

学前教育系列丛书

幼儿文学教程
学前教育学
学前心理学
学前卫生学
幼儿园课程论
幼儿园活动设计
幼儿园课程与活动设计
幼儿园活动设计与经典案例分析
中外学前教育史
幼儿园组织与管理
幼儿园游戏与指导
学前教育科学研究方法
学前教育政策与法规
幼儿语言教育与活动指导——理论、案例、实训
幼儿科学教育与活动指导
幼儿园美术教育与活动指导
幼儿园教师音乐技能
幼儿园教师舞蹈技能
幼儿园教师美术技能
幼儿园教师手工技能

互联网+新形态立体化教材·学前教育丛书

裘指挥 总主编

互联网+新形态立体化教材·学前教育丛书

幼儿园教师美术技能

孟颖 主编

中国科学技术出版社

幼儿园教师 美术技能

孟颖 主编

读科学 得真知
科学普及出版社漫漫读微信号

ISBN 978-7-5046-9557-4

定价：49.80元

 中国科学技术出版社
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

互联网+新形态立体化教材·学前教育丛书

裘指挥 总主编

幼儿园教师 美术技能

孟 颖 主编

中国科学技术出版社
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

幼儿园教师美术技能 / 孟颖主编 . -- 北京 : 中国
科学技术出版社, 2022.5 (2025.8 重印)

(学前教育丛书 / 裘指挥主编)

互联网 + 新形态立体化教材

ISBN 978-7-5046-9557-4

I. ①幼… II. ①孟… III. ①学前教育—美术课—幼
儿师范学校—教材 IV. ① G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2022) 第 067133 号

策划编辑	王晓义
责任编辑	王 颖
装帧设计	唐韵设计
责任校对	吕传新
责任印制	徐 飞

出 版	中国科学技术出版社
发 行	中国科学技术出版社有限公司
地 址	北京市海淀区中关村南大街 16 号
邮 编	100081
发行电话	010-62173865
传 真	010-62173081
网 址	http://www.cspbooks.com.cn

开 本	889mm × 1194mm 1/16
字 数	278 千字
印 张	11.75
版 次	2022 年 5 月第 1 版
印 次	2025 年 8 月第 3 次印刷
印 刷	北京荣玉印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-5046-9557-4/G · 959
定 价	49.80 元

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 本社销售中心负责调换)

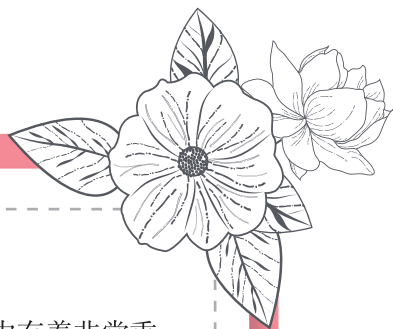
本书编委会

主 编：孟 颖

副主编：王 茜 万静文 翁小飞

邱锡鹏 杜 跃 蔡文宇

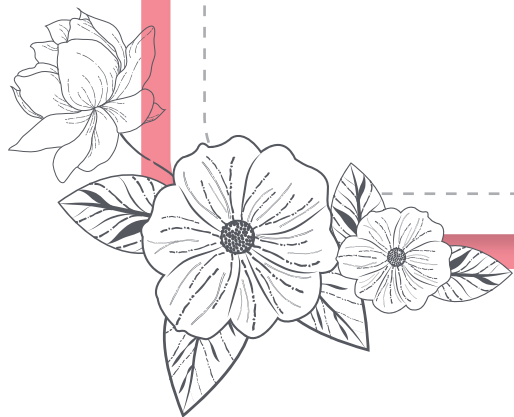
前言

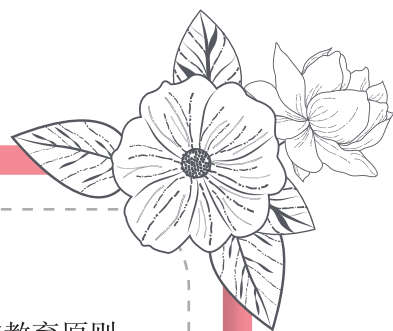

美术教育作为艺术教育领域中的一个重要分支，在幼儿园教育过程中有着非常重要的意义。心理学研究表明，3—6岁的儿童是凭借感知事物的形状、颜色、声音和动作等感官活动探索周围世界的。幼儿美术活动是儿童认识和把握世界的一种方式，是儿童记录生活和表达自己思想、情感需要的重要手段。幼儿美术教育是开发儿童智力及潜能，提高儿童观察力、记忆力、想象力、创造力及表现力，以及培养幼儿良好的艺术素养启蒙的有效途径。开展幼儿美术教育，是儿童个体完整教育活动中重要的组成部分。

幼儿园美术教育是幼儿教育中的重要组成部分，研究、设计及实施幼儿园美术教育，对提升幼儿园艺术教育质量，促进幼儿德、智、体、美全面发展具有重要意义。在幼儿园美术教育中，美育并不是培养美术技能，而是对幼儿个体“完整性”的培养。在教学实际操作中应当注意日常生活及游戏活动与美育的结合，尽可能地创设丰富的美育环境及美育材料，最大限度地激发和支持幼儿通过多种感官来观察和感知审美对象，并最终能够运用丰富的美术材料将想法与情感通过绘画的形式展现出来，进而最大限度地增强幼儿在绘画活动过程中的艺术体验。为此，掌握幼儿园美术教育的内涵特点、教育原则及相关理论，科学地、因地制宜地设计与实施幼儿园美术教育活动具有重要的意义。

党的二十大报告提出了“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”“加快建设高质量教育体系，发展素质教育”等要求，因此，本教材在吸收以往美术教育相关研究成果的基础上，遵照《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教师专业标准（试行）》和《教师教育课程标准（试行）》，关注对未来的幼儿教育工作者价值观念的引领与思想品格的塑造，在理论知识、操作能力与案例

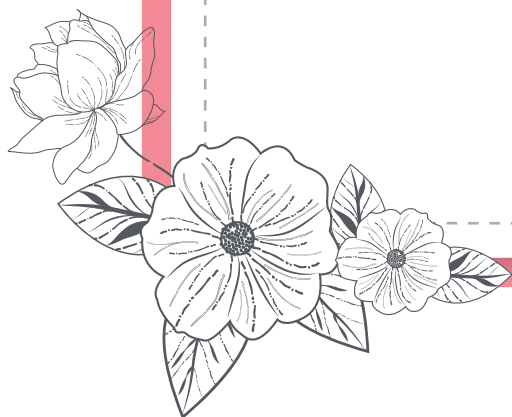

引导的作用下，使其形成良好的专业理念、掌握幼儿园美术教育的内涵和教育原则、学会有效地设计与实施幼儿园美术教育活动、提高自身美术绘画素养。同时，本教材对促进幼儿教师的专业化成长，保障幼儿健康快乐成长也具有十分重要的意义。

本教材从初稿的构思到最后成书出版，得到了编写团队、出版社和编辑的大力支持。教材中引用了国内外同行的一些研究成果，以及许多幼儿园的图片 and 资料，在此表示衷心的感谢。

由于编者学识和能力有限，教材中如有不成熟及疏漏之处，敬请大家批评指正，我们定会不断修改完善。此外，本教材还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可发邮件至 2393867076@qq.com。

目 录

基础美术篇

第一章	美术与幼儿美术教育	3
第一节	美术概述	4
第二节	幼儿美术教育	6
第三节	幼儿美术教育的开展与实施	10
第二章	素描	13
第一节	素描与透视	14
第二节	素描的工具与作画姿势	16
第三节	素描训练中的线条	18
第四节	素描的色调与结构素描的画法	20
第三章	简笔画与线描画	25
第一节	简笔画	26
第二节	线描画	33
第四章	色彩的基础知识与表现技法	38
第一节	色彩的基础知识	39
第二节	水彩画基础知识与表现技法	44
第三节	水粉画基础知识与表现技法	51
第四节	油画棒画基础知识与表现技法	55
第五节	彩色铅笔画基础知识与表现技法	58
第六节	水彩笔画基础知识与表现技法	61
第五章	版画	64
第一节	版画概述	65
第二节	黑白木刻版画	66
第三节	吹塑版画	69
第四节	纸版画	74

创意美术篇

第六章 创意肌理画 79

- 第一节 创意肌理画概述 80
- 第二节 儿童手指画 83
- 第三节 植物肌理画 87
- 第四节 生活用品肌理画 91
- 第五节 环保废旧材料肌理画 98

第七章 创意载体画 103

- 第一节 创意载体画概述 104
- 第二节 布艺材料创意载体画 104
- 第三节 纸质材料创意载体画 118
- 第四节 乡土材料创意载体画 136

第八章 创意粘贴画 150

- 第一节 创意粘贴画概述 151
- 第二节 纸浆贴画 152
- 第三节 植物贴画 156
- 第四节 撕纸贴画 159
- 第五节 毛线贴画 162
- 第六节 吸管贴画 165
- 第七节 种子贴画 169
- 第八节 纽扣贴画 172
- 第九节 蛋壳贴画 176

参考文献 179

基础 美术篇

第一章

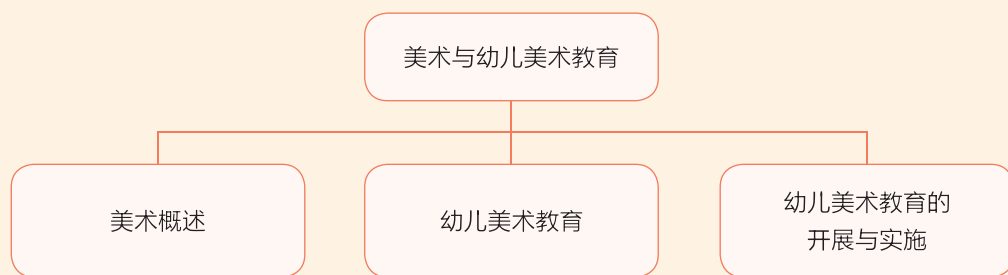
美术与幼儿美术教育

关键词 美术；幼儿美术教育；开展幼儿美术教育

学习目标

1. 了解什么是美术。
2. 掌握幼儿美术教育的意义及其作用。
3. 结合我国当代幼儿教育，学会如何开展幼儿美术教育。

内容结构图

本章首先导入艺术的起源并进行分析探讨，就“什么是美术”展开具体阐述，图文并茂地介绍了美术最基础的五大类别；其次就幼儿美术与美术教育进行简单概括，对幼儿美术的意义及其重要作用进行了探讨；最后，结合我国当前的幼儿教育，详细阐述了如何更为恰当地实施幼儿美术教育。

案例描述

上课伊始，某美术老师拿出四张图片给同学们欣赏，并提问：“什么是美术？美术具体指的是什么？”同学们就这个问题展开了讨论。学生A：“美术是一切美好的东西，这些美好的事物就叫美术吧！”学生B补充道：“美术是油画、素描、中国画之类的作品。”全班同学都积极发言。

