

树 人 少 儿 美 术 教 程

体会 与 意会

王 倩 著
任立刚

少儿水粉画与水墨画

陕西人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

体会与意会 / 王倩, 任立刚著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2006.1

树人少儿美术教程

ISBN 7-5368-1963-3

I. ①体... II. ①王... ②任... III. ①水粉画—技法(美术)—少年读物 ②水墨画—技法(美术)—少年读物 IV. J21-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 144116 号

体会与意会

王 倩 任立刚 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街 131 号)

新华书店经销 人民日报社西安印务中心印刷

787×1092 毫米 12 开本 3 印张 30 千字

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-5000

ISBN7-5368-1963-3/J·1533

定价: 12.00 元

版权所有·请勿赠用本书图文制作各类出版物·违者必究

地址: 西安市北大街 131 号

邮编: 710003

发行部电话: 029-87262491

传真: 029-87265112

体会与意会

少儿水粉画与水墨画

王倩 任立刚 著

王倩

1982年出生
2000年起从事少儿
美术教学及儿童插
图艺术创作
2002年执教于树人
少儿美术中心
2003年创办奇奇格
少儿美术实验教室

任立刚

1976年出生
1995年起从事少儿
美术教学及儿童插
图艺术创作
1999年创立树人少
儿美术中心
2001年组建乐知文
学插图艺术工作室

两个大孩子
带着一群小孩子
一起流连
波涛间阳光的闪烁
草地上云影的流动
一起倾听
夏夜里蟋蟀的欢唱
秋风中雨滴的淅沥
一起畅想
天边云朵的变幻
星空宇宙的浩瀚
一起
在梦想中寻找自己
在创造中经历神奇

用孩子的方式同孩子对话，
让孩子以自己的方式表达自己的梦想。
本书作者将和孩子、父母、师长一起，
步入绘画学习的快乐旅程，
探寻想像与创造的自由天地。

给父母、师长的提醒

体察精妙 觉知性灵

一点一线自着灵性，一花一木自成菩提。

——形式本身就蕴含着美，蕴含着震撼人心的力量。

在艺术作品中，正是由于艺术家对材质、笔触、色彩等基本表现元素发自然性灵的创造运用与独到把握，才使得我们能从画面形象中真切地感受到艺术家的情感流露。

面对孩子，我们无须要求他们画出所谓“栩栩如生”的形象，炼就所谓的“传神笔法”。而是应当设法让他们领会潜独造时的心境，体察精微幻化间的妙趣。对于孩子们来说，一朵花、一滴露珠对他们的启示可能远远胜于师长苦口婆心地经验说教。在绘画过程中，孩子如果能在专注的状态中用心体察画面上笔触与色彩的微妙变化，让情感和水、墨、色彩一起相互交融、碰撞……哪怕这种状态只能维持短暂的瞬间，那么，在这一瞬间，他们已经超越了经验，超越了自我，进入了艺术创造忘我的自由境界。

或许，艺术创造的永恒就凝聚在心手相应的一刹那间。

培养孩子善于感受的心灵，激发他们超乎经验之外的表现潜能，让他们的笔触代替他们的心灵说话。

——这才是我们在教学中首先要做的。

正确的指导方法

通过游戏、比较等手段让孩子充分施展材料特性的各种可能性，深入体验不同笔触形态所产生的情趣变化。

鼓励孩子不拘勾勒线，不使用铅笔起稿，直接用色块塑造形象。不必担心这样的做法会使孩子下笔草率，缺乏构思。恰恰相反，放笔直取，大处落墨的果断气魄促使孩子在下笔之前就必须在头脑中进行较为完整的形象构思，做到“意在笔先”。当孩子摆脱了勾勒线的束缚，在横涂竖抹中塑造形象时，他们

