

全国学前教育专业（新课程标准）“十二五”规划教材

绘画（一）

《第二版》

附1张光盘

张昭济 主编

复旦大学出版社

全国学前教育专业（新课程标准）“十二五”规划教材

绘画（一）

（第二版）

主 编 张昭济

副主编 金红莲 周雅屏 陆 晶 衡士玉 张兰英 武千嶂

编 者（按姓氏笔画排列）

王 伟 王海东 朱春晖 步利君 陆 晶 陈 焱 张 磊 张兰英
张治远 张昭济 张益文 南存义 邵玲珠 汪 洋 赵忠奇 吴 敏
金红莲 周雅屏 武千嶂 倪雪明 阎 飞 衡士玉 腾丽霞

参编学校（排名不分先后）

华东师范大学学前特殊教育学院

河南南阳幼儿师范学校

辽宁师范大学美术学院

哈尔滨剑桥学院

山东德州幼儿师范学校

新疆巴州师范学校

温州市中等幼儿师范学校

浙江师范大学杭州幼儿师范学院

哈尔滨幼儿师范高等专科学校

苏州高等幼儿师范学校

沈阳艺术幼儿师范学校

贵阳高等幼儿师范学校

大连职业技术学院

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

绘画(一)/张昭济主编.—2版.—上海:复旦大学出版社,2013.6
全国学前教育专业(新课程标准)“十二五”规划教材
ISBN 978-7-309-09642-2

I. 绘… II. 张… III. 绘画技法-幼儿师范学校-教材 IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第076336号

绘画(一)

张昭济 主编
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
常熟市华顺印刷有限公司

开本 890×1240 1/16 印张 9.75 字数 320 千
2013年6月第2版第1次印刷
印数 1—50 000

ISBN 978-7-309-09642-2/J·204
定价:32.00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

新版总序

学前教育是国民教育体系的重要组成部分,是终身教育的开端,幼儿教师教育担负着学前教师职前培养和职后培训、促进教师专业成长的双重任务,在教育体系中具有职业性和专业性、基础性和全民性的战略地位。

自1903年湖北幼稚园附设女子速成保育科诞生始,中国幼儿教师教育走过了百年历程。可以说,20世纪上半叶中国幼儿教师教育历经从无到有、从抄袭照搬到学习借鉴的萌芽、创建过程;新中国成立以后,幼儿教师教育在规模与规格、质量与数量、课程与教材建设等方面得到较大提升与发展。中国幼儿教师教育历经稳步发展、盲目冒进、干扰瘫痪、恢复提高和由弱到强的发展过程。

1999年3月,教育部印发《关于师范院校布局结构调整的几点意见》,幼儿教师教育的主体由中等教育向高层次、综合性的高等教育转变;由单纯的职前教育向职前职后教育一体化、人才培养多样化转变;由独立、封闭的办学形式向合作、开放的办学形式转变;由单一的教学模式向产学研相结合的、起专业引领和服务支持作用的综合模式转变。形成中专与大专、本科与研究生、统招与成招、职前与职后、师范教育与职业教育共存的,以专科和本科层次为主的,多规格、多形式、多层次幼儿教师教育结构与体系。幼儿教师教育进入由量变到质变的转型提升进程,由此引发了人才培养、课程设置、教学内容等方面的重大变革。课程资源,特别是与之相适应的教材建设成为幼儿教师教育的当务之急。

正是在这一背景下,“全国学前教育专业系列教材”编审委员会在广泛征求意见和调查研究的基础上,开始酝酿研发适应幼儿教师教育转型发展的专业教材,这一动议得到有关学校、专家的认同和教育部师范教育司有关领导的大力支持。2004年4月,复旦大学出版社组织全国30余所高校学前教育院系、幼儿师范院校的专家、学者会聚上海,正式启动“全国学前教育专业系列”教材研发项目。2005年6月,第一批教材与广大师生见面。此时,恰逢“全国幼儿教师教育研讨会”召开,研讨会上,教育部师范教育司有关领导对推进幼儿教师教育优质课程资源建设作出指示:一是直接组织编写教材,二是遴选优秀教材,三是引进国外优质教材;开发建设有较强针对性、实效性、反映学科前沿动态的、幼儿教师培养和继续教育的精品课程与教材。

