

全国学前教育专业（新课程标准）“十三五”规划教材

学前实用绘画

（第二版）

周霞 主编

本书编委会

主 编 周 霞

副 主 编 钟海宏 陈 焱 杨 葵 孙 平

编 委 (按姓氏笔画排列)

王婧贤 王嘉欢 伍冰洁 孙 丽 孙阳洋
严晓庆 李 翔 沈青霞 周小璇 周陈洁
赵思佳 胡艳琦 顾蓓华 熊嘉依

参编单位 (排名不分先后)

宁波大学潘天寿艺术设计学院
宁波大学教师教育学院
宁波教育学院
上海行健职业学院
温州市中等幼儿师范学校
天津师范大学学前教育学院

二 版 前 言

美国心理学家霍尔用生物学的复演说来解释人类个体心理发展。他认为：“人类个体的发展完全重复着人类种族进化的历程。个体从婴幼儿、童年、少年到青年的发展就是重演着人类经从原始人，由蒙昧时代到文明时代的发展过程。个体发展是人类种族发展在时间上的压缩，在形式上的复演。”他的观点说明了原始时期是人类的童年时期，而人类的童年时代又留存着许多原始时期人们的思维与心理。在原始时期，人们很大程度上是靠画来记录和与人交流的，原始时期大量的岩画、壁画就足以证明这点。这恰恰与我们人类幼儿时期的某些特点相吻合。幼儿时期，他们的画就相当于他们的文字，他们的所思所想都通过绘画的形式表现出来，在儿童画中我们不仅能了解到幼儿的智力水平，还能了解到他们的心理状况。从另一个角度来讲，幼儿时期又是形象思维占优势的时期，他们的思维离不开形象的东西。所以符合他们欣赏特点的画是他们获取知识、认识世界的重要途径之一。

经研究，幼儿对图画的感知能力在各年龄阶段都有其特点。我国儿童心理学家丁祖荫研究后，把儿童对图画的感知能力的发展划分为四个阶段。分别是认识“个别对象”时期、认识“空间联系”时期、认识“因果联系”时期、认识“对象总体”时期。这就要求我们幼儿教育工作者，不但要具有一定的绘画能力，还要根据儿童心理特征，给不同年龄阶段的幼儿以不同的画面组织形式来满足教学需要。

在形象的感知方面，由于幼儿的空间感知能力尚未分化完成，所以他们一般比较偏爱平面且带有夸张的造型。这种造型特点恰恰与漫画、卡通画、装饰画的某些形象造型方法一致，所不同的是在题材的选择方面。面向儿童必须要选择有教育意义的儿童题材作为绘画内容，比如童话、寓言、神话故事或其他儿童题材。儿童题材的绘画作品是绘画艺术中的通俗样式，它是由成人根据儿童题材，运用儿童化的表现手法创作出来的绘

画作品。儿童题材的绘画作品被广泛地运用于幼儿园中,幼儿园的环境布置、范画、教具的绘制等都需要用到它。因此,我们幼教工作者必须要具备绘制儿童题材绘画的能力,只有这样才能更好地达到教育目标。但从现在的幼儿园师资队伍来看,许多教师只会临摹,创作创编的能力弱,这就很难适应多变的教学需要。

本书以儿童的审美心理和感知能力为切入口,系统地介绍了儿童题材绘画的造型、构图方法,色彩、技法的运用方法,儿童题材文字插图、连环画及主题画的创作创编方法。另外,对儿童绘画的特点及辅导方法也有一定的阐述,是一本比较有针对性的幼儿园实用绘画教材,它既可以作为各大院校学前教育专业相关课程的教材,又可以作为幼儿园教师的绘画培训教材,还可以作为各儿童美术培训机构教师的参考用书。

第一章“造型”由周霞、钟海宏编写,第二章第一节“构图”由周霞编写,第二节“色彩”由陈焱编写,第三章“技法表现”中的“明暗表现”和“彩色铅笔”由孙平编写,其他技法都由周霞编写。第四章“儿童题材绘画创作”由周霞编写,第五章第一节“挂图图标设计绘制”由杨葵编写,第二节“墙饰设计参考范图”由周霞编写,第六章“儿童绘画辅导要点”由周霞编写。

