

「儿童美术丛书」

儿童画速写

杨景芝 编著

院图书馆

教育科学出版社

[儿童美术丛书]

儿童画速写

杨景芝 编著

教育科学出版社

(京)新登字第 111 号

封面设计: 赵红卫

[儿童美术丛书]

- 《儿童趣味美术》
- 《儿童趣味贴画》
- 《儿童写生画》
- 《儿童画速写》
- 《儿童贺卡制作》

儿童画速写

[儿童美术丛书]

杨景芝 编著

责任编辑、装帧设计: 王四海

教育科学出版社(北京北三环中路 46 号) (邮编 100088)

新华书店北京发行所发行 中国科学院印刷厂印

开本: 787×1092 毫米 1/24 印张: 3

1993 年 9 月第 1 版 1993 年 9 月第 1 次印刷

印数: 00,001—10,500 册

ISBN7-5041-0737-9/G·699

定价: 2

中华

美术教育对于开发儿童智力、提高审美能力、培养优秀素质、促进个性的和谐发展，有着不可取代的重要作用。这已逐渐被人们所公认。近年来儿童美术教育蓬勃发展，许多家长乐于将孩子送去学习美术，便是基于这个原因。然而，美术教学应当怎样进行，才能实现其应有的教育作用，却还有不少人认识不清，常常做出了事与愿违的事情。

美术活动对孩子们来说，既是游戏，也是学习，更是一种创造实践。他们在美的吸引下，追求美、创造美、享受美。他们在这种追求中进行观察、思索、实践，从而锻炼了思维能力和创造能力，增长了才干。一个成才者的足迹便从这里开始。

儿童美术教学的任务，就是带领儿童在美术的园地里做有趣的游戏，在游戏中激发他的兴趣，培养他们的审美情感，教给他们一定的观察和表现方法，启发孩子展开形象思维活动，鼓励他们勇于表现、敢于创造。在这同时，注意培养儿童精力专注、努力进取、不骄不燥、整洁有序的良好品质和习惯。美术教学的一个重要原则，就是让孩子始终处于自由创造的主动地位，在这一前提之下，教师和家长再施以必要的指导和帮助，切不可成人的意志、程式化的模式、公式化的教条，去强制他们机械地模仿和造作，把孩子置于受成人摆布的被动地位。

儿童美术所表现出来的美学价值和艺术价值，儿童美术教学中所体现出的人的认识规律和成才者的道路，都是十分重要的问题。为了帮助广大儿童美术教育工作者及儿童家长，探讨儿童美术教育的客观规律，掌握正确的教学和辅导方法，让广大少年儿童在美术活动中健康成长，我们邀集了部分儿童美术教育专家和优秀教师，编写了这套《儿童美术》丛书，愿它能给您以帮助。

《儿童美术》丛书，从不同年龄段的儿童特点出发，以详细具体的教材和教法，通俗易懂地给您指出了一条美术教学的正确道路，使您能够把握住正确的方向。

《儿童美术》丛书，是在我国儿童美术教育事业蓬勃发展的新阶段问世的，希望它能为我国儿童美术教育的健康发展，作出一些有益的贡献。

内 容 简 介

儿童速写训练，不仅是培养艺术人才的基础教育，而且是对广大儿童进行美育和早期智力开发的手段。通过儿童速写能力可以了解儿童智力发展水平。儿童六、七岁以后，他们的绘画处在由“记录阶段”向写实阶段转变的过程之中，儿童画速写可以使他们的观察力、记忆力、创造力、表现力得到发展，从而帮助他们顺利渡过这种转变。儿童画速写还能帮助他们深入观察生活，记录生活中生动感人的形象，积累创作素材，促进儿童绘画创作水平的提高。

本书通过对近一百幅四至十四岁儿童的速写分析，通俗地讲解儿童为什么要画速写？儿童速写能力是怎样发展的？以及如何指导儿童练习画速写等问题，为广大教师和家长提供教学参考。通过优秀的儿童速写范例，也可使儿童直接从中得到启发，增强他们学画速写的信心。

