

黄红蓝美术教学丛书

儿童画创作 (下册)

黄红蓝美术学校 编

湖南大学出版社

黄红蓝美术教学丛书

儿童画创作 (下册)

黄红蓝美术学校 编

湖南大学出版社

内 容 简 介

黄红蓝美术教学丛书之入门篇。

针对初学美术的儿童编写的一本儿童画创作教材。

首先简单介绍了儿童画创作的表现技法。然后根据学生的年龄特征及作画内容分别从想象创作、记忆想象创作、写生临摹三个层次,较系统地介绍了儿童绘画从入门到提高的学习内容及方法,并对学生作品进行了点评。最后为作品欣赏。

图书在版编目(CIP)数据

儿童画创作(下册)/黄红蓝美术学校编. —长沙:湖南大学出版社,2008. 10

ISBN 978 - 7 - 81113 - 463 - 6

(黄红蓝美术教学丛书)

I. 儿... II. 黄... III. 儿童画—技法(美术)—教材 IV. J219

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 153286 号

儿童画创作(下册)

Ertonghua Chuangzuo(xiace)

编 者:黄红蓝美术学校

责任编辑:刘 旺

装帧设计:黄红蓝美术学校

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山

电 话:0731-8822259(发行部),8821174(编辑室),8821006(出版部)

传 真:0731-8649312(发行部),8822264(总编室)

电子邮箱:liuwangfriend66@126.com

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装:湖南东方速印科技股份有限公司

开本:980×1270 16开

版次:2008年10月第1版

书号:ISBN 978-7-81113-463-6/J·129

定价:26.00元

责任校对:祝世英

责任印刷:陈 燕

邮 编:410082

印张:4

印次:2008年10月第1次印刷

印数:1~4 000册

版权所有,盗版必究
湖南大学版图书凡有印装差错,请与发行部联系

序 言

涂鸦、画画、做手工，对于儿童而言，不仅是认识生活、记录生活、抒发情感的重要手段，更是培养想象力、形象思维能力、审美判断力的有效途径。它的宗旨是让儿童在快乐的情境和过程中增长知识、提高审美情操。因此，在教学中切忌用成人的观念影响孩子的观察、想象和表达，教师的工作是引导他们，让他们心中、眼中、手中的世界浮出水面。

黄红蓝美术学校在进行少儿美术教学过程中，历经十几年全方位的教育教学实践，摸索出了一套以“体验—观察—想象—创作—评价”为主要结构的教学模式。在每一堂课具体教学中，该教学模式的每一环节环环相扣，互为前后、互为因果。同时，在整个儿童画教学过程中，该教学模式又可分解为各个阶段中的教学内容和教学目标。譬如在进行“体验—观察”这个环节的教学时，黄红蓝美术学校为学生安排了大量的写生课程：静物写生、人物写生、车辆写生、场景写生、风景写生等，内容由简到繁、由静到动、由室内到户外，逐步拓展、有序提高。在进行“想象—创作”这一阶段的教学时，除了绘画基本技能技巧、作画工具材料的介绍外，学校将教学重点放在开启学生思维、激发学生想象、培养学生作画兴趣和创造力上，教学内容的选择结合学生的年龄特征和时代特质，中西交汇、融古通今，同时也结合多种表现手法进行教学，力求“新颖”“有趣”“健康”“向上”“实效”。此外，黄红蓝美术学校的教学至始至终将评价渗透到每一课堂、每一个教学环节中，其中既有学生的自我判断，也有学生与学生之间的相互交流，还有家长、社会对孩子阶段性的感知和评价，更有专业教师建立在鼓励基础上中肯的指导和评价。

这套丛书凝聚了黄红蓝美术学校基础部全体教员们多年的教研心血和智慧，也很好地展现了黄红蓝美术学校多年积淀的成果，更为重要的是本套丛书表明了作为专业从事艺术教学机构——黄红蓝美术学校的从业态度。希望本套丛书在使用过程中，能引导启发广大读者开拓思维，勇于创新。使广大读者在借鉴的同时，找到适合自己的学习方法或教学方法，并从中获得灵感和乐趣，不断提高自己的作画水平或教学水平。也希望本套丛书能引领儿童步入艺术殿堂之门，走上正规艺术学习的道路！