书中的范图多为各校历届学生的优秀作业,由于种种原因,未能一一具名,还望习作者见谅。并在此声明:由于部分作品收集时间已久,已经不记得或找不到原作者信息。如果您是作者,请联系我们。

周霞

宁波大学潘天寿艺术设计学院

2018年8月

1 第一章 造型 / 1

- 第一节 根据写实形象进行造型 / 1
- 第二节 根据特征变化进行造型 / 41
- 第三节 根据动画形象创编造型 / 45
- 第四节 根据功能用途设计造型 / 48

2 第二章 构图及色彩 / 58

- 第一节 构图 / 58
- 第二节 色彩 / 65

3 第三章 技法表现 / 86

- 第一节 单色画技法 / 86
- 第二节 色彩画技法 / 100
- 第三节 儿童版画 / 134

4 第四章 儿童题材绘画创作 / 149

- 第一节 儿歌短文插图创作 / 149
- 第二节 儿童故事连环画创作 / 153

5 第五章 幼儿园挂图及墙饰的设计 / 163

第一节 挂图图标设计绘制 / 163

第二节 墙饰设计参考范图 / 183

6 第六章 儿童绘画辅导要点 / 189

第一节 儿童画的评价 / 189

第二节 儿童各年龄阶段的绘画指导 / 190

参考书目 / 197

第一节 根据写实形象进行造型

一、景物造型

(一) 树

在大自然中,树的种类不计其数,不同的树有不同的外形及生长规律。幼儿园绘画中的树的造型主要以夸张变形的装饰化造型为主。在抓住树的特征的前提下进行“概括”“夸张”“取舍”“条理化”,是把树塑造成具有装饰意味的树形的主要手段。

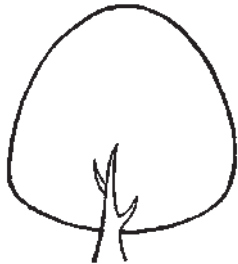
1. 特征不明显的树的造型

(1) 外形概括

对于特征不明显的树,我们一般采用几何形体概括法来塑造树的外形。当树形较为整体时,我们可用单个几何形体进行概括,如圆形、半圆型、椭圆形、三角形、波线形等(图1-1-1~图1-1-3)。当树的树叶、树叉较为分散时,我们可以采用多个几何形体组合的形式来进行概括(图1-1-4)。

(a)

(b)

图 1-1-1

(a)

(b)

图 1-1-2

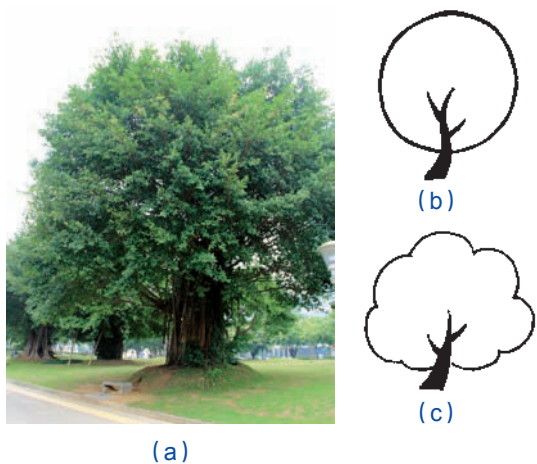

图 1-1-3

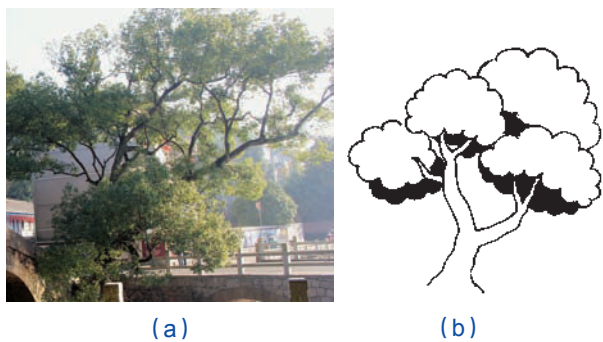

图 1-1-4

(2) 树的添加

树的添加分为两种：一种是点、线、面添加装饰，也就是在概括好的树形上添加能与之协调的象征树叶、树枝、树干的纹样(图 1-1-5~图 1-1-7)；另一种是添加有原树枝、树叶、树干特征的纹样进行装饰(图 1-1-8)。

