

小学教师
美术
实用手册

MEISHU

XIAOXUE JIAOSHI SHIYONG SHOUGE

小学教师

美术

实用手册

银 若 湖 编

湖南教育出版社

小学教师美术实用手册

银若湖 编

责任编辑：张盛良

*

湖南教育出版社出版(长沙市展览馆路14号)
湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷二厂印刷

*

1985年4月第1版 1985年4月第1次印刷
字数：200,000 印张：10.375 印数：1—25,400
统一书号：7284·496 定价：1.50元

出版说明

小学教师任务重，学校一般图书较少，需要教学参考用书。为了给他们提供比较完整、系统的教学参考资料，帮助他们掌握语文、数学等各科教材，以提高教学质量，我们根据部颁教学大纲规定的小学教学的目的和要求，参照全国统编小学教材的内容，编辑出版了一套《小学教师实用手册》，其中包括语文、数学、自然、历史、地理、美术，以及班主任手册等多种。每本手册均采用工具书的编纂方法，注重知识性和科学性。手册内容丰富，实用性强。

这套手册从一九八一年十月起发排，将陆续出齐。

目 录

一、美术基础知识

(一) 美术的种类	(1)	风俗画	(8)
美术	(1)	历史画	(8)
绘画	(1)	风景画	(9)
雕塑	(1)	静物画	(9)
工艺美术	(2)	创作	(10)
建筑艺术	(2)	习作	(10)
素描	(2)	(二) 素描	(10)
速写	(3)	素描的工具材料	(10)
水彩画	(3)	素描的一般方法步骤	(12)
水粉画	(3)	素描造型的手段	(15)
中国画	(4)	素描的表现形式	(18)
油画	(4)	静物写生	(19)
版画	(4)	风景写生	(21)
年画	(5)	石膏模型写生	(27)
连环画	(5)	人物头像写生	(28)
组画	(6)	人体写生	(32)
宣传画	(6)	徐悲鸿素描语录	(34)
漫画	(6)	(三) 速写	(34)
插图	(7)	速写的工具材料	(34)
壁画	(7)	速写的要点	(34)
肖像画	(7)	静态速写	(35)

动态速写·····	(38)	木刻版画·····	(80)
四写·····	(40)	木刻版画的工具材料·····	(80)
叶浅予速写歌诀·····	(41)	木刻版画的技法·····	(82)
(四) 水彩画 ·····	(41)	(九) 图案 ·····	(85)
水彩画的工具材料·····	(41)	图案·····	(85)
水彩画的三要素·····	(42)	图案的写生与变化·····	(86)
水彩画的着色方法·····	(43)	图案的构成法则·····	(90)
调色练习·····	(44)	图案纹样组织·····	(92)
素描淡彩·····	(45)	图案的色彩·····	(99)
单色水彩·····	(46)	图案描绘技法·····	(99)
水彩静物写生·····	(46)	(十) 美术字 ·····	(101)
水彩风景写生·····	(47)	美术字·····	(101)
几种主要景物的画法·····	(48)	宋体美术字·····	(102)
(五) 水粉画 ·····	(50)	黑体美术字·····	(103)
水粉画的工具材料·····	(50)	宋体与黑体的基本笔划和	
水粉画的表现技法·····	(51)	结构规律·····	(103)
水粉画的作画步骤·····	(52)	书写美术字的方法步骤·····	(105)
(六) 中国画 ·····	(52)	变体美术字·····	(107)
中国画的工具材料·····	(52)	(十一) 透视知识 ·····	(108)
中国画基本技法·····	(54)	什么叫透视·····	(108)
中国画的表现形式·····	(61)	透视名词术语·····	(109)
花鸟画法·····	(64)	平行透视·····	(110)
山水画法·····	(67)	成角透视·····	(111)
人物画法·····	(73)	倾斜透视·····	(111)
中国画的幅式·····	(75)	圆面和圆柱体的透视·····	(112)
(七) 油画 ·····	(76)	等距离物体透视缩减法·····	(113)
油画的工具材料·····	(76)	人物的透视·····	(114)
油画的作画步骤·····	(77)	散点透视·····	(115)
油画的技法·····	(79)	(十二) 色彩知识 ·····	(115)
(八) 版画 ·····	(80)	光和色的关系·····	(115)

原色、间色、复色·····	(115)
色彩的三要素·····	(116)
色彩的冷暖·····	(117)
光源色、固有色、环境色 ·····	(117)

