

ER TONG HUA JIAO YU XUE
JIAO NI CHUANG ZUO HUA

儿童画教与学

教你创作画

胡爱英 李肇瑜 编著

福建美术出版社

儿童画教与学

教你创作画

胡爱英 李肇瑜 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

福建美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

教你创作画 / 胡爱英, 李肇瑜著. —福州: 福建美术出版社, 2006.9

(儿童画教与学)

ISBN 7-5393-1760-4

I. 教... II. ①胡...②李... III. 儿童画—技法 (美术) IV. J219

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第105652号

儿童画教与学

教你创作画

※

福建美术出版社出版发行

福州德安彩色印刷有限公司印刷

开本: 889×1194mm 1/20 2印张

2006年9月第1版第1次印刷

印数: 0001-3000

ISBN 7-5393-1760-4

J·1586 定价: 12.00元

作者简介

胡爱英，女，儿童美术教师，现就职于厦门市青少年宫文艺部，福建美术教育研究会会员、福建青年美术家协会会员。

十几年来，她潜心于研究并从事儿童美术教育，成绩显著。指导的学生作品多次在省市、全国、乃至国际上获得大奖。教学上提倡“松紧有度、以人为本”，课堂生动有趣，广受学生和家长的喜爱。由于教学成果突出，她曾获得了三明市“十大杰出青年”、“十大青年突击手标兵”的光荣称号；1997年中央电视台授予她全国“优秀园丁”称号；此外，还获得过省级以上的个人荣誉和奖项达十余次。

李肇瑜，男，现执教于福州大学工艺美术学院。中国美术教育研究会会员，福建青年美术家协会会员。业余指导儿童美术教学与创作，方法独到。学生作品多次在省市、全国以及国际重大美术比赛中获奖。曾多次受到表彰和奖励。

目 录

第一单元：添加画

第一课：乡村小景·····4

第二课：我的家·····6

第三课：歌伴舞·····8

第二单元：组合画

第四课：老鼠偷西瓜·····10

第五课：自行车赛·····12

第六课：牛·····14

第三单元：命题画

第七课：龙舟赛·····16

第八课：拔河比赛·····18

第九课：我爱小鸟·····20

第四单元：联想画

第十课：拟人联想·····22

第十一课：飞的联想·····24

第十二课：生活联想·····26

第五单元：记忆画

第十三课：城市一角·····28

第十四课：夏日海滩·····30

第十五课：街头买卖·····32

第六单元：自由画

34

概述

1. 关于儿童画

儿童画是指儿童所画的画。它没有固定的表现形式，可以是彩色水笔画、油彩粉笔画，也可以是国画、版画等等，只要适合于儿童学习、掌握的画种均可用做儿童画的表现形式。

毕加索认为，每个儿童都是艺术家。的确，儿童美术作品从内容到形式，无不浸透着成年人意想不到的美妙和趣味。从功能上看，儿童画讲求的是通过绘画对儿童身心的平衡发展起促进的作用。儿童美术作品与成人美术作品不同，成人美术作品是把作品的思想性和艺术性放在首位，而儿童美术则把想象力与创造性放在首位。可以说，儿童画是孩子把握世界的一种方式，是他们进行情感表达与交流以及个性表现的工具。