结合这一指示精神,编审委员会进一步明确了教材编写指导思想和教材定位。首先,从全国有关院校遴选、组织一批政治思想觉悟高、业务能力强、教育理论和教学实践经验丰富的专家学者,组成教材研发、编撰队伍,探索建立具有中国幼儿教师教育特色、引领学前教育和专业发展的、反映课程改革新成果的教材体系;努力打造教育观念新、示范性强、实践效果好、影响面大和具有推广价值的精品教材。其次,建构以专科、本科层次为主,兼顾

中等教育和职业教育,多层次、多形式、多样化的文本与光盘相结合的课程资源库,有效满足幼儿教师教育对课程资源的需求。

经过八年多的教学实践与检验,教材研发的初衷和目的初步实现。截至2012年12月,系列教材共出版120余种,其中7种教材被教育部列选为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,1种教材入选“十二五”国家级规划教材,《手工基础教程》被教育部评选为普通高等教育“十一五”国家级精品教材;《健美操教程》入选教育部“创新争优”教材,系列教材使用学校达600余所,受益师生数十万人次。

伴随国务院《关于当前发展学前教育的若干意见》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的贯彻落实,幼儿教师准入制度和标准的建立、健全,幼儿教师教育面临规范化、标准化、专业化和前瞻化发展的机遇与挑战。一方面,优质学前教育资源已成为国民普遍地享受高质量、公平化、多样性学前教育的新诉求。人才培养既要满足当前学前教育快速发展对幼师的需求,还要确保人才培养的高标准、严要求以及幼儿教师职后教育的可持续发展;另一方面,学前教育专业向0~3岁早期教育、婴幼儿服务、低幼儿童相关产业等领域拓展与延伸,已然成为专业发展与服务功能发挥的必然趋势。这一发展动向既是社会、国民对专业人才的要求与需求,也是高等教育服务社会、培养高层次专业人才的使命。为应对机遇与挑战,幼儿教师教育将会在三个方面产生新变化:一是专业发展广义化,专业方向多元化,人才培养多样化,教师教育终身化;二是课程设置模块化,课程方案标准化,课程发展专业化和前瞻化;三是人才培养由旧三级师范教育(中专、专科、本科)向新三级师范教育(专科、本科、研究生)稳步跨越。

为及时把握幼儿教师教育发展的新变化,特别是结合2011年10月教育部颁布的《教师教育课程标准(试行)》,编审委员会将与广大高校学前教育院系、幼儿师范院校共同合作,从三个方面入手,着力打造更为完备的幼儿教师教育课程资源与服务平台,并把这套教材归入“全国学前教育专业(新课程标准)十二五规划教材系列”。第一,探索研发应用型学前教育专业本、专科层次系列教材,开发与专业方向课程、拓展课程、工具性课程、实践课程和模块化课程相匹配的教材,研发起专业引领作用的幼儿教师继续教育教材;第二,努力将现代科学技术、人文精神、艺术素养与幼儿教师教育有效融合并体现在教材之中,有效提升幼儿教师综合素养;第三,教材编写力图体现幼儿教师教育发展趋势与专业特色,反映优秀中外教育思想、幼儿教师教育成果,全面提高幼儿教师教育质量;第四,建构文本、多媒体和网络技术相互交叉、相互整合、相互支持的立体化、网络化、互动化的幼儿教师教育课程资源体系,为创建具有中国特色的幼儿教师教育高品质专业教材体系贡献我们的力量。

“全国学前教育专业系列教材”编审委员会

2013年4月

再版前言

随着学前教育事业不断发展,对于学前教育专业的学生来说,绘画教育能综合性地提高学生的艺术素养和审美能力,绘画基本技能的学习和掌握对于其从事幼儿园绘画教育活动、布置环境和手工活动都有着很重要的作用。《绘画》教材从出版至今,受到了广大师生的认可。为了进一步贯彻课程改革的精神,丰富学前教育美育的教材内容,使《绘画》教材内容更加突出趣味性、时代性、知识性和实用性。2012年8月经多位高校学前教育专家、学者和教师研讨并一致通过,决定对《绘画》教材的部分内容进行改编和修订。

在复旦大学出版社的精心组织安排下,编写组召开了教材修订会议。参与修订会议的编者认真听取了多方的意见和建议,并进行了认真充分的论证,达成以下共识:教材在保持原有内容结构、学前教育专业特色的基础上,进一步强调学科基础性与技能技巧性,注重现代设计意识和实际操作能力的培养;在指导思想遵循传统性和时代性相结合、基础性与多样性相结合、可视性与可读性相结合、幼儿教师职业素养训练与基本教育技能训练相结合的原则,使教材充分体现先进性、系统性、实践性、适用性和规范性,并具有较高的思想性和创新性。根据改编的精神,对《绘画》各册教材的部分章节内容进行了适当的修改和补充。《绘画》(一)的第三章色彩、第五章简笔画本次作了详细的补充和完善。