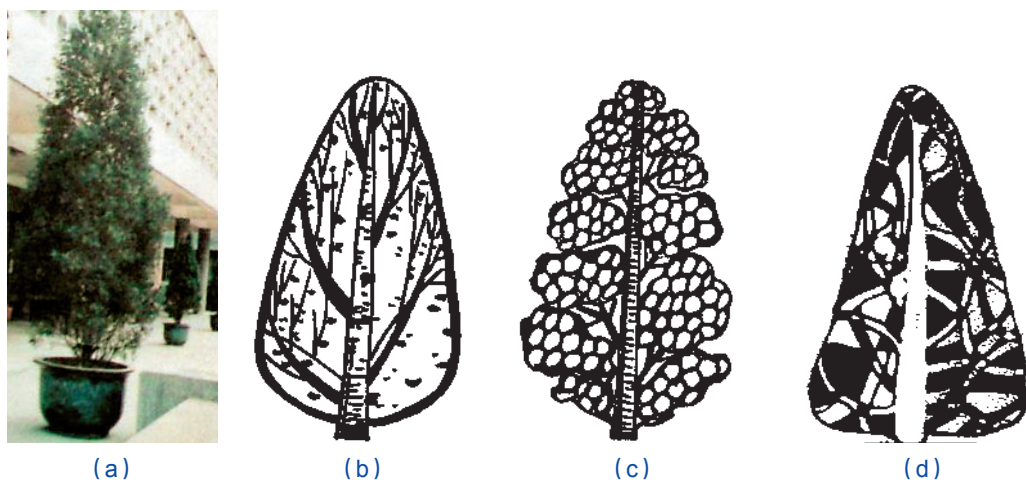

图 1-1-5 树的不同添加效果
余莉莉

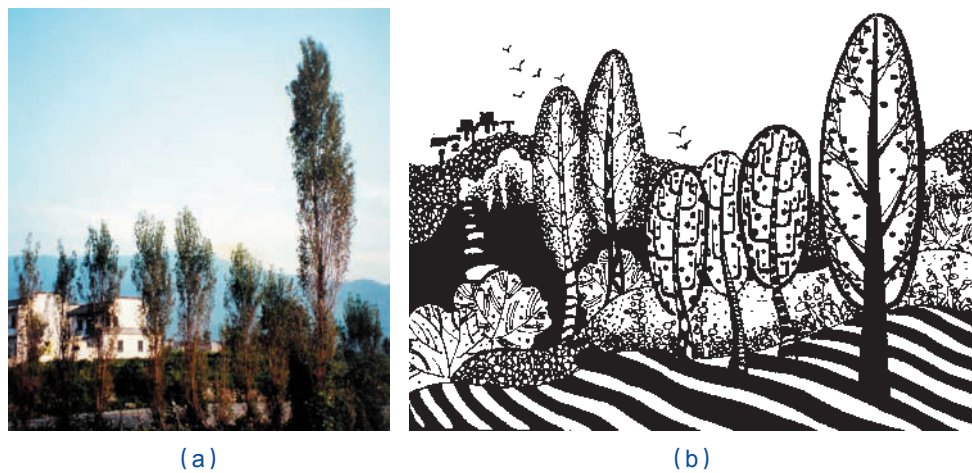

图 1-1-6 树在风景中的变化
周璐

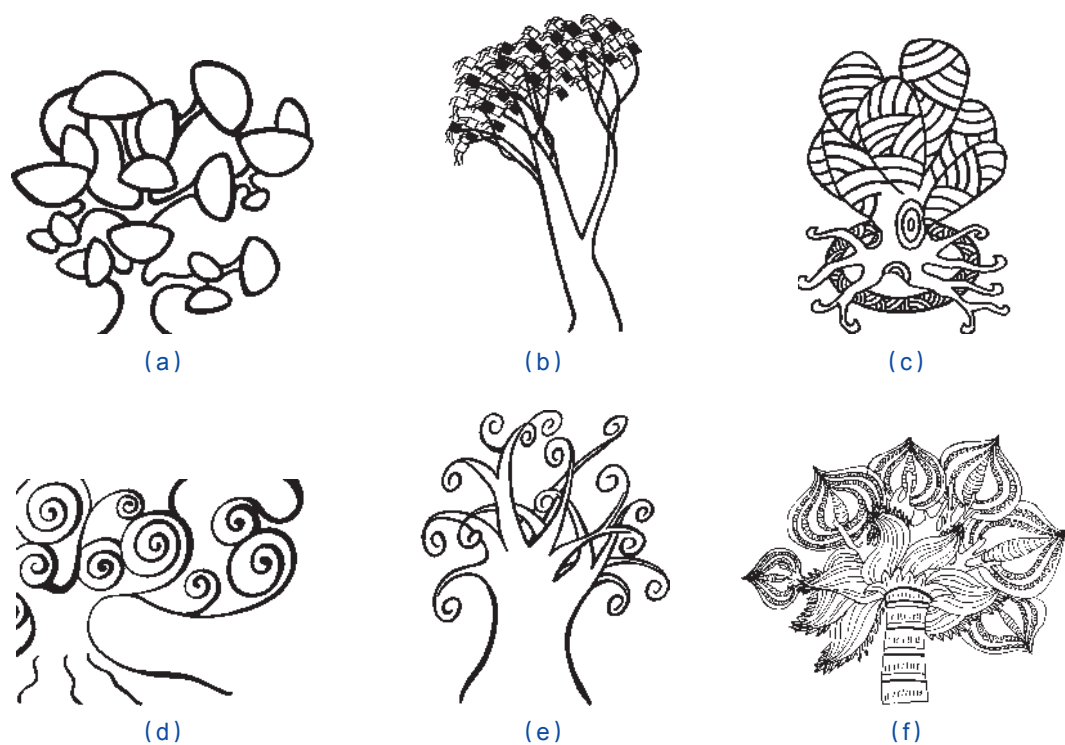
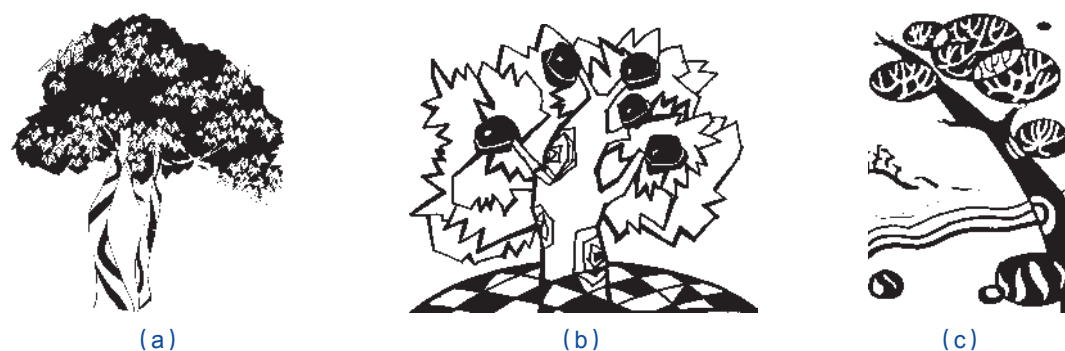

图 1-1-7 点线面添加造型

图 1-1-8 特征添加造型
胡雪波

2. 特征明显的树的造型

特征较为明显的树的造型,如椰子树、松树、柳树等,我们可以根据它们独特的外形特征来加以概括,使它的特征更为明显(图 1-1-9 ~ 图 1-1-14)。

(a)

(b)

图 1-1-9 柳树

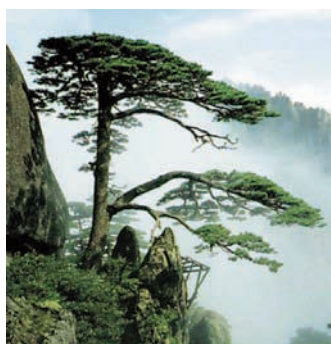

(a)

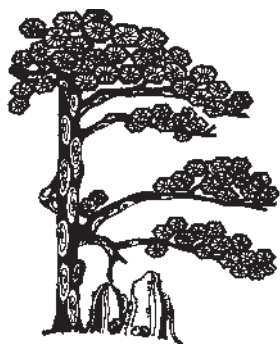

(b)

图 1-1-10 椰子树

(a)

(b)

(c)

(d)