一般地，孩子从2岁开始先后经历“涂鸦期”、“象征期”、“表现期”、“写实期”等四个阶段。不同阶段的孩子其绘画表现各不相同。

2. 怎样看待儿童时期的儿童绘画？

1981年，美国斯佩里教授通过割裂脑实验，证实了大脑不对称性的“左右脑分工理论”，他因此荣获该年度的诺贝尔奖。按照这一理论，人的左脑支配右半身的神经和器官，是理解语言的中枢，主要完成语言、分析、逻辑、代数的思考、认识和行为。也就是说，左脑进行的是逻辑思维。与此不同的是右脑支配左半身的神经和器官，是一个没有语言中枢的哑脑。但右脑具有接受音乐的中枢，负责可视的、综合的、几何的、绘画的思考行为。观赏绘画、欣赏音乐、凭直觉观察事物、纵览全局等等都是右脑的功能。左右脑的分工，使左脑抽象思维的功能较发达，而右脑形象思维功能较发达。右脑在大脑思维中起着独特的作用，也被称为“艺术脑”。在后来人们的研究又进一步证明：如果从幼儿时起，左右脑就得到均衡发展，长大后的创造力、记忆力和协调能力都会比同龄人高出许多。如，在儿童早期进行绘画训练，可以把智商提高30%以上。

在过去相当长的时期里，“应试教育”的理念长期占据着学校教育的领域，使教育失去了应有的活力。所谓的“高分低能”就是应试教育下的产物。现代教育若要从根本上扭转这一局面，必须依赖科学的方法，进行以人为本的素质教育。

基于这样的认识，我们在儿童时期进行绘画学习是十分必要的。那么，如何有效地开展呢？首先，必须扫除儿童美术教学的误区。许多人往往把儿童美术教育当成是一般意义上的

“艺术教育”，即只注重技法技巧和所谓的“艺术性”，而忽视儿童自身的情感与年龄特点；第二，不能以成人、世俗的眼光来要求、看待儿童画。由于儿童的生理和心理都不成熟，画画也和他们的语言、行为一样带着稚气和天真；表现在造型上则与现实形象差异较大，往往是极富想象力的夸张和变形，以及不符合逻辑的构思、随意安排构图和空间等等。其实，所画之物虽不合常理，但通画理。第三，要宽容孩子的“错”（因为画本无对错），要以鼓励为主，批评要适当，尽可能营造一个宽松自由的学习环境，帮助孩子树立自信心。

正确认识儿童时期的绘画，并开展科学有效的教学活动，对孩子早期的智力开发、左右脑平衡发展意义重大。

3. 儿童画的教与学

美术教育的实质是借艺术来培养智力、创造力以及人性、社会性。上个世纪初，很多心理学家积累了很多儿童绘画的研究成果。如凯尔仙斯泰纳（Kerschentener）等，他们的研究成果使欧美的美术教育产生了变革。奥地利的法郎兹·西泽克（Cizek）提出了不要给儿童强加成人的思路和方法的理论，主张要按照儿童的发展阶段进行教育，挖掘儿童的创造性。之后，英国的赫伯特·里德（Herbert read）和美国的罗温菲德（Lowenfeld）等都对美术教育理论作出了突出的贡献。里德指出：“艺术应为教育的基础，通过美术来发扬光大儿童与生俱来的创造力是美术教育应有的基本态度。”

我国传统的美术教学，也包括儿童美术教学，往往多采用老师怎么教学生就怎么学的被动式教学模式。学生在学习中受许多无形的框框条条所约束，创作潜能无法得到正常有效的开发。现代教育观认为，教与学必须是互动的、符合人性发展规律的活动，是要充分地调动孩子的各种积极因素来达到最大程度地挖掘孩子的各种潜能的目标。作为教育者，我们有义务和责任开展教学探索与研究，使教学活动越来越符合时代的发展与人性的要求。

社会的发展是动态的，人的发展也是动态的，我们的教育理论与实践的探索应随时代之变而变，只有这样，儿童美术教育事业才能焕发出勃勃生机。

为了更好地理清学习者的思路，本书分为“技法”和“创作”两部分来编写。实际上，在儿童画教学中，技法和创作是难以分割的，技法中往往渗透着大量的创作成分，创作中也同样需要融入大量的技法因素，二者相辅相成不可缺其一。

