

北京师范大学艺术系推荐教材

21
世纪美术权威教程

教你学儿童画

北京师范大学艺术系主任
周 星 教授 ● 主编

中国计划出版社

序

专家研究成果表明，儿童画训练能使儿童综合素质提高百分之二十五。早期的智力开发是对一个人综合能力的开发。

儿童的美术教育不应该是专门传授绘画技艺的教育，而是用来对他们进行素质教育的手段。儿童画体现儿童的认识和感知能力，反映儿童的情感、审美情趣和人格素养。因此，儿童需要的不是教他怎样画，而是引导他们学会怎样自己画。许多传统和固定的教育使儿童的才能发展、创造力受到严重的限制，一些错误的方法甚至抑制了儿童才能的发展，忽略了儿童本身蕴藏着的巨大潜能。

儿童艺术的语言能力是教不出来的，是儿童通过感知进行的创造性表达。儿童绘画也不应该是一套死的程式和方法，应该创造极大的空间让他们自由自在地绘画，依靠发展儿童的知觉、美感和创造性，提升儿童审美情趣和造型的基本能力，促进儿童成长。

儿童绘画一方面可以提高儿童的智力因素，即观察力、记忆力、想象力、创造力、实践能力；另一方面更得益于画外所带给他们的内心平衡，抒发情感，缓解情绪，培养耐心、毅力、专注、自信心等综合能力。

艺术创作并没有统一的标准和定式，儿童绘画创作也不存在一种答案。因此，对于绘画能力发展或早或晚的儿童，不能用好和不好来衡量儿童绘画能力发展的水平，应给予足够的重视和肯定及正确的引导。

愿此书能带给广大儿童及热爱、关心儿童健康成长的人们一些帮助，更希望专家、同行给予指正。

张琦

一九九九年十月一日于北京

通过绘画了解儿童内心世界

人们常说画如其人。绘画的确反映人的气质、性格、爱好等。儿童绘画也是儿童自我表现的一种形式。儿童绘画活动本身是儿童游戏的一种方式，也是一种创作活动。绘画的作用在于通过渲泄使儿童心理平衡，促进他们身心的和谐发展。他们只图自己高兴，并不考虑是否要画出一张作品来，他们用画来渲泄自己的情感，表达他们快乐或郁闷的心绪和事物。

儿童绘画是儿童自己在生活中通过观察、体验、思考后表现出的感受，对于他们创造的表现，家长和老师应给予尊重和理解，不应站在自己的角度，用成人的眼光和尺度去衡量儿童的作品。

成人们经常说孩子画得如何不像，颜色不对，这只能说明他们不懂儿童的心理，不懂他们的画。

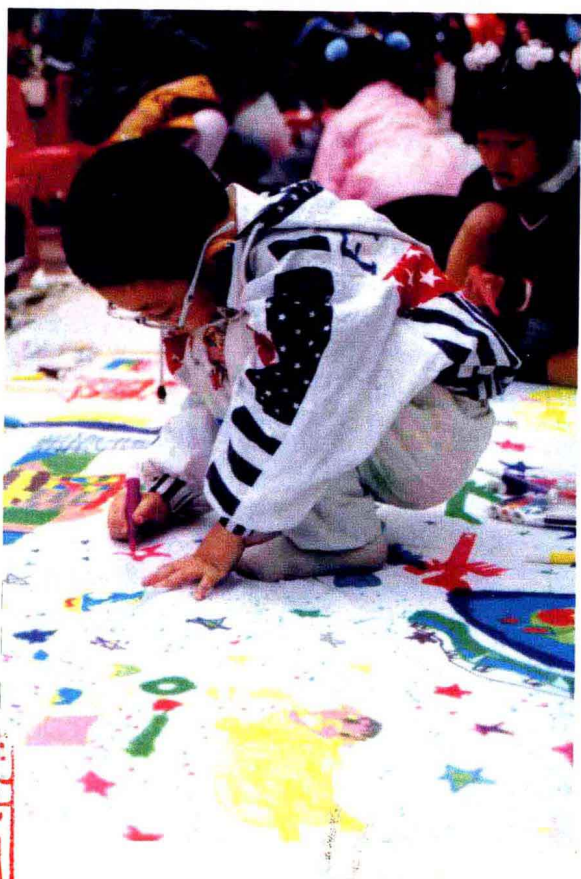

绘画能力随人的认识和知觉发展而自然发展，不仅仅靠绘画技巧提高。

儿童绘画能力存在一条发展轨迹。在现实中，儿童绘画能力差异又相当悬殊。

人们历来把儿童绘画能力看成是先天的，绘画教学也常把一些成人的、符号式的、公式化的模式强加于儿童思想中，并且目前大多数儿童绘画教育都以这种方式进行。其实，这样做下去的副作用是很大的，它使儿童天真的稚气、想象力受到抑制，严重的甚至使儿童丧失绘画的自信心。

