

小小美术家

少年儿童美术入门

小小美术家
年儿童美术入门

北京美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑:装帧设计:张俊国

北京美通印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

ISBN7 5056 0009 5/J·10 定价:2.85元

目 录

序 言 ····· 1

幼儿期至少年期的绘画

学习与辅导（上编） ····· 2

儿童绘画活动发展的几个阶段 ····· 2

儿童绘画的工具和材料 ····· 6

通过兴趣性的作业对儿童进行初步的基

本技能训练 ····· 8

在绘画实践中，启发儿童初步领会绘画

造型的方法和规律 ····· 10

在模仿优秀作品中熟悉绘画的形式和语

言——儿童的临摹画 ····· 11

掌握观察方法，发展观察能力——儿童

的写生画 ····· 12

在旅游中画速写是提高观察能力和绘画

技能的良好机会 ····· 13

借助彩色缤纷的自然界，培养儿童的色

彩感觉 ····· 14

形成和完善视觉表象，培养形象记忆和

形象思维能力——儿童的意象画 ··· 15

发展丰富的想象能力，培养大胆的创造

精神——儿童的想象画 ····· 16

观察生活，认识生活，表现生活，热爱生

活——儿童的创作画 ····· 17

适时地过渡到正规训练，保护儿童绘画才

能的健康发展 ····· 18

美术初步知识和初步技法（下编） ··· 19

人物画初步知识和技法 ····· 19

中国画初步知识和技法 ····· 26

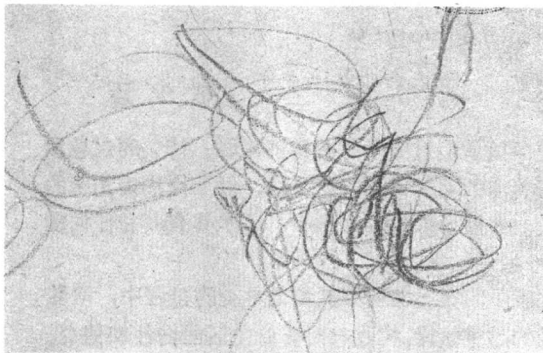
图案初步知识和技法 ····· 32

纸工初步知识和技法 ····· 38

泥工初步知识和技法 ····· 44

封面：瓶花（油画棒）

（水彩） 李山 7 岁

① 尚未分化的涂鸦 (姚文姝·二岁) ② 有控制的涂鸦 对涂画的注释:“孔雀开屏”(徐显男·三岁)

幼儿期至少年期的绘画学习与辅导 (上编) 姚今迈

儿童绘画活动发展的几个阶段: 和儿童心理发展具有互相区别又互相联系的年龄阶段一样, 儿童绘画活动的发展也是具有阶段性的。每个发展阶段的绘画活动, 各自具有明显的普遍特征, 代表着不同的发展水平。一般正常儿童绘画活动的发展大致要经过以下三个不同的发展阶段:

涂鸦阶段: 大体上是四岁以前的婴幼儿时期。这个阶段, 儿童还不能控制手的动作, 只能用笔在纸上乱涂, 还不能说有什么表现意图。他们高兴涂画, 只是由于运动感觉的兴奋和涂画线条引起的视觉上的兴趣。

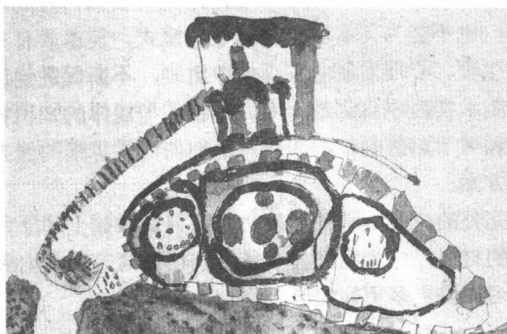
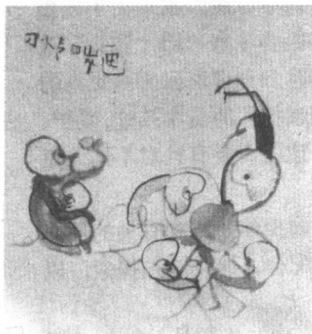
儿童在涂鸦阶段的涂画, 最初是毫无秩序的线条 (图①); 其后出现反复同一动作的, 有所控制的涂画 (图②); 最后, 在以前经验的基础上, 儿童就有了更复杂的动作意识, 开始借助手腕运动画出圆形。

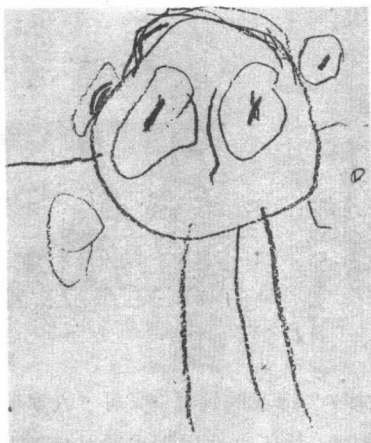
与此同时, 儿童还出现一面描画、一面“咿咿唔唔”地说话的情况, 这就是他们对自己涂画的注释。如图②中那种不同颜色的线条, 儿童解释为“孔雀开屏”。

⑥ 猴子和桃子 (刁炜·四岁)

