

少儿美术大课堂

中国少年儿童素质教育 美术教材

主 编 / 侯 令 本册编著 / 蒋梦珏

创作篇

缤纷世界

少儿美术大课堂

中国少年儿童素质教育 美术教材

前言

和学校美术教育比起来，校外美术教育在吸取当代艺术理念，运用新材料和新工艺方面，在培养学生的艺术表现力和创造力方面，这几年发展得很快，校外美术教育正呈现出一个热火朝天的新局面。有人把这归结为校外教育没有教学大纲、没有教材、没有统一的管理。但我认为，最主要的原因还是校外美术教育有一批热爱艺术、热爱孩子、在艺术教育方面肯钻研、善于接受新事物的老师。虽说没有统一的管理制度，但是他们坚持了在工作中的自觉——经常自费外出学习听课、自办研讨会、自编教材。没有统一的管理和教材，非但没有成为他们本可以安于现状的借口，反而激发了他们研究校外美术教育的热情。可以说，他们的活力加速了美术教育新理念的传播，极大地开阔了校内美术教师的眼界。校外美术教育的发展变化，在社会上产生了积极的影响，它已使得许多家长看到了改变观念、重新认识美术教育的必要性。

这套教材就是由几位资深的校外美术教师，根据他们平时成功的教学案例精心编写的。他们来自祖国的不同地区，充分地利用了不同地区的文化资源，这将会成为儿童创造性培养的一个非常有利的条件，对他们理解美术与文化的传承、美术技能的学习都是极具现实意义的。

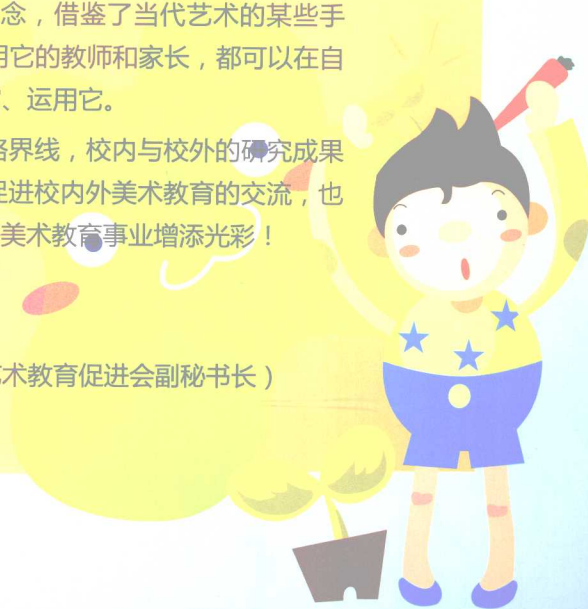
这套教材有几个特点：

1. 具有鲜明的时代特征。
2. 具有严谨的知识性和系统性。
3. 代表了校外美术教学现阶段的最新教学成果。

这样的教材，无论对于校外美术教师或者说家长，甚至学校的美术教师来讲，都具有很高的参考价值。因为它向我们传达了新的教育理念，借鉴了当代艺术的某些手法，开发了新的材料和丰富了技能的学习。每一位使用它的教师和家长，都可以在自己的美术教学实践中，依据自己的认识和理解，学习它、运用它。

当前，教育的发展已逐渐打破了校内与校外的严格界线，校内与校外的研究成果互为共享。我们衷心希望这套丛书的出版，进一步地促进校内外美术教育的交流，也让更多的家长认识美术教育发展的新趋势，为我国校外美术教育事业增添光彩！

侯令（教育部艺术教育委员会委员、中国艺术教育促进会副秘书长）

PAINTING

创作篇

缤纷世界

一、文化课题篇——世界的艺术

- 3 1. 图腾的设计（让孩子摆脱概念化的作画方法）
- 7 2. 非洲雕塑（选有色纸引导儿童对色彩的兴趣）
- 10 3. 苏醒的兵马俑（鼓励孩子在绘画中充分发挥自己的想象力）
- 13 4. 古埃及壁画（创造力最大的特点）
- 16 5. 保护地球（孩子的童话世界）

