

创意装饰线描

丛书顾问

熊汉强 中国少儿美术工作室联盟副主任 酷酷熊少儿美术创始人 武汉市青少年宫美术教学学科带头人

黄仲雷

湖北省少儿美术工作室联盟主任 湖北省教育学会美术专业委员会理事 武汉市教育学会美术专业委员会副秘书长 湖北省骨干教师 武汉市美术学科带头人 武汉市江岸区美术教研员 武汉壹儿艺美术教育教学总监

儿童画 创意装饰线描

主 编: 马秀明(湖北文理学院美术学院)

廖玉华(阳光未来美术培训学校教学主管)

副主编: 赵梦洁(阳光未来美术培训学校)

编 委: 李月月(阳光未来美术培训学校)

张 锐(阳光未来美术培训学校)

朱丽霞(阳光未来美术培训学校)

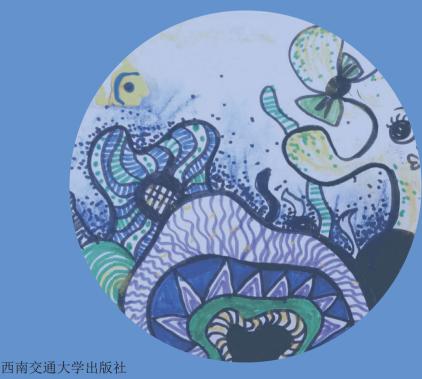
潘丽丹(阳光未来美术培训学校)

张艳琴(阳光未来美术培训学校)

• 成都 •

图书在版编目 (СІР) 数据

儿童画: 创意装饰线描/马秀明, 廖玉华主编. — 成都:西南交通大学出版社,2016.2 (少儿美术学训从书) ISBN 978-7-5643-4557-0

I. ①儿··· Ⅱ. ①马··· ②廖···Ⅲ. ①儿童画 – 绘画 技法 - 儿童教育 - 教材 Ⅳ. ①J219

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 030211 号

少儿美术学训丛书 马秀明 责任编辑 郭发仔 儿童画──创意装饰线描 廖玉华 装帧设计 米迦设计工作室

印张 5.5 字数 100千

成品尺寸 185 mm×260 mm

版本 2016年2月第1版

印次 2016年2月第1次

出版 发行 西南交通大学出版社

网址 http://www.xnjdcbs.com

地址 四川省成都市二环路北一段111号

西南交通大学创新大厦21楼

邮政编码 610031

印刷 四川省印刷制版中心有限公司 发行部电话 028-87600564 028-87600533

书号: ISBN 978-7-5643-4557-0 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

前言

本书是"少儿美术学训丛书"之一,适用对象为六岁到七岁的孩子。为什么要在这个阶段培养孩子们的装饰线描能力呢?结合大量的教学实践,我们认为主要有以下几点原因。

一是符合这个年龄段孩子的身心发展规律。这个阶段的孩子在美术学习方面一般都处于转折困惑期。一方面,他们正逐步脱离之前的自我中心期,在美术绘画方面不再只是表现自己的感知、想法和情绪,开始在意并理解别人的意见和想法;另一方面,他们还没有完全培养出客观观察和再现的能力。因此,如果对这个时期孩子的发展规律处理不好,孩子就会失去对美术学习的兴趣。装饰线描一般都有一个客观的、基本的物象外形,比天马行空的儿童画多了一些"具象"元素,正好能满足该年龄段孩子的成长、客观认知和表现需求,能带给孩子心理上的成就感。家长也很认可和支持。

六七岁的孩子有一定的理解能力,观察力和手的控制能力也不断增强,基本能把握客观物体的外轮廓和基本结构、装饰线描基本的疏密层次和均衡等艺术规律。

二是符合我国基础教育中素质教育理念。推进素质教育是我国基础教育的大环境,很多教育机构都在采取各种措施提高孩子们的综合素质。但是,也有一些地方的基础教育还普遍存在功利性,一些人还不能理解素质教育的内涵,不能理解素质教育对于孩子长远发展的好处,也就是存在所谓的"集体无意识"。六七岁的孩子正是培养素质素养的关键期。装饰线描集观察力训练、审美能力培养、联想创造、意志力训练等于一体,是培养孩子综合素质的很好载体。

三是符合艺术教育规律。装饰线描与写生线描不同,写生线描注重对客观事物的再现、表现;装饰线描允许主观情感的表达,注重对称、对比、均衡、黑白、疏密等艺术关系和视觉美感,注重想象和夸张,因而更富有创造性。装饰线描画既可以表现一定的客观具象,又不受客观事物的局限,可以根据自己的意愿和需要,自由地对自然物象进行概括、抽象甚至变形,往往能表现出富有儿童趣味的审美意象。如果过早对孩子进行写生线描训练,完全用"写实"的标准来要求六七岁的孩子,则无异于"拔苗助长",扼杀孩子的创造力和思考能力。

