

普通高等院校“十三五”创新型规划教材

学前美术与创作

(下)

张 晨 © 主编

国家行政学院出版社

普通高等院校“十三五”创新型规划教材

学前美术与创作

(下)

主 编 张 晨

参 编 陈 璐 吴 彬 郑华丽

国家行政学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

学前美术与创作 / 张晨主编. — 北京: 国家行政学院出版社, 2017.10

ISBN 978-7-5150-2035-8

I. ①学… II. ①张… III. ①美术课—学前教育—教学参考资料 IV. ①G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 242357 号

书 名 学前美术与创作 (下)

作 者 张 晨

责任编辑 杨逢仪

出版发行 国家行政学院出版社

(北京海淀区长春桥路 6 号 100089)

电 话 (010) 68920640 68929037

编 辑 部 (010) 68928761 68929009

网 址 <http://cbs.nsa.gov.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京合众伟业印刷有限公司

版 次 2017 年 10 月第 1 版

印 次 2017 年 10 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 10.25

字 数 212 千字

书 号 ISBN 978-7-5150-2035-8

定 价 147.00 元 (分上、中、下册)

本册定价 49.00 元

学前教育专业的学生学习美术及相关课程，不仅有助于他们打好美术基础，提高艺术修养，还会让他们拥有从事幼儿美术创作及教育的能力。即掌握绘画、手工制作的知识和技能，能够指导幼儿学习绘画，能开展手工制作活动的的能力，因此，本书的编写将在培养学生创作意识、训练设计思维、提高动手能力方面作一下尝试，也将为学生学习后续专业课程，如幼儿园环境创设等打下基础，培养学生的从教能力。

本书分为上、中、下三册。上册主要内容有素描、色彩构成和纸艺。其要求是熟悉并掌握石膏几何形体的特点与绘画方法，掌握色彩构成、幼儿折纸技巧。中册主要内容有简笔画、图案和布艺手工。其要求是能运用简练的线条勾画出实物的主要特征，进行图案设计，掌握布艺手工技巧。下册主要内容有儿童创想画、美术字、软陶和粘土。其要求是能创作儿童画，学写美术字及其变形，掌握软陶、粘土的手工技巧等。本书既可作为职业院校和幼儿师范学校学前教育专业课程的教材，也可供从事学前教育工作的人员和美术爱好者学习参考。

本册特点：突出了专业的特色教育，体现专业方向的多元化，人才培养的多样化，课程发展的前瞻化。在往年的教学中，编者发现传统教学中整学期的绘画类教学或整学期的手工制作类教学容易让学生产生疲惫、厌烦之感，因而在本书编写中将绘画与手工相结合，打破传统弊端，并且由浅入深、循序渐进。儿童创想画训练学生的创意思维，创设各种情境，灵活运用各种表现技法，结合情境色彩，表现出童真童趣，富有想象力的画面。美术字应用很广，起到美化、宣传的作用，在幼儿园环境创设中不可缺少，让幼儿感受到文化艺术氛围，也是与家长传递信息的一种方式。美术字的教学不仅规范了学生的书写能力，而且培养学生创造字体的能力，使学生感受到文字的魅力。软陶和粘土是时下流行的一种手工材料，深受幼儿喜爱，是幼儿艺术教育活动的特色内容。广泛应用于造型训练，教育、模型制作，教育环境创设，幼儿造型游戏等诸多方面。

本书由张晨组织、规划并担任主编，列举了部分实践教学的案例以及学生创作的作品。作品欣赏部分的学生作品由主编与参编共同指导学生制作完成。在本册的编写中，吴彬、郑华丽分别为儿童创想画、美术字两章的编写提供了部分的文字参考素材，吴彬并编排了这两章作品欣赏部分的学生作品图片；陈璐为软陶、粘土两章编写提供了部分的文字参考素材，并编排了这两章作品欣赏部分的学生作品图片。所有学生作品图片最后由张晨审核定稿。

本书是园校合作教材。在编写的过程中，还参考部分其他教材及网络材料，此处不一一列举，在此一并表示衷心的感谢。鉴于编者水平有限，本书尚存在不足与疏漏之处，请广大读者批评指正。