美育——让孩子享受长智慧的快乐！

创作实践

儿童画创作是儿童的一种创造性的活动。是儿童运用所学的美术知识、技能，把自己在生活中的所见、所思、所感经过构思用形象加以表现。

儿童画创作从种类上看，有添加画、组合画、命题画、联想画、记忆画、自由画等；其表现形式（或材料）多种多样。本书所列的儿童画作品主要是以彩色水笔为主，少部分是用彩色水笔与油画棒、水粉的混合表现。由于儿童画的创作从内容到表现形式都是自由多样的，因此，教师可根据具体情况选择适当的表现形式来辅导儿童画的创作，并鼓励孩子们大胆创新，积极实践。

教师在创作实践课中必须注意指导的“分寸”，做到“点到为止、恰到好处”即可。过多的要求会束缚孩子的思维，过细的示范则容易使孩子产生依赖，丧失创造力。二者都不利于孩子的创作学习。本书根据创作的不同类型列举了有代表性的教学案例，并简要说明教学思路。

添加画

添加画是指教师提供一定的素材或基本构架，让孩子根据自己的感受或意图来添加与画面主体精神相关的内容，直到画面构图和意思完整。添加画应视作儿童画创作训练的基础阶段。

教学提示：

1、准确地告诉孩子素材的内容，让孩子对画面所提供的素材有一个较为清晰的认识。

2、让孩子充分了解画面的素材与他物的关系，启发、引导孩子大胆地进行想象添加。

第1课

乡村小景

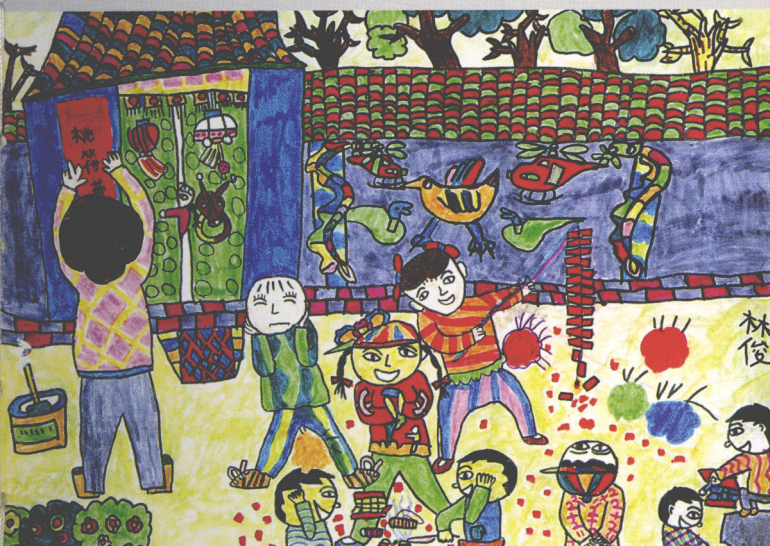
根据所提供的这组房屋和树，请小朋友们想象一下农村的景象：青山绿树、稻田、各种牲畜、炊烟，以及农民和他可爱的孩子们……

廖子瑶 6岁

林修颖 6岁

林俊 7岁

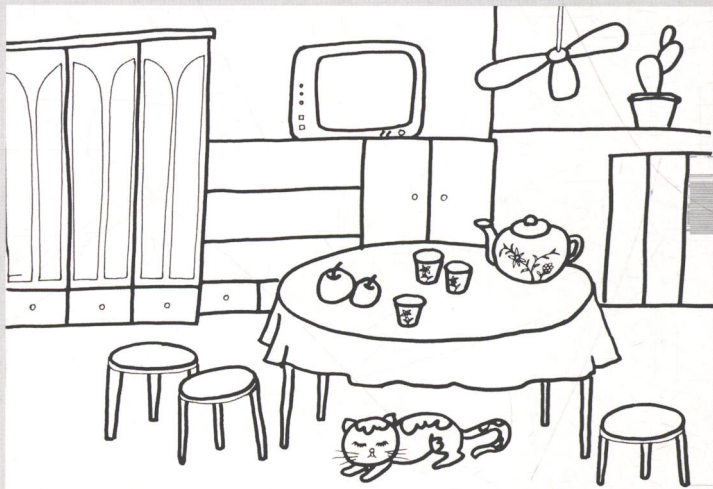

翁衍琛 7岁半

第2课

我的家

家是我们最熟悉不过的地方了。我们看到画面中的摆设就会马上联想到家。你的家除了有这些摆设以外，还有什么？在家里，主人们在做什么？请你先动脑筋想一想，然后再动手添画。