问题：

美术是什么？美术包括哪些艺术种类？这些艺术种类又包括哪些具体的类别？让我们带着这些问题进入本章的学习。

第一节 美术概述

美术是艺术门类之一，泛指创作占有一定平面或空间，且具有可视性的艺术。在解释什么是美术之前，先了解什么是艺术以及艺术的来源。

理解艺术是幼儿教师鉴赏艺术、开展美学教育、设计与实施幼儿美术课程的前提。一名优秀的幼儿美术教师应当对艺术的概念、特点与本质有着深刻的认识。然而，“艺术”虽然是一个我们耳熟能详的词汇，在谈到“艺术”时，大多数人也能洋洋洒洒地说出大量艺术作品、列举出无数的艺术家，但一旦面对“艺术到底是什么”的追问，很多人难免变得茫然起来。这正如美国美学家肯尼克所说：“当没有人问艺术是什么时，我倒清楚艺术是什么。只是当别人问我艺术是什么时，我才答不出来。”^① 其中最主要的一个原因是，人类漫长的艺术史赋予艺术深刻、丰富、复杂的内涵，而要了解艺术，就要了解艺术的历史。

一、艺术起源的学说

艺术的起源一直被学术界称为“斯芬克斯之谜”，这主要是因为人类早期的历史提供给学者的知识还不够多，故学术界至今还很难用某种单一的理论彻底阐明艺术发生的原因。尽管如此，历史上的许多学者还是在这一领域不懈地努力探索，从不同角度阐释了各种关于艺术起源的学说。这里简要介绍、评析历史上几种主要的关于人类艺术（美术）起源的学说。

（一）模仿说

模仿说是关于艺术起源的一种最古老的理论，是古希腊先哲中流行的观点。这种学说认为，模仿是人类固有的天性与本能，艺术起源于人类对自然的模仿。亚里士多德曾说过，人从孩提的时候起就有模仿的本能，人们总能从模仿作品中得到快感。文艺复兴时期的达·芬奇、19世纪俄国的车尔尼雪夫斯基等，也不同程度地继承和发展了模仿说。这一学说将模仿归结为人的本性、艺术起源的动力。

（二）游戏说

游戏说最初由德国美学家莱辛（Lessing）提出，为德国诗人、美学家席勒（Schiller）所发展。席勒在《美育书简》一书中，通过对游戏和审美自由之间关系的比较研究，提出了艺术起源于游戏的观点。他认为：人有感性冲动和理性冲动，二者是矛盾分裂的。人要成为具有完善人性的人，就必须把二者结合起来，游戏冲动不是动物精力过剩似的纯粹体力的发泄，而是创造力的自由表现。游戏的根本特点是自由活动，使人的感情和理性达到统一。审美就是游戏，艺术起源于游戏，它揭示了精神上的自由是艺术创造的核心。

（三）巫术说

巫术说在西方关于艺术起源理论中较有影响力，最早是英国人类学家泰勒（Tylor）在其著作《原始文化》中提出的。巫术说是在直接研究原始美术作品与原始宗教巫术活动之间的关系基础上提出的。巫术

^① 薛文峰，张立阳．艺术概论[M]．上海：上海交通大学出版社，2012：3．

与艺术之间的相似是既强烈而又切近的，巫术活动总是包含着舞蹈、歌唱、绘画或造型艺术等活动。^①原始人所描绘的史前洞穴壁画中虽然有许多在我们今天看来是美丽的动物形象，但他们当时却是出于一种与审美无关的动机，即巫术的动机。

（四）劳动说

劳动说的主要理论依据来源于马克思、恩格斯及俄国的普列汉诺夫等人的一些论述。这一观点的支持者相对较多。该理论认为，人类的社会劳动实践是美术发生的根本动力，艺术尤其是造型艺术，是一种人工制品，必须要有熟练的技巧，故艺术的产生与人类的生产劳动息息相关。

纵观历史上关于艺术起源的学说，各自都有其合理的地方以及不合理之处。无论是哪一种学说，都是基于人类的生活实践活动，是与人类社会活动紧密相连的，由此可见，“艺术源于生活，而高于生活”。

二、美术的概念及其分类

（一）美术的概念

“美术”一词，英文有两种写法：“the fine arts”和“art”。其在我国“五四”新文化运动时期开始被文艺家和教育家广泛运用。欧洲早在17世纪便开始使用“art”这一名词，泛指具有美学意义的活动及其产物。“art”一词，在拉丁语中既可以把它翻译成“艺术”，也可以翻译成“美术”。在我国最早使用“美术”一词的是著名教育学家蔡元培，当时“美术”一词也包括诗歌、音乐和舞蹈等艺术类别，后来我国文艺界和教育家才把“美术”和“艺术”的概念逐步区分开。“艺术”的内容更为广泛，它是涵盖了绘画、摄影、书法、音乐、舞蹈、戏曲、表演、文学等一切艺术门类的总称。“美术”则主要是指绘画、雕塑、摄影、书法（篆刻）、工艺美术、各类设计等视觉艺术或造型艺术门类，美术作品就是运用一定的工具和材料通过不同的艺术表现形式进行创作而成的作品。

（二）美术的分类

美术的划分有很多种，根据美术的概念，它主要包括绘画、雕塑、工艺美术、设计、书法、建筑、篆刻、新媒体和摄影等类型。每个类型又可以根据所表现的题材和使用的题材，再分成若干小类。

1. 绘画

绘画是美术分类中不可或缺的，也是十分古老的艺术形式。古今中外的绘画作品不计其数，各有千秋。绘画有许多划分，按使用材料的不同，可细分为油画、素描、中国画、版画、蜡笔画、水彩画、水粉画、丙烯画及其他一些矿物和化学颜料的画种等。就每一个绘画形式，还能有更细的划分，如中国画又可细化为工笔画、写意画和兼工带写三种形式。按照绘画的社会作用和所采取表现形式的不同，又可以分成宣传画（招贴画）、年画、漫画、连环画、组画和插图等。

2. 雕塑

雕塑又被称为“凝固的舞蹈”，是雕、刻、塑三种制作技法的总称。一般可分为圆雕、浮雕、透雕三大类。圆雕是指不附着任何背景，完全立体的一种雕塑。雕像《米洛斯的维纳斯》就属于圆雕。浮雕是

^① 彭吉象. 艺术学概论 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1994: 41.

指在平面上雕出凹凸起伏的形象，是介于圆雕和绘画之间的一种艺术表现形式，如中国古代木制家具上的浮雕。透雕，顾名思义是把浮雕的底板去掉，使之通透。透雕又可称为镂空雕，这种雕刻手法过去常用于门窗、栏杆、家具，有的可供两面观赏，如元代影青釉透雕人物瓷枕。从塑造的材料划分，雕塑又可分为骨雕、冰雕、玉石雕塑、金属雕塑、木雕、白水泥雕塑等。

3. 工艺美术

工艺美术是造型艺术之一，具有以实用为主要目的兼审美的特性，是与人类生活息息相关的一种艺术种类。工艺美术在漫长的发展过程中，由于历史条件、地理环境、技术水平、民俗风尚和审美情趣的不同而表现出不同的风格特色，显示出独特的时代性和民族性。其种类划分也最为丰富，大的分类有金属工艺、木艺、漆器、陶瓷、彩塑、玉雕、牙雕、景泰蓝、珐琅、染织、刺绣、编织，等等。

4. 设计

设计是 20 世纪中期兴起的一门美术学科，是在现代科学技术和经济发展基础上形成的一门综合性应用科学。它的分类随着人类社会的发展需要，还在不断地延伸发展。其分类涉及的领域较为广泛：有商贸领域的，如包装设计、产品设计等；有应用领域的，如游戏美工设计、网页设计等；有传播领域的，如书籍设计、平面设计、色彩设计、展示设计、图像设计、舞台设计、字体设计等；有物质领域的，如汽车设计、工业设计、建筑设计、环艺设计、服装设计、花艺设计、室内装潢设计等。

5. 书法艺术

书法艺术指中国及深受中国文化影响的周边国家和地区特有的一种文字美的艺术表现形式，是我国特有的一种传统艺术。其主要书体有：篆书体（包含大篆、小篆）、燕书体（包括燕行）、隶书体（包含古隶、今隶）、楷书体（包含魏碑、正楷）、行书体（包含行楷、行草）、草书体（包含章草、小草、大草、标准草书）等。

作为幼儿教师，所要了解的美术知识还需要拓展延伸，如历朝历代中国美术的特点及名家名作、外国著名的名家名作、世界各地著名的建筑古迹等。教师不仅要向幼儿简单介绍美术史的一些知识，还应加入一些地方民间的艺术赏析、现代当代艺术鉴赏等内容，且多带幼儿去博物馆、画展等场所真实地感受艺术，拓展幼儿的艺术视野，使艺术教育生活化，这样才能在幼儿美术教育中尽可能地帮助幼儿更好地进入艺术的殿堂。

第二节 幼儿美术教育

艺术无处不在，与人们的生活息息相关，可以说没有艺术的世界是苍白的、毫无生趣的。然而，当代的美术教育往往忽略人类原始“爱美”的本能，压抑儿童追求美的天性和创造美的潜能。这是非常不科学的一种教育手段，严重影响儿童的全面发展。作为幼儿教师，在幼儿的美术教育中，如何更好地帮助他们在艺术世界里遨游探寻，是需要不断探索的大课题。

一、学前儿童绘画发展研究

学习幼儿美术教育之前，先来研究学前儿童的绘画发展。如果说艺术来自儿童，那他们只是运用艺

术的方式去探索和感知周围的世界，正如美国心理学家、美术教育家阿恩海姆所言：“艺术首要达致的是——一种认知功能。”^①在人类漫长的学习生涯中，学前阶段的美术学习是至关重要且不可或缺的，它不仅见证了幼儿的成长发育，还有助于他们身心健康发展。早在19世纪末，欧洲就有人已经开始对儿童绘画进行了深入研究。如德国学者柯申斯忒纳对儿童绘画的发展阶段划分为实验前期、图式期、线与形及色彩期、平面画期和立体画期；陈鹤琴则把儿童图画分成涂鸦期、象征期、定型期和写实期；最为人们所熟知的是美国美术教育家洛恩菲尔德的理论研究，他把儿童绘画能力的发展划分为涂鸦阶段（2~4岁）、前图式阶段（4~7岁）、图式阶段（7~9岁）、写实萌芽阶段（9~11岁）、拟写实阶段（11~15岁）和青少年艺术阶段（15~17岁）。我国在20世纪70年代也开始逐渐开展这方面的理论研究，如学者陈鹤琴等。纵观这些理论研究，不难发现儿童绘画发展的阶段基本上是一致的，它与儿童的心理发展水平是一致的，是有规律可循的，儿童绘画的发展大体经历了涂鸦期、象征期、图式期、写实期等几个阶段。这里主要探讨学前儿童的绘画发展阶段。

在幼儿早期阶段（1~2岁），儿童会利用手指在任何他能够触碰到的地方进行涂鸦，比如母亲的脸庞、地面、床单、墙面上等（图1-1）。对于还不会语言表达的幼儿早期阶段，他们会利用手指或其他媒介的触摸涂鸦了解周围的世界，更是用这种方式去表达他们的情感与想法。对于他们而言，这是一种交流与沟通，是区别于成人言语倾诉的更为复杂的一种形式。

在幼儿三四岁时，他们学会了一些简单的语言，但依旧会用涂鸦去表达内心的想法，因为对于幼儿来说这种行为方式是更加单纯的，这时候在大人的帮助下他们学会了简单的握笔，五颜六色的色彩对于他们而言是新奇而又有趣的东西，进而他们开始自学画画（图1-2）。每个幼儿天生都是热爱涂鸦的，但由于年龄尚小，幼儿的手指骨骼还未发育成熟，握笔对于他们来说是一件比较费劲的事情，所以这个时期的幼儿画的线条和形状都是歪歪曲曲的，很难看出他们画的是——什么。但是，他们的确画出了具体的故事，并且每一幅画都蕴含着自己的心情与想法，需要成人学会去倾听和理解，这不仅是对幼儿美术作品的一种肯定，也是了解他们内心想法的最佳时刻。这一过程会使得幼儿更加自信且乐于分享，热爱美术并愿意去表达内心的情感。

图 1-1 一岁半幼儿在墙面涂鸦

图 1-2 三四岁幼儿在纸上涂鸦

^① 阿恩海姆. 艺术心理学新论 [M]. 郭小平, 等译. 北京: 商务印书馆, 1994: 347.