绘画技法可以在长期实践中渐渐成熟，而儿童的直觉中不会长期保持下来。要使儿童画出好的作品，应该正确引导儿童的发展，充分肯定其发展才能，积极鼓励他们绘画，适当补充技法训练。可以肯定地说，在自由创作与技法训练的过程中，儿童的热情与作品的效果前者都优于后者，而且在儿童自身的发展与成长的道路上，前者具有后者不可替代的作用。

儿童绘画的基本材料和工具

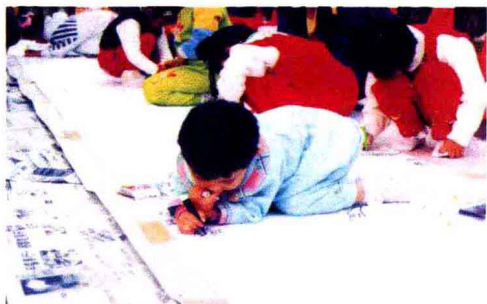
儿童绘画多采取两种方式，即单色绘画和彩色绘画。

单色绘画所用的工具材料比较简单，一支铅笔（钢笔、炭素笔），一张稍硬些的白纸即可，多采用画线的方式进行。

彩色绘画多采用彩色水笔或油画棒及水粉笔。彩色水笔和油画棒携带方便，使用起来也比较简单，为大多数儿童所采用。水粉笔性能介于水彩画和油画之间，可采用干画、湿画、干湿结合画法，颜料遮盖力强，便于涂改，画幅可大可小，作画可粗可细，逐渐为儿童所喜爱。

水粉画所必备的工具较彩色水笔和油画棒稍多。一般要有质地坚实、稍厚、表面不太光滑的水粉纸；方头、圆头、尖头的水粉笔及毛笔大中小号三四支；颜料可直接到商店购买广告色即可；画前必须准备好调色盒，此外还须备好洗笔的容器。

当儿童写生时，最好带上画夹或画板。

线的认识与运用

一、线

在绘画中表示界线、区域和轮廓。线条是造型最基本的元素。

二、线的种类

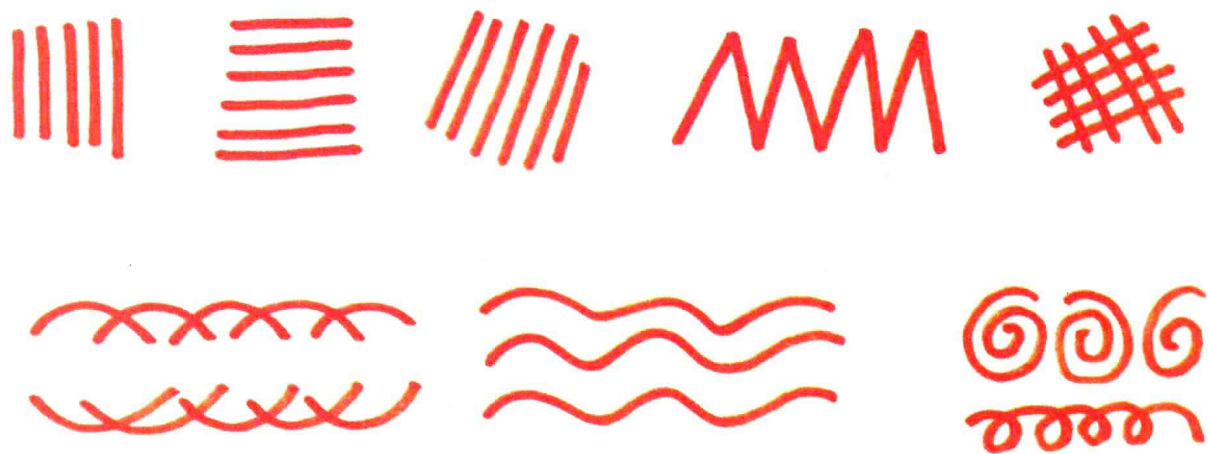
一般可分为直线和曲线两种。直线有垂直线、水平线、斜线、折线、交叉线；曲线有弧线、波浪线、螺旋线等。

