

复旦卓越·全国学前教育专业系列

绘画

(三)

主编 张昭济 滕建志

复旦大学出版社

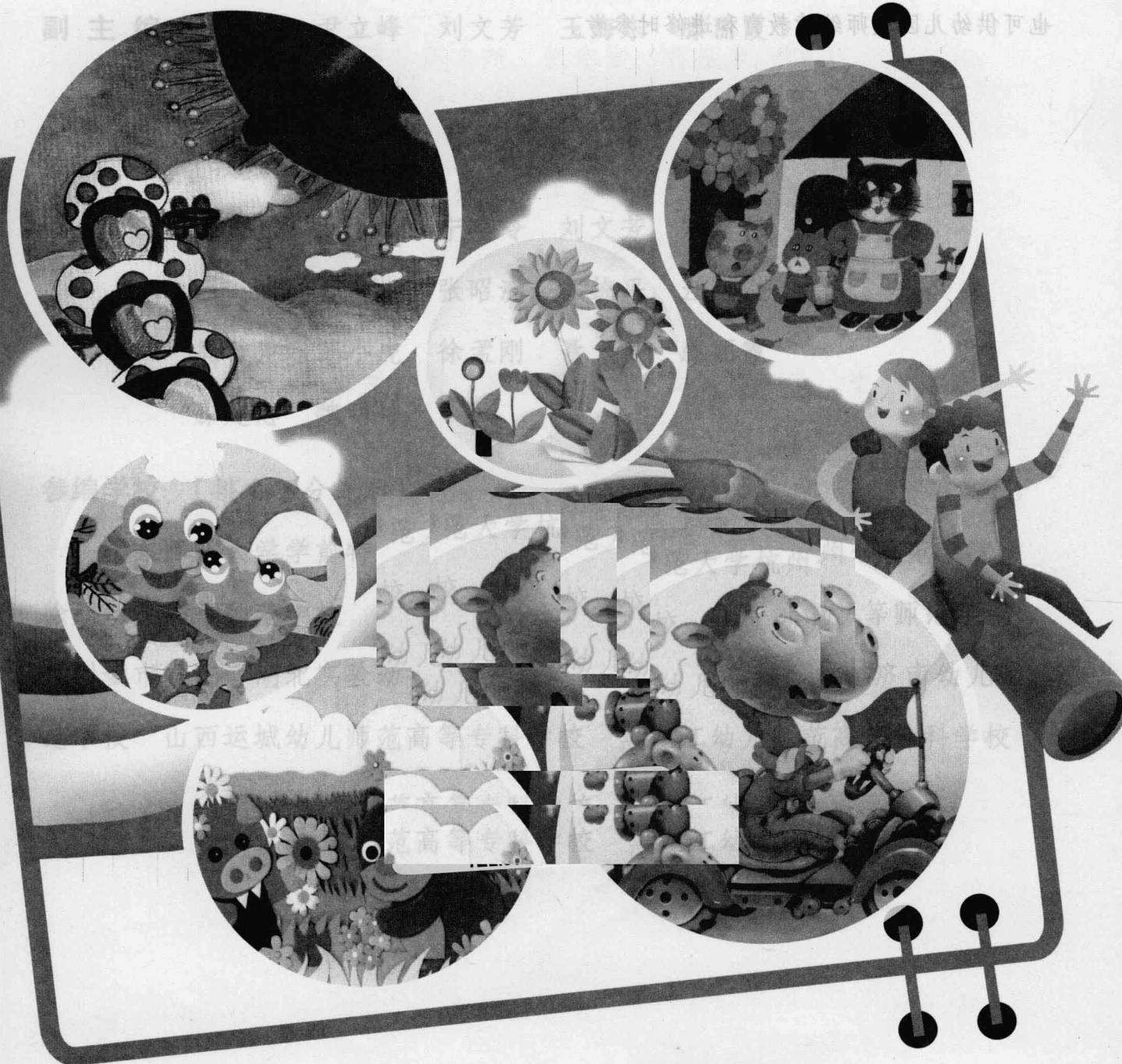
www.fudanpress.com.cn

绘画

(三)

