

少儿美术培训班教材

创作画

江苏美术出版社

吴荫乔 编著

吴荫乔，专职美术教育研究员，从事小学美术教育三十多年，擅长少儿绘画的启蒙辅导，已形成“快乐+创造”的现代少儿美术教育的模式，有一整套儿童绘画指导教学的方法、措施和成功经验，深受老师、家长、孩子们的欢迎。2000年3月至6月在中央教育电视台主讲二十集《少儿美术创作》。2001年为国家《中小学艺术课程标准》研制组核心成员。担任国标本《小学艺术》教科书分册主编。2002年担任江苏省《中小学艺术活动》主编。

图书在版编目(CIP)数据

少儿美术培训班教材·创作画/吴荫乔编.—南京:
江苏美术出版社, 2004.4

ISBN 7-5344-1488-1

I. 少... II. 吴... III. 儿童画-技法(美术)-
教材 IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第003448号

责任编辑 周海歌
版式设计 陈燕
审读 刘典章
责任校对 吕猛进
责任监印 高波来 吴云芳

目 录

概述 / 2

茂盛的树林 / 4

城乡建筑 / 8

公园美景 / 12

人物活动 / 16

快乐的节日 / 24

交通工具 / 28

神奇的太空 / 32

神秘的海洋 / 38

动物朋友 / 44

概述

黄山骄阳 4岁半

大多数儿童喜欢画画,他们把画画当作好玩的游戏,随心所欲地、自由地涂鸦绘画。儿童用绘画来表现自己的所见、所闻、所思、所想,常常边画边自言自语,喋喋不休地叙述所画的内容。绘画活动能使儿童手、脑、眼配合一致,协调发展,促进大脑细胞的均衡发展,从而提高儿童的智力水平。

“每一位儿童都是艺术家。”这是世界著名绘画大师毕加索说的一句名言。孩子们用画笔探索自然,抒发情怀,畅想未来。绘画是孩子们想像和创造的翅膀,是心灵成长的审美营养。儿童有着丰富的想像,没有条条框框的束缚,他们用自己浅显的知识来描绘宏大的世界,童心童趣加上丰富的想像力成为终生追求科学、热爱艺术的动力。

如何画儿童想像创作画?这是许多家长和孩子们常问我的问题。我从事儿童创作画教学三十多年,所教过的学生几千名,有的早已毕业做了美院教授、院长、设计师等,有的正在美院读书深造,每年有许多学生在各种儿童绘画比赛中获奖,在几十年的教学实践中积累了丰富的经验。我认为,儿童创作画重在它的创新能力,求异、求新、求美。画画时要注意以下几点:

一、敢想、敢画

儿童创作画并不要求你把绘画技能学好了才能去画创作画,而是边画边练,画练结合,逐步提高。其次是要大胆地创新,异想天开、与众不同是儿童创作画的灵魂。夸张变形也好,歪歪斜斜也好,一定要有自己独特的造型能力。

二、思考选题

许多绘画的主体内容都相差不大,但是有了个好名字后就不一样了。例如,从画梅花山的主题看:《春风吹红了梅花山》、《红梅伴石象》、《梅花山上的小志愿者》就比《梅花山》有趣得多。

三、安排构图

有了好的选题和题目后,就可以构思画面上的内容了。构图安排要有层次遮挡,有前后左右,人与景物要自然融合在一起。

四、大胆着色

最后是着色,色彩的视觉效果要好。涂天空和海底的底色时,可以在所画图像的外形留一圈白边,这样看起来很好看。在工具使用上,油画棒涂地面和植物最合适,而彩色水彩笔描画细微地方如衣服等等,效果显著。

五、儿童创作画的题材

如何寻找儿童创作画的题材,这是许多家长和孩子常问的问题。其实,儿童创作画的题材可以从各方面选取。如画自己的家和家庭生活:画自己的亲人和朋友、画自己和他们之间的快乐与幸福;画学校:画学校一年四季的变化,画同学们一起开心地游戏玩耍,画同学老师之间发生的趣事;画社会:社会是一个大家庭、画自己居住的院子。画社区:各种房屋建筑。画名胜古迹、公园美景,把自己熟悉的社会上的美丽的镜头一一画出来。

画海底、画太空,画科学、画未来。科学想像画,更能激发儿童的学习兴趣,表现儿童的聪明才智。过去的许多科学想像在今天正在变为现实。从嫦娥奔月到阿波罗登月,从孙悟空的七十二变到今天克隆技术的推广,幻想正在变成现实。

六、儿童创作画的表现形式

在表现形式上多做一些尝试。如彩笔画、水墨画、剪贴画、纸版画、长卷画、油画、黑白画等等。画画是一种游戏,它使我们开心快乐;画画是一种享受,它使我们自由表达心愿。

快乐与创造地学习、生活,快乐与创造地画画。

七、绘画工具与技法

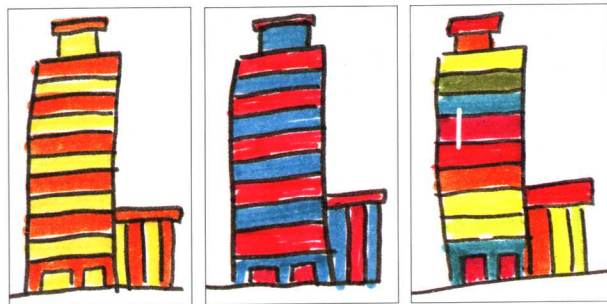
△ 勾线笔——当一幅创作画打好铅笔底稿后,就可以用黑色勾线笔在铅笔底稿的基础上勾画(不是完全照着铅笔线描一遍),完成线描底稿,然后用橡皮擦去铅笔线条。一张漂亮的线描创作稿就完成了。

