

儿童美术新材料、新技法、优秀教学课例丛书

左志丹 主编

黑白意趣

陈小林 著

黑白画教学
HEIBAIHUA JIAOXUE

四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

黑白画教学 / 陈小林著 ; 左志丹主编. -- 成都 : 四川美术出版社, 2018.3 (2018.5重印)
(儿童美术新材料、新技法、优秀教学课例丛书)
ISBN 978-7-5410-7932-0

I. ①黑… II. ①陈… ②左… III. ①黑白画—绘画技法—少儿读物 IV. ①J219-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第039237号

黑白意趣

HEIBAI YIQU HEIBAIHUA JIAOXUE

黑白画教学

左志丹 主编 陈小林 著

出品人	马晓峰
责任编辑	陈晶 倪瑶
设计	唐小青 左志丹
校对	侯迅华 谢丽芳
责任印制	黎伟
制作	成都金色华林美术图案设计有限公司
印刷	成都市金雅迪彩色印刷有限公司
出版发行	四川美术出版社
地址	成都市锦江区金石路239号
成品尺寸	210mm × 285mm
印张	3
字数	60千
图幅	238幅
版次	2018年3月第1版
印次	2018年5月第2次印刷
书号	ISBN 978-7-5410-7932-0
定价	26.00元

著作权所有, 违者必究

Contents 目录

✿ 清新莲蓬 Qing Xin Lian Peng	4
✿ 丰收的喜悦 Feng Shou De Xi Yue	7
✿ 鲜甜水果季 Xian Tian Shui Guo Ji	10
✿ 高贵的骏马 Gao Gui De Jun Ma	13
✿ 婀娜芍药 E Nuo Shao Yao	16
✿ 洗漱大作战 Xi Shu Da Zuo Zhan	19
✿ 海洋精灵 Hai Yang Jing Ling	22
✿ 姜葱蒜串烧 Jiang Cong Suan Chuan Shao	25
✿ 大钳子螃蟹 Da Qian Zi Pang Xie	28
✿ 鲜虾大聚会 Xian Xia Da Ju Hui	31
✿ 文具总动员 Wen Ju Zong Dong Yuan	34
✿ 鞋子的畅想 Xie Zi De Chang Xiang	36
✿ 坚韧仙人掌 Jian Ren Xian Ren Zhang	39
✿ 工业大革命 Gong Ye Da Ge Ming	42
✿ 变形金刚 Bian Xing Jin Gang	45

前言 Preface

艺术

教育与其他学科教育虽有某种重叠共性的部分，但却大相径庭，有其自身的特点，远非其他学科所能替代。从某种意义上讲，在培养孩子观察力、个性化的思维创作力及诸多方面，艺术是唯一在教育中训练孩子们所有感官的一门科学。它是将视觉、听觉、嗅觉、感觉融一体的全能教育。在教育的过程中，技法、材料及教学方法的合理运用，能使孩子们的最大潜能得到更大的挖掘与提升。随着大量新材料的涌入，给孩子们的绘画表现形式及语言注入了新的元素。特别是在综合材料方面，不同的材质具有特殊的肌理、纹路，而这些肌理纹路本身就具有一定的情感及美感，这些新材料被运用在儿童绘画教学中，使孩子们的绘画作品更具视觉冲击力。

编辑本系列技法课例丛书的动机在于分享近几年来国内诸多优秀的老师们对各种技法及教学方法的新探索、新经验，以使儿童美术的教学更具人性化、系统化、科学化。在促使儿童成长，提升他们创造力的同时，使他们具有更高层次的审美力，使孩子们的作品更具文化内涵和审美高度。

除此之外，本丛书每课的重点放在教学的趣味导入及技法的艺术表现性上，而非技法的机械运用。简明易懂的教学过程及示范，有利于老师或家长根据小朋友不同年龄与能力的差异而进行分别教学，并加以拓展发挥。书中每课后面所附众多画家及代表作品的介绍，有利于让孩子及家长感受并了解艺术家们所追求绘画艺术中的最高境界，与孩子们淳朴、自然表达是多么的相似。

