

美育丛书

MEIYU CONGSHU

丛书主编 从药汀
本书编著 周和平 霍根仲 田正祥

少年美术教育

教育科学出版社

美 育 丛 书

少年美术教育

丛书主编 从药汀

本书编著 周和平

霍根仲 田正祥

教育科学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

少年美术教育/周和平等编著. -北京:教育科学出版社,1998.10

(美育丛书/从药汀主编)

ISBN 7-5041-1792-7

I. 少… II. 周… III. 美术-少年读物 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 11813 号

责任编辑 张立群

责任印制 尹明好

责任校对 刘永玲

教育科学出版社出版、发行

(北京·北太平庄·北三环中路 46 号)

各地新华书店经销

遵化市文苑印业有限公司印装

开本:787 毫米×1092 毫米 1/32 印张:3.125 字数:67 千

1998 年 10 月第 1 版 1998 年 10 月第 1 次印刷

印数:00 001—3 000 册 定价:7.00 元(全套 6 册 共 42 元)

名誉主编：安效珍

顾问：钟 毅 李润芝

主 编：从药汀

副 主 编：贾全庆 梅宝树 刘绍本

编 委(以姓氏笔画为序)：从药汀 尤建伟

尹铁良 刘绍本 刘荣兴 何 平

杨振享 周 平 贾全庆 袁立书

韩 军 梅宝树

总 序

安致珍

美育对于培养学生健康的审美观念和审美能力，陶冶高尚的情操，培养全面发展的人才具有十分重要的作用。

在学校，美育主要是通过艺术教育实施的。各门学科自然都负有美育任务，但艺术教育是学校实施美育的主要内容和途径；也是加强社会主义精神文明建设，提高学生道德水准，促进智力和身心健康发展的有力手段。通过艺术教育实施美育，具有其他学科不能替代的特殊作用。

然而，长期以来，美育在学校教育中常常被忽视或轻视，成为学校教育工作中的一个薄弱环节。为了加强学校美育，国家教委于1989年颁布了《全国学校艺术教育总体规划》。为了更好地贯彻落实这个规划，适应中

小学校实施美育，提高艺术教育质量的迫切要求，我们邀请音乐、美术、舞蹈、文学、美学等方面的专家、学者，编写了这套美育丛书。

美育丛书共五种六本。音乐方面的有《步入音乐殿堂的阶梯》，美术方面的有《儿童美术教育》、《少年美术教育》，舞蹈方面的有《舞蹈—流动的旋律》，文学方面的有《五彩的花束》，美学方面的有《美苑风景线》。

音乐、美术、舞蹈方面的四本书既回答了本门类艺术的审美特征，如何欣赏艺术作品等问题，又讲述了如何由浅入深循序渐进把握艺术的技能技巧，力图使学生在艺术学习和艺术实践过程中获得美的享受和教育。

《五彩的花束》精选了少年儿童所喜爱的格言、寓言、谚语、童话、儿歌、儿童诗、科普作品和儿童故事，并从思想性、艺术性和趣味性等方面进行了评析。《美苑风景线》则采集了自然界和社会生活中若干关于美的趣事和故事，揭示出种种美的奥秘。

但愿美育丛书对落实《全国学校艺术教育总体规划》能起到积极的作用，对学校美育做出其应有的贡献。

编写美育丛书是一项有一定难度的工作，不足之处在所难免，我们期望读者批评指正并给予公正的评价。是为序。

前 言

美术教育是对少年进行审美教育有效的手段。这种审美教育不仅能在美术院校中进行,也可以在院校之外进行。只要我们的少年朋友亲自参与到美术活动之中进行审美实践,便会认识和发现艺术之美、生活之美和大自然之美。他们不必都去做画家和艺术家,他们可以去做社会中各种更适合自己的工作,然而许多工作都需要具有一定审美素养的人去完成,他们会在工作和广泛的社会生活中发现与区别真假、善恶与美丑。只有那些具有审美素养的人才会不断地去完善自己的外在形象和充实自己的内心世界。

