

儿童学本领丛书

儿童绘画入门

赵雪春 编著

北京科学技术出版社

儿童学本领丛书

儿童绘画入门

赵雪春 编著

北京科学技术出版社

(京)新登字 207 号

儿童学本领丛书

儿童绘画入门

赵雪春 编著

*

北京科学技术出版社出版

(北京西直门南大街 16 号)

邮政编码:100035

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

北京景山学校印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 16 开本 6 印张 150 千字

1994 年 3 月第 1 版 1994 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—10100 册

ISBN7-5304-1489-9/Z·670 定价:7.50 元

目 录

第一章 培养兴趣,准备材料	(1)
一、儿童画的种类.....	(1)
1. 绘画的种类.....	(1)
2. 适合儿童绘画的种类.....	(2)
二、适合儿童绘画的材料.....	(3)
三、不同材料画出的画.....	(5)
第二章 学会分析复杂的画面	(9)
一、基本形.....	(9)
二、画满一张纸.....	(10)
三、以什么为主题.....	(12)
第三章 善于自己创作一幅作品	(20)
一、学学画人.....	(20)
二、看看环境.....	(23)
三、讲讲故事.....	(24)
四、欣赏一下我们的画.....	(29)
第四章 怎样提高自己的水平	(66)
一、提高的手段.....	(66)
二、表现的方法.....	(70)
三、1—5 岁儿童的绘画、造型、音乐节奏的合理安排参考(资料)	(70)

第一章 培养兴趣、准备材料

一、儿童画的种类

1. 绘画的种类

在我们谈绘画的种类之前,我们先要知道什么是绘画。它又属于什么。

现在的小朋友除了学习自己课堂上应该掌握的知识,还常常学习业余的课程,如音乐、舞蹈、戏剧、美术等等,一方面可以提高个人的修养,另一方面可以使将来想当艺术家的小朋友从小打下初步的基础。

艺术包括的范围很大,美术是包括在艺术里面的,并且是艺术里的一种。

艺术包括三大类:(1)时间艺术,是指占时间的,象音乐、诗歌等;(2)空间艺术,是占空间地位的,如绘画、雕刻、建筑等,也称为造型美术,简称美术;(3)综合艺术,是将时间、空间相结合的,如戏剧、跳舞等。那么小朋友们学习的是哪一类呢?

在艺术中的美术又包括几大类:(1)绘画,指平面的(象小朋友们平时用笔在纸上作画);

(2)雕刻,是指立体的,(如同我们用纸粘土来塑造一些动物、人啊,当然还有更多内容);(3)建筑,它从美学上的角度来讲可以属于美术类里,但它又是艺术门类中独立的一种,因为建筑还要有科学性。

在知道了艺术和美术之后,我们来看看绘画的种类,它的分法有许多种:(1)从材料和工具上看,看是用什么来作画的,我们可以把它分成铅笔画、钢笔画、毛笔画(中国画)、水彩画、水粉画、木炭画、油画、蜡笔画、木刻画、剪贴画等等,其它的用什么材料和工具来作画我们就先简称它叫什么画;(2)从我们画画的方法上来分类,看看我们是怎么画成一幅画的,我们可以分为写生画、图案画、想像画等等,还有记忆画、临画等;(3)如果以画的内容来分类,看我们画的都是什么,可以分为静物画、动物画、人物画等;(4)以画的性质分类,看看我们画的作品是讲什么的,有什么作用,还可以分为宗教画、历史画、风俗画、宣传画、寓意画、讽刺画等等。绘画的种类分法很多,我们先知道一些简单的就可以了,小朋友们可以慢慢地去了解。

图1 《木版画》作者:陈老莲木版画是用刀在木版上刻成然后再印出的画。

图2 《大足石刻》它属于美术中的雕刻部分,是

图1

图 2

图 3

图 4

工匠们用石头雕成的。大足位于四川省,大足石刻是概括了我国唐、五代及两宋时期石窟艺术各种风格演变成的。

图 3 《电影宣传画》作者陈乃秋,是宣传电影的广告,通过宣传画的内容可以简单知道有关这部电影的情况。

图 4 《想象画》作者梁长胜,是本来并没有的一个东西,凭借自己的想象画出来的。这幅画里的人有三头六臂,所骑的又是怪物,很有趣,可不是生活中的真样子啊!

