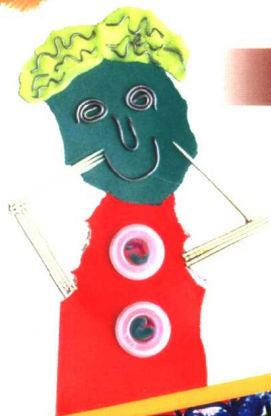

SHAOERMEISHUJIAOSHI

少儿美术教室

想像训练

平蕾 吴媛 编著

江西美术出版社

少儿美术教室

SHAOERMEISHUJIAOSHI

平蕾 吴媛 编著

想像训练

江苏工业学院图书馆
藏书章

江西美术出版社

《少儿美术教室》丛书

主 编：曲 涛

编 委：平 懿 邹明华 申 红

熊 燕 叶 华 刘红梅

张 伟 邓贵兰

图书在版编目 (CIP) 数据

想像训练 / 平蕾, 吴媛编著. — 南昌: 江西美术出版社,
2003.10

(少儿美术教室)

ISBN 7-80690-223-6

I. 想... II. ①平... ②吴... III. 绘画—技法(美术)—
少年读物 IV. J21-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 066719 号

少儿美术教室·想像训练

平蕾 吴媛 编著

江西美术出版社出版发行

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

邮编: 330025 电话: 0791-6565832

全国新华书店经销

制版: 江美数码科技有限公司

印刷: 深圳宝峰印刷有限公司

2003 年 10 月第 1 版

2003 年 10 月第 1 次印刷

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印张: 3

印数: 1-6000

ISBN 7-80690-223-6/J·1100

定价: 15.00 元

序言 / 1

造型与色彩——接触造型与色彩

- 线的练习 • 有感情的线条 / 2
- 形的组合 • 有趣的拼图 / 4
- 色的尝试 • 美丽的花 / 6
- 形与色的运用 • 设计小花布 / 8
- 形的变化 • 会动的人 / 10

造型与想像——造型的变化与想像力的发展

- 植物的造型变化 • 植物大世界 / 12
- 动物造型与故事 • 我帮它们想办法 / 14
- 人物造型与想像 • 如果有一天…… / 16
- 传统文化中的造型 • 最爱听传说 / 18
- 形的方位变化与想像 • 神奇的角度 / 20

观察与想像——观察能力的提高与联想能力的发挥

- 接触写生 • 好大的叶子 / 22
- 写生中的变化 • 奇妙的窗 / 24
- 写生基础上的想像 • 手指也会表演 / 26
- 关注生活中的人群 • 周围有好多 / 28

观察与体验——培养儿童对生活状态的敏锐体验能力

- 感受快乐 • 我有一张会变的脸 / 30
- 表现深刻的回忆 • 糟糕的事 / 32
- 时时刻刻都体验 • 经常发生的事情 / 34
- 用连环画表现事情的经过 • 生活中的故事多 / 36

