

QIMENG
DE
SHIJIE

启蒙的世界

儿童美术启蒙与基础训练

王 颀 著
Wang Qi

甘肃人民美术出版社

序 言

在当今社会,素质教育的重要性已达成全社会的共识。良好的素质是一个人适应社会,接纳新知,自我更新的基础。素质教育有多方面的内容,诸如:身体素质、心理素质、道德素质、文化素质等。其中,审美素质与其他素质相互渗透,相互影响,是素质教育中不可或缺的部分。

发现美,享受美,创造美是生活的重要内容。就一定意义上讲,人们的一切活动莫不与审美有直接或间接的关联,特别是随着人们物质文化生活水平的提高,审美的价值取向具有越来越重要的意义。

美术不仅是一种技能,而且它对儿童形成和发展社会审美,道德审美也有启迪作用。苏联教育家苏霍姆林斯基说:“美的世界里的精神生活能使人成为有教养的人。”

美术是一种造型艺术,它对空间概念的形成,对平面图形的知觉能力,以及对均衡,和谐,对称,韵律,意境的感受能力的训练是直接而有效的。特别要指出的是,随着社会的发展,图像信息比文字信息有越来越大的优势,正如专家所说,未来的社会是“读图的时代”。

基于上述原因,许多家长希望对自己的孩子进行早期的美术教育,但是,苦于受各种条件的限制,无法实现这一愿望。本书作者根据多年从事美术(尤其是绘画)教学的经验,特别是根据儿童不同发育阶段的生理、心理特点编写,绘制这本既有理论述要,又便于实际操作的入门教材,以帮助他们弥补这一缺憾。只要家长有一定的阅读能力,并根据教材所设定的内容和方法指导孩子,相信会对孩子发展形象思维能力,奠定绘画基础,培养审美情趣大有裨益。

本书对从事儿童美术教育的教师也有一定参考价值。

《启蒙的世界》荐引

本书是作者多年从事美术教育成功经验的总结，它依据不同年龄段儿童心理、生理特点，采用独特的方法进行美术启蒙，在兴趣培养的基础上，从临摹、写生、色彩、创作四个环节，循序渐进的夯实儿童的绘画基本功。

本书不单是一本美术教科书，它还以美术为载体，对儿童的观察能力、形象思维能力、审美能力乃至概括能力、发散性思维能力等进行了潜移默化的引导，是一本素质教育的启发性教材，对家长 and 美术教育工作者都有一定的参考价值。

目 录

一、从涂鸦开始(3~6岁) / 1

涂鸦的意义	1
联想是扩充知识,进行抽象思维的途径,是极其宝贵的心理品质	2
拓展孩子获取信息的通道	2
“说画”	3
培养孩子的审美情趣	4
从看画、添画入手	4
控笔	5
垂直线的训练	8
线的变向训练	9
五角星	9
弧线的训练	10
控制所画图形的大小	11
简笔画	12
教孩子分步骤画出完整的图形	16
初识色彩	21
感受形体	25

二、低年级(7~9岁) / 26

注意力的指向	26
培养想象力	28
造型的基础	29
切割与增补	33
学会关注“面”	35
卡通的临摹	36
人的表情	41
再识色彩	42

三、高年级(10~12岁) / 44

学会观察是写生的基础	44
形状、大小、位置	45
要善于利用辅助线	46

把复杂的变成简单的	47
转过去	49
浅说透视	49
要学会立体的看	52
测量	54
试换一种观察角度	55
让平面的图形凸现出来	55
让色彩既对比又统一	57
色彩写生的一般步骤	58
展开想象的翅膀	60
骨式人物的画法	61
要有画面感	63
构图概要	63
写生的一般程序	64
心手协调练习	65
参考图	67

结束语 / 73

后 记 / 74

一、从涂鸦开始(3~6岁)

年轻的父母们:

你的孩子涂鸦吗?——在纸上,墙上,甚至在你珍爱的书籍上?请不要呵斥他们,你要做的,只是引导。

涂画是儿童的一种自我表达,也是他们认识自我,增长知识的必经阶段,是儿童的天性。德国哲学家黑格尔曾写到:“一个小男孩把石头抛在河里,以惊奇的神色去看水中出现的圆圈。觉得这是一个作品,在这作品中看出他自己活动的结果。”涂画也是如此。

如果我们问小朋友画的是什么?他们会做出令人不可思议的解释:歪歪斜斜的一条线,他(她)说是火车;乱糟糟的一个线团,他(她)说是小狗在打架……这时候,你对他们的“作品”要表示理解和感兴趣,不要急于让孩子画出“像样儿”的东西,不要把你认为对的东西硬塞给他们,否则,不但会伤害他们认识事物的积极性,同时也拘束了他们用自己的方式自由表达对外部世界理解的可能性——这对他们的创造性绘画和个性化发展是不利的。要知道,3~4岁的儿童是不能画出比较有连贯性的图画的,他们不能事先说出他们画的是什么,但在画完以后,他们会根据自己的联想做出自己的解释。而这种视觉——运动——联想的形成正是儿童学习绘画的基础。

涂鸦还可以进行手部肌肉协调性的非自觉锻炼,这就像猫科动物幼崽翻扑跳跃一样,是一种本能,制止孩子涂鸦有碍孩子的发展。科学研究证明,手部的活动,对大脑皮层的发育有直接的作用。所以,涂鸦是孩子从无意识到有意识,从生理到心理,从认知到表达的自然发育过程,当孩子们涂鸦时,不要阻止他们,要多鼓励和引导他们。

联想是扩充知识，进行抽象思维的途径，是极其宝贵的心理品质

儿童接触事物不多，辨析能力很差，不受理性的约束。当他们认识相类似的事物时，很容易做到所谓认识的迁移，比如，一条凳子，在他们眼里，可以是一匹马，一辆汽车或是一架飞机，而且，他们对这种“比拟”是那样的深信不疑。从本质上说，这种“迁移”，就是联想，你要倍加保护孩子的这种心态。所以，画出什么并不重要，重要的是他们能否展开想象的翅膀。

拓展孩子获取信息的通道

学习美术最基础，最根本的是感觉，感悟，相对而言，技术技巧方面的东西是比较容易解决的。绘画其实就是复写“心中之象”（所谓心中之象就是经过感知的事物在脑中再现的形象）。心中有象，哪怕笔迹笨拙，画出的东西也是生动的。所以，你要在孩子认知能力的培养上多下工夫，这对孩子其他方面的发展也是有益的。

儿童感知的事物越多，构成联想的材料便越丰富。你要经常带孩子去户外走走，多和他们交谈，帮助他们了解各种事物的性质和特点以丰富他们的感性世界，提高他们的感知能力，分辨能力。你还可以引导孩子阅读儿童图书，使他们把三维（立体）实物与二维（平面）形象联系起来，初步理解线条的功能。

培养孩子的审美情趣

据说,婴儿出于本能对美的形象(包括色彩)会有所反应。笔者不敢断言这就是美感,就一般情况来看,幼儿并不带有天赋的美感和求美的愿望——这些都是后天学习得到的。正如马克思所说:“对于没有音乐感的耳朵说来,最美的音乐也毫无意义”。可见,对美的认同和感受是一种能力,需要训练和培养。培养孩子的审美能力,并不是说家长一定要具备美学的理论知识,你只要有意识地把生活中认为美好的形象和事物用“漂亮”、“好看”、“美”、“靓”等这些词语联系起来就可以了。经过长期的这种影响,孩子把抽象的“美”的概念与相应的体验联系起来,就会逐渐形成他们自己对美的关注和判断。