图 5 《荒诞画》作者夏加尔,有些像想像画,画一些有趣的内容,像把周围的动

物、植物都当作我们人一样,并且更有故事性。

2. 适合儿童绘画的种类

看了刚才绘画有那么多种分法,有些还是我们不知道的,那小朋友都要学会吗?当然不是。我们像吃饭、长身体一样,要慢慢地吃,慢慢地学,逐渐就会明白材料的使用,不同的绘画是怎么产生的了。那么,我们先选择适合我们学的绘画种类,现在简单的分为两大类:(1)纯粹绘画的,选用不同的材料来作画,象铅笔画、钢笔画、毛笔画、蜡笔画、彩色水笔画、水彩水粉画,等等。这些材料都是小朋友们容易掌握并且没有危险的,在有条件的情况下,小朋友们还可以学习油画等,使用高级材料来作画。(2)加入制作的,也就是不仅画一张画,还可以将它变成立体的形状或其他制作过程,像版画,就要有用刀子刻的过程,这更适合大些的小朋友来学习,还有剪纸、贴画等等,加入了撕、贴、剪、粘的过程。那么,我们再来看看这些又是什么样子呢?

图 5

图 7

图 6

图 6 《秦琼(门神)》山东潍县的民间木版年画。

图 7 《人物》作者吕鹏,中国水墨画。

图 8 《手》作者吕鹏。

图 9 《神》作者梁长胜,剪纸,用竖刀及剪子刻剪成的。

图 10 《维纳斯诞生(局部)》作者波蒂切利,油画,用油画颜料在亚麻布上画成的。

二、适合儿童绘画的材料

大部分小朋友喜欢的材料,都适合用来作绘画材料,只是有的有些危险或是不适合年纪小的孩子使用,比如刀子,对年龄小的儿童就不适合;再如白白净净的墙,用粉笔啊、水粉啊往上画效果特别的好,可虽然画起来很舒服又痛快,但却不会被称为是一个好画家了。所以公用的墙上不要乱涂抹,可以在地面上画,然后用水冲清,或是用粗糙些的纸,水粉纸等来代替墙面,效果不仅相同,而且还可以保留。在条件许可的情况下,爸爸妈妈可以在阳台用瓷砖贴一面墙,用水粉色画后,再用水一冲就可以洗掉了,小朋友们都可以试试,如果画出一张好画,别忘了让爸爸妈妈帮你们拍一张照片。

铅笔、签字笔——适合小朋友画线描、打草稿用。在铅笔中又有软、硬之分。软的铅笔,画出的颜色深,硬的铅笔画出的颜色浅。它们的软硬是以 HB 为界线的,软的铅笔属 B 类,B 的次数越多就越软,也越深,6B 就是 B 类最深的;同样 H 的次数越多,笔痕就越浅、笔也越硬,6H

就是最硬的。小朋友们一般可选择 HB、2B、3B 的铅笔，画的时候比较容易掌握。签字笔同钢笔很像，只是笔尖如针一样，没有过多的线条变化，可象铅笔一样的使用，能出和钢笔一样的深色。

炭笔——我们现在说的是木炭条，它是用树枝烧制成的炭笔，和粉笔一起使用，代替粉笔中的黑色，效果最好。另外，在画中国画的时候，木炭条可以起打草稿的作用。木炭条使用时同粉笔一样可以用手去擦，因为粉尘很多，画时最好备一件工作服。

水彩笔、水粉笔、毛笔——首先要注意，我们的工作服可以由爸爸、妈妈不用的大背心做成，因为水彩，水粉笔画上颜色后不太容易洗干净或洗起来很麻烦，如果用毛笔画水墨画的话，墨汁也会搞脏衣服。水彩笔柔软，水粉笔较硬，这两种笔的形状也不相同，而毛笔则介于两者之间，笔毛软的称为平毫、硬的称为狼毫，介于中间的称为兼毫，中国画的毛笔还有其独特的握笔姿势和使用方法，在使用时，年纪小的孩子可以自由使用，大些的小孩子就要学会正确的用法。

