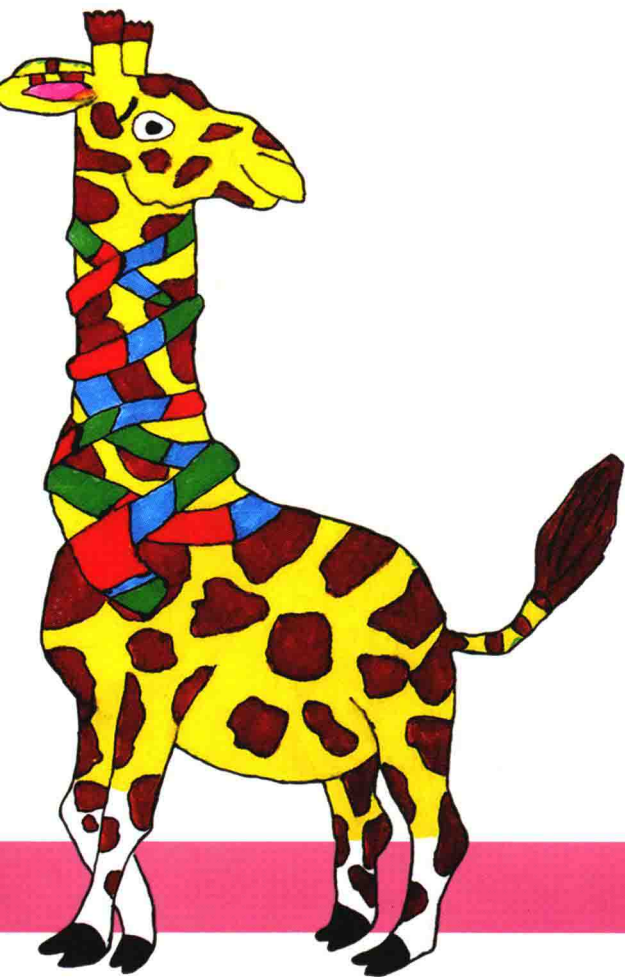

art

用心培养孩子，我们从画画开始，

“亲子绘画课堂”开课啦！

小熊老师

零基础绘画课

儿童绘本启蒙

熊文韵◎著

由绘本入手，
为儿童开启了一条
通往想象、创造、爱与美的世界通道，
可以帮助孩子们以一种
愉悦、放松、投入的状态中
展开想象、表达自我、建立自信，
建构和展现自己独特的精神世界。

联袂推荐

著名儿童教育学专家 边霞
著名艺术批评家 栗宪庭
著名艺术史家 吕澎
著名艺术家 周春芽

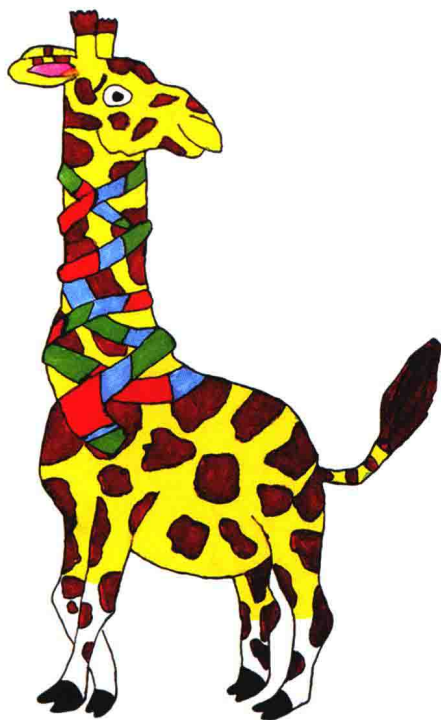
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