二、创意设计篇——我手中的艺术

- 19 6. 设计我的卧室（儿童绘画教学是实施素质教育的重要手段）
- 22 7. 设计一张装饰画（感觉训练）
- 25 8. 时装设计（从不同角度观察事物）
- 28 9. 风筝设计（通过实物联想练习）
- 32 10. 设计青花瓷（创造性地临摹名画）

三、命题创作篇——我生活的时代

- 35 11. 我和手机的故事（随意形练习）
- 38 12. 网络时代（审美能力的培养）
- 41 13. 坐过山车（什么是写生）
- 44 14. 腾飞的城市（有想法的手工课）
- 47 15. 五指兄弟的故事（美术是一种语言）

四、命题创作篇——我身边的故事

- 50 16. 月亮逛超市（尊重儿童的美术表达）
- 53 17. “名字”的想象（在游戏的状态下学习美术）
- 56 18. 快乐的童年（成人对儿童审美意识的影响）
- 59 19. 开心的生日晚会（尊重儿童的直觉表达）
- 62 20. 大胡子里的鸟窝（想象的重要）

目录

一、文化课题篇——世界的艺术

1. 图腾的设计

（让孩子摆脱概念化的作画方法）

引言

同学们，图腾文化是人类历史上最古老、最奇特的文化现象之一。你们喜欢图腾吗？图腾是很神秘的，存在着一种无形的力量，比如中国的龙就是我们中国人的图腾。我们都知道中国有56个民族，大部分民族都有他们自己特别信仰的图腾，例如壮族以青蛙为图腾。在图腾文化方面，有很多东西值得我们去继续研究和学习。今天我们以一个动物为题，创作自己想象中的图腾，通过这一节课让大家来认识传统、接触传统，很好地学习传统文化！