等到幼儿稍大一些时（5~6岁），也就是学前阶段的最后一到两年，随着幼儿身体功能的不断完善，语言表达能力、绘画水平的逐步提高，美术在这时期也有了全新的作用。前面已经了解了，在幼儿早期，美术是幼儿用于沟通与交流的一种方式，在这一阶段还有助于幼儿识字认词。通过把绘画作为一种早期的交流方式，不仅能够锻炼他们的视觉分辨率、动手能力和创造力，还能够提高幼儿语言表达能力和理解能力。研究表明，让幼儿通过绘画的形式去描绘他们所听过的故事，会使他们更加乐于聆听与阅读（图1-3）。对于即将跨入小学的儿童，绘画中的一些图形知识能够使他们提前接触数学中的一些概念性内容，比如绘画中的对称图形、几何形、线形等；还有自然科学中的一些植被的识别、动物的识别，并学会观察不同的颜色混合后会发生什么样的变化，等等。可见，美术对于处于学前阶段的幼儿是至关重要的一项素质教育，它能给幼儿带来一些改变，这些改变都是往好的方向发展，促使幼儿各方面的发展越来越好。

图 1-3 幼儿讲解自己的画

二、幼儿美术教育的意义

美术教育在学前儿童的成长过程中扮演着极为重要的角色。心理学研究表明，人类约 80% 的信息来源于视知觉，对于语言未形成时期的幼儿来说，他们是凭借事物的形状、颜色、声音和动作等感官活动探索周围世界的。蔡元培在《教育大辞书》中给“美育”一词下的定义是：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也。”幼儿美术教育是开发幼儿智力及潜能，培养幼儿专注力、观察力、记忆力、想象力及创新能力等，培养幼儿审美感知力，健全幼儿人格的有效途径。幼儿美术活动也是幼儿认识和把握世界的一种方式，是记录生活、表达想法和抒发情感需求的一种重要手段。开展幼儿美术教育，是幼儿个体完整教育中重要的组成部分。新一代的幼儿教师要让幼儿从小在美的体验中学会基本的审美意识，学会欣赏并感受美好的事物，进而让幼儿能够有感而发并创造出更多更有创意的“美”。

三、幼儿美术教育的作用

幼儿创作一幅画这一行为过程能够激发这名幼儿的想象力和创造力。不仅如此，其图画本身还包含了幼儿过去和现在的生活感知与经历。美术是有益于幼儿身心健康成长与发展的艺术教育基础科目之一，绘画活动和人类诸多能力的养成息息相关，包括想象力、创造力、观察力、记忆力和审美感知能力，等

等。除此之外，美术教育还有其衍生价值，表现为幼儿日后的相关学习能力及思维能力等。幼儿美术教育的作用包括以下几点。

（一）培养幼儿的手眼协调能力与动手能力

培养幼儿的手眼协调能力与动手能力是美术教育活动的最表象的作用。握笔涂鸦和绘画是发展幼儿精细动作技能的重要元素之一。另外，创意美术需要运用剪刀、胶水、泥塑等器材，需要更加灵活的手部运动，能够很好地促进幼儿手臂、手腕、手指等（图 1-4）的协调配合能力，发展手与大脑的协调能力。

图 1-4 幼儿进行美术创作

（二）培养幼儿的审美意识与感知能力

美术教育是培养幼儿审美能力最直接的方式。教师通过引导幼儿欣赏名家名作，让幼儿感受大自然和生活中的美好事物，来提高幼儿的审美意识与审美能力。在美术教育活动中，教师可通过泥塑教育、绘画中的透视或者串珠等方式培养幼儿的空间和视觉的感知能力。《3—6 岁儿童学习与发展指南》中明确指出：“幼儿艺术领域学习的关键在于充分创造条件和机会，在大自然和社会文化生活中萌发幼儿对美的感受和体验……”因此，教师和家长要经常带幼儿参观了解名胜古迹、自然风光、名家名作等，让他们多接触大自然，发现生活中的美，进而培养幼儿的审美意识与感知能力（图 1-5）。

(a)

(b)

图 1-5 幼儿与大自然接触

（三）激发幼儿的想象力与创造力

当幼儿有机会创造一些东西时，他们会变得越来越富有想象力与创造力。当幼儿进行绘画活动时，他们需要不断去思考如何描绘内心的感受，画出内心的想法。在不断尝试与实验的过程中，找寻恰当的形式去表现，这就需要幼儿不断激发自己的创新意识与想法。儿童阶段是想象力发展的黄金时期，所以幼儿教师美术教育中应当鼓励幼儿敢于想象、敢于创新，让他们自由创作。“创新是一个民族进步的灵魂”，可见想象力与创造力是每个人必不可少且相当重要的能力。

（四）提高幼儿的专注力、观察力与记忆力

当幼儿创作一幅画时，他们会全身心地投入，完全沉浸于自我世界中，这时他们的脑海里不断闪现平时所观察到的一些事物，包括这些事物的颜色、形态、结构和大小比例等，再遵照他们内心的感受与想法，通过绘画的形式描绘出来。不难发现，在这一过程中，儿童的专注力、观察力与记忆力都在悄然发生着巨大的变化。这一系列的能力都是未来幼儿学习中不可缺少的基本要素，是智力稳定发展的关键。

（五）促进幼儿的语言发展

幼儿通常会通过绘画及涂鸦的形式来表达自己内心的感受。当他们创作完一幅美术作品并开始谈论这幅作品时，需要描述其颜色、形状和画中的故事等，这些都需要幼儿在阐述中不断提高自己的语言表达能力与组织能力。因此，幼儿创作完一幅画后，教师一定要鼓励他们讲解且耐心地倾听他们内心的想法与感受。

（六）帮助幼儿建立自信心，勇于自我表达

经常参与艺术活动的幼儿更敢于表达自己，也会更有自信。当幼儿创作出一幅美术作品后，他们的内心是充满成就感与自豪感的，这时候教师要适时地表扬、赞赏他们的劳动成果，而不能因为幼儿画得不好或不像而对其进行责备与批评。在当今社会，幼儿性格上的缺陷，对其日后的身心发展是有百弊而无一利的。不论男孩还是女孩，不自信、不敢表达的性格都是不能适应社会发展的。教师更需要学会通过美术教育，慢慢改变幼儿的不良性格，使其受益终生。

美术教育在幼儿成长过程中的重要性不言而喻，美术学科和其他学科也联系紧密，彼此互相促进，相得益彰。如数学课中的形状辨别，在美术学习中也会接触到；美术欣赏过程中的名家名作、历史古迹等在语文阅读中也会涉及。可见美术教育在学前教育阶段乃至后期学习的过程中都是尤为重要且不可替代的。

第三节 幼儿美术教育的开展与实施

陈鹤琴认为，儿童美术教育是促进幼儿身心发展的重要教育活动，“幼稚园的教学是全面性的，包括智育、德育、体育、美育四方面。”^①其中幼儿美术教育是开展美育的途径之一，是教育者有目的、有计划地借助美术材料及教育手段，对幼儿美术活动进行适时适宜的引导与指导，使幼儿在轻松愉悦的氛围中

^① 北京市教育科学研究所．陈鹤琴教育文集：下卷[M]．北京：北京出版社，1985：171．

学会欣赏美、感受美、表现美及创造美的一种教育活动。通过这一活动，幼儿在教师的引导下运用美术材料并结合自己的主观经验，绘制和创设出一件件独特且新颖的艺术作品，进而从中获得更多更新的知识 and 经验。

然而，现如今我国的幼儿园美术教育中还存在着诸多问题，尤其是在部分私立幼儿园及部分县级城市和偏远山区幼儿园。其具体问题有：重美术学科知识技能的传授，轻幼儿美感和初步审美感知力的培养；重幼儿绘画内容和具体形象的对应，轻幼儿个体对美的事物的感受；重书面形式绘画及其结果，轻创设环境及多种工具材料的布置与应用；重幼儿美术作品的成人化评价，轻活动过程中针对个体发展的引导与鼓励；等等。这一系列的行为均违背了幼儿身心发展的特点，缺乏审美教育且违背了幼儿自主性培养的教育目标，那么幼儿教师应该如何引导与指导幼儿呢？如何更好地去开展和实施幼儿美术活动？这是值得每一位幼儿教师深思且需要不断去探索的核心问题。下面大致从三个方面进行探讨：活动环境创设、活动组织与设置、教师职能。

一、活动环境创设

尽管幼儿对绘画涂鸦和手工等有着天然的亲和力，具有喜爱美术活动的天性，但是由于幼儿的身心特点决定了他们的注意力和持久性有限，因此幼儿教师的首要任务是充分准备能够激发幼儿好奇心且足够安全的物质环境，不仅如此，它还应是一个色彩缤纷且充满艺术气息的区域环境。充满“美”的环境能够激发幼儿探索创造“美”的本能，其中多样性的美术材料与素材，能够引起幼儿强烈的好奇心并使其愿意去尝试与创作。在进行美术活动时，教师要引导幼儿通过触觉、视觉、听觉和感知力去观察和学习这些材料的基本用途，并促使他们能够通过这些材料进行美术创作。相比单调的绘画材料及素材，幼儿更喜欢形状各异、色彩缤纷的物质材料，如一叠塑料袋、几根枝丫、一捆麻绳、若干树叶、五彩的毛线等。教师通过投放不同的美术材料与素材，能够促使幼儿积极主动地去创造美术作品。因此，幼儿教师应该学会利用一个安全、美观且充满丰富物质材料的区域环境，去开展美术教育活动。

二、活动组织与设置

幼儿美术教育活动的组织要充分考虑幼儿的学习特点和认识规律，即寓教育于生活和游戏之中。“对于儿童来说，游戏交织着艺术，反映着他们的世界与兴趣。游戏和实验艺术材料能给儿童带来非预期的、不同寻常的视觉体验。当儿童能在行动与材料之间建立联系时，他们就在工作中形成了流畅性与灵活性。”^①在美术教育活动的设置上，教师应遵循幼儿爱玩游戏的天性，优化美术区域活动的内容结构设置，把以教授为主的行为转变为以游戏形式为主的活动。教师还应放宽对材料的使用规定，充分运用游戏娱乐的形式开展多样性的美术教育活动，在活动期间更加重视对幼儿自主化活动能力的支持并积极地与幼儿互动，给他们充分自由探索学习的机会。

三、教师职能

英国美术教育家里德（H. Read）和美国美术教育家罗恩菲德（V. Lowenfeld）指出，美术教育应当作为儿童自然发展的工具，美术的根本目的是顺应儿童自然发展的本性，重视创作过程，忽视创作结果。里

^① 安·S. 爱泼斯坦，伊莱·特里米斯. 我是儿童艺术家：学前儿童视觉艺术的发展[M]. 冯婉桢，等译. 北京：教育科学出版社，2012：111.