小熊老师

零基础绘画课

儿童绘本启蒙

熊文韵◎著

浙江大学出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

小熊老师零基础绘画课: 儿童绘本启蒙 / 熊文韵著
— 杭州: 浙江大学出版社, 2017.11
ISBN 978-7-308-17532-6

I. ①小… II. ①熊… III. ①绘画技法—儿童教育—
教材 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 256131 号

小熊老师零基础绘画课 儿童绘本启蒙 熊文韵 著

选题策划	平 静	欧阳琼
责任编辑	平 静	
文字编辑	欧阳琼	
责任校对	杨利军	韦丽娟
书籍设计	欧阳琼	
内页排版	姚 双	
支持机构	那特艺术教育机构	
出版发行	浙江大学出版社	
	(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)	
	(网址: http://www.zjupress.com)	
印 刷	浙江海虹彩色印务有限公司	
开 本	710mm × 960mm	1/16
印 张	9.5	
字 数	40 千	
版 印 次	2017 年 11 月第 1 版	2017 年 11 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-308-17532-6	
定 价	45.00 元	

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心电话 (0571) 88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

序言

相信许多人都有一段童年记忆，那个时候很喜欢画画，胆子也很大，不少人还参加过这样那样的绘画班，可是到后来不是被老师的教学方法弄烦了，就是自己哪里出了什么问题，总之随着年龄的增长，就再也不会画画了。

提到学画，大家首先会想到美术学院的那一套素描训练方法，对普通人来说，素描画得像不像是区分专业与非专业的分水岭，因为没有通过素描训练的人通常画不像，或者画得比较丑，由于怕被人嘲笑，大部分人自然不敢随便动笔了。

自己不敢动笔也就罢了，可是许多人看见自己的孩子喜欢画画，很容易一厢情愿地像过去自己的父母一样，在没有任何判断能力的情况下，盲目地给孩子报各种绘画班，尽管有的绘画班并不一定适合自己的孩子。其实有很多父母是想通过孩子来完成自己的梦想，可最终的结果却是那些意义不大的课程占用了孩子们大量的时间，这些孩子依然重复着父母过去的状况，在乏味厌倦中结束了自己的“儿童画时代”。

我想问一问孩子的父母以及希望从事幼儿美术教育的老师：“你们想知道孩子为什么会喜欢画画吗？你们想读懂孩子的作品吗？你们希望了解孩子从儿童期至少年时期所经历的绘画过程吗？你们期望学习并掌握儿童绘本启蒙教学法来辅导3至8岁的孩子学画吗？”在本书中，我们会向你详细介绍

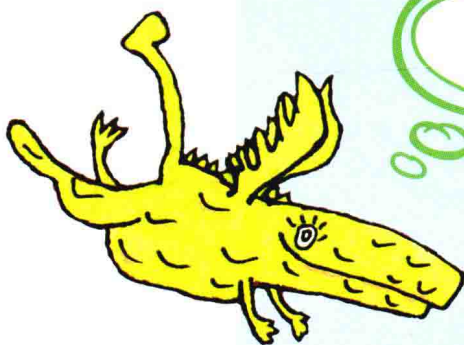
历经了十年的教学实践而逐渐完善并取得了有效成果的儿童绘本启蒙教学课程的内容及学习步骤。

这是一套以绘本为中心线索的教学课程，内容由四个部分组成：第一部分介绍绘本对儿童启蒙的重要意义。第二部分是教学课程的内容步骤以及具体辅导方法。这些内容包括从绘画到手工，从叙事到设计，从平面到立体，关乎儿童的整体发展。第三部分讲述儿童向少年的转型期所出现的困境。第四部分是为零基础的家长和幼儿园老师安排制定的四节绘画基础训练课。

通过对这套课程的学习，老师和家长不仅能够掌握一些绘画基础知识用以辅导孩子画画，甚至还有可能开发出自己的绘画天赋。对于那些已经有一定绘画基础及教学经验的家长和老师，不妨也请你们完整地了解一下这套课程的基本理念，可以选择性地吸收需要的内容用于儿童的绘画启蒙教育。

