

线描 之三 创作

马秀明 廖玉华 主编

线描 之 创作

主 编 马秀明（湖北文理学院美术学院）
廖玉华（襄阳阳光未来美术培训学校）

副主编 辛云霞（襄阳阳光未来美术培训学校）
陈灵丹（襄阳阳光未来美术培训学校）
彭海荣（襄阳阳光未来美术培训学校）
高 慧（襄阳阳光未来美术培训学校）
喻国君（金童美育绘画学校）
陈则通（则通艺术培训学校）
刘 璐（湖北省恩施市舞阳中学）

图书在版编目 (C I P) 数据

线描之创作 / 马秀明, 廖玉华主编. —成都: 西南交通大学出版社, 2015.1
(少儿美术学训丛书)
ISBN 978-7-5643-3704-9

I. ①线… II. ①马… ②廖… III. ①白描 - 国画技法 - 儿童教育 - 教材 IV. ①J212.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 013449 号

少儿美术学训丛书
线描之创作

主编

马秀明
廖玉华

策划编辑 郭发仔
责任编辑 李伟
装帧设计 米迦设计工作室

印张 5 字数 113千

成品尺寸 210 mm × 285 mm

版本 2015年1月第1版

印次 2015年1月第1次

印刷 四川省印刷制版中心有限公司

书号: ISBN 978-7-5643-3704-9

出版发行 西南交通大学出版社

网址 <http://www.xnjdebs.com>

地址 四川省成都市金牛区交大路146号

邮政编码 610031

发行部电话 028-87600564 028-87600533

定价: 35.00元

课件咨询电话: 028-87600533

图书如有印装质量问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

总序

ZONG XU

美术教育是素质教育的重要组成部分，日益受到中小学和各类培训学校的高度重视，各种美术活动频繁开展。美术教育的功能很多，可以培养观察力、动手能力、创造力、形象思维、技术意识等。美术活动是传承优秀文化的载体，也是表达情感的载体，还是发现生活之美的途径。对少年儿童进行美术教育，可以培养他们的观察能力、动手能力、思维方式，提高他们的综合素质。对少年儿童进行美术教育，我们必须从教育和生活的角度，尊重孩子的个性，尊重他们的身心特点，在他们观察敏感期和写实意识萌芽阶段，培养他们的空间思维习惯，鼓励他们大胆尝试进行艺术创作和艺术表达。

《少儿美术学训丛书》是专门为爱好艺术的少年儿童编写的。本套培训丛书主要针对三个阶段的少年儿童：幼儿阶段、低龄儿童、大龄儿童。内容涵盖手工、绘画、书法、绘本、经典课例以及专项技能训练、思维训练等。根据实际教学需要，本套丛书配备了生动活泼的教学课件，以便任课教师参考。本系列丛书适合3-12岁的少年儿童使用，可作为少儿艺术特长培训教材，也可作为幼儿园儿童艺术教学教材，还可供家长与少儿欣赏娱乐之用。

本系列丛书从前期选题调研到陆续付梓，经历了两年多的光阴，特别感谢西南交通大学出版社编辑部郭老师的辛勤付出和不懈鼓励！参与本套丛书编写的是来自全国范围内从事少儿美术培训的专业教师，他们利用课余时间收集、整理教学资料，认真完成各书的写作任务，精心筛选学生作品。著名少儿美术教育专家龙念南、熊汉强、黄仲雷、吴林等，也给本系列丛书提供了无私的帮助和细心的指导。襄阳阳光未来美术培训学校廖玉华校长以及辛云霞、陈灵丹、陈永恒、彭海荣、安英、罗云、高慧老师，山东创意童画李晓婷老师，武夷山东东西西美术中心陈磊校长，当阳市太子桥小学刘杨老师，荆州市荆州小学张文英老师，湖北省恩施市舞阳中学刘珺老师，金童美育绘画学校喻国君校长，则通艺术培训学校陈则通校长等也给予了大力支持。限于篇幅，其他老师未能一一列出，在此一并表示衷心感谢。

儿童美术教育是一个充满爱的事业，希望我们能为下一代的茁壮成长做出更多的努力。囿于能力和经验，本系列丛书尚有很多不满意的地方，希望有更多的老师给我们提出宝贵意见和建议，我们也一定会朝着心中的高地不断努力。毕竟，这只是一个起点！

马秀明

湖北文理学院美术学院

2014年11月25日

序一

线，是人类最初描画视觉对象最基本而共同的手段，人类在崖壁或器物上运用简单的线条勾勒对象，然后填以色彩。后来表现手段渐渐丰富起来，西方绘画中的线逐渐被明暗和色彩所湮没和取代，失去了独立的审美价值。而在东方特别是中国，线一直是绘画的基本表现手段，并发展成为具有哲学理念和审美理想的独立的艺术形式。