色彩变化的一般规律·····	(117)
写生色彩的观察方法·····	(118)
怎样调色·····	(119)
(十三) 艺用人体结构 ·····	(120)

人体比例·····	(120)
骨骼和肌肉·····	(123)
人的形体结构·····	(124)
头部的比例·····	(124)
头部的基形和俯仰变化 ·····	(125)

头骨和头部的肌肉·····	(125)
头部形体结构·····	(126)
五官·····	(127)
上肢·····	(130)
手·····	(131)
下肢·····	(131)
脚·····	(132)
躯干·····	(133)
动态·····	(133)

(十四) 构图初步 ·····	(136)
构图·····	(136)
构图的因素·····	(136)
构图的形式美法则·····	(141)
(十五) 美术鉴赏 ·····	(147)
美术欣赏·····	(147)

美术鉴赏·····	(148)
美术鉴赏的作用·····	(148)
美术鉴赏的标准·····	(149)

(十六) 我国部分著名美

术家简介 ·····	(151)
顾恺之·····	(151)
展子虔·····	(152)
阎立本·····	(152)
吴道子·····	(153)
张 萱·····	(154)
韩 幹·····	(154)
周 昉·····	(155)
荆 浩·····	(155)
黄 筌·····	(156)
顾闳中·····	(156)
董 源·····	(157)
范 宽·····	(158)
郭 熙·····	(158)
李公麟·····	(159)
张择端·····	(160)
赵 佶·····	(160)
马 远·····	(161)
夏 圭·····	(162)
梁 楷·····	(163)
黄公望·····	(163)
倪 瓒·····	(164)
沈 周·····	(165)
唐 寅·····	(166)
文徵明·····	(167)
仇 英·····	(168)

徐渭.....(169)	杜米埃.....(188)
陈洪绶.....(170)	米勒.....(189)
朱耷.....(170)	库尔贝.....(190)
石涛.....(171)	塞尚.....(191)
郑燮.....(172)	莫奈.....(191)
任颐.....(173)	罗丹.....(192)
吴昌硕.....(174)	雷诺阿.....(193)
齐白石.....(175)	高更.....(193)
黄宾虹.....(176)	马蒂斯.....(193)
徐悲鸿.....(177)	丢勒.....(194)
潘天寿.....(178)	门采尔.....(195)
(十七) 外国部分著名美术家简介.....(179)	凯绥·珂勒惠支.....(195)
米隆.....(179)	康斯太勃尔.....(196)
乔托.....(179)	列宾.....(196)
达·芬奇.....(180)	苏里科夫.....(197)
米开朗琪罗.....(181)	蒙卡奇.....(198)
提香.....(182)	委拉斯凯兹.....(198)
拉斐尔.....(184)	戈雅.....(199)
普桑.....(185)	毕加索.....(200)
大卫.....(186)	鲁本斯.....(201)
安格尔.....(186)	哈尔斯.....(201)
柯罗.....(186)	伦勃朗.....(202)
德拉克罗瓦.....(187)	凡·高.....(203)
	卡萨特.....(203)

二、应用美术

(一) 黑板画.....(205)	黑板画的表现方法.....(205)
黑板画的特点.....(205)	(二) 黑板报的美化.....(207)

版面设计·····	(207)	剪纸的工具材料·····	(216)
报 头·····	(208)	剪纸的艺术特点·····	(218)
题 眉·····	(209)	剪纸的制作过程·····	(218)
花 边·····	(210)	剪纸的表现技法·····	(219)
插 图·····	(210)	(五) 纸扎灯笼 ·····	(220)
(三) 环境布置 ·····	(211)	简便的工具材料·····	(220)
宣传栏·····	(211)	常用灯笼的制作工序·····	(221)
室内布置·····	(211)	(六) 简易教学幻灯片制	
会场布置·····	(213)	作 ·····	(223)
小型展览·····	(213)	绘制幻灯片的工具材料·····	(223)
图表制作·····	(215)	幻灯片的绘制方法·····	(224)
(四) 剪纸 ·····	(216)		

三、小学美术教材教法概述

(一) 小学美术教学大纲、	临摹教学·····	(242)
教材简介 ·····	创作教学·····	(245)
小学美术教学的目的任务·····	图案教学·····	(253)
小学美术教学的内容和	手工劳动教学·····	(256)
要求·····	欣赏教学·····	(263)
新编小学美术教材的	课外美术活动·····	(266)
特点·····	(三) 备课 ·····	(267)
(二) 小学美术教学	备课·····	(267)
方法 ·····	学期教学计划·····	(267)
美术课的基本教学形式·····	教案·····	(268)
写生画教学·····		

