

浦东新区社区教育丛书·休闲技艺系列
浦东新区社区学院组织编写 / 曹锡康主编

创意彩豆画

新场镇社区学校组织编写 许克潮 王春荣·编著

创意彩豆画

CHUANGYICAIDOUHUA

新场镇社区学校组织编写

许克潮 王春荣·编写

NLIC2970826937

上海社会科学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意彩豆画/新场镇社区学校组织编写. —上海: 上海
社会科学院出版社, 2011

(浦东新区社区教育丛书)

ISBN 978-7-80745-946-0

I. ①创… II. ①新… III. ①绘画技法—基本知识
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第212180号

创意彩豆画

组织编写: 新场镇社区学校

作 者: 许克潮 王春荣

责任编辑: 陈 军

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路622弄7号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

照 排: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 上海华教印务有限公司

开 本: 787×1092毫米 1/16开

印 张: 6

插 页: 2

字 数: 70千字

版 次: 2011年11月第1版 2011年11月第1次印刷

ISBN 978-7-80745-946-0/J · 014

定价: 28.00元

版权所有 翻印必究

目录 | Contents

总序 / 001

一 概述 001

- (一) 彩豆画的发展历史 / 002
- (二) 坦直小学“彩豆画”课程 / 003
- (三) 彩豆画的基本特色 / 005

二 材料与工具 007

- (一) 材料的类别及处理方法 / 008
- (二) 制作彩豆画的工具 / 013

三 基本技法 015

- (一) 拼贴法 / 017
- (二) 排列法 / 021
- (三) 堆积法 / 025

四 制作步骤 031

- (一) 作画准备 / 032
- (二) 作画原理 / 033
- (三) 作画过程 / 035

五 制作与欣赏 045

- (一) 人物造型 / 046
- (二) 花卉造型 / 053
- (三) 动物造型 / 055
- (四) 京剧脸谱 / 063
- (五) 山水风光 / 064
- (六) 创意造型 / 067

六 彩豆文化 071

- (一) 故事传说 / 072
- (二) 诗歌描述 / 078
- (三) 成语、谚语和儿歌 / 083

作者简介 088

后记 089

— 概 述

CHUANG YI CAI DOU HUA

(一) 彩豆画的发展历史

彩豆画又称“五谷画”、“粮食画”，是以天然的谷物杂粮和豆类为材料，通过粘、贴、拼、雕等手段，将它与其他辅料贴成山水、人物、花鸟、卡通等形象或抽象的一种民间作画艺术。相传彩豆画起源于盛唐，那时五谷丰登，国泰民安，在佛教和道教规仪中，“五谷”又被视为含天地之精华的吉祥物，民间将它作为辟邪之宝，用它作画，表达了古代劳动人民追求幸福的美好愿望。盛唐以后，五谷粮食画发展迟缓。

到了清代，粮食画又开始兴盛起来。相传乾隆初年，全国大旱，朝廷官员、州县衙门与地方势力勾结，克扣赈灾口粮，乾隆知道后，就派钦差巡察，路过重庆府时，当地百姓便将地方官员如何欺压百姓之事向钦差诉说，钦差便让民间艺人用五谷杂粮做成万言书，转呈皇帝。乾隆十分重视这份表文，将其存放——这当然是一个传说，但重庆的五谷文化因此更加厚重，粮食画作为五谷文化的一项重要内容被世代传承。

新中国成立之后，特别是改革开放以来，粮食画迎来了新的发展时期，天津、山东、山西、河北、重庆等省市都有相关的教学、制作和展出活动。其中比较有影响的有，《人民日报》（海外版）报道《女农民与她的五谷画》（2005年），记载山东邹平县好生镇院上村农民李艳考的作画经历；重庆民间艺人唐大焱在中国第十届工艺美术大师博览会上的获奖作品《五谷丰登》（2009年）等。

(二) 坦直小学“彩豆画”课程

浦东新区新场镇坦直小学的彩豆画, 开始于1998年。当时有教师在上美术课时, 从芦苇、麦秆、稻草和棉絮、家乡土布中产生灵感, 尝试运用各种豆类进行作画, 并于2003年开发了“彩豆画”美术特色课程; 2004年正式注册国家专利(专利号: 200420020356.3); 2008年又开发了坦直小学的校本课程《彩豆天地》。