⑦ 挖土机 (日本儿童画)

⑧ 踢球 (纪志·四岁半)

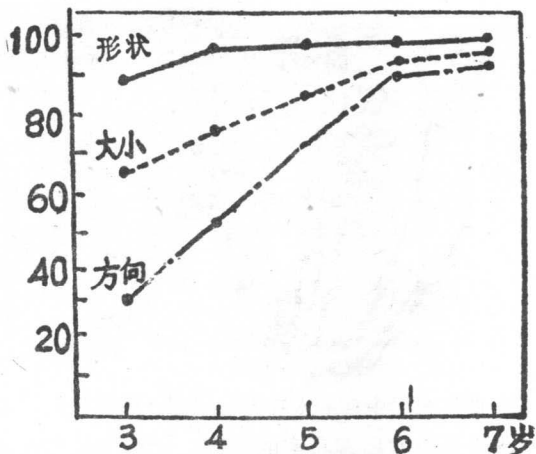
③左图：图式阶段早期的人物画（四岁半·美国）。

④右图：图形知觉的发展。

⑤右中图：方向判断的正确度。

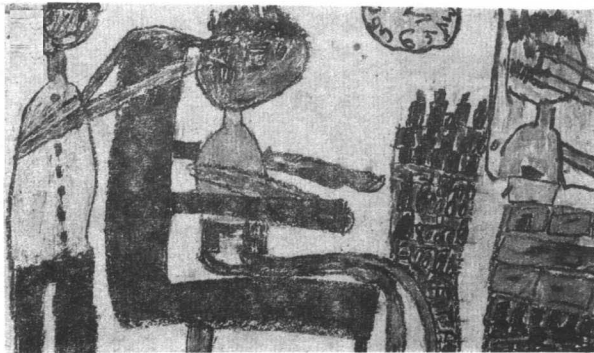
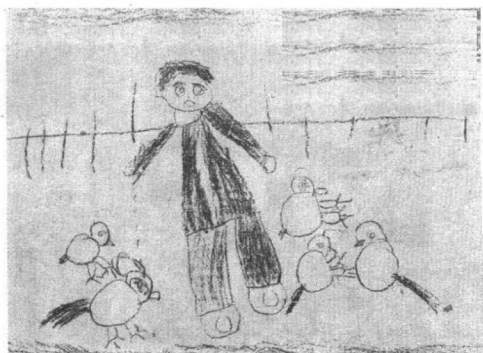
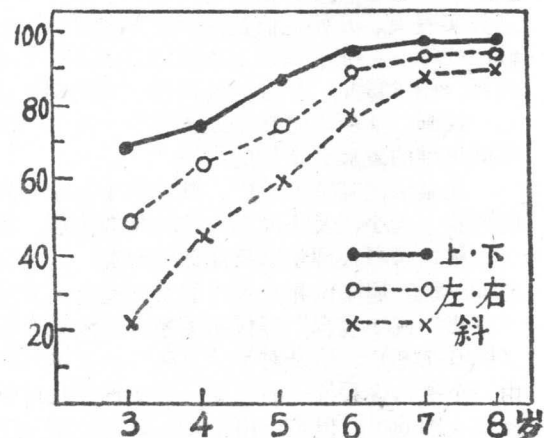
⑨左下图：喂鸡（姚平·五岁）。

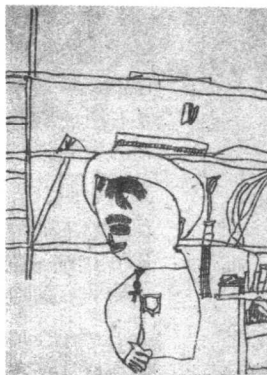
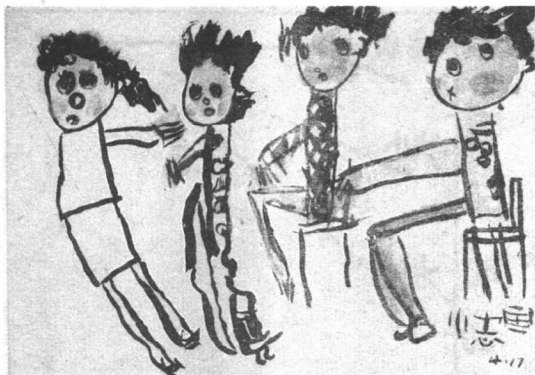
⑩右下图：暑假的事情——我去理发（日本儿童画）。

图式阶段：也叫符号表现阶段或象征阶段。大体为四岁到九岁这一时期。儿童由无意识的涂鸦发展为能表现想画的东西，即开始了有意识的造型活动。儿童对“绘画”这个新发现的领域很不熟悉，他们不断地探索，画出的形态符号不断变化，不久就能建立自己独特的造型，就是自己的图式。图③就是一种儿童探索变化过程中的人物形象符号。而图⑩中画的，则是一种已经形成稳定图型的人物，那叉子似的手，圆圈形的眼睛，×形的嘴，都是这个儿童独特的表现符号。

写实阶段：一般儿童从九岁左右（早期教育条件下得到发展的天资儿童可以从六岁左右）起，

⑪ 图式阶段中期的人物画 (纪志·四岁半) ⑫ 小弟弟 (吴可·六岁) ⑬ 我的妈妈 (吴可·六岁半)