本书是介绍黑白画教学方法及技法的书籍。希望此书的出版能给国内众多从事少儿美术教学的老师们带来更多的启发及探索。

左志丹

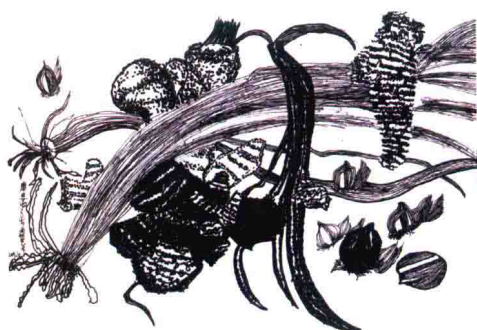
2019年2月于成都市青少年宫

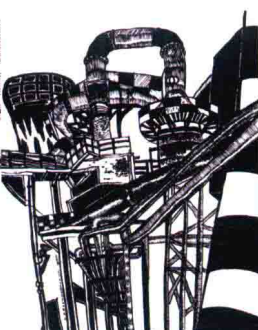
黑白画

黑 白画的主要手法是以点、线、面来表现物象，点、线、面是画面的基本组成元素。它以单纯的黑白形成强弱对比、黑白过渡、黑白互渗等不同又丰富的艺术效果。

黑白画具有高度概括的艺术特色，画面中黑白相互渗透、黑白穿插、黑白交替、黑白互换，伴随点线面三元素组成不同深浅的灰。黑白灰的多少，大小位置的变化也表现着画面的明度细节。这些手法无不使画面节奏时而大气狂放，时而精致紧凑，极具现代艺术形式感。

(图1)

(图2)

(图3)

作画的材料与工具

勾线笔/记号笔
白纸
铅笔

黑白画主要特点：

黑白画以点、线、面为基本元素和手法，画面中的点排列可组成线，点、线的排列重复运用亦可组成大小不同的面。点线面没有特别的界定，是相对而言的。

同时，点、线、面的形状也多变，点可以圆，可以方，可以是任意的形；同理，线也有粗细、长短、虚实之分；面亦可大可小，可黑白穿插，可虚实相互衬托。

因此，看似简单的黑白处理手法，却能丰富深入地表现客观物象和主观情感，画面完整又具时代感。

Contents 目录

✿ 清新莲蓬 Qing Xin Lian Peng	4
✿ 丰收的喜悦 Feng Shou De Xi Yue	7
✿ 鲜甜水果季 Xian Tian Shui Guo Ji	10
✿ 高贵的骏马 Gao Gui De Jun Ma	13
✿ 婀娜芍药 E Nuo Shao Yao	16
✿ 洗漱大作战 Xi Shu Da Zuo Zhan	19
✿ 海洋精灵 Hai Yang Jing Ling	22
✿ 姜葱蒜串烧 Jiang Cong Suan Chuan Shao	25
✿ 大钳子螃蟹 Da Qian Zi Pang Xie	28
✿ 鲜虾大聚会 Xian Xia Da Ju Hui	31
✿ 文具总动员 Wen Ju Zong Dong Yuan	34
✿ 鞋子的畅想 Xie Zi De Chang Xiang	36
✿ 坚韧仙人掌 Jian Ren Xian Ren Zhang	39
✿ 工业大革命 Gong Ye Da Ge Ming	42
✿ 变形金刚 Bian Xing Jin Gang	45