德和罗恩菲德的教育观点体现了教学要以学生为发展中心的思想，他们主张把美术教育作为促进儿童健全发展的工具，通过美术教育帮助儿童发展人格；认为儿童生来便具有艺术潜能，并具有不同类型的潜能，教师应依据儿童不同类型进行指导，促进儿童个性发展。同时他们还特别重视通过美术教育发展儿童的创造能力。^①

在幼儿美术教育活动中，教师应当杜绝美术技巧灌输、临摹等传统教学模式，因为它们不仅会泯灭幼儿的天性，甚至会扼杀幼儿的想象力与创造力，影响幼儿各项艺术能力的开发与培养。在此方面，作为幼儿教师需要做的看似简单，实则不易。

首先，教师应该积极向幼儿介绍活动材料的属性和主要特征，并鼓励幼儿在活动中积极去探索与尝试，而不是由教师将自己的经验变成要求，灌输给幼儿且让其被动地执行。

其次，在美术活动的过程中，教师应当因材施教，进行个性化的指导。值得注意的是，教师的指导不应当是具体的方法与对策的传输，而应是以引导和启发的方式去激发幼儿的创意与想法，促使他们进一步地探索与创新。在观察幼儿美术活动的同时，教师应及时做出评价，适时提出能激发幼儿好奇心的问题，并在幼儿遇到困难时给予鼓励和支持，通过客观地描述和开放性的问题与幼儿互动，以推动幼儿进一步感受和进一步思考。

最后，美术活动结束后，在对幼儿艺术作品评价时，教师应当鼓励幼儿对自己美术作品进行解说与评论，鼓励他们围绕作品进行反思，尊重他们的想法，但不要试图纠正他们甚至指责他们。因为幼儿园美术教学活动，其实就是以“美”为中介的一种交流过程。

对于幼儿美术教育的开展与实施，当代幼儿教师应该不断探索与尝试，挖掘出更多更加适宜的教育方式与方法。在解放幼儿手脚和心灵的同时，教师亦要自我解放。教师的自我解放不是一件事情，而是一个过程，一个学习和反思的过程，只有教师在整个教育过程从理念到实践都彻底解放，幼儿才能逐步形成创造性发展，幼儿美术教育才能发挥其应有的作用，实现其无可替代的教育价值。

^① 杨景芝. 美术教育与人的发展 [M]. 北京：人民美术出版社，1999：9.

第二章

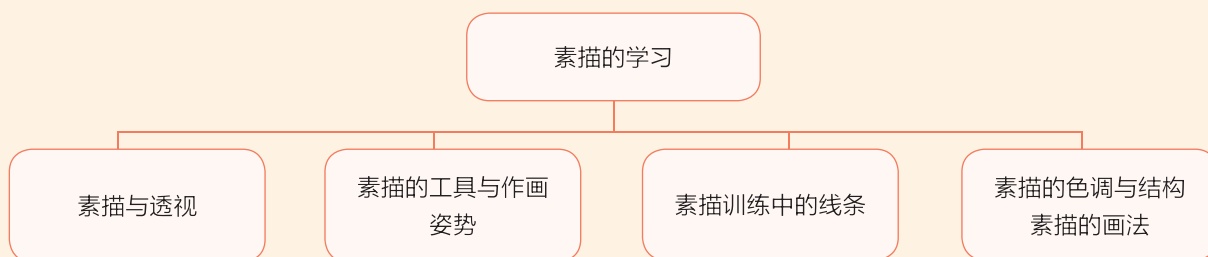
素描

关键词 素描；透视；素描基础；结构素描

学习目标

1. 了解素描的概念及所需材料。
2. 掌握基础的透视原理。
3. 掌握结构素描创作的基本方法与技能。

内容结构图

本章详细阐述素描的概念及其分类与特性，在了解素描基本原理的基础上，掌握基本的透视法则。开始素描的学习与训练时，需要学生了解素描的基本工具及所需材料、素描的工具与素描的线条、色调。在此基础上，学生要达到在教师的绘画示范指导下，学会独立完成一幅完整的结构素描作品。

案例描述

某课堂上，教师在黑板上画了两幅马路的简笔画，一幅画中马路的两侧边缘线呈平行状态[图 2-1 (a)]，另一幅画中马路两侧边缘线在画面的上端呈汇聚相交状态[图 2-1 (b)]。教师就两幅画中的马路哪个更具“真实感”让同学们发表看法。同学们一致认为图 2-1 (b) 中马路两侧的边缘线呈汇聚相交状态的更具真实感，更像一条真正的马路。

问题：

你认为什么是透视？为什么会产生透视效果？平面绘画中如何展现透视从而使画面看起来更加真实？带着这些问题让我们一起走进本章的学习。

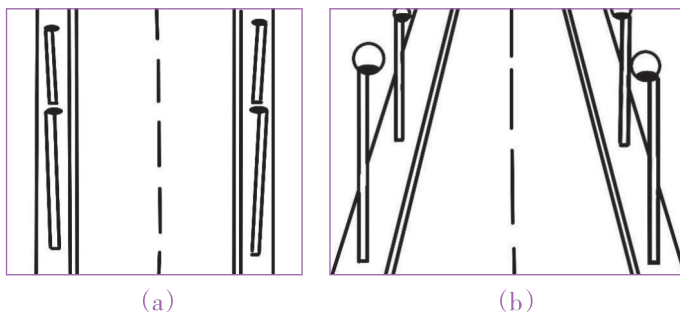

图 2-1 马路简笔画

第一节 素描与透视

素描是用最简单的工具描绘物象的方式。利用素描技能，可以在纸上轻松画出三维立体的图像，在描绘静物、风景或人物当中体会光与影的协奏。初学阶段，先从素描几何体入手，可以说，学会画几何体就可以画出整个世界。透视是素描中的重要概念，更是学习素描需要掌握的基本知识。

一、素描的基本概念

广义的素描就是单色画，即采用单一颜色通过深浅虚实变化来描绘物象的一种形式。狭义的素描专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。素描是一种十分重要的艺术形式。学习素描，需要掌握透视、比例、结构、空间体积、色调等知识。素描可从不同角度进行划分。

- (1) 从目的和功能角度划分，素描一般可分为创作素描和习作素描两大类。
- (2) 从表现内容角度划分，素描可分为静物、动物、风景、人像及人体素描等。
- (3) 从绘画传统的角度划分，素描又可分为中国写意传统的素描和西方写实传统的素描。
- (4) 从作画时间概念上划分，素描可分为长期素描、速写、默写等。
- (5) 从使用工具上划分，素描可分为铅笔、炭笔、钢笔、毛笔、水墨、粉笔、纸笔或两种工具穿插使用的素描。

幼儿教师学习素描的目的是提升抓形能力，所以并不需要像美术生一样学习素描的全部知识与技能，只需要学习简单的结构素描和全因素素描即可。

(一) 结构素描

结构素描又称形体素描，这种素描的特点是以线条为主要表现手段，弱化光影变化，而强调突出物象的结构特征。透视原理的运用以理解和表达物体自身的构造为目的，自始至终贯穿于观察的过程中，而不仅仅注重直观的方式。这种表现方法相对比较理性，可以忽视对象的光影、质感、体积和明暗等外在因素。

(二) 全因素素描

通常所说的素描即是指全因素素描。其包含了形、形体、空间、结构、体积、光影、质感、调子等因素，而前半部分的“形、形体、空间、结构、体积”这些因素组合的素描可称为结构素描，重点表现物体的内部构造，在解决这些问题的基础上，加入后期的“光影、质感、调子”就是完整的全因素素描。其将问题简化并明确，分步骤解决，使初学者容易扎实地掌握素描的一般知识。

二、透视的概念

“透视”一词源于拉丁文“perspicere”，意思是通过透明的介质来看物象。把三维景物通过二维平面描绘得到近大远小、具有立体感图像的现象称为透视。综上所述，透视是一种视觉现象，是通过人的视觉器官所产生的一种视觉反映。

(一) 产生透视的原因

产生透视的原因和人体眼球的结构有密切的关系。由于人眼看物时，是通过瞳孔反映于眼睛的视网膜上而被感知的，同样大小的物象，距离越近的物象在视网膜上的成像越大，距离越远的物象在视网膜

上的成像越小。因此,人们把这种近大远小的视觉规律运用到绘画上,在平面画纸上画出具有空间感和立体感的图画,使得画中的景物、人物等栩栩如生。

(二) 透视的种类

透视分为焦点透视和散点透视。焦点透视包括一点透视、两点透视、三点透视。散点透视也叫多点透视,即有多个视点,其在中国水墨画中比较常见。

一点透视又称平行透视,就是有一面与画面成平行的正方体或长方体的透视,如图 2-2 所示。两点透视也叫成角透视,就是任何一面都不与画面平行的正方体或长方体的透视,如图 2-3 所示。