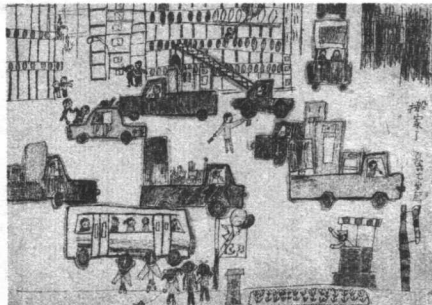
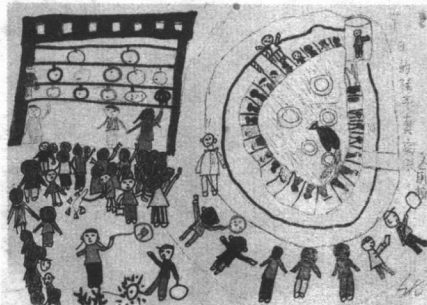
在绘画中就出现写实的倾向。他们开始客观地观察、研究客观对象，并认真地根据事物的客观形态如实表现。开始他们往往热衷于表现对象的局部特征或细节形象 (图⑫⑬)，这正是一种写实倾向的标志。随着认识上分析综合能力的加强，他们就会逐步比较恰当地表现整体和局部的结构关系 (图⑭⑮)，以至能够精确表现如图⑯这样复杂的具有三度空间结构的对象。

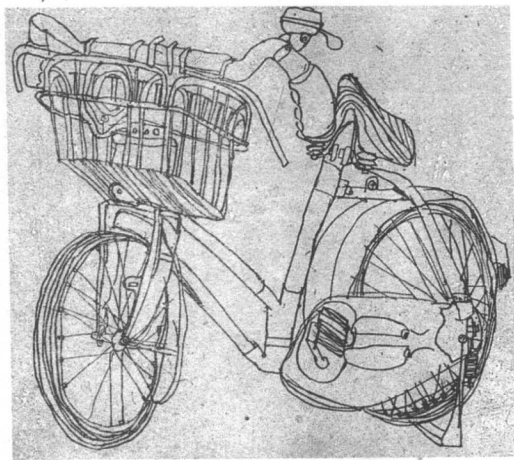
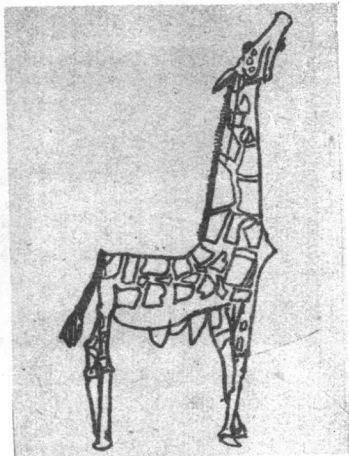
绘画，实质上是在平面上表现一种空间关系。绘画能力的发展和儿童空间知觉、空间想象、空间思维的发展有密切的关系。

儿童空间知觉的形成，既依赖于儿童心理发展水平，又依靠经验和学习。因此儿童对于图形的形状、大小以及不同方向的知觉的发展，都因年龄而异 (图④⑤)。

根据著名心理学家皮亚杰的研究，儿童空间概念的发展可以分为三个不同的阶段。儿童最初空间概念属于位相几何学的空间概念，表现为只能把握图形的“封闭”、“开放”、“邻接”、“分离”或“包容”等位相关系。遇到只存在这些关系的形象，儿童会自如而生动地表现出来 (图⑥⑦⑧)。但是对于“方向”、“比例”等关系却是不大关心的 (图⑨)。之后，儿童就能由一个视角去看统一的空间，形成投影几何学的空间概念。空间图形重叠的发现，是一项重要的经验 (图⑩)。但是，由于前一种空间概念可以延续至写实期之前；所以，受其影响，儿童绘画

⑰ 节日的孩子真高兴 (俞桢·七岁) ⑱ 游戏 (洪慧欣·七岁) ⑲ 搬家 (孙磊·七岁)

⑭ 人物 (聂伟·七岁) ⑮ 长颈鹿 (吴可·六岁半)

⑯ 自行车 (日本小学生速写)

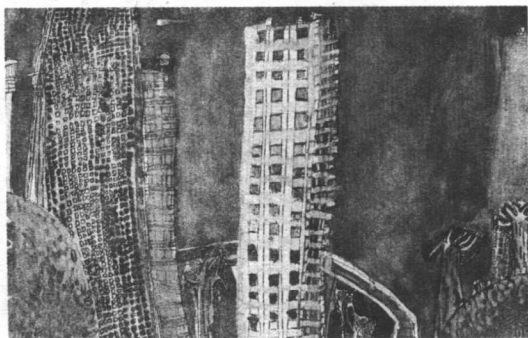
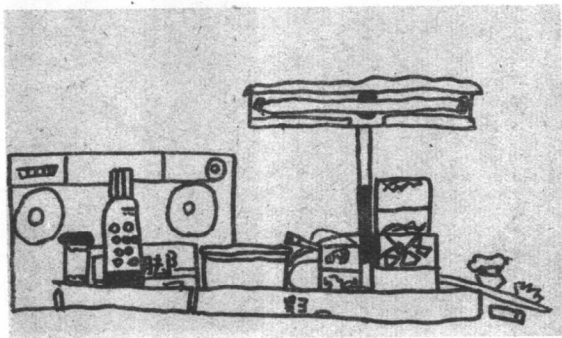
中往往出现位相几何空间和投影几何空间并存(图⑭)或把物体画成悬挂在墙上似的(图⑮)等等的情况。而且存在力图把物体被遮挡部分显露出来的现象(图⑯)。