用线不仅是中国画的特点，也是整个东方艺术的特点。中国画是线的艺术，但从体积关系里总结出线来却不是一件容易的事，它需要一个完整的训练体系和过程。少儿美术教育从来就离不开线描教学，也可以说，线描教学是少儿美术教育不可分割的一个重要组成部分！

线描是介于线与体积之间的一个概念，是利用各种具有表现力的线作为艺术语言的绘画形式。

西方造型艺术的基础是素描；而真正意义上的线描写生其实是素描的一个组成部分，也就是以线造型。它要求画面比例、透视、空间、体积和质感得到正确的表现。线描写生要求较简单，主要是为了让少儿学会用眼睛细致观察和用脑思考，让他们直接面对真实世界去观察、发现、表达。通过线描练习，能培养少儿深入细致的观察能力和具象写实的造型能力，促使他们从涂鸦期向写实期过渡，提高绘画表现能力。

马秀明老师从事少儿美术教育研究和实践十几年，在少儿心智培养和能力训练上进行了很好的探索与研究。其总主编的《少儿美术学训丛书——线描篇》包括点线面教学、视角空间引导教学和创作引导三个部分。本套书的编写非常专业、认真，仔细地归纳了少儿线描教学的规律、过程与方法，是一套非常实用的少儿美术学训丛书。

熊汉强

2014年11月

序二

线条是最简洁、最质朴，也是最富表现力的造型元素之一，是儿童乐于表现的手段。从幼儿时期的胡乱涂鸦，到开始用简单的线条表现一些事物形象，儿童在乐此不疲的自发状态下逐渐发展。随着年龄的增长，孩子们的观察、辨识能力以及生理机能逐渐完善，其对表现的形象也有了更高的要求。在儿童美术实践中加强线造型的训练，可以帮助儿童充分挖掘自己的艺术潜力，开发孩子的艺术潜质和能力。所以，线描写生，应该是各年龄段孩子在美术学习过程中培养观察与表现能力的必备课程。

《少儿美术学训丛书——线描篇》是多年从事儿童美术教育的老师们，在长期的教育实践中积累和整理的基础上编写的，体现了儿童线描教学的规律与方法。本系列丛书从教学内容上来看，涵盖了自然景观和人文生活；从技能上来看，体现了由观察到表现的过程；从艺术表现上来看，既做到了由客观到主观的转化，又关注了画面呈现和材料运用的多样化。其由易到难，由浅入深，从生活到人文，由自然到心象。由此可见，老师们在进行美术培训的过程中，立足于造型能力和表现能力逐步增强的同时，更关注学生对文化的学习和传承，更关注学生个性的表达和创新思维的形成。