教学工具：

牛皮纸、记号笔、马克笔、油画棒。

教学目的：

1. 学习图腾的传统文化，了解各个民族特有的图腾信仰。
2. 通过创作让同学们对图腾有一个新的认识，体会传统文化的乐趣，激发学生对传统文化强烈的求知欲望。

教学要求：

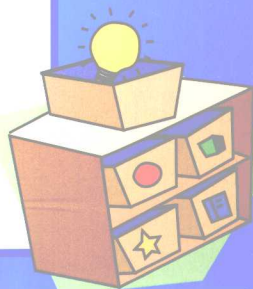
1. 给学生讲解图腾在生活中的含义。
2. 强调画面中神秘色彩的表达。

家庭作业：

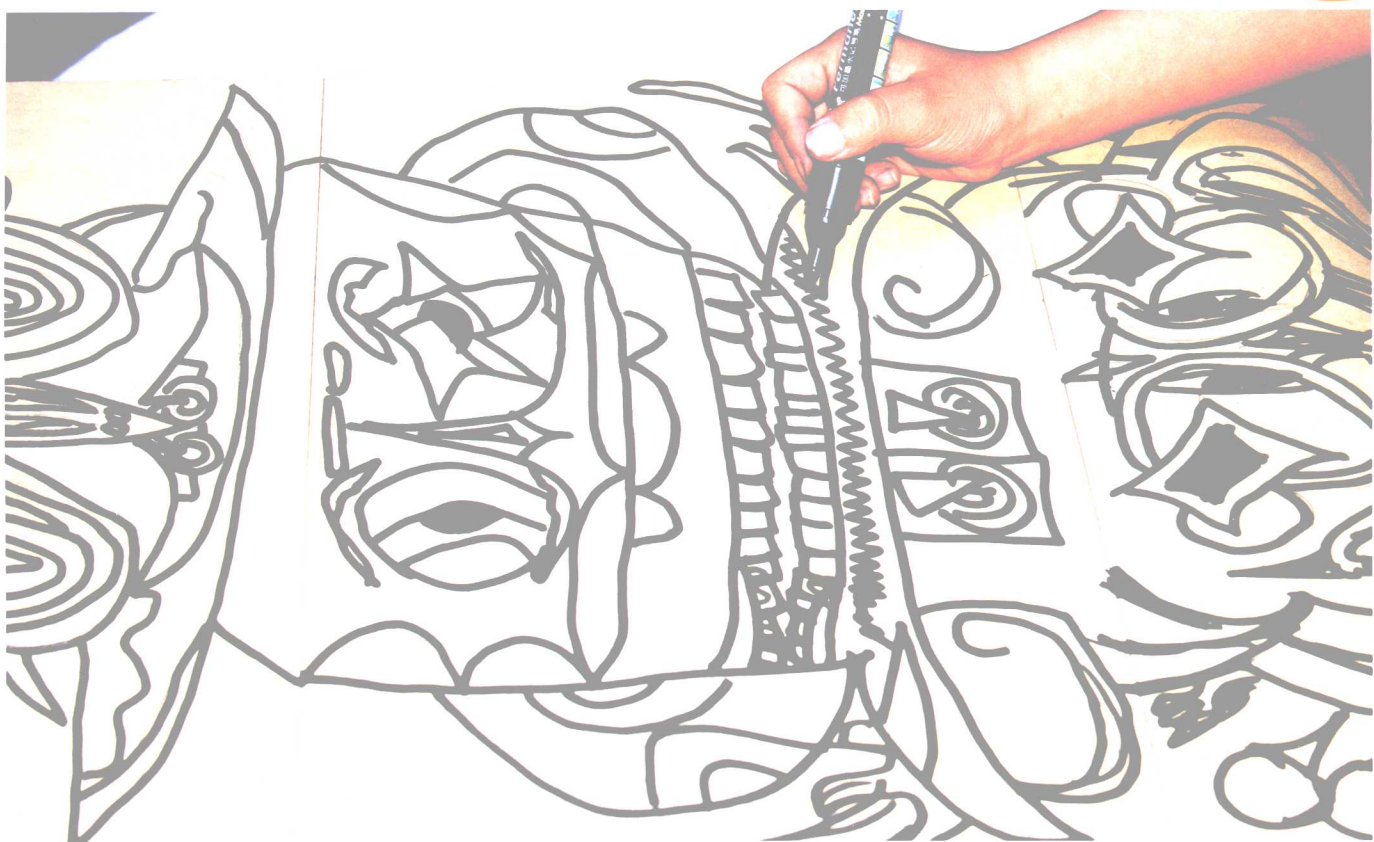
设计一张以“青蛙”为题的图腾。