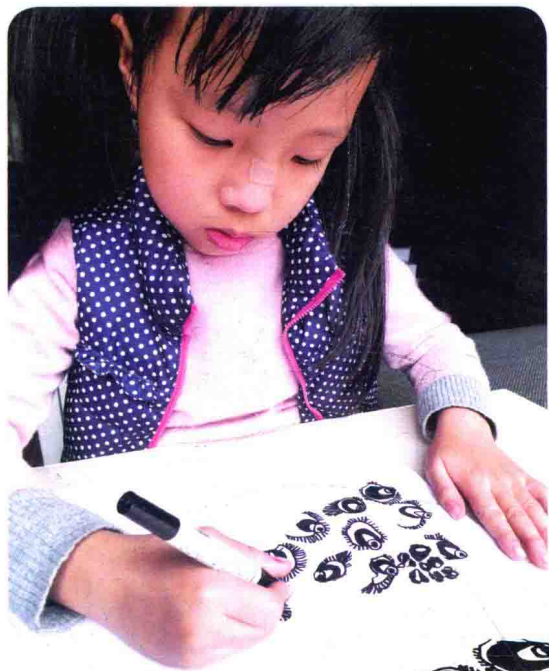

Qing Xin Lian Peng

年画
2月
15日
五岁
林果

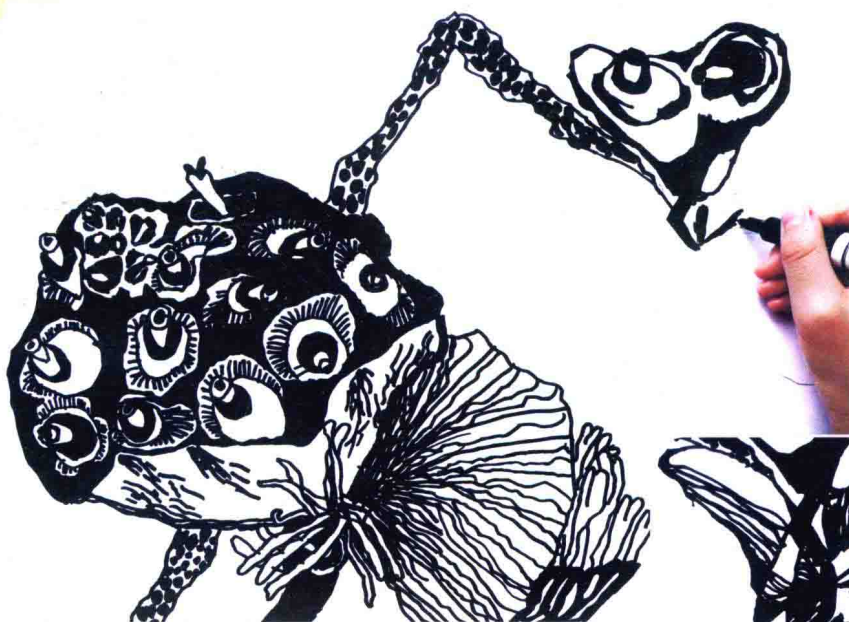

1. 从面积最大的一只莲蓬入手，用线与点组合描绘莲蓬的莲子和长莲子的孔。用线的疏密排列来呈现出莲籽的形状，线条长短弯曲的变化，使莲子更加生动。

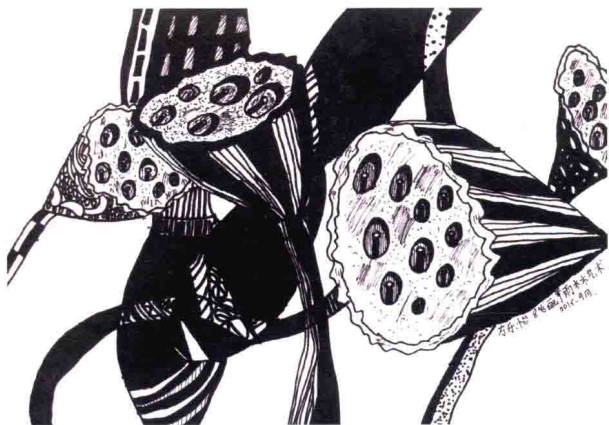
2. 大面积的涂黑形成画面中的重色，大块面“黑”与小块面“白”的莲子互相衬托，再把莲蓬底处理成“白”，可与上面的“黑”形成强烈的对比。其中的细节由小作者自由发挥。

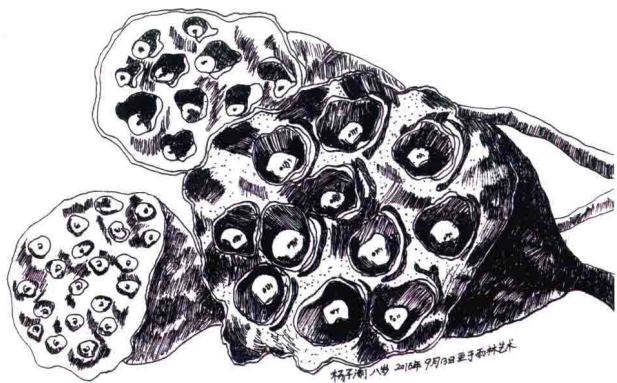
3. 另一支莲蓬用线描绘，疏密有致，再简单的将枯杆处理成重色。次要的莲蓬画到后面，用遮挡关系表现，增加画面层次。枝干可用黑色圆点表现，形成画面中的灰色。