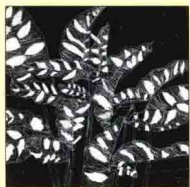
真心希望此套丛书能给老师、家长和孩子们提供有益的帮助。

黄仲雷

2014年11月

目录 MU LU

第一篇 植物部分

第一章 孔雀竹芋

Page 1

第二章 海芋

Page 6

第三章 观赏橘

Page 11

第四章 菊花

Page 14

第五章 干枯的莲蓬

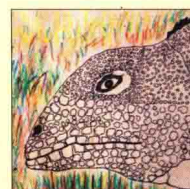
Page 23

第二篇 动物部分

第六章 动物情景写生

Page 29

第七章 蜥蜴

Page 33

第八章 孔雀

Page 37

第三篇 人物部分

第九章 老年人
Page 47

第十章 剃头匠
Page 51

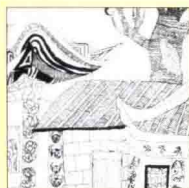

第十一章 人物场景
Page 55

第十二章 热闹的菜市场
Page 59

第四篇 文化部分

第十三章 古建筑
Page 63

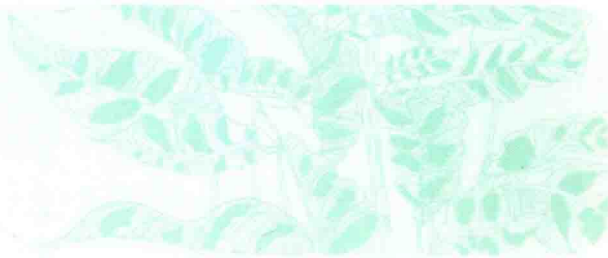
第十四章 古街古巷
Page 67

第十五章 中国年
Page 71

第一篇 植物部分

第一章 孔雀竹芋

一、课题设计

线描阶段的创作课程，是在孩子们通过线描学习，具备了一定的观察能力、造型能力、审美能力的基础上，鼓励他们更多探索、更多尝试、更多发现、更多融合的课程。

这个时候给孩子们体验创作，一方面是基于前面一段时间学习线描写生后，要让孩子们明白“写生是为了更好创作、创作的基本功在写生”这个概念，清楚写生和创作之间的关系；另一方面是长期进行黑白线描写生的课程也确实满足不了孩子们的需求，我们要在线描的基础上拓展开来，既让课程有连续性，又有新鲜感，还让孩子们不断获得成就感。

在植物部分，我们循序渐进地设计了五个课程，其中，孔雀竹芋、海芋、观赏橘三个课程都还是写生的锻炼，但是我们在材料、视觉表现上突破了传统线描写生的概念，构图、装饰手法、色彩的运用等，都要求孩子们加入更多的主观元素，逐步培养他们的创作意识；另外菊花、干枯的莲蓬更有同课异构的创作感。

孔雀竹芋，株型规整，叶面富有美妙精致的斑纹和独特的金属光泽，褐色的斑纹犹如孔雀开屏，其色彩清新、华丽、柔和，特征明显，是很好的课题选择。另外，孔雀竹芋还是空气净化高手，所以生活中也很常见，如图1-1所示。

我们用黑底白线，用白色水粉（或修正笔）作主线，辅以饱满的构图，孩子们稚拙、生动且带有生命感的能量跃然纸上——这就是创作的萌芽——有生命情感表达、有视觉冲击、不拘泥于物象。孩子们站在这个角度来画画，自信心和主动性都会大增，对艺术的理解也会上升一个层次。

图1-1 孔雀竹芋

二、教学要点

- (1) 孔雀竹芋根、茎、叶的特点以及遮挡关系的表现。
- (2) 白色笔芯、白色水粉、修正笔等材料的了解、运用。

三、工具材料准备

孔雀竹芋盆栽、白色笔芯、白色水粉、水粉笔、修正笔、粉彩笔、黑色卡纸等。

四、教学步骤

- (1) 先引导孩子们观察孔雀竹芋的特点、叶子的形状和杆的特点。
- (2) 在纸上定出盆口的位置，注意盆口的位置不要偏高，稍微偏低点。
- (3) 先画出一片叶子，再依次画出前后左右的叶子，一定要注意叶子之间的遮挡关系。
- (4) 画出叶子与花盆之间的杆，杆之间的穿插关系要处理好。
- (5) 画出花盆的底部及花盆上的纹饰。
- (6) 画出叶子上的脉络，用白色笔芯（白颜料）画出叶子上的装饰。
- (7) 完善画面，并写出绘画日记。