陈昱婧 6岁

李博达 5岁

黄韞晗 9岁

曾庆阳 6岁

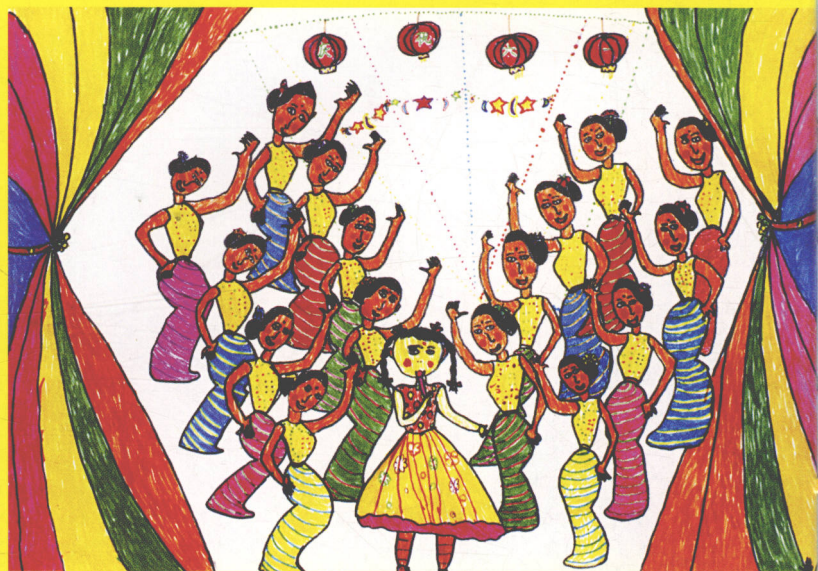
第3课

歌伴舞

我们在电视里，或在其它演出的场合常常可以看到歌星们唱歌，后面总是有许多人为他伴舞，好看极了。今天我们就来设计一幅“歌伴舞”的画好吗？（注：如有条件还可以播放一段舞蹈节目的视频）。

谢飞 6岁

曹盈盈 6岁

学生作业

黄嘉蕾 7岁

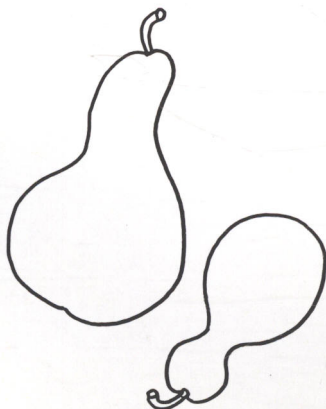

叶境 6岁

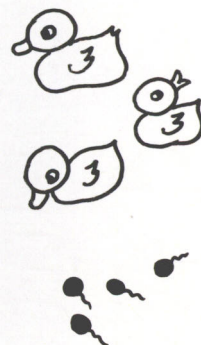
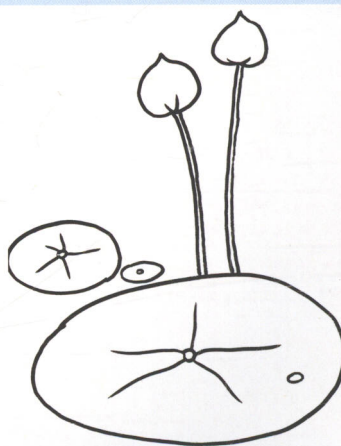
作业：提供三幅基本图形，由同学们添画。