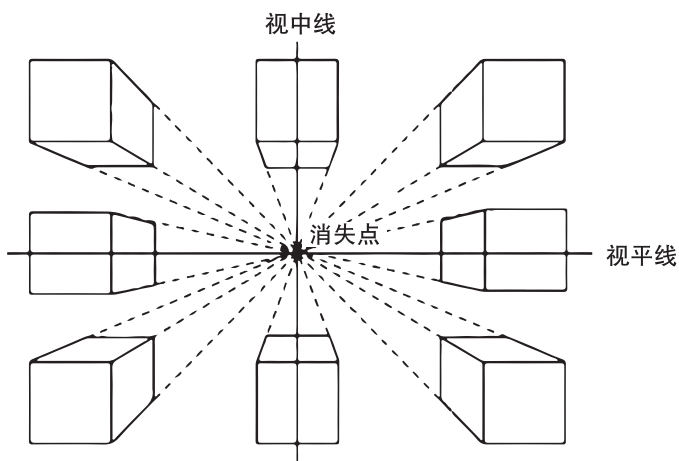

图 2-2 一点透视

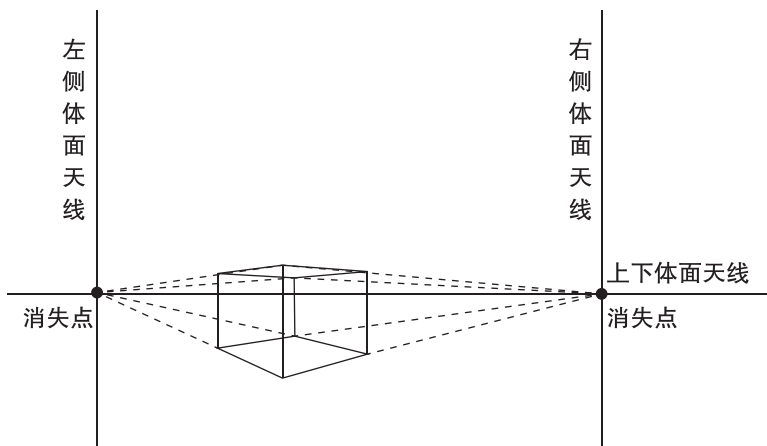

图 2-3 两点透视

三点透视也叫倾斜透视,就是人们可以看得立方体的三个面,面的边线可以延伸为三个消失点,俯视或仰视立方体就会形成三点透视,如图 2-4 所示。

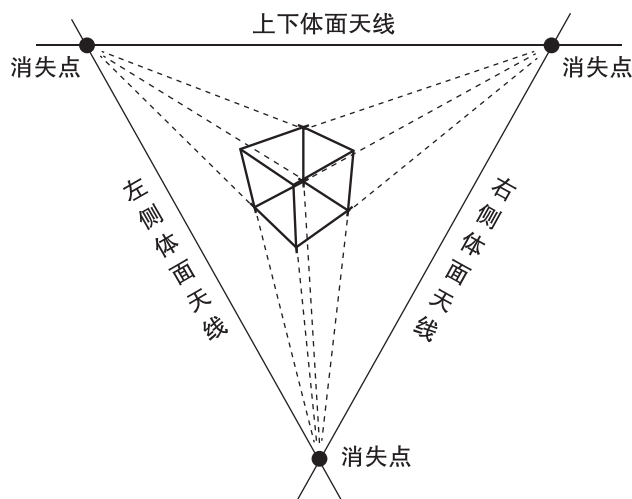

图 2-4 三点透视

(三) 透视与素描的联系

透视是素描中的重要概念，尤其在结构素描阶段，透视与造型、空间、结构、体积有着极为密切的关系。对透视的学习，是学习者建立画面立体感和三维空间感的关键。透视是一门专门的学问，有较为严格的理论与作图法则，这种数学般严格的作图在建筑制图中较为常用；在素描与结构素描中的要求则通常较为放松，只需反映出近大远小、近宽远窄等基本差别即可。

第二节 素描的工具与作画姿势

素描所使用的工具很简单，以能够产生深浅颜色变化的铅笔、炭笔为主，辅助工具有铅笔刀、橡皮擦等。不同的素描工具产生的效果是有差别的，我们通过对各类素描工具的掌握，根据其特性可画出相对应效果的作品。

一、素描常用的工具与材料

素描常用的工具与材料有：铅笔、炭笔和炭精棒、木炭条、橡皮、画纸、画板、画架等。常用的工具如图 2-5 所示。

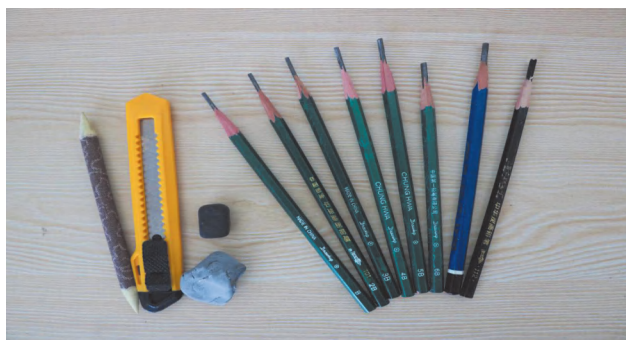

图 2-5 素描常用的工具

(一) 铅笔

在素描学习中，经常使用 HB、B、2B、4B、6B 等多种规格的铅笔。素描初学阶段，一支 2B 铅笔就

足以解决大部分表现问题。H 级的铅笔硬度高，色浅，容易留下笔痕，适用于素描的细节刻画。B 级的铅笔较软，可以画出物体的深色，节省作画时间。素描的变化不仅仅依靠铅笔的软、硬度区别，还要靠下笔的轻重和线条的重叠达到目的。初学者可以选择 2B 和 HB 铅笔。2B 的铅笔用于起稿和表现暗部和阴影，HB 的铅笔则用于亮灰部刻画和层次的渐变。

（二）炭笔和炭精棒

炭笔笔色黑，附着力稍差，无光泽，与纸的摩擦力的，不易涂改，多用于速写和人物肖像。炭精棒与炭笔笔芯为同一材料，但没有木杆，性能与炭笔相同。炭精棒可以利用侧面进行大面积皴擦，迅速表现对象时带有丰富的视觉效果。

（三）木炭条

木炭条由细柳条烧制而成，笔色与铅笔相似，附着力极差，可以用手或纸巾擦拭将线条进行涂抹，形成丰富的变化。木炭条作画，可以快速且大面积涂色，也很容易修改。作画时，炭精棒、木炭条等较粗工具的使用，能丰富画面表现手段，培养整体作画意识。

（四）橡皮

橡皮有三种功能：一是擦掉错误的部分，重新再画；二是减弱颜色；三是橡皮可以在画面上做效果，比如划出白线条。橡皮的种类有很多，软橡皮擦较重的颜色时比较干净，硬橡皮可以在亮灰部起到塑造作用。为避免橡皮过多地使用造成画面脏乱，作画时应当注意以下两点：①下笔之前做到心中有数；②下笔时要先轻后重。

（五）画纸

素描时应选择表面粗糙有纹路的素描纸，其具有一定厚度，能够很好地呈现线条的效果，经得起反复塑造。

（六）画板

画板一般为木制，内侧附有龙骨防止变形，两面贴胶合板，便于固定图钉，较为轻便，常用的有 4 开、2 开、1 开。

二、素描的作画姿势

素描写生训练时，一般作画姿势有两种：站立式和坐式。

（一）站立式

这种姿势要求画板放在画架上，高度适中，画板要有一定的倾斜度，不能太接近 90°，画者一手拿笔站立在画架前作画，如图 2-6 所示。

（二）坐式

坐式为画者一手握住铅笔，坐于座椅上，画板置于画架上。这一作画姿势要求画者上身挺立，与画板保持 50 厘米距离，便于整体观察。如图 2-7 所示，画板与画者视线应成 90°，拿笔的手臂也要相应前伸，并保持足够的活动范围，对腿和脚没有固定的要求，只要舒适自如即可。

图 2-6 站立式作画姿势

图 2-7 坐式作画姿势

第三节 素描训练中的线条

线条是素描训练中塑造对象的主要手段。对初学者来说，掌握线条的曲直轻重极为重要。本节介绍几种线条排布与交叉的方法，方便大家在作画过程中对号入座，能够得心应手地处理画面中的各个部分，以求达到艺术上的和谐。

一、握笔的方式

在练习线条过程中，要注意用笔、握笔的方式。落笔时要体会手、腕、肘的运动对线条的影响，画出线条轻重、浓淡、疏密的关系，让线条在平稳、自然、有序、顺畅中轻松地展现。要画好素描排线就要有一个正确的握笔方式，正确的握笔方式有两种：常规握笔方法和写字式握笔方法。

（一）常规握笔方法

常规握笔方法，指用拇指、食指和中指三指拿笔于手掌下，如图 2-8 所示，中指起辅助作用，用拇指左右摆动，在画面形成规则的接近平行的一排线。在用常规握笔方法的时候，笔和画面大约呈 35° ，手和手腕不要接触画面，如果难掌握，可以用小指做支撑点，也可以用手腕自然地上下画出线条。

（二）写字式握笔方法

写字式握笔方法就是平时的写字姿势。这种握笔方法可以用在面积小的暗面，或者在单体细节塑造的时候。写字式握笔方法比较常用，不像前一种方式辐射面积大，且容易掌握，像写字一样画线条，如图 2-9 所示。

图 2-8 常规握笔方法

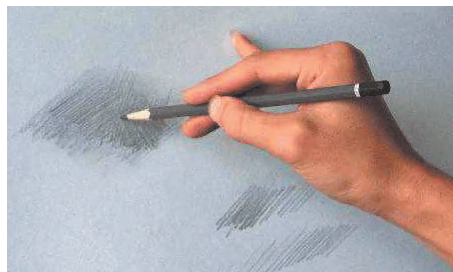

图 2-9 写字式握笔方法

二、排线的方向

素描排线的方向，通常由右上方向左下方往返进行排列。这种方法与人的生理习惯相适应，且在素描中使用最多。另外这种排线也有自上而下，自左至右进行的。为了表现或者衬托某一物体，往往是先按照它的边线形状进行排线，然后，再由右上方至左下方进行排线。

三、排线的形式

线条的轻重，直接影响着画面深浅调子的变化。正确的排线是两端轻，中间重，线条方向一致，疏密匀称，能变换排线方向，一层一层加深。在排线时，要避免线的两端深，中间浅，要力求线条均匀，切忌乱涂。调子所形成的均匀透气效果，不是一次排线所能达成的，常常需要多次排线才能画成。

具体来说，素描的排线形式有如下几种。

(1) 平行排线。是有次序的顺手排线，如图 2-10 所示。

(2) 重叠排线。是在某一集中区域多画几遍，多次重叠后，线条几乎看不见，成为一个完整的透气色块，如图 2-11 所示。

(3) 交错排线。是在画过第一遍排线以后，再在上面交叉覆盖第二层不同方向或者不同力度线条的排线，多遍叠加成透气的网状色块，如图 2-12 所示。

图 2-10 平行排线

图 2-11 重叠排线

图 2-12 交错排线

(4) 转折排线。适合边缘为直线的物体形态结构的排线形式，能更好地塑造物体的形态，画起来比较顺手，如图 2-13 所示。

(5) 弧形排线。表现圆形物体时常用到，弧形排线可表达出圆形物体的美感，根据结构进行塑造会更加顺畅、贴切，如图 2-14 所示。

图 2-13 转折排线

图 2-14 弧形排线

在素描塑造时，排线是运用最多的一种表现形式。排线时注意相同方向的线条重叠排列会成为一个不透气的色块，排线线条间隙较小时，可换方向继续排，如此反复，方向转换到一定程度，线条不再透气时，则转换力度，继续加深，形成透气的网状线条。

第四节 素描的色调与结构素描的画法

素描石膏几何体是学习素描的重要入门课程，通过简单的几何体解决对形、形体、空间、结构体积等基本问题的掌握，对素描工具、线条排布等知识的综合运用，完成一张完整的素描作品。掌握素描几何体以后，会为后续的静物、人像、风景乃至创作打下坚实的基础。

一、素描的色调

结构素描在外轮廓形和结构形的基础上会涉及部分明暗色调。在画结构素描之前，先来了解素描的色调。素描的色调一般可概括为“三大面”“五大调”(图 2-15)。

“三大面”指的是物体受光后，会分为暗面、亮面、灰面，即通常所说的“黑、白、灰”。“黑”指物体背光部，“白”指物体受光部，“灰”指物体侧光部。暗面又分为明暗交界线、反光、投影。“五大调”包括高光、中间灰、明暗交界线、反光、投影。明暗交界线、反光、投影属于暗部，高光和中间灰为亮部。