主编 张昭济 滕建志

主 编 张昭济 滕建志 具 区 融 由 本 基 味 巧 映 部 基 本 美 出 突 , 主 长 “ 赏 叙 本
用 勤 业 专 育 培 前 学 类 容 合 整 件 本 。 封 用 实 味 封 淡 帆 , 封 绘 系
副 主 编 滕 立 峰 刘 文 芳 玉 衡 美 押 勤 批 滕 建 志 滕 建 志 滕 建 志 滕 建 志 滕 建 志

图书在版编目(CIP)数据

绘画(三)/张昭济,滕建志主编. —上海:复旦大学出版社,2010.9

(复旦卓越·全国学前教育专业系列)

ISBN 978-7-309-06244-1

I. 绘… II. ①张…②滕… III. 绘画-技法(美术)-幼儿师范-学校-教材 IV. J2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 126896 号

绘画(三)

张昭济 滕建志 主编

出品人/贺圣遂 责任编辑/蒋振声

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海丽佳制版印刷有限公司

开本 890×1240 1/16 印张 9 字数 283 千

2010 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1—6 000

ISBN 978-7-309-06244-1/J·118

定价:28.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本教材共分三册,每学年一册。第三册主要以“线描画”、“沥粉画”、“儿童故事插图”、“幼儿园环境布置”、“绘画艺术欣赏”为主,突出美术基础知识和基本功的练习,具有系统性、师范性和实用性。本书适合各类学前教育专业使用,也可供幼儿园教师继续教育和进修时参考。

本书编委会

主 编 张昭济 滕建志

副主编 汪 洋 尹立峰 刘文芳 王海东 滕丽霞
邵统平 孙健彬

编 委 (按姓氏笔画排列)

王海东 尹立峰 宁燕玲 刘文芳 刘 伟
吕 岩 孙健彬 张昭济 邵统平 汪 洋
周雅萍 范小虎 徐孟刚 聂 虹 滕丽霞
滕建志 魏明坤

参编学校 (排名不分先后)

华东师范大学学前特殊教育学院 浙江师范大学杭州幼儿师范学院
徐州幼儿高等师范学校 苏州幼儿高等师范学校 南京幼儿高等师范学校
兰州城市学院 湖北实验幼儿师范学校 贵阳幼儿师范学校 济南幼儿师范学校
山西运城幼儿师范高等专科学校 黑龙江幼儿师范高等专科学校

丛书编审委员会

主 任 孟献忠

副主任 张昭济 陈志超 张永彬 蒋振声

委 员 (按姓氏笔画排列)

王向东 王建平 王素珍 王莉娅 孔宝刚

由显斌 刘仁生 麦少美 杨丽华 陈代伟

陈雅芳 张兰英 张加蓉 张宝臣 张祥华

周玉衡 周 兢 罗 峰 姜亚林 洪 维

贺永琴 秦明华 秦金亮 贾任兰 夏 力

高云庆 郭亦勤 唐国光 黄景玉 薛宝林

“全国学前教育专业系列教材”编审委员会

(2006年11月)

总 序

1903 年是中国人独立设置幼稚园的开端,为促进幼儿教育的发展,幼儿师范教育也走上中国教育的大舞台。幼儿师范教育诞生初期,师资、课程、教材均仰给于国外,但前辈幼师人从未停止过中国化、科学化幼师教育的探索,他们的不懈努力成为我们今天最宝贵的精神财富。

新中国成立以后,幼儿师范教育获得了新生,一批独立设置的幼儿师范学校逐步成为培养幼儿教师的基地,特别是《幼儿师范学校教学计划》的颁布,使新生的幼师教育在课程和教材领域开始走向规范化。经历了“文革”大风暴之后,幼儿师范教育再次焕发青春。20 世纪 80 年代中期,国家教育部审定并出版了全国幼儿师范学校通用教材和培训教材,为恢复和发展幼儿师范教育,规范幼教师资培养、培训规格和标准,起到了重要的指导作用。

进入新世纪以来,学前教育越来越受到全社会的重视,幼教师资学历层次上移成为大趋势,幼儿师范教育也基本完成从三级师范向二级师范的过渡,大部分三年制幼儿师范学校或改为五年制,或并入高师设置学前教育系,原有的教材体系已不能适应办学要求,适应专科层次幼儿师范教育新发展的教材体系成为“空白点”。正是由于新教材的空缺,使得相当一部分学校只能沿用旧教材,或选择高师本科教材,甚至采用小学教育专业或高中教材,而这显然不符合幼儿师范教育发展的自身规律和培养目标。教材问题成为制约幼儿师范教育培养目标实现的一个“瓶颈”。