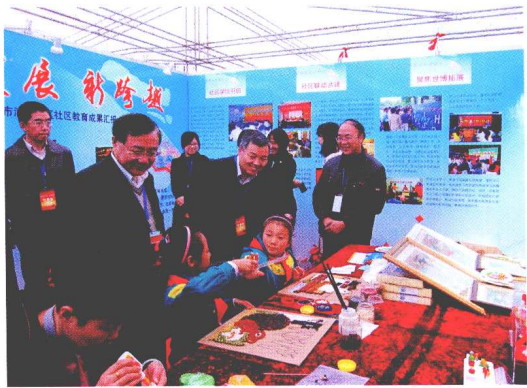
经过几年的实践, 新场镇坦直小学“彩豆画”发展日趋成熟, 并取得了一定的成绩。2005年在上海市第四届学生艺术节上获得“百花奖”, 2006年在第三届全国中小学劳技教育创新作品成果评比活动中获金奖; 2010年作为上海参展代表, 参加在杭州举行的全国社区教育成果展览会, 此外还多次参加上海市农业博览会、教育博览会等。2005年, 上海市领导杨晓渡热情赞扬坦直小学的彩豆画, 并与小作者陆琳拍照留念(图1-1)。2008年, 上海市科教党委书记李宣海、原市

图1-1 杨晓渡与小作者合影

图1-2 上海市教委领导赞
扬小作者制作的彩豆画

教委副主任李俊修在“上海市第五届教育博览会”上,对坦直小学的彩豆画给予高度的评价,热情赞扬小作者邱梦超等同学制作的精美作品(图1-2)。2010年12月,在杭州举行的全国社区文化成果展示会上,教育部副部长鲁昕饶有兴趣地观摩了彩豆画的现场制作,对两位小作者严莉莉、储文靖的作画水平给予了高度的评价(图1-3)。

图1-3 国家教育部领导观
摩彩豆画现场制作

从2008年起,彩豆画作为坦直小学

“彩豆画制作”教师培训(2009)

王晓华老师指导学生制作彩豆画(2008)

的一门特色课程,在三四年级学生中间进行教学,每周一课时。学校还专门编撰了教材《彩豆天地》,添置材料、工具,配备专用教室,选派了责任心强、专业水平高的青年教师任课,并外聘经验丰富的专家教师当顾问。此外,学校还向区教师进修学院开放,作为教师职培的培训项目之一。

(三) 彩豆画的基本特色

1. 取材新

豆类及五谷杂粮,色泽鲜艳,价格低廉,全国各地几乎都可以找到,而且豆类作物绿色环保,替代传统颜料作画,不仅给人清新的感觉,更凸显出浓浓的乡土气息。比如第五部分《制作与欣赏》中图5-6的《妯娌俩》,就用乡村极其普通的黄豆、黑豆、玉米等,勾勒出一对极具乡村特色的大嫂的形象。

2. 题材广

花鸟山水,人物风景,动物植物,皆可入画。在彩豆画制作中,几乎没有不能作画的题材,只要能细化成点、线和色块的景物,都能入画。如大到表现天寒地冻、漫天飞雪的山村《冬雪》,万籁俱静、一轮满月的湖滨《秋月》,小到一学就会的简单作品《小猴》、《橙》等。

3. 制作易

不用画笔不用色,排堆嵌撒皆成画。彩豆画入门容易,制作

方便,初学者只要认真学习,只要半天工夫,就能制作一件简单的作品,而且成本低廉,非常容易推广,是中小學生启蒙、中老年朋友休闲不错的选择。

4. 形式美

彩豆画色彩纯真,原汁原味原生态;装饰性强,使用价值高;色彩古朴自然,视觉冲击力强,犹如版画的清新,浮雕的隽永,油画的浑厚;无论是写实作品还是抽象表达,都能体现丰富独特、令人愉悦的韵味。

思考题:

1. 彩豆画起源于哪朝哪代? 传说中的什么地方、发生一件什么事情让彩豆画成为当地五谷文化的重要内容核心?
2. 彩豆画有哪些特色?