既要对于不断变化中的画面形象随时作出机智回应，又要在“块面造型”的过程中由画面形象的动势着眼，关注画面的整体构架，“随机造型”、“因势取象”的妙趣正由此而产生。

引导孩子观察自然，从物象的脉络组织、纹理变化以及多样的质地中去感悟笔触、肌理、水墨、色彩等灵活多样的表现方式，远远胜过我们一板一眼地去教他们“用笔”。

况且，真正的“用笔”是“救”不会的，只能从形象表现的需要和情感的自然流露中产生。

丁筱倩 (女) 9岁

周淑雅 (女) 11岁

感知与觉察 感受笔触

会说话的笔触

我们的笔触会说话，
我们的感觉在变幻。
我们的笔触，
——是海浪的冲撞，
愤怒的吼声
在天地间激荡；
——是幽灵的烟雾，
奇妙的思路
在心手间飘浮闪烁；
——是天国的花朵，
灿烂的光彩
在阳光里绽放升华。

汉斯·霍夫曼 (德国)

王爱伊晨 (女) 10岁

画龙点睛

1. 用画笔蘸着墨或颜料触到纸上会产生各种痕迹。我们把这种痕迹称之为“笔触”。

2. 绘画时笔锋蘸墨或颜料的多少。运笔的速度和力量及使用的材料(纸、笔等)不同，所产生的笔触就会体现出强弱、虚实的变化，并给人以活跃、安静、湿润、干燥等不同感觉。

大自然的秘密

你知道

河水从何时开始流淌？

大地下面埋藏了什么秘密？

阳光会带给万物怎样的力量？

或许，

答案就藏在

山石和树根奇异的纹理中，

在鸟儿迎风拍动的羽翼间，

在小鹿闪着阳光的斑纹里……

大自然从不轻易

将秘密显现，

无数的神奇

正等着我们去捕捉和发现。

3

画龙点睛

1. 不同物体的表面有不同的质地和纹理。我们称之为“肌理”。肌理的形态无穷无尽：粗糙的、疏松的、光滑的、紧密的……我们可以通过观察、触摸的方法去感知。

2. 观察生活和自然界中的各种肌理，并试着用不同的笔触去模仿和表现。如：墙面上的水痕、裂纹，金属物品上的锈迹，毛衣、树皮的纹理，水面上的波纹，飘动的烟雾，玻璃上的反光，花瓣、叶子的脉路，我们的皮肤等等。

3. 运用不同肌理的笔触，可以帮助我们表现不同物象的质地。

生活和自然界中的“肌理”

裴佳文(女) 8岁

裴佳文(女) 8岁

高恪泽(男) 10岁

上官晔婷(女) 6岁

李哲(男) 6岁

上官晔婷(女) 6岁

巨若坤(男) 6岁

画龙点睛

1. 不勾勒轮廓线, 直接用“色(墨)块”“刷”(或涂、抹), 表现出不同的形象, 也是一种有趣的方法。这种方法在中国传统绘画中, 被称之为“没骨”。

2. 不论是在水粉画还是在水墨画中, 使用“没骨”的方法描绘形象, 须灵活地调整运笔的方向、速度、力量, 掌握笔锋所含水分和色调的浓淡、干湿等。并注意画面中不同色块(形象)之间的层次区分和肌理对比, 从而表现出更为丰富的形体和层次变化。

杜菲(法国)

高锐洋(男) 10岁

“我们终于长大了，快看，夜空多么漂亮啊！星星一闪一闪的，好像在对我们眨眼睛呢！”小鸟们叽叽喳喳地说个不停，让这个夜晚显得热闹起来。

周淑雅(女) 12岁

外面的世界真大，站在妈妈的背上，我们不知道要去向哪里，只觉得离星星和月亮很近，这样的夜晚既美丽又安静。

胡润江(女) 4岁

感知与觉察 色块造型

变幻的云朵儿

“刷”出来的大色块，

是变幻的云朵儿。

横着扫，

——云朵儿拉长了，

竖着刷，

——云朵儿长高了，

一圈一圈地涂抹，

——云朵儿变成了胖胖的棉花糖。

郑毅(男) 7岁

巨若坤(男) 6岁

庄(清)

沈端

刘钱(男) 6岁

画龙点睛

1. 用水、墨、颜料等直接在纸上随意地点、洒、泼、扫、涂、画，细心体会这些点、线、色(墨)块的肌理、走势、形态和它们相互之间的渗化、融合，然后根据你的观察和想像，随机应变地把它们“改”成生动的形象，构成完整的画面。

