

8

儿童美术绘画教材

构成意识



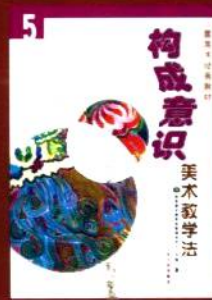
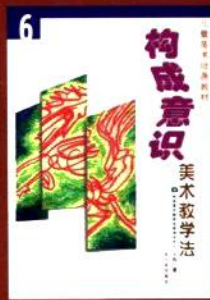
美术教学法



构成意识教育实验培训中心 万玫 著

广东人民出版社

- 责任编辑: 张力平 翁少敏
- 封面设计: 张竹媛
- 责任技编: 孔洁贞



ISBN 7-218-03976-6



9 787218 039763 >

ISBN7-218-03976-6/G · 1017

定价: 84.00元(7、8册)

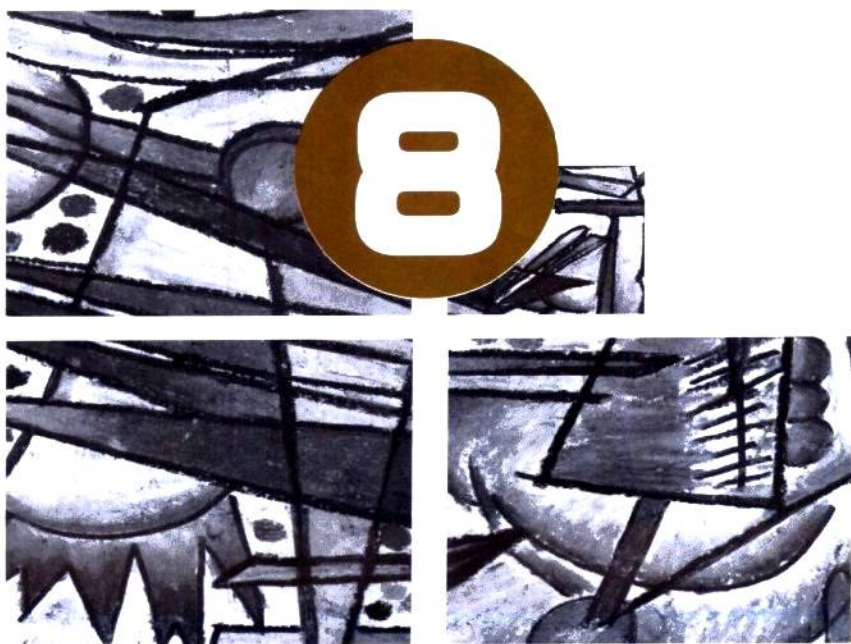
儿童美术
绘画教材

构成意识美术教学法



构成意识教育实验培训中心 万玫 著

广东人民出版社



序 言

刘斯奋

稚嫩的孩子用白胖的小手，握着彩笔，吃力地在纸上涂画着。这是多么动人的一幅图景！你在旁边静静地瞧着，会为平日欢蹦乱跳的孩子在这一刻里变得如此严肃专注而感到惊异，更会为那一幅幅“大作”中充满童趣的奇思妙想欣喜不置。哦，是的，当我们在他们那个年纪的时候，不也曾经这样子经历过，并同样以我们的认真和大胆令我们的父母感动不已么？

不过，对于埋头于涂画的孩子来说，这时候最需要的，却是有一只温暖而沉着的大手伸过去，轻轻把住他那只握笔的小手，引导他越过眼前道道扑朔迷离的坎坎洼洼，把心目中那一份对美的朦胧感受顺当地表达出来。

本书作者万玫女士正是许多孩子心目中那只“温暖的手”。万女士从事少儿美术教育工作数十年，始终保持着饱满的热情和执着的钻研精神。这种热情和精神，显示出她把少儿美术教育作为自己一生的事业；这种热情和精神还驱使她不断探索创新，总结出一套富有特色、成效卓著的教学经验来。如今这些经验能够结集成书，向社会推广，不仅是万女士事业成就的一种证明，也是美术教育的一件幸事。

