

现代儿童画新主张

儿童想象画教程

ERTONG XIANGXIANGHUA JIAOCHENG

葛依嵩 / 编著

花山文艺出版社

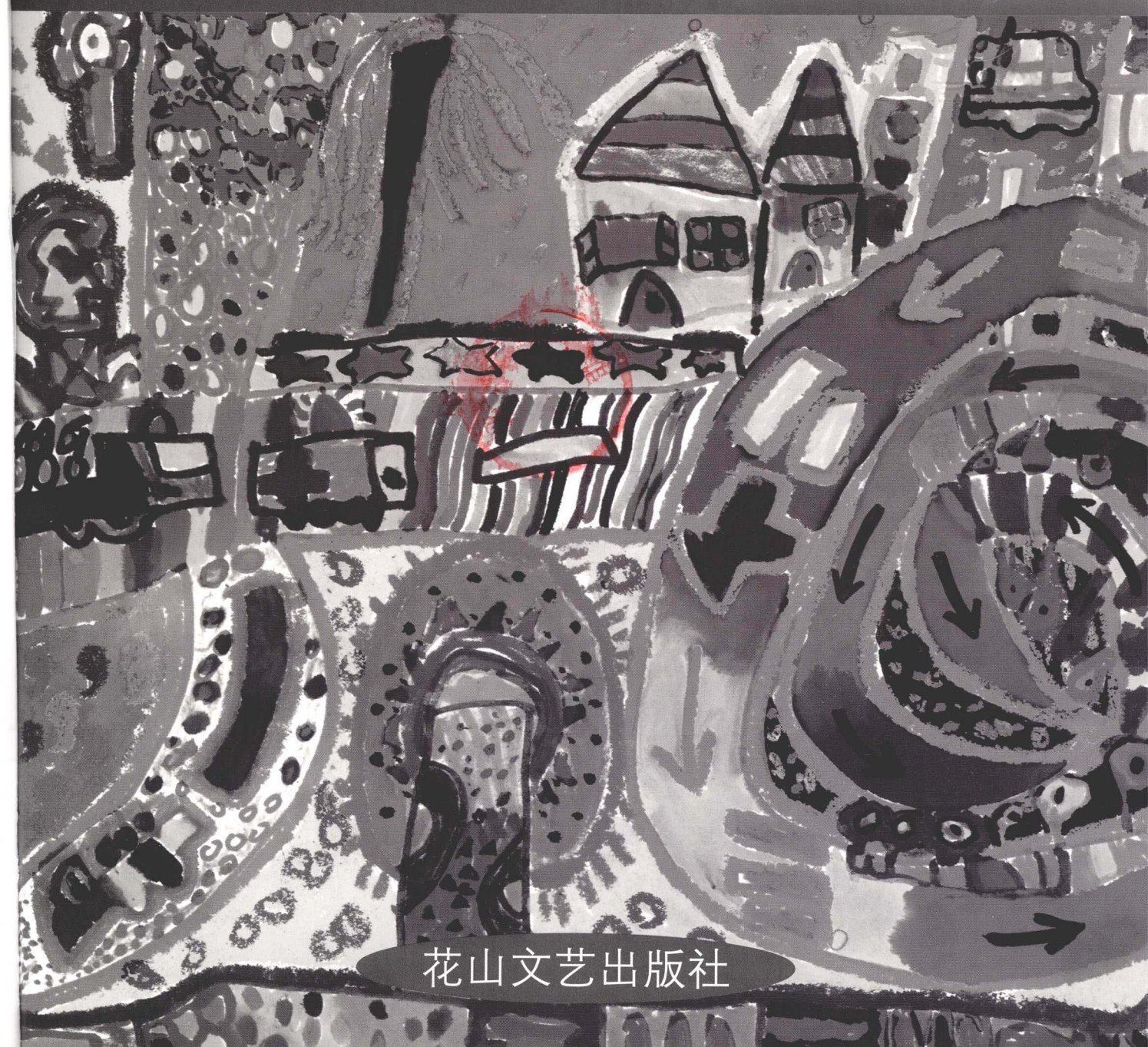

现代儿童画新主张

儿童想象画教程

ERTONG XIANGXIANGHUA JIAOCHENG

葛依嵩 / 编著

花山文艺出版社

总 策 划 / 王 静

责任编辑 / 杨怀武 胡彤亮

美术编辑 / 杨怀武 胡彤亮

总体设计 / 炎 君 田 忠 怀 武 彦 慧

责任校对 / 贾 伟

图书在版编目 (C I P) 数据

儿童想象画教程·现代儿童画新主张 / 葛依嵩编著.
石家庄: 花山文艺出版社, 2003

ISBN 7-80673-362-0

I . 儿… II . 葛… III . 儿童画—技法 (美术)—
教材 IV . J219

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 066888 号

现代儿童画新主张 儿童想象画教程 葛依嵩 / 编著

出版发行: 花山文艺出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

网址: <http://www.hspul.com>

E-mail: hswycbs@heinfo.net

Tel: 0311-5915087

Fax: 0311-7815440

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 3

字 数: 100 千字

印 数: 1-5000

版 次: 2003 年 9 月第 1 版

印 次: 2003 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80673-362-0 / J · 050

定 价: 15.00 元

前言