图 11 工笔画，用不爱吸水的熟宣纸或绢等材料画的画，作者赵雪春。

图 12 水墨画，用爱吸水的生宣纸画的画，作者吕鹏。

蜡笔、圆珠笔等其它的笔，可以根据小朋友的条件和喜欢来选择，比如蜡笔和成套的彩色水笔，就很适合深颜色，而且画出来使画面更鲜

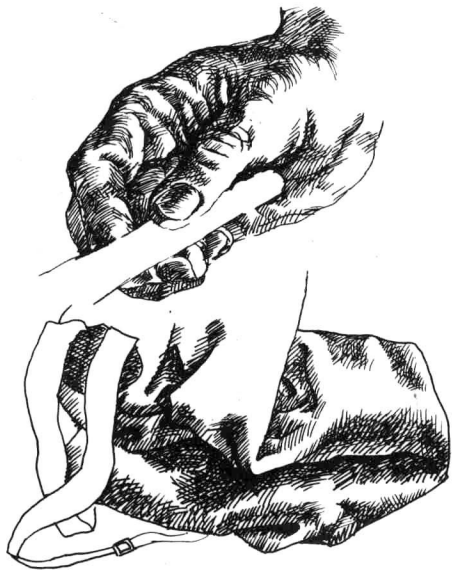

图 8

图 9

图 10

图 11

艳。圆珠笔一般不适合画画用,但喜欢把画画的很小的朋友,可以用圆珠笔作练习勾小稿,但不如签字笔画出的效果好。

各种纸张——每种笔都有适合使用的纸张,像中国画中的毛笔适合用宣纸;水彩画、水粉画用水彩纸、水粉纸;吹塑纸做画用吹塑纸等。我们现在常用的绘画笔,可以用一般的白纸就可以了;同样,小朋友们可根据喜欢来选择合适的纸张,如粉笔、木炭条因为质地粗糙,所以可选用也粗糙些的水彩纸,效果就好;蜡笔可以在黑纸上着色,白色就尤为突出,又会使画面产生另一种效果;水彩画的颜料用在宣纸上与墨搭配,又产生一种奇特的效果。这些,在小朋友绘画练习中都可以慢慢地尝试到。

三、不同材料画出的画

现在,小朋友们来看看各国

的小朋友都是用什么材料作的画,并且可以看看你喜欢的绘画材料,别的小朋友是怎么用的,你是不是比他们用的、画的还要好呢?