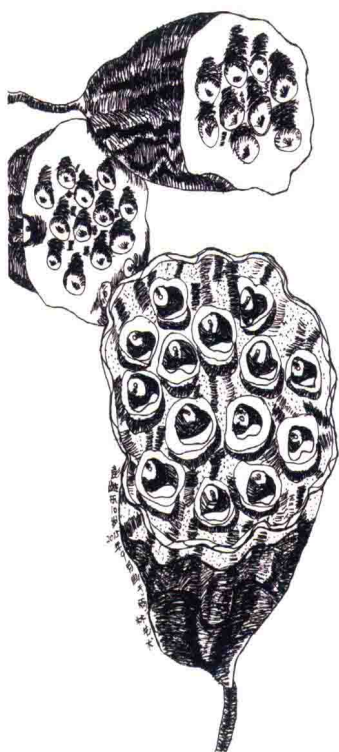
4. 从最前面的一只莲蓬开始，用线与点的组合画出后面的莲蓬。

方乐怡 8岁

杨子渝 8岁

沙楚仪 7岁

彭龄乐 10岁

教学小喇叭

在画莲蓬的时候要注意莲蓬及枝干的前后遮挡关系，将最大最主要的那只莲蓬放在画面的最前面。

荀歆旻 8岁

收获的季节

2

丰收的喜悦

Feng Shou De Xi Yue

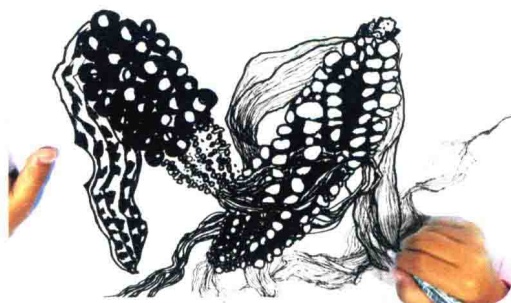
作画步骤

2. 用黑白对比来表现玉米棒。可用黑色衬托白玉米粒，也可将玉米粒处理成黑色，黑白互相衬托，对比更加强烈。

1. 从玉米粒入手，用粗而肯定的线画玉米颗粒与外壳，注意玉米粒的排列及大小、疏密变化。

3. 用粗线画玉米包叶的外轮廓，包叶上细致的纹理用细线表现，线条沿叶脉生长结构的方向画，注意疏密变化。

4. 归纳玉米包叶上的纹理或光影，画出细节，增加画面中“灰”的面积，丰富画面层次。

5. 根据画面需要增加黑色的包叶来加强画面的黑白对比，添加出玉米须等细节，完成画面。

教学小喇叭

在画玉米时不必刻意每一粒玉米粒的形状和大小，只要将玉米粒一排一排地“长”在玉米芯上即可，小朋友画出的大小不一、弯弯曲曲的玉米能使画面更加生动、稚拙。

颜玉蓉 7岁

王潇谊 7岁

何雅萱 6岁

卫斯理 7岁

张曦月 7岁

巴勃罗·鲁伊斯·毕加索

毕加索，西班牙画家、雕塑家。是现代艺术的创始人，西方现代派绘画的主要代表。他于1907年创作的《亚威农少女》是第一张被认为有立体主义倾向的作品，是一幅具有里程碑意义的杰作，引发了立体主义运动的诞生。

《格尔尼卡》这幅壁画是毕加索创作于20世纪30年代的一件具有重大影响及历史意义的杰作。画面表现的是1937年德国空军疯狂轰炸西班牙小城格尔尼卡的情景。紫色的人物，是一种宗教象征，他与右边双手向上奋力呼救的火中人，是人类生存发出的危难的呼号。他们构成了一个稳定的三角形，这两个三角支点要是崩塌，人类生命和文明就要毁灭。

