

○少儿美术培训教材

○美术培训班专用

绘童年少儿美术系列教程

HUI TONGNIAN SHAO' ER MEISHU XILIE JIAOCHENG

创意 学水粉

——（最具创意的原创水粉教学）——

○马秀明 廖玉华 雷言 编著

江西美术出版社
全国百佳出版单位

○少儿美术培训教材

○美术培训班专用

绘童年少儿美术系列教程

HUI TONGNIAN SHAO' ER MEISHU XILIE JIAOCHENG

创意学水粉

——（最具创意的原创水粉教学）——

◎马秀明 廖玉华 雷言 编著

 江西美术出版社
全国百佳出版单位

本书由江西美术出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

图书在版编目(CIP)数据

创意学水粉 / 马秀明等编著. -- 南昌: 江西美术出版社, 2016.1 (2016.6重印)
绘童年少儿美术系列教程
ISBN 978-7-5480-4028-6

I. ①创… II. ①马… III. ①水粉画—绘画技法—儿童教育—教材 IV.
①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第299156号

责任编辑◎吴文龙 危佩丽 邱 婧

责任印制◎谭 勋

书籍设计◎胡文欣 先锋设计

绘童年少儿美术系列教程·创意学水粉

HUI TONGNIAN SHAO'ER MEISHU XILIE JIAOCHENG CHUANGYI XUESHUIFEN

著者: 马秀明 廖玉华 雷言

出版: 江西美术出版社

社址: 南昌市子安路66号

邮编: 330025

电话: 0791-86565819

发行: 全国新华书店

印刷: 江西千叶彩印有限公司

版次: 2016年1月第1版

印次: 2016年6月第2次印刷

开本: 787×1092 1/16

印张: 5

书号: ISBN 978-7-5480-4028-6

定价: 35.00元

我们与收入本书的照片作者进行了广泛联系, 得到了他们的大力支持, 对此我们表示感谢。但仍有部分作者未能联系上, 烦请作者与我们联系, 以便支付相应稿酬。

赣版权登字-06-2016-726

版权所有, 侵权必究

作者简介

马秀明

毕业于武汉大学，硕士，现任湖北文理学院美术学院教师，艺术史论部主任。主要从事艺术理论研究和少儿美术教育研究。先后主持湖北省教育厅项目“儿童美术心理研究”、湖北省社科基金项目“荆楚文化产业研究”，参加多项国家级和省部级科研项目，论文多次荣获教育部和省教育厅一、二等奖，先后出版《美术教学法》《少儿美术学训丛书——线描》等书籍。

廖玉华

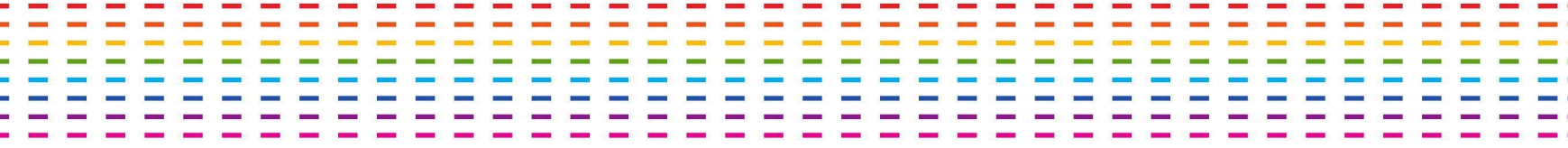
毕业于湖北文理学院美术教育专业，本科，文学学士，现任湖北襄阳阳光未来美术学校教学主管，湖北文理学院美术学院客座教授，主要从事少儿美术教育理论及课程的研究、教师培训工作。多篇教案及文章在报刊上发表。