儿童美术丛书编委会

主 任：姚今迈

副主任：杨景芝 吴树勋

主 编：陆育成

编 委：刘锡祥 陈学先 李石绿 李梦雄 李淑君 李竹萍
吴树勋 张 红 张美良 张艺辉 殷志维 黄德莉

目 录

一、什么是速写 儿童为什么要画速写	(1)
(一) 画家的速写本	(1)
(二) 千人一面和视而不见	(2)
(三) 无法中的法	(2)
(四) 习画之外的收获	(3)
二、儿童速写能力是怎样发展的	(6)
(一) 发展的轨迹	(6)
1. 象征期	(6)
2. 主观感觉表现期	(8)
3. 客观写实期	(11)
(二) 儿童造型能力的自然发展	(15)
三、指导儿童画速写的方法	(20)
(一) 速写的工具材料及画法要领	(20)
(二) 速写训练的方法与步骤	(22)
1. 先从慢写入手	(22)
2. 画静物速写	(24)
3. 画人物速写	(28)
4. 画风景速写	(36)
5. 画动物速写	(53)
6. 画场面速写	(61)
最后要说的话	(66)

一、什么是速写 儿童为什么要画速写

(一) 画家的速写本

速写是在较短时间内，在现场以简练的手法把对象的主要特征和动态描写出来的绘画。速写是画家的基本功。我国著名美术教育家徐悲鸿先生曾教导学生要“拳不离手、曲不离口”，意思是说基本功要天天练。画速写的目的是培养和提高初学画的人从整体出发的观察习惯和能力，提高他们感受和表现物象形态主要特征的能力，同时也锻炼凭记忆和想象再现和创造形象的能力，从而促进创作能力的提高；另一方面，画速写还是画家进行绘画创作积累资料的手段。我国古代画家石涛爱用“搜尽奇峰打草稿”这个名词题画，说明创作要源于生活，从生活中寻找创作素材。速写本是画家的贮存库，速写可以唤起作者进行创作的联想和激情。不仅如此，速写也是作者表达美感、情意的手段。一幅好的速写，虽只寥寥数笔，却富有内涵，生动感人，耐人寻味，具有独立欣赏的价值。因此，画家都有画速写的本领，速写本是他们最亲密的伙伴。

我国现代著名国画家叶浅予和黄胄先生，他们的许多国画创作都受益于画速写。叶浅予先生从1935年起开始画速写，五十多年来，速写本一直没有离过身。为了练习画动物，他常去动物园。猴子和松鼠最机灵，动作快，难于掌握，他费了不少时间去研究它们的运动规律。叶先生喜欢看戏、看舞蹈，他总是带着速写本，画舞蹈速写能得心应手，他画的国画舞蹈人物极为生动传神。叶先生平均每天画速写二、三十幅，最多时一天能画五十多幅。

画家黄胄不仅是国画家，也是著名的速写画家。他从1949年到1967年，在十八年中画了一万多张速写，平均每年画五百五十多幅。他在深入生活中，常站在炎暑烈日之下一画就二、三十幅，出门时所带的纸常常被全部用完。黄胄的速写，既是创作人物的形象素材，也是创作题材的依据，许多创作就是根据速写发展而来的。黄胄的代表作品“百驴图”，画一百只形态各异的驴，如果没有对驴的深入研究和形象积累，是难于完成的。

俄国巡回画派著名画家列宾，一生创作了许多名作，他画的“伏尔加纤夫”、“查布罗什人给苏丹王写信”是大家熟悉的名画。他数十年如一日地保持着强烈的工作热情和创作欲望，他经常随身带着速写本，走到哪里，画在哪里。在火车上或电车里，在街头或人行道上，在生活的海洋的每一角落，去捕捉对生活的感受，挖掘创作题材。他的速写本就有好几箱，是他创作素材丰富的宝库。

（二）千人一面和视而不见

不少儿童画人就会画一种面孔，不管画多少人全一个模样，画的是人的概念。这种现象的原因有两方面：一方面是教师公式化、概念化教学产生的后果。教师为了使学生会快速画人的方法，教一套程式，学生背会了就依样画下去；另一方面是由于儿童靠主观记忆画人，从不注意观察不同人的特征。我们在生活中常遇到这样的情况，对非常熟悉的人。你在暗处仅能看到对方的剪影，就能认出来是谁，说明，你对这个人的外形特征熟悉，不必看五官也能辨认。可是，如果让你认真地具体描绘他的形象特征，往往又不能说得很清楚。这说明对形象的观察需要有意地区别和识记。可是人们对司空见惯的形象往往又是视而不见，画速写的好处正在于培养儿童注意观察的习惯。要把人画像就得逼着他们认真地看。世上没有两个完全一样的人，就是孪生姐妹也有差别。培养儿童观察力需要教师耐心引导，帮助他们学会观察。不少儿童看东西不认真观察就匆匆忙忙去画，画的形象不真实，是主观臆造的，写生时教师一定要求他们踏下心来认真看，画的要具体，这样就一定能画出“形”来。观察对象不仅要认真，还要敏锐地观察，训练快速把握形象特征的能力，这是学画的素质培养。只有具备敏锐的观察能力，才能使造型能力迅速提高。我们常说某某画画的人感觉好，就是说他观察敏锐。只有这样的人所画的画才生动感人。因此，我们提倡儿童要早画速写、多画速写。