图 13、14 黑白剪纸,工具材料:竖刻刀、黑色薄纸、白衬纸、衬板(刻板)、胶水。

图 15 彩色剪纸,工具材料:彩色纸、刻刀、剪刀、黑衬纸、衬板。

图 16 拼贴画,工具材料同上。

图 17、18 木版画,工具材料:木刻刀、油墨、滚子、木板、白纸等。

图 12

图 19 纸版画,工具材料:厚纸板、胶水、剪刀、油墨、薄纸。

图 20 彩色铅笔画,工具材料:彩色铅笔、白纸。

图 21 水彩画,工具材料:水彩纸、水彩笔、水彩颜料。

图 22 水粉画,工具材料:水彩纸、水粉颜料、水粉笔。

图 23 水墨画,工具材料:毛笔、墨汁、图画颜料或水粉颜料、宣纸、画毡等。

图 24 油画棒画,工具材料:油画棒、表面粗糙一些的纸或纸板。

图 25 彩色水笔画,工具材料:彩色水笔、铜板纸(也可用挂历背面画)。

图 13

图 16

图 14

图 17

图 15

图 18

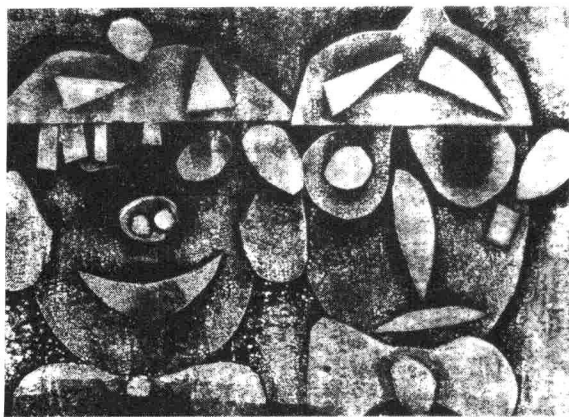

图 19

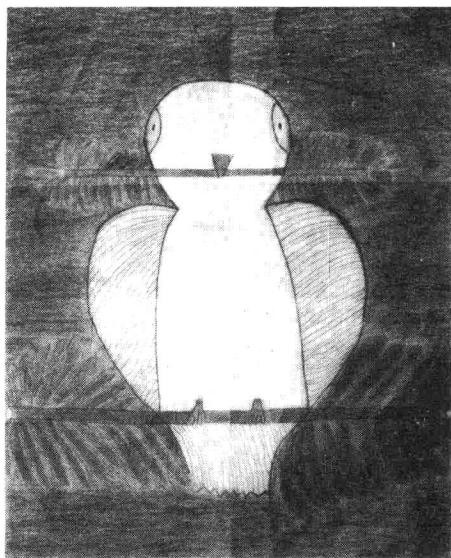

图 20

图 21

图 22

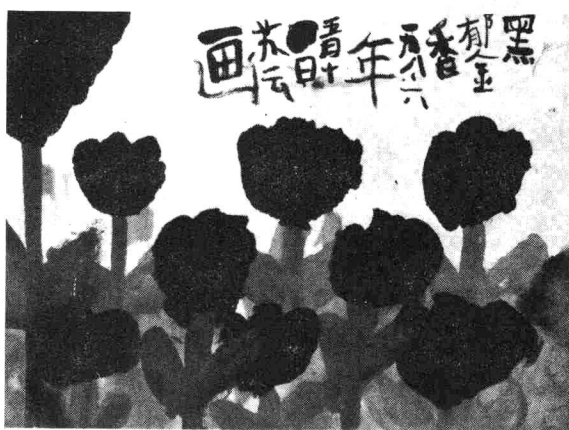

图 23

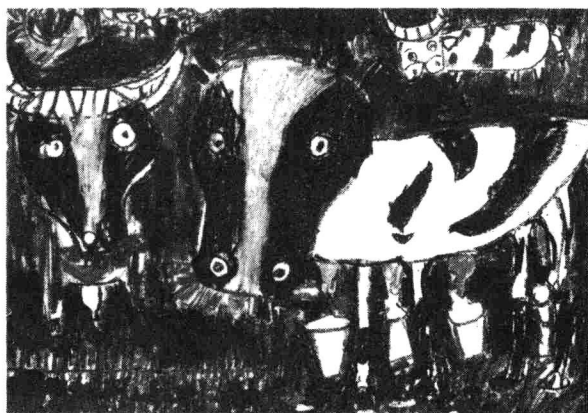