黄礼攸二〇〇八年八月于岳麓山脚

目录

1 儿童画创作表现技法/1

1.1 油画棒涂色的方法与技巧/1

1.2 色彩厚重的砂纸画/3

1.3 双涂色刮蜡画/5

1.4 多彩趣味的吹塑纸版画/7

1.5 绚烂的儿童水粉画/9

2 昆虫植物篇/11

2.1 《夏日荷塘》/11

2.2 《美丽的大自然》/13

3 动物篇/15

3.1 《小猴子的快乐生活》/15

3.2 《动物园里的动物》/17

4 人物场景篇/19

4.1 《给最爱的人画张像》/19

4.2 《我们来跳舞》/21

4.3 《下雨了》/23

4.4 《我爱运动》/25

5 写生篇/27

5.1 《五彩的罐子》/27

5.2 《布娃娃》/29

5.3 《植物、衬布》/31

6 作品欣赏/33

1 儿童画创作表现技法

1.1 油画棒涂色的方法与技巧

油画棒是小朋友们在进行儿童画创作时最常见的一种绘画工具，它是一种棒形画材，由颜料、油、蜡的特殊混合物制作而成。油画棒使用非常简便，可以直接在纸上画画，或用点彩、层涂、渐变、油水分离等技法丰富它的效果。作画时可单独或组合使用上述技法。

与油画颜料和水彩颜料不同，油画棒是一种固体颜料，无须做那些混色或调色的准备工作。油画棒使用非常简单方便。一旦有绘画冲动，你就可以立刻开始创作。

油性蜡笔一般有软硬两种。如果画棒太软，会黏在手指上难以使用，蜡笔上的“油”会弄脏纸面或把纸弄透。所以在选择油性蜡笔时，要选择软硬适中的油蜡笔。

一、方法与技巧

1. 点彩法，用油画棒的一端在纸上轻击或画圈以形成彩色圆点(图1)。

2. 薄涂法，用油画棒在一些质地比较粗糙的纸面上轻轻来回涂抹，使画面出现纸张特有的质感(图2)。

3. 厚涂法，使用柔软的油画棒，可以产生类似油画的厚涂效果，色彩鲜艳饱满(图3)。

4. 渐变涂色法，在纸面的一端用油画棒涂一种颜色，接着紧挨着这种颜色涂上另外一种颜色，再利用手指或纸巾在两种颜色相接处反复来回擦拭，使相接处两种颜色相互融合后形成另外一种过渡的颜色(图4)。