创意思维练习——打破思维的定势

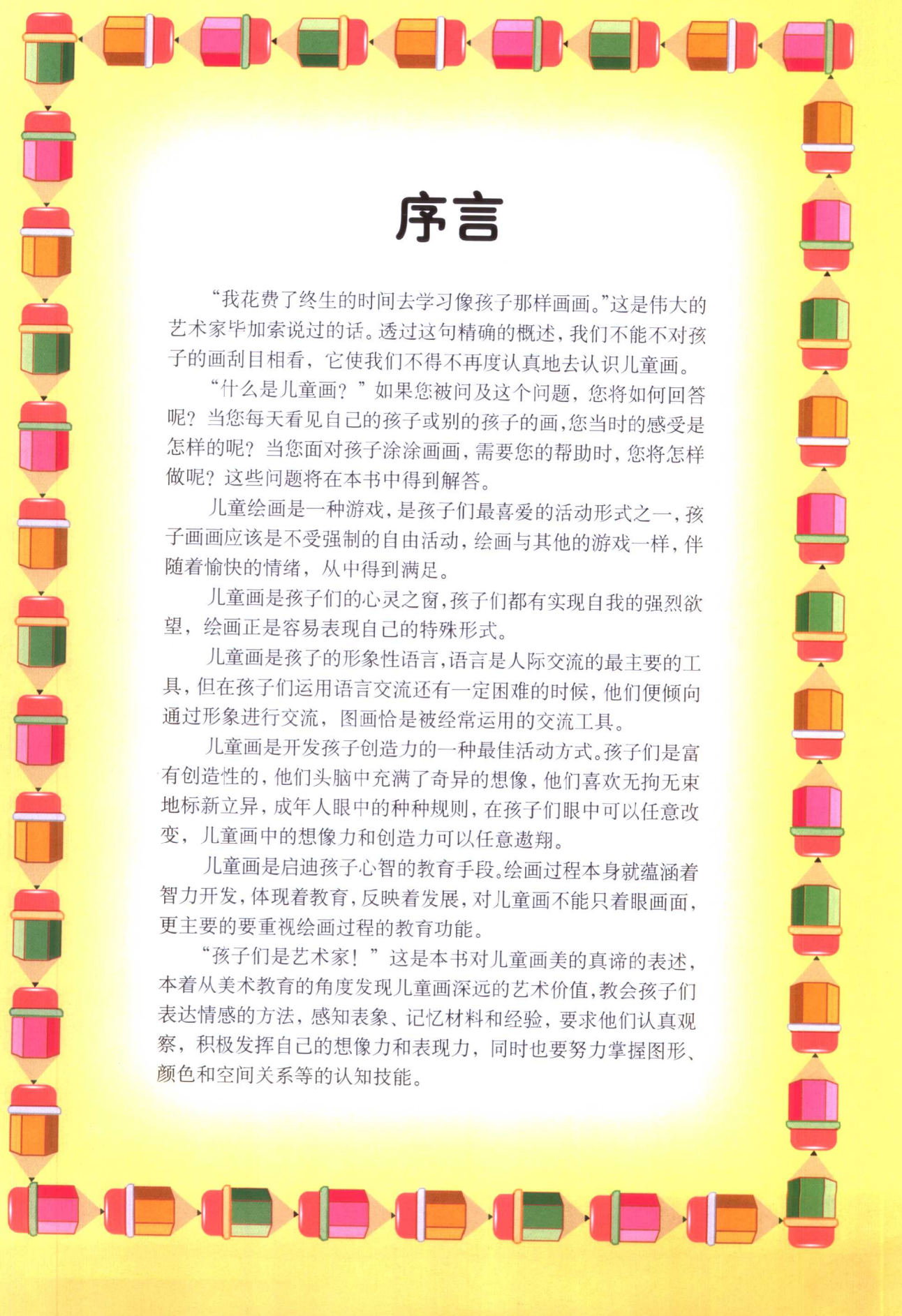
- 形之间的联系 • 超级变变变 / 38
- 重新思考身边的物体 • 我当设计师 / 40
- 环境问题的思考 • 环境战士大行动 / 42

综合材料的运用

- 特殊的效果 • 还有更多的“画法” / 44

序言

“我花费了终生的时间去学习像孩子那样画画。”这是伟大的艺术家毕加索说过的话。透过这句精确的概述，我们不能不对孩子的画刮目相看，它使我们不得不再度认真地去认识儿童画。

“什么是儿童画？”如果您被问及这个问题，您将如何回答呢？当您每天看见自己的孩子或别的孩子的画，您当时的感受是怎样的呢？当您面对孩子涂涂画画，需要您的帮助时，您将怎样做呢？这些问题将在本书中得到解答。