为了师生更好地理解《绘画》教学过程,丰富课堂教学内容,提高学生学习兴趣和学习效率,修订版教材录制并编配了相关的教学片断和教案、课件,供教师教学实践选择使用,伴随着教材编制的不断深入,与之匹配的现代化教学手段为主的教辅资料会持续性地与广大师生见面。

为了使教材随着时代的进步不断完善,热忱欢迎广大师生在使用过程中提出宝贵的意见和建议,以便今后的再版中能够更加完善。

编者
2013年5月

目 录

第一章 平面形画	1
第一节 平面形画概述	1
第二节 平面形画的方法	3
第二章 素描	15
第一节 素描基础知识	15
第二节 石膏几何形体素描写生	30
第三节 静物素描写生	47
第三章 色彩	54
第一节 色彩的基本知识	54
第二节 水粉画	63
第三节 装饰色彩画	69
第四节 装饰色彩的应用	74
第四章 平面构成与色彩构成	79
第一节 平面构成	79
第二节 色彩构成	89
第五章 简笔画	103
第一节 简笔画基础	103
第二节 动物、昆虫篇	112
第三节 植物、蔬菜、水果篇	122
第四节 生活文化器物、交通工具、建筑篇	128
第五节 人物篇	141

第一章 平面形画

第一节 平面形画概述

教学重点提要

平面形画对于学前教育的学生来说显得尤为重要,将来的工作实践中接触到的几乎都是平面形的画面。因此平面造型的分析比较和训练显得很重要,学会整体的观察与表现是本章节的重点。在二维平面的条件下,学习和观察、表现物象的形体比例、基本形概括与其他平面造型要素。

1. 了解平面形画的概念及造型特点。
2. 掌握平面形画的方法及绘制要点。

一、平面形画的概念

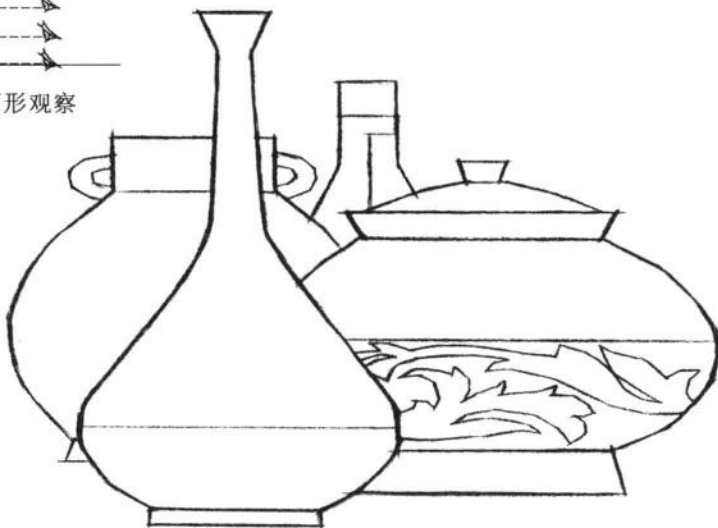
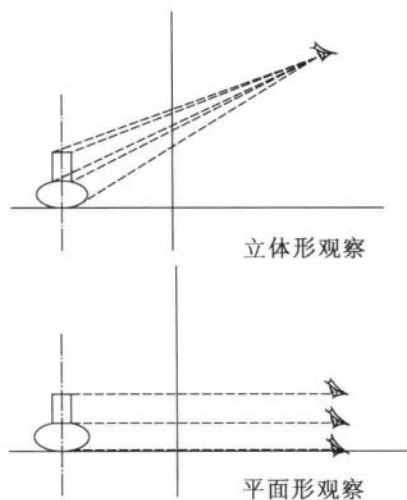
在二维平面的条件下,舍弃三维的纵深空间及相关的纵深结构,重点学习和研究物象的形体比例、画面构图、基本形概括等平面造型的要素,以及训练平面造型的分析比较、整体观察与表现技能的方式方法。