熊文韵

2017年6月

序言 / 熊文韵

001 **第一部分 儿童绘本对启蒙教育的意义**

013 **第二部分 儿童绘本课程教学方法**

014 01 辅导儿童创作绘本的步骤

015 步骤一 如何选择绘本

018 步骤二 课前准备，熟读绘本

019 步骤三 制作范画

022 步骤四 准备绘画材料与工具

025 步骤五 老师讲绘本

026 步骤六 小朋友创作绘本

042 步骤七 完成绘本的封面与封底

045 提问环节 小熊老师为您解答

047 02 儿童绘本延伸课

047 1 独幅画的世界

060 2 创意手工课堂

3 趣味立体泥塑课堂	065
------------	-----

提问环节 小熊老师为您解答	068
---------------	-----

第三部分 儿童向少年的转型期	069
-----------------------	------------

01 文字的挑战	070
----------	-----

02 不同兴趣点的分化	075
-------------	-----

03 特殊人群	085
---------	-----

提问环节 小熊老师为您解答	096
---------------	-----

第四部分 家长和老师的绘画基础训练	099
--------------------------	------------

01 写生：实物和玩具	100
-------------	-----

02 植物与花卉的画法	109
-------------	-----

03 线描人物画	115
----------	-----

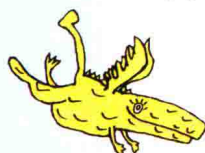
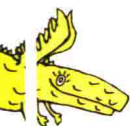
04 如何制作绘本范画	127
-------------	-----

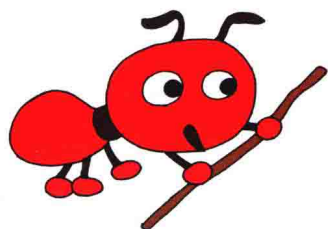
提问环节 小熊老师为您解答	136
---------------	-----

又一课堂——儿童自主创作和操作的有益尝试	
-----------------------------	--

冯博一	138
-----	-----

附录 小熊老师推荐绘本	144
--------------------	------------

Part 1 第一部分

儿童 绘本
对启蒙教育的意义

绘本 (Picture Book) , 最早起源于西方, 是一种主要用于儿童阅读的图画书。绘本以图画为主, 附有少量文字, 可以给儿童讲故事, 传授知识, 丰富孩子的精神世界, 因此, 绘本一直以来都是西方发达国家首选的儿童读物。

绘本在西方的盛行大约开始于 20 世纪初。1902 年, 《彼得兔》的故事绘本在英国出版, 1928 年, 《100 万只猫》的故事绘本在美国出版。这些绘本故事以极大的力量影响着全世界的孩子。西方的绘本传入亚洲, 最早在日本得到广泛普及, 后传入韩国。

在中国台湾地区, 绘本从 20 世纪 60 年代后期开始起步, 到 80 年代已经渐入佳境。而绘本进入中国大陆并开始得到重视, 只是近 10 年的事情。

❶ 《彼得兔》英国 · 1902 年

❷ 《100 万只猫》美国 · 1928 年

回想 20 世纪 80 年代末我到日本留学，在书店第一次翻阅那些来自世界各地的儿童绘本时，心里的温暖和感动至今难忘。有的绘本就是一件完美的作品，不但故事感人，画也精彩，那都是有童心的艺术家真正为孩子创作的。那时我想，要是我小时候也能有幸看到这样的绘本，也许我的精神世界就是另外一种状态了。

后来为了完成学业，我开始勤工俭学，用休息时间教不同年龄的人画画。他们主要是中年家庭主妇、退休老人，还有大学考生、公司白领。我也曾在一个育儿中心教过小孩画画，那里有美术老师和弹钢琴的音乐老师，还有讲绘本的老师。我发现，讲绘本的老师是最受欢迎的。只要老师一到，就连满地乱爬的两三岁孩子都会静静地坐在前排听故事、看绘本。