了解了素描的“三大面”和“五大调”，结构素描的立体感与空间感也就容易表现了。

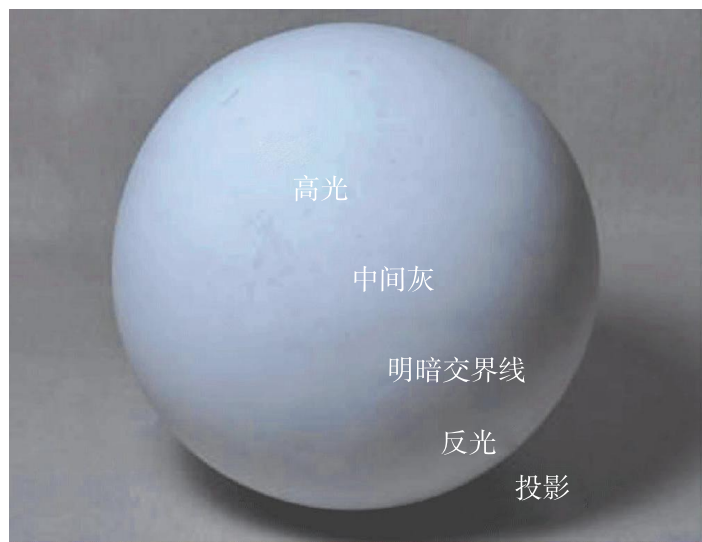

图 2-15 素描的“五大调”

二、结构素描的画法

(一) 绘制结构素描的基本方法

首先，在面对写生对象时，应考虑单体或组合在画面中的整体位置，合理均衡地安排物象。幼儿教师要树立这种构图意识，在画面中大概的位置布局，继而在画纸上确定物体所在画面的最高点、最低点、最左边的点和最右边的点，只有准确地确定了四个点的界限，才可以在接下来的作画步骤中不至于有太大的偏差。

其次，单个主体物在构图上是比较好把握的，如果是多个主题物，就要考虑彼此之间的位置及其大

小比例的关系，并逐个确定大小及位置。

最后，根据确定的位置进行起稿绘画。在绘画之前，可以先观察物体是否是轴对称图形，如果是则比较好处理，只需要画出对称轴，继而根据对称轴进行主体物的绘制；如果不是轴对称图形，可以按照由近到远或者由远到近的顺序进行绘制，目的是能够更好地提示画者要处理好透视关系。

综上所述，可以把绘制结构素描的方法简单分为两种：单个物体临摹或写生和多个物体临摹或写生。两种方法的要点用图 2-16 所示的方式展示，以便学生能够更好地理解和掌握。

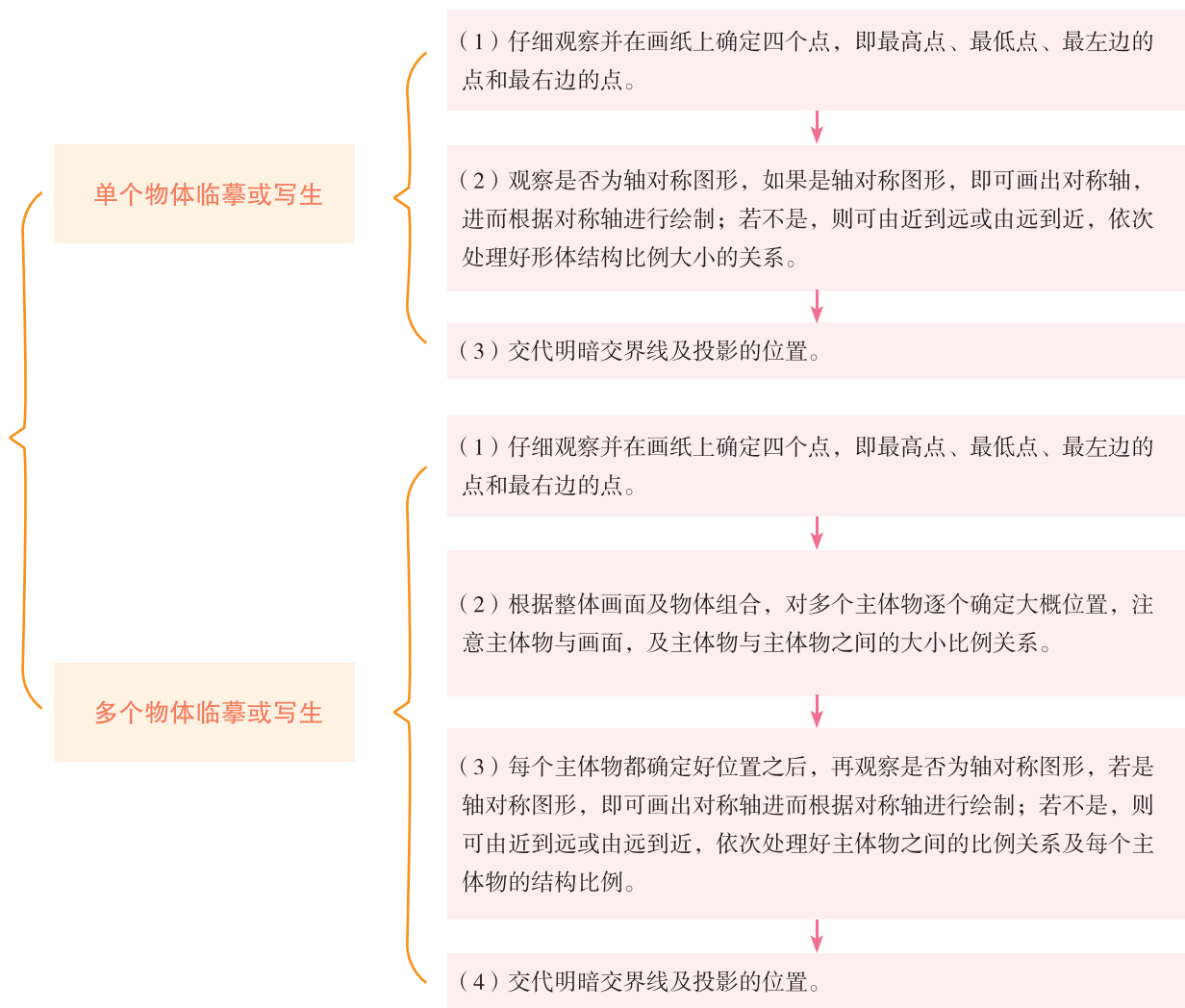

图 2-16 结构素描绘制的两种基本方法

(二) 单个石膏体结构素描

以正方体为例，介绍单个石膏体结构素描的绘画步骤，以此来了解其画法。

步骤 1：在画纸上以清淡的线条大概确定正方体在画面中的位置，如图 2-17 (a) 所示。

步骤 2：用较为肯定的线条根据步骤 1 确定的大概位置画出正方体的轮廓结构线，注意透视虚实的关系，线条不可繁缛，确保画面整洁清晰，如图 2-17 (b) 所示。

步骤 3：在确定轮廓结构线的基础上进行明暗交界线与投影的交代，颜色涂抹不可浓重，要突出形体结构的线条关系，如图 2-17 (c) 所示。

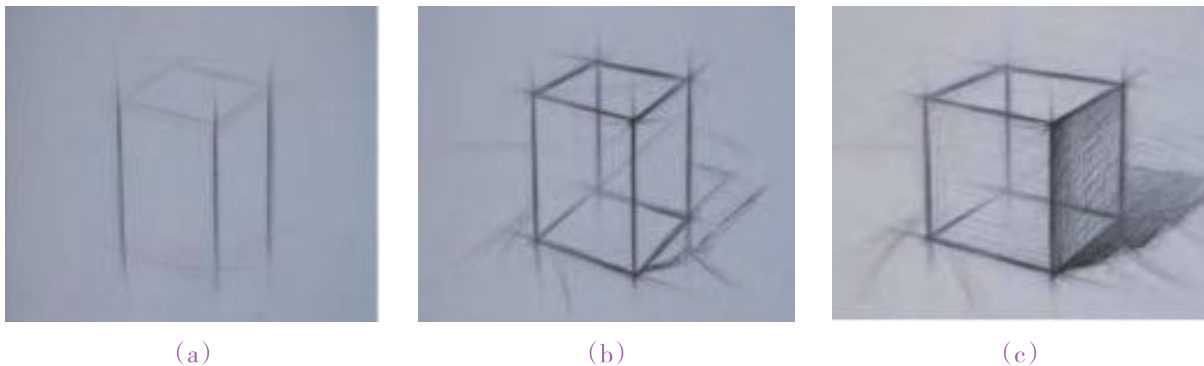

图 2-17 单个石膏体结构素描

(三) 石膏几何单体结构素描

石膏几何单体包括正方体、圆锥体、长方体与四棱锥贯穿体、纵横向长方体穿体、圆球体、切面球体。

正方体的结构相对比较简单，常作为石膏几何单体结构素描入门训练的素材。在表现过程中，注意线条的近大远小，近实远虚，像透明的玻璃盒子一样（图 2-18）。

圆锥体的结构相对比较简单，为两条直线和一条弧线组成锥体外轮廓。锥体的结构特征就是其底部的圆形向上逐渐缩小，最终到尖部消失，形成圆和两侧直线的结构特征。从轮廓构造看，圆锥体由一个椭圆和两条斜线相交构成。其明暗交界线实际是有着深浅宽窄渐变的斜面，描绘时应注意颜色渐变要均匀自然，运用不同浓度的铅笔表达，从上到下的纵向变化应当分多层表达，从左到右的横向变化注意灰部的衔接（图 2-19）。根据圆锥体的结构特征，可以对这个锥体进行结构分析，以突出其立体感和空间感，画出几条主要的结构线，注意前后形体在线型上要有虚实、强弱之分。

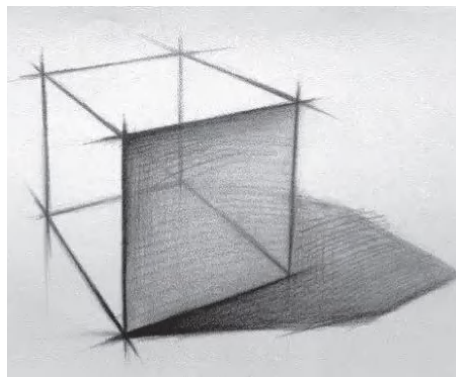

图 2-18 正方体结构素描

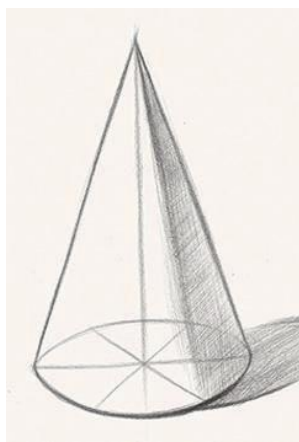

图 2-19 圆锥体结构素描

如图 2-20 所示，可以看到长方体与四棱锥的穿插组合结构。两个形体交叉的过程中产生出复杂的界线，在描绘过程中首先应当注意轮廓线的前后左右连接关系，结构素描在这时的作用是弄清被遮挡的穿插关系，忽视容易出现错位扭曲等的错误。需要注意的是长方体高和宽的比例关系。