(注:用铅笔起稿时,要轻轻画,尽量不要用橡皮去擦改)。画四开或八开的

作品时一般用细的勾线笔来画(粗的一头),画更大的画时选用粗的记号笔(细的一头)来画。水性的勾线笔不易干,用的时间较长,缺点是用水彩笔着色时容易弄脏。油性勾线笔易挥发,用完要及时套上笔套,勾线笔是一次性使用的画笔,要多备几枝。

△彩色水笔——常用的涂色工具。一般选用24色或36色的“西瓜太郎”水彩笔,它的特点是笔头较粗,涂色便捷,效果好。特别是涂画人物的衣服饰纹和细微的地方。水彩笔内储颜料水,用完要及时地补充。市场上有售水彩笔专用彩色墨水,有12色、24色两种。还有零枝单配的水彩笔。如果无法补充彩色墨水,就需要经常购买整盒的水彩笔,以免因工具而影响画面效果。

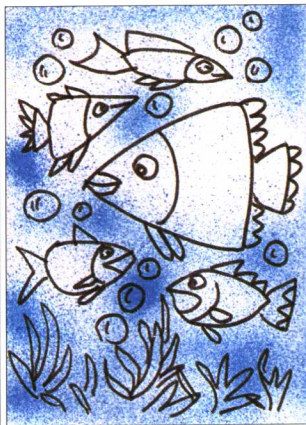
△油画棒——常用工具。有粗型和细型两种,颜色种类多达64色。一般情况下用24色。细型油画棒涂色较准确,不易涂到轮廓线之外。油画棒涂色时,使用近似色或同种色渐变的涂色技法效果比较好,还可以用轻涂法将几种颜色重叠涂在一起。

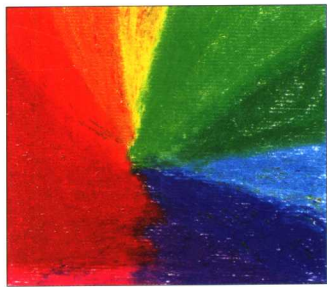
△荧光笔——大家都喜欢用荧光笔涂色,涂出的画面鲜艳好看。荧光黄画阳光灯光特别好。荧光色与其他水彩笔搭配使用效果更好。

△吹画笔——从作品赏析中看到的吹画作品是用英国生产的一种既可像水彩笔一样涂色,又可用嘴吹出像喷笔一样效果的绘画工具。用来表现天空、海底、草地的背景时,效果特别显著。笔内储有彩色墨水,吹完后可添加国产的水彩笔彩色墨水,效果一样好。

△蜡笔——许多蜡笔有一个共同的缺点,就是涂出的颜色较淡,上海生产的一种“阳光天使”牌蜡笔就很好地解决了这一缺点。蜡笔可以单色平涂,也可以用同类色渐变地涂。画面用蜡笔涂满后,用一张白纸把画面磨几遍,画面光亮好看。

△纸版画工具——水性油墨和橡胶滚筒。用吹塑纸或卡纸剪贴制成底版后,就用水性油墨去拓印。将油墨挤到一块玻璃上,用橡胶印滚在油墨上来回滚压几次,再将橡皮滚子上的油墨滚印到底版上,最后转印到白纸上,完成纸版画创作。可以印出大面积单纯的色块,也可以印出渐变色和对比色。