《格尔尼卡》巴勃罗·鲁伊斯·毕加索

3

香甜可口的石榴

石榴不同于其他水果，漂亮的果球里有着晶莹剔透的小果粒，覆瓦状排列。其浆果近球形，顶端有花萼裂片，果皮较厚重。石榴籽是可食用的部分，呈鲜红、淡红或白色，多汁，甜而带酸。也有退化变软的石榴籽称软籽石榴。

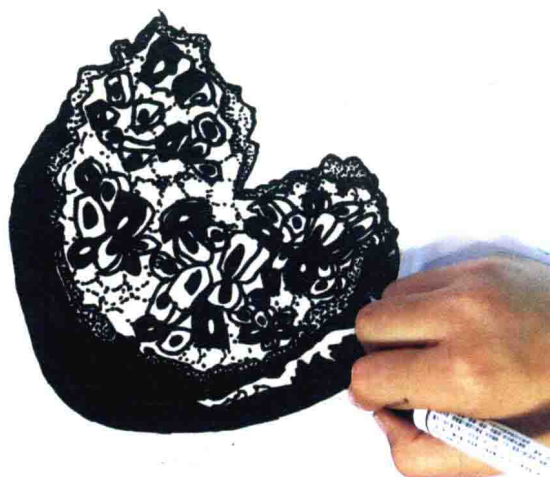
鲜甜水果季

Xian Tian Shui Guo Ji

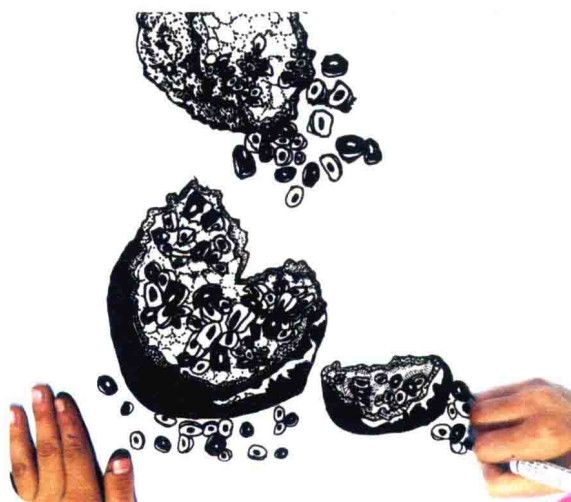
作画步骤

1. 观察石榴籽的形状，从石榴籽入手，表现时注意石榴籽的排列变化，密集的石榴籽可使用重色组合。

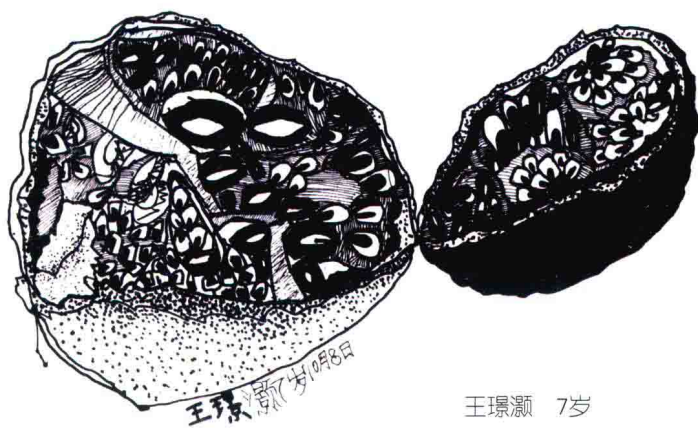
2. 石榴籽的处理有黑有白，有变化，籽旁边留大块白，石榴皮处理成大块黑，增强对比。