面对改革大潮,未来社会将是一个更加多元化、多层次的无比广阔的世界,只有把握真才实学,懂得和不断追寻真善美的人才能成为时代的弄潮儿。

本书旨在通过较系统的指导,使少年朋友熟悉和初步掌握一定的美术基础知识,以达到审美教育的目的。

作 者

目 录

一、从一个故事谈起	(1)
二、少年与美术之花	(3)
1. 少年期的心态特征及审美情趣	(3)
2. 少年美术教育的目的	(6)
3. 少年美术教育的施教原则	(10)
三、画家的眼睛	(14)
四、美术中的造型	(18)
1. 造型艺术的基础——素描	(18)
2. 捕捉生动艺术形象的最佳形式 ——速写	(24)
3. 立体的绘画——雕塑	(25)
五、神奇的色彩	(31)
1. 色彩的奥秘	(31)
2. 色彩的表现	(34)

六、构图的艺术 (36)

1. 构图的基本因素 (36)

2. 构图形式美的基本法则 (38)

3. 构图实践 (39)

4. 构图示例 (42)

七、美术名作赏析 (57)

1. 彩陶艺术珍品——《舞蹈纹彩陶盆》 (58)

2. 浪漫主义的雕刻杰作——《霍去病墓刻石雕》 (59)

3. 五代贵族生活写真——《韩熙载夜宴图》 (61)

4. 北宋“民俗博物馆”——《清明上河图》 (63)

5. 虚空静远的文人山水画力作
《渔庄秋霁图》 (65)

6. 大俗大雅的《案头别趣》 (67)

7. 一盘洋溢着中西方芳香的《水果》 (69)

8. 我们共同的《父亲》 (70)

9. 艺术美的象征——《米洛的维纳斯》 (71)

10. 划时代的巨人——《大卫》 (73)

11. 永恒的微笑——《蒙娜·丽莎》 (74)

12. 古典写实绘画的典范——《戴

金盔的人》·····	(75)
13. 可爱而孤独的《牧羊女》·····	(77)
14. 大自然之子——《牧童》·····	(79)
15. 雄狮文豪《巴尔扎克》·····	(80)
16. 悲壮的历史画卷——《近卫军 临刑的早晨》·····	(81)
17. 五光十色变幻莫测的《卢恩大 教堂》·····	(83)
18. 滑稽怪异的《三个音乐师》·····	(85)
后记 ·····	(87)

一、从一个故事谈起

有这样一个三口之家，丈夫是个画家，妻子是个美术教师，他们有一个可爱的男孩。一天晚饭后，画家将桌上的一段完整的带鱼骨架小心地拿起来放在一张白纸上。刚好这时妻子的一位同事，一位受过普通高等教育的物理教师来串门，画家即兴向孩子和客人提出了一个有趣的，也是极普通的问题。

画家问道：“这像什么？”

孩子稍加思索即答道：“它像一把梳子，又像一只讨厌的蜈蚣。”而那位物理教师却疑惑不解地反问：“这难道不是一段鱼骨吗？”

画家再次问道：“它像什么？”

物理教师这时非常仔细地端详了鱼骨的长度、宽窄以及质量这些自然属性之后，非常肯定地说：“它像一段带鱼骨。”

这个故事究竟说明了什么呢？

问题之一：孩子为什么能根据鱼骨架两

有刺的形状特征联想到梳子和蜈蚣呢?

我们知道,孩子主要是以形象感知世界、认识世界、解释世界的,从而有意或无意地进行并完成审美的再创造。因此在他们还很幼稚的审美心理中,事物形体的类似唤起了他们的天真联想。

问题之二:那位物理教师为什么不能够面对鱼骨这样具有鲜明形体特征的具体物象进行形体类比的审美创造呢?