纵向与横向两个长方体穿插在一起，获得了相对复杂的形体，如图 2-21 所示。半侧面角度会产生透视，增加了一定造型难度，起稿时应当反复比较线条的长度与斜度，即距离与方向，注意虚实关系，注意不可涂抹过度。

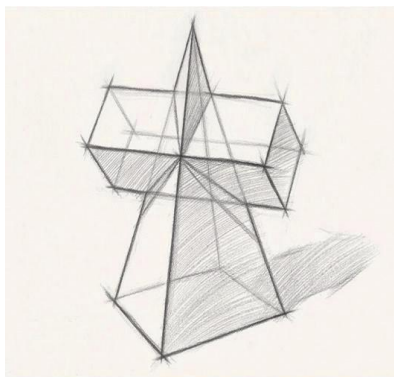

图 2-20 四棱锥贯穿体

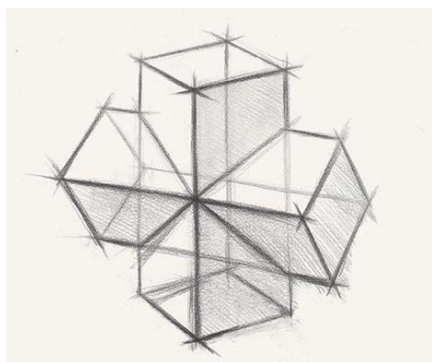

图 2-21 纵横向长方体穿体

如图 2-22 所示,圆球体的结构较为简单,但初学者从正方体逐步切出圆球体存在较大的难度,需耐心细致。球体外形为正圆,内在结构由于透视的缘故呈现为椭圆,需从梯形里切出,椭圆远处的边偏平一些,近处的鼓一些。

图 2-23 所示为由许多三角形块面组合而成的切面球体。看起来其构造原理很简单,在绘制过程中,每个三角形块面因处在空间中的位置不同而产生透视变化,初学者往往容易忽略这些变化,对长度与斜度的观察和比较不够仔细。

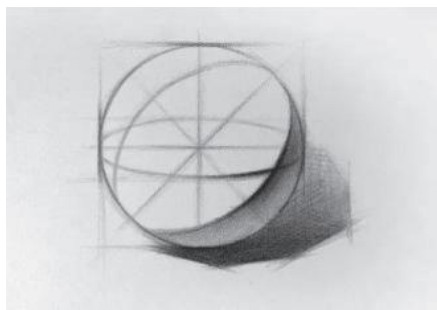

图 2-22 圆球体

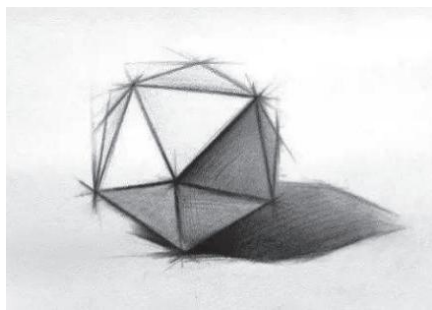

图 2-23 切面球体

石膏几何形体组合结构素描的绘画步骤如下。

步骤 1: 以长直线连接静物组合最外侧的点, 确定物体在画面中的具体位置, 注意主体物之间的大小比例关系 (图 2-24)。

步骤 2: 逐个绘制形体轮廓, 并画出物体的内部结构, 通过这样的方式来检查物体的形体和透视准确性 (图 2-25)。

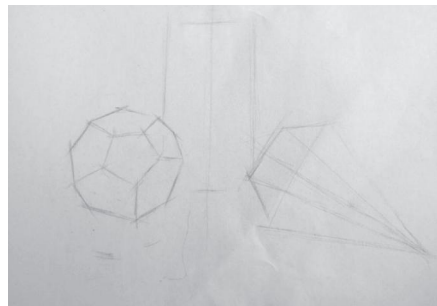

图 2-24 调整各物体的比例关系

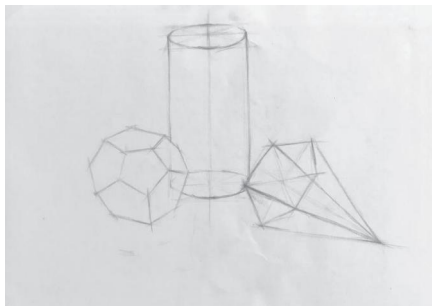

图 2-25 绘制物体的内部结构

步骤 3: 保留起稿时的线条, 作为辅助线, 逐步确定几何形体的明暗交界线及投影, 画出物体的体面

结构关系，并加强外轮廓线。需要注意线条的虚实变化，画面主要的地方可画得实一点，次要的地方可画得虚一点，转折部位强调表现（图 2-26）。

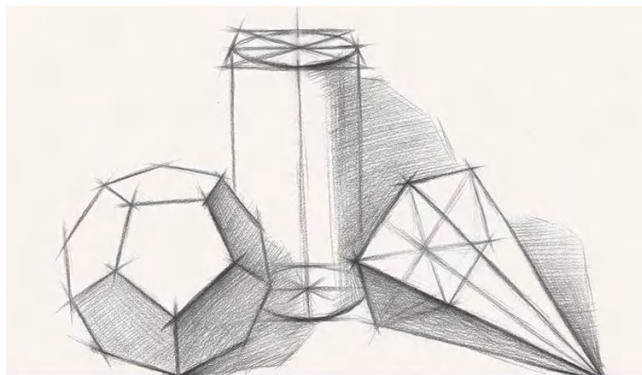
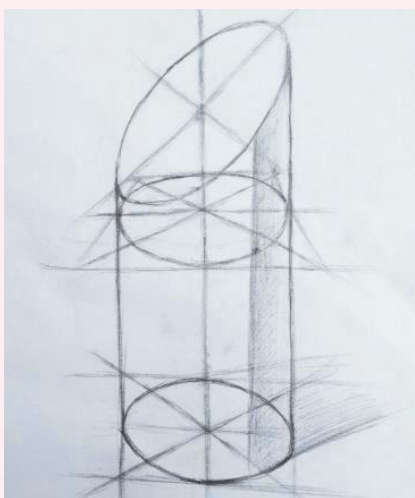

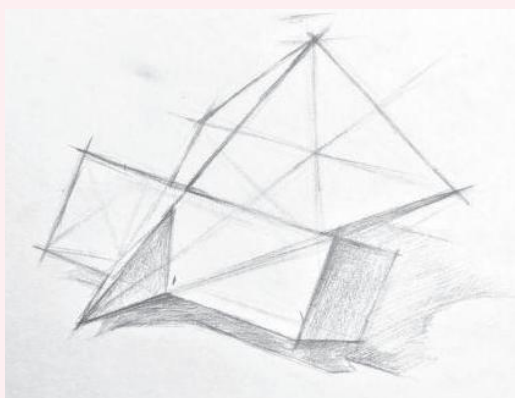
图 2-26 确定物体的明暗交界线及投影

学 生 作 品 欣 赏

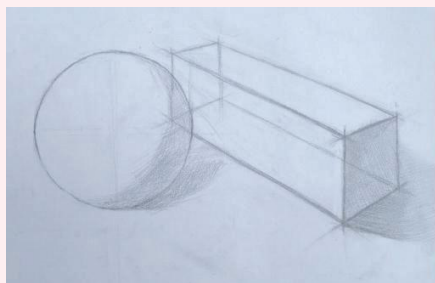
（以下学生作品的指导教师为邱锡鹏）

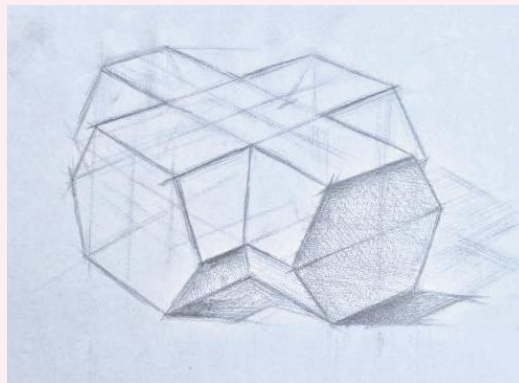
切面柱（林泓宇）

四棱锥贯穿体（康志超）

几何体组合（林泓宇）

十字贯穿体（康志超）

第三章

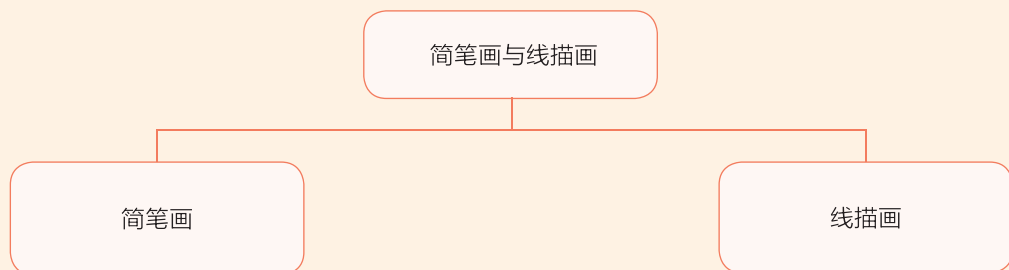
简笔画与线描画

关键词 简笔画；构图法则；线描画

学习目标

1. 了解简笔画的概念。
2. 学会点、线、面在简笔画中的运用。
3. 掌握简笔画与构图。
4. 了解线描设计绘画。

内容结构图

本章首先阐述了简笔画的基本概念及其造型的基本技法，详细讲解如何利用点、线、面等基本图形及其变形，组合绘制简笔画简单的基础造型；其次，介绍了不同类型简笔画的绘画步骤；最后，在有一定造型能力基础之上，利用线条与块面的万千变化创设线描画，进而强化学生的造型及构图水平。

案例描述

“一个丁老头（鼻梁），借了两鸡蛋（眼睛），我说三天还（抬头纹），他说四天还（嘴），买了个大皮球（脸），买了三根葱（头发），花了三毛三（耳朵），买了块豆腐（身体），花了六毛六（胳膊），买了串糖葫芦（衣服扣子），花了七毛七（腿），我就是丁老头。”

在学生的以上诵读中，教师在黑板上画了一个非常生动可爱的丁老头简笔画，如图 3-1 所示。下面就简笔画的概念及其基本的绘画方法让学生发表不同的观点及看法。

问题：

什么是简笔画？简笔画的特点是什么？简笔画有没有什么方法可循？画简笔画的时候要注意哪些问题？带着这些问题我们一起走进本章的学习。

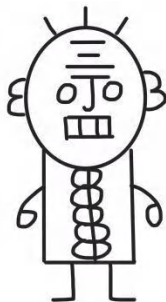

图 3-1 丁老头
简笔画

第一节 简笔画

简笔画是幼儿教师必备的一项基本美术技能。无论是在教学中或是在幼儿园玩具、教具制作及幼儿园环境创设中，都需要教师有非常好的简笔画造型能力及手绘基础。通过简笔画的学习及训练，能够迅速提高学习者精准抓形能力及形体的概括能力。简笔画对于幼儿教育来说，还是一种较为理想的直观教学手段，要求幼儿教师必须掌握这一基本的教学技能。