教材是实施课程标准的基本工具。在基础教育课程改革的大背景下,我们对于教材功能的认识已发生深刻变革,教材不是“规范”和“控制”教学的工具,“为教学服务”是对其根本功能的重新定位。教材既承载知识和技能,更渗透思维方法的给予、认知结构的优化、实践能力的形成和创新精神的培养,在幼儿师范教育实现大专化的进程中,适时编写出版一套代表学前教育发展方向、体现幼教新理念、新思维和反映课程改革新成果的幼师系列教材,无疑将会为新时代的幼儿师范教育注入新的活力。

2003 年,正值中国幼儿教育百年庆典,一批长期工作在第一线的幼儿师范教育工作者,共聚上海,商讨教材建设问题,并达成编写五年制幼师新教材的意向。2004 年,这一意向受到复旦大学出版社有关领导和专家的重视,并得到国家教育部师范司有关领导的大力支持,来自全国近三十所高师学前教育系、幼儿师范学校的专家、学者和教师,再一次聚会上海,在研讨课程标准的基础上,正式确定了新教材的编写工作。

2005 年夏,第一批教材正式出版发行。我们希望这一套教材的出版,能成为新世纪探索幼儿师范教育中国化、科学化,并逐步与国际接轨的一次有益尝试。课程改革,教材先行,希望能够有更多的人参与和重视幼儿师范教育,有更多的新教材问世,使我们的教材体系呈现多样化的特点,为幼师教育改革与发展,为中国幼教事业走向辉煌增色添彩。

“全国学前教育专业系列教材”编审委员会

2006 年 6 月

前言

美术教育是学前教育专业十分重要的一门课程。通过讲授绘画、艺术设计等基础知识,使学生掌握美术教育的基本原理,同时让学生掌握一些美术的基本技能,使其具有从事幼儿园美术教育活动,制作简单的教具、玩具和布置幼儿园环境的基本能力;通过美术教学,提高学生的艺术素养和审美能力。以上近乎教学大纲的表述,基本概括了幼儿师范美术教育的基本特性。

作为一门操作性很强的技能课,如何传授这门课程,使其既能符合学前教育专业的要求,又符合学习者的水平和学习可能,多少年来幼儿师范的美术教育工作者在各自的岗位上不断地实践和探索着。近年来,在学前教育实现大专化的进程中,适时编写一套具有新理念、新思维,又科学实用的新教材是我们努力的方向。为了让学前教育事业百尺竿头,更进一步,我们组织部分幼儿师范教育第一线的专业教师和教育专家就幼师美术教材的编撰进行深入的研讨,取得以下共识:

1. 新的幼师美术教材应具有鲜明的时代特征和地方兼容性。
2. 幼儿师范的美术教学既不同于一般的义务教育的美术课,又要区别于艺术院校美术专业课程的教学。在基本造型的训练中,了解构图、比例、结构、透视、空间、色彩的一些最基本知识,重点解决好平面图形的掌握和简单的装饰色彩的应用,加强学生动手能力的培养。
3. 要重视美术教育的教育取向,通过美术活动的实践,有意识地培养学生的道德感和审美情趣、理性的分析思维方式、艺术激情和创造力。
4. 本教材在编写过程中考虑到美术领域内各门技能知识的系统性而列陈多多,使用本书时,教师要深入理解幼师美术教育的目标和要求,更要了解学生的学习基础和他们学习的可能性,因地制宜、因材施教,保护学生学习的积极性,使他们乐于学,学有所成。过分地强调单调的、严格的基础训练,事倍功半、得不偿失。

本教材共分三册,每学年一册。第三册主要以“线描画”、“沥粉画”、“儿童故事插图”、“幼儿园环境布置”、“绘画艺术欣赏”为主,突出美术基础知识和基本功的练习,具有系统性、师范性和实用性。本书适合各类学前教育专业使用,也可供幼儿园教师继续教育和进修时参考。由于各校发展现状有一定的差异,课时、作业的安排不一定统一,敬请师生在使用过程中提出宝贵的意见,在以后的再版中加以完善。

