

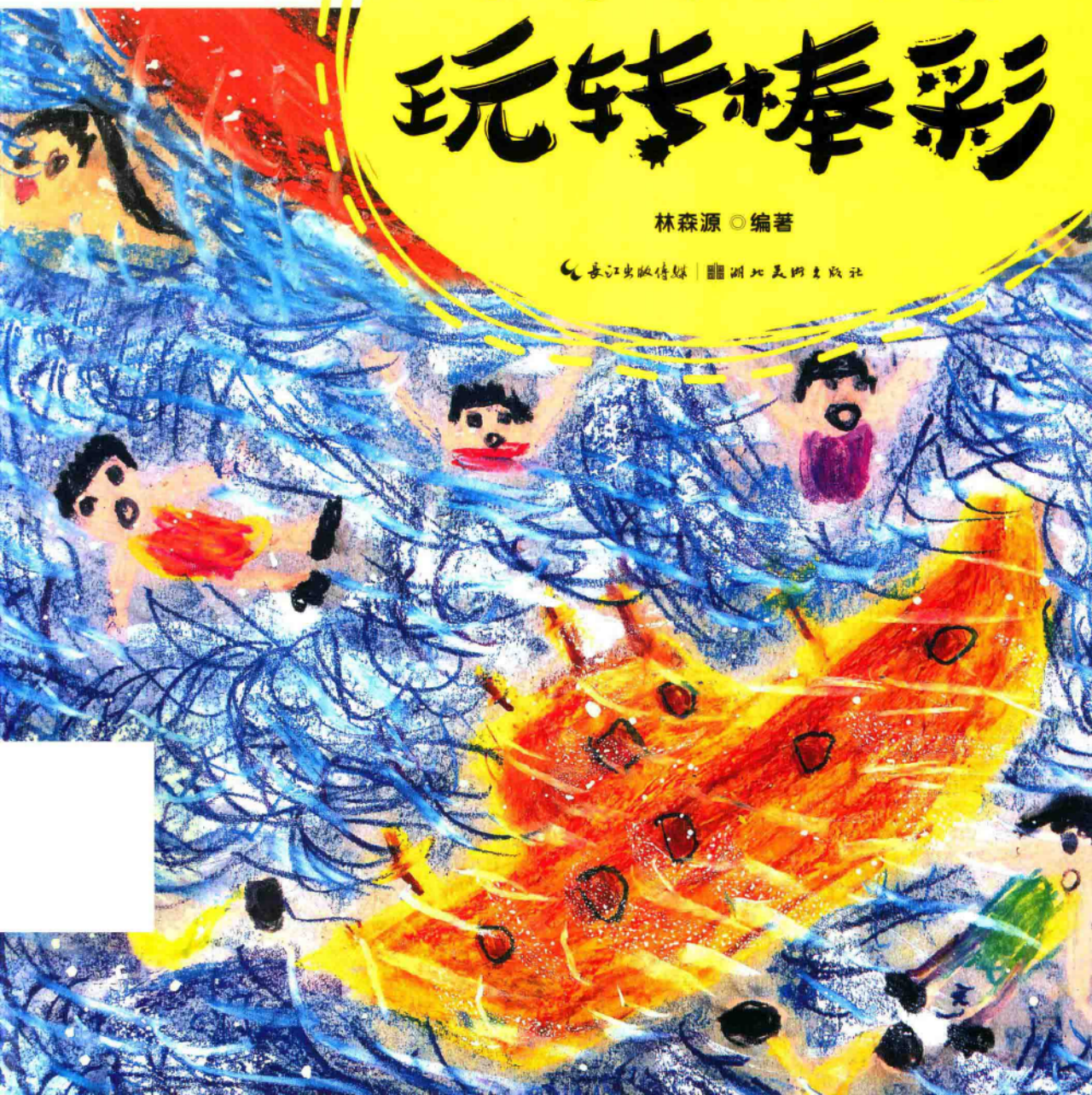
简单材料 丰富表现 生动课例带你玩转棒彩

叶子少儿美术网教学指导丛书

色彩名师课堂 玩转棒彩

林森源 编著

长江出版传媒 | 湖北美术出版社

叶子少儿美术网教学指导丛书

丛书主编◎刘杨

色彩名师课堂 玩转棒彩

林森源◎编著

长江出版传媒 | 湖北美术出版社

林森源

福建漳州人，2014年创办“艺时代”少儿美术教育机构，辅导的多幅少儿美术作品入选武汉美术馆2016年第三届少儿美术作品精品展，入编《2016年全国少儿美术作品展精品集》。现任福建省校外少儿美术工作室联盟理事，叶子少儿美术网特聘专家。

