

美术基础

主编 邓婷

教育科学出版社
ESPH

美术基础

主编 邓婷

教育科学出版社
ESPH Educational Science Publishing House

美术基础

MEISHU JICHU

定价：45.00元

ISBN 978-7-5191-3213-2

9 787519 132132 >

出版人：郑豪杰
责任编辑：张静
封面设计：黄燕美

美术 基础

主 编 邓 婷

副主编 张 媛 李 丹 谭 鑫

杨 帆 郑孝龙 陈 浪

主 审 杨 勇

教育科学出版社
· 北 京 ·

出版人 郑豪杰
责任编辑 张 静
版式设计 孙欢欢
责任校对 贾静芳
责任印制 叶小峰

图书在版编目 (CIP) 数据

美术基础 / 邓婷主编. —北京: 教育科学出版社,
2022.8 (2023.8 重印)
ISBN 978-7-5191-3213-2

I. ①美… II. ①邓… III. ①学前教育—美术教育—
中等专业学校—教材 IV. ①G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2022) 第 134756 号

美术基础

MEISHU JICHU

出版发行	教育科学出版社	邮 编	100101
社 址	北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号	编辑部电话	010-64989394
总编室电话	010-64981290	市场部电话	010-64989009
出版部电话	010-64989487	网 址	http://www.esph.com.cn
传 真	010-64891796		
经 销	各地新华书店		
印 刷	三河市龙大印装有限公司		
开 本	850 毫米×1168 毫米 1/16	版 次	2022 年 8 月第 1 版
印 张	10.5	印 次	2023 年 8 月第 2 次印刷
字 数	175 千	定 价	45.00 元

图书出现印装质量问题,本社负责调换。

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。

推动职业教育高质量发展，落实《国家职业教育改革实施方案》，推进教师、教材、教法“三教”改革是关键。在此，我们以编写适应中等职业教育幼儿保育专业的美术基础课程教材为突破口，将其作为与高等职业教育学前教育专业衔接的课程，着重培养学生初步具备必要的美术基础知识和基本技能，以提高职业技能人才培养质量。

美术教育是贯彻落实全面素质教育的重要内容，美术课程教学与美术实践活动可提升学生的艺术修养，推动学生身心和谐、全面、健康发展。美术教育应充分发挥其实践性、灵活性，结合开展“四史教育”，将思政内容融入课堂，使思政内容与美术教学内容有机结合，使学生在艺术教育和思政教育潜移默化的影响下提升艺术审美能力与思想理论水平。

本教材以美术基础理论和基本技能为主线，以幼儿保育专业对学生掌握绘画、图案等基础知识和基本技能的要求为依据，以有利于学生的美术学习及发展为本组织内容。学生通过学习本教材，可掌握有关的美术基础知识和基本技能，提升专业素养、美术实践能力和创造能力。本教材包括六个单元，分别是美术基础概述、造型基础、色彩基础与技法、美术欣赏、中国画和实用美术。

本教材主要有以下三个特点。

（1）图文并茂，可读性强。本教材采用准确、精练的语言讲解，易于学生学习理解；还选择了大量美术作品穿插其中，使内容更加充实，更有利于学生理解美术基础知识，体会美术技法。

（2）以美术欣赏提升审美能力。本教材专门设置一个单元讲述美术欣赏知识，引导学生对美术作品进行感受、体验、联想、分析和判断，有利于学生提高审美能力，获得审美体验。

(3) 理论、实践有机结合。本教材将美术理论与技能实践有机结合,使学生在认真学习美术理论后,能有效地进行美术技能训练,有利于提升学生的美术实践能力和创造能力。

本教材由云南省昭通市职业教育中心长期从事中高等职业教育的教师编写。其中,邓婷任主编,张媛、李丹、谭鑫、杨帆、郑孝龙、陈浪任副主编,秦于红、雷琰雯、余梦、王毓树、李祖娟、阮丽敏、王怡涵、潘垚先等参与编写。本教材由杨勇主审。

本教材选用了一些已发表的美术作品作为范例和欣赏对象,还参考了一些优秀绘画图例,在此向原作者深表谢意。由于编者水平有限,书中难免存在不足之处,敬请广大读者提出宝贵意见,以便我们不断完善。