三、线的感觉

不同的线给人的感觉不同。垂直线使人感觉庄严、挺拔；水平线使人感觉平衡、静止；斜线富于变化、运动；规则的曲线使人感到圆滑、有序；自由的曲线显得活泼、生动。

四、线的运用

线条有丰富的表现力，其方向，选择的材料，排列的方式，深浅的变化，及绘画的速度不同，使线条产生丰富的变化。其曲直，长短，粗细，软硬，疏密，强弱不同，都会带给人不同的感受。掌握线条的表现方式需要在大量的实践中积累经验。

儿童画的基本知识

儿童画的造型特点具有主观性、游戏性、随意性、装饰性。儿童的空间思维能力大多处于平面空间思维阶段。因此儿童绘画的教学以平面教学为主。利用轮廓，以线为主，或线、块结合的方式进行非写实性训练，使儿童的主观意愿和想象获得极大的创作自由。

儿童绘画首先应培养儿童大胆、果断的作画习惯，还要培养儿童善于观察变化中的色彩和色彩运用的能力。

作为一种造型手段，儿童画要求儿童掌握一定的构图，色彩构成，色彩对比与调和的关系，从而能创造性地运用美术的基本知识表达美感。

构图：

没有经过绘画训练的儿童在初画时，往往把物象画得很小。这是因为他们主观地刻画所要表达的物象，并未想到画出来之后的画面效果。所以应鼓励儿童在绘画时构图要饱满、大气。

色彩的对比与调和：

儿童绘画用色单纯、鲜明、强烈，不需要讲求真实、细腻的色彩表现。应抓住色彩的冷暖，色彩的明度来诱发儿童自身潜在的色彩美感。

明度对比是指色彩的深浅对比。色彩的明度包括色彩深浅差别可通过加黑色或加白色产生变化；或不同色相本身的深浅差别。

如黄色亮，紫色暗；橙色亮，蓝色暗。明度对比强的色块放在一起会使形象突出，明度对比弱的色块并置显得平静、祥和。

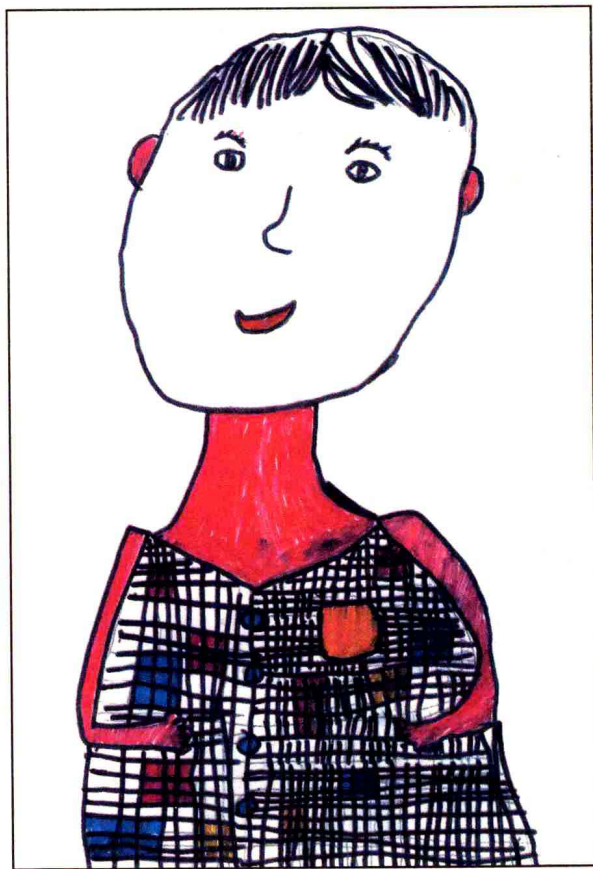
红、橙、黄色及以这些颜色为主调和出来的颜色会产生一种热情、奔放、甜蜜、温暖的感觉，称为暖色；蓝、绿、紫色及以这些颜色为主调和出的色彩会使人有一种清凉、淡爽、冰冷的感觉，称为冷色。

