

绘画

HUI

HUA

幼儿教师教育丛书

主编：杨兆舜 宁国华

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

幼儿教师教育丛书

绘画

主编：杨兆舜 宁国华

 首都师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画 / 杨兆舜, 宁国华主编. —北京 : 首都师范大学出版社, 2010. 9
(幼儿教师教育丛书)
ISBN 978-7-5656-0154-5

I. ①绘… II. ①杨… ②宁… III. ①绘画—技法 (美术)
—幼教人员—师资培训—教学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第188287号

幼儿教师教育丛书

HUI HUA

绘 画

主编: 杨兆舜 宁国华

项目统筹 张慧芳	责任编辑 张慧芳 赵少平
责任校对 李佳艺	责任印制 沈 露

首都师范大学出版社出版发行
地址 北京西三环北路105号
邮编 100048
电话 010-68418523 (总编室) 010-68982468 (发行部)
网址 www.cnupn.com.cn
北京嘉实印刷有限公司印刷
全国新华书店发行
版次 2010年11月第1版
印次 2010年11月第1次印刷
开本 787mm×1092mm 1/16
印张 9.75
字数 190千
定价 29.00元

版权所有, 违者必究
如有质量问题, 请与出版社联系退换

丛书顾问委员会

主任：罗 洁

委员：张小红 李海燕 荣燕宁 鲜万标

霍立岩 李 莉 梁亚珠

丛书编审委员会

主任：王建平

副主任：郭亚新 周梅林

委员：（按姓氏笔画排序）

马 成 文 岩 刘 朗 李 娟 张 征

佟舒眉 杨兆舜 陈 蕾 赵丽丽

本书编委会

主 编：杨兆舜 宁国华

编 委：李莉娜 岳 杨 苏京平 芦 岩

丛书前言

随着我国教育事业的迅速发展,学前教育改革不断深化,社会对幼儿园师资专业水平也提出了更高的要求。百年育人,始于幼学。教育大计,教师为本。新时期的幼儿教师掌握了现代教育理论同时,也必须具备很强的专业素质。为了适应幼儿教育改革的需要,向广大幼儿教师提供新的幼儿教育的理念和方法,我们依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020年)以及《幼儿园教育指导纲要(试行)》精神,组织专家、幼儿师范的教师以及其他教育研究人员,编写了这套《幼儿教师教育丛书》。

本套丛书在编写过程中,坚持继承与创新的统一,坚持理论阐述与实践方法的统一,以实践能力培养为主线,不仅吸收了一些学前教育研究的最新成果,融入了我们多年来教育教学研究的新认识,而且还吸纳了广大幼儿园教师的优秀教育实践经验和理论研究成果,因此,本套丛书不仅具有时代性,同时还突出了实践性的特点;不仅具有指导性,还拓宽了丛书的适用范围。

本套丛书可作为幼儿教师在职培训教材,幼儿园教师自学进修教材;也可作为高专学前教育专业和幼师学生的参考书,幼儿家长的参考书。

幼儿教师教育丛书编委会

前言

美术是学前教育专业院校开设的主要课程，由绘画、工艺制作、欣赏三部分组成。而绘画在美术课时所占比重最大，涵盖素描、色彩、动物与人物画、风景、水墨等。《绘画》教材，将以上课程进行系统的整理与编排，以便于学生从掌握专业技能，提高审美与创作能力，以适应现代幼儿园教育、教学的需要。