最后,儿童就逐渐能够系统地掌握事物之间的关系,形成“平行”、“角度”、“比例”等概念,建立水平和垂直座标的参照系,形成欧几里德几何学的空间概念,取得比较完整的二度空间和三度空间的概念,并在此基础上去认识透视现象和透视规律。图⑯的作者虽然已经建立了水平、垂直座标甚至对称关系的参照系,但在造型、位置及度量关系上,还显得比较稚拙。图⑰则比较正确地表现出二度空间的度量关系。而图⑱的风景则能进一步去表现三度空间的立体结构和一定的透视关系了。

一般来说,儿童绘画发展年龄阶段的次序是不会颠倒,也不能跨越的。但是,在良好的教育条件下,阶段的时距可以缩短,进入某一阶段的年龄可能提前。所以我们应当根据儿童绘画活动发展的规律探索更加科学的教学方法和辅导方法,去促进儿童绘画能力更加健全和迅速地不断得到发展。

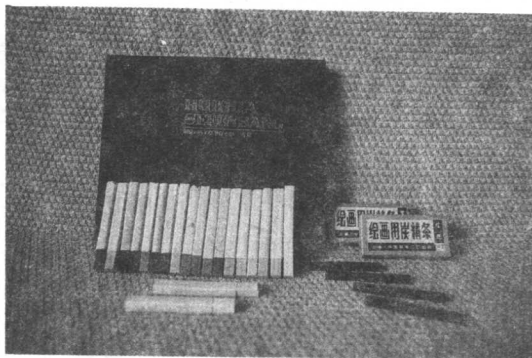
⑰ 静物 (吴可·六岁半)

⑱ 风景 (日本儿童画)

油画棒

色粉棒、炭精条

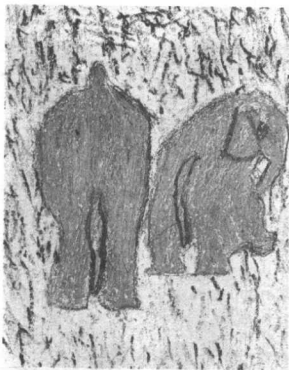
儿童绘画的工具和材料

儿童进行绘画学习时，除去画纸和起稿用的铅笔、橡皮以外，正式进行绘制，可以选用各种使用简便的工具材料，目前主要有以下三类：

- 1、各种棒类：包括蜡笔、油画棒、色粉棒以及炭精条等。
- 2、彩色墨水笔：又叫彩色笔，有人造海绵的笔芯和硬质微孔塑料的笔头，可以吸灌各种彩色墨水，出水流畅稳定，使用方便。有一种粗笔头的彩笔，更便于画粗线条和涂大块颜色。
- 3、水彩画工具：包括各种水彩画毛笔、水彩颜料和调色盒（或调色盘）。

这些工具材料各有特点和不同的使用技法。为了适应绘图中各种不同的要求，可以结合起来使用。如图②是用炭精条和油画棒画的；图⑤是用彩色笔和油画棒画的；图⑥是用油画棒和水彩画的；图⑦是用彩色笔和水彩画的。这样配合使用，可以更好地发挥各种材料的长处。

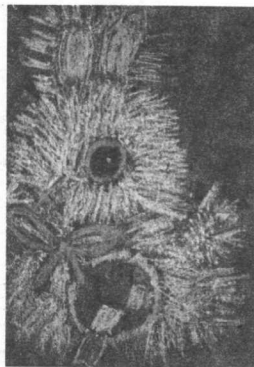
① 两只大象 (唐尊·六岁半)

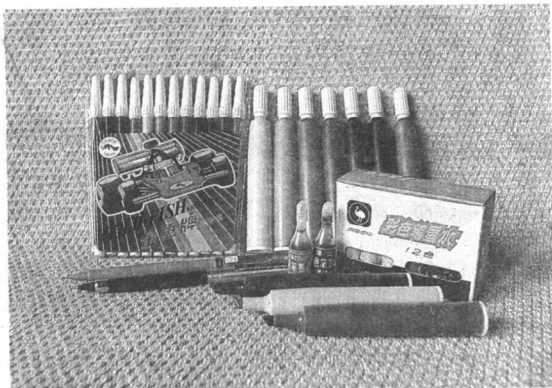

② 去上学 (日本儿童画)

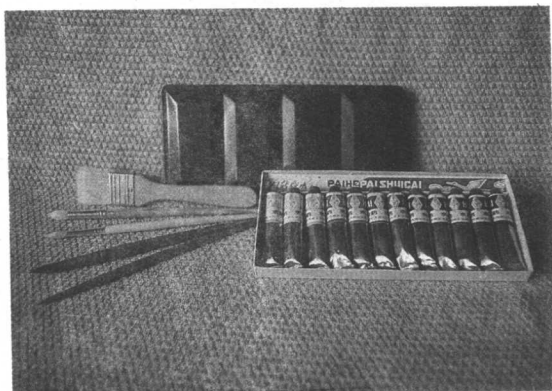

③ 长毛兔 (符存生·九岁)