绘画是儿童表达行为的第二种语言。本书关注儿童的心理，激活他们充满生命力的想象，培养他们勇敢地创造心中的梦想，留给他们一片自由的天空，让他们用心去感悟生活，用笔去绘出美好。家长和老师要鼓励儿童大胆的梦想，不要因与现实不同就加以否定，张扬的个性能促使儿童的写写画画更具有活力。本书着重引导有一定绘画基础的儿童在学习抽象绘画创作时，发挥想像力、运用创造性思维、扩散性思维进行创作。这是一种引导儿童发挥创造能力的方法，有益于开发儿童智力，同时又把世界优秀的现代绘画理念与儿童绘画结合起来，使儿童通过放眼世界，学习大师，体会绘画的乐趣，理解抽象绘画的本质，从而在绘画想象上及技法上得到提高。本书不仅对家长正确引导孩子学习绘画有极大帮助，而且对广大热爱儿童教育事业的教育工作者也有很好的参考价值。

目 录

一、与你沟通：超越时空的绘画	1
二、工具与材料	3
三、激发创作：从你最熟悉的事物开始	4
第一课 我的天空	4
第二课 白天和夜晚	8
第三课 街景	10
四、技法辅导	14
第一课 奇怪的眼睛	14
第二课 多变的手和脚	18
第三课 细菌大战	20
五、灵感与创意	24
第一课 自由的飞鸟	24
第二课 红日和大蜘蛛	28
第三课 音乐的联想	32
第四课 味道的表现	39

著者简介：

葛依嵩，1968年生，江西南昌职业技术师范学院本科毕业生；现在上海市虹口区青少年活动中心任职，辅导学生绘画作品获国际国内奖项多次。

个人成绩：

1999年荣获上海市虹口区“优秀园丁奖”。
1999上海市学生绘画比赛“优秀辅导奖”。
1999国际少年儿童美术大赛“美术伯乐奖”。
2001上海市“樱花杯”中小幼学生美术作品比赛“辅导教师奖”。
2001第八届上海市教师书画篆刻作品“优秀创作奖”。

参加组织活动：

1999年9月策划参与“红烛闪耀，星光灿烂”教师节大型活动的舞美设计。
1999年前往日本参加“日本广岛艺术节”中国艺术交流活动。
1998、2000年参加上海市“国际少儿艺术节”为艺术指导。
2000年12月组织策划“挥挥笔，动动脑，美丽在手中”大型亲子活动。
2001年组织并策划了“美妙的色彩世界绘画赏析活动”。
1998年至2001年组织参与了四届“虹口区的欢乐艺术节”绘画比赛工作。
2001年在上海师范大学无形画廊成功的举办了“人民的节日”现代艺术展。