丛书主编 / 刘 杨

策 划 / 袁 飞

责任编辑 / 王 莎

整体设计 / 向 冰

技术编辑 / 李国新

图书在版编目（CIP）数据

色彩名师课堂·玩转棒彩 / 林森源编著. —武汉：

湖北美术出版社，2017.11

（叶子少儿美术网教学指导丛书）

ISBN 978-7-5394-9227-8

I. ①色…

II. ①林…

III. ①水彩画—绘画技法—少儿读物

IV. ①J215-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 244400 号

出版发行：长江出版传媒 湖北美术出版社

地址：武汉市洪山区雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座

电话：(027)87679520 87679521 87679525

传真：(027)87679523

邮政编码：430070

网址：www.hbapress.com.cn

电子邮箱：hbapress@vip.sina.com

制版：武汉浩艺设计制作工作室

印刷：武汉精一佳印刷有限公司

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：4.5

版次：2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

定价：30.00 元

前言

18年前，我刚踏上工作岗位，成为一名普通的中学美术教师，不久也创立了一个属于自己的小的美术教学机构。因为地处乡野，在教学中有许多很多的困惑和疑问，无处求果。2001年网络逐渐在国内盛行，大大小小的各类网站如雨后春笋般冒了出来，可惜唯独没有一个属于我们少儿美术教育者的交流平台。为了让和我一样的美术老师们获得更多的交流学习的机会，我创办了叶子少儿美术网，希望“叶子”能成为真正属于我们少儿美术教师自己的网络交流学习平台。

在一线的教学工作中，我能深刻体会到一个美术教育者的艰辛，以及对美术教育知识的渴望。从我决定去做叶子少儿美术网的那刻起，就一直秉承着“学习、交流、互动”的宗旨，努力为广大美术教师搭建学习、交流的公益平台。

经过十几年的坚持，“叶子”获得了广大的美术教师、家长及孩子们的信任和支持，这是我和我的“叶子”团队默默耕耘后的最大收获。

“叶子”深知老师们在教学过程中，除了获取教学信息外，更期待有集可读性、操作性、普及性于一体的纸质读物，用于教学与交流。好的教程，不是材料与技法的堆砌，更不是照搬心理学、教育学理论。在日常教学中，一笔一纸是最简单朴素的材料，无论技法如何演变，这一笔一纸依然吐纳万物，在孩子们的手中变幻成美妙的图画。这一切是孩子的游戏，是孩子的表达，是孩子的成长，也是孩子美术情怀的释放。

好的教程是以认知为线，技法为索，用最简便的材料，辅以好玩的形式，让孩子们去充分表达情感。既遵循孩子们心智发展的规律，又可以夯实基础、渐速提高且易于上手，能为课堂所用，这是我们出版《叶子少儿美术网教学指导丛书》的初衷。我们利用自身平台优势，充分发挥“叶子”在教与学之间的桥梁作用，遴选了一批极富教学经验的优秀教师，将他们宝贵的经验和成果编辑成册，以此回馈关心美术教学、关心叶子美术网的各地教师和家长朋友。

同时，我也希望更多一线的美术教育工作者参与到《叶子少儿美术网教学指导丛书》的编写中来，共同为少儿美术教育大家庭添砖加瓦，圆自己心中美术教育的梦想。

在此感谢丛书作者以及为丛书编写辛勤付出的老师们，更期待大家提出宝贵的意见。“叶子”将不忘初心，继续为广大美术教师做好服务。

刘 杨
于长坂坡下

目 录

写在前面的话	1	18 飞 檐	38
01 散步的长颈鹿	4	19 疯狂过山车	40
02 火烈鸟	6	20 西班牙斗牛	42
03 火龙果	8	21 足球赛	44
04 秋 收	10	22 男模特	46
05 机器人	12	23 猫头鹰	48
06 喷火的怪物	14	24 蝴 蝶	50
07 油菜花田	16	25 职业拳击手	52
08 爬山虎	18	26 老人像	54
09 养牛场	20	27 菜市场的猪肉铺	56
10 浪花掀起了船儿	22	28 霓虹灯的街道	58
11 火灾救援	24	29 鸡冠花	60
12 饥肠辘辘的小鸟	26	30 厦门沙坡尾	62
13 蒜	28	31 矿工的微笑	64
14 带 鱼	30	32 补网的惠安女	66
15 火山救援	32		
16 迷离小镇	34		
17 凤眼莲	36		