二、平面形画及造型要素

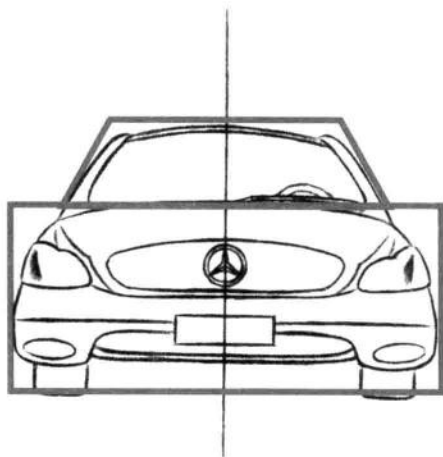
绘画是在面上塑造形象的艺术,而在实际绘制中又以平面最常见、最典型,也最易于操作;无论画者把物体的立体感和空间感表现得多么真实,但终究摆脱不了画的载体——平面的长、宽二维条件的限制。学习以平面形作画的方法,其研究内容相对简单些,较容易被初学绘画的学生掌握;便于学生们更快地入门,有利于他们将来的绘画学习。

点、线、面是绘画造型的基本要素,平面形画亦是如此。要解决平面形画的造型问题,练习画准点、线、面等十分必要。

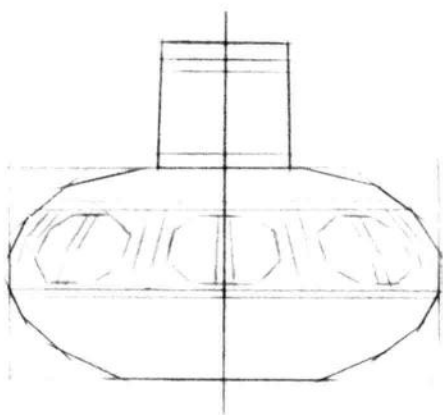
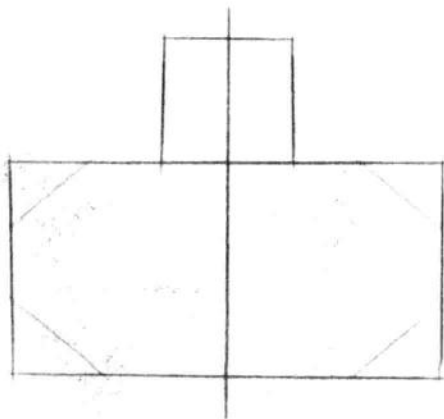
三、基本形的分析与形体概括

为了能够把多种多样较复杂形态物体最基本的特征表现出来,不至于因顾及局部而忽略,甚至是破坏整体,就必须对物像进行基本形分析。其方法就是用较简单的一个或几个某种基本的几何形,概括地认识、分析和表现物像。具体的做法是用长直线先概括地勾画出物像整体特征,然后用稍短的直线概括出稍具体些的物像基本形态,为下一步深入奠定基础。要求是:整体比例准确、突出物像的整体特征等,这也是整体观察分析的结果和整体表现的必要手段。