本教材具备以下几个特点：

一、时代性 教材编写过程中吸取了国内外学前教育先进的教育理念与最新科研成果，在内容、教法上更加适合现代幼儿园教育需要，更具时代特色。

二、系统性 作者均为学前教育专业院校一线教师，多年的课堂教学与幼儿园教学实践使他们积累了丰富的经验。教材编写内容专业、系统性强。

三、实用性 教材中知识结构与深度均与幼儿园教学工作实际相结合，本教材从培养学生的动手能力出发，更加突出实用性，以适应幼儿园教学工作的要求。

本教材编写过程中，我们选用了一些不同风格的画家作品作为范例，并引用了有关出版社美术教材部分内容，囿于教材行文支持点，未一一注明，在此谨表歉意与谢忱。

本教材编写过程中，得到吴树勋老师热情指导，得到首都师范大学出版社俞斌主任、张慧芳编辑的大力支持，在此表示感谢！

目 录

★ 第一章 绘画基础知识	001
▮ 第一节 绘画的种类	001
▮ 第二节 学习绘画的方法	003
▮ 第三节 构图基础知识	003
▮ 第四节 透视的基础知识	008
★ 第二章 素描基础知识	014
▮ 第一节 概述	014
▮ 第二节 素描造型的基本要素	016
▮ 第三节 素描的观察方法	017
▮ 第四节 素描的训练	018
▮ 第五节 人物速写	027
★ 第三章 色彩基础知识	036
▮ 第一节 基础知识	036
▮ 第二节 色彩的对比与调和	043
▮ 第三节 写生色彩	048
▮ 第四节 装饰色彩	052
▮ 第五节 色彩的应用	055
★ 第四章 简笔画与吹塑版画	067
▮ 第一节 简笔画造型和方法	067
▮ 第二节 卡通画技法	072
▮ 第三节 吹塑版画	075

★ 第五章 动物画 077

▣ 第一节 动物的结构与运动特征 077

▣ 第二节 拟人化动物造型 079

▣ 第三节 拟人化动物画创编 082

★ 第六章 儿童人物画 088

▣ 第一节 儿童人物画的造型特点 088

▣ 第二节 儿童人物画创编 089

★ 第七章 中国画 092

▣ 第一节 概述 092

▣ 第二节 工笔画技法 095

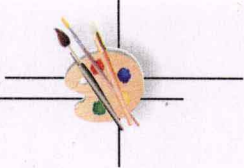
▣ 第三节 水墨画表现技法 101

▣ 第四节 儿童水墨画欣赏 129

★ 第八章 幼儿园美术教学与环境布置 131

▣ 第一节 幼儿园美术教学 131

▣ 第二节 幼儿园环境创设 140

第一章 绘画基础知识

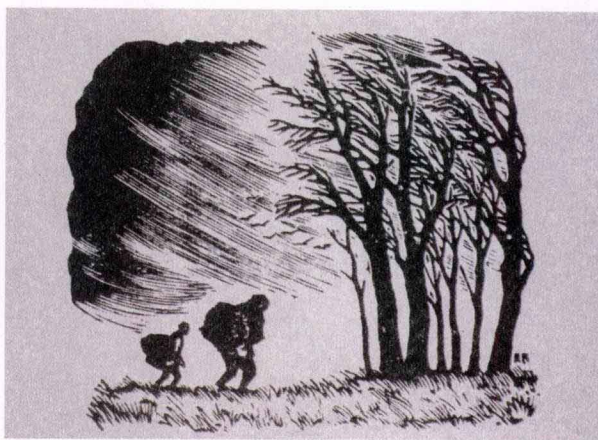
第一节 绘画的种类

美术也称“造型艺术”、“视觉艺术”，由绘画、雕塑、工艺、建筑四部分组成。

绘画艺术是美术的主要门类，是运用点、线、面、空间、色彩等艺术语言，在二维的平面上塑造具有三维空间的艺术形象，以此来表达生活、表达情感的艺术。

绘画的种类非常多，并各具不同的艺术特点。从传统意义上讲一般分为两大绘画体系：一是以中国为代表的东方绘画体系，二是以欧洲为代表的西方绘画体系。东方绘画一般是以线造型，不过多追求光线、色彩变化，画面具有较强的装饰性，尤其是中国画，主要运用线条、墨色来塑造形象，追求“神似”。西方绘画以油画为主，追求光影变化，色彩表现丰富，写实性强，追求“形似”。

中国画从技法上分工笔画、写意画等，从题材上又分为人物画、山水画、花鸟画。西方绘画从技法上分为油画、水彩画、版画、水粉画等，从题材上又分为人物画、风景画、静物画。

版 画

油 画

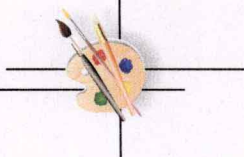
水彩画

写意画

工笔画

第二节 学习绘画的方法

绘画种类虽然很多,但是学好素描、色彩、构图、透视等技法是基础。因此,初学绘画者一定要加强基础造型训练,没有扎实的基本功是画不出好作品的。幼儿园教师虽然不是专业的美术教师,但熟练掌握一定的绘画技能在幼儿园工作中显得非常重要,哪怕是在游戏中创设一个小小的环境、制作一些小小的手工作品,这其中也包含着结构、比例、色彩等诸多因素。因此,绘画技法的提高要做到以下几点:

掌握正确的学习要领,做到临摹与写生相结合,课上与课下练习相结合。平时要多画速写,准备几个速写本,平时看到一些优秀的作品要临摹下来,时间长了会积累很多素材,对以后的工作会有很大帮助。

多看展览,多看名家画册,学会“读画”。同时要经常到幼儿园去,观察了解幼儿园美术活动内容与环境布置特点,做到学以致用。

学前教育专业的毕业生在幼儿园美术活动中要能胜任以下这些工作:

会画:布置幼儿园环境、装饰幼儿园墙面、绘制教学范图等。

会教:了解幼儿心理、生理特点,掌握正确的美术教学方法,做好课堂美术教学,指导幼儿美术活动。

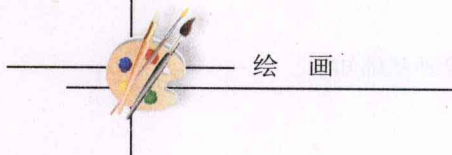
会做:学会做各种玩教具、活动道具等。

第三节 构图基础知识

“构图”——是外来词语,中国画称之为“章法”、“布局”或“经营位置”。是指在美术创作中根据主题思想的要求,按照形式美的法则,在有限的平面空间上对绘画语言,如形体、色彩、线条、明暗等进行有效的组织,构成一个和谐完整的画面。因此,构图是绘画的一个重要组成部分。

一、变化与统一

变化与统一是一切形式美的基本法则,自然界万物变化万千,他们相互关联、相互作用、相互依存,各自以不同形制显现在人们的视觉中。变化含有多样、对比的意思,对比即差异,没有差异,就不存在对比。统一即集中、规整的意思。在绘画构图中,画面变化过多而忽略了统一显得杂乱无章,反之只强调统一而缺少变化,画面显得单调、呆板。因此,构图必须根据

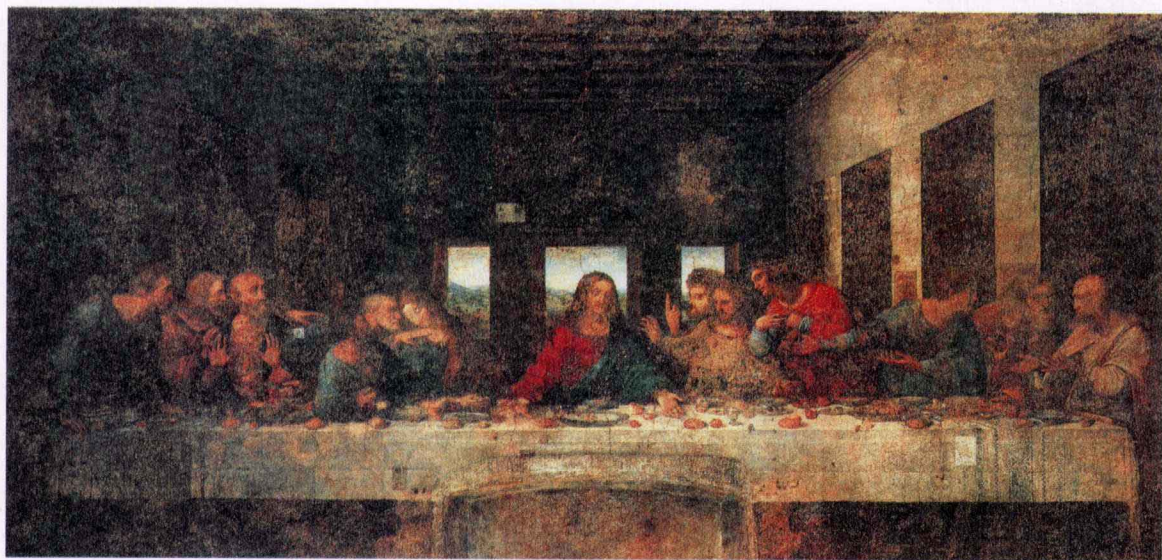

创作主题要求，从全局出发，在统一中寻求变化或对画面出现的各种物象的大小、高低、疏密、虚实等进行分析研究、组合统一完整的画面。

二、均衡

均衡是指在画面中各种构图要素在量比、力感上达到心理和视觉上的平衡与稳定。

对称式平衡 画面以中线为轴，左右或上下对等分割，物象在形状、色彩等一致或稍有变化的情况下构成画面的平衡。这种构图给人以稳重、安定、庄严之感，适于表现较大的场面，如拉斐尔的《雅典学园》，达·芬奇的《最后的晚餐》等。但这样的构图形式更适于图案设计、装饰绘画。