儿童创作画还可使用水彩、水粉及水墨画的材料和工具来表现。

茂盛的树林

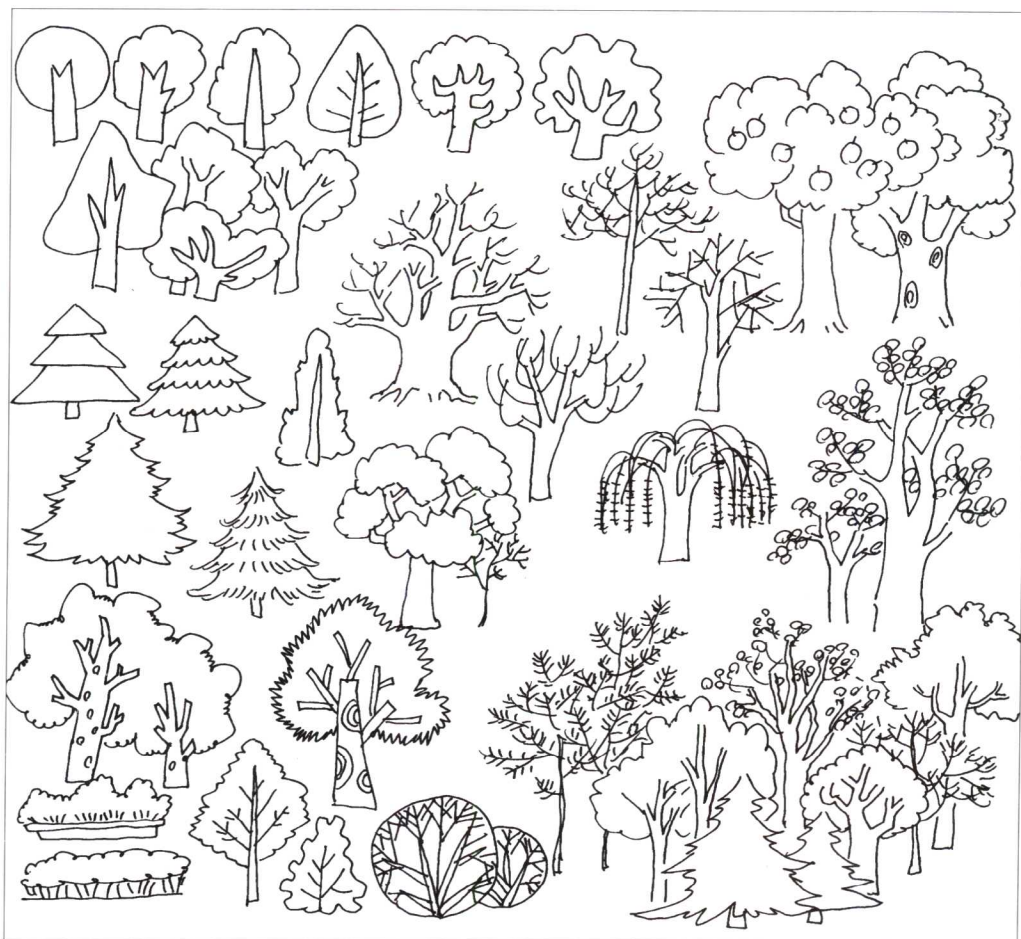
人们喜欢树，因为树是我们生活中的一部分，植树护林已是人们自觉的行动。公园里的奇木异树，房前屋后的小树林，马路两旁的林荫大道，郊外的一片片树林。春天的梅花、夏天的梧桐、秋天的枫林、冬天的雪松，都给了我们美的享受。

每当我们从树林旁走过，大树小树会向我们点头，向我们问好。美丽的风景离不开红花绿树，爱护树木、描绘树木、欣赏树木、享受树木给人们带来的数不清的益处。

旻洁 7岁

创作素材

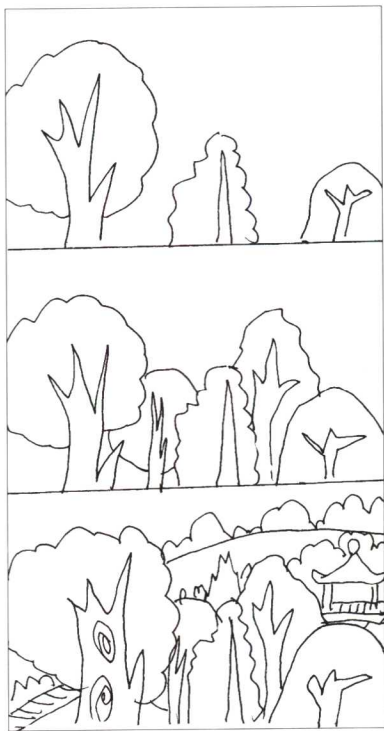

选题与构思

中外许多画家创作了大批的描绘树的美术作品，我们在创作以树为主题的想像画时，可以从以下几个方面思考：

- 1 真实自然的树和夸张变形的树。
- 2 画一些有明显特点的树或树林。例如：梅花树、枫树、银杏树、雪松树、柳树、椰子树等等。
- 3 画树时一定要一组一组地画，每一组里有粗细大小、曲直不同的树，交错在一起。许多树都是不完整的，相互遮挡在一起。还可以画一些大树，大树在画面上无法全部画出，可以只画一部分。
- 4 画春天的梅花树林，用粉红色的点来表现。画秋天的树林，可以用红橙黄的暖色调来涂色再加上其他鲜艳的颜色，能很好地表现色彩斑斓的秋天。画冬天的树林，除了松树是绿色的，其余都是落光了树叶的树。
- 5 在动物和人物主题的创作画中，画上不同特征的树木，效果也很好。