四、教学参考资料

(一) 我国主要美术名迹和流派 ·····	(273)
------------------------------	-------

战国人物夔凤帛画·····	(273)	米罗的阿芙罗底特·····	(287)
西汉马王堆一号墓彩绘帛画·····	(274)	罗马大竞技场·····	(288)
秦代兵马俑·····	(274)	拜占庭艺术·····	(289)
画像砖·····	(275)	哥特式艺术·····	(289)
画像石·····	(275)	巴黎圣母院·····	(290)
武梁祠画像·····	(275)	佛罗伦萨画派·····	(291)
孝堂山画像·····	(276)	威尼斯画派·····	(292)
永乐宫壁画·····	(276)	巴洛克艺术·····	(292)
敦煌石窟·····	(277)	罗可可艺术·····	(293)
云冈石窟·····	(278)	巴黎凯旋门·····	(293)
龙门石窟·····	(279)	学院派·····	(294)
桃花坞木版年画·····	(280)	浪漫主义画派·····	(294)
杨柳青木版年画·····	(280)	印象画派·····	(295)
元四家·····	(281)	后期印象画派·····	(295)
明四家·····	(281)	新印象画派·····	(296)
浙派·····	(282)	巡回展览画派·····	(296)
吴门派·····	(282)	野兽派·····	(296)
吴派·····	(282)	立体派·····	(297)
金陵八家·····	(282)	表现主义·····	(297)
四大名僧·····	(282)	未来主义·····	(298)
四王·····	(283)	抽象主义·····	(298)
扬州八怪·····	(283)	构成主义·····	(299)
岭南派·····	(284)	光效应艺术·····	(299)
长安画派·····	(284)	超级现实主义·····	(300)
(二) 外国主要美术名迹和流派 ·····	(284)	(三) 中国画论举要 ·····	(300)
金字塔·····	(284)	以形写神和迁想妙得·····	(300)
狮身人面像·····	(285)	六法·····	(301)
巴特农神庙·····	(286)	三品四格·····	(302)
		外师造化, 中得心源·····	(302)
		意存笔先, 画尽意在·····	(302)

远近法·····	(303)	书法入画·····	(305)
用笔三病·····	(303)	山水画的南北宗·····	(306)
师学舍短·····	(304)	邪、甜、俗、赖·····	(306)
论画以形似，见与儿童邻 ·····	(304)	搜尽奇峰打草稿·····	(307)
三远·····	(305)	作画妙在似与不似之间·····	(307)
		黄宾虹画语录二则·····	(308)

五、附 录

(一) 篆刻初步·····	(309)	托画的工具材料·····	(318)
篆刻艺术·····	(309)	平托法·····	(319)
刻印章的工具材料·····	(309)	飞托法·····	(320)
刻印章的方法·····	(313)	加边的方法·····	(320)
(二) 怎样托画·····	(318)	彩图·····	(插页)
装裱·····	(318)		

一、美术基础知识

(一) 美术的种类

【美术】 亦称“造型艺术”、“视觉艺术”。通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等。它是用一定的物质材料（绘画用颜料、绢、布、纸等；雕塑用木、石、泥、铜等）通过各种造型手段，塑造可视的空间形象，反映客观世界具体事物，表达作者思想感情的一种艺术。

【绘画】 “造型艺术”之一。用笔、刀等工具，墨、颜料等物质材料，在纸、木板、纺织物或墙壁等平面上，通过线条、明暗、色彩、构图等造型手段，表现具有立体感和空间感的视觉形象。绘画从使用工具、技术的不同来分，有国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描等。从表现形式的不同可分：年画、连环画、组画、宣传画、漫画、插图、壁画等。从题材内容的不同分为：人物画、风景画、静物画、动物画、肖像画、风俗画、历史画等。

【雕塑】 “造型艺术”之一。是雕、刻、塑三种制作方法的总称。以各种可塑的（如粘土等）或可雕可刻的（如金属、石、木等）材料，制作出各种具有实在体积的形象。一般分为圆雕

和浮雕两类。圆雕指不附着在任何背景上，可以让人们四面欣赏的、完全立体的一种雕塑。浮雕是在平面上雕出凸起的形象的一种雕塑。依表面凸出的厚度不同，分为高浮雕、浅浮雕等，也有二者相结合的形式。各类雕刻的艺术品亦丰富多采，具有高度的装饰性、实用性、艺术性。

