

免费提供

*** 精品教学资料包

服务热线: 400-616-1233
www.heatengzy.com

学前教育专业新形态创新系列教材

“互联网+” 立体化教材

全彩版

美术基础 与应用

上册

美术基础与应用 上册

主编 曹强

美术基础 与应用

上册

◎ 主编 曹强

定价: 96.00元(上下册)

策划编辑: 张海红
责任编辑: 乔雷
责任校对: 张博
装帧设计: 刘文东

西南财经大学出版社

西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

学前教育专业新形态创新系列教材

 “互联网+” 立体化教材

美术基础 与应用

上册

- ◎ 主 编 曹 强
- ◎ 副主编 夏秀红 朱传瑞 马 健 杨广宇
- ◎ 参 编 张 阳 谷 强 邢若楠 周维云 刘清云

西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

图书在版编目(CIP)数据

美术基础与应用:上下册 / 曹强主编;夏秀红等副主编. —成都:西南财经大学出版社,2022. 6(2023. 2 重印)
ISBN 978-7-5504-5296-1

I. ①美… II. ①曹…②夏… III. ①美术课—学前教育—教学参考资料 IV. ①G613. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2022)第 052090 号

美术基础与应用(上下册)

MEISHU JICHU YU YINGYONG SHANG XIA CE

主编 曹 强

策划编辑:张海红
责任编辑:乔 雷
责任校对:张 博
装帧设计:刘文东
责任印制:朱曼丽

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://cbs.swufe.edu.cn
电子邮件	bookcj@swufe.edu.cn
邮政编码	610074
电 话	028-87353785
印 刷	三河市骏杰印刷有限公司
成品尺寸	202mm×278mm
印 张	19.75
字 数	462 千字
版 次	2022 年 6 月第 1 版
印 次	2023 年 2 月第 2 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-5296-1
定 价	96.00 元(上下册)

版权所有,翻印必究。

前言

党的二十大报告强调,要办好人民满意的教育,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学前教育是每一位现代公民接受教育的起点,关系到公民个体身心的健康成长以及整个社会的进步和发展。幼儿教师教育肩负着促进幼儿教师素养的养成和专业成长的责任,承担着职前培养和职后培训的任务,在教育体系中处于基础性和全民性的战略地位。学前教育专业的美术课程是美育的组成部分,也是幼儿师范职业教育的必修课。本书以学前教育专业人才培养目标为指导思想,为推动学前教育专业的发展和完善而编写。

本书遵循《教师教育课程标准(试行)》《幼儿园教师专业标准(试行)》,体现幼儿园教师资格考试要求,结合现代学前教育教学改革的新思维以及新的课程整合理念,强调素养的养成与可操作性相结合,突出幼教专业特色,注重思政教育、创造性思维能力的培养和学生实践能力的训练,彰显美术内容的情感因素,帮助学生树立正确的价值观。在内容选择上,本书分为美术基础、美术应用和手工制作三大部分。其中,美术基础部分包括美术常识、素描、色彩、图案与设计和中国画,美术应用部分包括简笔画、装饰画、儿童故事插图,手工制作部分包括手工制作概述和手工实训(纸艺、布艺、泥塑、综合材料)。

本书的内容与学时分配建议如下:

部 分	内 容	理论课时	实践课时
美术基础	第一单元 美术常识	2	2
	第二单元 素描	4	16
	第三单元 色彩	3	16
	第四单元 图案与设计	4	15
	第五单元 中国画	3	15
美术应用	第六单元 简笔画	6	20
	第七单元 装饰画	6	20
	第八单元 儿童故事插图	6	20
手工制作	第九单元 手工制作概述	2	2
	第十单元 纸艺手工	3	16
	第十一单元 布艺手工	3	16
	第十二单元 泥塑手工	3	16
	第十三单元 综合材料手工	3	16
总学时(238)		48	190

本书具有以下特点:

(1) 将思政内容融入教材。例如,在美术基础部分的教学中,针对优秀美术作品,发掘爱国主义思想内容,对学生进行爱国主义教育和价值观培养,使学生具备自尊、

自爱、自立、自强的健康人格，从而热爱国家、热爱大自然、具有民族自豪感。在美术应用和手工制作部分，通过简笔画、纸艺、布艺等相关具体操作，选取符合社会主义核心价值观和具有民族审美特点的教学内容，开展弘扬中华民族传统美德的实践活动，强化教育引导、情感认同和行为养成，将思政教育与美术专业知识有机融合。