作业一

作业二

作业三

第二单元

组合画

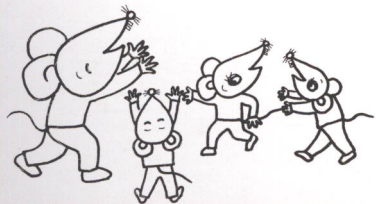
组合画是指教师提供一些形象素材，学生依据这些素材进行构思、构图所完成的作品。

教学提示：

老师提供的素材必须是孩子熟悉的，在所提供的素材中，老师对有难度的形象要进行示范讲解，以便孩子们理解与掌握。然后，启发孩子在这些素材的基础上作合理的联想和有意义的组合。

第4课

老鼠偷西瓜

同学们知道老鼠是非常贪吃的家伙，常偷吃我们人类宝贵的粮食，破坏我们宝贵的财物，可以说它是不受人喜欢的动物。那么，如果把贪嘴的老鼠和美味可口的西瓜放在一起的话，会是怎样的情景呢？

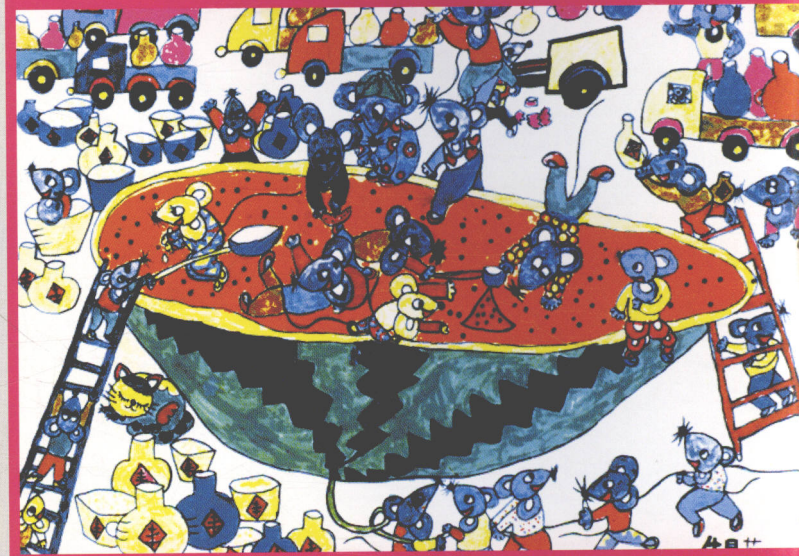
方恩加 5岁

黄伟煌 8岁

蔡思雅 6岁

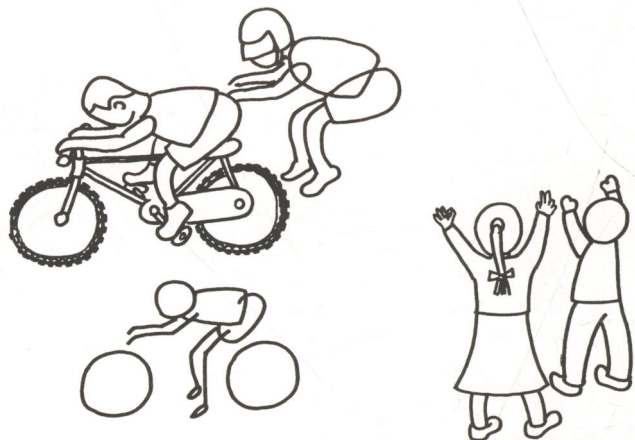

朱星若 6岁

第5课

自行车赛

应该有不少的小朋友看过自行车赛吧？你们看运动员在比赛中的各种骑车姿势，真是太美了！老师给你们提供了骑车人的动态、拉拉队员等，看谁能组合画出一幅场面热闹的自行车赛来？

《去春游》 李润 7岁