2. 水墨画、水粉画的工具比彩笔画更具表现力，如果我们在绘画时注意把握三个方面的变化。即：调色(墨)时笔锋所含的水分、笔锋着纸的深浅、方向，运笔的速度和力量。就可以画出具有丰富变化的点、线、色(墨)块。

3. 注意画面中(干、湿、浓、淡)的层次变化和点、线、面之间的对比与呼应。(可参阅本套丛书《梦想与创想》——少儿彩色水笔画一册关于点、线、面的讲解)

雪地上的脚印

是谁在画纸上
留下美妙的痕迹？
像是在洁白的雪地上
留下了深深浅浅的一串脚印儿。
轻快的线，
像是甩着火红尾巴的狐狸
一闪而过。
灵巧的点儿，
像是竖着耳朵的兔子
在轻轻跳跃。
笨重的色块，
像是喘着粗气的棕熊
正缓慢地打着滚儿。

胡湘江(女) 7岁

高铭泽(男) 6岁

周淑雅(女) 6岁

姬筱楠(女) 7岁

给父母、师长的提醒

透视技法

笔墨中蕴含着无限空间，前人留下的丰富技法为我们进行艺术表现提供了无限的可能。面对变化丰富的水、墨、色彩，孩子究竟该掌握什么样的技法，经历怎样的技能训练，在对艺术创作尚感陌生的家长看来，这似乎是个最值得关注的问题。

通常，孩子在自发的绘画表现中很少会直接考虑到技法，他们首先会想到要“画什么”，而不是“怎么画”。他们总是直奔主题，要么着力表现富于想像的画面情节和形象特征，要么游戏般地沉浸在对绘画材料和表现元素的玩味之中。在这个充满激情和意趣的过程中，他们的内心情感和精神状态会随着笔下的线条、笔触、色彩自然地流露出来。而这些看似简单稚拙的运笔、调色方式正由于对情感与精神的真诚表现而显示出非同寻常的意味。

事实上，技法运用与意境表现的关系正是如此。技法只能从表现的需要和情感的自然流露中产生，如果脱离意境表现和情感流露，单独来看，它并不具有任何意义，正如失去了行走方向脚步。画家吴冠中说：“笔墨等于零”。其意义或许正在于此。

我们让孩子学习技法的目的是为了让他们练就把握整体、协调画面的能力，并能够灵活地驾驭多种绘画材料和表现语言，为他们更自由地表达性灵、发挥潜能提供更大的可能性。而不是把技法作为教学的标准模式，去限制和“规范”孩子真诚而自由的天性发挥。

总之，我们永远都不能为笔墨表现设定固有的标准方法。

脱离了孩子自身感觉和情趣的技法训练，只能将艺术创作引向工匠气的描摹。

孩子如果不能在画面中自由地表达自己的想法、挥洒自己的性灵，即使是再熟练的笔墨技巧对于他本人来说也毫无意义。

正确的指导方法

这要求教师应提前做好绘画技法剖析，表现语言解构的工作，避免概念地认识传统技法，孤立地解读创作经验。

另外，不必要求孩子刻意地重复笔墨实验的程序，牢记实验的结论，而应注重让孩子在过程的体验之中寻求表现的灵感，并从中锻炼孩子大胆表现的能力，消除他们对不同材料、工具的陌生感和心理顾虑。

我们可以为孩子制定一些具有启发性的主题，引导孩子创造性地运用材料表现出自己对主题的独特理解。如：月亮的光，动物身体上的斑纹、流动的水，升腾的火焰等等。

也可以让孩子进行各种游戏式的探索，鼓励孩子大胆地进行各种技法尝试，如：本章所介绍的“随机表现”。

戏剧大花脸

生命是流动的色彩，
个性是挥洒的笔触。
描一笔夺目的朱红，
让正义鲜明地闪动。
缀上轻灵的靛蓝，
神奇就被悄悄地点亮。
涂上厚重的墨黑，
铁一样的刚直就此沉淀。

欧阳东劲(男) 9岁

画龙点睛

1. 在戏剧中，不同色调的脸谱用来表示不同的人物性格。如：红色表示忠贞、威武；蓝色表示刚直、勇猛；紫色表示高贵、善良；黄色表示枭勇、残暴；白色表示奸诈、凶恶；黑色表示刚直、公正……