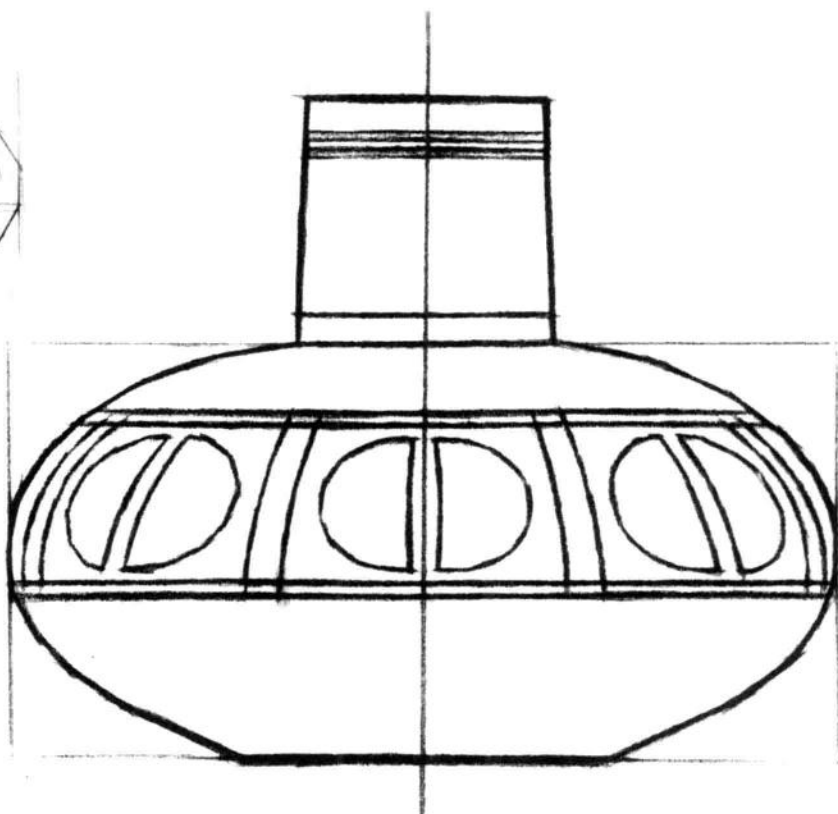

四、整体与局部的关系

初学画者往往是只看局部画局部,没有把画的“此局部”与若干“彼局部”联系起来,缺乏整体协调的观念。结果是各自为政、互不相干,又往往会忽视大的基本特征,收到的是“丢西瓜,捡芝麻”的不良效果。作画时,虽然都是从局部着手,但一定要切记:各局部都要按同等程度去深入,这个单个局部深入的“程度”不要过多,要与其他局部尽量做到齐头并进,同时还要相互兼顾。

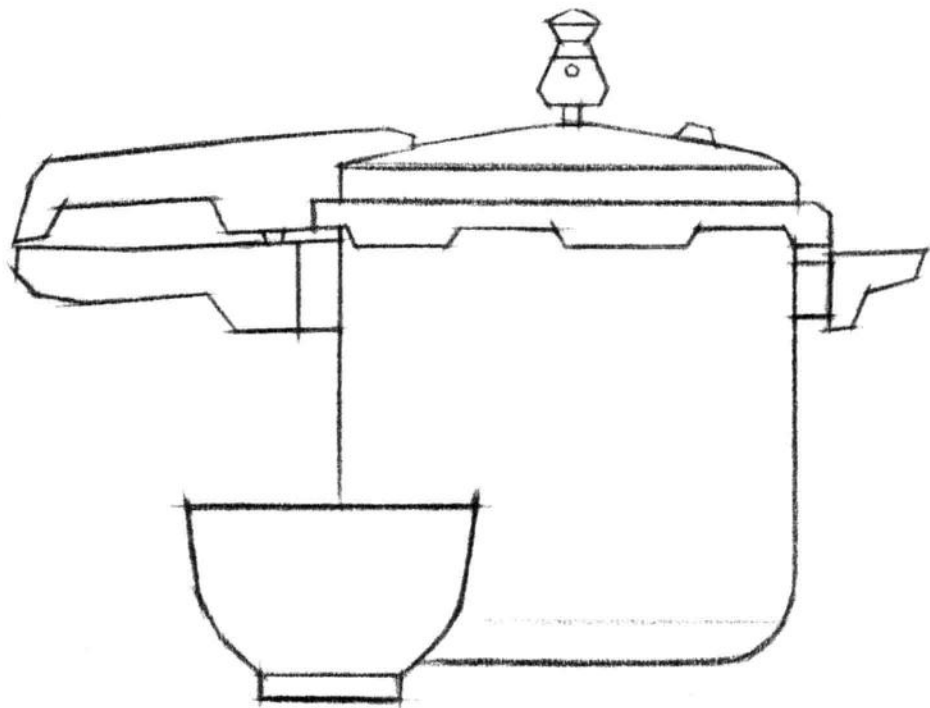
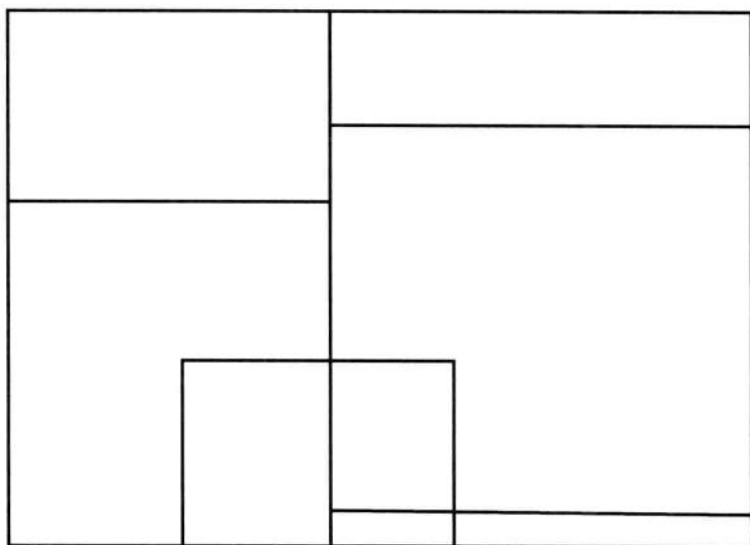