雷 言

毕业于湖北美术学院美术教育专业，现任湖北襄阳阳光未来美术培训学校教师。

丛书顾问

熊汉强、黄仲雷

目录 CONTENTS

儿童的画是儿童的话 4

水粉画的基本知识 5

第 1 课 彩虹向日葵 8

第 2 课 美丽夕阳 12

第 3 课 树木写生 16

第 4 课 荷塘 20

第 5 课 冷调孔雀 24

第 6 课 鸡冠花 28

第 7 课 花瓶里的花 32

第 8 课 菊花写生 36

第 9 课 斑马的幻想 40

第 10 课 玩具熊写生 44

第 11 课 凶猛的老虎 48

第 12 课 鹦鹉写生 52

第 13 课 水乡建筑写生 56

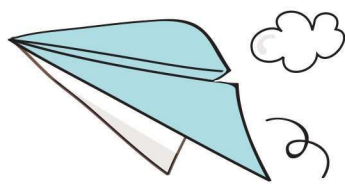
第 14 课 徽派建筑写生 60

第 15 课 风景写生 64

第 16 课 少女写生 68

第 17 课 戏曲人物 72

第 18 课 雪的欢乐 76

儿童的画是儿童的话

我国民间有“七分颜色三分花”“远看颜色近看花”的说法。色彩是人们视觉的第一要素，据说婴儿的视觉就是从模糊色块的识别逐步发展起来的。万物都有自己的颜色，颜色成了我们视觉感知万物的第一客观属性。学习美术，首先就是训练我们“发现美”的眼睛，而发现美的第一步就是发现颜色。

色彩有客观感觉、生理感觉、联想感觉、心理感觉等不同属性。人们会因为先天条件、身体感觉、心理结构、文化环境、生活习惯等的不同，而对同种色彩表现出感知属性的不同和感知层度深浅不一的现象。所以在儿童色彩学习过程中，我们要充分尊重不同孩子的不同特点，有的孩子追求写实性色彩，有的喜欢色彩的装饰性美感，有的注重色彩的心理感受，还有的在乎表达自己的心情。

我们设计儿童色彩学习体系时，一定要在充分尊重色彩的学科规律的基础上，既考虑学科的知识属性和递进建构的关系，又尊重孩子的个体差异。我们有理论、技法、写生、联想和表达，不管哪种，都一定要让孩子们通过努力取得成就感，循序渐进，不断获得学习的兴趣和进取的信心，不断提高自己对色彩各种属性的全面把握。基于这些原因，我们的色彩课分成三个主要部分：第一部分主要让孩子认识颜色、了解色性、学会调色；第二部分主要让孩子掌握基本技法；第三部分是写生应用和联想表达。

水粉画的基本知识

一、工具材料

1. 水粉颜料：瓶装或管装（如图一）
2. 调色盒或调色盘（如图一）
3. 水粉笔：一般大、中、小号都要有，同时还要配一支小的勾线笔（如图一）

（图一）

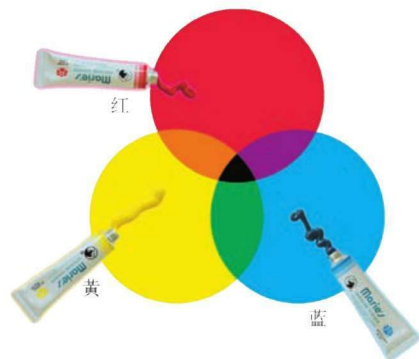

（图二）

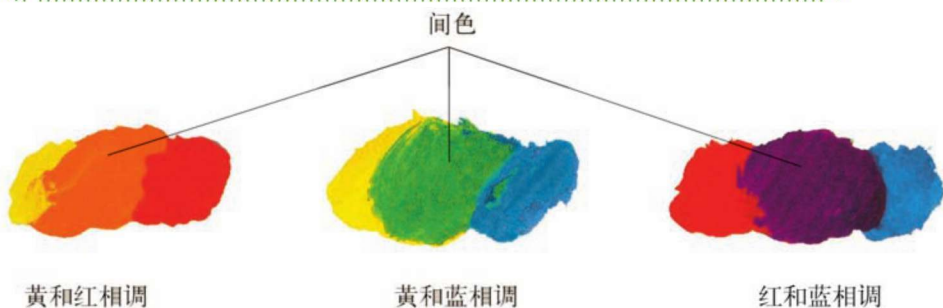
4. 画纸：水粉纸、水彩纸、素描纸、卡纸等各式纸张（如图二）。

二、色彩基础知识

1. 三原色：指红、黄、蓝三种颜色，是自然界最基本的色彩，是物质颜料不能再分解或不能由其他颜料调和的色，称为三原色，又被称为第一次色（如图三）。
2. 间色：是指由两种原色混合而成的色彩，又称第二次色，如红 + 黄 = 橙、黄 + 蓝 = 绿、红 + 蓝 = 紫（如图四）。

（图三）

（图四）

3. 复色：是指由原色和间色、间色和间色混合而成的色彩，又称第三次色，复色纯度低，含灰的成分。如橙 + 绿 = 黄灰、紫 + 橙 = 红灰、绿 + 紫 = 蓝灰。