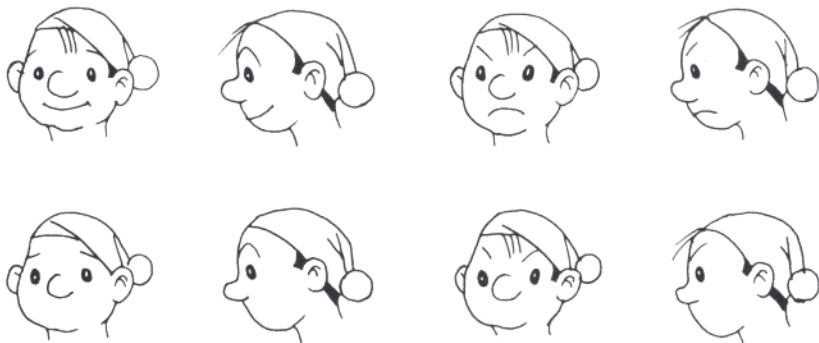
如果说3~4岁的儿童处在“涂鸦”(胡画)阶段,那么4~6岁的儿童则力图描摹他们所熟悉的一些物体,但由于知觉能力和动觉能力稚下,他们常画出一些似是而非、奇形怪状的图画,处在所谓的“略图”阶段,我们对儿童的美术教学真正开始,是在这个阶段。在这里,仿佛出现一个矛盾:一方面要鼓励孩子随心所欲,大胆表现自己的内心世界;另一方面又要教他们如何画。因此,以下的学习内容切不可当做不可变更的教条强制他们接受,而要通过启发、比较,潜移默化地引导他们。在这个过程中,保持兴趣和自主性仍是最重要的。

从看画、添画入手

幼儿有很强的好奇心,他们特别爱听大人讲故事,喜欢看图画书。有趣的情节和具体生动的图画形象给他们开启了生活的门扉,在满足求知欲的同时也使他们体验着巨大的快乐。由于兴趣所致,他们能较长时间的集中注意力,发现一些问题的细节,这是培养他们观察能力的有利时机。

看画、添画是让孩子根据完整的形象发现并弥补不完整形象的缺失。

这组练习是让孩子在观察比较的基础上画出方向不同的弧线

这组练习是让孩子在限定的图形内涂染,为控笔训练做准备

这组练习是让孩子添画缺失的部分

能发现问题就应表扬,至于能否比较准确地添加缺失的部分并不是主要的——因为他们还不能得心应手的表现他们想要表现的东西,尚需要一个较长时间的练习。

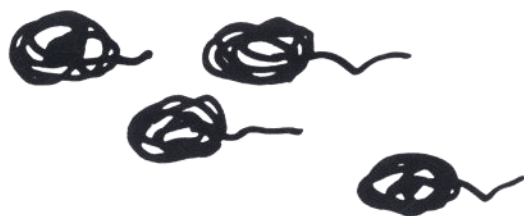

现在,让我们进行第一个单元——控笔的教学。控笔,简单说,就是对笔的控制,通过这种控制,使笔画依照某种心理预期得以实现。实质上,对笔的控制,就是一种动觉过程。所谓动觉,是指脑、肌肉、韧带、关节相互协调的联系系统。应该认识到,孩子的控笔训练其意义不只是为了绘画,这对他们的动觉,对他们大脑的发育都有好处;同时,也应该看到孩子控笔的难度不亚于成人学自行车的难度,这不止是一个理解的过程,更是一种实践的过程,需要一个较长时间的练习。这里有两点需要注意,第一、要把动作和目的联系起来,最好配以儿歌、故事以提高孩子的兴趣,记住动作要领,不要抽象的去教;第二、在示范时,要站在孩子的身后,也就是和孩子面向同一个方向,因为孩子的空间感比较差,变换观察角度对他们尚有困难。比如,孩子如果站在你的侧面,你画的是水平线,他可能画成垂直线。

现在,让我们和孩子一起练习画线团。线团是多次重叠的圆圈,这是涂鸦阶段向略图阶段自然的过渡,使孩子从不规则的线条(绕圈)向规则的线条(尽量画的圆一些)的转化,这对孩子的动觉体验是十分必要的。