本书选择孩子们比较熟悉的事物为对象,旨在培养孩子的美术观察能力、美术创意能力等。

本系列教材是湖北襄阳阳光未来美术培训学校自主开发的培训教材,也可供幼儿园、小学作为美术课程辅助教材或参考书。

编者 2015年12月

目录

装饰线描档	既述	 1
第二章 · 创意	瓦花	 2
_{第三章} ·奇花早	草	 6
・毛毛虫与林	时	 10
_{第五章} ·荷塘月	色	 14
章·漂流的鱼	缸	 18

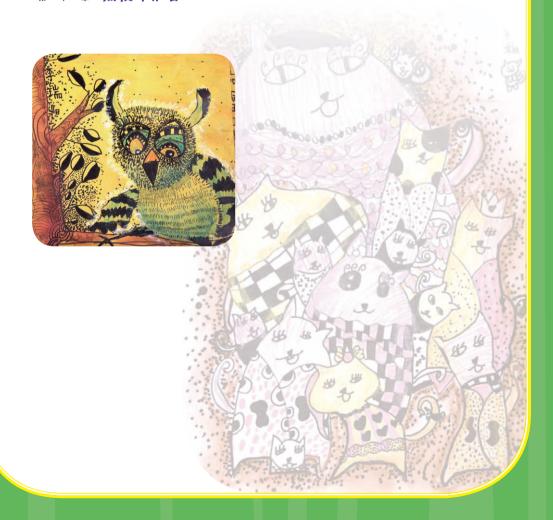

2	第七章·茶壶写生	•••••	2
2	第八章·脚丫闹钟		2
	第九章·神奇的小手		3
3	第十章·我的羽绒服		3
3	\$+-章·眼睛大咖秀		

第十二章·调皮的铅笔人	 42
第十三章·美食的诱惑	 46
第十四章·机器人	 50
第十五章·奇怪的房子	 54
第十六章 · 郊外美景	 58

62	 第十七章 · 梦幻珊瑚海
66	 第十八章·玩具总动员
70	 第十九章・森林之王
7 4	 第二十章 · 猫猫王国
79	 第一十一章, 里夜杂护者

一、什么是装饰线描

装饰线描简称线描画。其是用线条说话的艺术形式,有很强的装饰性及独特的视觉效果。传统线描画主要体现物体的黑、白、灰艺术效果;装饰线描则主要通过点、线、面表现对象的形式美感。孩子通过各种线条的排列、点的汇集,形成面的形态。

创意装饰线描,着重训练孩子的美化、概括、提炼、加工能力,既可以表现客观物体,也可以发挥孩子的想象。孩子通过进行创意装饰线描,还可以表达自己的情感。

二、儿童装饰线描最基本的特点

儿童装饰线描具有游戏性、随意性、象征性和装饰性,深受孩子们的喜爱。具体而言,儿童装饰线描具有以下一些特点:

- (1)可以用不同的纸(白色绘图纸、彩色卡纸、瓦楞纸等)和不同的笔(勾线笔、 毛笔、各色荧光笔、钢笔、水彩笔等),通过点、线、面描绘和表现事物形象。
- (2)儿童线描装饰往往以物体的客观外形为基础,更注重儿童的主观想象力培养与表达能力训练。具体在进行训练时,可以借助夸张、联想等方式来表现物体,巧妙地用黑、白、灰及线条的变化组成有节奏感的画面。
- (3)线是装饰线描表现的主要载体,其中直线可分为水平线、垂直线、斜线等。水平线有广阔、宁静感,垂直线有升腾、挺拔感,斜线有危急或空间变化的感觉。曲线可分为波浪线、螺旋线、弧线等。流动的曲线显得柔和、轻巧、优美,富有变化感,给人以轻松愉快的感觉。不同的线条会产生不同的美感,如华美、柔和的线产生韵律美,简括、挺拔的线产生力度美,生涩、古朴的线产生稚拙美等。

三、创意装饰线描中的色彩元素

传统的装饰线描基本都是单色,更多的体现物体的黑、白、灰关系。创意装饰线描不仅要培养孩子们勾画物象的轮廓、结构分界,而且要培养孩子们追求理想自然的韵律美和色彩美。

一般来说,六七岁的孩子喜欢色彩、对色彩也很敏感,此时教孩子们"玩"一下色彩,可以加深孩子们对色彩的认知和感悟。而且,该年龄段的孩子耐心有限,造型能力也有限,适当运用色彩元素可以较大程度地提高装饰画面的视觉效果,激发孩子们的兴趣。

第二章/

教学目标

以孩子们熟悉的太阳花(向日葵花的别称)为原形(图2-1、图2-2、图2-3),通过想象,用创意装饰线描表现孩子们心中的太阳花。教育孩子们要像太阳花一样,保持阳光般的心态,积极乐观地生活。