观察时,首先要抓住大的轮廓、大的比例。可以省略一些不重要的琐碎细节,然后再由大到小逐步深入一些局部和细节。

五、比例与分割

绘画时,通常表现的是物体的相似形,即同比例放大或缩小。另外,比例也决定着一个形象的整体或局部特征,如形体的高与宽、部分与整体、各局部形之间的大小比值的准确与否,也说明画者表现物像的准确程度或此物与彼物的关系。如毛巾和手帕,热水瓶和墨水瓶,梨和瓜等。

第二节 平面形画的方法

一、点、线、面的关系

点: 点是线的开始和结束,要在一个界定的平面上画准一个点,就要画准它在平面上特定的坐标位置。要画几个点,就要注意判断它们相互之间的坐标关系。

线: 线是点移动的轨迹,两点连成一线。线具有长度、斜度和位置。斜度是指它与水平线、垂直线所构成的角度,也包括线与线之间的角度。

面: 面是指线移动的轨迹。绘画时,画点就要画准它在画面上的位置,画线就要画准它的长度和斜度。任意三个点,由于位置不同,就可以连接成各种各样的三角形,准确地画点、线、面在绘画中是至关重要的。

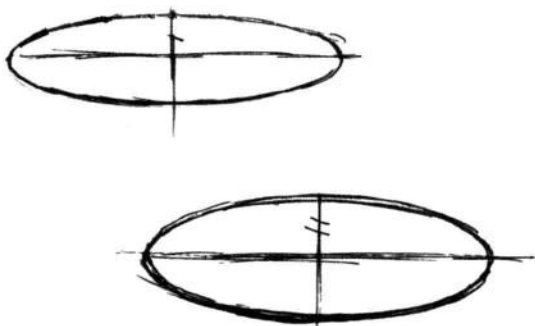
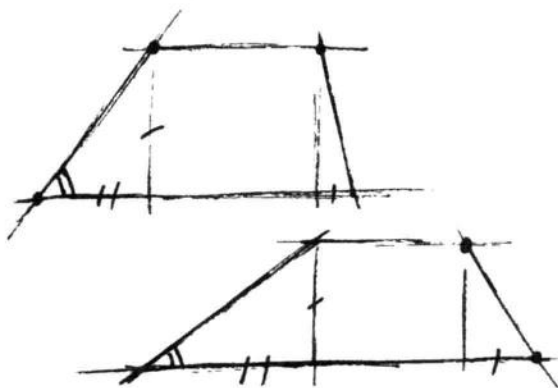
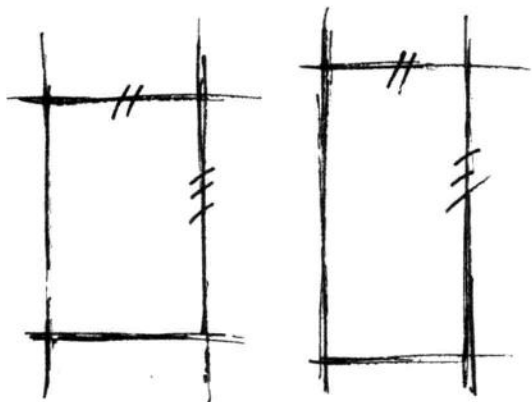
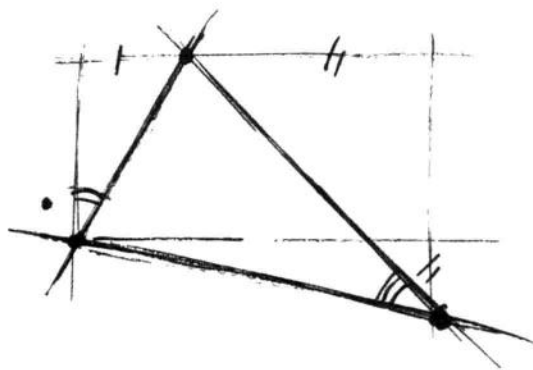
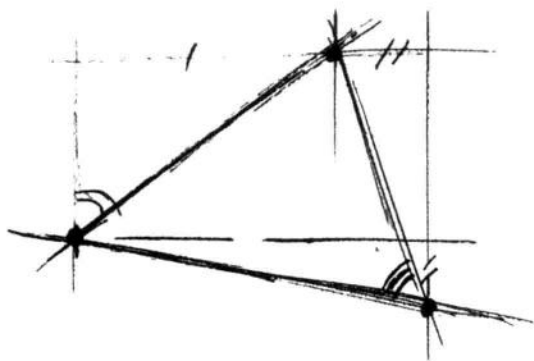
画准各种基本形，有如下要点：