暖色有种前冲跳跃的感觉，冷色有种退缩、远逝的感觉。解决了色彩冷暖及明度对比，就能造出极为丰富的色彩构成。

儿童绘画心理反应及美感教育：

儿童依靠直觉创造性地表现视觉意象。儿童与成人进行的艺术概括相反，是一种非理智的思维活动，概括在所有的知觉中都会自动发生，因为简化的物象是被记住的形象。儿童依靠视觉经验所进行的意象表现，能把握物象的特征和整体情景，而往往忽略细节。因此，需要家长及教师引导儿童深入观察，抓住物象特征，并把儿童能感知的特点强化表现出来。而不是教他们表现方法，因为通过感觉儿童可以创造表现技法。常有家长说孩子画得怎么怎么不成样子，线画弯了，更有甚者以为孩子不认真画，这样正适得其反。长时间下去会使孩子厌倦这种游戏方式，更不能激励他们的表现欲望，创造冲动。我们应时常加以鼓励，引导他们细心观察，大胆作画，不必拘于细微小节。随着儿童心理生理发育，对自然界的观察和感觉会逐步细致起来，随着经验的积累，其表现技法也会日益成熟。

儿童画教学

课题：小动物

教学目的：

增强儿童的记忆力，通过色彩涂抹发泄他们的表现欲望。培养儿童关注周围事物，观察世界的能力。

教学过程：

1. 从讲故事入手，启发儿童思维，使其参与其中。

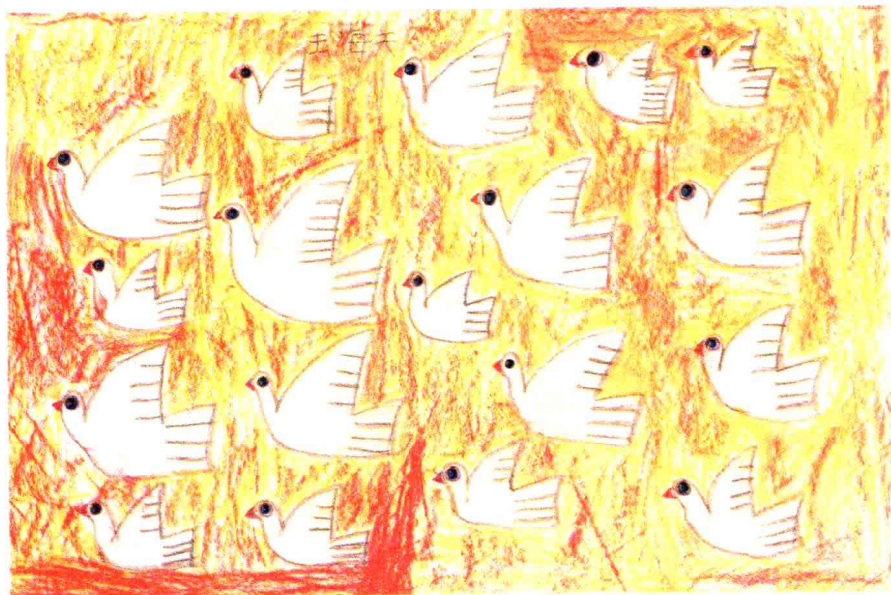
2. 根据故事中动物种类，特征讲解并指导。

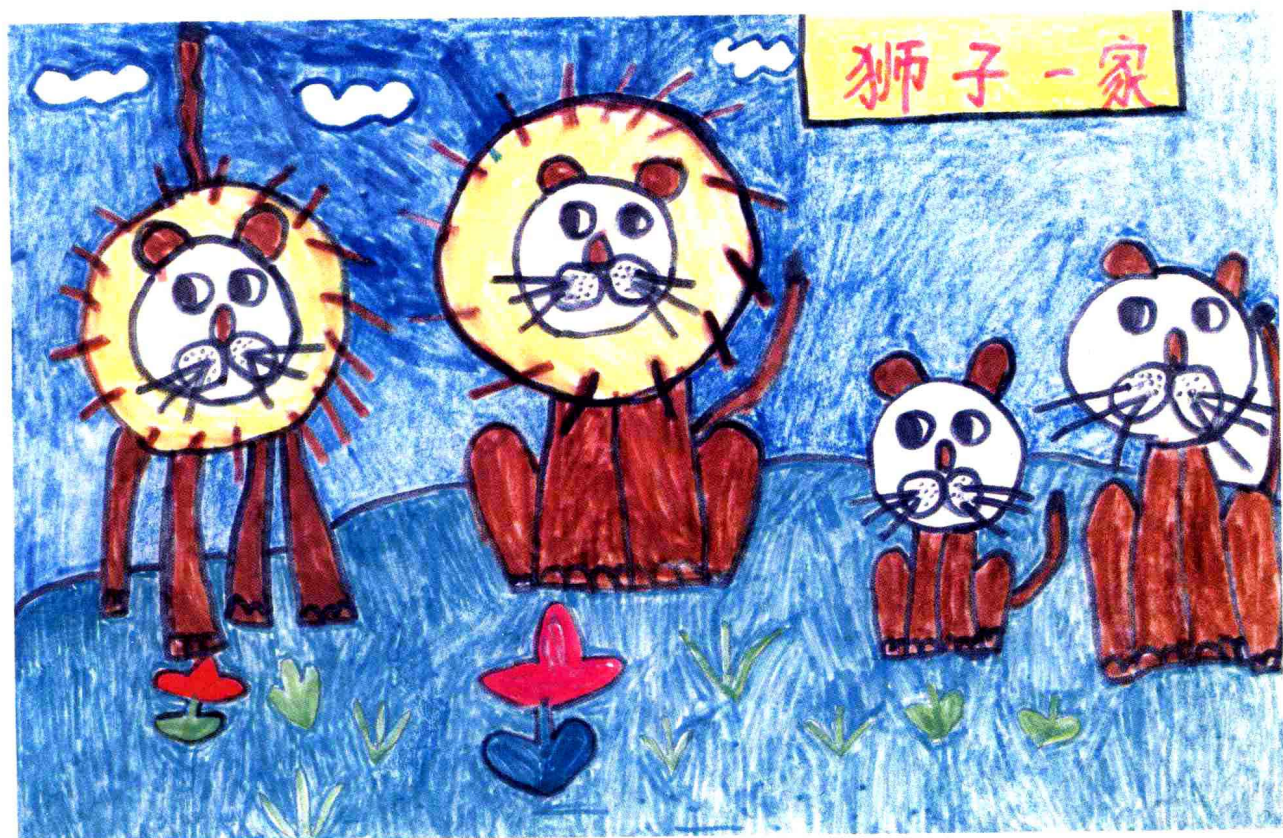
3. 出示简单的范画，意在启发儿童的想象力。

4. 强调儿童从大处入手，养成大气的习惯。

教学要点：

使孩子了解动物的不同特征，培养儿童审美观，增强儿童对绘画的喜爱。