5. 油水分离法，利用油画棒不溶于水的油性特征，在纸面上涂好部分颜色之后，再利用水粉、墨汁等绘画颜料进行涂色，形成油水分离的效果(图5)。

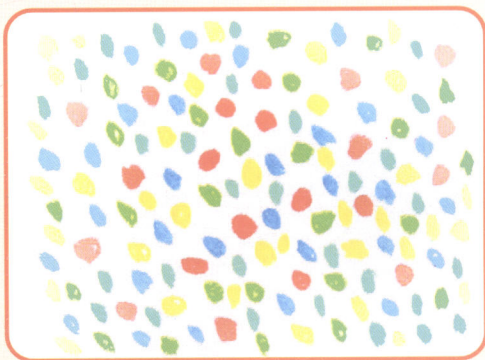

图1

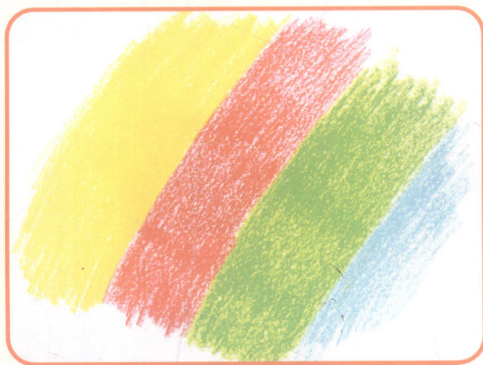

图2

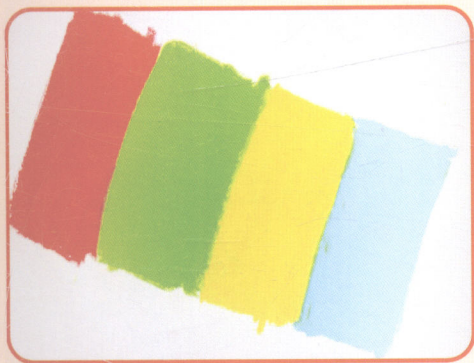

图3

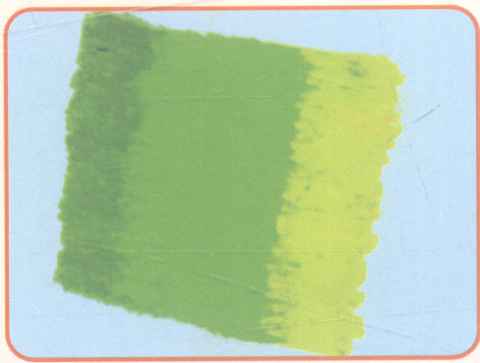

图4

图5

二、课后提示

油画棒涂色的方法还有很多，与其他的绘画材料混合使用也能达到许多意想不到的效果，这都需要我们在平时的绘画练习中不断积累和尝试。

示范作品

点评：这幅画运用了几种涂色的方法，如平涂、渐变涂色、打点等，很大程度地丰富了画面。画面的颜色很鲜明，背景和主体物较好地运用了色彩的冷暖对比。

作者：王辰宇 8岁

点评：看！那些漂亮的花儿像一群翩翩起舞的花仙子，连花蝴蝶也被吸引过来了。

作者：桂熹 8岁

点评：此画人物造型生动、大胆，色彩鲜艳，对比强烈。作者较好地保留了卡纸的底色，使画面主体突出，形象鲜明，富有感染力。

(示范作品)

1.2 色彩厚重的砂纸画

用油画棒在打磨用的砂纸（砂布）的磨面所作的画称为油画棒砂纸画。油画棒色彩鲜艳，颗粒细腻，质地柔软。砂纸的磨面较为粗糙，有利于油画棒色附着在画面上，而且砂纸较深的底色更能衬托出油画棒的色彩。因此，油画棒砂纸画色彩明快，画面统一，工具简单，是孩子们易学乐学的一种儿童画，深受广大师生的喜爱。

一、工具材料

油画棒、打磨用的砂纸或砂布。

二、作画步骤

步骤1：构思与布局。砂纸画不能擦拭，不易修改，所以在画之前要想好画的题材和内容，并把要画的内容在画面上作适当的安排布局，可打个腹稿或用一张白纸打个初稿。接着用浅色油画棒在砂纸上轻轻地勾画出所要表现对象的具体轮廓。

步骤2：根据作画需要在轮廓线内涂上颜色，颜色的选择可根据自己的喜好决定，但要注意整个画面中色彩的协调性、统一性以及与砂纸本身颜色形成的深浅对比。

步骤3：涂完第一层颜色后，可根据需要用相同或不同的颜色再涂第二层、第三层颜色，同时根据画面需要完成对背景的处理。

步骤4：对画面作适当的调整和修改，加强色彩的冷暖及深浅对比，协调画面，完成整幅画的创作。

步骤1

步骤2

步骤3

步骤4

三、课后提示

1. 在利用砂纸作画时，一般选择用颗粒较大的砂纸作画，这样更有利于表现砂纸画色彩明快、画面统一的特点。
2. 除了刚刚介绍的勾线涂色的方法，我们还可以采用直接涂色法进行砂纸画创作，即不勾轮廓，直接用油画棒在砂纸（砂布）上描绘对象。
3. 在涂颜色时，用力有轻重的变化，使画面颜色出现浓淡变化，产生立体感和空间感，增强画面的丰富性和感染力。

(教师示范作品)

作者：周靖洪

点评：画面中所表现的这只巨大的猫，神情夸张，充满着童趣。

作者：宁泽璇 7岁

点评：这幅作品描绘了小作者和森林里的动物们和谐相处的场景。因为作者年龄较小的缘故，画中的人物和周边的动物比例并不是很协调，树的空间关系也不很明确。但从画面的颜色和线条可以看出，小作者在画画时放松而开心。因为随意造成的颜色的不均匀和浓淡的变化，恰恰给画面增添了几许生动和自然。