编 者

2017 年 7 月

目录

CONTENTS

第一章 儿童创想画	1
第一节 儿童画概述	2
第二节 儿童画的创作	9
第三节 线描画	14
第四节 立体绘本	20
作品欣赏	36
第二章 美术字	65
第一节 美术字概述	66
第二节 常用字体	72
第三节 POP 字体	81
第四节 字体的变形技巧	88
作品欣赏	100
第三章 粘土	107
第一节 超轻粘土概述	108
第二节 粘土的制作	111
作品欣赏	124
第四章 软陶	137
第一节 软陶概述	138
第二节 软陶制作案例	142
作品欣赏	148

第一章

儿童
创想画

毕加索曾感言“花费了终生的时间去学习像孩子那样画画”。透过这句精确的概述我们不能不对孩子的画刮目相看。它也使我们不得不再度认真地认识儿童画。什么叫“儿童画”？为什么儿童画能独立存在于其他画种之外？那是因为它出自未经雕琢的纯真，出自不受拘束的天然，具有儿童画那种特有的稚拙可爱，那味道是大人模仿不来的。儿童绘画是天性的自然流露，没有掩饰、造作，所以孩子们画出来的每一幅画都有其特有的含义，是孩子们纯真感情的直率表现。

第一节 儿童画概述

一、儿童画的定义

“儿童画”这个词从教育上讲，并不是仅指简笔画。它指的是能够反映出儿童自己的所见、所听、所想，能反映出画画孩子的年龄特点，通过情景的创编，体现出孩子内心情感和个性的绘画作品。

二、儿童画的特点

儿童画，由表面看来是不讲什么技法的，不讲“画理画法”，逾越了透视、解剖、构图等一般常规，是非“学院”派的画派。儿童善于表现成人所不易注意的另一个世界，这个世界是现实与理想的结合，带有很强的想象成分。儿童画主要有以下特点：

（一）夸张变形

夸张的造型、夸张的色彩构成了五彩缤纷的儿童画世界。变形是造型的一种表现手段，它本身体现了人的想象力和独特的儿童情趣。如儿童画中常常出现手臂拉长去捉蝴蝶，把脚加粗踢足球等现象，如图 1-1 所示。

图 1-1 夸张变形

（二）平面化

平面化即不表现物象的立体感、空间感，完全不顾透视比例，根据主观意念将不同视点的物象组织在一起，组成一个平面感强的画面，如图 1-2 所示。

图 1-2 平面化

（三）装饰性

装饰性是人类在物质生产和艺术活动中对形式美好的追求，要求有形式、有秩序。儿童画中常把物象用各种点、线或基本形状加以装饰，体现一种图案化的装饰美，如图 1-3 所示。

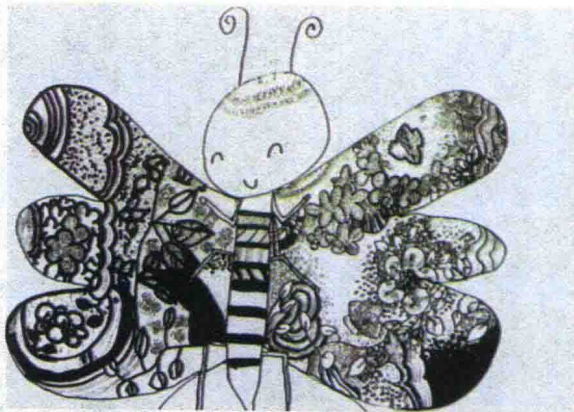

图 1-3 装饰性

(四) 色彩鲜明自由

儿童画一般使用强度很高的颜色作画，特别喜欢用鲜艳的色彩，不喜欢灰色，给人以鲜明、喜庆、热烈的感觉。儿童使用色彩基本靠直觉反映，是他们生理的、本能的，有时也是儿童个性和气质的表现。儿童在作画时根本不考虑物象的固有色彩，如图1-4所示。