编 者

目录

第一单元 美术基础概述

1

模块一 绘画艺术与雕塑艺术

一、绘画艺术

二、雕塑艺术

模块二 工艺美术与建筑艺术

一、工艺美术

二、建筑艺术

模块三 摄影艺术与书法艺术

一、摄影艺术

二、书法艺术

第二单元 造型基础

12

模块一 线描

一、造型三要素

二、基本几何形

模块二 线描画

一、线描画概述

二、线描画的分类

三、线描画的创作步骤

模块三 素描

一、素描概述

二、透视

三、构图

四、结构素描

五、明暗素描

模块四 速写

一、速写概述

二、速写的表现形式	30
三、人体结构比例	31
四、速写的方法	35

第三单元 色彩基础与技法 37

模块一 色彩基础 37

一、色彩的来源	37
二、色彩的分类	37
三、色彩三要素	38
四、色彩的对比	40
五、色彩渐变	41
六、色彩的心理感受	41
七、色彩的色调应用	43

模块二 水粉画知识与技法 44

一、水粉画概述	44
二、水粉画的作画工具和材料	44
三、水粉画的基本技法	45
四、水粉画的基本步骤	45

模块三 图案基础 47

一、图案的概念与学习图案的意义	47
二、图案写生与变化的方法	48
三、图案的组织形式	49

第四单元 美术欣赏 53

模块一 美术欣赏概述 53

一、美术的特点	53
二、美术的分类	54
三、美术欣赏的目的和意义	55

模块二 美术欣赏（中国部分） 56

一、中国绘画艺术	56
二、中国古代工艺美术	76
三、中国古代雕塑艺术	81
四、中国建筑艺术	84

模块三 美术欣赏（外国部分）	89
一、原始美术	89
二、古埃及、古希腊、古罗马美术	90
三、欧洲中世纪与文艺复兴时期美术	95
四、巴洛克、佛兰德斯和洛可可美术	102
五、学院派、古典主义和新古典主义美术	104
六、浪漫主义和现实主义美术	106
七、印象主义、新印象主义、后印象主义美术	106
八、巡回画派和西方现代派美术	109
九、现代建筑	114

第五单元 中国画

115

模块一 中国画概述	115
一、中国画的概念与分类	115
二、中国画的作画工具与材料	115
三、中国画的技法	117
模块二 花鸟画	120
一、工笔花鸟画	120
二、写意花鸟画	122
模块三 山水画	125
一、树的画法	126
二、山石的画法	128
模块四 人物画	130
一、白描画法	130
二、工笔重彩画法	131
三、写意画法	132

第六单元 实用美术

135

模块一 装饰画	135
一、装饰画概述	135
二、装饰画的作画工具与材料	135
三、装饰画的分类	136
四、装饰画的基本元素与关系	138

	五、装饰画的技法.....	141
模块二	美术字基础.....	143
	一、美术字的概念.....	143
	二、美术字的分类.....	143
模块三	幼儿园环境美化.....	149
	一、幼儿园环境美化的重要性.....	149
	二、幼儿园环境的内容.....	150
	三、幼儿园环境美化的原则.....	150
	四、幼儿园环境美化的要求.....	151
模块四	黑板报设计.....	153
	一、黑板报的作用.....	153
	二、黑板报设计的要素.....	153
	三、刊头设计的要点和方法.....	156
	四、黑板报设计的步骤.....	157
	五、黑板报设计的要求.....	158

第一单元 美术基础概述

学习目标

- 了解绘画艺术、雕塑艺术、工艺美术、建筑艺术、摄影艺术和书法艺术的概念和分类；
- 丰富和扩大知识领域，提高艺术素养及审美能力；
- 欣赏美术作品，唤起民族自豪感，激发对生活的热爱。