【工艺美术】 造型艺术之一。以美术的技巧制成的各种与实用相结合并有欣赏价值的工艺品。通常分两类：一、日用工艺，即经过装饰加工的生活用品，如一些染织工艺、陶瓷工艺、家具工艺等；二、陈设工艺，即专供欣赏的陈设品，如一些象牙雕刻、玉石雕刻、装饰绘画等。工艺美术大多为劳动人民直接创造的，同人民的物质生活和精神生活相关。它们的生产，常因历史时期、地理环境、经济条件、文化技术水平、民族习尚和审美观点的不同而表现出不同的风格特色。中国的工艺美术历史悠久、传统优良，建国以来，得到了蓬勃发展。

【建筑艺术】 是造型艺术的一种。凡使用砖石、金属、木材等各种材料来建造宫殿、楼阁、亭台、寺院、桥梁、陵墓，以及塔院等立体物，皆称为建筑。各种建筑能反映出各个时代民族的文化的特色，大屋顶、斗拱、雕梁画栋等，是我国建筑的民族的特色。圆拱、尖拱和石砌柱廊等，是西式建筑的特色。

【素描】 素描是美术创作的造型基础。主要以单色线条和块面来塑造物体的形象。是造型艺术如国画、版画、油画、雕塑、工艺美术等专业的造型能力训练的基础课程。从绘画的表现形式来说，素描是一种单色画，在这种表现形式中，通过形体结构，比例、位置、运动、线条、明暗调子等造型因素的运

用表现对象，都属于素描的范畴。用素描的形式，既可以画习作，也可以画创作。素描作画的表现方法和绘画风格也是多种多样的。在教学上，为了与速写相区别，素描一般是指进行时间较长、表现较深入的作业。

【速写】 一般指在短时间内用简练的线条扼要地画出对象的形体、动作和神态。它要求构图概括，线条简练，一般篇幅不大，好随身携带，即景写生可得。使用的工具一般为白纸和铅笔，也有用炭条、毛笔和油画笔的。他的目的是记录生活，为创作准备素材；培养敏锐的观察力及迅速描绘对象的能力。

【水彩画】 用水彩颜色描绘在纸上的图画。水彩颜料是用胶水调制成的，一般是透明色，作画时用水溶化使用，画笔含水分多少，能表现出色调的浓淡和透明程度的强弱。利用画纸的白地和水分互相渗融等条件，表现出透明感、轻快、湿润等特有的效果，给人一种舒畅的情趣。欧洲十五世纪末始有水彩画，十八世纪起在英国发展为独立的画种。

【水粉画】 水粉画是用水调粉质颜料画在纸、布、木板、墙壁等上面的图画。水粉画颜料不透明，运用得恰当，能兼有厚重和明朗轻快的感觉效果。它还可以写实描绘和装饰表现，应用广泛。各种场合的大幅宣传画、年画展览会图画、电影戏剧海报、舞台布景、橱窗美化、装璜设计、招贴、图案设计等，一般都采用水粉画。缺点是颜料缺乏光泽，经不起久晒，容易褪色。有的画家在作品完成后喷上一层透明油剂，以弥补其不足之处。此外，用色不易掌握，多次修改容易使色调“灰”、“暗”、“脏”，作画时须注意避免。

【中国画】 具有悠久历史和优良传统的中国民族绘画。在世界美术领域中自成独特体系。它是用毛笔、墨和中国画颜料，在特制的宣纸或绢上作画。在题材上有人物、山水、花卉、翎毛、草虫等之分。在技法上又可分为工笔和写意两种，各有蹊径，互有特色。在人物画方面，从晚周至汉、魏、六朝逐渐成熟。山水、花鸟等至隋唐之际，始独立形成画科。到五代、两宋，流派繁多，为高度发展阶段。元代水墨画盛行。明、清和近代，大体承袭前规。在各个时期中，都出现了不少革新创造的画家。中国画具有鲜明的民族形式和风格。在描绘物象上，主要运用线条、墨色来表现形体、质感，有高度的表现力，并与文学、书法和篆刻相结合，达到“形神兼备，气韵生动”的效果。它还有独特的装裱形式。建国以来，中国画在古为今用、洋为中用、百花齐放、推陈出新的方针指引下，通过革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合的创作方法，更加丰富多采，而进入了一个崭新的阶段。