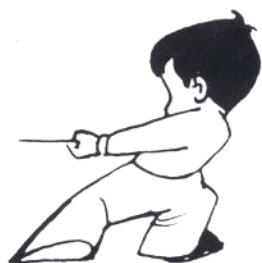

在练习的过程中可配以如下的儿歌:
绕呀绕,缠呀缠,
绕成一个毛线团。
毛线团,圆又圆,
滚来滚去真好玩。

“大肚皮，长尾巴，小小蝌蚪找妈妈。不是鱼，不是虾，原来妈妈是青蛙”。

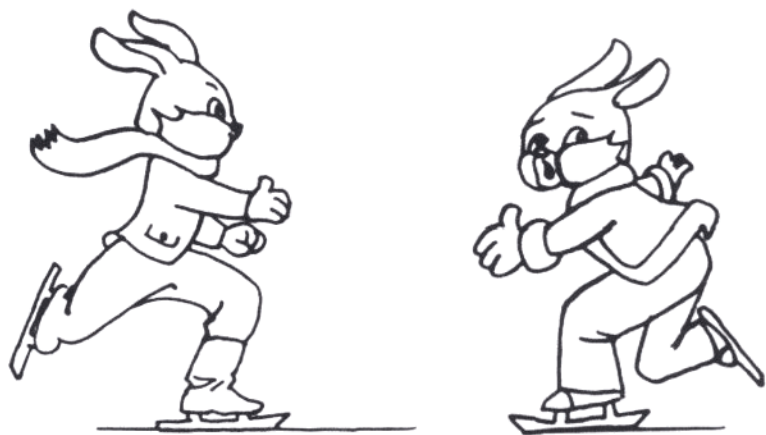
再来练习画水平直线。画直线，对控笔能力的要求比画线团要高，孩子不但要了解直线的特点，而且要在运笔的过程中依靠动觉不断矫正线条的走向。

这幅图中有两个小朋友在拔河，我们让孩子描画拔河的绳。这一训练是让孩子理解怎样的线才叫直线。家长可以用一根线绳作比较：松垂的线是弧线，随意放在桌子上的线是曲线，只有绷紧的线才叫直线。鼓励孩子把画的不够直的线“绷”的紧些、再紧些。

这幅图是一个小孩用枪打靶，让孩子画出子弹的轨迹，就是用笔把枪口和靶心这两个点用直线连接起来。这一训练是教会孩子用眼睛的余光看笔将要到达的点，并体验“纠偏”过程中的动觉。