4. 色彩三要素：色相、明度、纯度。学习和掌握色彩的三要素，明确三者之间的关系，并在色彩配置中进行色相、明度、纯度序列变化的练习和综合应用，对提高色彩的辨别与组合能力有着很大作用。

色彩的明度

加黑 ← 红 → 加白

(图六)

(图五)

A. 色相：是指色彩所独有的相貌。每种色彩相貌都有自己的名称，如红、黄、蓝、紫、黑等（如图五）。

B. 明度：是指色彩的明暗深浅程度。一般来说接近白色的明度高，接近黑色的明度低，明度高给人以明朗、舒畅的感觉；明度低则给人以沉重、静寂的感觉（如图六）。

5. 对比色：在色相环中相隔180度或直径相对的两个色彩称为对比色，也称为补色，有补足三原色之意。它们色性相反、对比最强。如红与绿、黄与紫、蓝与橙（如图七）。

(图七)

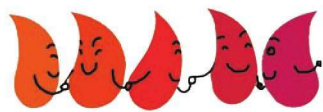
6. 冷色：给人以冷的感觉的色彩我们称之为冷色。如蓝色、群青等接近蓝色、青色，与海洋、冰雪有联系的色彩。这类色给人以沉静、寒冷、冰爽的感觉（如图八）。

7. 暖色：给人以温暖感觉的色彩我们称之为暖色。如红色、黄色等接近黄色、红色，与太阳、火有联系的色彩。这类色彩给人以兴奋、炽热或产生暖意（如图八）。

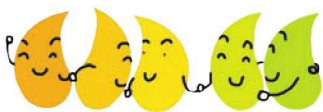

(图八)

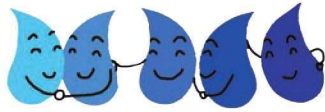
8. 色调：如倾向于红、黄的为暖调，倾向青、蓝的为冷调；以绿色为主的叫绿色调，以红色为主的叫红色调。还有以色彩明度而定的亮调、暗调等（如图九）。