照我看来，这套教材最大的特色在于不拘一格、而又自成章法。

“不拘一格”指的是：这套书处处强调不要束缚孩子的天性，要让孩子自由地、充分地发挥自己的想象力，启发孩子创造新的形象和新的表现方式。书中还为此列举了种种教学上的技巧。遵循这套教法，不但孩子受益，反过来也会有力地启发教师，拓宽他们的教学思路。

“不拘一格”还体现在：作者深明“艺术是相通的”，在绘画教学过程中引入诗歌、童话、谜语等许多文学元素，让孩子从小就在一种多角度的思维环境中成长、不致于被狭隘的美术观念所局限，让艺术能够真正成为孩子的一种终身素养。

至于说本书又“自成章法”，是因为在轻松开放的教学模式后面，作者其实始终严谨地把握着美术教育的规律，对造型、构图、表现手法等基础能力方面的培养扣得很紧，做得很细致。力求给孩子打下比较扎实的美术基础。

正因为这套书有如此鲜明的特色，因此我愿意向广大读者推荐。但愿它对于拓展我国少儿美术教育的视野和天地，能够有所裨益。

2002年5月于广州梅花村

目 录

第 一 课	点、线、面的综合训练	1
第 二 课	线条的训练	4
第 三 课	花瓶的装饰与变化	7
第 四 课	树叶飘呀飘	10
第 五 课	花的组合训练	13
第 六 课	雪天的丹顶鹤	16
第 七 课	最大的和最小的	19
第 八 课	摇曳着尾巴的小金鱼	22
第 九 课	一年四季的孔雀	25
第 十 课	妈妈和宝宝——动物画训练	29
第十一课	大恐龙的肚子饿了	33
第十二课	我喜爱的楼房和街道	36
第十三课	充满新意的房顶	40
第十四课	世界各地的桥	44
第十五课	我的爷爷和奶奶	47
第十六课	我爱春夏秋冬	50
第十七课	不同肤色不同民族的小朋友	53
第十八课	苔里有什么	58

第一课 点、线、面的综合训练

教学目的

培养儿童灵活应变地设计组织形体的能力。

课前准备

一、观察与欣赏：

1. 观察自然界中的各种物体，分析哪些形体是呈点状的、哪些形体是呈线状的、哪些形体是呈面状的。如楼房建筑工地、树木、田园、庙宇等物体，是由些什么形体构成的（这是由具象到抽象的认识过程）。

2. 摆积木，分析抽象的形体可以构成什么具象的形体（如汽车由长方形、梯形、椭圆形、弧线），这是由抽象到具象的认识过程。

二、语言：

每当月牙升上天空，每当星星向我们眨眼，
我就会仰望夜空，憧憬苍穹，浮想联翩……

滚动的雷声仿佛还在耳畔回响，

朦胧中，紫色的电光乍隐乍现，令人来不及防备那夺目刺眼的一刹那……

有时，月亮会被那地球的影子遮住，老人们会说：那叫天狗吞月。

其实我知道那时正在发生月食。

有时，太阳会被月亮遮住，太阳被罩上一层黑影，老人们又说：那叫天狗吞日。

我明白，那时正在发生日食。

当我仰望星空发呆，仿佛牛郎星、织女星、金牛星、大熊星座向我靠近了，又拉远了……

不知什么时候满天的流星雨向我飘来，越飘越多，越密，越近……

我突然发现：我的图画纸变成了长长的银河。

我画的那些圆形、方形、三角形……全变成了星座，升上了太空，

从此，我更喜欢画这些三角形、方形、圆形、菱形、梯形、六边形……

这些形体啊，充满了生命，更给了我许许多多的灵感……

课堂教学

一、教学重点:

- 1.灵活、自由地用点、线、面造型。让儿童熟悉用抽象形体表现具象形体的画法。
- 2.不要画具象的形体,尽量实现具象到抽象的过渡。

二、教学难点:

- 1.形体与形体间的穿插与组合。
- 2.长与短、方与圆、尖与钝、曲与直的点、线、面配在一起形成对比。
- 3.用对比的方法作画和涂色。

三、教学过程:

- 1.看范画和分析画面。
- 2.把具象形体向几何形体引申,用点、线(直线、曲线、斜线)、几何形组成画面。
- 3.调整形体与形体间的穿插与组合。
- 4.讲对比的意义,让儿童记住“对比”这一个词。
- 5.用对比的方法作画(或调整画面)和涂色。

四、作业要求:

- 1.用饱满鲜艳的颜色画出由点、线、几何形组成的画面。
- 2.要求每个小朋友按自己的喜好作画。
- 3.每个小朋友的画要与教师的范画不同,与邻座小朋友的画不同,与书上见过的不同,与自己过去完成的作业也不同。

范 画



图1、图2 下雨了,刮风了,闪电了;云开了,雾散了,晴朗的天空白云飘,小朋友,看了这幅画,你会想到一些什么?请把你的想法画出来。



图3 你能分清上弦月和下弦月吗？请你比较一下图3和图4有什么不同之处。



图4 月亮弯弯像座桥，月亮弯弯像只船，曲曲弯弯的线好像彩虹组成的雨，朵朵白云像棉桃。



图5 太阳一会儿像个红灯笼，一会儿像个鸡蛋，其实画面上并没有太阳，只有长椭圆形紫色的闪电光芒，还有指向远方的直线、斜线。



图6 从相反的方向欣赏仿佛有橘黄色的闪电和紫色的月光……



图7 密密的线和密集的点像不像流星雨，或者别的什么？



图8 颜色块在移动、在旋转，转向天穹，转出浩瀚的太阳系、银河系。

点、线、面可以密集的组合(图7、图8)，可以按对比或者等比的形式组合(图1、2、3、4)。平静、激动的情感，明朗、沉闷的氛围，动荡不安或者安宁祥和的气氛……都可以通过色调的变化表现出来。对比色调让人兴奋，调和色调令人安静平和。这几幅范画中，既有调和也有对比。图4、图5、图6、图7对比的成分多些，其余几幅画调和色调的成分多一些。

第二课 线条的训练

教学目的

让学生学会运用线条，灵活使用各种线条的组合、变化画出具象的形体，让儿童认识线条无穷变化的魅力，提高运用线条、驾驭线条的能力。

课前准备

一、观察与欣赏：

1. 观察古建筑的栋、梁，现代建筑物的轮廓、造型所形成的线条。
2. 在衣、食、住、行中所感受到的固态、液态的线条。
3. 观察画报上的“冲浪”体育摄影作品。

二、语言：

一滴水珠能透过太阳的光辉，波浪起伏的浪尖、浪谷之间的落差让人感到惊讶与动感；

飘过来的云朵，带来的丝丝凉风，引起了小朋友安宁、惬意的遐想；
打雷了、闪电了，风起云涌，波涛滚滚，仿佛天在呼唤，海在呐喊；
水抓不住，云留不住，画在纸上的云和水，却能把我们心中的感受留住。

歌词欣赏

踏浪

小小的一片云呀，慢慢的走过来，请你嘛歇歇脚呀，暂时停下来；
山上的山花开呀，我才到山上来，原来嘛你也是上山来，看那山花开。
小小的一阵风呀，慢慢地吹过来，请你嘛歇歇脚呀，暂时停下来；
海上的浪花开呀，我才到海边来，原来你也爱浪花，才到海边来。

《港台流行歌曲精选》，庄奴 词

课堂教学

一、教学重点：

规则变化、不规则变化的线条的灵活应用。

二、教学难点:

把单一、机械的线条画活。用生动、灵活的线条画出有感染力、有生命力能使人动心的形体,或者用最简单的线条画出形体的轮廓、形体特征、形体质感。

三、教学过程:

1. 认识线条的可变化性和复杂性(不一定是单一的横线、竖线等)。
2. 在观察的基础上,根据形体的特征、轮廓和形象,用线条加以变化,来表示形体的远近、轻重、质感等。
3. 用灵活变化的线条造型。

四、作业要求:

按自己的心愿选用线条,画想画的任意形体。

范 画

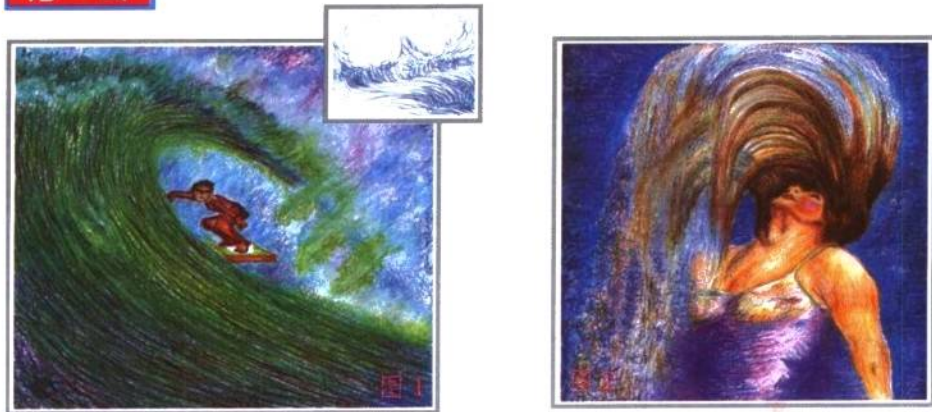


图1 图2 曲线造成的动感。

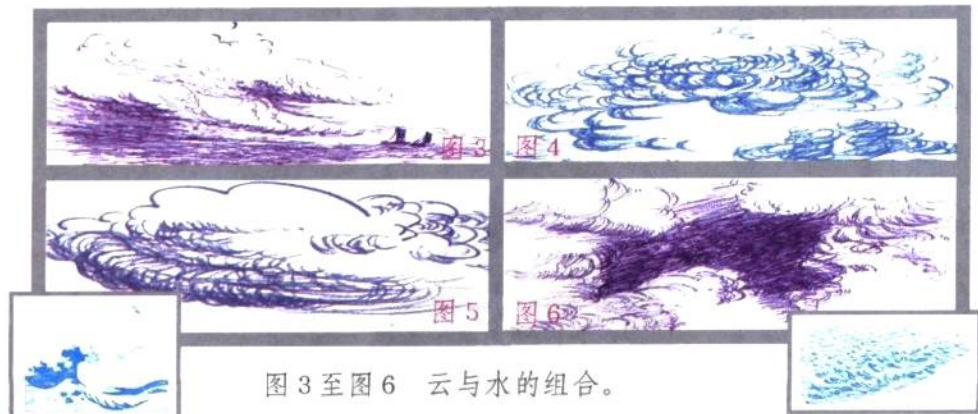


图3至图6 云与水的组合。



图7 云与路的组合。

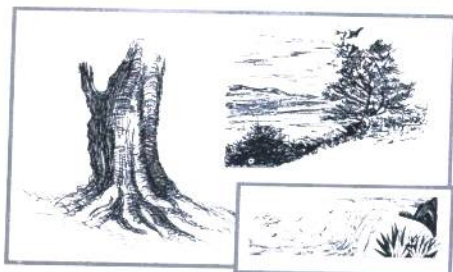


图8 线条画成的树。



图9 早晨的风景。

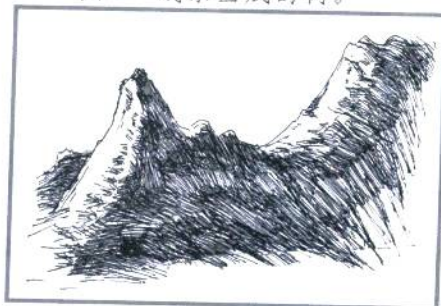


图10 直线、斜线组合成的山。

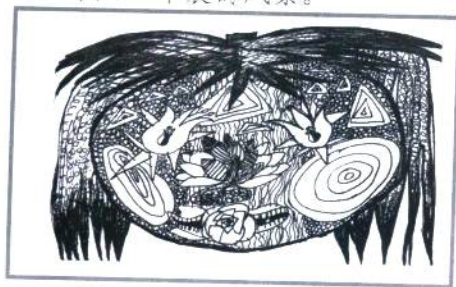


图11 可爱的小女孩。(线条人物变形画。学生作业)