二 材料与工具

CHUANG YI CAI DOU HUA

(一) 材料的类别及处理方法

1. 彩豆画主要材料

制作彩豆画的主要材料,说到底,就是“五谷”,即古人所说的“稻、黍、稷、麦、菽”这五种植物(也有称“稻、黍、麦、菽、麻”为“五谷”),相传这还是炎帝神农给起的名。用现代的话来说,这“五谷”就是水稻、小麦、小米、高粱和豆类。在彩豆画的制作中,以豆类植物的种子作为材料使用的最多,通常有以下一些品种(图2-1)。

图2-1 豆类

“豆”的种类很多,据查,全世界共有13 000多种豆科植物,我国有1 300多种,它分三个亚科:含羞草亚科、苏木亚科(云实亚科)和蝶形花亚科。它还可以细分为食用类、饲料类、材料类、染料类、纤维类、油料类和树胶树脂类等好多种。它们当中既有人们熟悉的蔬菜,又有重要的油料植物。如我们熟悉的大豆、花生是常用的榨油原料;黄檀、紫檀、香木、铁苏木、红木等都是名贵的木材,紫云英、苜蓿是优质饲料、绿肥和蜜源植物等等。

在常见的豆科植物中,有的以豆的颜色命名的,如黄豆、红豆、绿豆、赤豆、黑豆、白饭豆、乌豆、白芸豆;有的以豆荚的形状命名的,如龙爪豆、象耳豆、刀豆、菜豆、蚕豆、豇豆;有的包含另一层意思,如相思豆、孔雀豆、兵豆、老鸦豆等;也有的是豆但不叫豆的,如皂角、酸角、花生、含羞草等。

大多数的豆科植物都不能直接食用,只有很小一部分,经过人工栽培成为食物。在这些豆类当中,有些在新鲜的时候可以作为蔬菜,成熟以后还可以用它的种子烧汤煲粥,比如蚕豆、绿豆、豌豆、花生等。

据古文献记载,大豆是由我国东北的原生植物——野生大豆,经过长期培育形成的新品种。东北历来是大豆的主要产区,据说已有5 000年的种植史。我国目前经过鉴定的最早的大豆实物见于吉林庆吉县大海猛遗址,距今也有2 600年,根据形态特征和化学成分鉴定为栽培型的小粒大豆或半野生大豆。

在古代的粮食作物中,豆是一个重要的粮食作物,黍、稷、菽、麦、稻“五谷”之中,“菽”指的就是大豆。唐代建立的渤海国就以大豆为主粮。中原引进大豆,大约是在春秋

战国时期的齐桓公时代,从那以后,大豆就成为与黍粟并列的主要粮食作物。现在全国普遍种植,而以东北大豆质量最优。

根据大豆的种皮颜色和粒形分为五类:黄大豆、青大豆、黑大豆、其他大豆(种皮为褐色、棕色、赤色等单一颜色的大豆)、饲料豆(一般籽粒较小,呈扁长椭圆形,两片子叶上有凹陷圆点,种皮略有光泽或无光泽)。

图2-1列出的十二种豆中,从上到下依次为赤豆、白芸豆、绿豆、豇豆、黄豆、红扁豆、刀豆、豌豆、海红豆、花豆、眉豆和白扁豆。这些豆类花花绿绿,色彩光亮,形状各异,是做彩豆画的最理想的本色材料之一。由于这些豆类取材方便,在一般的粮食商店或超市都能买到,并且加工容易,不需要做特殊的处理,因而在彩豆画初学阶段经常使用。