红色调

黄色调

蓝色调

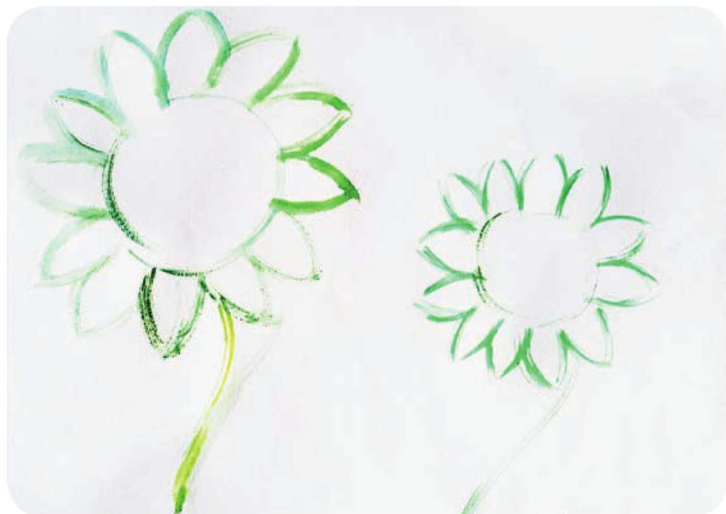
（图九）

9. 色彩情感价值：儿童色彩多为主观色彩，即受到主观感觉、情绪状态、表达方式等因素的影响比较大，在此我们可以参考色彩情感价值表。

色彩	联想的东西	心理上的感觉
红	血、太阳、火焰、日出、战争、仪式	热情、激怒、危险、祝福、庸俗、警惕、革命、恐怖、勇敢
橙红	火焰、仪式、日落、罂粟花	典祀、古典、警惕、信仰、勇敢
橙	夕阳、日落、火焰、秋橙子	威武、诱惑、警惕、正义、勇敢
橙黄	收获、路灯、橘子、金子	喜悦、丰收、高兴、幸福
黄	中国、水仙、柠檬、佛光、小提琴（高音）	光明、希望、快活、向上、发展、嫉妒、庸俗
黄绿	嫩草、新苗、春、早春	希望、青春、茁壮
绿	草原、植物、麦田、平原	和平、成长、理想、悠闲、平静、久远、健全、青春、幸福
蓝绿	海、湖水、宝石、夏、池水	神秘、沉着、幻想、久远、深远、忧愁
蓝	蓝天、海、远山、水、日夜、果实、钢琴	神秘、高尚、优美、悲哀、真实、回忆、灵魂、天堂
靛蓝	远山、夜、深海、黎明、死、竖琴	深远、高尚、庄严、天堂、公正、不安、无情、神秘、幻想
靛	地丁花、梦、藤萝、死、仪式、大提琴、低音号	优雅、高贵、幻想、神秘、宗教、庄重
靛红	牡丹、日出、红豆	绚丽、享乐、欲望、高傲、华丽、粗俗
淡蓝	水、月光、黎明、疾病、奏鸣曲、钢琴	孤独、可怜、忧伤、优美、清静、薄命、疾病
淡粉红	少女、春、梦、大波斯菊	可爱、羞耻、天真、诱惑、幸福、想念、和平
白	雪、白云、日光、白糖	洁白、神圣、快活、光明、清静、明朗、魄力
灰	阴天、灰、老朽	不鲜明、不清晰、不安、狡猾、忧郁、不明朗、疑惑
黑	黑夜、墨、丧服	罪恶、恐怖、邪恶、无限、高尚、寂静、不祥

第1课 彩虹向日葵

绘画步骤

高高个儿一身青，金黄圆脸喜盈盈，最爱站在阳光下，对着太阳笑眯眯，结的果实数不清。我们都知道向日葵始终向着太阳生长，有着顽强的生命力。

教学目标

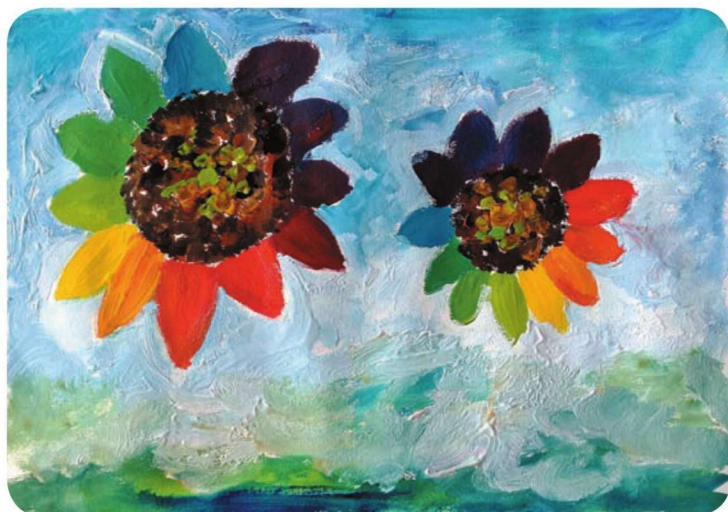

简单了解三原色的特性，用色相环的形式练习调色。以向日葵为载体，根据向日葵的外形特征和色彩变化，认识色彩，学习调配颜色，运用所学色彩知识创作美丽的向日葵作品。

工具材料准备

向日葵图片资料，水粉颜料，水粉纸，水粉笔。

作画提示

这节课重点是学习花瓣的调色，注意色阶的变化要自然，不能跨度大；向日葵的动态、花盘和背景的色彩处理要有变化。

教学建议

1. 先用游戏体验的方式引导学生认识三原色，并用三原色进行调色练习。
2. 引入色相环并讲解相关色彩知识，色相环是三原色按环状依次两两相加等距离排列形成的一个色彩渐变过程。根据色相环原理进行调色练习，尝试调出绿、紫、橙等间色和黄灰、红灰、蓝灰等复色。
3. 导入课题：课前可用多媒体课件展示各种向日葵图片资料，如大师凡·高的《向日葵》作品资料让学生欣赏，引导学生观察向日葵的形状与色彩，并让学生感受大师作品中丰富的色彩变化。
4. 构图时画面可以画 1~3 朵向日葵，注意向日葵的大小比例，高低错落，前后空间位置的变化。
5. 每朵向日葵大致画 12 个花瓣，可先画出红黄蓝 3 个花瓣的位置，注意这 3 种颜色中间要隔出三个位置，再依次调出其他的色彩，注意色彩过渡要自然，画好以后再画花盘和杆、叶子、背景等。

学生作品

创作与表现

运用所学的色彩知识，创作一幅美丽的向日葵作品。

吕国子 9岁

胡卓然 9岁

苏娅蒙 9岁

张思源 9岁

欣赏与评述

1. 作品完成后可为学生创设一个情境，如“办花卉展”“建花园”，以此激活儿童的情感世界，使他们主动、积极地投入到整个学习活动中，同时也活跃课堂教学气氛。
2. 学生可自评或互评作品。每组选派代表评出最喜欢的作品。说说喜欢的原因。可围绕画面形象、色彩效果、是否有创意等进行评价。