让孩子摆脱概念化的作画方法

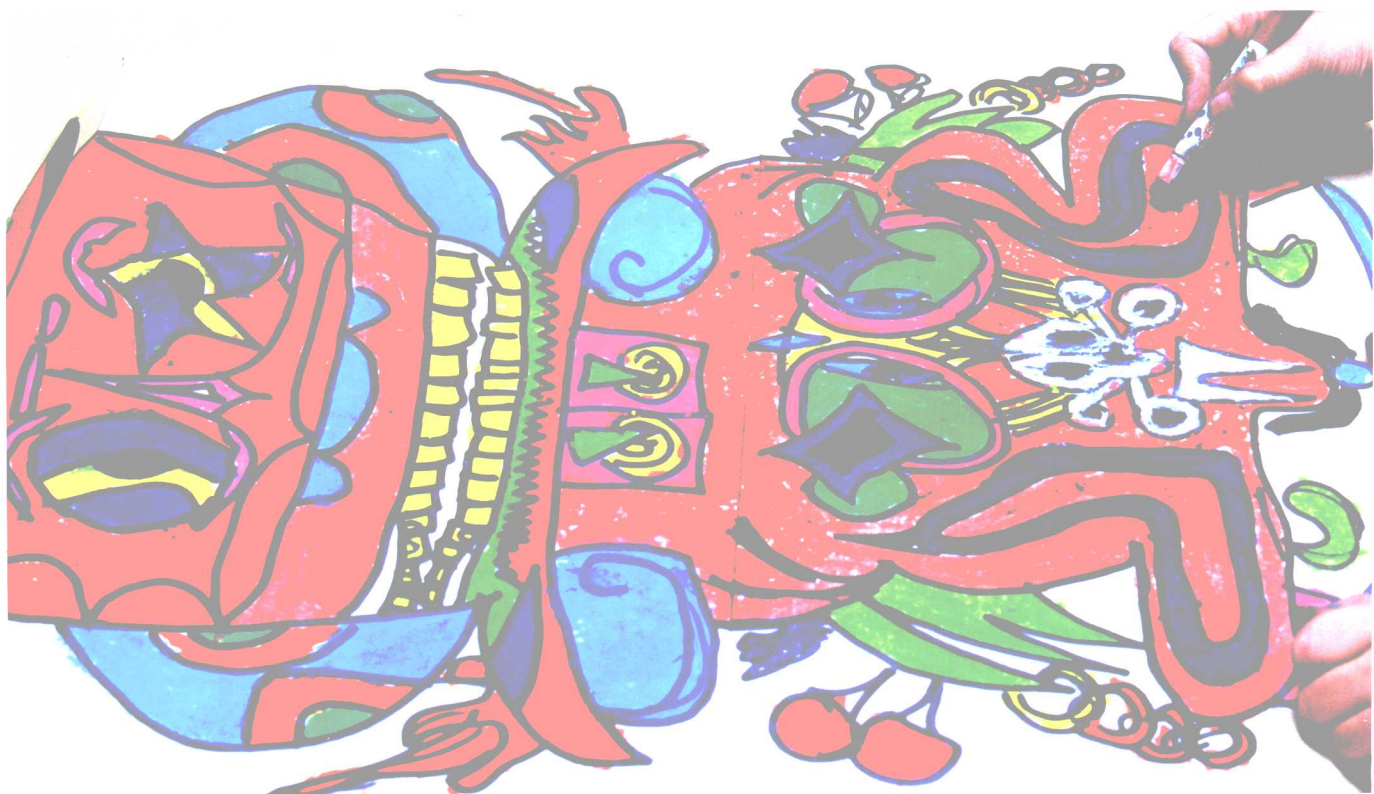
摆脱概念化就是让孩子们更多地投入到五彩缤纷的生活中去，逐渐地积累和丰富自己的社会经验，使他们大脑中存储的死板的概念，形象地转换成对生活的记忆。生活经验更多地是来自孩子本身的生活领域：比如孩子的游戏，孩子对家庭、对周围生活的认识，孩子与辅导者、朋友的亲密关系等。所以，老师和家长不能以孩子是否能画出漂亮的概念化的画作为目标并以此满足，而应该辅导孩子尽可能快地摆脱这些概念化的画法。