这幅图是小兔子在滑冰,让孩子把冰面画出来。

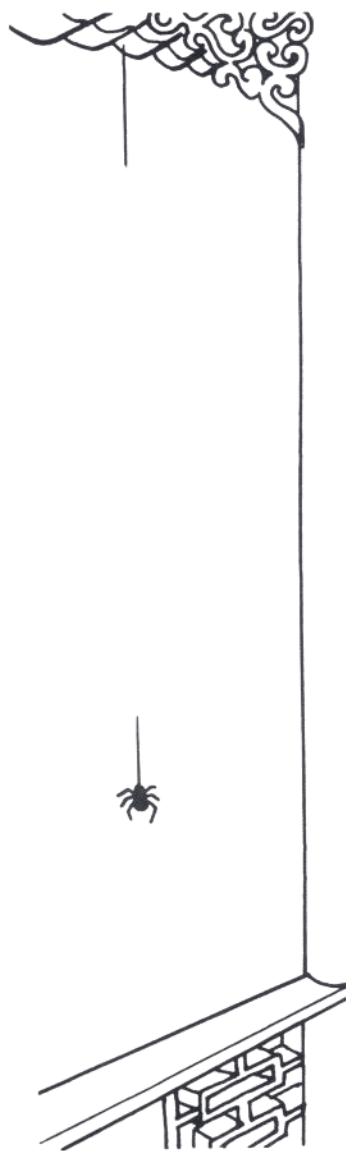
画跑道——动觉强化训练,同时为画平行线做准备。

垂直线的训练

这幅图是体操运动员在吊环上做“十字悬垂”，画上一根吊绳，让孩子画上另一根吊绳。这一练习，一方面使孩子画直线时有相邻的直线做依托；另一方面也使孩子学会画平行线。

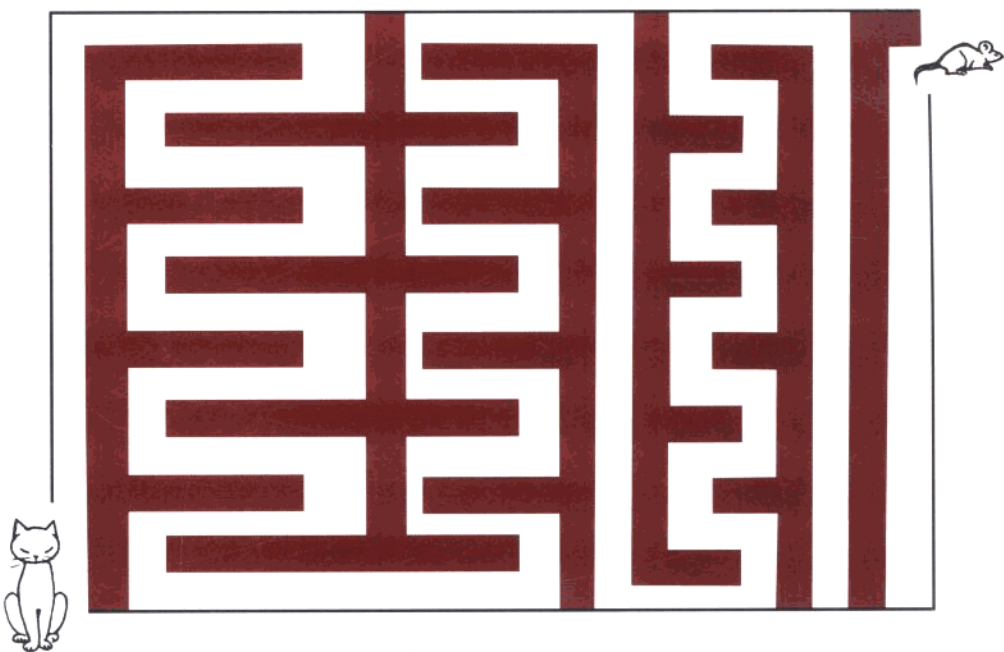

这幅图是垂在屋檐下的蜘蛛，让孩子描画蛛丝。画垂直线和水平直线，手部的动作是不同的，要反复比较和体验。

线的变向训练

让孩子用铅笔沿路线图把小猫和老鼠连接起来。

这是水平直线和垂直线相互变换的练习,这一练习,目的在于进一步让孩子体验不同线条的动觉要求,同时为画斜线、折线和弧线打好基础。

五角星