“美术”一词始见于 17 世纪的欧洲，也有些人认为正式出现于 18 世纪中叶，五四运动前后传入中国，并开始普遍运用。美术是艺术的一个分支，也称造型艺术、视觉艺术或空间艺术。它是指艺术家运用一定的物质材料，如颜料、纸张、画布、泥土、木料和金属等，通过自己独特的艺术语言（如线条、形体、色彩等）所塑造的可视的平面或立体的视觉形象，以反映自然和社会生活，表达艺术家对客观具体事物的认识和感受的艺术。美术的范围非常广泛，可以分为观赏性艺术和实用性艺术，它的主要种类包括绘画艺术与雕塑艺术、工艺美术与建筑艺术、摄影艺术与书法艺术等，每一个种类可以根据其表现的技法、题材、对象等再分成若干小类。

模块一 绘画艺术与雕塑艺术

一、绘画艺术

绘画是美术的重要组成部分，是造型艺术中最主要的一种艺术形式，它是用线条和色彩在二维空间（平面）里描绘、塑造形态的一种美术种类，它也是所有画种的品类及其样式、形式的总称。按照绘画的工具和技能不同，绘画可以分为中国画（图 1-1 ~ 图 1-4）、油画（图 1-5 ~ 图 1-9）、版画（图 1-10 ~ 图 1-13）、水粉画（图 1-14）、水彩画（图 1-15 ~ 图 1-16）、素描（图 1-17、图 1-18）、速写（图 1-19、图 1-20）等；从表现题材上，绘画又分为人物、动物、风景、静物等。

微课 黑白木刻

图 1-1 中国画 丰年 / 常鹏

图 1-2 中国画 雪景寒林图 / 范宽 (北宋)

图 1-3 中国画 朝露晞·滢 / 郑孝龙

图 1-4 中国画 人民和总理 / 周思聪

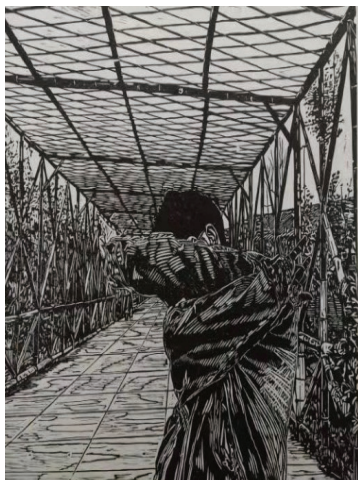
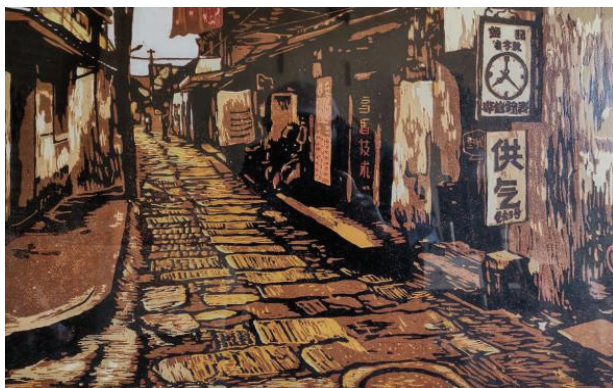
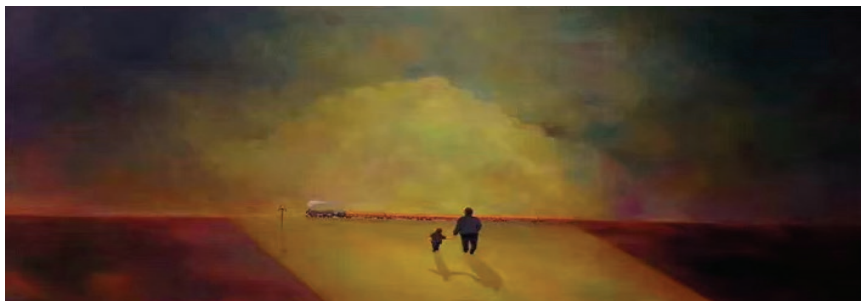
图 1-5 油画 静 / 李丹