3. 用同样的方法画另外两个小一点的石榴，在石榴外面画一些散落的石榴籽，让画面更加生动。

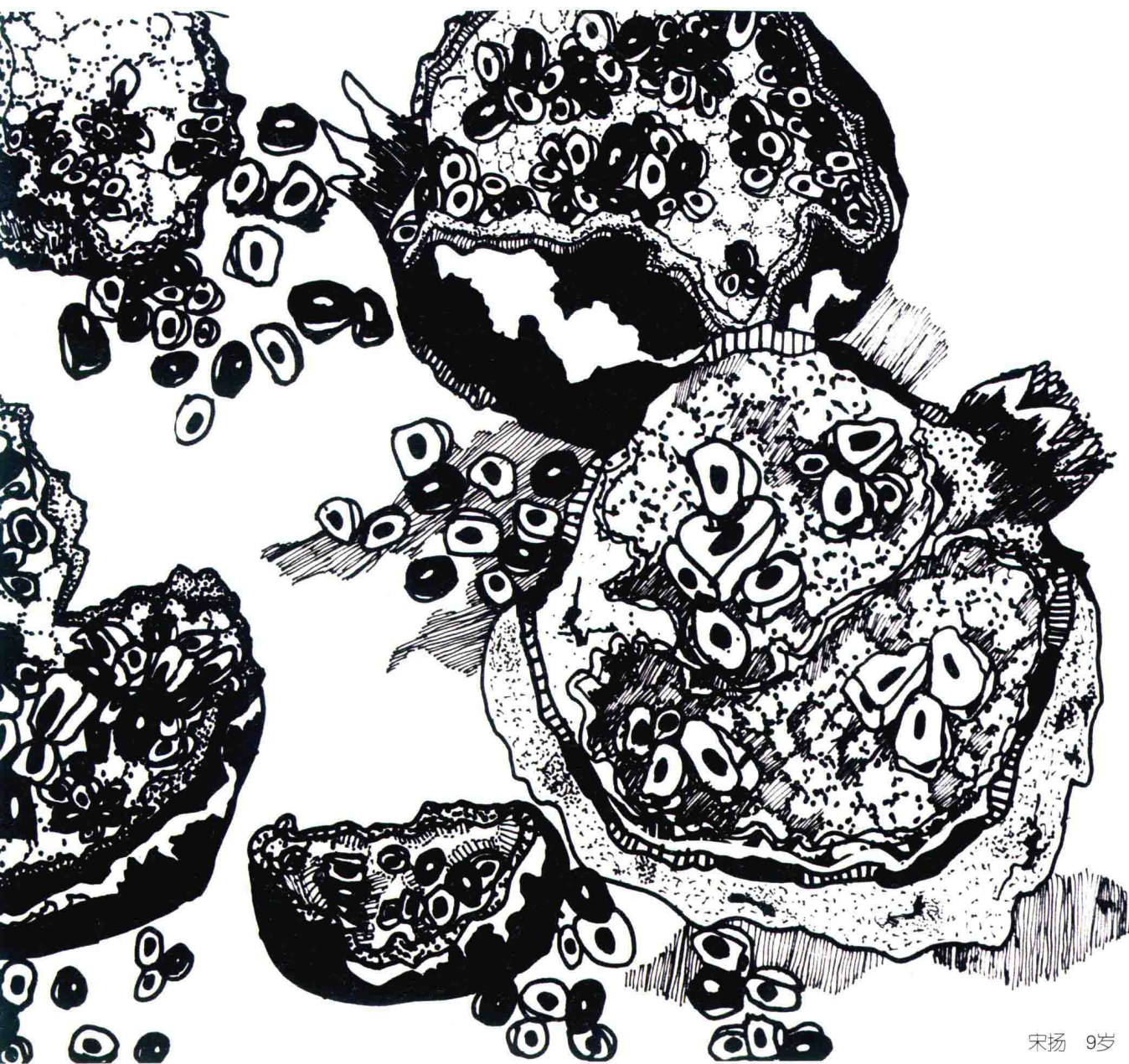
2015.10.