作画步骤：

① 画出图腾的大形，添加一些特有的图案符号。

② 给主体上色，色彩对比要强烈，并且油画棒要涂得厚重。

学生作品欣赏

韦朝鹏

郑辰玥 陆欧静

蒋夏

葛昕沅

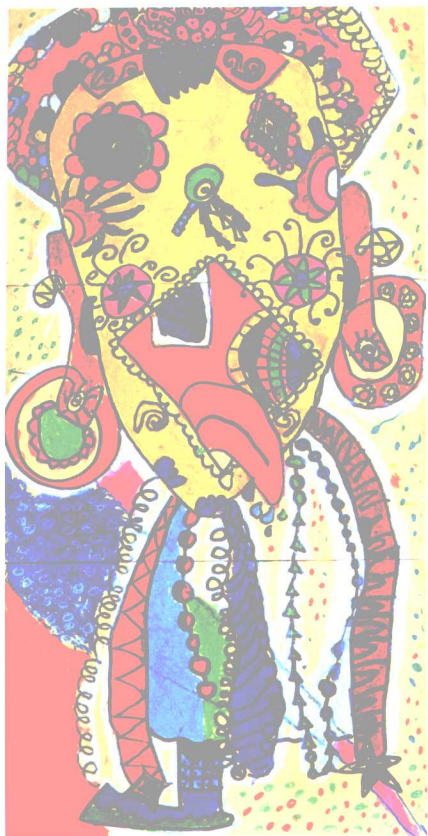
蒙芷露 谭昕悦

曹丁戈

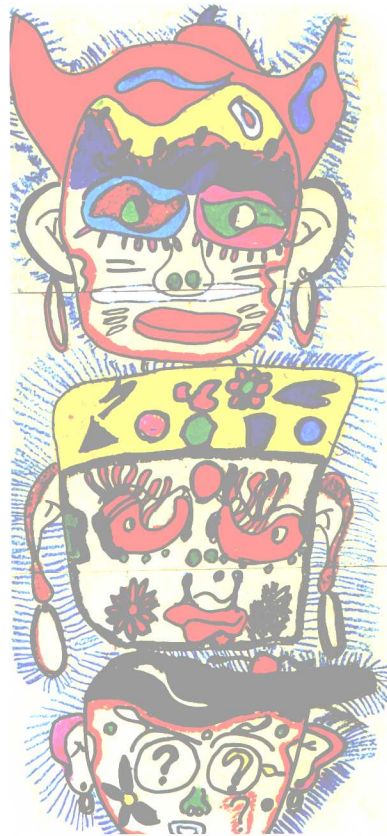
莫然 黄楚恒

零予榛 韦含霖

李泳杉

雷迪

李钊源

彭圣安

宁可盈 李京蓉

2. 非洲雕塑

(选有色纸引导儿童对色彩的兴趣)

引言

非洲——一个神秘的大陆，那里的人们创造了光辉灿烂的非洲文化。非洲的造型艺术，尤其是雕塑艺术，以其简洁的线条、粗犷的造型以及富于想象的夸张变形，给人以强烈的震撼。现代绘画巨匠毕加索开创“立体主义”画派的灵感，就源于非洲大陆几何形体的雕塑造型。可以说，非洲的雕塑艺术对世界现代艺术的发展作出了重大的贡献，非洲文化是人类文明宝库中的瑰宝。这节课我们就来学习非洲文化，了解非洲人的特征，我们也来画画非洲人吧！

教学工具：

色卡纸、牛皮纸、记号笔、马克笔、油画棒。

教学目的：

1. 通过对非洲雕塑的学习，了解非洲人的特征，并进行创作。
2. 通过创作，让非洲文化艺术走进同学们的心里，为他们了解非洲打开一扇窗口。
3. 学习用油画棒在牛皮纸上作画的方法。

教学要求：

1. 构图饱满、特征准确、主体突出。
2. 勾线时要处理得生动、流畅。
3. 涂色要注意色彩的对比与协调。

家庭作业：

设计一座以非洲雕塑为外形的城堡。

选有色纸引导儿童对色彩的兴趣

在各种彩色纸中，黑色的纸最宜表现色彩，不妨试一试。首先用白色将所画的内容勾画出来，然后再启发孩子对轮廓中要填充的颜色进行想象。因为黑色是最深的颜色，所以不论孩子用什么颜色去涂，都会得到好像在黑夜中闪烁的灯光的效果。在使用其他颜色，特别是在鲜艳的彩色纸上画画时，最好选择与纸的颜色有对比的颜色去涂。比如，红纸上最好用蓝色、绿色、黄色，而尽量少用红色，这样才能使所画的内容鲜明，色彩突出。不论是白纸还是彩色纸，只要事先作了适当的选择，都可以画出颜色漂亮的作品来。

作画步骤：

① 根据非洲雕塑资料，先用记号笔画出非洲人的基本特征，并对非洲人的特征进行夸张处理。

② 定好基本造型后，给主体人物上色。色彩要厚重，并有装饰感。

③ 设计非洲人的服饰，添加背景，背景最好与人物有呼应关系。

学生作品欣赏

周陈泽君

李鑫

蒋夏

史凯文

田沅鑫

莫雨青

郑辰玥

曹丁戈

3. 苏醒的兵马俑

(鼓励孩子在绘画中充分发挥自己的想象力)

引言

同学们，说到兵马俑，你们知道哪些有关的历史知识呢？秦兵马俑坑位于西安城东，它是世界最大的地下军事博物馆，其实就是秦皇的陪葬坑，被称为“世界第八大奇迹”。去看过兵马俑的同学，都会惊叹它的气势壮观，你们有谁数过里面有多少个俑呢？知道俑有哪些种类吗？兵马俑共有8000个，分为将军俑、铠甲俑、跪射俑、骑兵团、武士俑、车兵团、弓弩俑、马俑等。现在也让我们来感受一下兵马俑的雄伟和壮观，让我们想象一下假如他们苏醒后会出现怎样的奇迹，会发生怎样的故事呢？我们一起来想象一下……