(2) 结构完整，内容全面。本书遵循《教师教育课程标准（试行）》《幼儿园教师专业标准（试行）》，体现幼儿园教师资格考试的要求，确保了内容的全面性和实效性。

(3) 重点突出，注重实用。在内容的选择上，本书分为美术基础、美术应用、手工制作三大部分，增加了美术应用（简笔画、装饰画、儿童故事插图）和手工的比重和内容，强化了幼教专业的职业特点，注重可操作性和实用性。

(4) 图文并茂，拓宽视野。在文字内容的基础上，本书插入了大量美术素材图片和实训步骤图片，图文相映生辉，而且在色彩、装饰画等教学中结合优秀作品进行拓展训练，拓宽学生的视野。

(5) 将微课内容融入教材。美术是操作性比较强的学科，为了让师生更直观地理解课程的实施步骤与过程，本书配备了相关的教学微课，供学生与教师使用，从而丰富课堂内容，提高教学效率和学生学习的兴趣。

本书由曹强（山东省临邑师范学校）任主编，夏秀红（山东省临邑师范学校）、朱传瑞（山东省临邑师范学校）、马健（德州学院）、杨广宇（德州学院）任副主编，张阳（德州学院）、谷强（山东工艺美术学院附属中等美术学校）、邢若楠（德州市幼儿师范学校）、周维云（山东临邑第一中学）、刘清云（山东临邑第一中学）参与了编写工作。具体编写分工为：第一单元由夏秀红编写，第二单元、第三单元由朱传瑞和谷强共同编写，第四单元由杨广宇编写，第五单元由马健编写，第六单元由曹强编写，第七单元由周维云编写，第八单元由朱传瑞编写，第九单元、第十单元由张阳编写，第十一单元、第十二单元由邢若楠编写，第十三单元由刘清云编写，曹强负责本书的整体统筹工作。

本书中的绝大多数作品由编者自行绘制、制作并拍摄完成，在图案与设计单元选用了朱传瑞、冯长平的作品，在泥塑手工单元选用了陶石工坊刘欣的作品。为体现专业特色，本书选用了一些幼教专业师生的优秀作品与作业，同时选用了曹悦、马睿聪、孙寿宇、朱钰雯、郭沐等学生的儿童美术作品。由于内容较多，书中引用和参考的部分网络图文未能一一注明出处，特向相关个人及单位表示诚挚的谢意。

由于编者的水平有限，书中存有不妥之处，敬请广大读者批评指正。

编 者
2021 年 12 月

目录

第一单元 美术常识..... 1

学习目标	1
素养目标	1
模块一 美术概述	2
模块二 学前教育美术概述	6
思考练习	9
拓展与应用	9

第二单元 素描..... 10

学习目标	10
素养目标	10
模块一 素描基础常识	11
模块二 以转折线为主的几何体结构素描	19
模块三 以明暗调子为主的静物全因素素描	29
模块四 速写	38
思考练习	41
拓展与应用	42

第三单元 色彩..... 43

学习目标	43
素养目标	43
模块一 色彩基本常识	43
模块二 水粉	49
模块三 油画棒	56
模块四 水性儿童画笔	62
模块五 彩铅	65
思考练习	67
拓展与应用	67

第四单元 图案与设计..... 68

学习目标	68
素养目标	68
模块一 图案常识	69
模块二 平面构成的基本形式与形式美	74
模块三 色彩构成与色彩心理	80
模块四 图形设计与字体设计	86
思考练习	101
拓展与应用	101

第五单元 中国画 102

学习目标	102
素养目标	102
模块一 中国画概述	102
模块二 工笔画	108
模块三 写意画	109
模块四 儿童水墨画	119
思考练习	121
拓展与应用	121

第六单元 简笔画 122

学习目标	122
素养目标	122
模块一 简笔画概述	122
模块二 简笔画的造型特点及规律	125
模块三 植物、蔬果简笔画训练	128
模块四 动物简笔画训练	129
模块五 建筑和交通工具简笔画训练	132
模块六 生活用品简笔画训练	133
模块七 人物简笔画训练	136
模块八 人物场景简笔画创编	140
思考练习	142
拓展与应用	142