一、与你沟通：超越时空的绘画

米罗作品

童年是人一生最灿烂的开始，它带着对生活的憧憬，带着无限的希望，幻想着未来，了解世界，儿童把他们的情感宣泄于充满了儿童气息的想象画中。

旁若无人，自言自语，完全沉浸在属于自己的世界里，男孩在绘画战斗场面时，嘴里总是发出模拟大炮的轰鸣声、机枪的扫射声、打斗的厮杀声；女孩则沉浸在主人公无限的欢乐之中，自由的小鸟，湛蓝的天空，美丽的公主等等……

儿童画在用美的方式反映着他们情感世界的同时，把个人的观察力、记忆力、想像力、创造力都综合地表现出来，同时也促进了儿童智力的发育，使他们较早地产生创造意识、完善创造思维。

儿童画创作，不一定是他们自己眼睛看见的，往往是心里想到的或是曾经看见过而记得住的。儿童对于画面的构图，由于他们的透视知识不完善，画面没有前遮后挡的关系，他们可以把房子画成透明的，睡觉的人也可以画成直立的。头部、脸部的表情是极其夸张的，许多摆放在桌面上的物体还可以是悬空的等等。

儿童的画是平面的世界，只有形和物的外轮廓线而没有体积感；三维的表现只有小学高年级的同学才有。没有透视，没有比例，不定的视点，自由安排的空间，各类事物随儿童的意念散乱地排列在纸上，画面画得很满。儿童把所有的想法都画在纸上，特别是学龄前儿童的画多是表现性的，它们把无法认可的想象，画在纸上，使得画出的世界与现实世界保持着微妙的距离，从而成为儿童绘画的特点。

线条是赋予儿童画生命的手段，儿童画随着年龄的不同而改变着线条的性质。幼儿在画出“任何具象”的作品之前，利用线条完成他们的画面。线条是他们记住所思所想的最快捷最直接的方法，因为线条可以直观地表现他们的所思所想。原则上说，这和成年艺术家或设计师无太大差别，他们用线条捕捉他们的思想，以免可能被遗忘。一个儿童自然地也把产生于用线条涂鸦的圆看做是表现和包容整个体积的最佳方法。这段时期，辅导儿童画一些基本形，并鼓励他们大胆的一挥而就，而不要过分强调形状的准确性，以培养他们对绘画的肯定性。

儿童画最初通过线条来表现。一岁半至三岁的幼儿处于涂鸦时期，由于动作不协调，画在纸上的是一些凌乱的线条，有时还会把线画到纸外，所以他们画纸下的桌面往往是斑斑点点的。孩子用线条使事物在视觉上有了一定的联系，在儿童画世界中线条是视觉艺术各因素之间最重要的沟通方式，每一根由儿童独立画出的线条，组合成画面的每一个部分，然后集中起来反映着他们的绘画主题。

稍大一点的孩子手眼动作已发育得比较好，动作能协调一致，因而也可以把线条上下左右地画在纸上。再过些时候他们可以根据自己的想象喃喃自语地做出各种表情说明他们作画的内容，但在纸上反映的只是一些似是而非的图像，只能用线条把最简单的图形有些类似地勾勒出来，而对面却没有多大的认识。此时的辅导可多进行一些物体外轮廓造型练习，并引导孩子用自己的眼睛去观察每一个部分、每一个细节。

米罗作品

随着脑和身体的发育，儿童已对事物的形态有了初步的直觉，他们把外界的事物概念以我为中心，但与真实相比又有差异，具有独创性。此时除了对线的认识外，他们对面和色彩也发生了明确的兴趣。对面的认识是以线条充斥，犹如人类最初艺术的发展，旧石器时代（约公元前一万年）人类开始也只画轮廓线，以后才填入了简单的线纹与色彩。相比之下，儿童也是通过这种方式进行绘画，并且不断创造出不可想象的事物，无