【油画】 是西方绘画中主要的一个画种，它是用快干油（例如亚麻仁油、核桃油、罂粟油等）调和颜料描绘在布、木版、厚纸和墙壁上的图画。它产生于欧洲。十四、十五世纪间，经画家凡·爱克兄弟的改进后，被广泛采用。清朝末年始传入中国。油画的特点是：①色彩丰富，能较充分地表现物体的复杂色调层次和雄伟场面，能绘声绘色地表现人物形象。②颜料有极大的遮盖力，能较充分地表现出物体的真实感和丰富的色彩效果。③油质干后坚实耐久，不易霉变，便于画幅长期保存。

【版画】 版画是作者运用刀和笔等工具，在不同材料的版

面上进行刻画(有木版、石版、金属版、石膏版等),可直接印出多份原作的一种艺术。从前大多用于复制图画,绘、刻、印分工,称为复制版画;后来发展成为独立的艺术形式,由作者自画自刻自印,即称为创作版画。就版面性质和所用材料,可分为:凸版,如木版画、麻胶版画;凹版,如铜版画;平版,如石版画等。从表现上可分为黑白版画、套色版画(是用多块版面印出两种以上颜色的版画)。

【年画】 我国特有的一种绘画形式。这种绘画体裁,是伴随着我国农历春节喜庆新年和除凶避邪的活动而产生的。我国民间年画具有悠久的历史和丰富的传统,题材大多带有祝福祈年的意义,长期以来流传在广大的农村,是群众喜闻乐见的一种艺术形式。年画的起源很早,在1909年发现的南宋时刻的木版年画《隋朝窈窕呈倾国之芳容》是目前所能见到的最早的一幅木版年画。到明清时尤为盛行。年画的形式有门画(有独幅的和对开的),四屏条和横的或竖的单开独幅等。我国历史上著名的年画产地,有天津的杨柳青,苏州的桃花坞和山东的潍坊等。年画的特点是构图饱满、线条挺拔、色彩鲜艳和富有装饰性,生活气息浓厚,有较强的感染力。解放以来,新内容、新形式的年画,在继承优秀传统的基础上,得到更蓬勃的发展。

【连环画】 用多幅画面连续叙述一个故事或事件发展过程的绘画形式。它具有连续性和故事性的特点。连环画是从“绣像”、“全图”(即插图)演变而来。如敦煌等地的壁画中的经变图,以及明画《胡笳十八拍》等亦属此类。现在通称的连环画,兴起于二十世纪初叶,根据文学作品、民间故事、历史故事等

多方面的题材，先编成简练的文字脚本，再绘制画幅，一段文字独立地描写一个画面，并前后衔接，情节连续。并力求文字精炼、形象、通俗、生动。其表现形式，一般是以线描为主，也有彩色的和摄影等。

【组画】 用一组(几幅)图画来表现一个题材的绘画形式。每幅自具独立性，彼此之间没有明显的连续关系，但又共同成为某一主题的组成部分，如顾恺之的《〈女史箴〉图》，贺加斯的《时髦婚姻》，凯绥·珂勒惠支的《农民战争》等。

【宣传画】 也叫“招贴画”。一种以宣传鼓动为目的、结合简短号召文字的绘画，通常指政治宣传画。广义包括文化活动的海报和商品广告等。宣传画要求内容生动、造型醒目、构图简练、主题突出、色彩鲜明、表现力强，使过往行人在较远的地方和在较短的时间内就能被生动有力的画面所吸引。宣传画是近代社会生活的产物，它的早期形式是图画传单、商品广告和文艺海报。公元1871年法国巴黎公社爆发后，起义群众运用宣传画作革命宣传，第一次世界大战和俄国十月革命后，宣传画的形式完备起来，并成为造型艺术中的一个独立的画种。

【漫画】 一种具有强烈的讽刺性或幽默性的绘画。构图时允许使用大胆的夸张、比喻、象征、寓意等手法，使画面产生幽默、诙谐、风趣的效果，从而达到有力的讽刺和嘲笑对象的目的。对待敌人，漫画是斗争的锐利武器之一，对待革命队伍，它是批评教育的有效方式之一。在欧洲各国，漫画主要是指滑稽和可笑的绘画，公元十八、十九世纪的画家戈雅、贺加斯、杜米埃等创作了不少讽刺和批评当时社会时态的漫画，英