目 录

第一章 线描画	1
第一节 线条与绘画	1
第二节 线条的艺术魅力	4
第三节 幼儿线描画	13
第二章 沥粉画	18
第三章 儿童故事插图	25
第一节 插图艺术概述	25
第二节 以卡通画、漫画为主的儿童故事插图	31
第三节 儿童故事插图创编	36
第四节 优秀儿童故事插图范例	45
第四章 幼儿园环境布置	62
第一节 幼儿园环境布置原则	63
第二节 幼儿园环境创设的内容和方法	64
第三节 幼儿园教学活动区角的规划和布置	78
第四节 综合主题的环境设计与制作	82
第五章 绘画艺术欣赏	88
第一节 外国绘画欣赏	88
第二节 中国绘画欣赏	105
第三节 儿童画欣赏	121

第一章 线描画

第一节 线条与绘画

一、线条的由来

自然界任何物体是不存在绘画意义上的“线条”的(哪怕是细细的头发也是缩小了的柱状体)。绘画借助“线条”来标志形体在空间的位置、形状与态势,线是面与面的转折边界线,是形体结构的结构线。线条是绘画者对客观物体抽象的艺术符号,它是表现物体最快捷、最概括的表现形式,当然也是非常生动的艺术表现形式。

史前在我们祖先中没留下姓名的艺术家们用非常简陋的工具和材料创作了无数的艺术品,从中可以看到线条是他们最常用的一种艺术表现形式(图1-1—图1-6)。

图 1-1 芬德歌姆洞窟壁画

图 1-2 西班牙阿尔塔米拉壁画《牛》

图 1-3 法国尼澳洞窟壁画

图 1-4 半坡彩陶盆

图 1-5 人面鱼纹盆

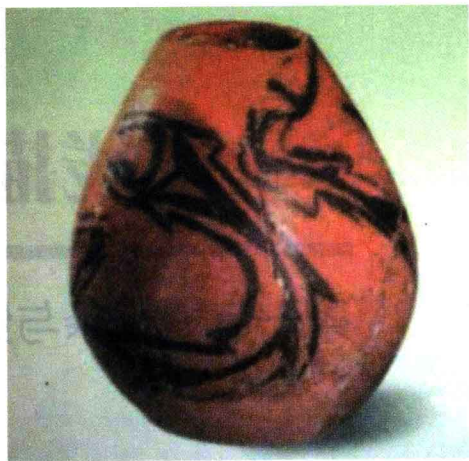

图 1-6 鱼纹瓶

二、线描在东西方绘画史上的发展轨迹

史前东西方绘画都以线条为起始,在以后的绘画形式上,由于东西方文化历史传统的不同,在长期的社会实践中,形成了不同的审美心理结构,绘画的表现形式也就有了各自鲜明的特色。

西方绘画偏重写实。文艺复兴前后,西方的艺术家继承了追求写实的传统,以形似作为绘画的基本原则,所以西方绘画主要通过光影、色彩、结构来重现客观事物的真实状貌(图1-7—图1-8)。

图 1-7 文艺复兴时期古典油画 拉斐尔:《圣母像》

图 1-8 俄国列宾:《伏尔加纤夫》

西方近代写实求真的绘画传统已推向极致,加之摄影术的发展,许多艺术家已不再满足于逼真的描绘,而在绘画艺术上追求艺术主体的审美情趣,对绘画对象进行抽象与象征的表现。线条又出现在近代西方绘画的表现样式上(图1-9—图1-10)。

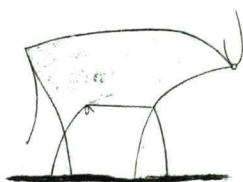
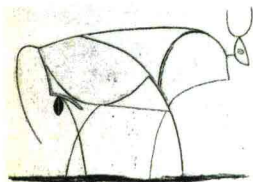
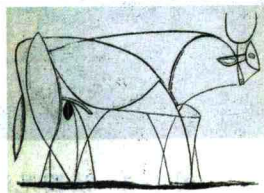
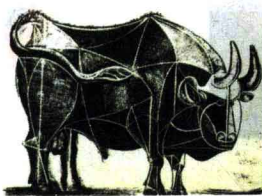
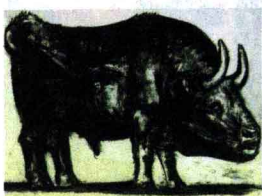