最后的晚餐 达·芬奇

梅溪石皴图 南宋 马远

非对称式平衡 非对称式平衡是指物象双方在形状、色彩等有很大区别的情况下达到一种平衡效果。如果说对称式平衡是在统一中有平衡感，而非对称式平衡则是在变化中求得平衡效果，这种构图方法常被画家采用，其特点是灵活、富有变化。

三、形式线与基本形

1. 形式线 形式线是指在构图中用来分割画面的长线,不同的线给人以不同的视觉感受。

- 水平线——平静、开阔、舒展,也可以起到抑制动感的作用。

- 垂直线——高大、挺拔、庄重、稳定。

- 斜线——动感、速度、不稳定。

- 曲线——优美、柔和、轻快有流动感,“s”形曲线最具代表性。

- 对角线——动感、活泼、深远。

视平线的变化在构图中也起着重要的作用。

- 高视平线——视野开阔,景物丰富,一览无余,远近层次清晰。
- 中视平线——构图紧凑,物象重叠。
- 低视平线——地平线较低,物象拉近显得高大,天空辽阔。

2. 基本形 基本形就是绘画构图中的“结构骨架”,是主体物象在组合时构成的基本框架。

三角形——庄重、稳定、高耸,斜三角具有较强的动势与冲击力。倒三角形则显得危险,极不稳定。

伏尔加河上的纤夫 俄 列宾

查波罗什人写信给土耳其苏丹 俄 列宾

绘画 图例

□□□□□□□□□□

螺旋形——旋转、动荡、不稳定。

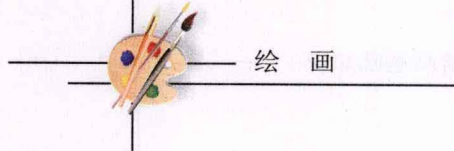

圆形——饱满、充实、完整。

波状形——流动、活泼，节奏感强。

3.九宫格 又称“井字型”构图，在画面上横竖交叉四条线分成九个一样大的格子，四条线的交叉点周围是人的视觉最敏感区域，尤其最右侧两点最为醒目，吸引人的视线。因此，主要物象适宜放在交叉点上。

第四节 透视的基础知识

透视是一种视觉现象,在视点固定的情况下,前方物体呈现近大远小,近高远低,近实远虚的状态。它是客观世界通过人的视觉器官所产生的视觉反应。透视法则是造型的重要依据,是指导我们在造型中正确地观察、理解和表现形体物象的科学的理性法则之一。

一、透视的基本术语

- 画面—画者到被画物之间的一个假想的透明平面,我们所看到的物象都是投射到这个面上所产生的透视图像。画面一般垂直于地面平行于观者。
- 视点—画者眼睛所在的位置。
- 视线—视点与物体任意一点的假想连线。
- 视平线—与画者眼睛平行等高的一条水平线。
- 视中线—视点与画面的垂直连接线。
- 视角—视点与任意两条视线之间的夹角。
- 视域—视点前方所能看到的空间范围。
- 视距—视点到画面之间的距离。
- 基面—景物的放置平面。一般指地面,地面是最大的基面。不同的放置面就是不同的基面,如桌面、窗台等。基面都是水平状态的。
- 基线—画面与基面的交接线。
- 视高—从视平线到基面的垂直距离。
- 消失点—也称灭点,是与画面不平行的成角物体,在透视中伸远到视平线心点两旁的消失点。包括心点、天点、地点、距点、余点。
- 心点—画者眼睛正对着视平线上的一点,视平线与视中线的交点。
- 天点—物体消失在视平线以上的点。
- 地点—物体消失在视平线以下的点。
- 距点—将视距的长度反映在视平线上心点的左右两边所得的两个点,平视时与基面平行。
- 余点—视平线上在心点两侧的距点以外的其它任意点,分为左余点和右余点。又因为视平线与左右两个余点的连线与视平线所成的角度是互为余角的关系,所以称为余点。