拘无束，大胆而有富有创见。童画的世界里充满着非凡的想象，这点就连很多成人都相形见绌，甚至艺术大师都为此折服。毕加索曾说过：“我曾像拉斐尔那样作画，但是我却花费了终生的时间去学习孩子那样画画。”

儿童绘画过程倾向于先描绘简单的形体，而后学会画更多更复杂的形体，这是因为他们需要时间和经验的积累，对于空间也只有二维的认识。只有当小学高年级时才有三维的认识。

他们的创作具有浪漫的色彩、荒诞的内容，孩子们把对动物、环境、人物的爱化作大海与美人鱼、船与海洋、飞船与星星等，把一个未知的世界描述得神奇浪漫，把各种无法编排在一起的情节、形体组合成超现实主义的客体。儿童画把孩子们的思与想神奇而微妙地组合在一起，正是因为儿童画的天真、率直，使矛盾与冲突单一化、整体化，形带来视觉体验的冲击犹如艺术家把神秘和奇异的体验化作一种不可思议的思想。艺术家常常追逐儿童最朴实的天性，对自己的艺术作品加以完善，如克利1914年至1918年间的绘画中神幻与表现天性的概念，就完全植根于儿童艺术。他在1920年以前的《怪物，随着我悦耳的歌声起舞吧》一画中，画了一个极小的身体，巨大的头部、瞪大的眼睛和张大着嘴巴的怪物，它是一幅儿童的线描画，但结合了最老练的色彩层次。这就是克利作品的特征之一——天真烂漫、充满孩提气息的想象。1920年，克利以油画为手段，表现海洋的深处长着奇异的抽象植物，还有奇特的小人物，鱼儿在里面穿游，这个题材把互不相干的物体有机地编排在一起。儿童画和超现实主义大师们的作品有着惊人的相似，在他们的脑海中一切成人不能联系的事物，他们都可以有机的结合起来，没有规律，没有模式，生活和幻想是他们绘画的源泉。一栋建筑、一座桥梁、一张椅子，在你眼里只是固定的模式，而在孩子眼中，它没有重心，没有规律，所有一切都是他们随心所欲的想象。所以教师和家长不要过早向儿童灌输事物的特定规律，不要用你的眼光去看待儿童的创作，否则必然使儿童画失去生机并压抑儿童的创造想象能力和发展知觉。

尊重儿童的情感，任其在自我的天地里神思遨游。有人说：“孩子用天真的眼睛透视世界，用快乐的心亲吻世界。”教师和家长不要用自己的作画感情去打乱儿童的情感规律，选择他们的兴趣，观摩他们的表现，使童年的色彩更加亮丽地表现在纸上，适当地表扬孩子的成功环节，并对不足之处加以引导，这有利于激发儿童绘画兴趣和自信心的确立，使他们的绘画天赋得以顺利发展，从而促使儿童绘画水平“更上一层楼”。