儿童绘画是一种游戏，是孩子们最喜爱的活动形式之一，孩子画画应该是不受强制的自由活动，绘画与其他的游戏一样，伴随着愉快的情绪，从中得到满足。

儿童画是孩子们的心灵之窗，孩子们都有实现自我的强烈欲望，绘画正是容易表现自己的特殊形式。

儿童画是孩子的形象性语言，语言是人际交流的最主要的工具，但在孩子们运用语言交流还有一定困难的时候，他们便倾向通过形象进行交流，图画恰是被经常运用的交流工具。

儿童画是开发孩子创造力的一种最佳活动方式。孩子们是富有创造性的，他们头脑中充满了奇异的想像，他们喜欢无拘无束地标新立异，成年人眼中的种种规则，在孩子们眼中可以任意改变，儿童画中的想像力和创造力可以任意遨游。

儿童画是启迪孩子心智的教育手段。绘画过程本身就蕴涵着智力开发，体现着教育，反映着发展，对儿童画不能只着眼画面，更主要的是重视绘画过程的教育功能。

“孩子们是艺术家！”这是本书对儿童画美的真谛的表述，本着从美术教育的角度发现儿童画深远的艺术价值，教会孩子们表达情感的方法，感知表象、记忆材料和经验，要求他们认真观察，积极发挥自己的想像力和表现力，同时也要努力掌握图形、颜色和空间关系等的认知技能。

线的练习 • 有感情的线条

造型与色彩是儿童绘画学习中最基本的部分。造型是一种表现能力，通过线与形的组合，来描绘所感知的事物，同时也在观察事物中感知线与形的变化，从而提高绘画表现能力。色彩是一种强烈的视觉表现，在绘画中色彩传达出不同的情感，体现儿童的绘画情绪。通过对色彩的观察，逐渐了解色彩所传递的情感讯息，并掌握好涂色的技巧，丰富画面的表现力。造型与色彩相结合，使画面效果更整体和完善。

小画家手记

在画画的时候，我认识了许多有趣的线，有了这些有趣的线，我就能画出许多有趣的画。直直的线就像一条大马路，弯弯的线像一条小河，还像一座小桥。这些线条还可以变成许多有趣的东西，可以变成云，还可以变成漂亮的花、飞着的小鸟等等。我还发现，线条也会快乐和生气，你们有没有发现呢？如果你能够仔细找一找，就一定会有所发现的。

学习要点

1. 认识各种线条，掌握直线与曲线的表现，注意线条长短的变化。
2. 引导学生观察生活中的线，如：马路上的斑马线，纱窗上的密密的窗纱线，衣服上漂亮的装饰线等等。
3. 通过所认知的线条，创造简单的图形，在图形中运用丰富的线条表现，提高学生的线条表现能力。

辅导提示

线条是绘画的基础，首先让儿童认识线，从情感上感知线条。如直线的感觉比较硬，从情绪上感知，直线会感觉出紧张、生气等。而曲线感觉比较柔软，从情绪上观察，就能感觉到开心、顽皮、跳跃等情感。通过这些对线的认识，就可以更好地启发儿童的思维，把线条与情绪联系起来，可以使画面既生动又具感染力。要注意放松儿童的绘画情绪，鼓励孩子们大胆尝试，不要拘谨地把线条画在角落里。对于工具的选择，最好是用水彩笔直接绘画，而不要用铅笔起稿。

猫 付兴 (5岁)

凌乱的短线把猫毛茸茸的感觉充分地表现出来，使画面上的猫更生动可爱

西班牙绘画大师米罗的画

陶泽西 (5岁)
形象夸张，线条活泼，表现了人物快乐的情绪

小朋 (5岁)

聂嘉伟 (5岁)