彩色墨水笔

水彩颜料、水彩笔、调色盒

④ 祈年殿前 (蒋彦婴·九岁)

⑥ 花公鸡 (王知非·八岁)

⑤ 我爱大海 (牛涛·六岁)

⑦ 令箭荷 (日本儿童画)

通过兴趣性的作业对儿童 进行初步的基本技能训练

帮助学习绘画的儿童入门的第一步就是要爱护他们对绘画的兴趣和热情，并使他们树立起信心。

儿童在涂鸦阶段之末，即三、四岁的时候，开始了有意识的绘画活动。这时的孩子已经对周围的事物具有一定的认识能力和表现的愿望，但是，在运用绘画语言进行表现时，却力不从心。为了尽快缩小儿童认识能力和表现能力之间的距离，只有让他们进行目的在于学习和掌握绘画艺术语言的最初步的基本技能的训练。

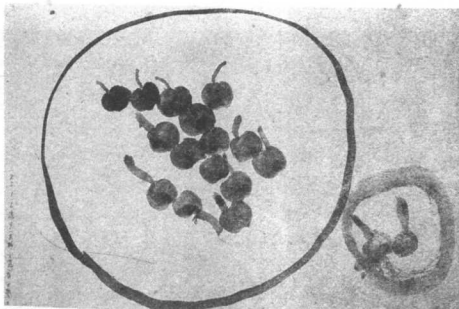
传统的美术教学开始都要教学生学习基本几何线、形的画法。但是，这种传统的基本训练往往偏于死板、枯燥，缺乏生动活泼的内容，因而使儿童兴味索然，甚至产生反感。有经验的美术教师从儿童广泛而易于变化的兴趣出发，通过一些趣味性和游戏性较强的作业，把儿童自然地吸引到基本技能的训练中来，就能迅速而有效地达到训练的目的。这里只能列举个别的方法和实例，可以举一反三地去创造更多的方法。

当儿童进入有控制的涂鸦时期以后，经常画一些封闭图形。在成人认为比较困难的曲线形，他们画起来并不感到过分为难。图①是家长和自己三岁半的孩子用“添画”的方法合作的一幅画。家长先在画纸的左边画出比较多的红果，在右边又画出两个。他让孩子给红果添上果柄。然后，家长添画出一个大盘子的轮廓。这时孩子便主动要求在右边画上小盘子，并模仿大人的方法一挥而就。经过不到三个月的兴趣性训练，这个孩子就能独立而迅速地画出比较象样子的曲线形了（图②）。

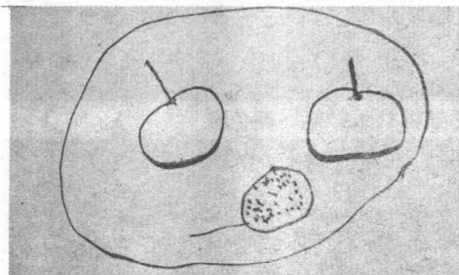
多数的儿童在自己的绘画中最早表现的，往往是和自己最亲近的人物，如妈妈、爸爸、兄弟姐妹、好朋友……等等。其次，是自己最喜爱的动物。图③是一幅以儿童最熟悉的本班小朋友作为描写对象的画。如果家长关心地和孩子谈几次幼儿园小朋友的情况，并鼓励他画一张全班小朋友的合影给爸爸妈妈看。孩子会高兴地画出每个人的“肖像”来。当然，这时孩子或许也需要得到家长的热情合作，例如帮他记住画出的每个人的名字，检查一下是男孩还是女孩，提醒一下还有谁没有画出……等等。

图④是一种和手工作业结合进行的练习。先在衬纸上剪贴好一些蜗牛，然后再画出每个蜗牛背壳上的曲线，以达到基本训练的目的。这种变换制作技法的作业，儿童会更加感到新鲜而容易产生兴趣。