二、工具与材料

绘画离不开各种材料，需准备以下几种工具和材料：

- (1) 笔：铅笔、橡皮、彩色水笔、水粉笔（水彩笔）。
- (2) 颜料：水粉颜料（水彩颜料）。
- (3) 油画棒。
- (4) 纸张。

三、激发创作：从你最熟悉的事物开始

第一课 我的天空

一、教学目的

通过熟悉的事物引发想象。

1、观察太阳、月亮与星星。发挥想象，画出心中的星空，也可以选择一些相关的图片进行引导。

2、体会不同造型的组合，培养造型能力。

3、添加有关内容。

二、教学过程

1、引发想象

(1) 观察。

(2) 天空中有些什么？看过夜晚的星空吗？

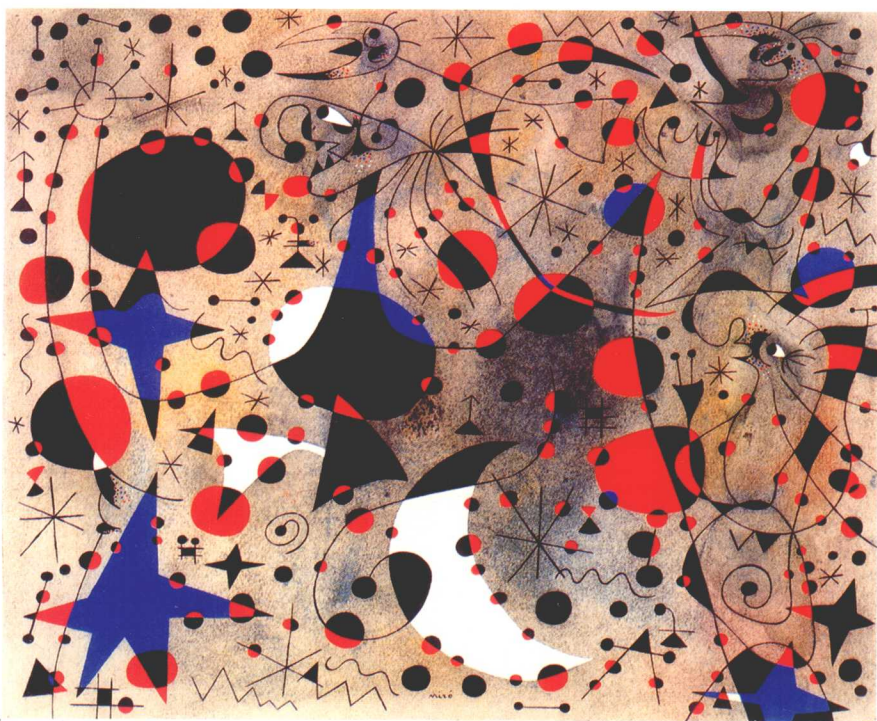
(3) 说说看到过什么样的星星？星星有一些什么形状？

(4) 听过有关星星的故事吗？

2、图片导入（米罗作品）

3、大师简介

米罗（1893~1983年）西班牙绘画大师，是一位具有童心的绘画巨人，他的作品充满幻想，简洁、抽象、天真、幽默，充满情趣。

米罗作品二

4、画面解析

米罗的星空由不同形状的星星组合而成，变化的线面使画面生动活泼。

5、画面创造

(1) 画面：主要物体是些什么？次要物体是什么，主要物体尽量画大，次要的可以小一点。

(2) 造型：星星可以是你能想象的形状，注意大小变化。星星间的内容由你来添加。

(3) 色彩：先从星星开始，完成后可用单色或多色表现背景。

三、画面解析

充分发挥想象，或拟人化或写实化组织好星星和星空的相对位置，注意造型大小组合及画面的主次关系。

四、作品点评

本课范例模仿大师的作品进行想象，有许多独到之处，画面生动大胆富于创造性，敢于把心中的美好概念表达于画面，无拘无束，主次分明。

图1 余中恺

图2 蒋映菲

图3 张志鹏

图4 付真妮

图8 马漪君

图5 孙虹

图9 许楹

图6 管艺平

图10 袁昕睿

图7 丁盾

图 11 严婕薇

图 12 杨靖

图 13 陈家瑶

一、教学目的

学会用绘画的语言表现地面和地下，白天和夜晚的差异，不同的颜色表示不同的时间背景，能概括地用绘画语言说明。

二、教学过程

1、引发想象

- (1) 白天和晚上有什么区别？
- (2) 想想天空的变化。
- (3) 白天动物是怎样的？夜晚动物会干些什么？
- (4) 地面上生长着些什么？你看见过什么呢？
- (5) 地下有些什么？树和植物的地下部分是什么？地下还会有些怎样的生命呢？
- (6) 白天和夜晚色彩有什么变化？