图12 黑白线条画：花的组合。(学生作业)



图13 桥(学生作业)。

线条是柔和的、流动的，有行云流水、浪花微波；线条也是挺拔的、坚强的，有高山、大树、石桥……范画中线条的共同点是：都有具象的特征，表现了某一特定的主题，只是不同的主题呈现出了不同的魅力而已。

第三课 花瓶的装饰与变化

教学目的

用点、线、面来装饰设计各式花瓶，培养和提高儿童设计和装饰的能力。

课前准备

一、观察与欣赏：

观赏家里、工艺品商店、博物馆、陶艺馆陈列的各式花瓶，审视花瓶上的纹样、图案、色彩。

二、语言：

奶奶有一个点蓝、嵌丝、镀金的花瓶，叫“景泰蓝花瓶”，它是北京著名的特种工艺品。姥姥有个“脱胎漆花瓶”，它是我国福建省的名产。我最喜欢的是“扬州漆花瓶”，它是我国江苏省扬州市出产的工艺品，它是在漆胎花瓶上嵌上各种天然色彩的玉石、蚌壳或云母，然后做成各种图形，最后磨光而成，真是光彩夺目，漂亮得很。此外，我国江西省景德镇出产的青白瓷花瓶；河南的汝窑、杭州的官窑出产的花瓶都很好看。浙江龙泉哥窑和弟窑的青瓷清雅古朴，哥窑的青瓷具有冰裂纹的“百圾碎”和由细小裂纹纵横交错成细眼的“鱼子纹”，弟窑产品以白胎原釉为贵，瓷面无裂纹，莹润如玉，釉色多粉青、翠青、梅子青。到工艺品商店去看看！瓷花瓶、陶花瓶、玻璃花瓶、景泰蓝花瓶、漆胎花瓶，还有塑料花瓶，五光十色，令人眼花缭乱，赞叹不已。经过仔细观赏，能让你获得不少知识，并提高你的美化、装饰形体的能力。