图1-1-11 迎客松
周璐

(a) 芭蕉树
余莉莉

(b) 榕树
胡悦

图1-1-12

图1-1-13 椰子树
陈芊蓉

图1-1-14 松树
葛文婷

练习

1. 临摹装饰化树的造型若干种,内容为杉树、棕树、柳树、竹子、果树、椰子树、松树等,学习其造型方法。
2. 根据照片及速写资料完成树的两种装饰化造型变化。

(二) 山、石、云、水

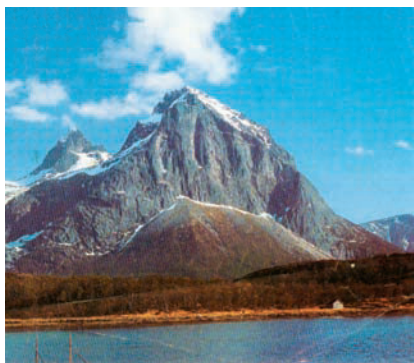
山一般可分为普通的泥石混合山和纯石头山两种,比较特殊的山还有冰山、雪山等。山因各种地貌的不一样,形状及石纹肌理也不同。石的装饰化造型基本与山相同。水是一种流体,水往低处流,它的运动随着不同的环境和情景而变化,它可以是一滴水,也可以是大海中的波浪。水的装饰化造型一般运用线条根据水的运动轨迹进行造型。云的外形十分随意,运动速度也相当缓慢柔和。它们一般可以采用以下两种造型方法。

1. 自然结构造型法

自然结构造型法,即根据山、石、云、水的结构,运用线条的穿插加以概括造型。

(1) 山、石的造型

画山、石的时候要从总的感觉入手,找出规律性的纹理变化(图1-1-15~图1-1-17)。

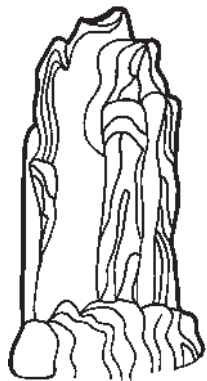
(a)

(b)

图1-1-15 雪山

滕旭能

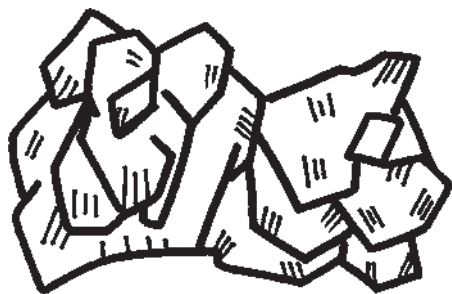

(a)

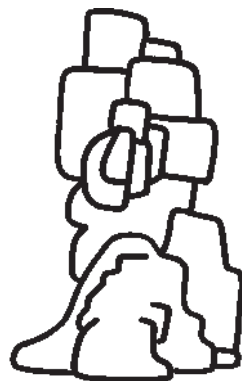

(b)

图1-1-16

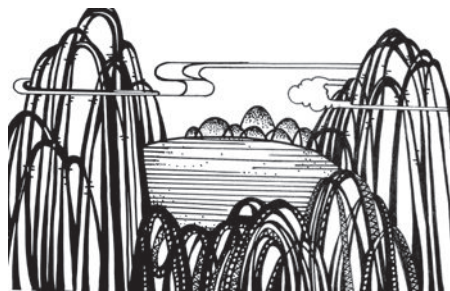

(a)

(b)

图 1-1-17

(a) 装饰线穿插造型

(b) 装饰线块造型
胡雪波

图 1-1-18

(2) 云、水的造型

水宜顺势用线, 结合透视关系画出其回流曲折的情景。云则宜勾画出不同云彩的形状、厚度等, 装饰效果强 (图 1-1-19~图 1-1-20)。

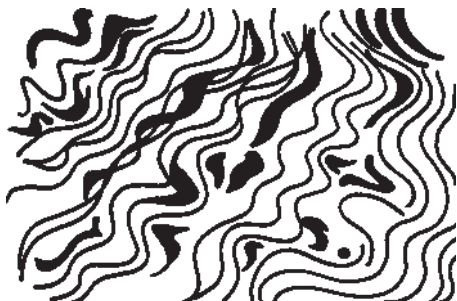

(a)

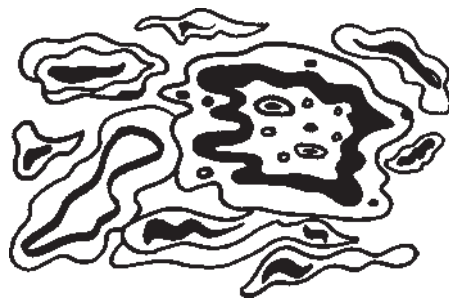

(b)