图 1-4 色彩鲜明自由

儿童画的特点决定了学画不能强迫而要顺应孩子的自然天性。不是任务，而是游戏；不是教导，而是引导，是激发，是利用天性来培养兴趣，形成爱好。

三、儿童画的表现方式

(一) 水彩笔绘画

儿童水彩笔采用塑料材质制作而成，有粗笔尖和细笔尖之分，其颜色主要分黄色、

红色、绿色、蓝色、紫色、粉红色、橘红色、黑色等多种颜色设计，内部笔芯油墨颜色鲜艳，在纸张上的吸附能力很好，能长时间地保存原来的色泽，主要适合用于各类画画或是作品的上色等，在儿童美术启蒙期用得比较多。在水彩笔的课程中，我们的老师会通过多媒体和综合教具来启发小朋友的开放性思维，并在生动的课堂气氛中，引导小朋友认识不同的线条、色彩，同时教会小朋友掌握基本的造型方法。

（二）油画棒绘画

油画棒是一种棒形画材，由颜料、油、蜡的特殊混合物制作而成。油画棒的效果比较像油画的效果，画面防水，而且可以重复上色，深受小朋友的喜欢。小朋友们可以直接握笔作画，这比用毛笔或水粉笔蘸颜料进行绘画创作要方便，可以直接在画面上画画，或用混色、层涂、刮除、分层等技法丰富它的效果。通过单独或组合使用上述技法，可以画出不同的风格。与油画颜料和水彩颜料不同，油画棒是一种固体颜料，无须那些混色或调色的准备工作。一旦有绘画冲动，就可以立刻开始创作。适合于已经初步掌握了造型基础要领的小朋友。在油画棒的课程中，老师在引导小朋友进行作品创作的同时，还会传授色彩的冷暖色特性及搭配要领，同时还有丰富的上色技巧。表现手法灵活多样，有厚涂法、薄涂法、映衬法、过渡法等。

（三）水墨画

水墨画是中国画中一种以水墨为主的画种，具有形神兼备、水墨晕染的艺术效果。随着近年来传统水墨画的发展，我们的老师也一直在尝试将传统的水墨画画法与儿童画相结合。使之更符合现代儿童的审美取向。所以出现了儿童水墨画这一与传统水墨画相区别的概念。由于儿童对色彩有强烈的感受力，以儿童为欣赏对象的儿童水墨画又具有风格甜润、色彩明丽、形象夸张有趣等特点，因此儿童水墨画较之于传统水墨画更适应儿童的心理特点与欣赏情趣，在儿童美术教育中占有重要的地位。

传统的水墨画教学以儿童习得绘画技能为目标，注重临摹训练，以画得像不像作为评价标准，内容也按照固定不变的模式去进行。这种固有的绘画训练束缚和限制了儿童的思维，使儿童的绘画活动枯燥乏味，其结果必然是偏离美术教育的宗旨。随着时代的发展，儿童教育的目标和评价取向正开始从表层向深层、长远变革。所以我们应以儿童为中心，以促进儿童的全面发展为根本目的，教育要冲破以临摹、模仿为绘画手段，追求绘画活动的素质教育功能。如激发儿童的绘画兴趣、发展儿童的个性，养成良好的绘画习惯等，有益于实现水粉画终身发展的长远目标，如图 1-5 所示。

图 1-5 水墨绘画

(四) 水粉画

水粉画是培养水粉画色彩美感,提高水粉画色彩审美趣味的重要课程。水粉画颜料用水调色,操作简单,方便快捷,易学,且表现力强,趣味性高。水粉画虽在画法上比较随意,没有统一的定式,但在具体表现上还是有很多区别的,每种方法相互联系又各自独立,各有所长,如:平涂法、厚涂法、点彩法、底色法、综合法。除此之外,水粉还可以和其他材料组合运用,如水粉和油画棒相结合,效果非常出色,不仅提高了孩子的绘画兴趣,还增长了绘画技能及开拓了思维,如图 1-6 所示。