构图步骤

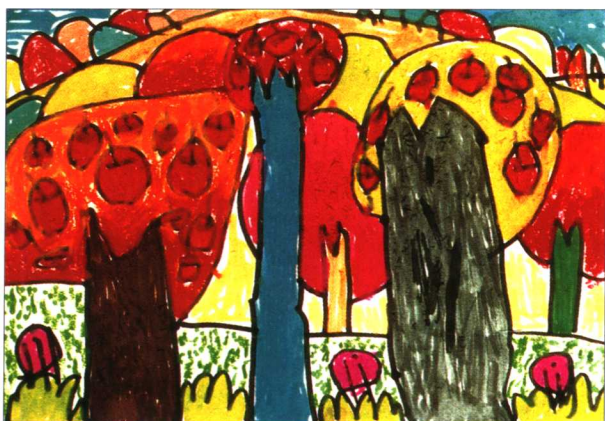
多种构图

朱宇 5岁

一题多稿

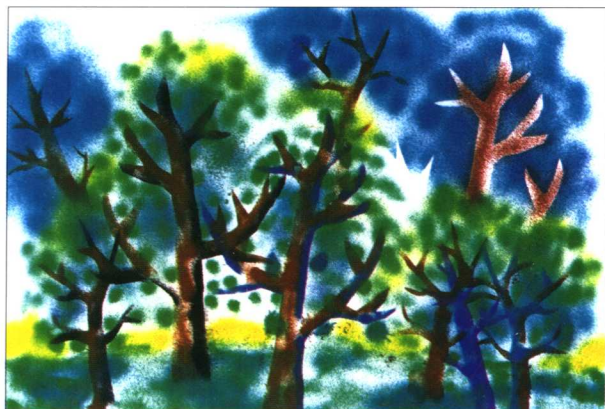
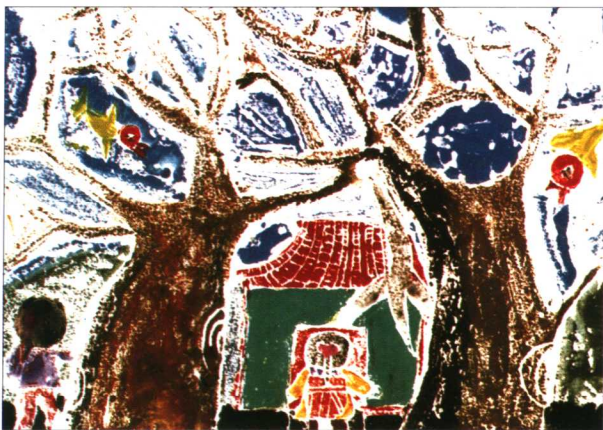
同样的主题都可以从不同的角度来表现。这两幅秋天的风景，一个简洁、一个复杂，都用了暖色调来表现。

许凡奇 5岁

多种效果

这三幅画都是选用不同的材料工具来表现的。你知道这是怎么画出来的吗。请你也来试着画一画。

方园 7岁
孙晋原 6岁

图 1. 蜡笔画

图 2. 吹画

图 3. 粉印纸版画

1

2

3

作品赏析

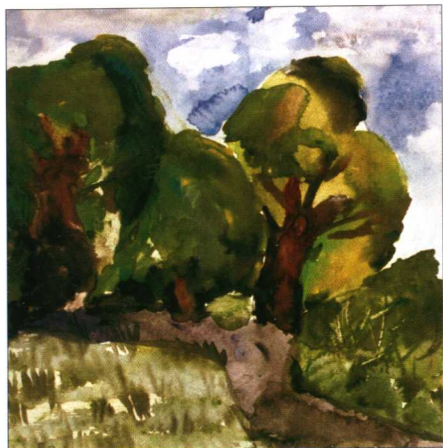
《水果房小区》杨洁 7岁

这幅作品色彩鲜艳美丽，搭配协调，并运用了油画棒渐变色的表现方法，视觉效果非常好。

《秋》任叶 7岁

这幅秋天的粉印版画，一看便知道小院里的银杏树健壮茂盛，橙黄色的边缘还有点发红，对比之下的黑白小屋，以及蓝天和河水上下呼应的蓝色，给人以金色秋天的强烈印象。

《树》瞿舒洁 9岁

这是一幅用水彩画的树林，较好地掌握了水彩的湿画技巧，色调比较统一，很好地表现了夏日浓阴的景色。

《林中小鸟》赵帮亮 7岁

这是一幅用油画棒画的作品，树干的立体效果加上在林中飞翔的鸟儿，使整幅画有一种空灵透气的宽广空间感，跳出了一般画树、画鸟的思路。

思考与建议

△ 经常画一些树的写生，特别是学校、家庭附近的树，以及附近公园里有特色的树，并尝试用多种方式创作表现。

△ 学习装饰画的树的表现方法，参考儿童读物中树的插图，丰富自己的绘画技能。

△ 尝试创作一组画，每幅画均以一种树为背景。

城乡建筑

城市和乡村的建筑是大家最熟悉的。每人居住的房子和周围的房屋建筑都给大家留下了很深的印象。

建筑是城市和乡村美丽的风景线。现代化，高楼大厦、居民小区是城市的象征，乡村小镇的民居小楼更显优美的风韵。

我们喜欢漂亮的现代建筑，也喜欢简朴的古代民居。

《未来的城市一角》 施宇恬 10岁

创作素材

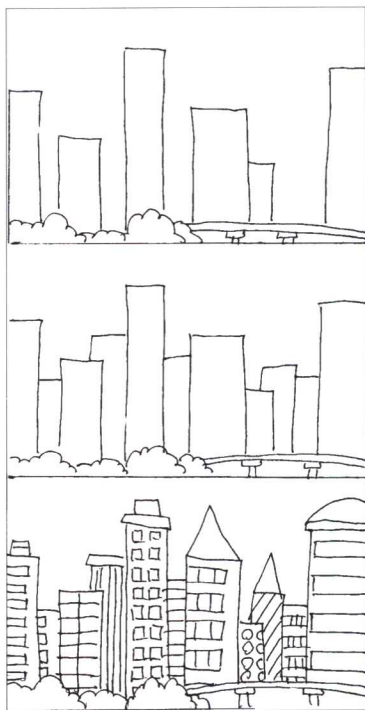
选题与构思

城市的马路街道和沿街的小商铺是人们每天都会经过的。可以选择最熟悉的小街小巷作为创作画的主题，要注意画出不同店铺的特征。如果选择高楼，要特别注意高楼的外型特征，将大小不同、高矮不等、色彩差别的楼房组合在一起，使画面有层次、节奏和韵律。