图 1-1-19

(a)

(b)

图 1-1-20

(a) 点线造型
赵凌燕

(b) 线块造型海景
虞芳娇

图 1-1-21

2. 主观概括造型法

主观概括造型法,即抓住山、石、云、水的特征,根据主观需要进行创意造型(图 1-1-22 ~ 图 1-1-25)。

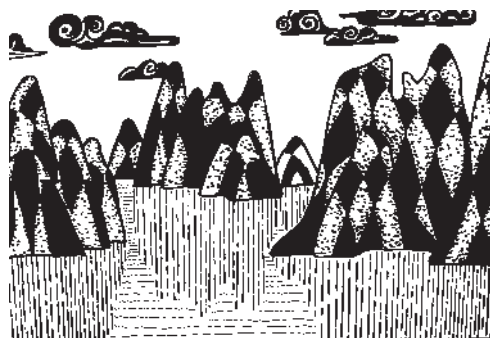

(a)

(b)

图 1-1-22

(a) 添加造型
潘华立

(b) 透叠造型
袁敏

图 1-1-23

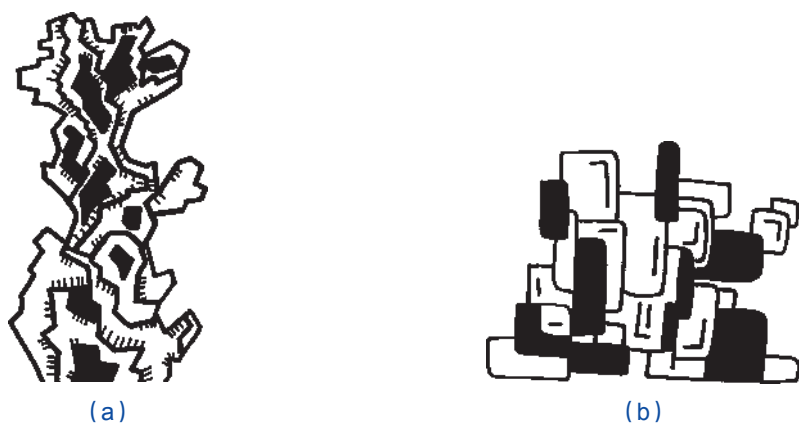

图 1-1-24

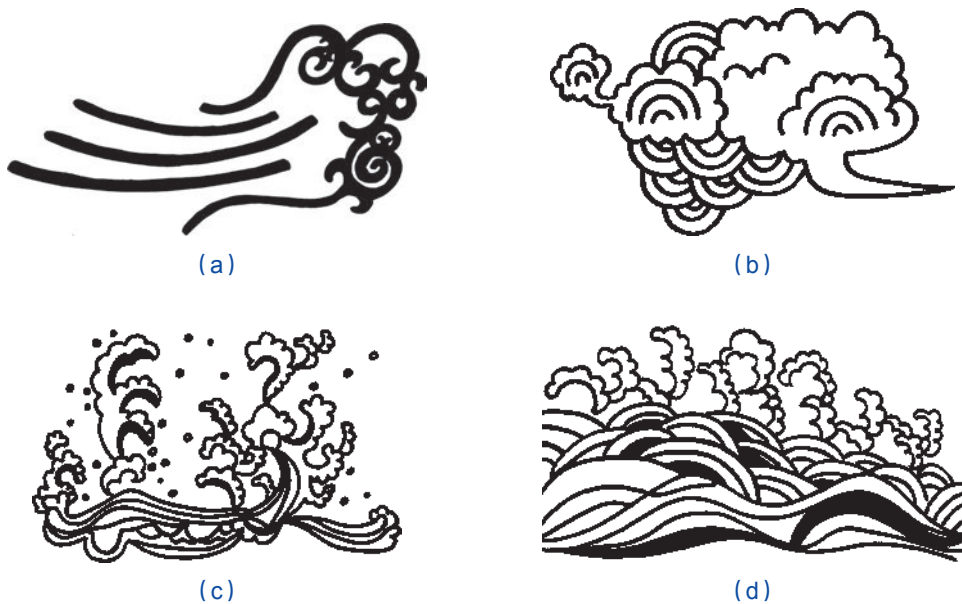

图 1-1-25

练习

1. 临摹山、石、云、水的幼儿园绘画造型。
2. 运用自然结构造型法和主观概括造型法进行山、石、云、水的造型练习。

二、人物造型

在儿童画中出现最多的人物形象是儿童,其次是妈妈、爸爸、老师及爷爷奶奶。在造型中,我们一般可采用装饰法、图案表现法,还可以采用卡通或漫画手法等。但不管用什么手法,我们都要从形和神两方面来表现出人物的特点,如妈妈、老师的温柔,爸爸的严肃、诙谐,爷爷奶奶的慈祥 and 儿童的天真烂漫。这里我们从儿童形象入手,运用单线造型的方法来讲一下幼儿园绘画中人物的造型方法。