图2-1 太阳花

图2-2 太阳花

图2-3 太阳花

教学要点

- 1. 了解什么是创意装饰线描。
- 2. 练习半构图。

一工具材料

4开素描纸、水彩笔、记号笔、色粉。

教学过程参考

1. 讲解各种线的名称,如直线、横线、竖线、弧线、交叉线等;让孩子了解半构 图。尽量用趣味性或游戏性环节引导孩子积极参与课堂活动。

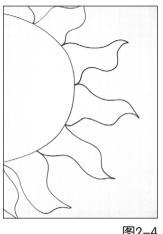

图2-5

图2-4

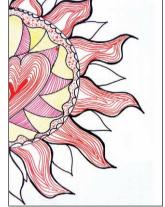
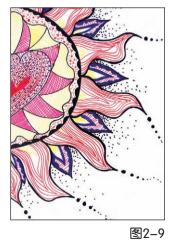

图2-6

图2-7

图2-8

- 2. 在素描纸的任意位置画出 半个花朵的形状。注意构图,不宜 过大(图2-4、图2-5)。
- 3. 用水彩笔排列线条, 装扮 花蕊及花朵。注意线条的走向要随 着形状变化,同时注意画面的色调 要统一(图2-6、图2-7)。
- 4. 讲一步深入刻画, 注意线 条的疏密和色彩的协调统一(图 2-8、图2-9)。
- 5. 调整画面,用色粉在花朵 的边缘位置涂上一层淡淡的颜色: 用卫生纸揉抹均匀,以协调整个画 面的色调(图2-10)。

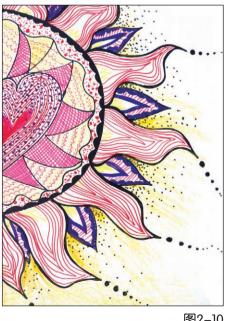
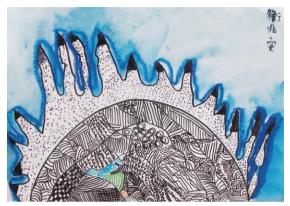

图2-10

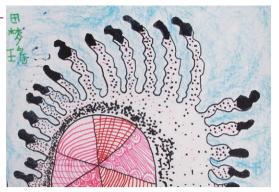
衡兆安(6岁)

雷馨雨(6岁)

杨浩然 (6岁半)

田梦瑶(6岁)

李宛霖(6岁半)

刘恩希(6岁)

李奥扬(6岁)

▶ 教师评价建议

这些作品基本做到了构图美观、大胆表现、想象丰富、线条流畅、点线面对比和谐等要求, 充分体现了孩子们的耐心细致、稚拙可爱。教师把所有作品组织起来并列展示, 给每个学生以肯定评价。

何贤姿(5岁半)

拓展

- 1. 选择其他花卉或物品等造型简单的对象进行训练。
- 2. 用彩色卡纸加水粉等进行训练。

刘佳阁格(6岁)

王俪莹(6岁)

教学目标

花与人同属于大自然中的生命体,它也有感觉、有感情。让孩子们了解和体会花草同样也有自己的表达方式,例如它的美丽、萎靡状态,形体、色泽等(图3-1、图3-2、图3-3)。

图3-1

图3-2

教学要点

- 1. 复习和巩固线的各种排列方式。
- 2. 感受黑、白、灰的装饰法,了 解半构图和全构图的特点。

素描纸、 记号笔、水彩笔。

图3-3

教学过程参考

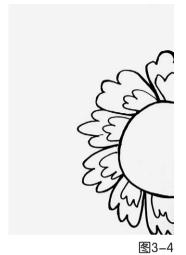
1. 以视频或图片的方式,让孩子们了解各种花的形态、特点,让孩子们观察每种花之间的异同。

3. 逐步深入。运用学习过的线的基本排列和组合方式,逐步添加花纹装饰,同时添

加叶子和瓶子上的花纹(图 3-6、图3-7)。

4. 用水彩笔从局部花瓣 开始装扮。注意把握好线条 的流畅性和色彩的搭配,以 及画面黑、白、灰关系(图 3-8、图3-9、图3-10)。

5. 整体调整。根据画面 的需要用油画棒或色粉适当 添加环境色,统一画面(图 3-11)。

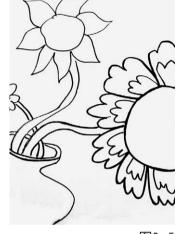

图3-5

图3-7

图3-9

图3-10

图3-11

梁丽婷(7岁)

刘思佑(6岁)

沈心如(6岁)

沈大为(6岁)

周佳宜(6岁)

姚思源 (6岁)

袁心竹(6岁)

■> 教师评价建议

这些作品在线条运用、疏密关系、点线面搭配、黑白灰关系、花卉创意、构图等方面都处理得比较好。教师在开始几节课一定要培养学生"美的自信",通过肯定评价鼓励学生,让学生认为自己肯定能画得很好、很美。同时,还要结合学生们耐心作画的过程表扬他们的态度。

拓展

自选一种花卉, 在花纹线的处理上尽量更加细致,在背景的处理上采用水粉上色,使层次更丰富。

张琬峥 (6岁半)

张琬辰(6岁半)