图 24

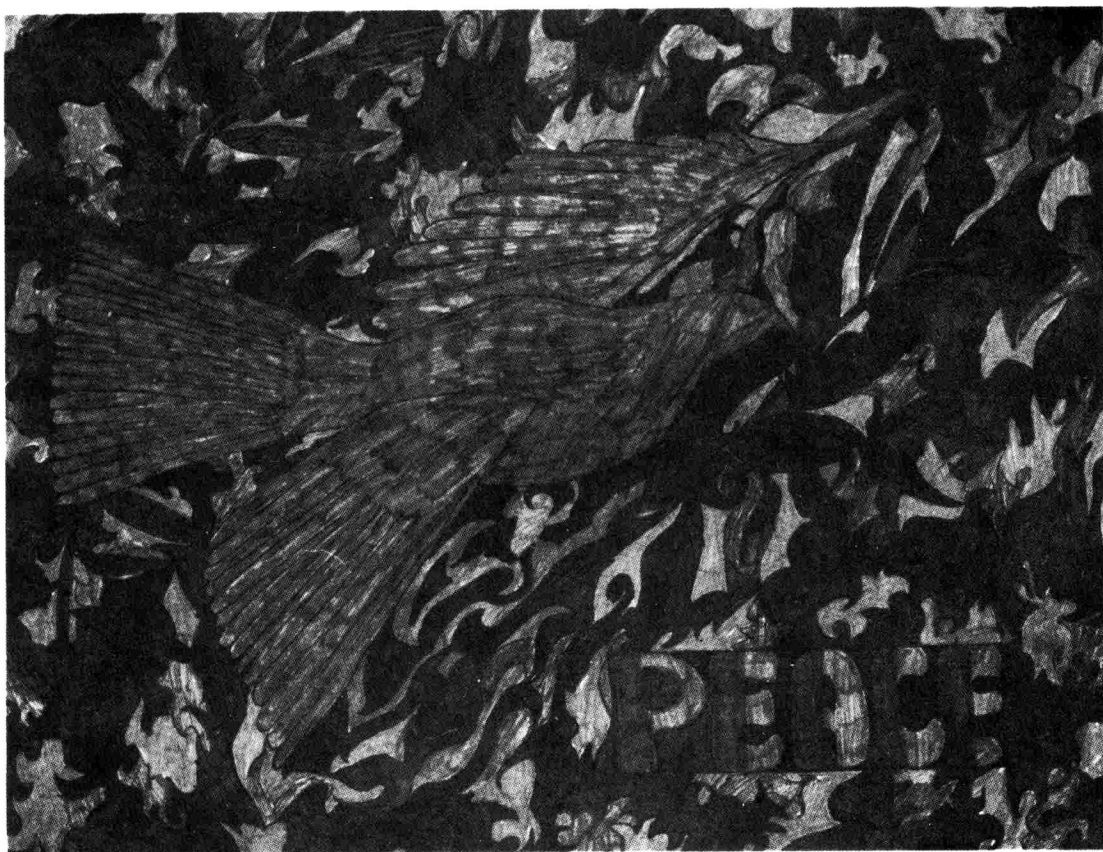

图 25

图 26

第二章 学会分析复杂的画面

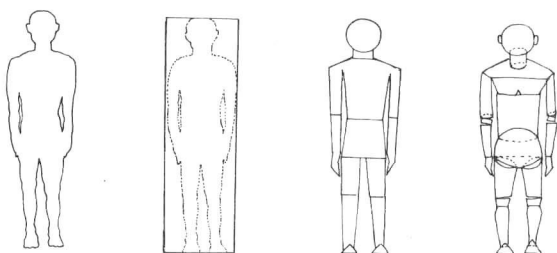

图 27

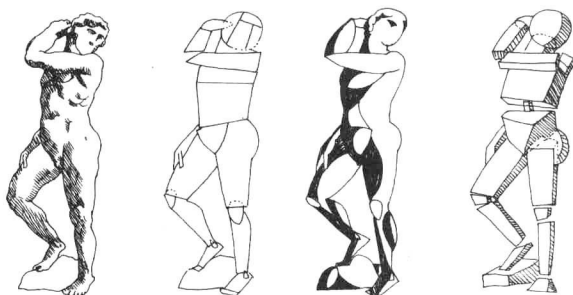

图 28

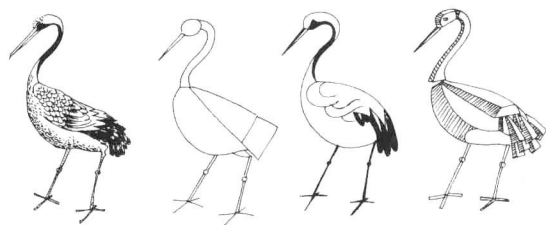

图 29

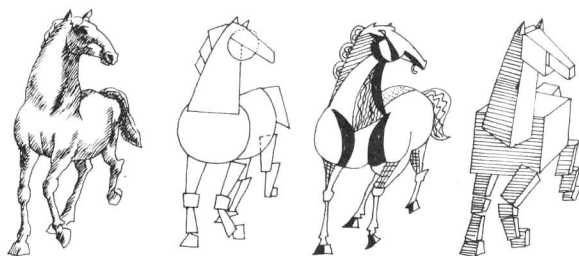

图 30

一、基本形

我们每个小朋友生活在这个世界上,为什么不感到乏味、无聊呢?世界上不过只有人啊、风景啊、动物啊什么的,可为什么又给了我们许许多多的乐趣呢?道理很简单,因为虽然自然界里只有人啊、风景啊、动物啊等等,但他们却是千姿百态,变化无穷的。

就说人,我们人的颜色、大小、性别、高矮、胖瘦等等就又有许多的变化;同样,树木、花卉、山川、河流,以及天上的彩云,又有哪个是相同的呢?正因为如此,我们便有了许多的乐趣、许多的“朋友”,也有了许多可以画的内容、可写的诗、可唱的歌、可跳的舞等等,用这些来赞美这个愉快的世界。可是世界上有这么多东西,又长得各不相同,我们怎么来画它们呢?