课堂教学

一、教学重点：

- 1.花瓶的造型。
- 2.花瓶的图纹设计。

二、教学难点：

- 1.画一组花瓶的时候每个花瓶之间的搭配。如高花瓶配矮花瓶，细颈花

瓶配粗口花瓶，等等。

2.花瓶与花瓶之间的色彩用调和或对比的手法搭配，既不要太刺眼，也不要太平淡。

3.花瓶纹样所透露出的文化氛围的表现形式。

三、教学过程：

1.先选出自己喜欢的几种花瓶款式，想一想如何摆放更符合互相突出的原则。

2.花瓶的花纹与色彩的安排：冷色与暖色如何配，深色与浅色如何安排。

3.收拾整理画面，配上适当的背景。

四、作业要求：

在作业纸上画一组花瓶，注意花瓶前后位置的安排和冷暖色的调配。

范 画

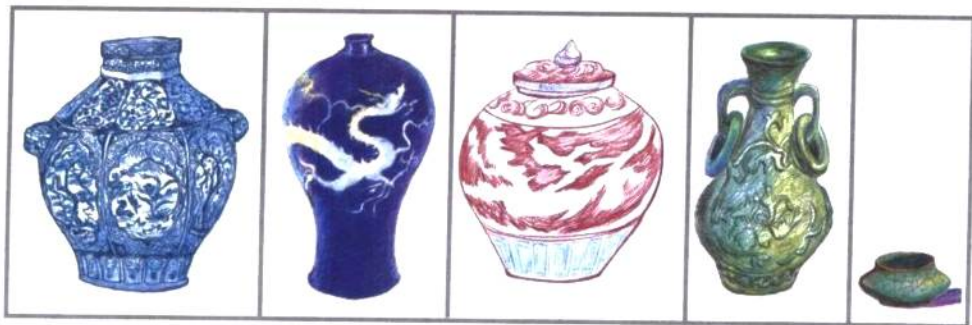


图1 元朝八棱青花瓶。 图2 元朝蓝釉白龙纹梅瓶。 图3 元朝釉里红白龙纹盖罐。 图4 双耳牡丹瓶。 图5 浙江龙泉(哥窑、弟窑)的水盂。



图6至图8 各种款式的花瓶。(学生作业)



图9、图10 各种款式的花瓶。(学生作业)

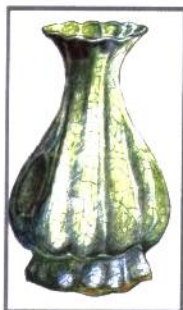


图11 浙江龙泉(哥窑、弟窑)开片花瓶。



图12 清朝青白玉蟠龙瓶。



图13 清·雍正珊瑚红粉红花鸟纹瓶。



图14 浙江龙泉虎瓶。



图15 浙江龙泉龙瓶。



图16 广西钦州坭兴陶器。

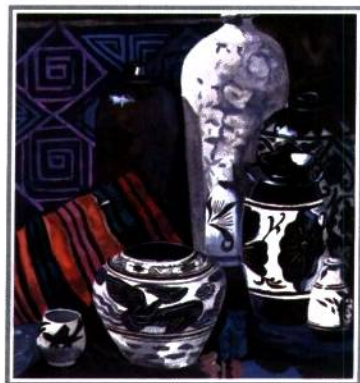


图17 花瓶组合。(学生水粉画作业)

从花瓶的造型、图案、色彩方面给花瓶分类是不够的,从花瓶生产的时代和地域、风格来分类,并把它与罐作对比才有层次,才能为我们的设计提供变异与创新的思路。

第四课 树叶飘呀飘

教学目的

以树叶为例，引导儿童留心观察、了解、熟悉身边常见的小形体，用各种画法表现这些小形体。

课前准备

一、观察与欣赏：

1. 观察和收集各种树叶，注意这些树叶在不同季节里不同的色彩变化。
2. 细看教师的范画。

二、语言：

春天，当小树发芽的时候，嫩绿色的小树叶把生命、希望，把向上的勇气带给人们；

夏天，浓浓的绿阴，把凉意、爱心、友谊带到人间；

秋天，树叶披上褐色的衣衫，把人们的忧伤、过失随着秋风带走了；

冬天，树叶都悄悄地投进了大地的怀抱，消失得无影无踪。

人们说：冬天到了，春天还会远吗？人们看着雪花，看着冰块，心中充满希望，期待着新春的信息。

课堂教学

一、教学重点：

认识、了解各种树叶的造型(用对比或者夸张的方法，也可以用穿插、交错的手法引导儿童紧记各种树叶的造型特征)。

二、教学难点：

给树叶赋予生命和性格，把树叶画活，画出动感和情感，用以突出作者与众不同的想法。

三、教学过程：

1. 选择小朋友自己喜爱的树叶。

2. 按小朋友自己喜爱的方式排列、组合树叶。
3. 在描绘树叶时，可以用变形、夸张等办法组合树叶，让画面产生动感。
4. 注意季节不同，树叶的色彩应有不同的变化。

四、作业要求：

画一幅由不同树叶变化组成的图画作业。

范 画



图1 旋转的荷叶。



图2 霜叶红似二月花。



图3 烈日照耀下的绿叶。



图4 绿色系列的一组葵树叶组合。



图5 红叶成点，绿叶成面，蓝色的树叶成线状。



图6 三角形、圆形和椭圆形组成的不同色彩的树叶，能让人回忆起不同的季节。