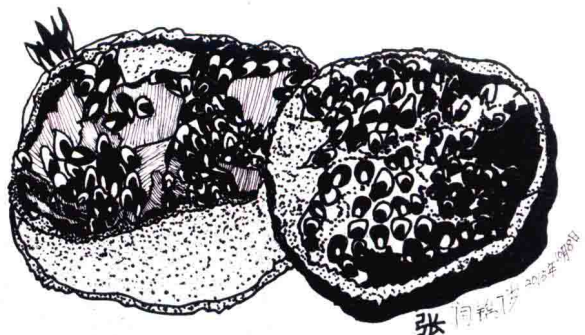

王璟灏 7岁

4. 最后画一只较大的石榴，石榴籽用“白色”来表现，与之前的三个重色石榴形成对比，加强画面的疏密、轻重变化，丰富黑白层次。

宋扬 9岁

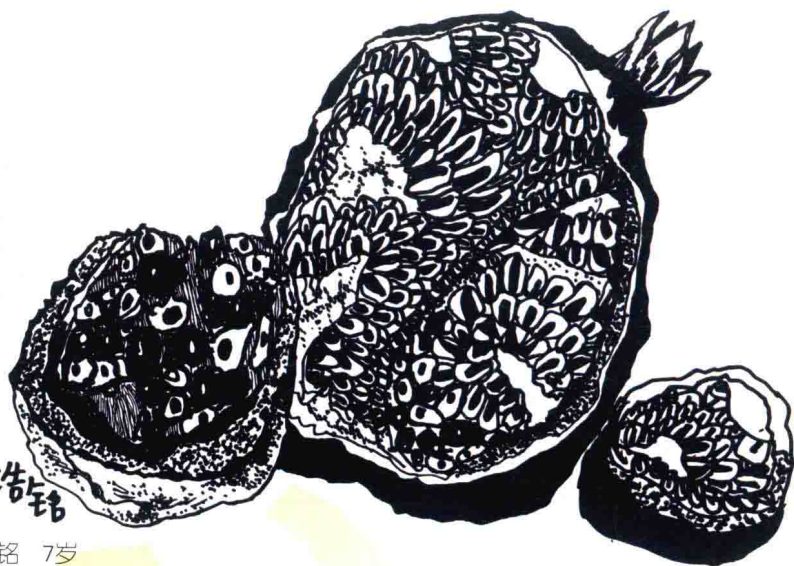
张润锦 7岁

教学小喇叭

在画之前让小朋友仔细观察石榴，通过观察其特点来表现不同的形体、质感。外部坚硬的壳可以用比较坚硬的线或是面来表现，而内部柔软的果肉则需要表现得灵活一点。

罗浩铭

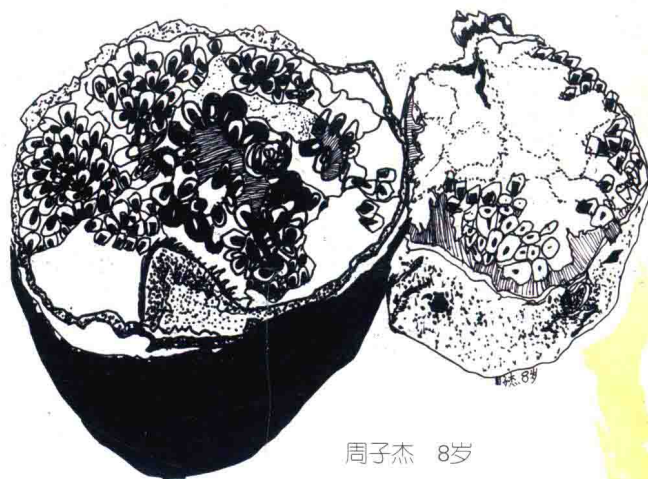
罗浩铭 7岁

尹泽睿 6岁

罗悦天 8岁

周子杰 8岁

骑过马吗?

4

高贵的骏马

Gao Gui De Jun Ma

作画步骤

1. 用短粗线画出面部的毛发，线条按照毛发生长的方向画，留出鼻梁鼻孔。鼻梁两侧用黑色表现以此来加强形体结构。

2. 画出鼻孔嘴巴、牙等细节，注意黑白对比、让形象清晰、明确。

3. 长粗线画出马的鬃毛，注意疏密变化。短线画出马的脖子上的短毛，形成画面的“灰”面。

苟歆旃 7岁

4. 用大块黑色画出另一匹次要的马，以衬托主体，让构图有层次，平衡画面轻重。

李昱州 9岁画于雨林艺术2015

李昱州 9岁

何林桦 8岁

教学小喇叭

在课前，让小朋友观察不同形态的马，抓住马脸长、瘦的特点，用不同的手法表现马的毛发。