①
（徐显男·三岁半）
和成人合作的添画

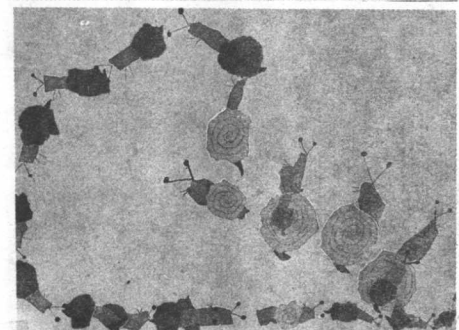
②
（徐显男·四岁）
盘子、苹果、梨

③
小朋友的合影（日本儿童画）

④
蜗牛（日本儿童画）

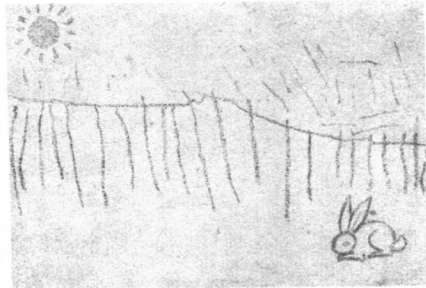
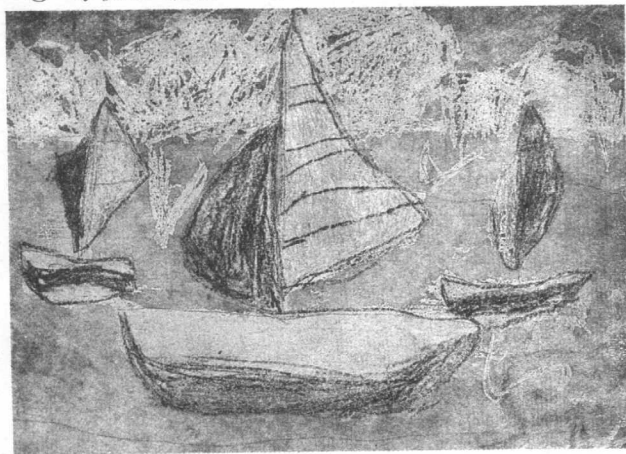
也应当在适当的时期通过各种有趣的方法让儿童进行一些各种直线或直线形的基本练习。有些幼儿园的老师让儿童进行一种“添画鸡栏”的练习。图⑤就是一幅这种性质的作业。老师先在画纸上画出一只兔子。然后给儿童讲：为了不让兔子跑掉，需要加上一个栏杆。并指导他先画一根横杆，再画出许多根竖杆，兔栏就做成了。并且让他多画一些小草给兔子吃。这样，无论画兔栏、鸡栏、羊栏，训练目的都是一样的。

还有些老师结合儿童的生活经验，让他们画图⑥这样的画。这种练习不必苛求人物或其它景物形象的准确。重点在于启发儿童自由地，情绪高涨地去表现天空淋下的或被风吹斜的雨丝。

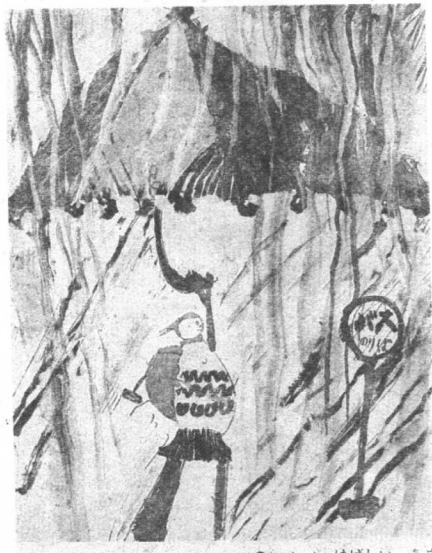
图⑦中的蓝天、白云、碧水、彩帆，画面是那样明媚动人。这幅画的小作者也许根本没有意识到他在老师娓娓动听的描述中画完的这幅画，实际是进行了一次倾斜线和三角形为主的绘画练习。

图⑧《爸爸骑车上上班，我坐车上托儿所》是一张使人看了感到十分亲切的画。这是一个经过了一定时期初步训练的孩子画的。稚拙的笔法，还具有明显的图式阶段的特征。但是，只要仔细揣摩，就会很快发现孩子那种真挚的感情。同时，不难想象，当孩子获得了初步的绘画能力，能够自由地去表现对生活的感受，实现了早已产生的表现意愿并受到家长和老师赞扬的时候，他的心情该是多么的欣喜和欢畅啊！任何一个儿童都会因为初具表现能力而使绘画的兴趣更加高涨，学习的信心更加坚强。

⑦ 小帆船 (陈畅·五岁)

⑤ 添画兔栏的练习 (四岁)

⑥ 下雨 (日本儿童画)

⑧ 爸爸骑车上上班，我坐车上托儿所 (纪实·四岁半)

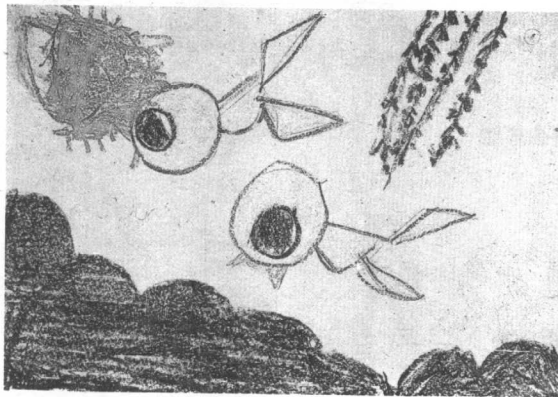

在绘画实践中，启发儿童初步领会绘画造型的方法和规律

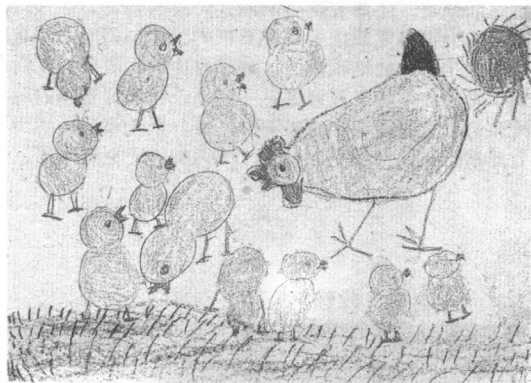
要画好想要表现的形象，必须依照正确的方法和顺序。先整体，后局部，是绘画的基本原则，也是造型过程的客观规律。不经过有指导的实践，儿童就体验不到什么时候需要深入分析，什么时候需要概括提炼。画出来的画就会主次不分，比例失调（如左图）。