作者：周扬 7岁

点评：在这张画面里，让我们可以感受到小作者家庭的温馨，大人那悠然自得的神态和快乐的表情在这张画面里表现得淋漓尽致。

1.3 双涂色刮蜡画

刮蜡画是一种颇受孩子们欢迎的新画种，即在均匀涂色的基础上用竹签等较硬的工具材料刮画出一些图案及花纹。它色彩对比强烈，具有一定的装饰性，同时也可满足学生使用多种工具材料进行创造活动的强烈愿望，让孩子们在玩的过程中体验创造的快乐，获得满足，也给绘画活动注入新的动力。

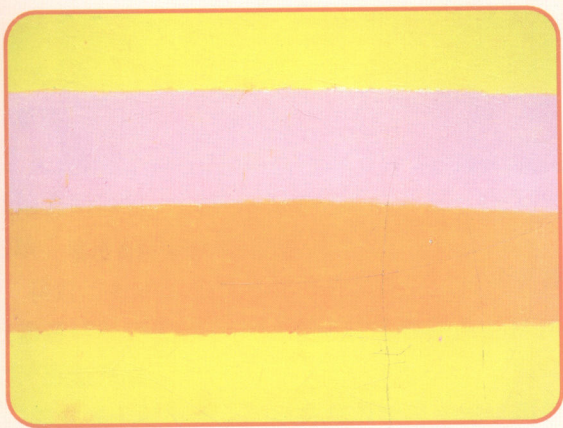
一、作画步骤

步骤1：用颜色较浅、色泽鲜艳的油画棒根据自己的需要耐心涂满整张纸。颜色要求平整、饱满，再用柔软的纸巾轻轻扫落纸上多余的油画棒颜料。

步骤2：用黑色或深蓝色油画棒在已经涂好第一遍色的纸上再涂抹一遍，直至把原来的颜色完全覆盖。涂色时尽量按照同一方向来涂颜色，可以使纸面更平整。

步骤3：选题后绘出草图(有把握的话也可以在脑海里构思)，参照草图或构思，用小木棒等工具直接在刮蜡纸上刮画创作。

步骤4：选择不同的工具及刮出有变化的痕迹，注重线条组织有序，使刮痕排列自然有节奏。多利用点、线、面相结合的方法，考虑画面的疏密变化及节奏感，刮出有个性的作品。

步骤1

步骤2

步骤3

步骤4

二、课后提示

1. 由于刮蜡纸特殊的制作工艺，一笔画下以后不能过多次地修改，否则容易造成纸张破损。所以要提醒小朋友们在刻画的过程中一定要做到心中有数，胸有成竹。这样，在创作的过程中也可以养成大家耐心细致的习惯，并从中感受到刮蜡画的独特艺术魅力。

2. 小朋友们在了解刮蜡画的特点，掌握刮蜡画技法的基础上，要多动动脑筋，大胆想象，创作出有自己个性的作品来。

作者：李鑫 8岁

点评：此画构图饱满、主体突出，小作者较好地掌握了刮蜡画的技法。整张画面一气呵成，没半点拖泥带水，是一张非常棒的儿童作品。

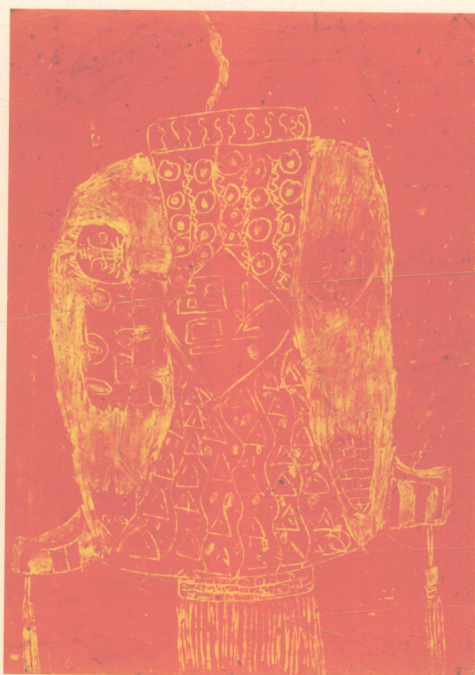

作者：张姮辉 9岁

点评：简洁的线条，朴实的造型，作者注重的是直观的表达。

作者：王义心 8岁

作者：王义心 8岁

作者：王义心 8岁

点评：这三张刮蜡画都出自同一个小作者之手，用刮蜡画的形式表现了传统的灯笼，很有创意。灯笼的造型和表现的手法也不尽相同，有的注重线的表现，有的注重块面的表现。细节的处理也很到位，灯笼上的鱼形花纹等都被刻画得很生动，可见小作者平时非常注重观察的。