2. 脸谱上的各种图案也可以表现出人物的不同特征。如包公额头上的月亮图案象征着他在断案时能够明察秋毫。

3. 我们可以根据自己的想像来设计脸谱。在描绘脸谱上的图案、样式、色彩时，要注意运用点、线及各种形状的对比和色彩的深浅变化，来塑造人物的性格、特征和表情。

尹卓楠(女) 7岁

王梦莹(女) 7岁

郭思琪(女) 13岁

周淑雅(女) 11岁

彩色的梦

金色的火，
桔色的火，
红色的火，
是向日葵炫目的光环。
蓝色的云，
绿色的云，
紫色的云，
是鸚鵡轻柔的羽翼。
——燃烧着的，
是色彩。
——飘动着的，
是梦。

巨若坤(男) 8岁

凡·高(荷兰)

王梁伊晨(女) 10岁

沈煜廷(女) 7岁

周淑雅(女) 11岁

画龙点睛

装佳文(女) 9岁

1. 色彩的明度：即色彩的深浅、明亮程度。有些色彩自身的明度较高，如：黄色、橙色等；有些色彩自身的明度较低，如：咖啡色、普蓝色等。

2. 色彩的纯度：也叫“饱和度”，指色彩的鲜艳程度。如：红色、蓝色比咖啡色、深绿色的纯度高。粉红色比桔红色的纯度低。

3. 冷色与暖色：不同的色彩有冷暖之分，蓝色、绿色会令人联想到大海、草地，给人以寒冷和凉爽的感觉；黄色、红色会令人联想到阳光、火焰，给人以温暖和炎热的感觉。冷色与暖色的区分是相对的，如：红色比黄色更暖，翠绿比草绿更冷。

4. 过渡色与对比色：相互之间比较近似的一组色彩，可称之为“过渡色”，也叫“邻近色”，如：柠檬黄与中黄，桔红与大红；相互之间差异较大的一组色彩，可称之为“对比色”，如：红与蓝，桔黄与绿。

5. 色彩的对比与运用示例：

a. 画家运用明度较高的色彩把我们的视线引向画面的中心。

b. 低纯度、低明度的背景色彩与较高纯度、高明度的前景色彩形成了相互衬托的对比关系。

c. 画家在人物和鱼的身体上使用了与大海差异较大的对比色，冷色与暖色的相互搭配，使主体和背景之间产生了鲜明对比。

d. 各种蓝色的色块由深至浅地逐渐过渡，使海面显得柔和、安静而又富有层次变化。同样，画家在人物和鱼的身体上也使用了过渡色。

高铭洋(男) 11岁

马洛克 (美国)

画龙点睛

1. 动物们活泼的姿态，丰富的神情，身体上奇妙的斑纹、绒毛，都可以作为我们刻画的重点。

2. 结合动物的性情去表现它们周围的环境，可以使动物的形象、神情更为生动感人。

3. 运用前面学过的笔触、肌理、墨色浓淡等知识去表现动物与背景环境之间的层次对比。并注意在物象中利用点、线、墨（色）块的丰富对比体现出画面形象间的动态呼应。

周佳桐 (男) 10岁

汪 婕 (女) 8岁

汪婕妤(女) 10岁

巨若坤(男) 10岁

沈煜廷(女) 10岁

赵佳楠(男) 10岁

赵佳楠(男) 10岁

何家成(男) 10岁

林一鸣(男) 10岁

材料与表现 画面层次与笔墨变化

灵感的风

墨是沉沉的夜幕，
水是淡淡的薄雾，
跳跃的色彩
是星星点点的灯火。
画纸是一片寂静的原野，
笔锋是风，
带着灵感轻轻一转，
原野上
就有了浓浓淡淡、虚虚实实的
无限生机……