602
(二)印刷体的特征	605
(三)练习美术字	606
(四)拉丁字母绘写方法	610
十七、黑板报编排设计	628
(一)报头和文字标题设计	628
(二)文字编排和抄写	631
十八、黑板画	633
(一)黑板画如何着手	634
(二)怎样运用粉笔	635

(三)黑板画的表现方法	637
十九、蜡笔画	666
(一)蜡笔画的工具材料	666
(二)蜡笔画的表现方法	666
二十、幻灯片	670
(一)幻灯片的制作方法	671
(二)幻灯片的构图、色彩及活动画面的制作	676
(三)幻灯片脚本的编写、配音和朗诵	678
二十一、舞台布景与化装	679
(一)业余演出的几种形式	679
(二)制作与绘景	684
(三)舞台化装	688
(四)化装的步骤和方法	693

彩色图例

第一章 绪 论

美,具有极大的魅力,爱美是人的天性,在我们的生活中离不开美。美,还具有极大的创造力,人类在生产劳动中创造了物质财富和精神文明,同时也创造了美,美又反过来促进生产劳动的发展和精神文明的建设。

美术,是研究美、运用可视的造型形象表现美的一种艺术形式。美是美术的核心,没有美就没有美术。

美术教育,在普通教育中有着十分重要的作用。它是对学生进行审美教育的重要手段,它能促进学生智力和才能的全面发展,现代教育都十分重视学校的美术教育。

学校美术教育质量的高低,和学校领导是否重视直接有关,但在很大程度上取决于美术教师的事业心和业务水平。作为一名合格的美术教师,对于美术教育事业必须具有很强的事业心和比较广博的美术基础知识和坚实的技能技巧;同时,应该懂得教育科学——教育学、心理学、教学法等。只有具备了这些条件,才能胜任中小学美术教学工作。目前我国中小学美术教学的水平跟形势的要求还有较大的距离,美术教师在思想上、业务上的提高和进修已成为刻不容缓的问题。

一、什么是美术

美术,又称造型艺术、空间艺术、视觉艺术、静态艺术,它是通过有形的物质材料(如绘画用的纸、绢、布、墨、颜料;雕塑用的泥土、石料、金属、木头等),创造出人们可以直接感觉到的视觉形象

来反映生活、表达作者思想感情的一种艺术。

美术，一般包括绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术。广义讲还可以包括舞台美术和电影美术。

美术所塑造的形象是静止的，是生活中最富有典型意义的“瞬间”。美术形象，必须通过观赏才能引人联想，发人深思，从而使人受到美的教育。在这一点上，它和文学、音乐、戏剧是不同的。文学，是以语言来塑造形象、反映生活、表达思想感情的，属于“语言艺术”，人们必须通过阅读才能体会到语言所描绘的艺术形象，从而产生艺术效果。音乐，则是通过有旋律和有节奏的音响，来反映生活、表达思想感情的，属于“听觉艺术”。只有通过演奏，它的艺术形象才能为听众所感受。戏剧和电影是融合了各种艺术手段来塑造形象反映生活的，因此，称为“综合艺术”。尽管一切艺术都是用形象来反映生活的，但是由于塑造形象的方式和手段不同，所以形成了各自不同的特点。

美术和人的生活有着十分密切的关系，在我们周围有许许多多的事物和美术是直接相关的，美术的因素渗透到我们生活的各个领域。例如，我们日常阅读的报刊、图书需要美术设计和装帧；生活中的衣、食、住、行（如服装的设计、食品的造型、住房的美化等）离不开美术；我们观赏的戏剧、电影、电视中也有美术的因素，以至金碧辉煌的宫殿、诗情画意的园林，巍巍高矗的大楼，横锁大江的桥梁……无一不属于美术的范畴，含有美术的因素。我们大家所熟知的中国画、油画、版画、连环画、年画、宣传画及各种雕塑艺术品那更是美术领域的主流了。