（三）无法中的法

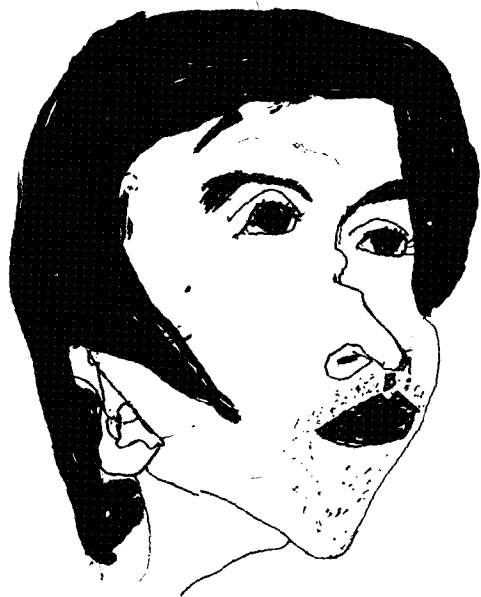
儿童画速写是不需要教具体表现技法的。因为，过早地去要求和讲解绘画知识，如比例、透视、构图等，都妨碍儿童去观察和表现，事实上要求这些技法也是没有必要的。儿童画速写凭着自己的感受，从他们认为最顺手的地方起笔。他们经常是用线沿着所见物象的轮廓去画，根据“形”的起伏和转折，用线连续不断地圈画，随着笔的流动，表现出一种和谐的韵

（图一）

（图二）李涛 5岁

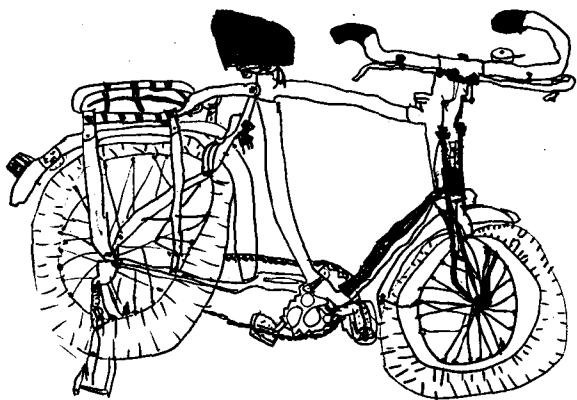
(图三) 人像 张默 5岁

律。我教儿童画速写，从来不告诉他们具体怎样表现，诸如怎样画眼、画鼻子等等。我只提醒他们如何去注意看特征，并且要求他们下笔之后，不要把笔抬起来，运笔要慢，要认真，一笔画到头，画错了没关系，再画一条线，不许涂改。我经常鼓励儿童大胆去画。并且鼓励他们把自己看到的形象创造性地表现出来，比如图一、图二是李涛小朋友从两个不同角度画的一个人。从第一幅没有画完的轮廓线上我们能看出他画写生时的勾画过程：先画了人物的头，然后画人物肩、背，连同坐的椅子。因为坐在被画人物侧面看是一个完整的轮廓。这种观察方法既符合真实又符合写生的整体观察表现方法；第二幅是一幅完整的动态写生，他把人物生动的姿态表现出来了。再如图三是五岁幼儿张默小朋友画的人像。他把人脸的透视关系，凭着感受很好地表现出来了。教画速写主要靠教师引导，调动儿童绘画的积极性、主动性。技法是没有一定之规的，鼓励儿童自己创造技法就能帮助他们发展才能。有的老师出于好心，总喜欢画给孩子看，实际上这种“示范”是有害而无利的，因为每个人的感受是不一样的，不能用成人的看法去替代孩子，要爱护儿童纯真的艺术，帮助他们总结画上的优点，技法不教自会表现出来。