通过观看大师的画诱发新的创意，作画时可根据记忆来想象。

2、图片导入（米罗作品）

3、大师简介

米罗用儿童的眼光去表现世界，充满孩提时代的天真，画中常有可爱的动物、昆虫。他的艺术在嬉戏中深刻，实际是对进步和实用的超越。作品有着高度幻想，充满了诗意的境界。

4、画面解析

画面用艳丽的黄色表现白天的动物、植物，许多经过想象处理的形象跃然纸上，深色代表夜的宁静。

三、画面创造

1、参考米罗的作品进行想象。

想一想白天与黑夜、光明与黑暗的区别。你了解动物的生活规律吗？你的画中白天的主角是什么呢？能把它画出来吗？夜晚的主角是什么？大胆想象，不一定和真实的一样，可以是你想出来的任何事物和形式。

2、按你的喜好划分白天和夜晚的面积，注意两块面可不要划分得大小一样哦。

3、充分发挥想象添加白天和夜晚的事物，天上地下都行，用画笔表现你的新创意。

4、色彩指导：画中你是如何表现白天的明亮，夜晚的宁静？

冷色：是一种让人感觉寒冷的颜色。如蓝，绿等。

暖色：是一种能带给人温暖的颜色。如红，黄等。

四、学习要点

背景运用深色主题就会鲜明。注意背景色和主题物的主次关系，颜色的搭配不要求写

米罗作品

图1 李心仪

图2 陈思阅

实，可以选择你所喜爱的任何颜色。

五、作品点评

图1画面白天与夜晚运用曲线分割而成，不同大小的色块面积使画面富有变化。添加的事物生动活跃、富有情趣，用色大胆，全画随意但却强烈地表现了主题。图2白天与夜晚在面的分割上有些欠缺，直线使画面有些呆板，但树作为主要的物体变形较好，根部处理也很巧妙。图3、图5、图6画面的想象不错，但细节的刻画还不够细致，面的划分也有些呆板。图4绘制的图饰性彩点活跃了整个画面，添加得很好。