我们看周围的事物,常常觉得很复杂,那是因为我们没有正确地观察事物的方法,在看一件事物的时候,我们首先就要看清“整体”。那什么是“整体”呢?就是事物的简单形状、结构。比如我们观察一个人,在你第一眼看他时,你首先看到的是他整个形状是长方形呢?还是圆形呢?还是三角形?当然,在他站着时是长方形。这是观察的第一步,那么你看多容易,如果他弯腰,你就想这是一个长方形在弯曲,当然长方形的整体形状不

变,就好象我们用软橡皮泥来回弯折一样,他的变化总是跟着整体形状改变的。然后,在整体观察后我们再逐步的看下去、人的头、脖子、身体、四肢又是怎样的形状呢?我们来看看,他们都是什么形状组成的。

图 27—31 人、动物、植物的观察方法。

图 32—42 《装饰了的人物》作者:周也庄。人的整体形状在站着时是一个长方形,在这个大长方形里包括头、脖子、躯干、四肢,方啊、圆啊、三角啊等等各种各样的形状,那么它们的基本形状其实很简单,不过就是圆形、方形和三角形。

在我们看了这么多人的变化后,小朋友们不难发现,在这里面有许多重复使用的图形,这许多重复的图形再看看,就剩下几个了,那么这几个图形就叫做“基本图形”,它们是圆形、方形和三角形。因为这三个图形分别又包括了许多变化,所以在第一眼看时使我们感到很复杂。比如三角形中就有正三角形、变形的三角形、重叠的三角形、小一个角的三角形等,方形里面有正方形、长方形、不规则的梯形、多边形等,圆中有整圆、半圆、带花边的圆、重叠大小的圆等等。它们不仅有大小、外形的变化,当它们互相结合又会产生更多的样子,所以小朋友们在看到复杂形状时,不妨先看看它们是由哪个基本形状变成的,这样在你看到很复杂的图形时就不会感到吃惊和难以学习了,并且你也可以试着画出更有趣的图形来。

图 43、44 中,圆形、方形、三角形是基本形,由它们可以画出各种事物,那主要还是因为它们当中又各有许许多多的变化,它们结合起来形状就更为丰富了。

二、画满一张纸

知道了圆形、方形、三角形可以组成各

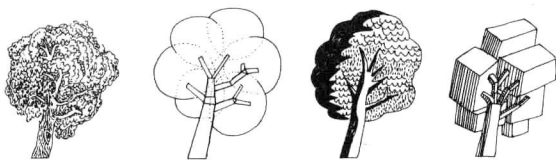

图 31

图 32

图 33

图 34

图 35

图 37

种事物后,每个小朋友还要注意一个问题,就是“整体观察”时,我们可以把要画的人啊、动物啊、植物啊看成是由圆形、方形、三角形组成的,但在画它们的时候却不能象用尺子一样画成极标准的“整体图形”,而可以画成弯弯曲曲自然的样子,因为我们在“画画”而不是“玩积木”,这样我们的画才更有意思,不会把各种事物画成木头一样的没有生命。

刚才,我们讲了人的形状,年龄小的朋友可能不会画那么复杂的人,那我们先从简单的开始,看看这些小朋友是怎么画人的呢?

图 45 人是有表情的,你是怎么画的呢?

图 46 人没有衣服时是一个样子,穿上衣服或拿着更多的东西又是什么样子的呢?

图 47 这个小朋友坚信人啊、树啊都是有生命的,当然有生命了就有了影子,那么你也这样认为吗?那没有生命的,像房子啊、砖头啊它们有影子吗?对了,小朋友们可以看看影子是属于谁的。

图 48 同样是两个人,这个小朋友说这张画叫“爸爸和我都是男生”,你看对吗?

图 47 人的样子千姿百态,有高、有矮、有胖、有瘦……等等,这个小朋友说画里一个是爸爸,一个是他,他们正走在雨里。

图 50 在雨中,小姑娘穿了一件雨衣,而没有打伞,她说她还喜欢穿了雨靴在水里走。

图 51 画里的小人是画画的小朋友自己,她因为不喜欢弹琴正在和妈妈生气。

怎么样,小朋友们是否也有同样的故事和同样的画人的简单方法呢,你们是否注意了画里的“小男生”、“小雨伞”、“小雨衣”、“高矮个子的人”以及人的表情了吗?这可不是学会了简单的“整体观察”所能学

到的,这需要由自己来丰富,更要仔细地去看每件具体的内容。

再有,如果想当一个画家,就要首先有胆量画出自己想说的内容,那么小朋友们不妨先从画满一张纸开始,你可以先用圆代表人,用三角代表小鱼,用长方代表一只小船,好了,你可以自己讲一个小人坐船钓小鱼的故事了,直到画满一张纸。小朋友们,你们是否可以在画纸上讲一个故事呢?

图 52 “我给小鸟做了一个房子”,小的可以放在手上,怎么样?

图 53 “我穿着花衣服和小兔子一起做操呢!”