别看问题简单,其原因却是多方向的,但最重要的原因之一就是在她所受教育过程中缺少艺术审美教育。先天的直观的形体特征类比联想能力随年龄的增长被淡化了,取而代之的则是抽象的逻辑推理。因此当她面对鱼骨这样非常具体的审美对象时就很难构成丰富的联想和想象。于是我们得出的结论是:物理教师的回答是逻辑的,孩子的回答是形象的。

艺术的本质在于创造。鱼骨像梳子又不像梳子,像蜈蚣又不像蜈蚣,这种“妙在似与不似之间”正体现了孩子艺术创造的天真性。然而这种创造是幼稚的不成熟的。

我国现代著名美术大师和美术教育家林枫眠先生说:真正的艺术家犹如美丽的蝴蝶,初期只是一条蠕动的小毛虫。要飞,它必须先为自己编织一只茧,把自己束缚在里面,又必须在蛹体内来一次大变革,以重新组合体内的结构,完成蜕变。最后是很重要的,它必须有能力破壳而出,这才能成为在空中自由飞翔多姿多彩的花蝴蝶。这只茧,便是艺术家早年艰辛学得的技法和所受的影响。

下面,让我们一起循着这条轨迹来探索少年美术教育问题。

二、少年与美术之花

每一位少年都有许多美丽的梦,五彩缤纷的美术之花常常在他们的梦境中竞放。了解并掌握他们的心态,通过美术教育活动对少年进行有效的审美教育,这对他们的人生是十分有益和必要的。

1. 少年期的心态特征及审美情趣

少年期一般是指 12~16 岁左右的年龄段。孩子在婴幼儿期身心发生着急剧的变化,儿童期是一个相对平稳和缓慢的发展期。而处在少年期的孩子,他们的身心则又进入了一个新的迅速发展的阶段。

少年期的孩子在生理方面出现了一些前所未有的质变,他们的脑容量已经基本接近成人。

由于少年生理上的变化和肌体的逐渐成熟,也促使他们在心理上发生显著的变化,他们觉得自己突然长高长大了许多,有一种跃跃欲

试的感觉与愿望。这时候产生了一种全新的心理体验,开始强烈地意识到自己已经不再是一个小孩子了,因此独立性和自我意识得到了加强。然而他们毕竟还是孩子,儿童期的特征并未全部脱尽,这是一个非常矛盾的过渡时期。

克鲁普斯卡娅曾经极为精辟地指出:过渡期的年龄特点在于具有一种半儿童半成人的心理。少年还像一个儿童,他热烈地去吸取一切印象,身体和精神都在生长着,他感到了这种生长,并从这里获得力量和勇气,但是他还不知道自己力量的程度。同时,少年已经不是儿童,他已经有很多的生活经验,他已经不像儿童那样充满幻想地生活着,他已经有另外的兴趣了。

儿童期孩子的思维,主要是由具体的形象思维向逻辑思维过渡。在少年期孩子的思维中,逻辑思维在一定程度上起主导作用。然而必须指出的是,这种抽象的逻辑思维在很大程度上还只属于“经验型”,而不是“理论型”,它需要具体、直观的感性经验为依托。

少年期孩子的独创性和批判性亦有显著的增强,可是常常容易发生片面性错误。他们开始日益自觉地认识和评价自己的个性品质,从而比较能够独立地支配和调节自身的行为。

如果说儿童期的孩子们从事美术活动主要是以兴趣和自娱为目的的话,那么少年期的孩子则由于学习环境及社会环境的变化使他们的视野及知识范围有了较大的拓展,他们的兴趣具有了“分化性”和“选择性”。这时他们逐渐开始有意识地支配自己的兴趣,并将它逐渐与社会生活及自己的前途联系起来。

在这一阶段中,孩子们开始努力将自己所看到的世界表

现得更真实,更准确,然而遗憾的是,他们会突然感到自己的能力和“技巧”的不足,因为他们对造型规律的掌握、对色彩法则的运用、对整体观察的技巧,甚至对绘画中最基本的比例、透视解剖、构图知识的了解都甚少或几乎近于零。他们的作品因此相应地表现出“束手无策”和“非驴非马”的倾向。“眼高手低”则成了刚刚进入少年期孩子们的主要矛盾。美术教育家李正天先生曾经比较形象地描述了这时期的美术少年:“犹如那不逗人喜爱的‘秃毛鸡’,半大不小,眼高手低,偏激,想画成人画又缺乏基本功,还看不起儿童画,结果兴趣丧失了,画得的东西自己不喜欢,别人也讨厌,很多孩子从此与美术绝缘了。”这足以引起我们的注意和深思。在这关键时刻,正确地引导则显得非常重要。