第一单元

美术常识

学习目标

- 掌握美术的概念和分类。
- 掌握美术的特点和功能。
- 掌握学前教育美术的内容与意义。
- 掌握学前教育美术的特点。

素养目标

- 通过学习了解美术的特点，赏析古今中外具有代表性的美术作品，可以激发学生对美术的热爱与兴趣。在教学中通过发掘、思考经典美术作品中的思想情感和人文内涵，可以拓展学生的审美视野，帮助学生形成正确的世界观、人生观和价值观。

美术是一种造型艺术，也是一种发现、欣赏并创造“美”的艺术，更是人类文化海洋中的一颗璀璨夺目的明珠。通过美术常识的学习，人们可以了解绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等。在人们身边，处处有美术的身影，美术影响并美化着人们的生活。欣赏古今中外的优秀美术作品，徜徉在“美”的历史长河中，美术传承和发扬着中华民族优秀的文化传统，是美育教育和爱国教育必不可少的途径。学习本单元的内容，了解美术的分类与特点，掌握幼儿美术教学的美育密码，是一名合格的幼儿教师的责任和使命。在教育体系中，幼教美育具有基础性和全民性的战略地位，美育的小苗要从娃娃开始培养，幼教美术是培养热爱大自然、热爱民族文化、热爱祖国的好公民的重要阵地。

模块一 美术概述

一、美术的概念和分类

美术隶属于艺术门类，是一种视觉艺术，也被称为造型艺术。它是用特定的工具和物质材料（画笔、纸张、画布、颜料、墨汁、泥土、石头、金属等）创造可视的平面或立体的形象，以反映大自然和人类生活，表达艺术家思想感情和艺术观念的一种活动。

日常生活中，人们接触最多的美术形式是绘画。其实美术的范畴很大，主要包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等。同时，美术与人们的生活息息相关，人们一般把绘画与雕塑视为纯美术，把工艺美术、建筑艺术视为实用美术。随着现代社会的不断发展，美术的生产方式和观念也在不断突破和延伸，涌现出影像艺术、观念艺术等各种与视觉相关的美术新形式。

1. 绘画

绘画是指利用各种画笔在纸、布、墙壁等平面上绘制线条和色彩，创造艺术形象的造型艺术。按使用的工具、材料，绘画可分为中国画（见图 1-1）、油画（见图 1-2）、水彩画、水粉画、版画（见图 1-3）、素描（见图 1-4）等。

图 1-1 虾 / 中国画 / 齐白石

图 1-2 蒙娜丽莎 / 油画 / 列奥纳多·达·芬奇

图 1-3 自画像 / 版画 / 凯绥·珂勒惠支

图 1-4 肖像 / 素描 / 尼古拉·费欣

2. 雕塑

雕塑是指用各种可塑、可雕、可刻的木材、石头、金属等材料，创造出可视、可触的占有一定空间的艺术形象，借以表达纪念意义和达到美化环境的目的。按空间的形式，雕塑可分为圆雕（见图 1-5）和浮雕（见图 1-6）等；按使用的材料，雕塑可以分为石雕、铜雕、木雕等。

图 1-5 哀悼基督 / 圆雕 / 米开朗琪罗

图 1-6 哀伤的雅典娜 / 浮雕 / 佚名

3. 工艺美术

工艺美术是指运用艺术手法处理日常生活用品，使其具有实用与审美双重价值的艺术。工艺美术分为实用工艺美术（见图 1-7）和陈设工艺美术（见图 1-8）两种。工艺美术的主旨是实用，实用工艺美术包含生活用品设计、工业设计、商业广告等艺术形式；陈设工艺品是指以摆设、观赏功能为主的工艺品，如玉器、瓷器、首饰、壁挂等。

图 1-7 旋涡纹彩陶四系罐 / 实用工艺美术

图 1-8 粉彩陶瓷人物像 / 陈设工艺美术

4. 建筑艺术

建筑艺术是一种集审美与实用于一体的立体艺术形式，是通过建筑群体组织安排、建筑物的设计与陈设等多方面的设计与建设所形成的一种综合性艺术。按使用目的，建筑艺术可分为住宅建筑、园林建筑、宗教建筑、纪念性建筑等；按使用的建筑材料，建筑艺术可分为木结构建筑、砖石建筑、钢筋水泥建筑等；按时代风格，建筑艺术可分为古希腊式建筑、古罗马式建筑、哥特式建筑等。图 1-9 为中国故宫建筑。