在彩豆画制作中,还有一种用途较为广泛的豆类,那就是芸豆。芸豆的品种很多,色彩丰富,造型各异,适应于制作块面比较大的作品,图2-2就是部分芸豆的颜色和造型。

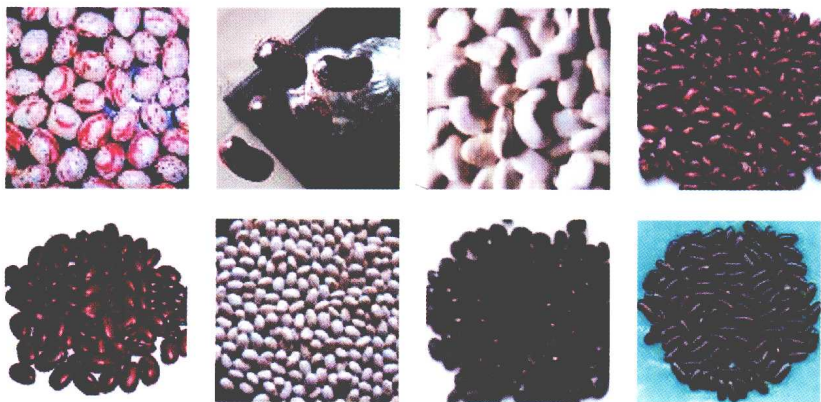

图2-2 各种颜色的芸豆

除了豆类之外,彩豆画制作的材料还有米、麦、高粱和玉米等谷物产品,除了玉米颗粒较大,其余谷物皆颗粒微小,在作品

图2-3 谷物

制作中起到衬托背景、渲染气氛的作用。如黄小米可以用来勾勒人或动物的外部轮廓,小西米可以制造雪景等。

图2-3从左到右依次为黄小米、薏米、血糯米、燕麦、玉米、小西米、大西米、大麦茶等。这些谷物或是颜色有些特别,或是造型比较别致,在彩豆画的制作中,各有各的用途。值得一提的是,小西米、大西米等除了用作本色材料的用途以外,还可以染色,填补一些本色材料中不大容易找到的色彩。

除了上述两种谷物和豆类之外,彩豆画制作中还把一些造型奇特、颜色鲜艳的类似豆类形状的植物种子或果实用来作为材料,比如咖啡豆、葵花籽、孔雀豆(红豆)、油菜籽等(图2-4)。

咖啡豆

葵花籽

孔雀豆

油菜籽

图2-4

2. 彩豆画的辅助材料

在一幅彩豆画作品中,为了突出主要画面,或者为了使这幅作品更加完善,效果更加逼真,需要作一些辅助性的点缀,这就

需要有一些特殊色彩和造型的材料来装饰。这种材料大致上有主干型辅助材料、构图型辅助材料和装饰型辅助材料三种。

主干型辅助材料主要用于构建作品的框架,主要有树枝、竹片、牙签、丝线、芦苇、麦秆、稻草等,多用于“种子贴画”作品中。如在作品《赶集》(图5-2)中用牙签做扁担,丝线做篮绳;在作品《春节》(图3-2)中用剥去外皮的柳树枝做挑鞭炮的竹竿。构图型辅助材料有花生和开心果的果壳、莲子心、茴香子、红辣椒等,主要用于图案的表达,作用相当于“彩豆”,如在作品《赶集》中用花生壳做箩筐等。装饰型辅助材料主要有彩色纸以及装裱用的白纸、卡纸和瓦楞纸等,主要用于作品的后续制作,其中彩色纸不仅可以用作装裱,还可以用于衬托作品,如作品《春节》。

3. 豆类的防蛀、防霉、发芽的处理

彩豆画作品做成以后,最大的难题就是如何保持“彩豆”的色泽鲜艳和防蛀、防霉问题。因此,在制作之前,就要对豆类进行加工处理。从目前各地制作彩豆画的情况看,一般也没有这方面的特效办法,原则上都采取以下一些加工方法:

一是采用“晒干”的办法。由于用种子粘贴的作品每到潮湿的季节就容易发霉或虫蛀,可能是潮湿的空气催生了微生物的滋长及虫卵发育,因此用晒干的办法,蒸发豆类等材料多余的水分,对于杀死虫卵和抑制微生物滋长有一定的效果。

二是用微波炉“微火”烘烤的办法。因为豆类都具有生命,在潮湿的空气里容易从休眠状态苏醒过来,通过微波炉的烘烤,既可以减少豆类发芽的机会,也可以杀死虫卵,抑制霉变或虫蛀的发生。但操作时一定要控制“火候”,一般在“微火”档慢慢焙烘,烘烤时间不一而定,可以先拿小部分做实验,以不使豆类