2004 年，北京建外 SOHO 终于有了中国第一家儿童绘本馆“蒲公英”。在那里我有了大量阅读绘本的机会。之后儿童绘本迅速地在中国得到普及。2005 年，有一位希望从事儿童教育研究的朋友邀我编写一本儿童美术启蒙教材。通过研究绘本与儿童成长时期心理的关系，以及日本与中国台湾地区绘本对于儿童启蒙教育产生的影响，同时也了解了一些西方国家儿童美术教育的成果，结合自己多年的艺术实践和教学经验，我编写了一套以绘本作为主要线索的儿童美术启蒙实验教材。这是一套教授成人如何通过给孩子讲绘本，再引导孩子画出自己的绘本故事，同

时也把各种绘画技巧方法自然地结合到教学中的课程。教材完成之后，于 2005 年年底开始在北京二十一世纪幼儿园进行了半年多的课堂实验。孩子们完成的绘本作品于 2006 年分别在北京 798 安妮画廊和深圳何香凝美术馆举办了展览并进行了现场互动。

1 深圳·何香凝美术馆·2006 年

2 北京·798 安妮画廊·2006 年

十年过去了，这套教学课程通过针对不同年龄孩子的实践教学取得了良好的效果。同时也用于一些公益活动，比如福利院以及特殊学校的艺术教学。事实证明，身体、智力有障碍的学生只要在老师正确地指导下，完全有可能画出与正常学生一样，甚至比正常学生更有特点的作品。

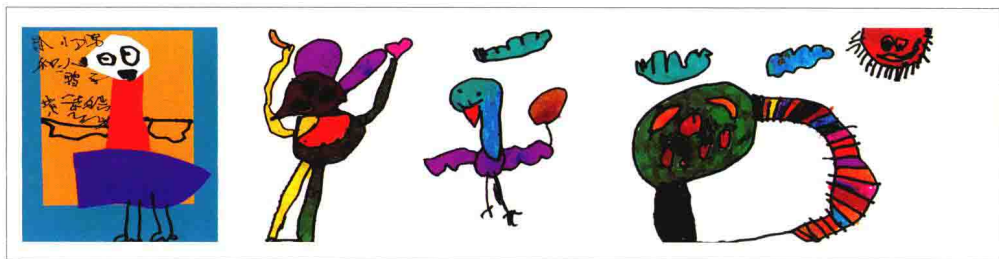
3 李万鑫 · 汶川特殊学校

4 谭皓月 17岁 · 五彩基金成都教学点

5 达珍卓玛 12岁 · 汶川特殊学校

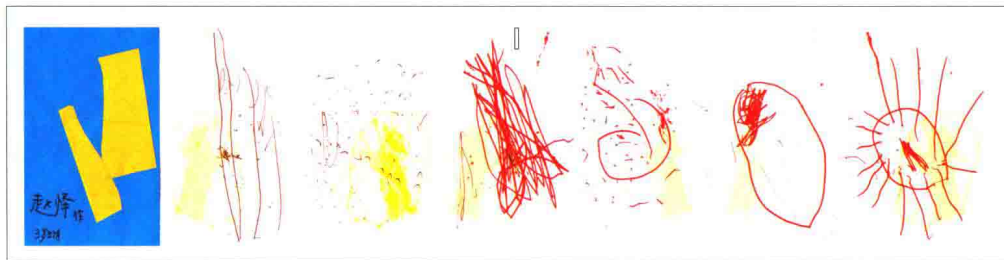
五彩基金的学员与他们的作品

在教学实践过程中，我发现对于儿童来讲，绘本的故事内容和画面，再加上老师的范画，就像一个药引子，能带出他们内心潜在的想象力。短短的几格画面，能展现他们天马行空的创造力。这一时期儿童的思维充满叙事的特点，很像远古的神话故事，人类最原始的潜意识充分体现在儿童的绘本画中，从混沌中开始，慢慢到达梦幻的高潮，最终因为理性的苏醒而谢幕。当儿童画中出现了文字，颜色就开始减弱或流失；当图像变小，成为插图的时候，儿童画时代便宣告结束。儿童的绘本清楚地记录下了这个时期的印迹。