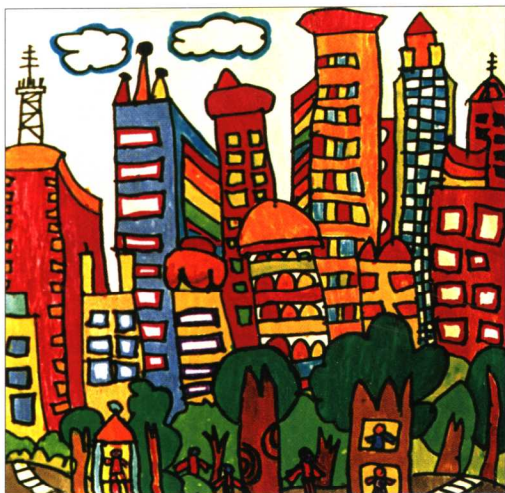
选择农舍房屋，要注意表现树木环绕郁郁葱葱的生动景象，房屋要有不同的角度和造型，这样画出来才生动。

一幅很繁杂的城市高楼的画面，是从最简单的一座座单独的建筑画起的，然后再一层层地深入画下去、详细画下去。

构图步骤

多种构图

1 | 3

2 | 4

图1《座座高楼》

陈方杰 4岁

图2《小区新楼》

曹滢霖 4岁

图3《广场高楼》

王雁南 4岁

图4《高楼》

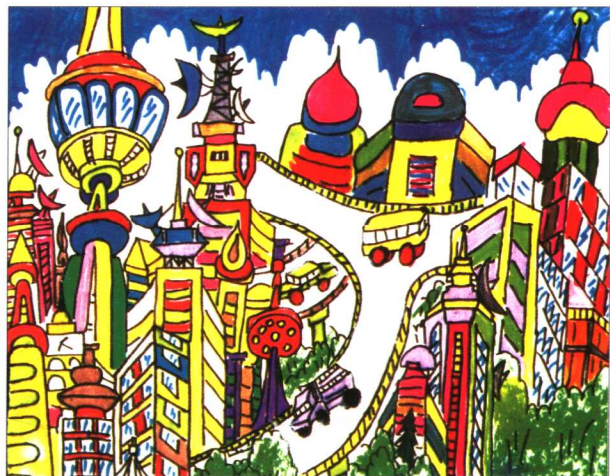
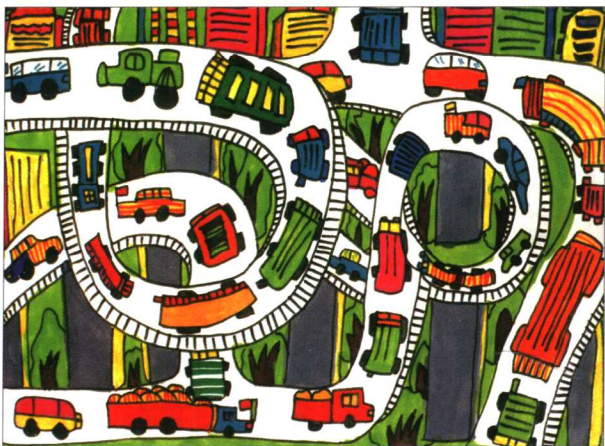
周伟楠 5岁