图 1-9 中国故宫建筑

二、美术的特点与功能

1. 美术的造型性与创造性

造型是美术最主要的特点。不论是绘画和雕塑，还是工艺美术和建筑艺术，都是利用各种工具与材料创造出平面或立体的形体，给观者以视觉与思想的冲击与感受，并引发观者的精神享受与思考。美术作品是一种全新的创造产物。美术是创新的，也是创造性的；它是艺术家思想的表达，是艺术家灵魂的结晶。美术既是人类精神生活的物化，也是与现实自然并行而存在的创造性个体。图 1-10 为八大山人朱耷独特的鱼造型。

图 1-10 八大山人朱耷独特的鱼造型

2. 美术的审美性与教育性

爱美是人类的天性，生活离不开美。美术具有审美性，中外历代优秀的美术作品都是各个时期审美特点的见证。中国唐朝崇尚正大气象的审美，阎立本的《步辇图》（见图 1-11）用主次分明的造型和雍容大方的色彩描绘了唐太宗接见松赞干布使者禄东赞的场景。贞观十四年（公元 640 年），吐蕃王松赞干布仰慕大唐文明，希望迎娶文成公主入藏，派遣使者禄东赞来长安通聘，唐太宗接见了禄东赞，并准许了这门婚事。《步辇图》是汉藏民族友好情谊的历史见证。唐朝颜真卿的楷书（见图 1-12）被称为“颜楷”，端庄敦厚，气势雄伟，这是唐代雄浑、自信审美的艺术体现。

图 1-11 步辇图 / 唐 / 阎立本

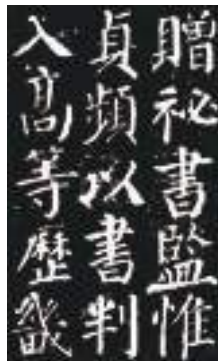

图 1-12 颜勤礼碑（拓片局部） / 唐 / 颜真卿

一般来讲，主题性的美术作品具有非常直观的教育意义，非主题性的美术作品则通过使观赏者身心浸润和感知，间接、潜移默化地影响人们的审美。徐悲鸿在 1930 年完成了大型历史题材油画《田横五百士》，如图 1-13 所示。当时，正值中国政局动荡，日寇在中国横行，意图全面侵略中国，徐悲鸿希望通过创作此油画歌颂宁死不屈的爱国精神，号召人们为祖国的荣誉奋起抗争。画面中刻画了田横与五百壮士诀别的激情场面，表达出富贵不能淫、威武不能屈的鲜明主题。这幅油画是爱国主义教育的优秀美术范本。

图 1-13 田横五百士 / 徐悲鸿

3. 美术的认知性与实用性

美术作品是对现实社会的反映，艺术家通过描绘和塑造可视的形象和空间来表达自己，同时为后人留下精彩的艺术形象，后人通过欣赏和研究这些美术作品可以了解当时的社会状况和精神生活，美术作品的形象认知具有其他文史类学科无法比拟的优越性。中国北宋画家张择端的《清明上河图》（见图 1-14 和图 1-15）生动地记录了十二世纪中国北宋都城汴梁（今河南开封）城市的繁华和人们的生产生活状态，是当年北宋繁荣历史的见证。在这幅纵 24.8 厘米、横 528 厘米的历史风俗画卷中，描绘了数量庞大的各阶层社会人物，画中的牛、驼、驴等牲畜，车、船、轿、城楼、桥梁、商铺等各具特色，具有很高的历史文献价值和艺术欣赏价值。

图 1-14 清明上河图 / 宋 / 张择端

图 1-15 清明上河图（局部）/ 宋 / 张择端

有的美术作品在满足人们审美需要的同时，兼具实用性，生活中的服装、家具、机械等都属于工艺美术作品的范畴，建筑本身就是艺术与实用的结合。

4. 美术的民族地域性与文化传承性

美术是文化的体现，在长期的社会历史演变过程中，不同民族不同地域的人们拥有各自独特的文化与美术形式，丰富多彩，各不相同。地域与民族的不同，造就了文化与美术的差异，也造就了文化与美术的独特性。在世界文明的大范畴中，艺术体系可以大概分为东方艺术体系和西方艺术体系。中国画是东方艺术体系的主力代表，讲究线条造型、意境和传神，融诗、书、画、印为一体，注重思想与心灵的表达。欧洲的油画是西方传统艺术的代表，传统油画讲究色彩与明暗，研究透视与光学，注重写实及科学与艺术的结合。