少年期的来临宣告了儿童画家时代的结束,艺术和美术少年正处在相互选择的十字路口。因此,由儿童美术教育有效地进入成人美术教育是一个十分棘手的“转折期”。这个转折期的前后是两种完全不同的审美模式,它们是由多种因素促成的。因此,研究和实现有成效的过渡转折是审美教育中具有普遍意义的问题。

简略地说,绘画和美术教育与其他门类的艺术教育有着很大的差异。比如音乐中的练琴吧,教师必须首先对孩子们进行一系列严格的训练之后,他们才能演奏曲目。随着基本功增强和其它方面音乐素养的不断进步,他们的弹奏水平也在不断提高。在这里,儿童期的基本功对于少年期的他们无疑是十分有益和必需的。而美术却不然,孩子是“天生的画家”,对于儿童期的孩子完全没必要进行严格的美术知识和绘画技巧这些基本功的训练,他们便会进行自由创作。他们中

的一些优秀作品往往是非常“艺术”的,连成人画家也赞叹不已。当进入少年期以后,他们昨日的习惯、技巧则可能变成了今天的阻力和障碍。这时我们必须对他们进行重塑,进行美术基本功的正规的强化训练,才有可能继续他们的“美术生涯”。

2. 少年美术教育的目的

美术教育的目的首先是为实施对少年的审美教育。

美术教育是进行审美教育有效形式之一。通过多种美术活动可以培养少年们高尚的审美情趣,使他们成为有初步艺术修养的人。

少年对于美有着炽热的追求,同时又缺乏对美的认识能力与判断能力,因此他们非常渴望提高自己的审美能力,使自己的审美感知向正确方向发展。

人们对美术的欣赏是一种精神活动,是感知与理解、感情与认识相统一的一种精神活动。美术作品对于少年的影响是多方面的,它不是简单的图解与说教,而是在欣赏的过程中使少年的情感在潜移默化之中得以陶冶,使他们的精神境界得以提高。他们面对大科学家、大艺术家的画像会产生对这些伟人的崇敬之情,面对人民英雄纪念碑的浮雕他们会产生对志士仁人的敬仰之情。

一切文学艺术作品都具有认识功能、教育功能和审美功能。艺术心理学家认为,好的美术作品对于少年在认识客观世界方面,思想教育方面和提高审美能力方面都具有一定的作用。

美术是通过艺术形象来描写生活的,通过对人、事、景、物

的具体描绘来表现作者对生活的认识,体现作者的思想。优秀的美术作品不会是机械地去“复制生活”,而是通过典型的艺术形象生动地去表现作者的爱和憎。优秀的美术作品都蕴藏着美,美是艺术的核心。美术中的审美功能就是由作品中这种美的特征所产生的。在人们的社会生活中,真与伪、善与恶、美与丑、纯洁与邪佞、勇敢与懦弱、正直与卑鄙、自然与刻板、热爱与仇恨往往交织在一起,而艺术家就要按照自己的审美理想在作品中创造出形形色色的艺术形象,引导人们进行艺术思维和艺术想象,从而达到陶冶情操、净化心灵的目的。

当然,认识功能、教育功能和审美功能并不是在每一件美术作品中都能够明确地体现出来,而是有所侧重的。

除上述功能之外,美术作品还具有一个重要功能——愉悦。这一功能包含在审美功能之中,它主要来自艺术本身,来自美术的自身语言。这些作品也许并不直接具有认识功能或教育功能,却因为它表现的“形式”或“内容”能使观赏者得以视觉上的满足或心理上的享受。它们无论是现代作品还是古典作品,无论是西方作品还是中国作品,都能使观赏者产生发自内心的愉悦。这样的作品是非常多的,大都是一些追求笔墨意趣的山水、花鸟、人物小品以及某些无标题或有标题的现代绘画和雕塑作品。

美术教育的第二个目的是促进少年的智力发展,提高创造能力。

现代教育十分重视对学生智力与创造力的培养,而美术教育在这方面具有先天的优势。这是因为美术的直观性与形象性有利于人们的智力发展。人的智力往往通过运用多种知