一题多稿

城市的立交桥是大家喜欢表现的内容,从这四幅作品中,可以看出创作思路的多样性。

1	3
2	4

- 图1 《立交桥》 骆丹 8岁
 图2 《花楼中的路》 鲁雪 9岁
 图3 《浦东的立交桥》 毛九书 6岁
 图4 《未来城市》 张佳磊 8岁

多种效果

在这组作品中,有冷暖色调的画,有写意的水墨画和用油画棒画的色彩画。

水墨画

《石湾村》 李蕴智 8岁

冷色调

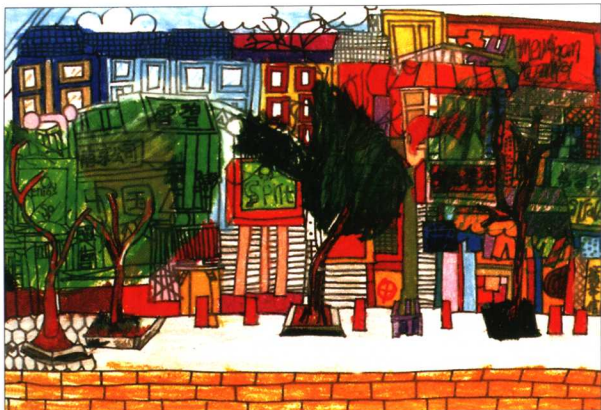
《月夜山村》 黄帧 9岁

暖色调

《美丽的城市》 张伟 5岁

作品赏析

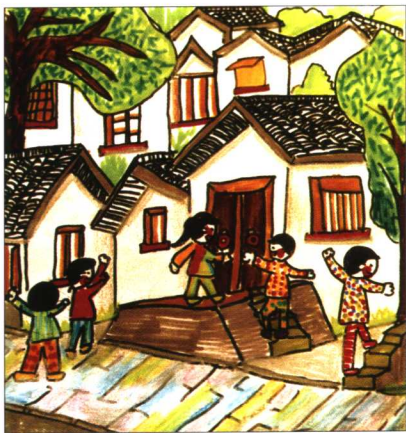
《湖南路上的店铺》 赵晶 8岁

《玄武饭店》 孙达铭 8岁

左边这两幅作品较写实地表现了建筑物的外形，抓住了建筑物的主要特征，使作品主题更鲜明。

这幅作品表现了乡村住宅的场景，用水彩笔勾画的屋顶黑瓦密密麻麻，与大面积的白墙在一起，构成了一幅疏密对比效果显著的画。

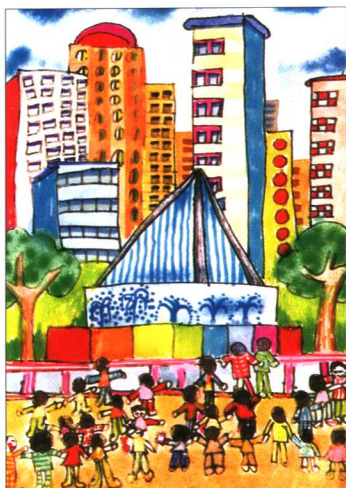

《放学后》 张驰 9岁

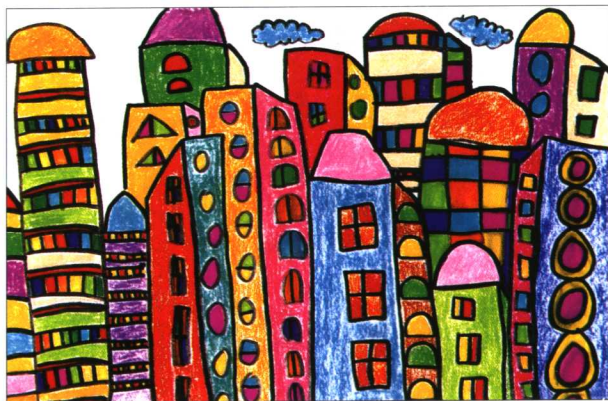

《城市五彩高楼》 夏明 7岁

这幅作品以写实的手法表现路边、街头广场的景象，较真实地描绘了路边的街景。

《山西路广场》 陶君策 6岁

《新建的高楼》 刘明地 5岁

上面这两幅作品画面内容复杂，有层次，特别是用水彩笔涂画的楼房的窗户，变化多、色彩艳，看上去很美。

思考与建议

△选择自己喜欢的建筑风景画一画写生画（速写）。然后再依据写生画进行创作。

△可以用相机（或数码相机）拍摄几幅自己喜欢

的建筑风景，然后再参考照片的内容进行创作。
△可以把几幅建筑风景创作画联系起来进行构思创作，完成一幅长卷画。

公园美景

公园是我们常去的地方，是大家最喜欢的场所，本地的公园、外地的公园给你留下哪些深刻的印象？

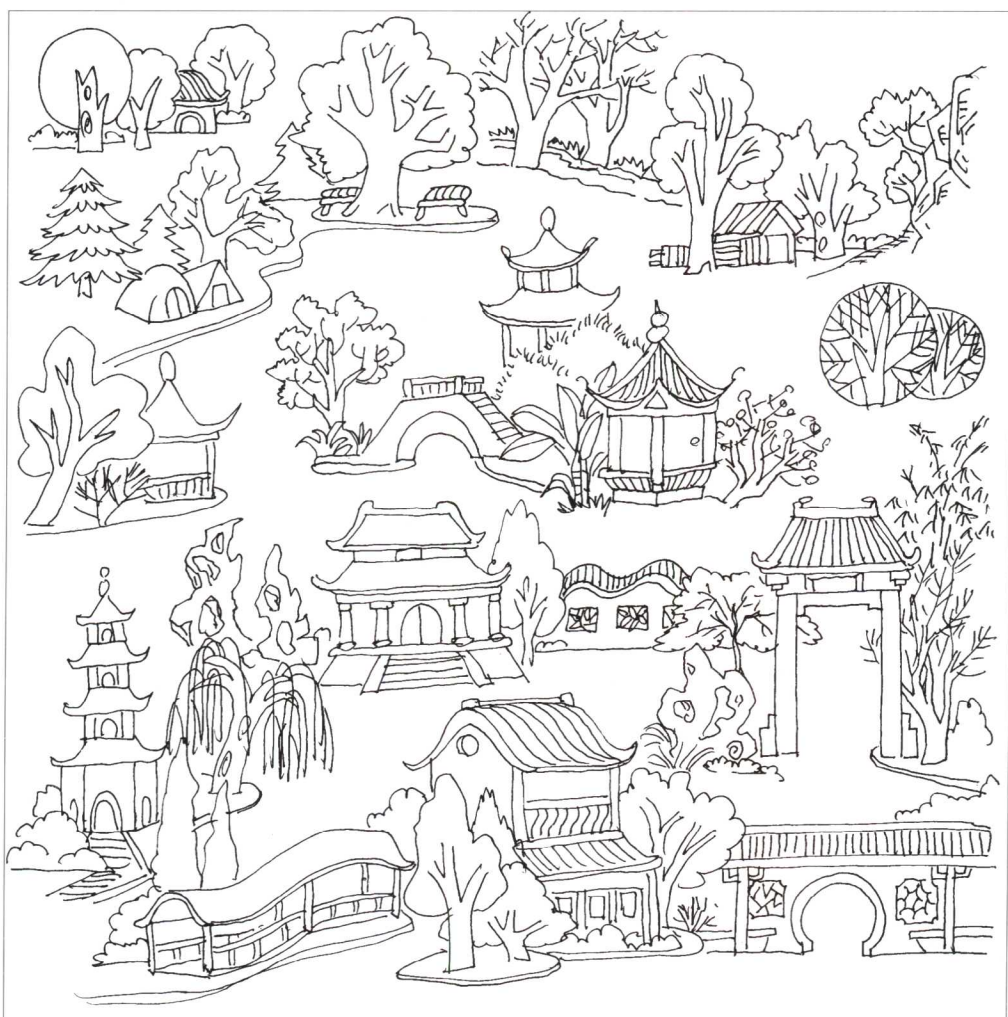
选择一个自己喜欢又熟悉的公园一景，把它画下来。先想一想画面上的内容，再给它起一个有诗意的名字，或者先想好画的题目，再构思画面的内容。画的名字最好不要太直接，要有诗情画意、有创意、与众不同。例如：《美丽公园》就太一般化，没有特点。可以叫《春天来到公园》、《公园的夏天真美》、《秋天我们一块游公园》、《给公园的冬天留个影》、《梦里公园一角》、《牡丹亭前》、《珍珠泉的小竹排》等等。