1.4 多彩趣味的吹塑纸版画

吹塑纸是一种表面平滑的泡沫塑料，它结构疏松，很容易在表面划出痕迹。吹塑纸版画就是利用这一特性，使用一些工具在吹塑纸面上以刻、划、剪、撕、镂等方法制作版面，然后拓印而成的版画。其特点是，制作方便，印出的线条流畅，画面肌理丰富。在使用笔等工具在制作吹塑纸版画的过程中，由于用纸的厚薄、肌理不同，印制方法、工具材料的不同，会产生各种丰富、多变的效果，甚至有时还会出现许多不曾意料的奇妙效果，给人以无穷的乐趣。

吹塑纸版画分单色版画和套色版画两种。单色版画画面中有较强烈的黑白对比，它拙朴的线条、变幻的肌理效果，构成了无穷的稚趣美和较强的艺术表现力；而套色版画除了有黑白版画的相应特点外，它的色彩视觉感更强，色彩浓郁，富有表现力。这里我们主要来了解一下套色版画的制作方法。

一、材料工具

吹塑纸、无色圆珠笔（或是铅头磨圆了的5~8B铅笔）、剪子、泡沫水彩笔、水粉颜料、水粉笔、纸、水桶、透明胶、夹子等。

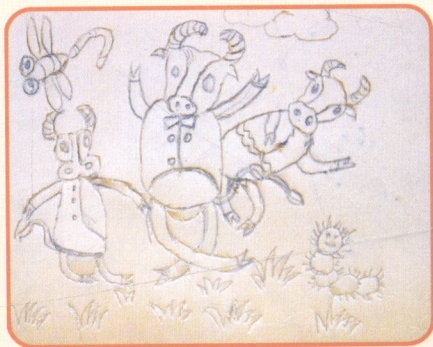
二、作画步骤

步骤1：先将刻版用的吹塑纸用干布轻轻摩擦处理，使它表面没有光泽便于上色，再用泡沫水彩笔将构思好的内容直接画在吹塑纸上，画得不好的地方可以用湿毛巾轻轻擦去再画。（如果没有相关的工具，也可以直接进行刻版）

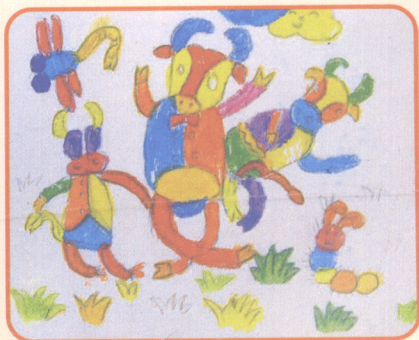
步骤2：用无色圆珠笔（或是铅头磨圆了的5~8B铅笔）沿稿子的笔迹用力刻画，要有一定的深度，刻出画稿的外轮廓，刻划时要注意用力的轻重，以不要画穿吹塑纸为宜。由于吹塑纸质地较松软，无色圆珠笔刻划后成凹痕，线条密的地方，用力凹下去形成凹块，线条稀疏的地方就形成灰色。

步骤3：将处理好的吹塑纸版画放在画板上，用稍大的印纸（黑色或白色）覆盖在吹塑纸上，再用夹子夹稳印纸与吹塑纸版的一边（或用透明胶带黏合），以便套色准确无误。打开印纸的一端，用水粉色涂在吹塑纸上已画的各个范围内，每上一版色就拓印一个，直至完成。