一、简笔画的概念与特点

简笔画是一种综合目识、心记和手绘等的活动，运用简洁明了的笔触及适度夸张的手法来概括性地描绘客观对象的平面绘画，其描绘的形象具有精简、生动且富有童趣的特征。

简笔画是幼儿教师在各科教学中广为应用的形象化表达语言，是直观教学的手段之一。学习简笔画并不难，了解了什么是简笔画之后，牢牢掌握简笔画的基本特点，对于学习者学习简笔画有着事半功倍的效果。简笔画的特点如下。

- (1) 笔触简洁精练。寥寥几笔即可描绘出所要展现的物态。
- (2) 构图概括性强。画面简洁明了且能精准地表达出所要描绘的事物，具有高度的概括性。
- (3) 形象生动，具有童趣。适当运用夸张的艺术效果可使得所绘事物形象更加生动且具有趣味性。

二、简笔画造型的基本技法

简笔画是用简洁明了的笔触去概括构图，那么简洁明了的笔触指的是哪些呢？其实就是大家所熟悉的点、线、面、几何形体这些绘画要素，简笔画就是将它们进行有序的组合。世间万事万物的造型，无论简单还是复杂，均可用点、线、面、几何形体来展现，但需要抓住事物的鲜明特征与特点，才能使所画之物形象生动。

(1) 点。点是最小的造型要素，在视觉上有大、小、圆、方和其他一些不规则的点状形态。点的构图如图 3-2 所示。

图 3-2 点的构图

(2) 线。线的运用是最普遍的，有横线、竖线、斜线、曲线、波浪线、折线等（图 3-3），不同的线条有着不同的特性和情感因素（图 3-4）。

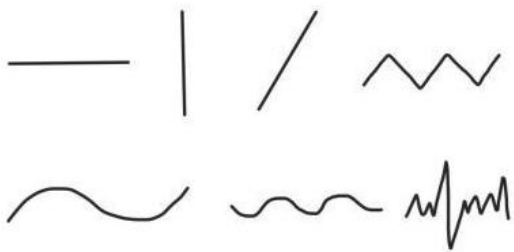

图 3-3 线的运用

图 3-4 线条的表达

(3) 面。各种线与线的组合构成不同的形体结构,有正方形、长方形、三角形、菱形、平行四边形、圆形、椭圆形,以及一些不规则图形,如图 3-5、图 3-6、图 3-7 所示。

图 3-5 三角形组合形体

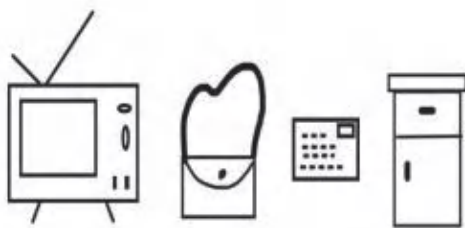

图 3-6 正方形组合形体

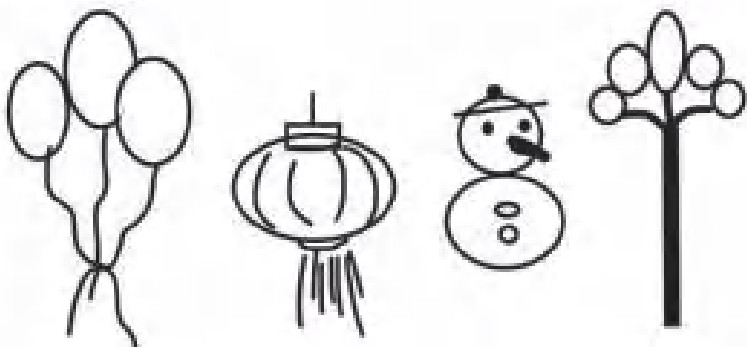

图 3-7 椭圆形组合形体

了解了简笔画的基本技法之后,要想不断提高简笔画的造型能力,还需要学会观察生活中的万事万物,注意其特征特点;加强目识、心记的能力,多看多想,能够把具体的物态转变成抽象的图形并加以概括。

三、简笔画的分类

简笔画按照物体的基本性质大致可分为四大类别,即静物、植物、动物和人物。不管何种类别,简笔画的基本绘画方法是不变的。

(一) 静物简笔画

静物简笔画有家电、家具、生活用品、日常器具等。在画静物简笔画时,要注意绝大多数物体是对称图形,如床头柜、花瓶等。画静物对于提高绘画者的技艺是非常重要的,因为它与画植物、动物、风景、人物等比较,更容易掌握;通过静物的绘画,绘画者可以提高对物象的观察力和表现力,为简笔画

打下坚实的基础。图 3-8 为静物台灯的简笔画步骤图。

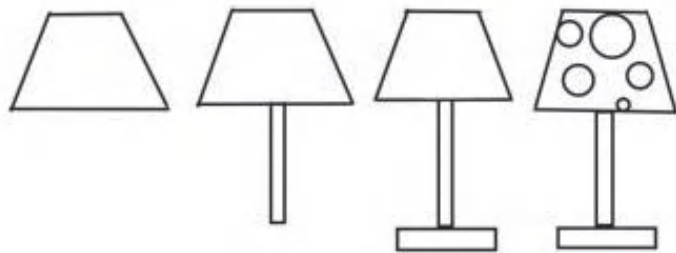

图 3-8 台灯的简笔画步骤图

（二）植物简笔画

植物简笔画包括花草、瓜果、蔬菜、树木等。需要强调的是画植物简笔画时，对植物繁杂的枝叶要有取舍，做到有疏有密。画花卉瓜果时，要尽量抓住主体物的特征，重点描绘。图 3-9 为树的简笔画步骤图。

图 3-9 树的简笔画步骤图

（三）动物简笔画

动物的种类很多，它们形态各异。在画动物简笔画时，要根据动物各自的主要特征，进行简化和概括，适当运用夸张的表现手法以突出其独有的特点，使其形象、生动，让人一目了然。图 3-10 为小猫的简笔画步骤图。

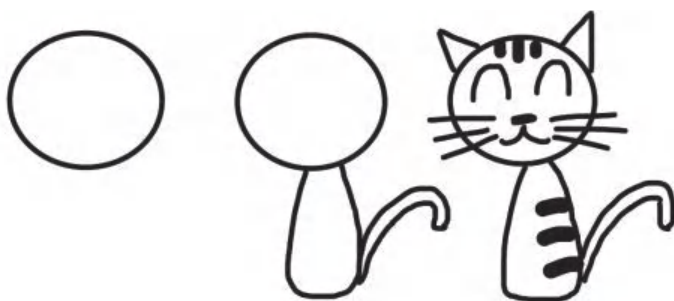

图 3-10 小猫的简笔画步骤图

(四) 人物简笔画

人物简笔画对于初学简笔画的学生来讲,有说不出的畏惧感,其实这也是绘画中常犯的一个错误。这是因为混淆了绘画类型,误把对平面绘画中的人物刻画标准等同于简笔画人物刻画的标准。在平面绘画中(如速写、素描、油画等),人物的头部、四肢等均作为刻画的重点,然而在简笔画中这些都是处于次要地位的,更多的是强调用笔概括简练,进而突出人物的体态造型。图 3-11 为小女孩的简笔画步骤图。

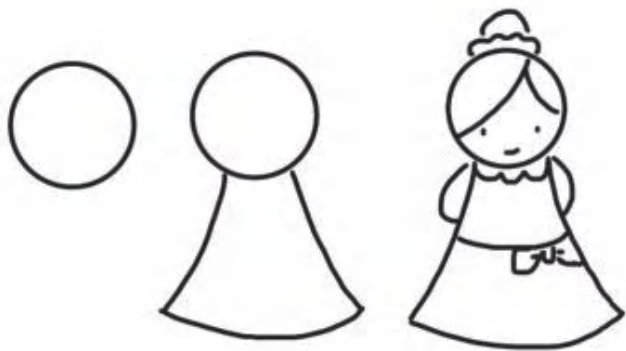

图 3-11 小女孩的简笔画步骤图

学

生

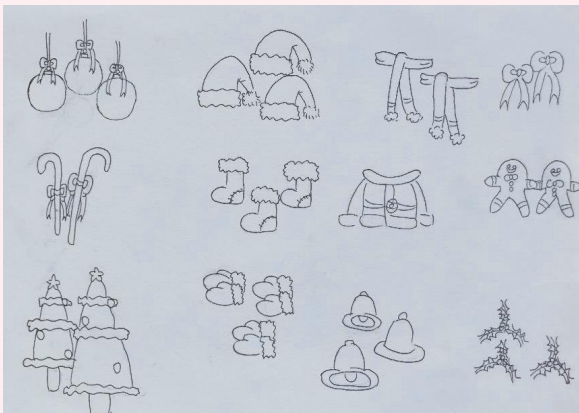
作

品

欣

赏

(以下学生作品的指导老师为孟颖)

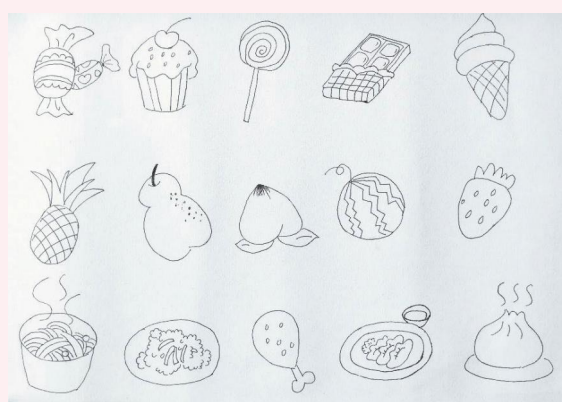
静物简笔画(黄文宣)

静物简笔画(石玲芳)

(a)

(b)

静物简笔画 (谢黄偲)

(a)

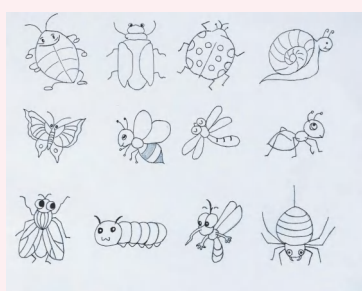

(b)

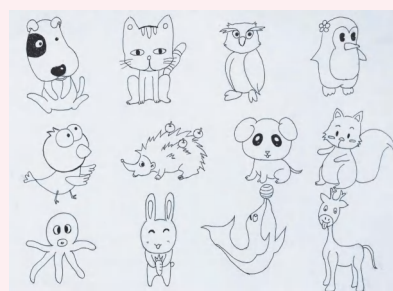
植物简笔画 (曹雨桐)

动物简笔画 (谢黄偲)

动物简笔画 (江 媛)

动物简笔画 (陈小玉)

动物简笔画 (许慧颖)

动物简笔画 (刘慧灵)

(a)

(b)

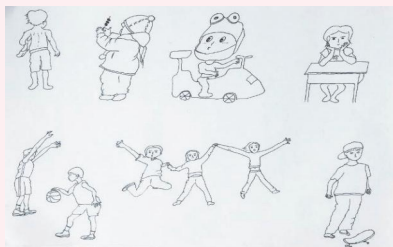

(c)

人物简笔画 (陈津华)

(a)

(b)

(c)

人物简笔画 (王运斑)

人物简笔画 (曹雨桐)

场景类简笔画——《守株待兔》(王 茜)

场景类简笔画——《盲人摸象》(董伊洋)