图 1-9 毕加索:《牛》

图 1-10 保罗·克利:《门前的庭院》

中国的绘画没有像西方那样强调立体感,而是走上以线造型为主,不追求“形同”,讲究“神似”的造型艺术之路。

中国文字的初始形态是象形,象形字的形成主要是对“形”作典型、简洁、象征性的处理,以尽可能少的线条显示对象的特征(图 1-11)。

原则	举	例	释意
象形	a		或一 人体 全部
	b		或旁 动物 正像
	c		符号 自然 物体
	d		符号 人工 器物

图 1-11 一组象形字

书画同源,中国画与中国书法就如同一个泉眼里涌出的两股清泉。中国画以默记对象的方法或以画者自己对客体的感悟精心组织线条,并以高超的笔法将其呈现在画面上(图 1-12—图 1-15)。

图 1-12 战国楚墓帛画《龙凤仕女图》

图 1-13 吴道子:《八十七神仙卷》局部

图 1-14 宋·李公麟:《五马图》

图 1-15 永乐宫壁画

第二节 线条的艺术魅力

一、不同风格的线描画

在漫长的东西方绘画发展过程中，同样是线条造型，却有着极大的差异。

中国传统线描用毛笔作画，以意领笔，行笔提按全在运腕、运肘、运臂，运用书法用笔，“十八描”是具有中国特色的线条（图 1-16—图 1-18）。

图 1-16 《十八描》(部分)

图 1-17 方增先:《粒粒皆辛苦》

图 1-18 昭济:《国画人物写生》

现代线描多用硬笔,它比较容易掌控,用硬笔作线描显得更方便,更快捷,通过线条的疏密排列,互相穿插其造型具现代感(图 1-19)。

图 1-19 毕加索、马蒂斯、克里姆特线描作品

与传统线描和现代绘画性较强的线描画不同的，还有一种具装饰性的线描画。这种装饰线描画不追求物象的形似，而是在画面上运用丰富的线条形态（长线、短线、直线、曲线……），以及各种形态线条的组合，形成一幅富有节奏韵律的线的交响乐（图 1-20—图 1-23）。