二、美术在中小学的地位和作用

美术是中小学的基础课程之一，是基础教育中重要的组成部分，它在造就全面发展的人的过程中，在形成青少年的世界观、人

生观以及培养他们的聪明才智和丰富健康的情感等方面，都起着十分重要的作用。根据教育部颁布的《全日制十年制学校中小学美术教学大纲》(试行草案)总纲的主要精神，美术教育应是对学生进行美育，促进智力发展的重要手段，是培养学生德、智、体、美全面发展的组成部分。它对于提高整个中华民族的科学文化水平、实现四个现代化，具有不可忽视的作用。在普通教育中美术是对学生进行审美教育的重要手段；美术能促进智力才能的发展；美术的基础知识和基本技能有助于学生学习其它学科。下面就这些问题分别作些说明。

(一) 美术是对学生进行审美教育的重要手段

美术的审美教育功能，是由美术的本质和特点所决定的。本来无论是自然美、社会生活美，还是艺术美，都是可以为人们所感受 and 理解的。但是由于每个人在社会中所处的地位、经济条件和文化教育的状况都不尽相同，所以在审美的情趣、审美修养和审美能力等方面的差别也是很大的。为此，我们在学校的美术教育中，应该把对青少年进行健康的审美教育，作为美术教育的首要任务。

在中小学的美术教学中对学生进行审美教育的途径主要有两个：一是在“欣赏美”的过程中进行；二是在“表现美”的过程中进行。前者主要是通过美术作品的欣赏和在课外引导学生观察自然美、社会生活美来进行，从而提高欣赏和鉴别能力。后者则是通过各种课业实践(如写生、临摹、创作、手工制作等)来进行美的教育。当然，在具体的教学实践中，这两种途径往往是相互联结在一起不可分割的。下面就美术欣赏教学中进行审美教育的问题作一点说明。

艺术理论家认为，优秀的美术作品对于学生在认识上、思想教育上和审美能力的提高上都是起着十分重要的作用的。

在认识上。美术是通过形象来反映生活的。一个优秀的美术家,总是能够比较真实地反映出事物的本来面貌,使观赏者能从他的作品中认识到他所表现的那个时代、那个国家、那个民族具体生动的的生活情景。例如,我们从最早的狩猎图中了解到原始人狩猎的情况;从阎立本的《步辇图》中了解到唐太宗接见吐蕃使者禄东赞来迎文成公主入藏时的情景;从张择端的《清明上河图》中,可以看到北宋晚期中原都市生活的详尽写照;从王式廓的《血衣》中看到广大受剥削、受压迫的农民在中国共产党领导下,向封建地主阶级开展坚决斗争的历史画卷……这就是美术作品的认识作用。

在思想教育上。一件优秀的美术品,不仅在于如实地记录客观的生活画面,更重要的是应该通过对客观事物的描写,从中倾注作者主观的思想和意志。也就是说,美术家总是根据自己的世界观去观察、研究和表现生活的,并在他们所塑造的形象中,揭示出生活的意义,使观赏者在思想上受到启示和教育。例如,我们在观赏现代德国最杰出的版画家凯绥·珂勒惠支的铜版组画《织工暴动》后,就会被画家笔下劳动人民那种贫困、痛苦的生活所深深打动,画面人物形象向观众揭示出这样的结论:必须同统治阶级斗争到底!又如我们在观赏十九世纪俄罗斯风景画家列维坦的油画《符拉基米尔路》中,也可以得到类似的启示。画面描写的是一条在阴云沉压下的道路,这是沙皇流放政治犯的必经之路,虽然画面空寂无声,但人们看到这幅画、仿佛听到了革命者从这里走过的镣铐声……列维坦通过这一景物的描写,表达了他对沙皇统治者的强烈抗议,对革命者的无比同情。以上两例,说明美术作品不是纯客观的记录,而是作者根据自己对客观事物的理解和认识,进而概括、创造出来的艺术典型。正因为这样,美术作品才具有一种特殊的艺术魅力,使人们在观赏后,在思想上受到深刻的教育。

通过美术作品欣赏,向青少年进行爱国主义教育和革命传统教育,共产主义教育,是美术教学工作中进行思想教育的好形式。