图 1-7 油画 老人像 / 黄勇

图 1-6 油画 父亲 / 罗中立

图 1-8 油画 西海日出 / 邓婷

1-1	1-2	1-3
1-4		1-5
1-6	1-7	1-8

1-9

1-10	1-11
1-12	1-13
1-14	1-15

图 1-9 油画 希望 / 任家成

图 1-10 版画 黄昏的老巷 / 杨帆

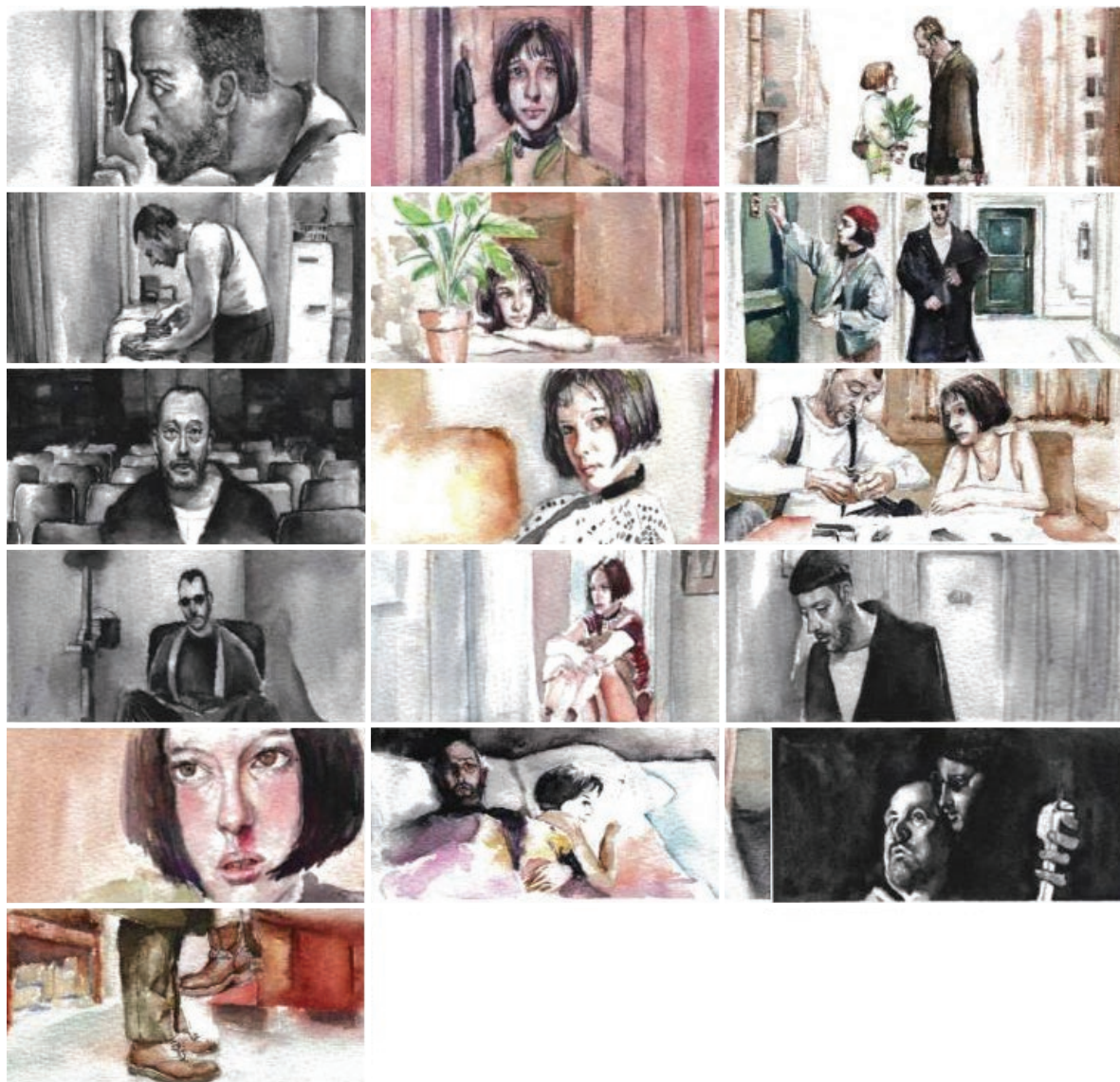
图 1-11 版画 青年 / 杨帆

图 1-13 版画 孔雀 / 邵明兰

图 1-15 水彩画 风景 / 阮丽敏

图 1-12 版画 人物 / 陈玲

图 1-14 水粉画 静物写生 / 赵劭

1-16	
1-17	1-18

图 1-16 水彩画 Léon 系列 / 合淼

图 1-17 素描 静物 / 李启铨

图 1-18 素描 人像 / 李启铨

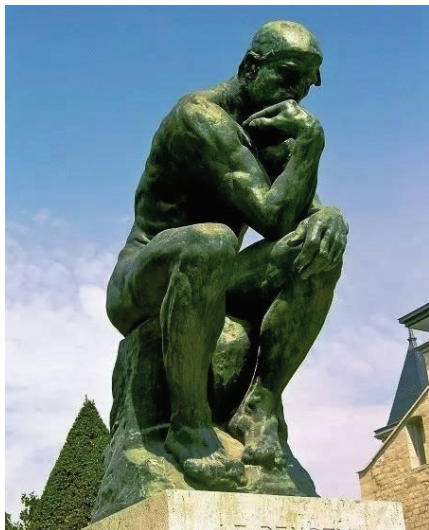
1-19 | 1-20

图 1-19 速写 人物 / 李启铨

图 1-20 速写 风景 / 罗晓坤

二、雕塑艺术

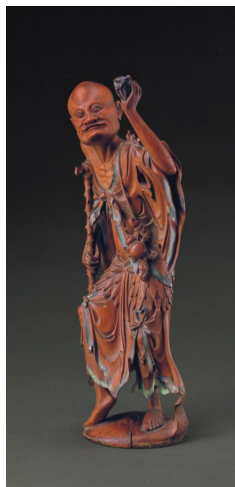
雕塑是使用一定的材料，通过雕、刻、塑三种方法制作的三维空间的艺术形象。从制作的工艺上来说，它分为雕和塑。雕是指用工具从固定的胚体上把多余的部分用削、挖等手段进行去除；塑是指把具有黏性的材料加工制作成自己想要的形体，如泥塑、陶塑等。