图 1-6 水粉画

（五）水彩画

这里的水彩不同于前面提到过的水彩笔。水彩画，顾名思义就是靠水与颜料相调和来创作图画。水彩突出的特点是使涂在纸上的颜色有一种奇妙的通透感。用水在水彩画的创作中非常重要，用水的多少，什么时候多，什么时候少等对于画作的效果有着决定性的影响。水彩是一种有着奇妙的融和力的颜料，在课程的设置中，有别于传统的水彩画画法，除了能学到基本的水彩知识外，更多的是能学到我们老师精心设计和研发的新方法和新技巧。作品的色彩非常鲜透、明朗、内容丰富、奇思妙想。

（六）儿童版画

儿童版画是以儿童为主体开设的独特的教学内容，其中的纸版画是较为容易的一种。它是运用各种纸质材料做版材，经过多种不同的手段加工制作印刷的版画，一般经过绘画、制版、印刷三个步骤完成，是一门非常有趣的课。分为几个不同的阶段，有直接绘制后上色印刷及实物粘贴、剪切等等。刻纸是纸版画的一种特殊形式，刻纸是用卡纸、小刀、针等材料，经过构思、造型而成的艺术作品，它采用便捷自由灵活的手法，趣味性强，让学生在掌握了传统的模板制作技能的同时，思维上也得到新的提升，具有新鲜的视觉感受，可以极大地引发他们的兴趣和创作热情，如图 1-7 所示。

图 1-7 儿童版画

（七）儿童线画

线画使用的笔大致分为硬笔和软笔两类。常用的硬笔有：铅笔、炭铅笔、炭精棒、钢笔、绘图笔、签字笔、记号笔、尼龙水笔、彩铅笔、粉笔、蜡笔等。软笔主要是毛笔。

幼儿使用彩色尼龙水笔、钢笔、签字笔、记号笔比较合适。

儿童线画所用的纸不必太考究,什么纸都可以画。如果研究表现技法,不同的纸性会产生不同效果。常用的纸有新闻纸、复印纸、高丽纸、宣纸、图画纸或各种色纸。

(八) 油水分离画

油水分离画法实际上是综合运用绘画材料的一种绘画形式,是丰富绘画效果的有效手段,同时,在儿童美术教育教学中,这种手段的变换和丰富也是激发和调动孩子们学习积极性的最佳方式。

油水分离画法是利用油性颜料(油画棒、蜡笔等)和水性颜料(水彩、国画、稀释的水粉等)不相溶的特点来作画的。

(九) 综合材料创作

将不同的材料特性掌握后进行重组和开发,例如纸、布、线、金属、木料等,对动手能力的提高和创新思维有着非常大的好处。让小朋友们看似玩的同时不知不觉就掌握了多门学科的综合知识,对发掘孩子的潜能有着深远的意义,如图 1-8 所示。

图 1-8 综合材料

四、儿童画欣赏与评价

儿童受生理、心理特征、年龄特点等条件的制约，“自我中心”思维方式的影响和特有的对客观物象的表现方式，也就从根本上决定了儿童绘画与成人绘画的本质区别，因此，成人认知绘画规则的经验性往往是与儿童绘画无规则的创造性格格不入的。在审美评价标准上，也就无法相提并论。要求儿童画出比例正确、结构准确的物象，显然是违背儿童生理、心理发展规律和绘画能力的，以此来评价儿童绘画，其实是对儿童绘画的偏见和误导。所以，对于儿童绘画要有一个正确的认识和审美评价。

第二节 儿童画的创作

一、儿童画的选材

（一）幼儿主题活动的热点

主题活动是幼儿教育中必不可少的单元，在主题活动中，幼儿根据自己的经验，生成自己感兴趣的内容，与教师预设的内容整合，从而形成活动。如主题活动“花”中，我们从幼儿爱好美丽事物的天性出发，引导幼儿观察周围环境中出现的各种各样的花卉，在欣赏的过程中激发幼儿作画的兴趣，尝试用不同的线条探索不同的表现手段。

（二）幼儿喜欢的动画片或故事

动画片或故事是幼儿较感兴趣的内容，他们往往能清楚地记住其中的人物形象等，从而在日常生活中与同伴探讨这些人物。将这些形象纳入线描画活动，是从幼儿兴趣出发开展线描画教学的一种尝试。如，以幼儿喜爱的“蓝猫”为主人公，请幼儿按意愿选择或想象蓝猫的故事情节，大胆进行故事画的创作。幼儿在欣赏动画片、讨论内容的基础上，对“蓝猫”形象的线描装饰非常生动有趣。