教学小结

本节课的主要目的是让孩子认识颜色、了解色彩、会调色。从学生作品反映出的情况看还是很不错的，孩子们基本都能调出间色及多种复色。同时画面的构图、色彩也超出了预期效果。

素材库

第2课 美丽夕阳

绘画步骤

傍晚落日因大气层强烈吸收折射的光线而发出红光。天空的色彩变化由远处的亮黄色依次过渡到红色、紫色、蓝紫色等。我们可以把夕阳最美的瞬间，用画笔保留在我们的画纸上。

教学目标

简单了解色相推移的概念，学习利用色相推移的方法完成一张表现夕阳美景的作品，使学生感受到夕阳的美，激发学生热爱大自然的情怀。

工具材料准备

夕阳风景照片资料，水粉颜料，水粉纸，水粉笔。

作画提示

这节课运用色相推移的知识表现夕阳的色彩，在调色时注意色彩的变化要自然，不能跨度太大；整体色调的把握要到位。

教学建议

1. 先讲解色相推移的概念，并引导学生动手体验，感受原色的混色变化，还可以进行笔触、叠色等练习体验。
2. 引入课题：引导学生观察和欣赏夕阳美景图片资料。通过观察感受自然色彩，引导学生用语言描述自己的感受，并分析不同画面中的远、中、近景，说说它们的美丽之处。
3. 构图：用铅笔起稿，定出远、中、近景的位置；注意远景天空与近景水面的关系，最好不要平均分配画面。
4. 上色：最好从远景天空部分画起，由黄色渐变到红色，或由红色逐渐过渡到黄色，形成晚霞效果。中景和近景部分也要色彩过渡自然，形成一定的空间关系。