写在前面的话

在现今的少儿美术教育中，多元化的绘画材料与多样化的绘画技法丰富了教学。材料与技法的多样化提高了儿童参与创作的热情和兴趣，但也使一部分老师迷失了教学方向，沉溺在材料与技法之中，忽视了少儿美术教育的本质。艺术教育旨在培养儿童乐观和积极向上的品格，善于从生活中发现美、表现美的能力，其终极目的是培养真、善、美的高素质人才。

儿童绘画是儿童认知世界、表达自我和发展身心的重要途径。教师应当因材施教，顺应儿童身心发展，选择适合的绘画方法。强加式的技法教学实际上是对儿童艺术发展的一种束缚，它使儿童失去自我创作的意识，

失去绘画的兴趣和信心。

儿童绘画是一个动静结合的过程，不同年龄段的儿童绘画表现的侧重点也不尽相同。如何启发和引导儿童审美和表现美的潜在能力，并使儿童在美术课中逐步掌握表现美的方式，从而得到身心的全面发展，是我们身为教育者应该考虑的问题。

重彩油画棒是目前最简易、普及的绘画材料之一，我们如何运用这种简易的绘画材料，结合各年龄段儿童的绘画特征与动手能力指导儿童创作出好的作品？这就是需要各位老师和我一同深入探究的主题：单一材料的绘画表现语言。

重彩油画棒

重彩油画棒是一种儿童熟悉且容易表现的绘画材料，是大多数儿童最早接触到用来表现色彩认知的材料之一，它易于携带和掌控。

在儿童运用重彩油画棒进行绘画表现的时候，不经意的颜色叠加所产生的混合色彩总是给他们带来无尽的欢乐，同时促进了儿童对色彩混合的理解。

工具与材料

一张重彩油画棒作品基本只需要重彩棒和纸张，也可以运用重彩油画棒的油性进行油与水的分离绘画（简称油水分离），绘画材料的多样性会在视觉上给人不一样的感受。

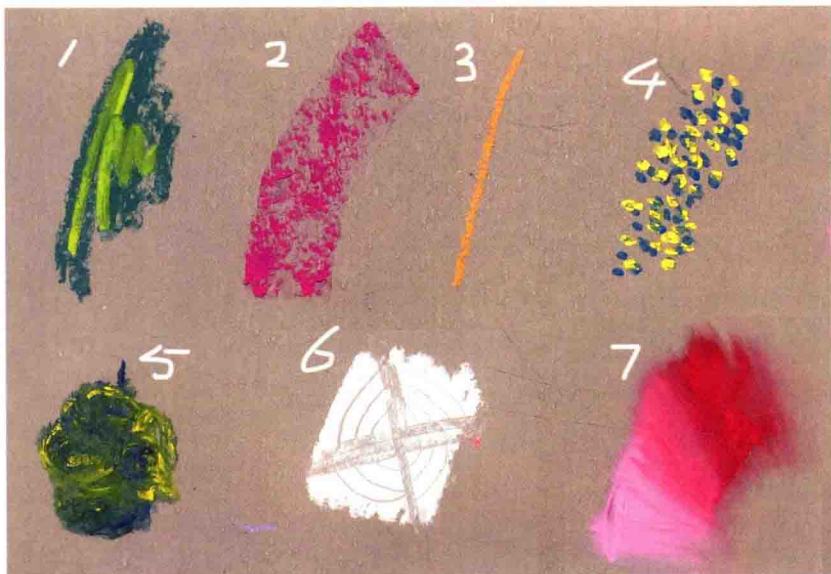
以我个人的教学经验而言，重彩油画棒与水性颜料、色粉一起创作的作品更具视觉效果。

表现方式

根据孩子的机能发育特征，将刮、揉、点、扫、搓、划等手法与重彩油画棒自身特点相结合可以衍生出许多表现方式：

1. 叠色；
2. 侧刷；
3. 排；
4. 点；
5. 搓；
6. 刮；
7. 揉。

棒彩教学

重彩油画棒教学没有固定的教学模式与步骤，但也不能只满足于“画圈填色”。它是属于色彩体系的，当然色彩体系里的颜色与肌理在棒彩作品中也是需要体现出来的。但要画出生动灵巧、能够打动人心的画不仅仅要会运用美妙的颜色，它需要的更多的是