三角形：画准各边的长短比例与各角的角度。

正方形、长方形：画准长、宽两边的比例和直角。

梯形：画准相对各边的长短比例和所成的角度。

圆形、椭圆形：画圆要注意各直径相等，画椭圆要注意长径、短径的比例，曲线要自然圆滑。

二、作画程序

1. 观察：画前对物体进行较全面的观察，选择能充分表现物体特征的合适的角度，以类似中国画散点透视的观察方法开始写生。

2. 作画步骤：

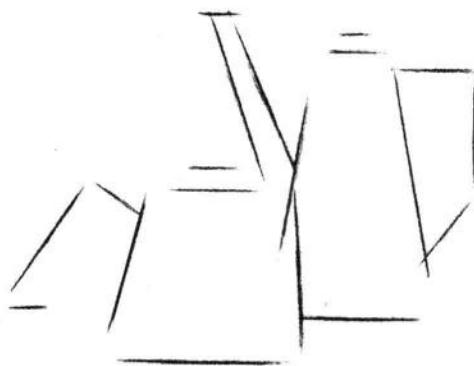
(1) 根据画幅与物像形态的比例等因素，先以点定位置，再用长直线画出大的基本形。对称形要画出中轴线。

(2) 以较长的轻虚铅笔直线按比例分割出各局部的大小与形态。

(3) 采用适当的添加或减切的方式，以较短的线条切画出物像的轮廓和平面的结构形态。

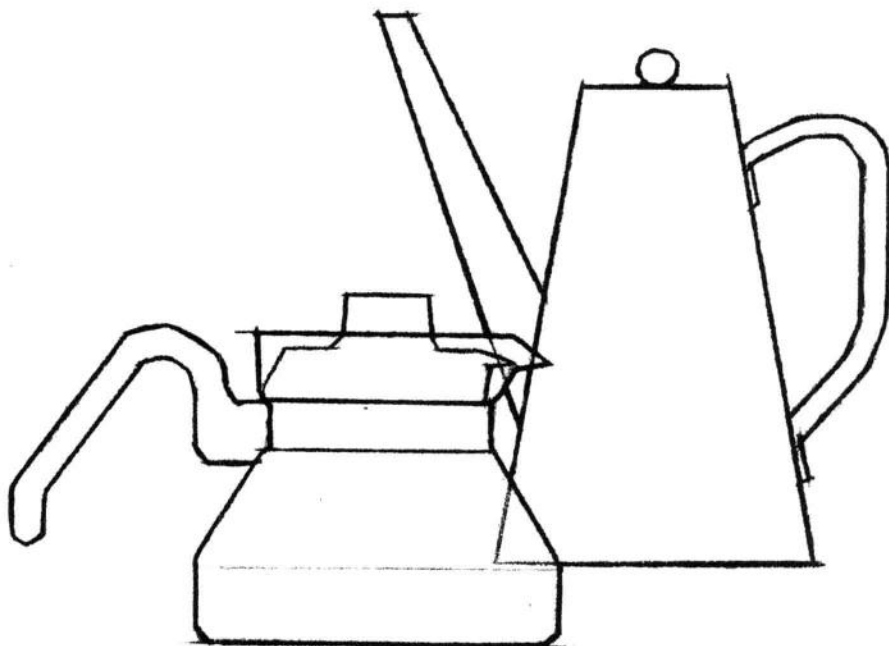
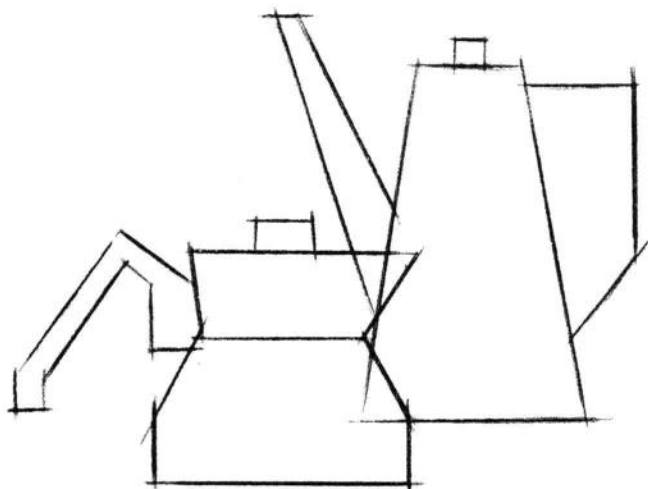
(4) 最后用较匀称流畅的线条完成其平面形象造型。