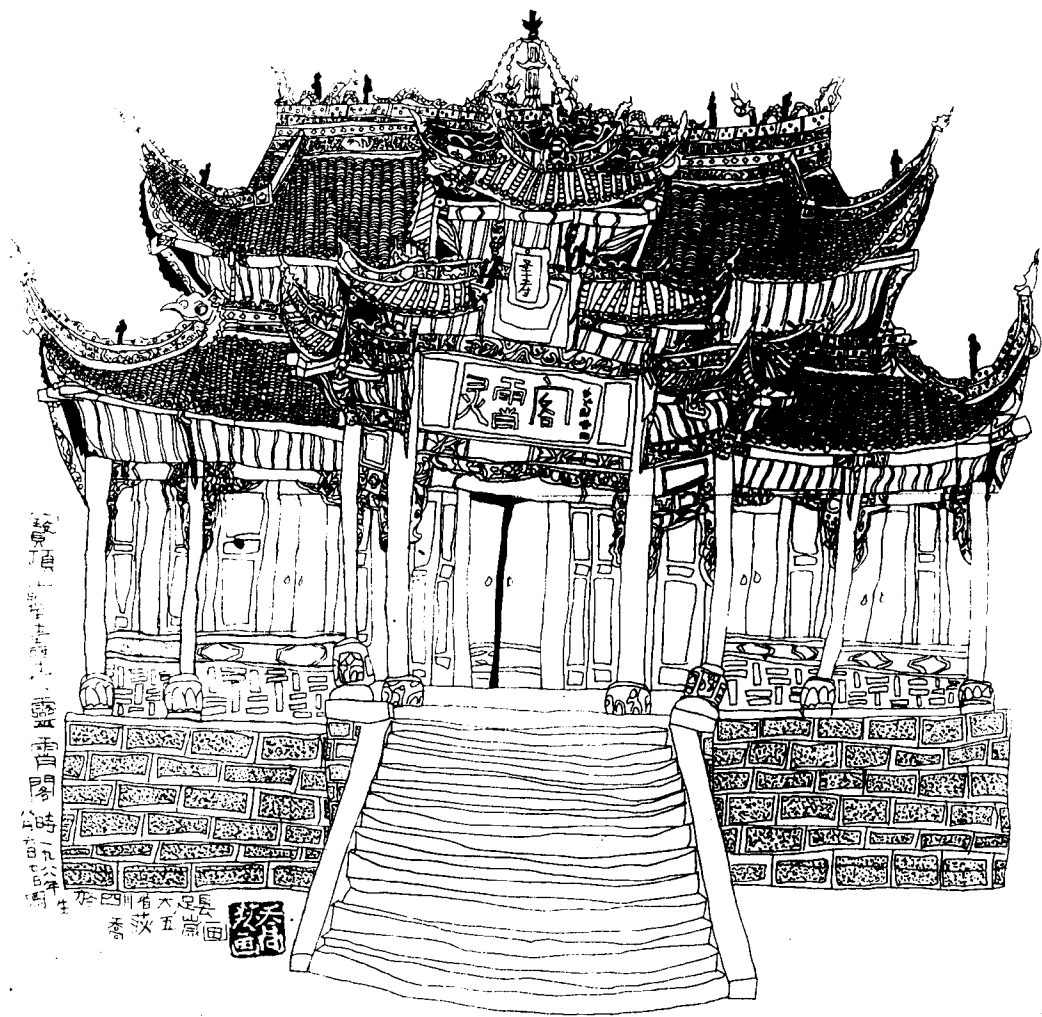
(四) 习画之外的收获

画速写对儿童的品格培养也十分有好处，比如画写生能培养儿童一丝不苟的习惯。儿童作画的态度从画上能看出来。有的儿童画自行车非常认真，把车的构造，复杂的零件，车轮上的花纹以及车条连接的关系都清清楚楚地表现出来，从这些“形”的变化上给人美感(见图四)；有的孩子画这些嫌麻烦，就胡乱画一些线。再如画写生能锻炼儿童的毅力。黄欢小时候去动物园画犀牛，犀牛馆特别臭，她画不下去，我鼓励她一定要坚持画一张满意的画再走，她就憋着气把犀牛画完，事后她自己感到很有收获。再如图五是四川女孩儿付乔荻画的，她五岁的年纪用了两天多的时间画了这座殿堂，把建筑上的花纹做了细致的描绘，没有毅力是难于坚持的。这个孩子的家长从小就注意培养她的好习惯，每天按时练一小时琴，画画总是一丝不苟，把所看到的東西认真地表现出来，因此，她无论弹琴还是画画都表现得很出色。