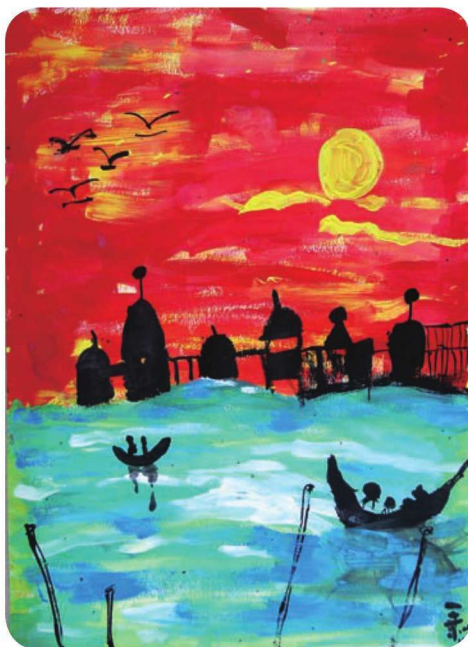

学生作品

创作与表现

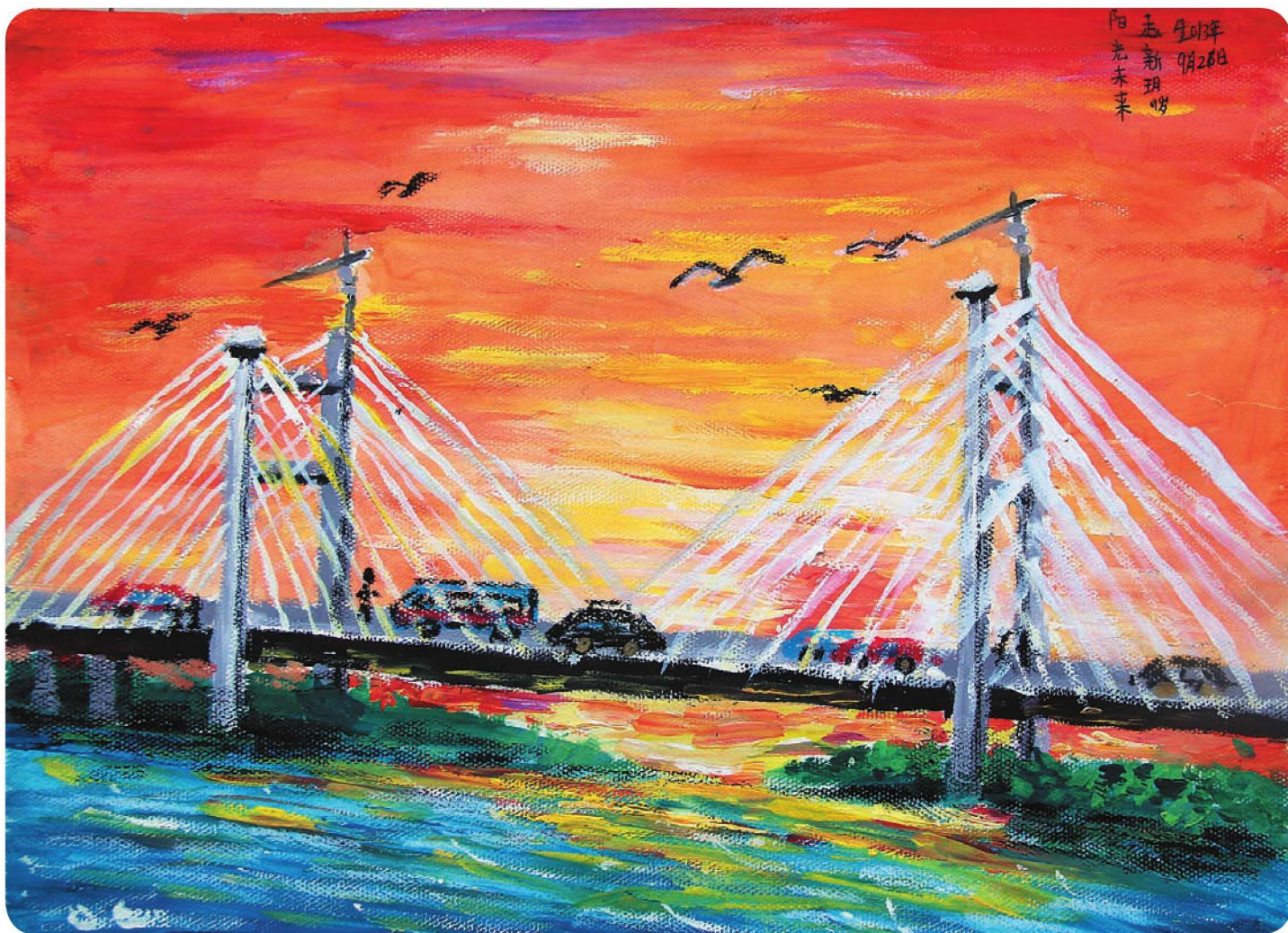
让我们把观察到落日的景色用水粉画的形式表现出来吧！

王怡菲 8岁

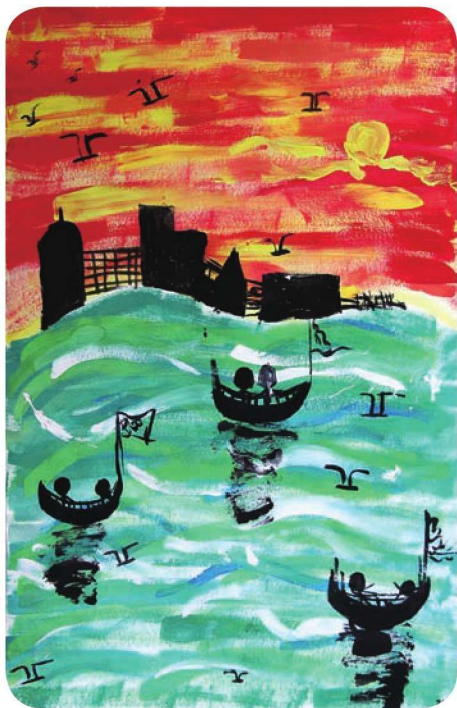

杨子莹 8岁

赵新玥 9岁

张羽希 8岁

欣赏与评述

1. 请学生把作品贴在展示台上，互相欣赏，引导学生学会欣赏作品，并能对作品进行恰当的评价。
2. 教师可以给学生作品设计一张评价表，具体内容可以设计为：亮丽之处、成功之处、不足之处、进步之处等，让学生积极参与互评和自评，辩证地看待每一张作业，这对培养学生良好的情感、态度、价值观等都有帮助。

教学小结

本节课学生主要将所学的色相、冷暖色、干湿画法、构图等知识融会贯通，表现夕阳美景，整体看学生运用色彩推移的方法表现夕阳景色的作品已达到了预期效果，但近景部分的物体表现稍显不足，如果多一些层次和细节处理就更好了。