（三）幼儿身边的人、事、物

幼儿身边的人、事、物是幼儿最经常接触的，也是最具有感性认识的。这比给予幼儿示范画或者要求幼儿画抽象内容要实际、容易。如，在三八妇女节当天，我们请孩子的妈妈来园参加活动。妈妈是孩子生活中最熟悉、最重要的人物。孩子有自己的想法、自己的理解、自己对妈妈独特的爱。在他们的作品中，再也不是枯燥无味的人

物或者千篇一律的人物,每一根线条都生动又富有感情,每幅作品都有着深刻的故事和情感。

二、儿童画创作的类型

(一) 命题式儿童画创作

命题式儿童画创作是指依据儿童的能力、兴趣以及美术学习的需要,提出创作主题与要求,儿童按照创作主题与要求完成儿童画的创作,如图 1-9 所示。

1. 构图

(1) 构图要有表现力。可依靠比例关系、大小安排、人物位置的摆放来增强画面的表现力。注意大场景和小场景的区分,小场景构图要物象饱满,表现出较多的细节,大场景构图时比较复杂,人、物、景要合理安排。

(2) 构图要简洁。在儿童画构图中,要把内容和谐、均衡地安排在画面中,尽量做到构图丰满,主题突出。

(3) 构图要明确。要求层次分明、明确有序,注重观察、欣赏画面中最重要的部分。

2. 创作步骤

构思→起稿→上色→修改。

3. 命题

要求画面形象生动,具有想象力和表现力,富有童趣,主题突出,符合儿童的实际年龄,命题要发挥想象,如图 1-9 所示。

图 1-9 命题构图

如以《春》为主题,想象……

(1) 中心——春光? 春雨? 春风?

- (2) 春天干什么——放风筝？播种？扫墓？踏青？野餐？
- (3) 哪些人——小朋友？农民？不认识的人？想象中的人？
- (4) 在什么地方——郊外？大山里？家里？

（二）意愿式儿童画创作

意愿式儿童画创作是指儿童根据自身的生活体验，由自己独立确定儿童画创作的主题和内容，运用所掌握的美术知识与技能，自由表达自己的情感、愿望的创作形式，如图 1-10、图 1-11 所示。

图 1-10 快乐旅游车

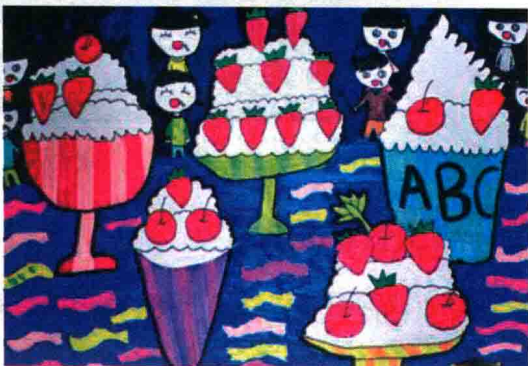

图 1-11 可口甜点

爱玩是孩子的天性，我们应充分利用这一特点，让孩子在娱乐、玩耍中学习绘画知识和技能。在活动设计中也注意用游戏形式，如一个谜语、一个电话、一封信等吸引幼儿。根据学前班幼儿年龄特点，通过循序渐进的练习逐步掌握，在每次练习中都从不同角度提出一定的要求，使幼儿通过每次练习都有新的进步。运用多样化教学手法，调动幼儿的积极性。

三、儿童画的构图

（一）三角形构图

三角形构图又称为“金字塔形”构图，运用这种构图形式，可以给人一种完整、稳定、持久、坚强、崇高的感觉，如图 1-12 所示。

（二）圆形构图

圆形紧紧团在一起，给人一种集中、收缩、亲密的感觉。画家常常利用圆形构图的这些特点表现相关主题，如图 1-13 所示。

图 1-12 三角构图