雕塑从表现的形式上来分，可以分为圆雕、浮雕和透雕。圆雕是指不依附在任何背景上、从任何角度都可以观赏的立体雕塑（图 1-21 ~ 图 1-25）；浮雕是指借助于体积或在结构平面上雕刻出凹凸的艺术形象的一种雕塑（图 1-26、图 1-27）；透雕也称为镂空雕，一般是在浮雕的基础上镂空其背景部分，有的为单面雕，有的为双面雕。

1-21 | 1-22

图 1-21 木雕 漆绘木俑 / 春秋

图 1-22 圆雕 思想者 / 罗丹（法国）

1-23 | 1-24 | 1-25
1-26
1-27

图 1-23 陶塑 兵马俑 / 秦

图 1-25 玉雕 玉寿鹿山子 / 明

图 1-26 浮雕 虎门销烟 / 人民英雄纪念碑

图 1-27 浮雕 云龙大石雕 / 故宫

图 1-24 木雕 李铁拐像 / 元

模块二 工艺美术与建筑艺术

一、工艺美术

工艺美术是指对物质材料进行艺术化处理、加工和改造,使其成为能产生实用价值和审美价值的一种造型艺术。工艺美术品(图1-28~图1-33)能满足人们的物质生活需要和精神生活需要。任何工艺美术品的生产过程都既是一种物质生产过程,也是一种精神生产过程,它具有物质和精神的双重属性,并直接为人们的生活服务,这是它在艺术领域中区别于其他艺术的根本点。

工艺美术品通常分为两类:一是日用工艺品,又称为实用工艺品,是指衣、食、住、行等方面的工艺品,如灯具、绣花制品等家居用品;二是陈设工艺品,是指那些以供摆设、欣赏为主的工艺品,如陶艺、壁挂等陈设品。