五、学生作品展示

图1-2 陈可馨（8岁）作品

图1-3 何哲琪（8岁）作品

图1-4 贾林昊(8岁)作品

图1-5 汤博宇(8岁)作品

图1-6 肖钰迪(8岁)作品

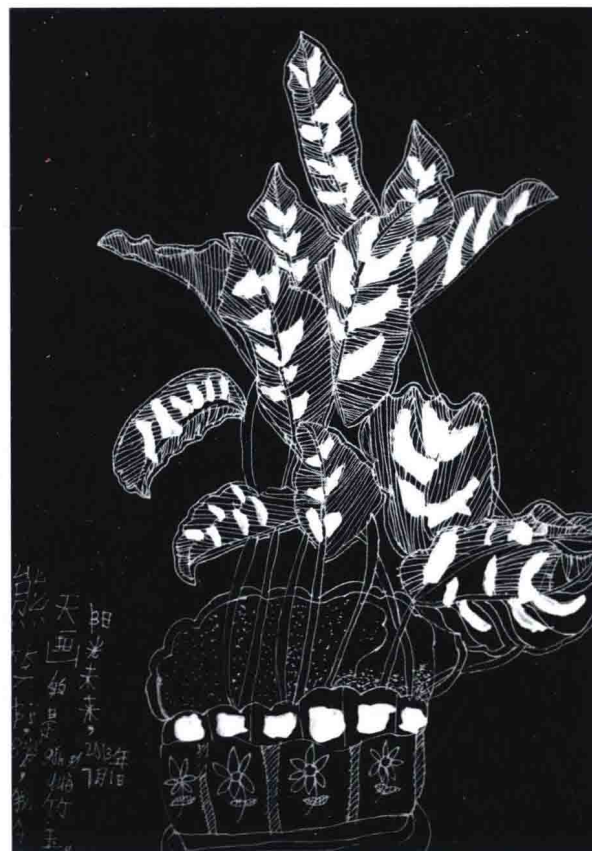

图1-7 熊笑阳(8岁)作品

图1-8 张欣雨(8岁)作品

图1-9 张赵怡(8岁)作品

图1-10 张瑾瑜(7岁)作品

图1-11 赵新玥(8岁)作品

图1-12 赵伊娴（8岁）作品

六、创作提示

- (1) 注意叶子的特点及叶子与杆之间的穿插关系。
- (2) 注意黑白处理及叶子的纹饰。

七、课外拓展

可以用有色卡纸，用中性笔在纸上画出孔雀竹芋，用彩色铅笔进行增减颜色的练习。

第二章 海芋

一、课题设计

海芋是在线描写生的基础上，具备了较高的造型能力，再“略施颜色”的作品。颜色可以是很主观的，和对象无关，和感觉有关，这也是要给孩子们一种“创造”的感觉。

海芋是常见的观赏植物，俗称滴水观音，这是因为如果环境湿度大，会从它阔大的叶片上往下滴水，其花是肉穗花序，外有一大型绿色佛焰苞，开展成舟型，如同观音座像，如图2-1所示。海芋叶子绿绿的、润润的，看着特别舒服，给人一种生命的力量。我们在画的时候最重要的就是要画出植物的生命感。

图2-1 海芋

二、教学要点

- (1) 海芋叶子的特点、前后关系、遮挡关系的表现。
- (2) 把握海芋叶子的疏密和颜色深浅的处理。

三、工具材料准备

4K彩卡、中性笔、海芋实物、彩铅、色粉笔等。

四、教学步骤

- (1) 设计构图、定出大致位置。
- (2) 画出前面（上面）的叶子，先画外形、再画叶脉。
- (3) 依次向四周展开画出叶片和叶脉。
- (4) 画出杆，注意穿插包围关系，上细下粗。
- (5) 画出花盆和土，适当添加东西辅助表现画面。
- (6) 用彩铅表现出深浅变化，使画面更有艺术感。

五、学生作品展示

图2-2 曹易澄(8岁)作品

图2-3 郭语欣(8岁)作品

图2-4 彭诗涵(8岁)作品

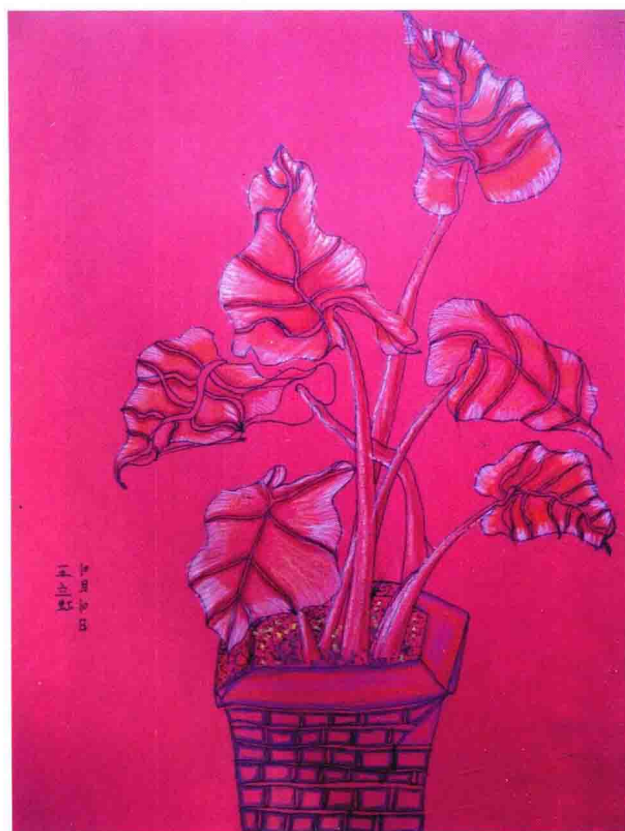

图2-5 王立虹(8岁)作品

图2-6 熊英杰(8岁)作品

图2-7 张欣甜（8岁）作品

图2-8 钟凌霄（8岁）作品

图2-9 钟凌云（8岁）作品

图2-10 闫子云（8岁）作品

图2-11 任思远（8岁）作品

六、创作提示

- (1) 注意叶脉的走向和分叉。
- (2) 注意杆的粗细变化及曲直。
- (3) 注意叶片边缘的起伏变化。
- (4) 注意色彩与卡纸颜色的搭配，以及颜色深浅的处理。