课题：玉米

教学目的：

观察果实结构，体会图形美感，使儿童加强观察力、表现力。

教学过程：

1. 用线勾画出不同的形，组成画面。

2. 讲解玉米的结构，基本特征。

3. 强调学生用各种不同粗细的线条表现物象，并指导其方向性，自由组合。

4. 充分发挥儿童想象力，指导其在画面中画出玉米的环境。

教学要点：

用好线条是本课中心，让儿童熟悉线条的运用方式。

课题：白菜

教学目的：

考察儿童的模仿能力，规范儿童的造型基础训练，加强儿童构图安排的能力及表达结构方式。

教学过程：

1. 出示范画，讲解大白菜的特征及组成部分。

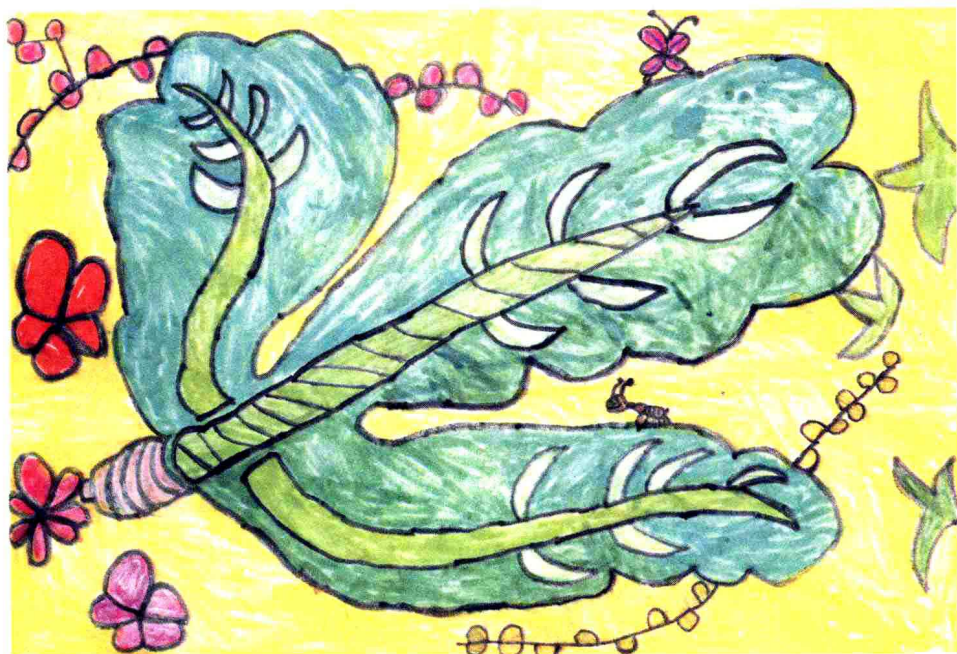
2. 不必追究写实，但要求儿童把在画面中观察到的物象都用自己