教学工具：

牛皮纸、记号笔、马克笔、油画棒。

教学目的：

1. 通过这节课让同学们知道兵马俑的知识，以及它在世界中的历史价值。
2. 培养学生的创造能力。

教学要求：

1. 勾画兵马俑的动态，是跪着的，还是站立的……
2. 勾线时要处理得生动、流畅。
3. 色彩要反映出历史年代，有古朴的气息。

家庭作业：

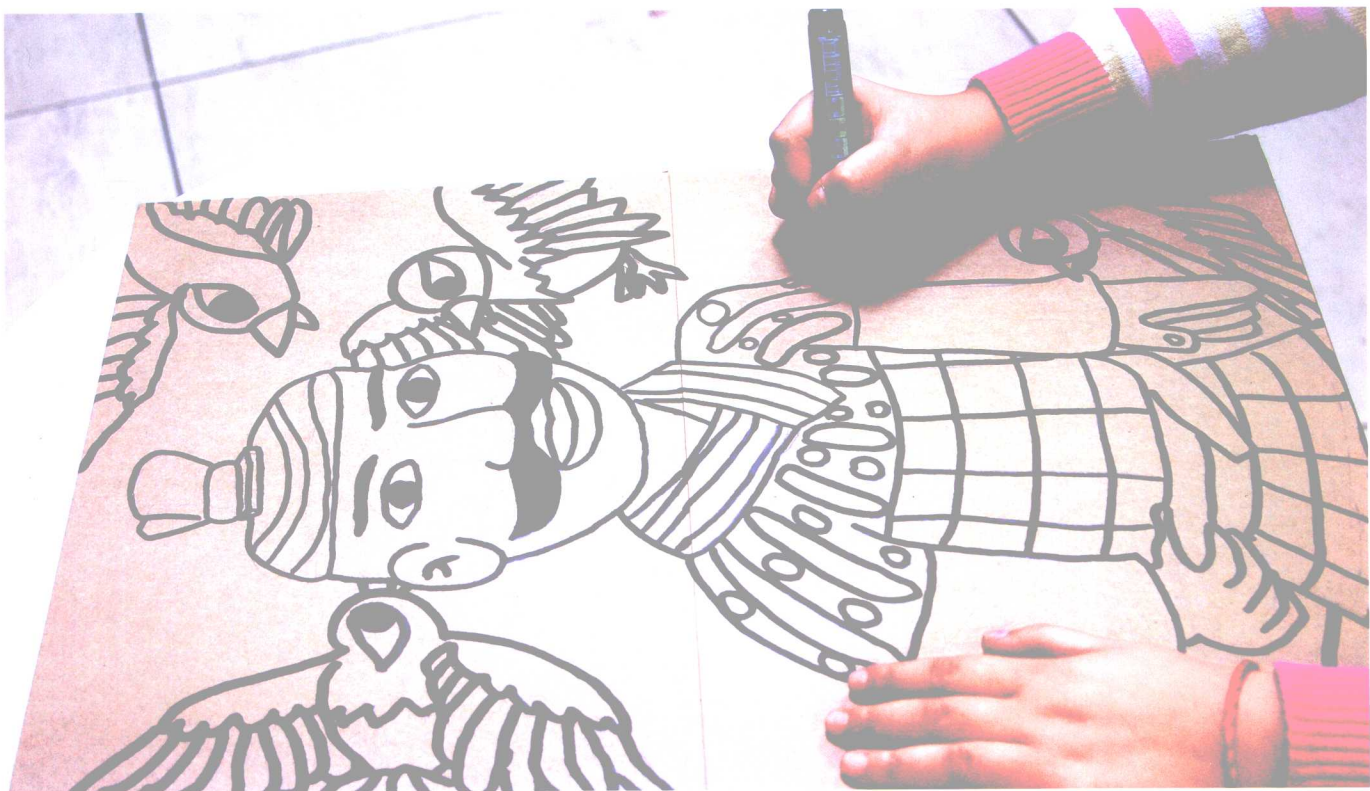
兵马俑建长城。

鼓励孩子在绘画中充分发挥自己的想象力

在引导孩子细心地观察事物的同时，鼓励他们大胆地在观察的基础上去想象，一旦孩子养成了从周围世界的细致观察中扩展自己想象的习惯，他们的想象力自然而然地就会得到充分的发挥。为了达到这个目的，老师和家长应该尽可能地为他们提供更多的细致观察周围世界的机会，有意识地引导孩子观察有关的人和事，这样既可以充分地发挥孩子的想象力，又可以丰富孩子的生活经验，让他们对更多的事物产生兴趣，增强孩子对学习的渴望。