《鼠小弟和小鸭子》 黄诗嫣 5岁

回想一下，我们每一个人在幼年时期都曾有过涂鸦的经历，在涂鸦的过程中，儿童几乎动用了自己所有的感官系统的能力，将视觉，触觉，到听觉的经验融为一体，这种表达的过程是人在幼年时期最具有创造性的劳动。对于儿童思维的开启具有直接的影响。

《霸王龙》 赵恠 3岁

我们只要观察一下儿童在涂鸦时的状态，就会发现他们常常是一边喃喃自语，一边大幅度地运用自己的体能，全身心地投入涂鸦行为。尽管早期大都是些纷乱的线条，看不出什么内容，后来慢慢会出现一些圆圈等符号一样的东西。当孩子能够回答大人提问时，往往会讲出一些故事内容来。这时我们会恍然大悟，原来他们是用涂鸦在讲故事和画故事。

儿童在无法用语言与外界进行正常交流沟通的幼儿时期，内心是孤独的，他们本能地需要构建展现自己的“世界”，寻找自己的朋友，这种构建和寻找的方式就是通过涂鸦的过程展开的。喃喃自语是在编述故事情节，涂鸦是在展现故事内容。故事的主人公往往是自己或者由自己扮演，故事情节基本沿着自己内心的需要发展。儿童在涂鸦过程中完成了一种随心所欲又幸福愉快的表达与宣泄，这是人类的原始本能，所以不论大人怎样严加看管，只要有机会，儿童就喜欢到处涂鸦。

《鼠小弟和鼠小妹玩滑梯》 刘哲嘉 4岁

在儿童启蒙教育中，真正能够和他们的精神接轨的正是那些优秀的儿童绘本和动画片。家长老师通过讲述绘本故事和展示画面图像，能够把幼小的“主人公”带进超越现实的精神世界。在孩子们非现实的世界里，“主人公”有自己的朋友同伴和敌人，和朋友一起冒险一起战胜敌人是孩子们在童年时代精神世界很重要的内容。

孩子都有一颗赤子之心，不论听绘本故事还是观看动画片，在成人看来也许只是娱乐，但孩子却是全身心的投入，把自己和故事中角色的命运连在一起，甚至把自己也变成故事中的角色

或者角色的朋友，对这些角色的爱是孩子童年时期最大的精神寄托，他们与角色的友谊和感情甚至可以持续终生。这是孩子在成长过程中对于自身从生理到心理的一种健康的梳理，完全是自足的。这个时期孩子所表达的东西虽然没有美丽的外形，却具有最诚实最勇敢最富创造力的特性。

随着年龄的增长，大部分孩子在规范教育下逐渐放弃了童年时代拥有的想象力和创造力，不过对于那些在儿童时期会编故事，并且还能够找到方法把这些故事表现出来的人来说，情况就会大不一样。日本动画片大师宫崎骏在他的经典作品中讲述的永远是童年的故事。这样的例子古今中外都有。我相信那些长大成人之后仍具有发明创造能力的人，一定在自己的精神世界里保留着童年时期最原始的想象力和勇气。

十年来，我陆陆续续地把孩子们的绘本作品用临摹的方式保留了下来，起因是由于喜欢这些作品，舍不得又不得不还给他们。在漫长的临摹过程中，我一步一步地跟随着孩子们的笔迹走过他们的岁月，感受他们的真诚，分享他们的快乐，理解他们的无奈。

我发现，儿童美术教育最重要的是不应该盲目地按成人的想法去教儿童各种各样的绘画技法，要求他们画出大人觉得“好”的画，这意味着对孩子们的身心发动了一次次破坏性的扫荡，最终结果是使他们产生逆反心理，由厌恶而放弃，直至终生。这样的例子比比皆是，大家是有目共睹的。