美术具有文化传承性，不同的地域与民族的美术传递着不同人群的历史与情感，反映着社会生活的方方面面，保留着不同人群的时代印记。人们的不同宗教信仰、不同社会生活通过美术作品得到传承与保留。优秀的美术作品是人类伟大思想与灵魂的载体，是承继民族历史与命运的薪火。

模块二 学前教育美术概述

一、学前教育美术的内容和意义

如前所述，学前教育是每一位现代公民接受教育的起点，关系到公民个体身心的健康成长以及整个社会的进步和发展。幼儿教师教育肩负着促进幼儿教师素养的养成和专业成长的责任，承担着职前培养和职后培训的任务，在教育体系中具有基础性和全民性的战略地位。学前教育专业的美术课程是美育的组成部分，也是幼儿师范职业教育的必修课。

学前教育专业的美术课程以高等教育学前教育专业人才培养目标为指导思想。美术基础是公民审美教育的基石，具有普及性和广泛性。美术应用和手工课程是幼教学科的专业美术课程，学前教

育专业的美术课程应该结合教学实际，突显幼教特色。因此，在广泛了解美术基础知识的前提下，学前教育美术要注重美术应用（简笔画、装饰画、儿童故事插图，见图 1-16）和手工（见图 1-17）的训练，强化专业性和针对性。

简笔画

装饰画

儿童故事插图

图 1-16 美术应用——简笔画、装饰画、儿童故事插图

图 1-17 手工

二、学前教育美术的特点

1. 专业化

如前所述，在专业内容的选择上，学前教育美术可分为美术基础、美术应用、手工制作三大部分。其中，美术基础篇包括美术常识、素描、色彩、图案与设计、中国画；美术应用篇是学前教育美术的重点课程，包括简笔画、装饰画、儿童故事插图；手工制作篇是美术应用篇的有力补充，包括手工制作概述和手工实训（纸艺、布艺、泥塑、综合材料）。学前教育美术应该增加应用模块（简笔画、装饰画、儿童故事插图）和手工的比重和内容，突显幼教专业的职业特点，强化可操作性和实用性。

2. 注重美术职业素养的养成，强调美术技能训练

热爱生活、热爱美术、爱护学生是学前教育美术职业素养的核心。兴趣是最好的老师，能够激发学生美术学习兴趣的教师才是合格与优秀的教师，所以兴趣与品格的培养是学前教育美术职业素

养的中心。美术学习的过程是探讨研究各种美术技能的过程，也是正确世界观形成的过程，更是健康、高尚人格建立、成长的过程。美术技能的训练促进了眼、手、脑的和谐发展。学生在色彩课上探讨肌理的制作如图 1-18 所示。

图 1-18 学生在色彩课上探讨肌理的制作

3. 融合知识性、趣味性，具有时代性和审美教育性

学前教育美术具有鲜明的职业特点，也是一种社会产物，反映着社会与人群的思想意识。因此，学前教育美术作为美术的分支，具有知识的传承性。美术具有审美性，是作者精神意识的体现，承载着社会 and 个人的审美追求与精神理想。由于儿童的特点，学前教育美术具有其他美术不具备的趣味性和幽默感，如图 1-19 至图 1-21 所示。艺术是时代的产物，欣赏者通过学习有关美术知识，可以了解作品的时代背景与审美经验，领悟作者的创作意图，感受美术中的时代精神内涵，浸润在艺术与美的海洋，在潜移默化中接受审美教育和培养。

图 1-19 充满想象力的儿童画

图 1-20 大胆夸张的儿童画

图 1-21 充满童趣的儿童画

思考练习

1. 简述绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术的区别与联系。
2. 从美育的角度分析美术的文化遗产和爱国主义教育功能。
3. 简述学前教育美术的意义与特点。

? 拓展与应用

1. 以身边的建筑为例，阐述建筑艺术的艺术功能与实用功能。
2. 以唐代阎立本的《步辇图》为例，查阅相关资料，写一篇关于大唐盛世各民族团结友爱的文章。
3. 以徐悲鸿历史题材油画《田横五百士》为例，查阅相关资料，找出数幅中国美术史上关于抵御外族侵略、彰显爱国主义精神的美术名作。