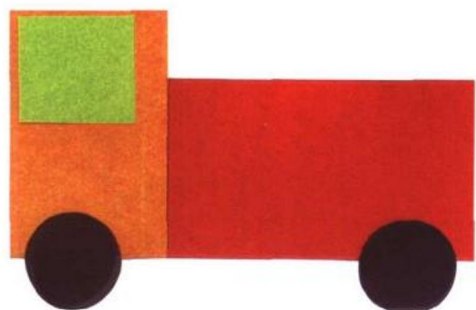

大显身手

在生活中，你都找到了什么样的线呢？你感觉快乐的线是什么样的线呢？你觉得快乐的线像什么？现在动手让我们画一幅又快快乐又有趣的画吧！

形的组合 • 有趣的拼图

方形与圆形的组合

小画家手记

在大街上可以看到很多漂亮的房子和小汽车。我在小房子和小汽车身上找到了许多形状，有三角形、长方形、正方形、圆形、半圆形等等。如果把这些形状拼在一起，就可以拼成漂亮的小房子和小汽车了。当然我还发现一些更有趣的形状，像弯弯的月亮、长角的星星，还看到了各种形状的树叶呢！你是不是也找到了很多形状呢？

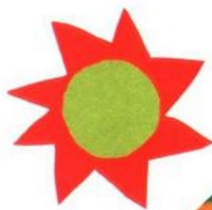
几何形的组合 王 珊 (6岁)

康 乐 (5岁)

学习要点

1. 认识形状，记忆在生活中所见过的形状，并根据形状联想物体。
2. 观察形状，并运用几何形进行组合，拼画出各种物体。
3. 添加线条，丰富画面的效果。

晓 艺 (6岁)

画面中运用了许多小块图形与大块图形，形成了对比，使画面更活跃

辅导提示

形状有三种，第一种是几何形，几何形是比较正规的形状，也是基础形。在儿童绘画中，几何形的运用比较多，但是在儿童画中，不需要孩子一定要画得很规范，特别是低龄阶段，相对认识就可以了。第二种是实物形，实物形是指通过对实物的观察，发现它的形具有一定的特点，比如：月亮、星星、树叶、水果都具有一定的特点，这些为实物形。第三种是自由形，自由形是没有特定规律的，也是儿童比较好掌握的一种形，比如云的形状，就是自由形的表现。通过对这些形的认识，可以创造更多的物体，或者在形状上直接添加特征，可以将形改变成具有意义的物体。每当孩子的创造力有所表现，就应该及时地鼓励与表扬，提高他们的积极性。

高 梦 (6岁)

运用形状组合，再添加上线条，使画面内容更具体

刘 源 (6岁)

奇异形状的组合让画面有一种神秘的气氛

大显身手

我们认识了许多的形状，在你的身边，你发现哪些东西是你认识的形状呢？你能把它们画出来吗？你还可以用这些形状画出一些什么有趣的东西呢？

色的尝试 • 美丽的花

陈静宣 (3岁)

刘一凡 (7岁)

混色技法的运用

学习要点

1. 了解花的特点，花分成花蕊与花瓣两个主要的部分，花瓣围绕在花蕊周围。可以用各种形状组合，也可以让学生自由想像。

2. 关于色彩，可以做一个色彩游戏，引导学生想像花姐姐与花妹妹的色彩关系，从而简单地认知类似色。

3. 涂色要求丰富、仔细，并掌握多种涂色方法，如：平涂、点涂、混色等。

4. 学生自由尝试色彩的变化，感觉色彩之间的关系，并创造新的涂色方式。

小画家手记

我最喜欢去公园了，因为那儿有很多很漂亮的花。这些花穿着不同颜色的衣服，漂亮极了。很多花都长得很奇怪，有的像一团球，有的花开出漂亮的小花瓣，可好看了。听说还有许多小昆虫喜欢住在小花里，把花当做小房子呢！花还是蝴蝶和小蜜蜂的好朋友，蝴蝶和蜜蜂有时在花丛里躲雨，有时在花丛里做游戏，可有趣了！想到这里，我就忍不住想画出来了，我要给小昆虫画一个漂亮的花园，让它们都飞到这里做游戏。

美丽的花 朋朋 (8岁)