想好题目后，可以设计几幅不同构图的草图，征求别人的意见后再重新起稿。

《莫愁湖的传说》 夏群 8岁

创作素材

选题与构思

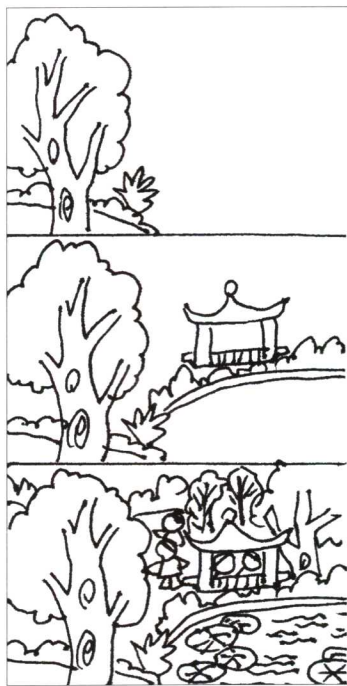
公园四季特征的景观,给我们留下许多美好的记忆,抓住最有特色的公园美景,或把在公园里开展的活动和难忘的游园经历给画出来。

选题要有自己的个性特征,例如观花的主题有:《梅花又开了》、《我与菊花比美丽》、《坐在船头赏荷花》、《迎春花报春天》、《公园的花儿数不清》、《桂花飘香满山坡》。

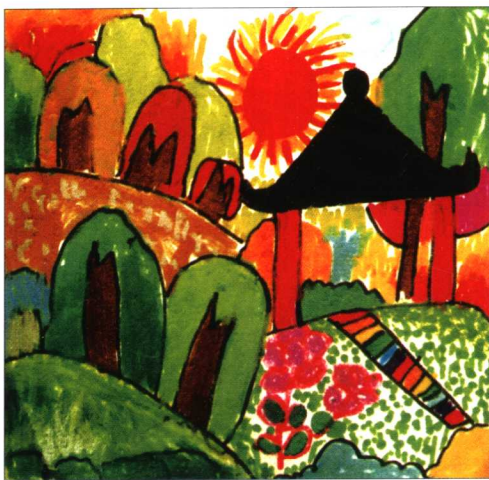
在画面安排上要不断尝试新的构图,有前景、中景、远景或者前后两层景物。人与景物要同时构思考虑,相互衬托,主要的景物要夸张、突出,使主题更加鲜明,富有感染力。