的方式表现出来。

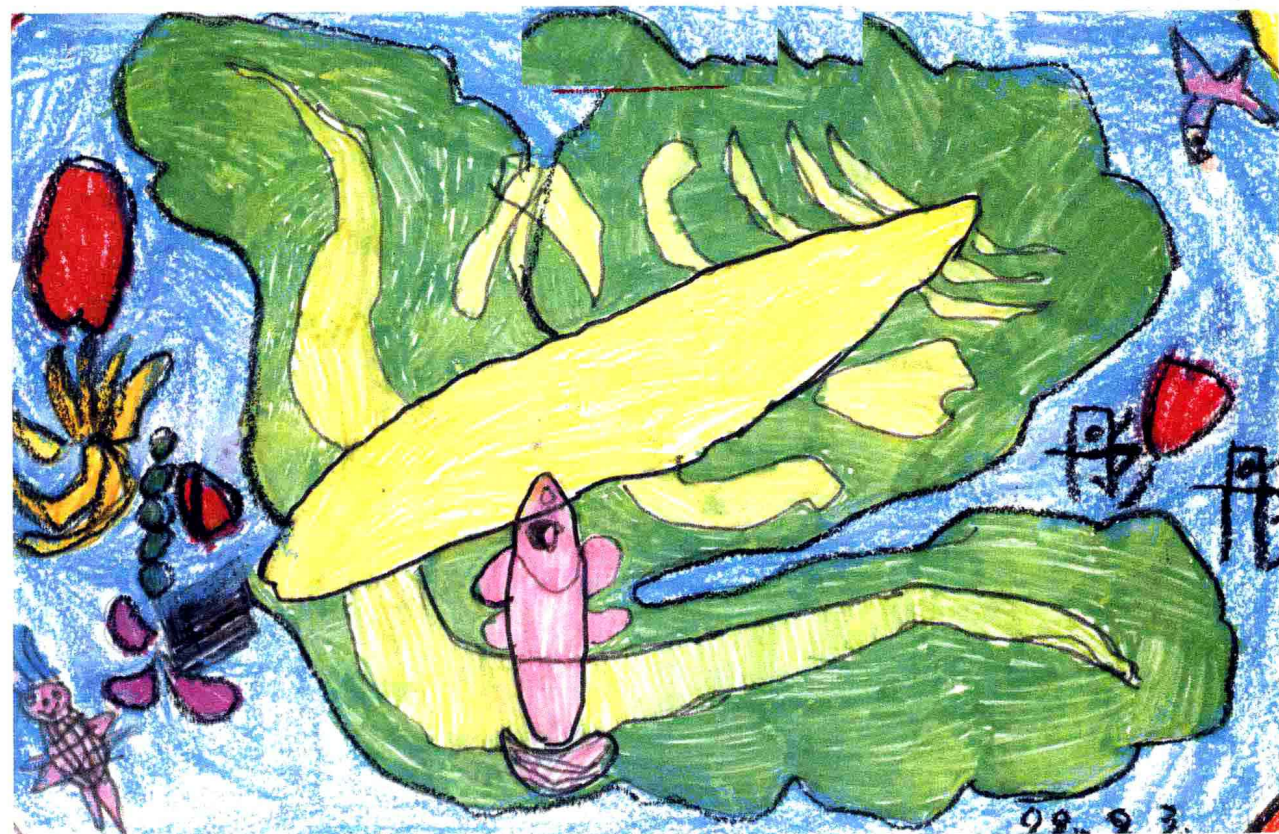
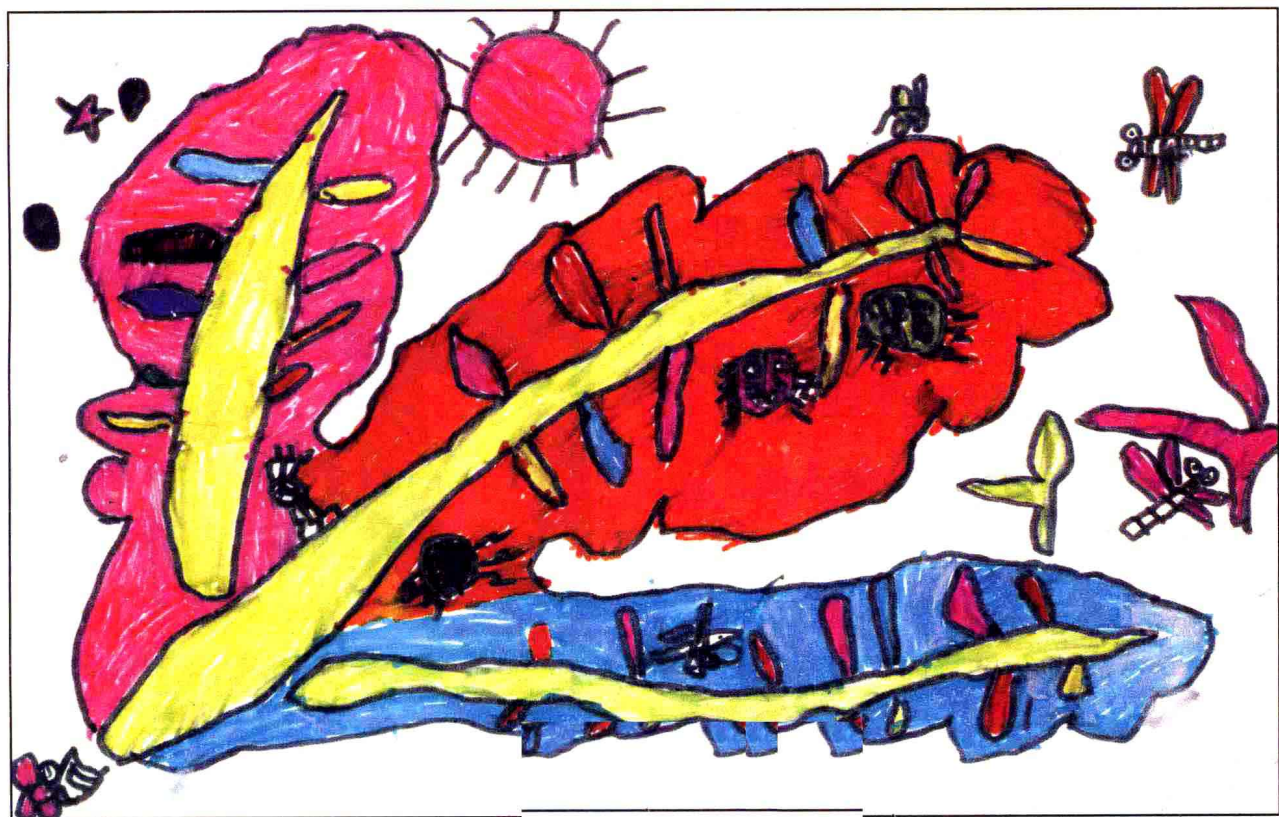

3. 画好主题后，可根据自己的想象力多画其它物象充实画面。

教学要点：

构图饱满是本课重点，一定使儿童把白菜画大画满。

课题：鹿

教学目的：

扩大视野，增长知识。运用色彩对比，突出主题形象。

教学过程：

1. 出示几只鹿的局部范图，引导儿童开动思维、想象，添加鹿的其它部位及周围环境。

2. 讲解色彩冷暖对比知识，强调冷暖对比强烈能突出主题，色相接近会使主题淡薄。

3. 不要过多强调像不像，鼓励儿童大胆画。

教学要点：

强调儿童运用色彩知识使画面活泼起来。