绘画者情感的投入，如果我们能教孩子在绘画中表现自己的情感与认知，那么在棒彩的绘画教学里面便没有固定的颜色搭配。因为人是具有独立意识的高级生物，每个人对颜色都有自己独特的看法。

编写的意图

现今儿童美术教育发展迅速，材料的更新与技法的创新日新月异，以至于很多儿童在画室内可以创作出一幅幅令人耳目一新的绘画作品，而在家中用简易的绘画材料却难以进行绘画创作。儿童美术的绘画表现方式应该是朴实、简单、纯真的，而过多的材料与多样的技法使得儿童难以抉择。不可否认，

材料与技法的更新可以激发儿童的创作热情，但也需要教育者掌握一个度。如果我们能够深入挖掘某一材料的表现方式，让孩子体验到同一绘画材料的不同可能性，或许会让孩子更加明白，绘画并不受制于材料，同一材料也可以挖掘出无限的表现可能。

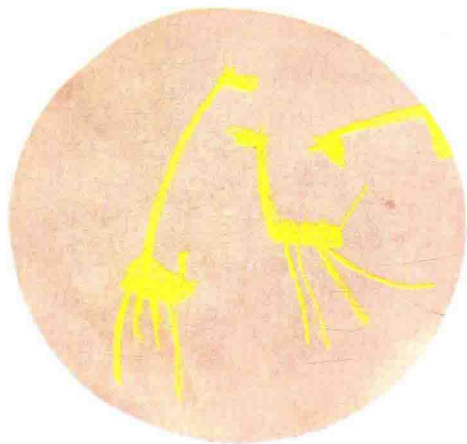
教学材料准备

牛皮纸、重彩油画棒、色粉。

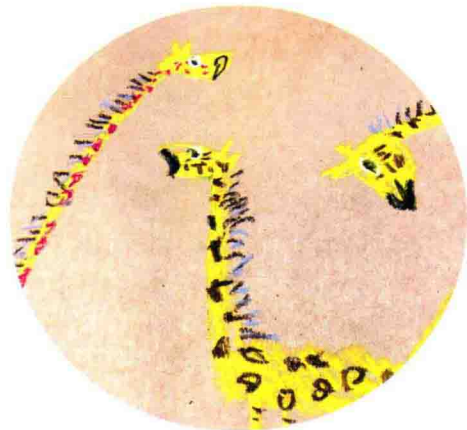
教学目的

加强孩子对环境和动物的保护意识，掌握重彩油画棒与色粉笔的使用方法。

教学步骤

1. 在牛皮纸上涂出长颈鹿的动态。

2. 用其他颜色的重彩油画棒装点长颈鹿身上的斑纹。

教学重点

打破统一构图的局限，让所表现的画中物之间有交流。让孩子懂得重彩油画棒可以进行叠色处理。

课题分析

带领小朋友一起领略大自然的魅力，感受动物赖以生存的环境，加深孩子们爱护动物的意识。

作画难点

注意长颈鹿的动态描绘，避免构图呆板、形态雷同。

蓝凯琦

3. 根据画面用色粉添加场景，丰富画面。

夏子轩

吴心彤

张安航

李浩

魏苏同

作业赏评

形态不一、各具特色的造型恰好反映了个体的独立性，完好地保留了每个孩子对长颈鹿的认知。

02 火烈鸟

教学材料准备

牛皮纸、重彩油画棒、色粉笔。

作画难点

避免构图呆板、形态雷同，提高画面表现力。

教学步骤

1. 用色粉笔进行底色处理。

2. 使用油画棒直接涂抹出火烈鸟的动态。

陈浩泽

3. 用油画棒添加火烈鸟所处环境，增加画面表现力。

教学目的

加深孩子对火烈鸟的了解，了解火烈鸟的生活习性与环境，激发孩子保护自然、爱护动物的意识。掌握油画棒与色粉笔的使用方式。

教学重点

打破统一构图的局限，让所表现的火烈鸟具有各自的特点，尊重每个孩子的视觉焦点与表现方式。

课题分析

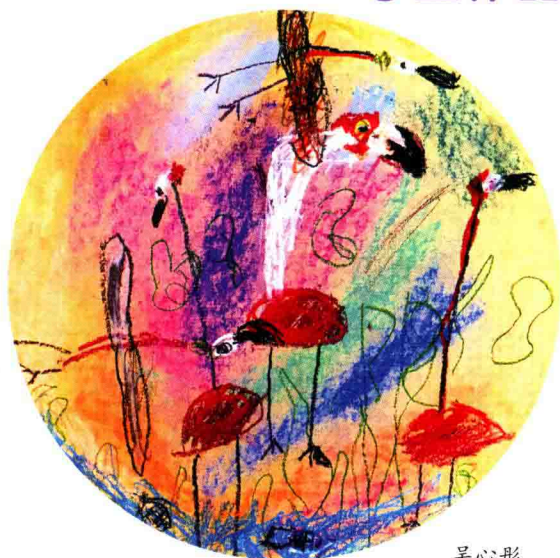
带领小朋友一起领略大自然的魅力，感受动物赖以生存的环境，加深孩子们爱护动物的意识。