这也是变换线段方向的练习。在画的过程中要指导孩子在变换方向时注意与已有线段所形成的夹角。可以配以下儿歌：“翻过一座山，爬上一道坡，走过一段平坦路，下坡回家了”。

翻过一座山

爬上一道坡

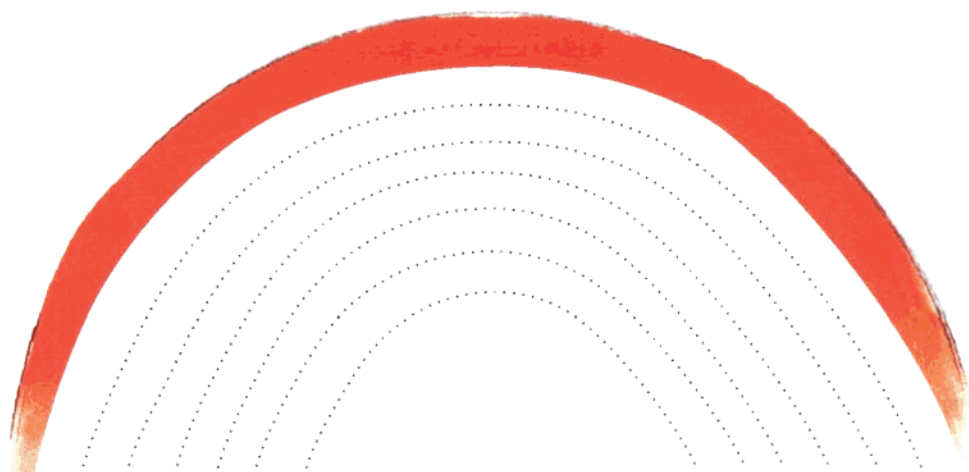
走过一段平坦路

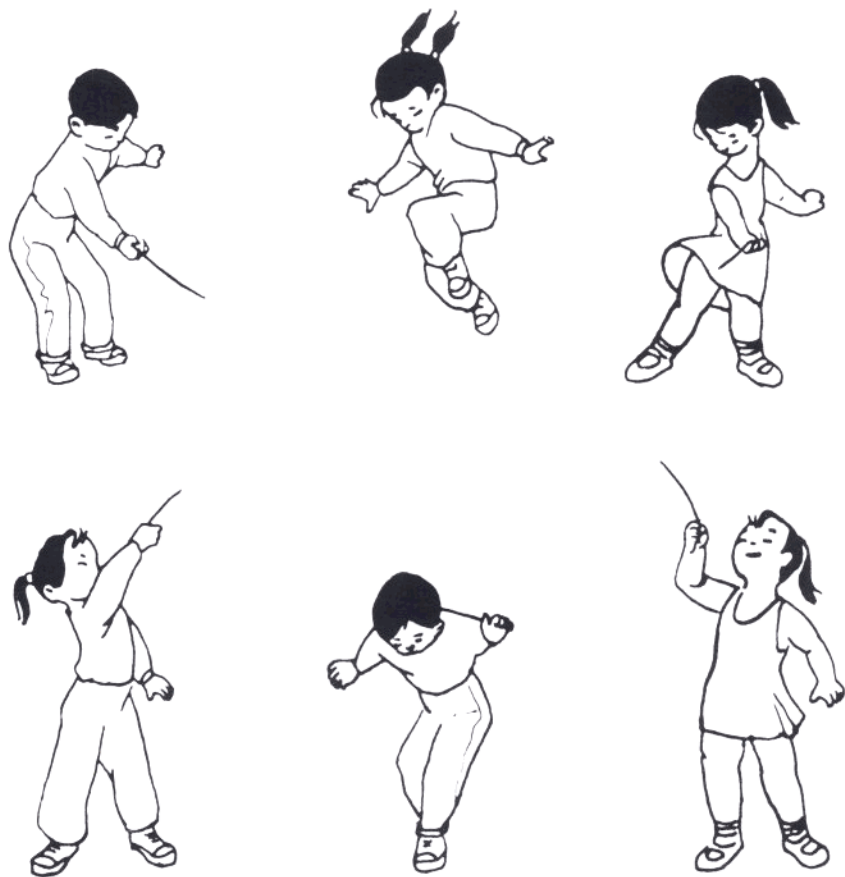
下坡回家了

弧线的训练

这幅画是只画了红色的彩虹,接下来,我们可以让孩子填充其他颜色的彩虹。

这幅画是几个小朋友在跳绳,让孩子画出绳子来。

控制所画图形的大小

在学会画直线和弧线的基础上,培养孩子对线条长短、弧度大小的控制的意识。

图1和图2是两幅好看的图案。每幅图案的第一行是完成的作品,让孩子在第二行、第三行仿照第一行添画缺少的部分,然后通过比较找出缺点,进行修改。这个练习对学会画平行线、平行弧线也有帮助。