图 1-20 张晓夜：《夏韵》

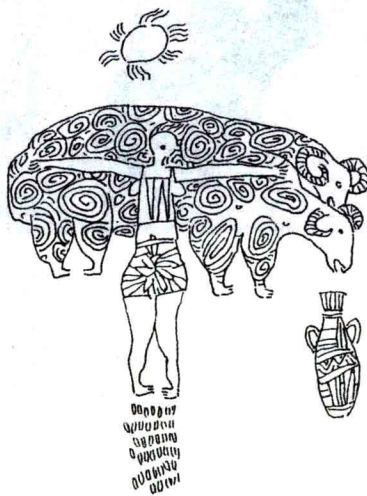

图 1-21 王炯：《阳光》

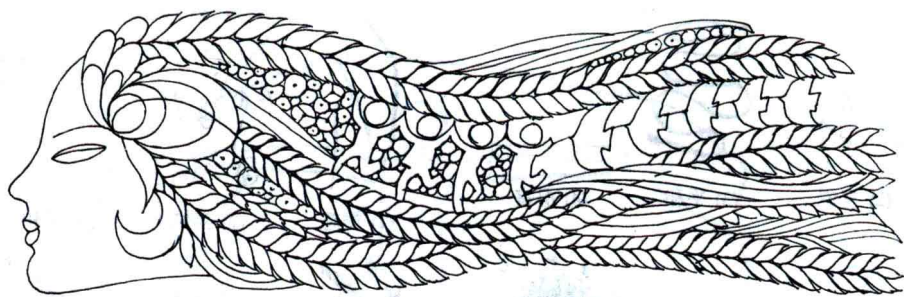

图 1-22 昭济:《春》

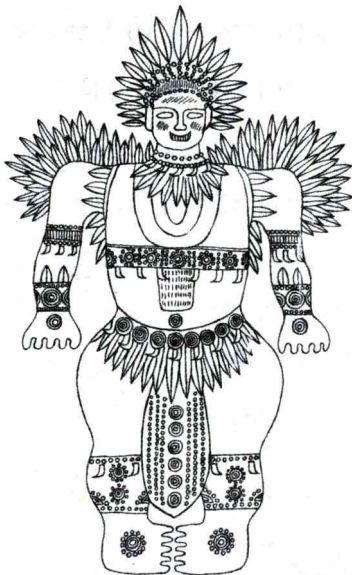

图 1-23 许思源:《装饰人物》

二、装饰线条的形态与表情

线条具有极强的表现力,在平面上线条运行的速度,运行的方向可以变化出许多的形态,而不同的线条一般会随人的不同的感受传递出不同的情绪,下面是一位美术教育家做的一项线条与情绪相关的四组线条试验,用线条传递情绪的方式虽然不尽相同,但还是有一些相通之处(图 1-24)。