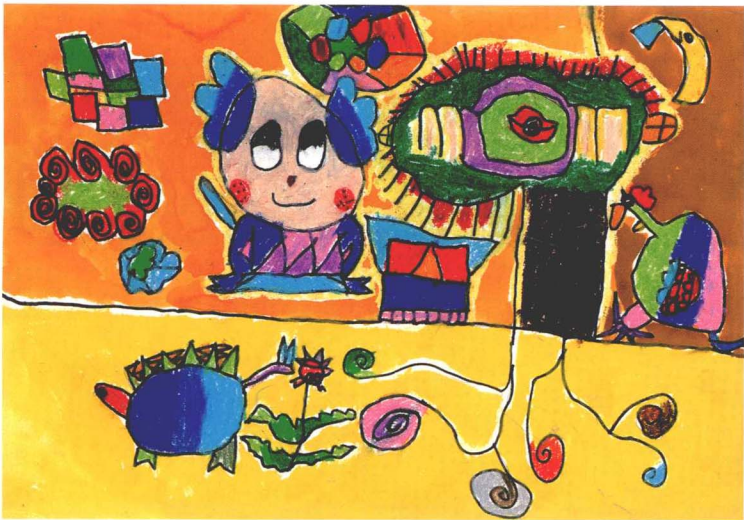

图3 余中恺

图4 佚名

图5 陈家瑶

图6 佚名

第三课 街景

一、教学目的

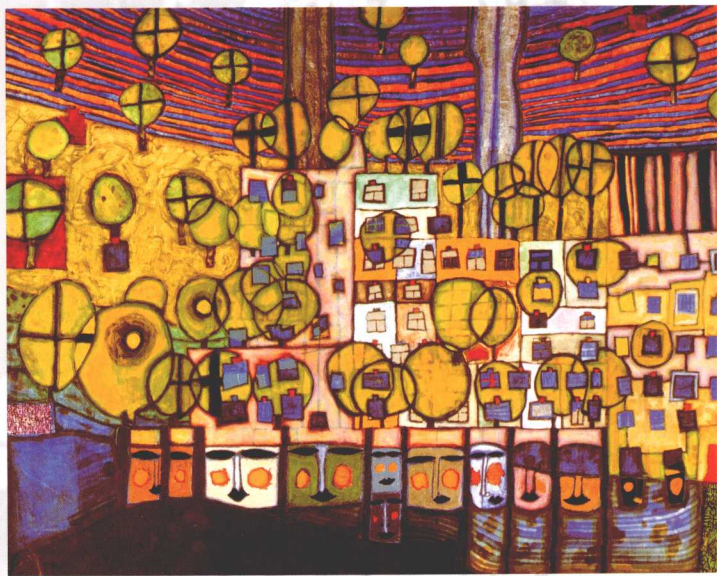
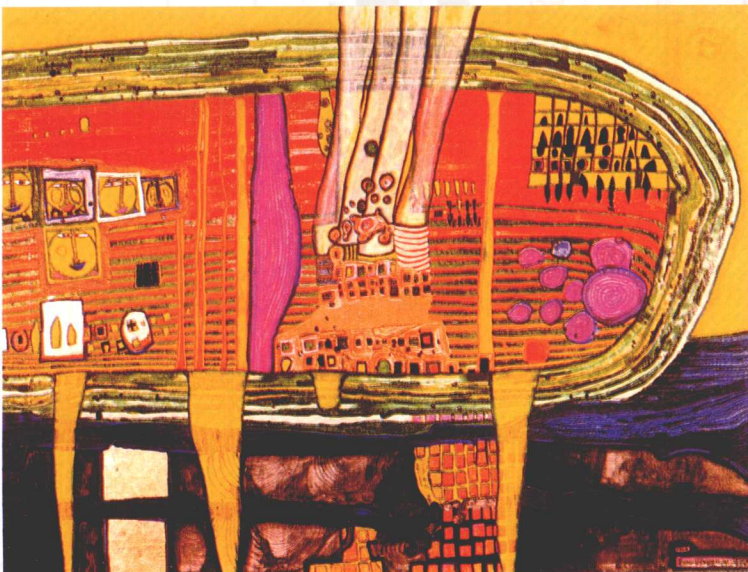
观察生活，培养综合能力，突出主要内容，锻炼绘画组织能力，练习线、面在画面中的构成。

二、教学过程

1、引发想象

(1) 实地进行观察或录像观看。

斯托沃斯作品二幅

- (2) 图片导入（街景图片、斯托沃斯作品）。
- (3) 讨论有那些不同种类的路？
- (4) 路面是怎样的？
- (5) 交叉时会有什么变化？
- (6) 地形路面会有哪些变化？路与路之间是怎样的关系？
- (7) 路与哪些事物相关，能举例说明吗？
- (8) 路与路之间会有些什么联系，你能说出几种？

2、画面创造：

- (1) 把你看到的路，用笔把它画出来。
- (2) 注意如何才能画出路的宽度，长长的道路可以是直的，也可以是弯曲变化的。
- (3) 两条或多条路之间的形状是画中的面，注意它形状是否好看？

三、学习要点

注意线面结合和它们之间的疏密关系。画面的内容不要画得太小，与真实环境可以有差别。

四、作品点评

图1利用了直线把画面分割成不同大小的色块，添加的许多事物丰富了画面。但色彩还不够丰富。图2整幅画构图活跃，利用螺旋线表达道路的高低上下变化，树、房子以及色彩花纹的添加增添了画面的美感，对比色的运用提炼出真实环境的色彩，使画更具艺术性。图3左侧画面比较生动，内容想象得也不错，就是右边的大道是画中的败笔，有点破坏效果。色彩与小技法的运用很好，如夜空中的烟花，绿地上的各种花卉都起到了画面的装饰作用。

图1 严婕薇

图2 谢依婷