图 54 “我幼儿园的好朋友们”,张蕊小姑娘说:“他们和我一样大,都五岁了。”

图 55 一个“光身子”的小人和一个“满排扣”的小人在跳舞,他们还种了一棵树,奇怪的树,因为果子都长在了树干上,这样就不用爬高就能吃到果子了。

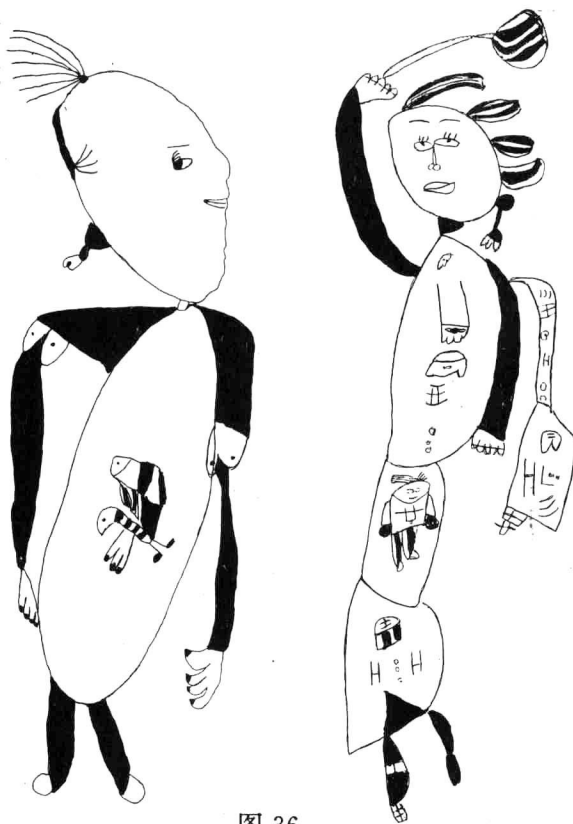

图 36

三、以什么为主题

主题是指画面的中心内容,像我们做游戏“过家家”的那个管大事的“家长”一样,它起着主要的作用,在画面中他就是一个中心,或者是人,或者是动物、环境,或者是一个故事。总之,要在别人看了你的画时,知道画的是什么。比如电视里面的广告,宣传一样产品,它怎么宣传都是围绕这件产品来宣传的,如果讲了半天你都不知道他们是介绍一种“面条呢”,还是一种“口香糖”,那么这就是没有主题的广告了。

主题从内容上讲可以包括人、环境、故事;从表现形式上,可以按点、线、面来分;从色彩上,可以分冷色调、暖色调等等。那好,我们来看看怎么来表现它们,并且从中看看画面的主要因素。

图 56《人物画——妈妈》作者刘强(10岁),从内容上表现主题。

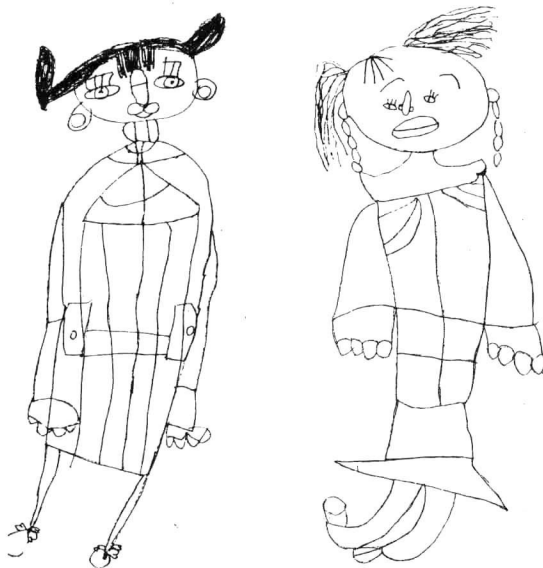

图 38

图 57 《动物画——森林里》作者郑鑫(6岁),从内容上表现主题。

图 58 《故事画——我们和鱼玩》作者梁博(5岁),从内容上表现主题。

图 59 《妈妈》作者田彬(5岁),从形式上以点、线、面构成画面。

图 60 《我的世界》作者田彬(5岁),从形式上以点、线、面构成画面。

图 61 《水粉画——植物》作者杨颖。

我们再讲讲画面的主要因素,画面包括三要素,是指线、形、调三种。线就是指线条,比如直线、曲线等;形就是形体,像我们前面介绍的方形、圆形、三角形等;调就是调子,如阴阳、浓淡、色彩等等。