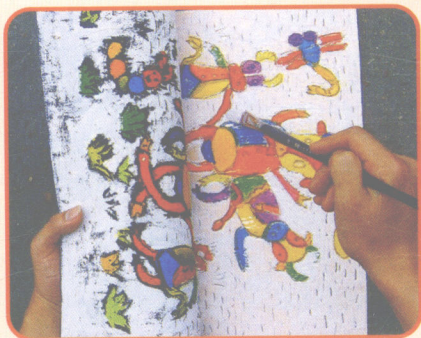
步骤4：按需要调整画面，如已完成效果不理想，可重复修改，直至满意。

步骤1

步骤2

步骤3

步骤4

三、课后提示

1. 在底版上涂色时，要考虑色彩的搭配、明暗对比、冷暖关系。
2. 涂色时还要注意涂到底版上的颜色要厚重，水千万不要太多，否则会糊成一片。
3. 在拓印时要填一种颜色印一种颜色，不要全部涂好一起印，这样颜色会干，不利于转印。
4. 拓印过程中要随机应变，灵活地调整画面的效果，以便突出主题，使版画的视觉效果更为强烈。

四、作品欣赏

作者：汤博鑫 10岁

点评：这是一张带有明显主观色彩的画。画面的构图稳重协调，色彩运用大胆，对比鲜明。特别是画面的周边有一个框架的结构，加强了画面的整体性，很有点装饰画的味道。

作者：夏思禹 9岁

点评：作画大胆，色彩明亮大方，给人一种赏心悦目的感觉。

1.5 绚烂的儿童水粉画

水粉画是将水粉颜料用水调和绘成的画。水粉颜料不透明，如果运用得当，能兼有厚重和鲜明的效果。可以画在图画纸上，也可以画在木板或画布上。同时水粉画有较强的覆盖力，除了可以画在白纸上，也可以在有颜色的纸上作画。因水粉画有较强的表现力，可以流畅行笔，也可以细致刻画，自然成为孩子们喜爱的画种之一。

学画水粉画，除了解水粉颜料的性能，熟悉调和配置颜色的方法，掌握一些色彩基础知识外，更需要的是多画、多感受。不论是抽象还是具象、想象还是写生，都要大胆用笔，放开作画，在画的过程中感受色彩，发现色彩的魅力，增强色彩的认知感知能力。

一、工具材料

铅笔、橡皮、纸、水粉笔、水粉颜料、桶子等。

二、作画步骤

步骤1：构图及勾画轮廓。将收集好的素材适当地安排在画面中，然后用单色水粉勾勒出大致的轮廓线。构图时做到什么样的构图最能体现画面美，最能表达自己的思想即可。用铅笔构图时尽量不使用橡皮擦，以免损伤纸张表面，影响着色的效果。

步骤2：着色。根据画面需要在勾画的轮廓内用水粉颜料进行逐步的表现，直至完全涂完。在着色时水粉颜料的水分要控制好，水太多了画面会发糊。另外对色彩的要求也是尽量用纯度较高、较单纯的色彩表现画面。

步骤3：修改。因为水粉颜料具有较强的覆盖性，待第一遍色完成晾干后，可以在原有颜色的基础上进行反复的修改和调整，注意色彩的深浅、冷暖对比。此时的颜料一定要略干一点，否则底色会上翻。

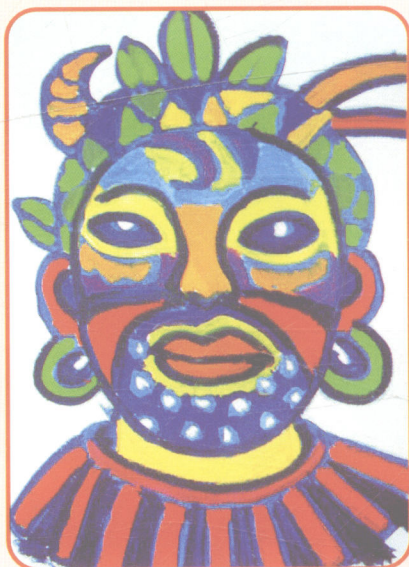
步骤4：调整完成。根据需要完成背景的处理，调整完成。表现主体与背景的关系时要注意画面的均衡、协调，体现出主体与背景的对比，增强画面的层次感。