二、建筑艺术

建筑艺术是指遵循美的规律,运用建筑艺术的独特语言,使建筑形象具有实用价值、审美价值和文化价值的一种艺术(图1-34~图1-38)。它具有的象征性和形

1-28	1-29	1-30
1-31	1-32	1-33

图 1-28 舞蹈纹彩陶盆 / 马家窑文化

图 1-30 错金夔纹豆 / 战国

图 1-32 灯具

图 1-29 八方杯 / 哥窑

图 1-31 现代木椅

图 1-33 花瓶

式美能够体现出时代感和民族性。建筑艺术的实用性是首要功能，随着人类的发展、时代的进步，建筑艺术越来越具有审美价值。

1-34 | 1-35

1-36

1-37 | 1-38

图 1-34 水立方

图 1-36 故宫

图 1-38 悉尼歌剧院

图 1-35 巴黎圣母院

图 1-37 埃菲尔铁塔

模块三 摄影艺术与书法艺术

一、摄影艺术

摄影艺术是造型艺术的一种（图 1-39 ~ 图 1-46）。摄影是指使用某种专门的设备进行影像记录的过程，通常使用数码照相机或者机械照相机进行摄影。

1-39	1-40	
1-41	1-42	1-43
1-44	1-45	1-46

图 1-39 非洲大草原 / 邱锋

图 1-41 渔歌晚唱 / 张国范

图 1-43 大雪 / 赵泽祥

图 1-45 凉山人像 / 邱锋

图 1-40 奔子栏 / 邓婷

图 1-42 晨 / 李丹

图 1-44 圣山 / 赵泽祥

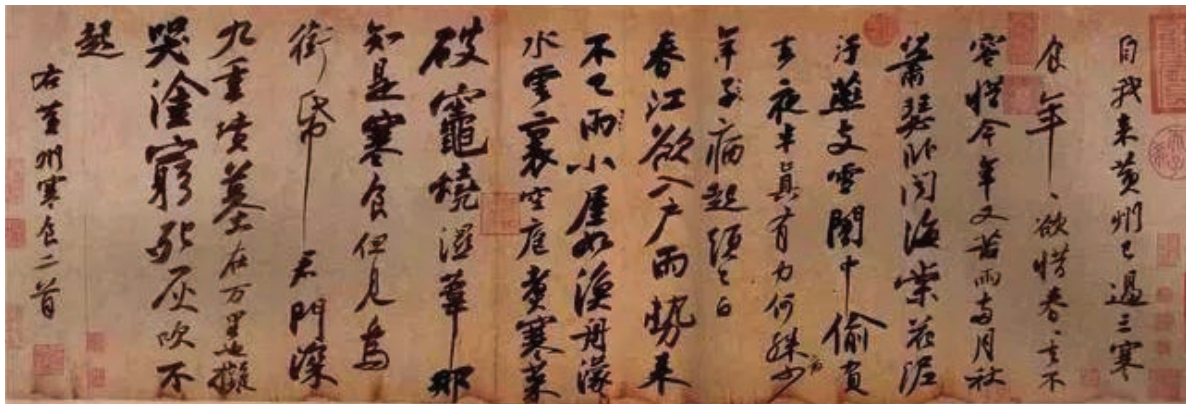
图 1-46 平凡的优雅 / 周先春

纪实摄影就是记录现实生活，如实地反映拍摄者所看到的，具有记录 and 保持的历史价值。它具有很强的客观性及较强的艺术性。

二、书法艺术

书法艺术是指以文房四宝（图 1-47）为工具抒发情感的一门艺术（图 1-48）。工具的特殊性是书法艺术特殊性的一个重要方面。以文房四宝为工具，充分体现工具的性能，是书法艺术的重要组成部分；离开文房四宝，书法艺术便无从谈起。书法是中国优秀的传统文化，它与中国文化相表里，与中华民族精神成一体，有着深厚的文化内涵，是世界艺术之林中的一朵奇葩。

书法艺术包括笔法、字法、章法、墨法等内容。笔法是书法技法的核心内容。笔法也称用笔，指运笔用锋的方法。字法也称结字、结构，指字内点画的搭配、穿插、呼应、避就等关系。章法也称布白，指一幅字的整体布局，包括字间关系、行间关系的处理。墨法是用墨之法，指对墨的浓、淡、干、枯、湿等的处理。