作业赏评

火烈鸟形态稚拙，极具童趣，每个孩子心中都有一只属于自己的火烈鸟，无拘无束的绘画表现手法正是孩子所需要的。追其本源，只因每个具有独立思考的生命体都是独一无二的存在。

李浩

吴心彤

柯秉儒

陈宇豪

魏苏同

03 火龙果

教学材料准备

牛皮纸、重彩油画棒。

教学重点

让学生懂得点与线的运用，火龙果植株是线，果实是点。注意线条疏密与位置、大小的搭配。

教学目的

了解火龙果植株的生长特性。灵活运用重彩油画棒涂色。

课题分析

和学生一同探究火龙果植株的特点与生长特性，了解植物从开花到结果的过程。用线与点的关系简化火龙果的塑形而直接表达所感。

教学步骤

1. 用重彩油画棒涂出植株的枝干。

2. 在植株上添加火龙果和花。

3. 描绘背景，使得画面具有故事性。

张志辉

作业赏评

每张作品都是孩子自我意识的体现，孩子的自信、聪明与勇气都能从画中很好地体现出来，儿童画最本质的内容就是表现儿童内心的世界。

张安航

吴心彤

李浩

魏苏同

柯秉儒

04 秋 收

教学材料准备

素描纸、重彩油画棒、宣纸、固体胶。

教学目的

带领小朋友体验秋收的美景，感受劳动人民的辛勤劳作，感恩大自然的馈赠。开放绘画的材料限制，体验综合绘画带来的乐趣与新奇。

教学重点

绘画与拼贴的结合，体验不一样的美术表现手法。

作画难点

注意画面肌理的处理，丰富层次感。避免构图呆板，利用马路来打破整体的格局。

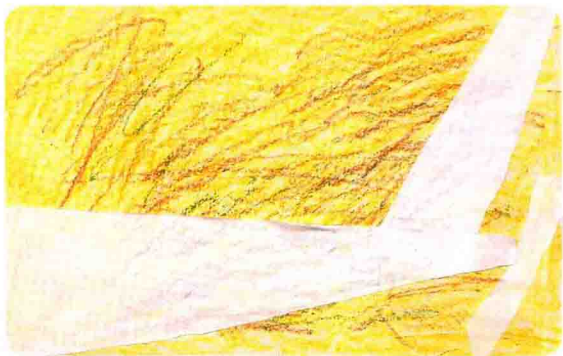
课题分析

秋收的欢乐，累累的果实，运输的车辆行驶在宽敞的道路上。金黄色的田野预示着粮食的丰收，穿梭的车辆预示着今年的收获。烘托出一片祥和的秋收场景。

教学步骤

1. 先做底层肌理背景。

2. 粘贴宣纸，划分区域。

3. 添加场景，丰富画面。

4. 画出机车，增强画面感。

范韵奕

林雅妍

赵唐芷熙

陈哲鑫

黄璟怀

陈智辉

作业赏评

一幅幅的秋收场景，着实反映出了农忙时的喜悦与辛勤。从画面中可以看出孩子们对农家生活的兴趣与向往，让孩子们把秋收美景尽收笔下吧！

05 机器人

教学材料准备

黑卡纸、重彩油画棒、色粉笔。

教学步骤

1. 在黑卡纸上用蜡笔涂出机器人。

2. 增加机器人身上的细节部件。

3. 根据画面用色粉笔添加背景、丰富画面。

教学目的

开拓孩子的思维，让孩子自由地创作属于自己的机器人。加深对色粉笔的认识。

教学重点

色粉与油画棒的结合操作，学习不同材料结合所呈现的绘画肌理。

课题分析

观看关于机器人的视频和照片，与孩子畅谈最喜欢的机器人种类与其所拥有的技能。

作画难点

突破思维定势，给孩子在形体上足够自由的表现空间。