自由奔放的用笔和用色使画画变成轻松的游戏

辅导提示

通过画花，训练孩子的涂色能力。对于低龄的孩子来说，握笔的力度不容易控制，所以常常会将色彩涂在所表现的物体以外。这时不能给予批评，应该细心地提示。对于表现得比较好的地方，就要给予表扬。在孩子涂色时可以让他们自己说说对色彩的感觉，比如哪种颜色亮，哪种颜色暗，哪种颜色让人高兴，哪种颜色让人感觉伤心，加深孩子对色彩的感觉，更好地在画面中表现。多鼓励孩子运用各种技法涂色，并创新涂色的方法。启发孩子在画面上添加背景与情节，使画面更具活力。

姜莹辉 (5岁)
彩色的线也可以变成美丽的烟花

熊芷涵 (5岁)

万雯琪 (7岁)
点涂技法的运用

熊芷涵 (5岁)

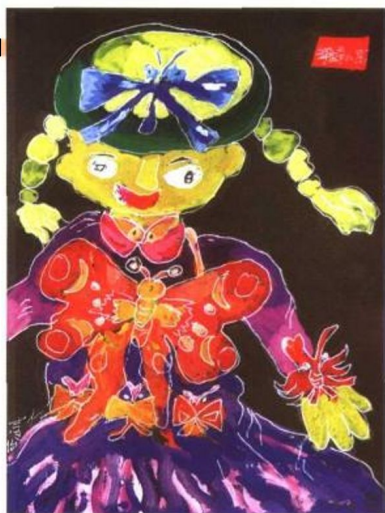
色彩的间隔更突出了花的美丽

大显身手

你最喜欢什么颜色的花呢？你喜欢什么形状的花呢？你知道花有哪些朋友吗？我们来创造一个花园，让花姐姐和花妹妹一起住到这里来吧！

形与色的运用 • 设计小花布

甘俊怡 (7岁)

蝴蝶飞到衣服上, 让我的衣服更漂亮

袁慧玮 (4岁)

分割色块让花布看起来花纹很丰富

学习要点

1. 运用形的组合构成图案或纹样, 或用独立纹样进行构图。

2. 运用规则或不规则形来分割色块, 或采取多种涂色方法丰富纸张的画面色彩。

3. 剪出自己喜欢的物体形状, 组织画面。

小画家手记

我有很多漂亮的衣服, 每次我穿上漂亮的衣服, 都会觉得很高兴。我想如果我能穿上自己做的衣服, 那该多有意思啊! 我知道衣服是用漂亮的花布做出来的, 当然花布不光可以做衣服, 还可以做成许多不同的物品, 比如帽子、围巾、窗帘、被子等等。我也要编织一块漂亮小花布, 做自己喜欢的东西。你们喜欢什么样的小花布呢?

辅导提示

通过形的组合来创造图案，启发孩子的想像，运用多个图案或者独立的纹样进行构图，并运用色彩的变化表现图案。在运用色彩时注意色彩的比较，图案的色彩与底色应有一定区别，才能更好地衬托图案。在涂色时多运用不同的技法，尝试几种色的混合会有什么效果，从而对色彩有进一步的印象。最后进行形的剪裁，低龄儿童需要老师或家长的帮助，共同完成。

涂玉钰（6岁）

花朵重复排列也非常漂亮

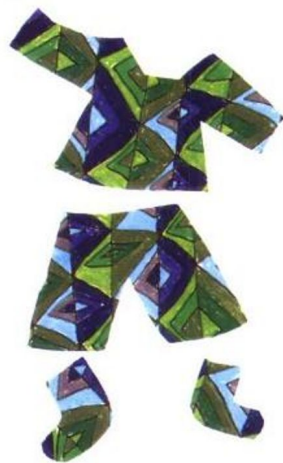

方浩（6岁）

胡瑾（6岁）

形状的重复突出了色彩的变化

大显身手

你在家看到最漂亮的布是什么样子的呢？你觉得它漂亮在什么地方呢？你在家看到哪些东西是用花布做成的呢？你也来画一块小花布，自己设计一下，做一件纺织品吧！

形的变化 • 会动的人

我和妈妈一起跳舞 韩思齐 (4岁)