帮助儿童理解掌握基本形和基本比例的方法时，切忌过分抽象和枯燥。通过生动、形象的语言来描述、比喻，并归纳成朗朗上口的儿歌或口诀来引导儿童的形象思维，是一种值得提倡的方法。

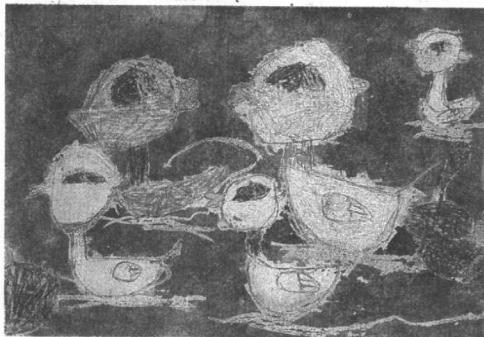
① 快乐的小鸟（王小林·五岁）

② 鸡妈妈和小鸡（王立成·五岁半）

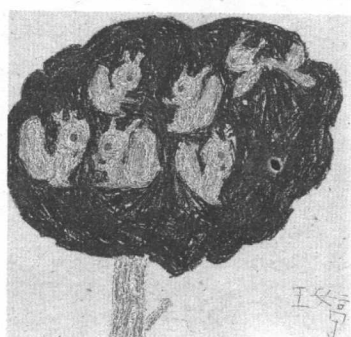
③ 小鸭子（侯维·四岁半）

④ 猫和老鼠（林京·六岁）

⑤ 树上的小松鼠（王婷婷·五岁半）

在模仿优秀作品中熟悉绘画的形式和语言 —— 儿童的临摹画

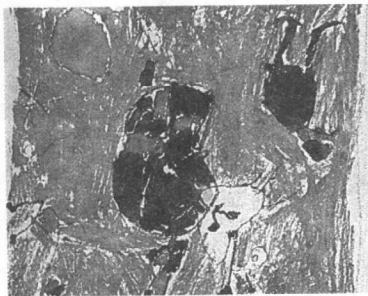
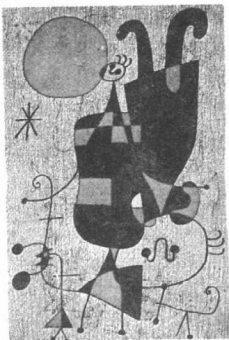
临摹是中国画入门学习的传统方法。特别是按照教师示范进行临摹,可以使儿童在心摹手追的过程中掌握表现技法,熟悉笔墨的特性。

还应当鼓励儿童勇敢地去临摹一些绘画性、形式感比较强的画家或大师的作品。这对于儿童熟悉造型艺术的语言,培养他们的形式感和提高美术修养都是很重要的。图③是日本儿童临摹米罗的画,虽然形象被分解得面目全非,但毕竟是在学习画面的组织。当他有了经验之后,就会克服这种分离的构图方法,学会集中地处理构图了。图⑤的小作者在临摹意大利文艺复兴时期的肖像画时,能从油画中发展线条,并且相当熟练地表现出来,这种对艺术语言的敏感是很出色的。这种练习必然会对他捕捉生活中的形象有很大的助益。

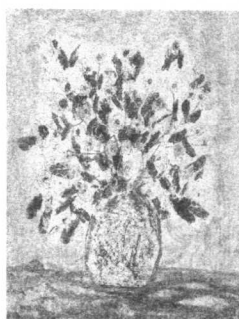
① 牵牛花 (李明前·五岁)

② 太阳和人和狗 (米罗·西班牙)
③ 儿童临摹米罗的画 (日本) ▼

④ 女人像 (波拉尤奥洛·意大利) ⑤ 左图的临摹画 (吴可·六岁)

①玩具 (辛忠·七岁) ②玩具 (向炜·五岁) ③瓶花 (肖北·八岁) ④牵牛花 (叶如丹·七岁)

掌握观察方法，发展观察能力——儿童的写生画

观察能力是美术才能中最重要的一种能力。无论对于客观对象，还是对于自己的画幅，都需要敏锐、深刻和精确的观察能力。写生画练习无疑是培养和发展观察能力与提高表现技能的恰当方法。日常生活中，儿童比较熟悉和喜爱的静物、植物和动物，都可以成为写生对象。

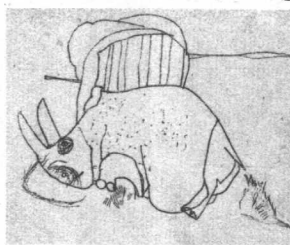
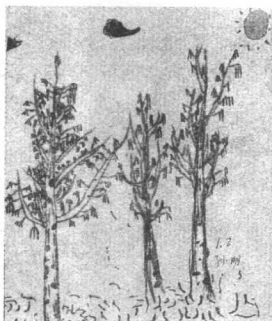
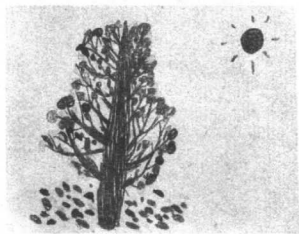
观察并不等于直觉。它需要有目的，有计划地去进行。在不同对象或不同阶段的写生中，