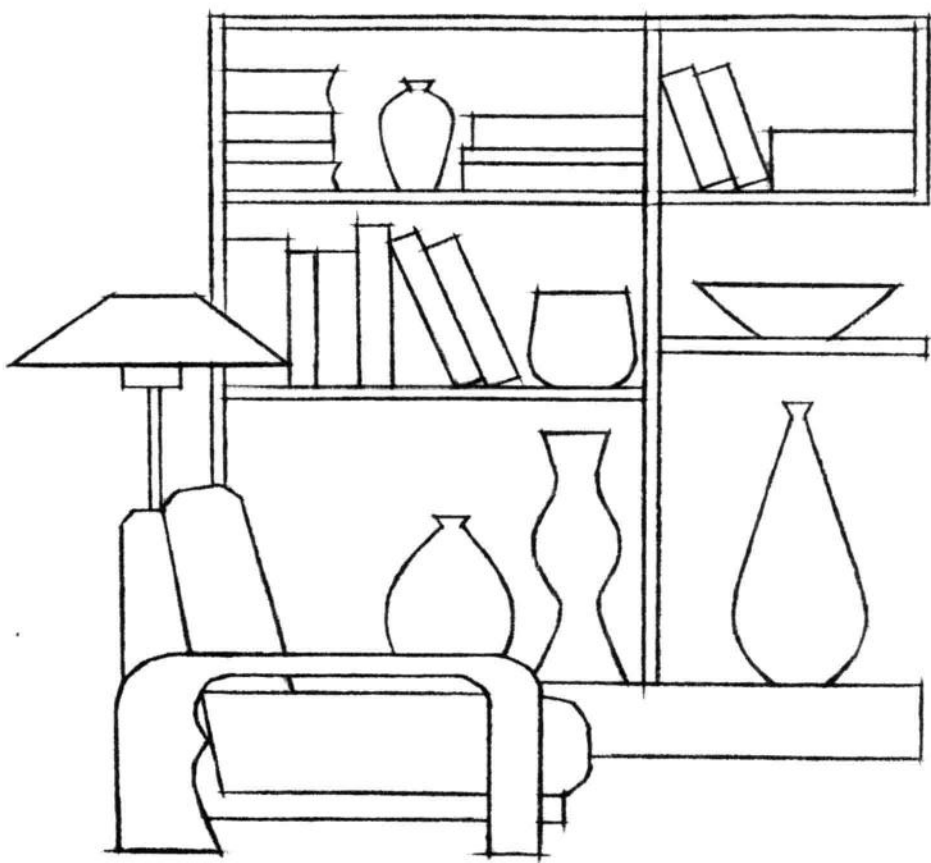
物像和画幅间构图的要求，两者存在着十分紧密的比例关系。所以在画平面形画之前，必须先考虑物像高与宽的比例关系，然后再选择与该物像比例相一致的画幅（即画纸等平面），使得物像与画幅形成较理想的配合。

同时，物像在画幅中的位置也直接影响着构图的优劣。

因此，绘画的构图简单地说，就是物像的位置、大小和比例特征与承载它的画幅间构成的协调关系。

三、平面造型与绘画基础

虽然在观察和形象塑造上,平面形画比其他较复杂画种简单一些。但它在解决平面形构图、比例、分割、形象特征概括等方面,让我们逐步懂得了点、线、面等要素及其有关定位、倾斜、曲直、长短、大小、宽窄、方圆状态等较准确的判断,这些方面的练习对于有立体空间感的绘画训练也是十分有益的。如素描写生,其起稿及前各阶段步骤画法与平面形画相比几乎同出一辙、相差无几,而且直线造型的方法也是一致的。这样看来,平面造型的方法中的绝大多数对于有立体空间感的绘画来说依然有用,比如说:“一定角度透视面的宽窄和各边棱的相互关系”说明了“这个面在该角度的透视状态”。其分析方法与开始阶段的表现方式都是相近相通的。