小画家手记

我每天都要做许多的动作，妈妈最喜欢看我翻跟头，每次我翻跟头，妈妈都会拍手笑，爸爸连腰都笑弯了。我还会表演很多节目，跳舞唱歌我都会，老师教过我们很多的舞蹈动作，我喜欢和许多小朋友一起表演。有些小朋友表演起来特别有趣，爷爷奶奶看了都夸我呢！看到有趣的动作，我都会把他们画下来。你们看到过什么有趣的动作吗？一起来画画看吧！

学习要点

1. 引导学生观察人物的动作，通过自己表演或是观看同学的表演，了解人是如何动起来的。

2. 通过人的头、身体、手、脚的位置变化，掌握人的动态并画出来。

3. 注意人的表现形态要有变化，尽量表现多个动态的人。

从床上掉下来我会哭的 李况 (6岁)

摔倒的人物动作夸张，强化了人物动作的表现力

罗之湄 (5岁)

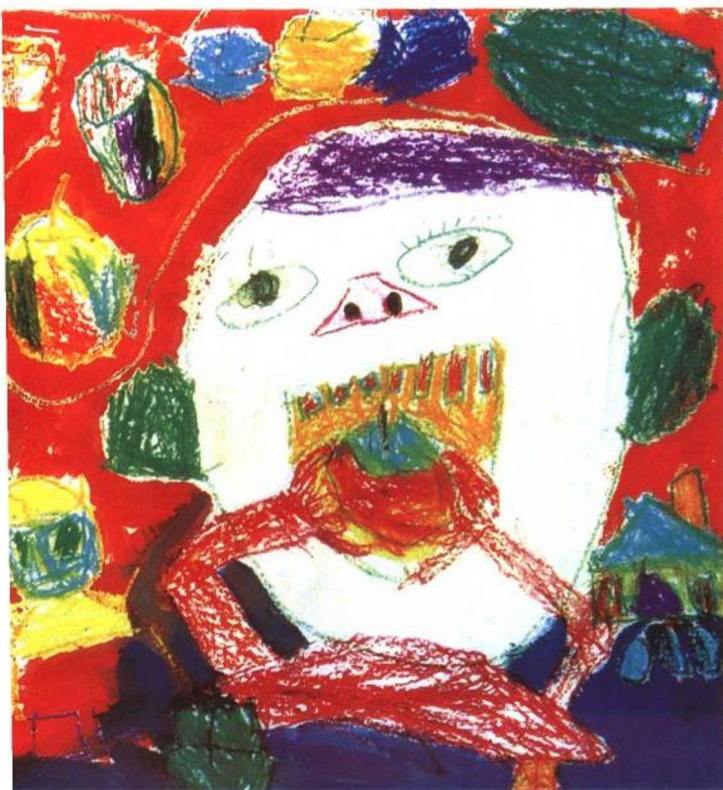

辅导提示

孩子在画人的时候，总是喜欢画出静止的人物，很呆板地站着，所以在这课中，我们通过观察木偶的动作变化，来了解人物的动态，并让孩子了解人物的动态表现。多引导孩子去观察，或是通过自己来表演创造各种动作，使得他们对动态的印象更深刻。在这里不要强调人物的比例，有时候孩子会把人物的手画得一只粗一只细，或是将腿画得一长一短，还有时画得头大身子小，但这都没有关系，重要的是能够把人物的动作表现出来。