练习

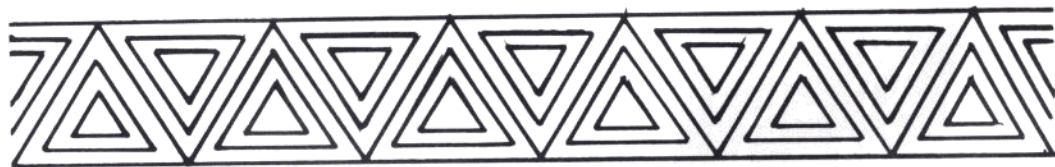

图1

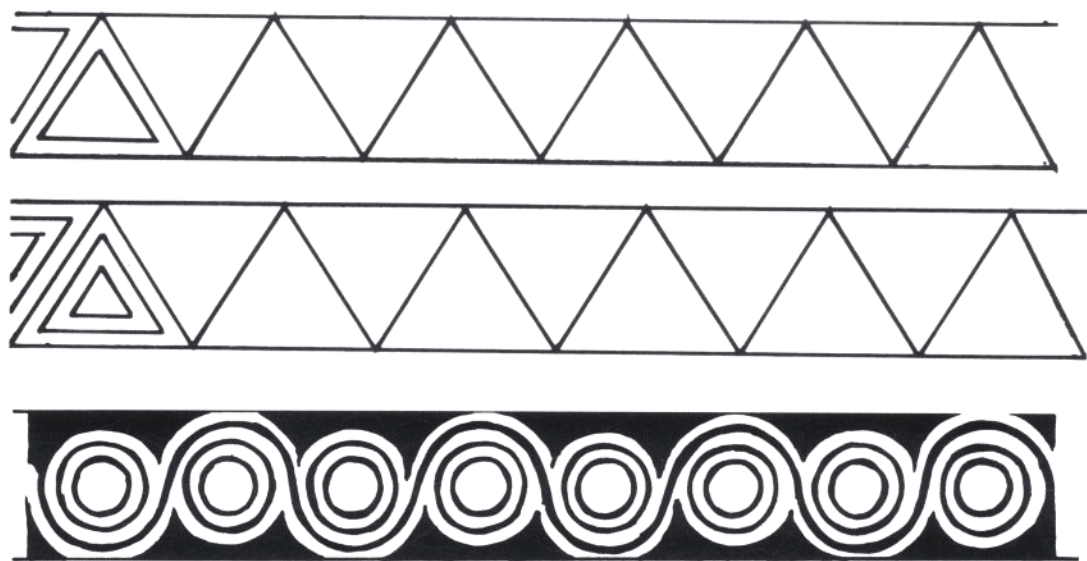
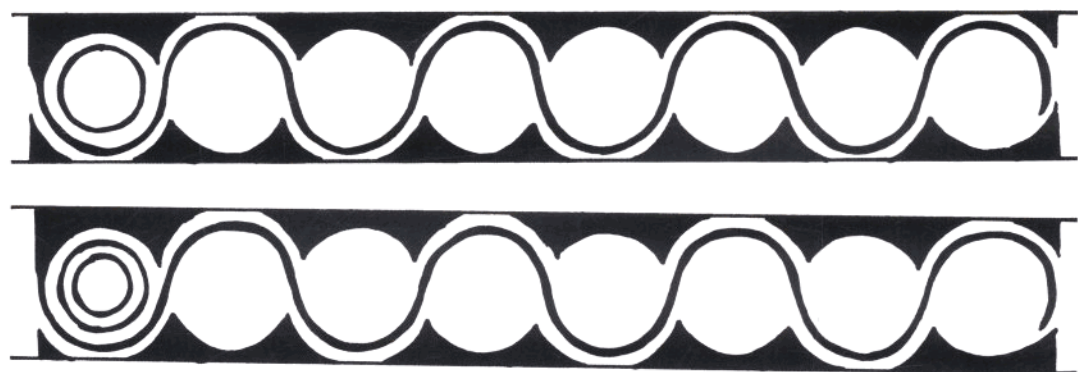

图 2

画雨伞的时候配以儿歌：
一大弯，
三小弯，
添个把儿变雨伞。