作画步骤：

① 在牛皮纸上用记号笔画出武士俑的大致轮廓，并添加武士俑的细节部分（身上的配饰、盔甲的花纹等）。

② 定好基本造型后，给主体上色，色彩要表现出一种历史感。

学生作品欣赏

蒋竖廷

卢思羽

史凯文

周陈泽君

莫雨青 田 洋

唐语卓

黄 钰

黄 鑫

蒋 夏

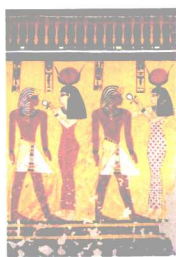
曹丁戈

4. 古埃及壁画 (创造力最大的特点)

引言

古埃及指的是位于非洲东北部尼罗河中下游地区的一段时间跨度近3000年的古代文明。在埃及那片神秘的土地上，诞生了世界最古老的文明，也孕育了许多的神奇传说。古埃及壁画的绘画视角非常的特别，它必须遵循很多程式：比如画人的头部，面孔画成侧面像，眼睛却画成完全正面形，人体的上半身画成正面的，而从腹部向下的两腿却画成侧面，直到双脚都是侧面形，生活中的人不可能是这个样子的。也正因为如此，古埃及壁画有着自己独特的风格特征及强烈的装饰艺术效果。今天，我们就根据自己的理解来画一张“古埃及壁画”。