画速写还可以锻炼儿童的胆量，不怕人围观，不怕人议论，在大庭广众之中能自己静心习画。常带儿童到室外写生，去动物园画动物，去公园画风景，去画大街……不仅可以提高他们画画的兴趣，也是一种性格锻炼，让儿童习惯在众目睽睽下坦然作画，使他们养成不怕羞，有胆量，在乱的环境里能集中注意力的品格。

(图四) 自行车 马秋莎 5岁

(图五) 圣寿寺 付乔荻 5岁

(图六) 杨宁 4岁半

(图七) 刘雪飞 5岁

(图八) 黄欢 5岁

二、儿童速写能力是怎样发展的

(一) 一条发展的轨迹

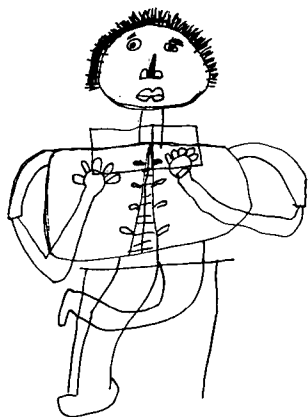
儿童的写生能力同他们的绘画能力一样，是沿着一条轨迹向前发展的，随着他们的年龄、他们的认知能力提高而逐步提高。

1. 象征期

儿童绘画在五岁左右处在象征期，他们的写生画也大多用象征符号表示。处在这个阶段的幼儿一般都不懂得观察，他们只凭记忆作画，画他们脑子里记住的东西。如果用物象引导他们观察之后去画，比较聪明的孩子知道根据物象特征用几何符号把看到的東西表示出来，如图六是杨宁小朋友四岁时画的“爸爸”。他的爸爸比较胖，戴眼镜，有些秃顶，坐着的动态，这幅画基本把这些特征画出来了，用线大胆、肯定，这样的写生就是比较成功的画。图七是刘雪飞小朋友五岁时的第一张写生。他画人也和杨宁一样，使用了同样的符号，在绘画表现能力上虽然显得晚一承，但同样显示了他的绘画才能。画面上画的是一个坐着的女人，两条腿交叉搭在一起，头上画的曲线表示这个人梳着长发，脸上也戴着眼镜。图八是黄欢五岁生日那天第一次为客人画的写生，她画的是一个梳马尾头，手拿一本书，两腿搭在一起坐着的阿姨，这些特征也是用几何符号表示的，所画头发是她头脑中的形象，因为真实情况从正面并看不见后面的头发。

儿童学画写生，开始时因为他们还不习惯看复杂的细节，只能用简单的符号示意，随着年龄增长，他们所

表现的内容也逐渐丰富起来,能看见和表现更多的内容。图九是刘雪飞小朋友六岁时画的“妈妈读信”,这幅画画得很生动,他用透明画法把人物前后的遮挡关系都交待出来,人的头发、眉毛、鼻子都是自己创造的表现方法。儿童这一时期画写生,是画他对物象观察和记忆的综合印象,还不能完全客观写实,这是儿童心理发展中的正常现象,这种画已经比儿童单凭印象画的东西有了很大进步,因此,让儿童早一点学画写生,对促进他们提高观察力,提高造型能力是很有利的。图十至图十二是三个五岁小朋友的人物写生画,人的头部画得比较写实,身体则画得简单,而且运用象征符号表示。

(图九) 刘雪飞 6岁

(图十) 张苏力 5岁

(图十一) 李弘远 5岁

(图十二) 杨天 5岁

2. 主观感觉表现期

儿童一过六岁渐渐懂得客观写实了，能把所看到物象的印象再现出来。他们写生时一般是沿着物象的边缘轮廓用线勾画，对物象的比例、结构、透视等则一概不管，只把看到的起伏勾画出来，把放在一起的形，不管是头发还是托腮的手一起勾画。世界著名现代画家保罗·克利所画的自画像，注重线的节奏和韵律，用一条长长的线，沿着轮廓的起伏圈来圈去，表现儿童般的稚拙和天趣(见图十三)。这一时期，儿童不再用几何形来画，而是用长的，稚拙而富有韵律的线来表现。他们懂得靠观察去画，画画时的神情十分专注，运笔的手缓慢