色彩表现应该服从主题的需要,突出公园景色的优美。既可以有夸张强烈的色调,也可以是恬静柔美的风情。

构图步骤

多种构图

1 3

2 4

图1《彩虹山路》

李雨辰 4岁

图2《秋天的河畔》

李珺晗 5岁

图3《河边人家》

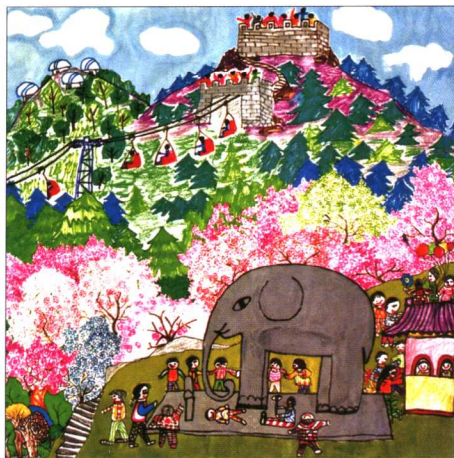
李雨辰 4岁

图4《水乡》

金程昱 6岁

一题多稿

《春到梅花山》这样的主题，可以从不同的角度，用不同的构图来创作表现。

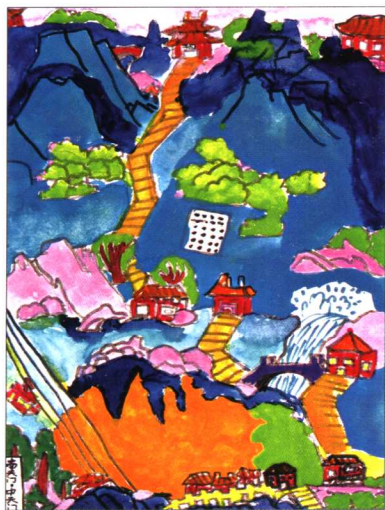

1	3
2	4

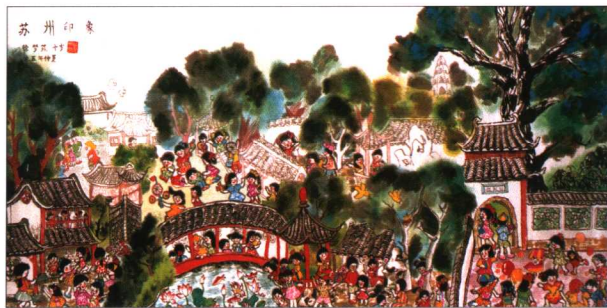
图1《天堡城梅花》
李苏江 7岁
图2《梅花山下》
王露娅 8岁
图3《梅花山下小卫士》
戚煜蕙 10岁
图4《梅花山》
王雪 7岁

多种效果

想像创作画除了在题目和构思内容上创新，还要尝试用不同的材料工具创作表现。例如：彩墨画、纸版画、水粉画等等。

《南天门》辛博 9岁

《苏州印象》徐梦苑 10岁

思考与建议

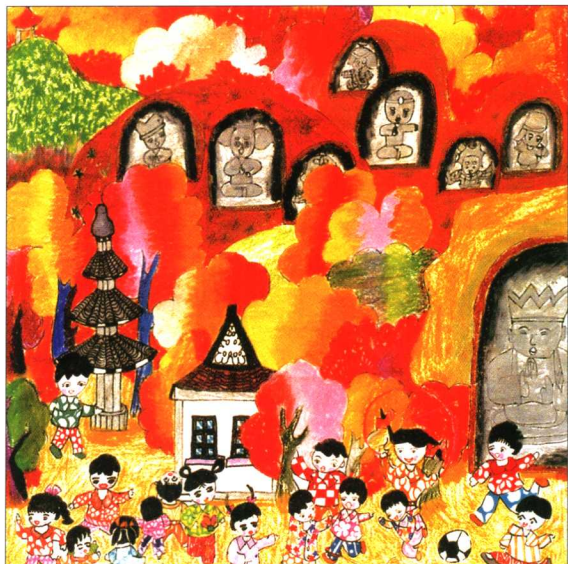
- △ 参考在公园拍的照片进行回忆创作。
- △ 经常去公园画一些速写，为创作画收集素材。
- △ 多做一些构思练习或线描画创作练习。
- △ 尝试画某公园的长卷画。
- △ 将一个公园的景色画一组画。

作品赏析

《中华门城堡》 马晓轩 8岁

作品表现了中华门城堡的一个侧面，作者着力表现曲直变化有层次的城墙，立体感强，形象生动。

《栖霞山的秋天》 方园 8岁

作品构图有层次，人物造型生动活泼、色彩鲜艳，山洞里的石像用单色线条表现，山上的枫树用暖色调的油画棒来涂色，效果强烈。

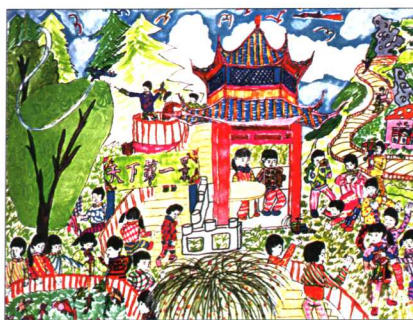
《夫子庙一角》 王越越 11岁

这是一幅58厘米×58厘米的画。用水彩笔和油画棒涂色，画面构图选择了夫子庙的代表景物。人物动态各异、服饰漂亮，很好地表现了主题。

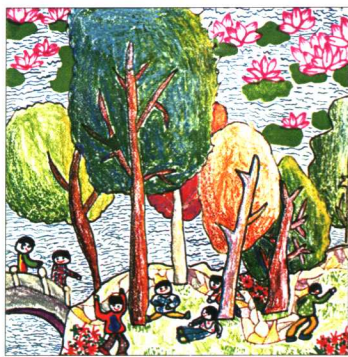
《湖水映高楼》
林玉宏 11岁

作品采用一正一倒的方法来描绘玄武湖水边的景色，画面简洁却趣味十足。

《天下第一景》
周启远 7岁

这幅画生动地记录了游玩途中的情景。构图有变化，既夸张又真实。人物动态造型富有个性。

《湖边》 李苏江 7岁

作品构思独特，选择湖边的一组树木，透过树的空隙画出远处湖面上的荷叶和莲花。