吃苹果 黄思铭（5岁）

夸大了头像，但也突出了手臂的动作

太阳光像珍珠洒落大地 乐乐（4岁）

表演长发舞 龚慧芝（5岁）

大显身手

你喜欢表演什么动作呢？你发现身边的人会做出什么有趣的动作吗？你喜欢看杂技吗？你喜欢踢球吗？你喜欢做游戏吗？你还喜欢什么运动呢？把你喜欢或是觉得最有趣的动作画出来吧！

植物的造型变化 • 植物大世界

少儿启蒙阶段的美术教育与专业美术教育目标有所不同，绘画教学是手段，有效提高儿童的综合素质才是教育的真正目的。应鼓励儿童独立思考问题，在绘画的过程中探究乐趣，大胆、自由地表现心中的感受。如果过于强调视觉形体比例关系、结构的准确性和色彩的真实感，一味追求造型的逼真效果及技法的熟练程度，那么，儿童的画面将失去宝贵的童趣，儿童的创造力也将被束缚。

在本单元的教学中，可由各种有趣的故事导入教学，激发儿童想像的欲望，适当提供基本的基础造型，并与儿童共同探究其组合方式、变化规律。通过表现故事形象，启发儿童抓住造型特点进行变化创造，让儿童在绘画过程中创造出有技巧、颇具美学效果、有象征意义的视觉形体。此年龄段的儿童思维没有定势，不受感官的限制，想像力极为活跃，画面造型天真烂漫、夸张并极富有创意。

熊一杰 (6岁)

小画家手记

地球上到处都有植物，只要仔细看看，就能在自己周围发现好多种呢！瞧，像伞的大榕树、像瀑布的柳树林、像蘑菇的小树苗，光是小草的叶子都有好多的形状，那许多美丽的花就更不用说了。啊，我们的世界真美！

美丽的植物 胡涵苒 (7岁)
加上想像中的色彩和线条，比真的花还要美丽100倍

在花丛里会有小精灵走来走去
赵凌云 (5岁半)

用笔大胆、放松，线条童韵十足

学习要点

1. 了解各种植物的生长习性，通过比较后能画出各种不同植物的形态。

2. 可以按自己的想法自由组合各种植物，涂上颜色。

辅导提示

植物经常出现在儿童的画面中，它的形态千变万化。画植物可训练儿童的造型能力。当儿童不知道怎么表现植物复杂多变的形状时，可用儿童熟知的简单形，如扁扁的椭圆形、尖尖的三角形、长条形等等来帮助儿童概括植物的不同形态特征。儿童对于植物知识的了解也可使画面出现更为丰富的内容。美丽的装饰线条和色彩能让画面更富美感，无边的想像闪耀着儿童心灵智慧的光芒。让我们和孩子们一起，走进植物大世界吧！

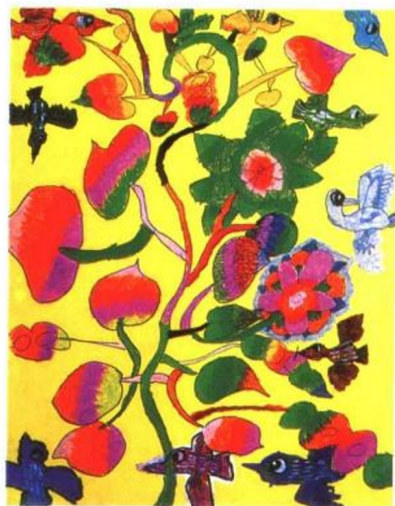

法国绘画大师卢梭的画

我把爷爷种的花全放在一个花盆里 周若萌 (7岁)

细致的观察使小作者能够自如地区别花的不同造型，奔放有力的线条使画面充满自信

一棵能长到天上去的花 陈元昆 (7岁)

着重表现了一株植物，色彩变化细腻，层次丰富

大显身手

植物有很多种形状，你能找到几种？把它们画在一起，一定很奇妙。有些植物的生活习性很特别，画出来一定会非常有趣。

太阳出来了，小树排队跳起了舞蹈
高艺 (8岁)

树枝用优美的曲线描绘，画面动感十足