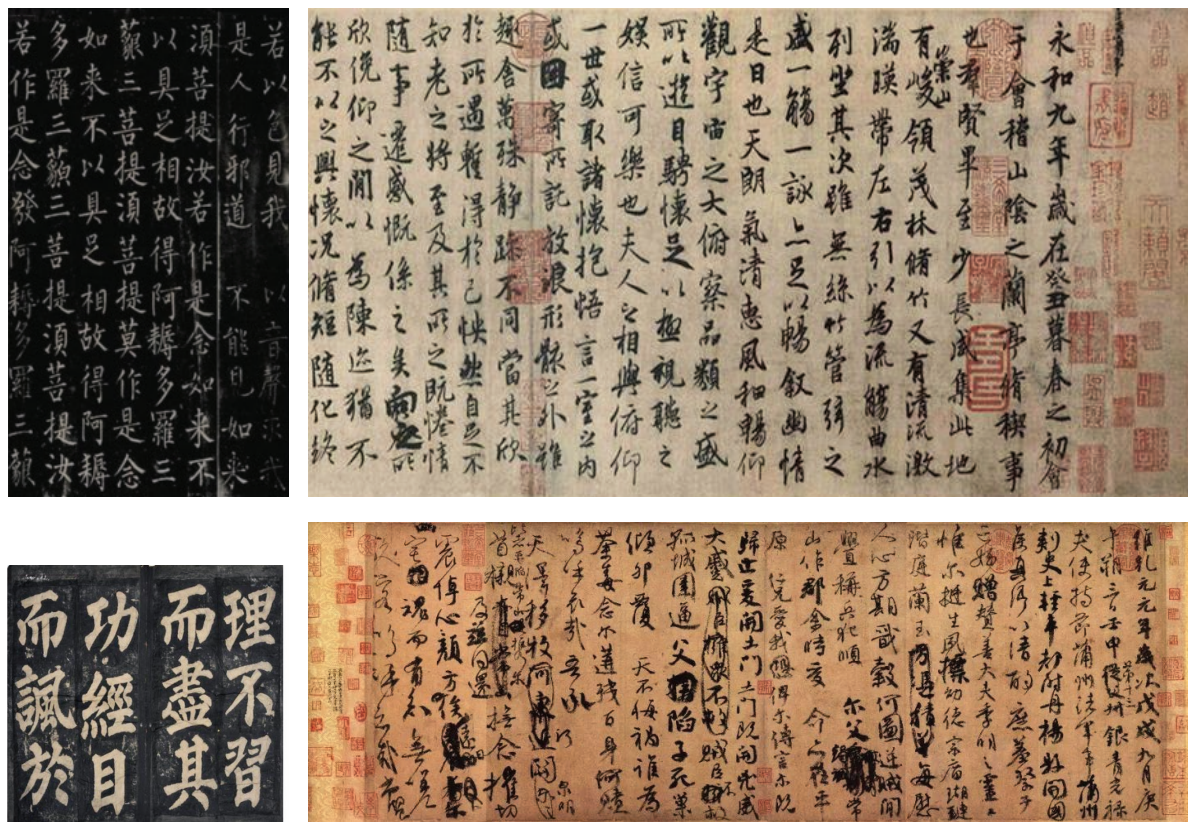
1-47

图 1-47 文房四宝

1-48

图 1-48 《寒食帖》/苏轼（宋）

柳公权的《金刚经刻石》(图 1-49)下笔精严不苟,笔道瘦挺、遒劲而含姿媚;结体缜密,以纵长取形,紧缩中宫,展开四方,清劲而峻拔。“柳骨”的特点很明显。中国古代书法家中王羲之被称为书圣,其代表作《兰亭集序》(图 1-50)被誉为“天下第一行书”。其用笔平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀。颜真卿的《东方朔画像赞》(图 1-51)书法峭拔奋张,他的《祭侄文稿》(图 1-52)通篇使用一管微秃之笔书写,笔法若流转之篆书,虽因墨枯再蘸墨而使墨色浓枯有所变化,然前后一气呵成。

1-49

1-50

图 1-49 《金刚经刻石》/柳公权(唐)

图 1-50 《兰亭集序》/王羲之(东晋)

1-51

1-52

图 1-51 《东方朔画像赞》/颜真卿(唐)

图 1-52 《祭侄文稿》/颜真卿(唐)

课后练习

1. 美术涵盖哪些内容? 绘画的种类有哪些?
2. 举例说明工艺美术对人们生活的重要性。
3. 简单分析建筑艺术和雕塑艺术的共同点和不同点。