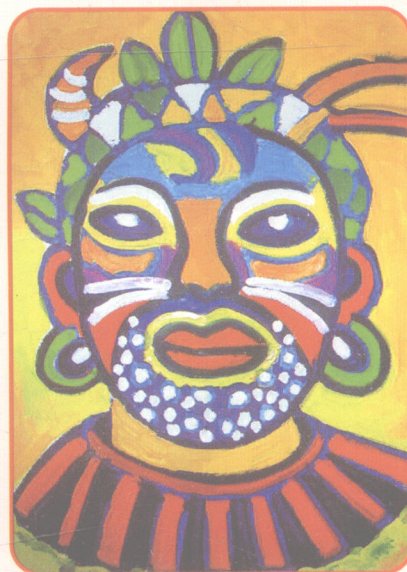
步骤1

步骤2

步骤3

步骤4

三、课后提示

色彩是大自然特有的语言，它不仅给人一种美的感受，同时也反映出人的内心世界。不同的颜色给人不同的心情，如暖色、明色、对比强的色彩，给人以温暖、积极、华丽、多变的感觉；冷色、暗色、对比弱的色彩，给人以寒冷、忧郁、含蓄的感觉。所以我们在平时的绘画练习中，只有通过不断地涂抹去感知、认识色彩，才能更好地去表达自己的情感。

四、作品欣赏

作者：陈效萱 7岁

点评：这是一张用油画棒勾边，用水粉颜料表现的作品，描写的是人们在早餐点买早餐的情景。画面布局松紧适宜，人物的动态也表现得很不错。画面中运用了很多绿色的小点，这也是小作者的独到之处，不仅起到了丰富画面的效果，而且使画面中几个大的色块很好地统一在一起。

作者：文雯 7岁

点评：画面描绘了一家户外聚餐的情景。人物的动态和表情都刻画得非常贴切，色彩明朗、其乐融融。

2 昆虫植物篇

2.1 夏日荷塘

一、作画情境

小朋友们，你们见过荷塘吗？夏天的荷塘是什么样的呢？今天就让我们一起去看看在阳光照耀下的荷塘吧！

来到了荷塘边，咦？好香啊！原来是荷塘里开满的荷花传过来的幽香。荷塘里的荷叶生长茂盛，数枝艳红的荷花在丛中竖立，还有些白色或粉色的荷花在荷叶丛中含苞待放，在微风的拂动中若隐若现。

这是一幅多么和谐、恬静的画面啊！小朋友们，赶紧拿起你们手中的笔，把它画下来吧！作画时，可要动脑筋，要敢于大胆创作。想想，荷塘里还会有哪些美妙的景象发生呢？例如小青蛙跳到荷叶上来，与蜻蜓开始了一场美妙的舞会……总之，画面要有你自己的创意。

二、作画要点

1. 开动脑筋独立构图，充分发挥自己的想象力，力求画出与别人不一样的画面。

2. 要求主题突出、画面饱满、色彩鲜明、形象活泼生动。

三、作画提示

步骤1：构思画面并勾勒轮廓。首先在心中将所要表现的画面进行构思，然后直接用勾线笔画出大的荷叶、荷花及周边昆虫的轮廓线。注意荷叶之间以及荷叶与昆虫的前后遮挡关系。

步骤2：进一步丰富画面内容。添加与主题相关的环境及各种昆虫、植物，使画面生动并富有层次。

步骤3：着色。根据所勾勒的轮廓线从大的主体物开始进行着色，可采用渐变涂色的方法对荷花及荷叶进行表现，并注意到整个画面色彩的整体性和协调性。

步骤4：调整画面。根据已经涂好的主体物的颜色，利用冷暖对比的方法设计池塘里水的颜色，加强画面的视觉感染力，同时进一步调整画面。

步骤1

步骤2

步骤3

步骤4

教师示范作品

作者：汤子瑜 7岁

点评：青蛙、荷花、荷叶，这是很多人都表现的题材。这幅画中小作者用儿童的眼光诠释了夏夜里荷塘中动人的一幕。层叠的荷叶、跳动的旋律，夜晚的宁静和荷塘的热闹和谐地融为一体，给人一种美的韵律。画面颜色和谐单纯，大面积绿色和黄色的运用，也给人一种清新自然的感觉。