(图十三) 保罗·克利

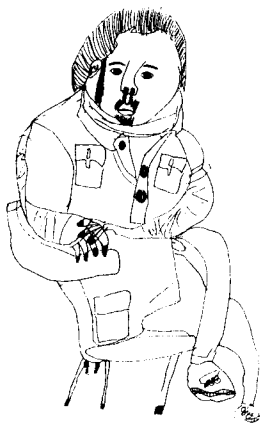
(图十四) 黄欢 5岁半

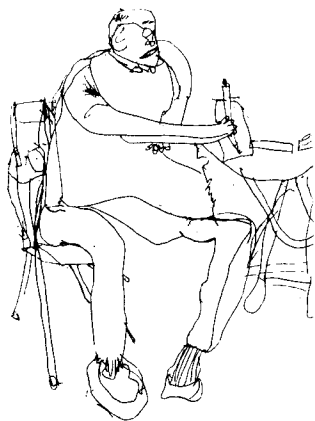
(图十五) 何峰 6岁

(图十六)

(图十七) 赵鑫 6岁

(图十八) 薛文瀚 6岁

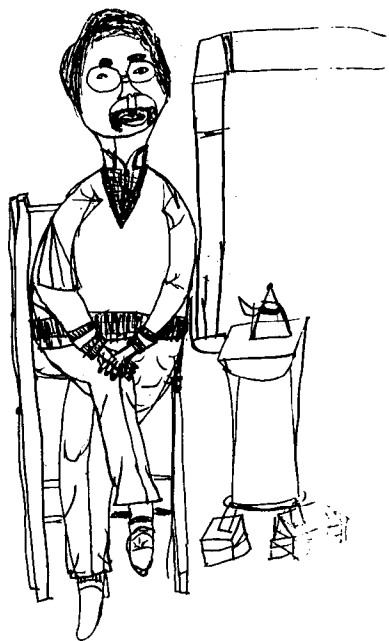

(图十九) 丁昕 8岁

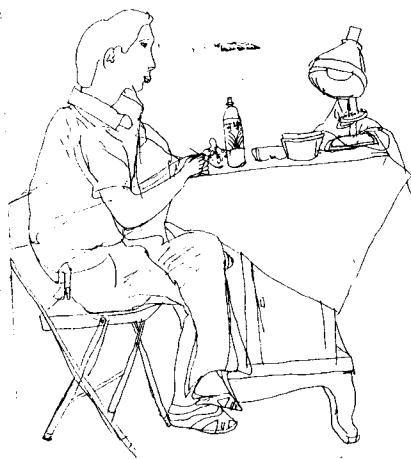

(图二十) 丁昕

而有力地移动，他们的画表现得稚拙而有天趣，好的速写则极为生动有意味。图十四至图十八是四位小朋友的写生画，从这些画里我们可以明显地看出这种写生方法的特点。他们往往从自己认为方便的一处起手，沿着物象轮廓圈画，气势连贯，像在做线的游戏，艺术表现的趣味也自然显现出来。儿童画画全凭自己的主观感受去画，他不受画理画论的约束；因此，画风自然而大胆，没有任何修饰。儿童画速写只凭直觉也能把物象的透视、比例、动态表现出来，如图十九、图二十人物脸的透视；图二十一、图二十二人物腿的透视；图二十三人的身体透视都表现出来了，并不需要讲复杂的透视原理。

(图二十一) 牟晶碧 6岁

(图二十二)

夏卉 8岁

我的爸爸
一九八九年八月三日 夏卉

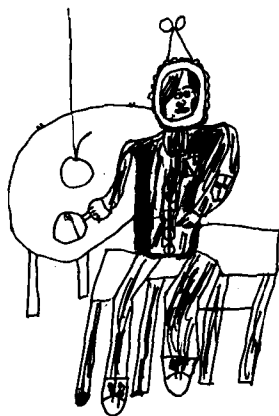
(图二十三) 黄欢

(图二十四) 李楠 10岁

3. 客观写实期

儿童九岁以后一般都能依据客观物象进行再现性写生，学画写生较早的儿童，这一时期已表现出能较真实地把握对象特征，图二十四李楠小朋友从四岁开始画速写，这幅画是他十岁时的写生，所表现人物的神情、动态、比例关系都比较好。有一个叫贾衍枫的小朋友，她从八岁开始画速写，她的画开始时表现得比较幼稚，图二十五，所画的人物、桌子和凳子都是主观臆想的，这时她还不懂得根据客观地观察去画，但她对画画有浓厚兴趣，喜欢画。在她十岁时，我又要求她画张写生(见图二十六)，我发现她已进入写实期，能把所见物象进行如

(图二十五) 贾衍枫 8岁

(图二十六) 10岁