教学工具：

素描纸、油画棒、勾线笔。

教学目的：

1. 通过绘画，学习古埃及的历史。
2. 了解埃及壁画有哪些严密的法则。

教学要求：

简单说明古埃及壁画的特征，并了解古埃及文字，学习古埃及壁画简洁明亮的色彩。

家庭作业：

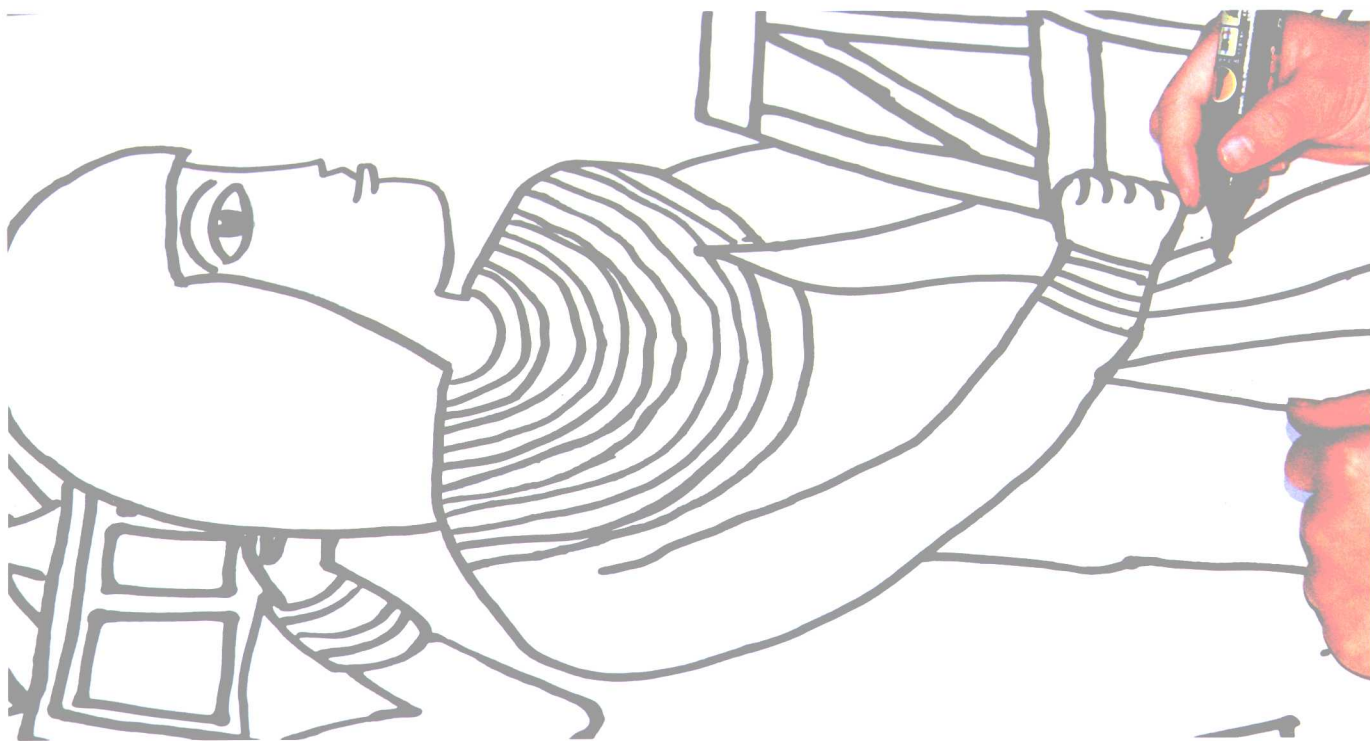
敦煌壁画。

创造力最大的特点

创造力就是对一件平常事物的再发现和重新组合，孩子的画往往具备这种特点。孩子们在画画时并不完全受客观事物的限制，他们既不可能也不愿意像照片一样地复制要画的内容，他们画的是自己的感受。孩子在画周围事物时，往往自然而然地在观察、记忆、分析、理解和再现的过程中加入自己的想象，补充新奇的内容，这正是对孩子创造力最好的锻炼。

作画步骤：

① 设计出古埃及壁画的大形，主要以人物为主，并在主体后面添加古埃及象形文字。

② 给画面主体上色，色彩简洁而明快。

学生作品欣赏

曹丁戈

莫然

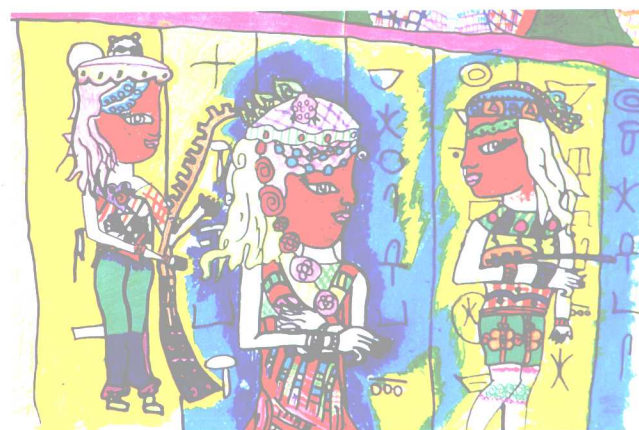
黄鑫

张萍

孙煜 李钊源

田洋

莫雨青

5. 保护地球 (孩子的童话世界)

引言

地球是人类唯一的家园，在茫茫的宇宙中，除了地球之外，目前尚未发现其他适合人类生存的星球，地球是我们人类赖以生存的唯一家园。在这个家园里，人是地球的主人，除了我们人类以外，还有许许多多生命的物质，如花草树木、虫鱼鸟兽等。这些生物与我们生活在同一环境中，共同组成了这个大家庭。水是生命之源，人的生命离不开水。同学们，保护环境是我们每个人的责任，让我们一起为保护地球出点力吧！

教学工具：

水粉纸、记号笔、马克笔、油画棒。

教学目的：

1. 介绍地球上的濒危动物及环境议题，提问为什么有这么多种物种受到威胁，人类该怎样保护它们。
2. 通过绘画的形式告诉孩子们保护环境、节约资源。

教学要求：

1. 主题突出，体现环境保护的重要性，起到警示人们的作用。
2. 通过创作把人类与环境的因果关系体现出来，以及如果造成破坏会有什么后果。
3. 线条要处理得生动、流畅。

家庭作业：

设计一个可爱的垃圾桶。

小贴士

孩子的童话世界

当成人知道人不能飞的时候，就没有童话了，所以孩子认为人能飞的时候，在他心里还有童话，这是人生非常宝贵的一个阶段，对人的一生极为重要。有一个非常美好的童年，在这个童年里面可以奇思妙想，可以天马行空，人的各种想法居然还能从艺术的角度得到肯定，这个自信会像一粒种子种在孩子的心里。艺术不仅来自生活，还来自内心的想象。