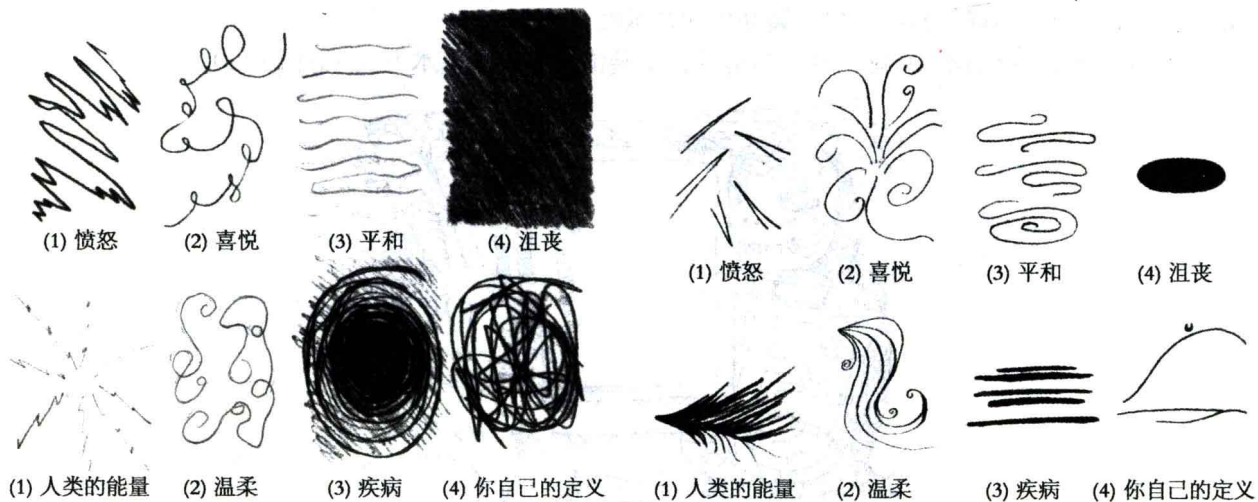

图 1-24

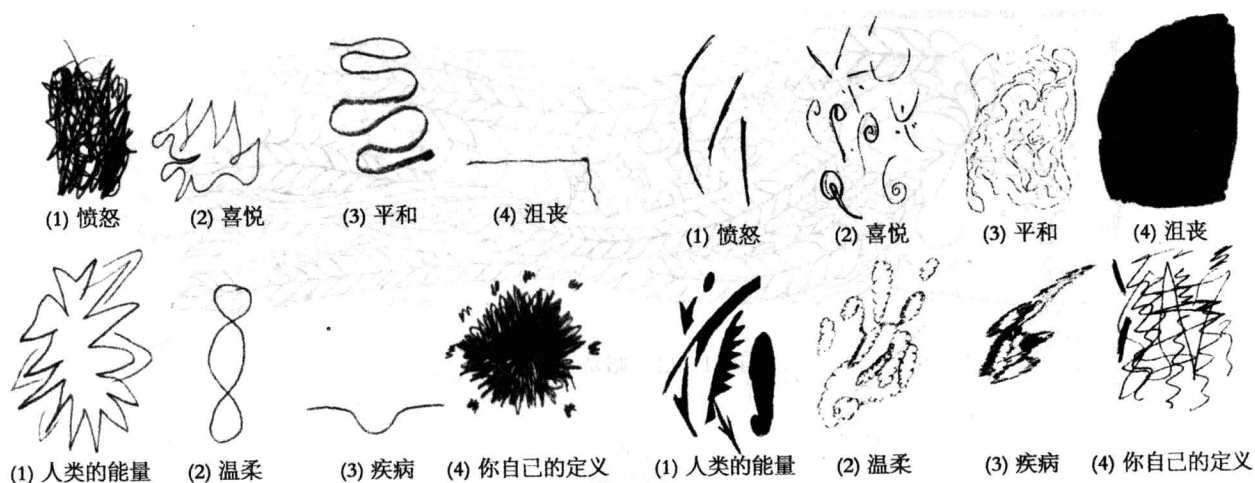

图 1-24 线条与情绪

线条的造型千变万化,长线、短线、直线、曲线、折线、弧线、螺旋线、回纹线……,各种造型线的组合又形成新的形态,构成了装饰线描画的丰富多彩的画面(图 1-25)。

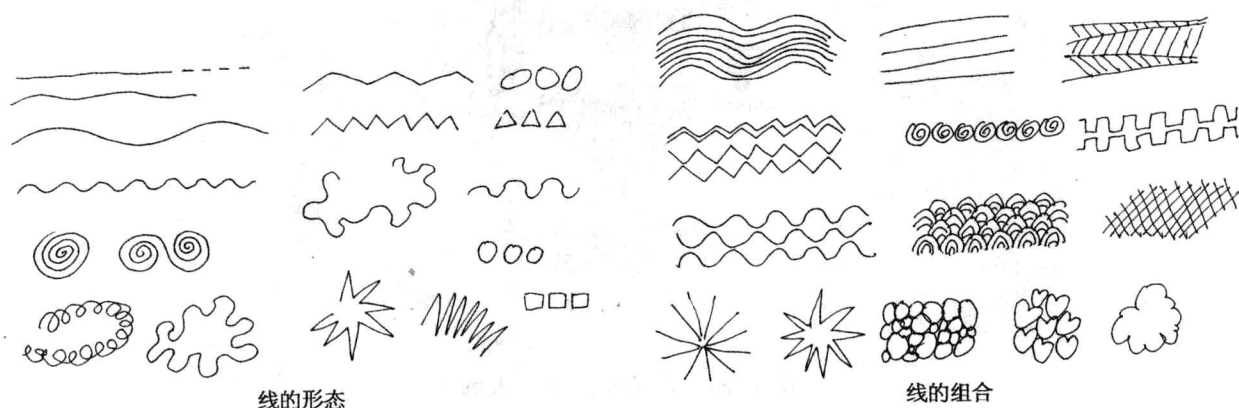

图 1-25 线的形态与组合

三、装饰线描的创作

线描画使用的工具较多样,铅笔、钢笔、水色笔、马克笔等均可使用,纸可以用一般的白纸,浅色纸亦可。线描画创作无定法,确定一个主题或一个事物后,每个人都可以在纸上用线条“编织”出一幅画来。如果注意以下几点,线描的画面会更具装饰性和艺术性。

1. 线条的形态变化和疏密排列具有节奏感,是装饰线描画的基本方法(图 1-26)。

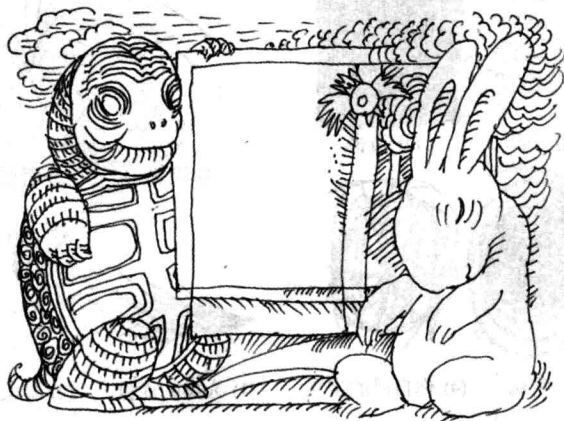

图 1-26