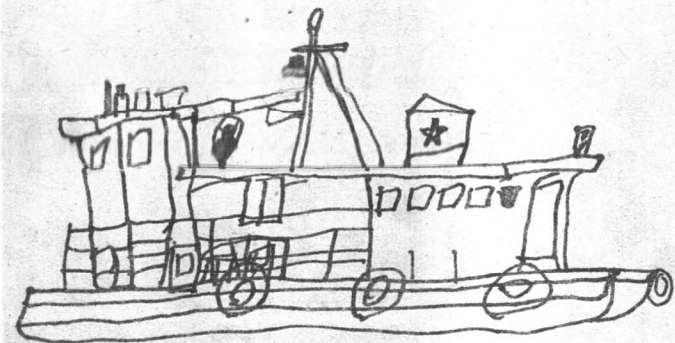
可以引导儿童把观察的侧重点放到不同的方面。例如对象的结构、组织、特征、姿态、表情，或者线条、光暗、色彩等形式美感上。

绘画写生中对事物的新鲜感受也是重要的。要引导儿童学会加强和巩固这种鲜明的感觉。还要帮助他们及时找到适当的表现形式。只要是能够充分表现儿童自己的、真实的内心感受和独立的思考与理解的画，就是好的儿童写生画作品。

⑥杨树 (孙朋·七岁) ⑦犀牛 (吴可·六岁半) ⑧老虎 (吴可·六岁半)

⑤ 秋天的树 (高宁·七岁)

① 江轮 (吴可·六岁半)

② 狮子 (吴可·六岁半)

在旅游中画速写是提高观察能力和绘画技能的良好机会。当家长们有机会去旅游的时候,千万不要忘记了自己的孩子。如果他们已经有了一定的写生能力,应当尽量争取条件,鼓励他们带上速写本和画笔跟自己一起去,把陌生地区各种观察对象的新鲜感受记录下来。这对发展儿童视觉感受能力是极其有益的。这里介绍了一个六岁半的儿童在去四川乐山途中画的一组速写。那敏锐的感受和惟妙惟肖的形象刻画,恐怕熟悉美术的行家都会啧啧称赞的!

③ 乐山大佛 (吴可·六岁半)

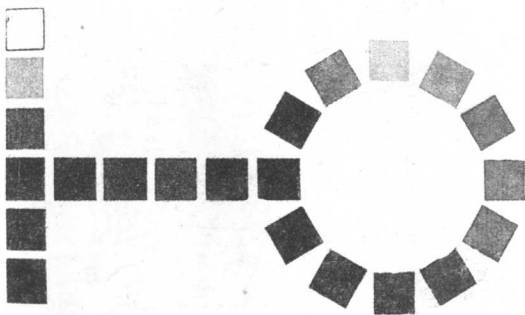
⑥ 交通安全员 (吴可·六岁半)

④ 四川老农 (吴可·六岁半)

⑤ 老船工 (吴可·六岁半)

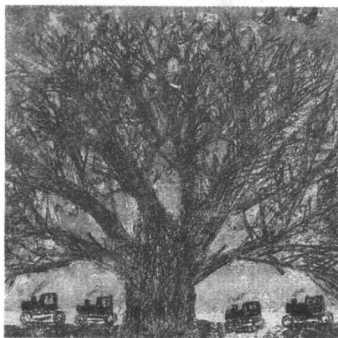

借助彩色缤纷的自然界 培养儿童的色彩感觉

③ 爬山 (刘岑岑·九岁)

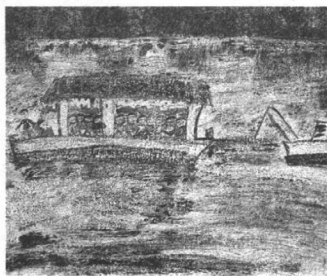
④ 开春 (尹彩红·十岁)

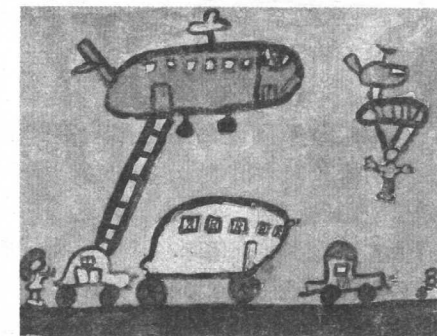
色彩是最富于感染力的绘画形式要素。当儿童学习绘画进入写实阶段以后,就应当逐步教给他们一些色彩知识。如色相、明度、纯度等色彩三要素知识;色的配合,色的对比,色调冷暖以及色的表情等基本知识。但是,对于色彩的感受能力及运用色彩的能力,则需要自然美、艺术美的欣赏活动

以及绘画实践中去培养、训练。应当启发儿童去观察大自然中丰富而微妙的色彩,特别是春季和秋季这样彩色缤纷的季节,更要去观察、感受自然界的色彩,并不断探索在绘画作品中充分表现它们的美感的形式和方法。本页的几幅画都是感受鲜明,色彩丰富,对比明快的好作品。

⑤ 游船 (阮谦·八岁)

① 休斯敦机场——冷色调
(美国儿童画)

② 休斯敦机场——暖色调 (美国儿童画)

⑥ 金色的校园 (曹喆·八岁)