(一) 儿童头部

1. 儿童头部的基本特征

儿童头部正面形象近似苹果,可理解成上大下小的两个半圆套叠在一起,与成人相比,儿童五官位置偏下而集中,眼圆、大,眉淡,鼻塌孔小,嘴唇上翘而肥厚,唇下的颏唇沟明显,颏球小而突起(图1-1-26、图1-1-27)。

图 1-1-26

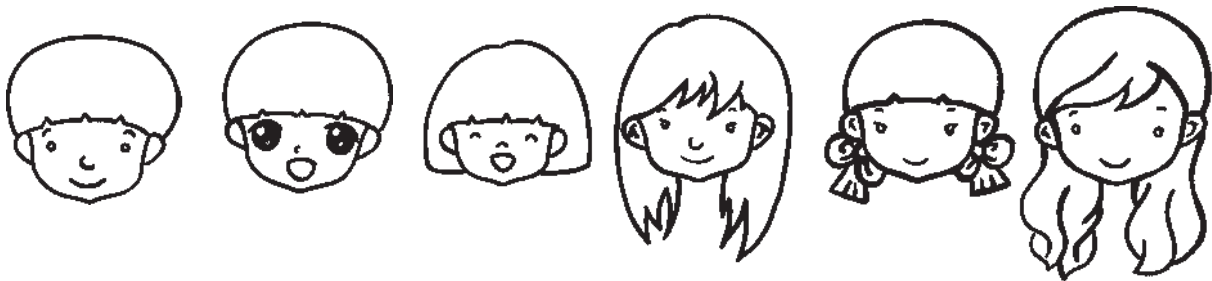

图 1-1-27

2. 儿童头部的比例及动态变化规律

在幼儿园绘画中,儿童头部的比例一般采用眉毛在头的二分之一处,眉毛以下四等分,分别为眼睛、鼻子、嘴巴的位置,耳朵在眉毛与鼻底之间(图1-1-28)。比例线的变化可画出儿童头部的不同动态,如四分之三侧面可先画出四分之三头部口鼻经线,仰视可先画出向上的弧线,俯视可画出向下的弧线等(图1-1-29)。

图 1-1-28

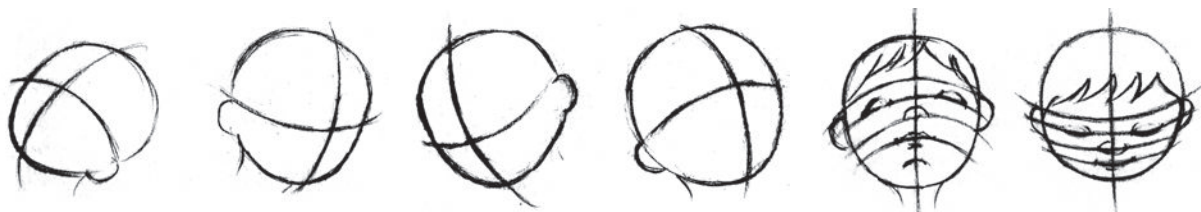

图 1-1-29

3. 儿童头部的造型变化

(1) 圆球分割造型法

圆球分割法是最简易且灵活的头像夸张造型画法,即把头像看作是一个立体的球体,画出比例经纬线,把纬线作为眼睛线,经线作为五官中心线,在经纬线上画出你想象的五官形象,头部形象就变化出来了。头部动态也可以运用这种方法轻松地画出来。把纬线拉高,圆形拉长,就可以画出年龄稍长的头部形象(图1-1-30)。

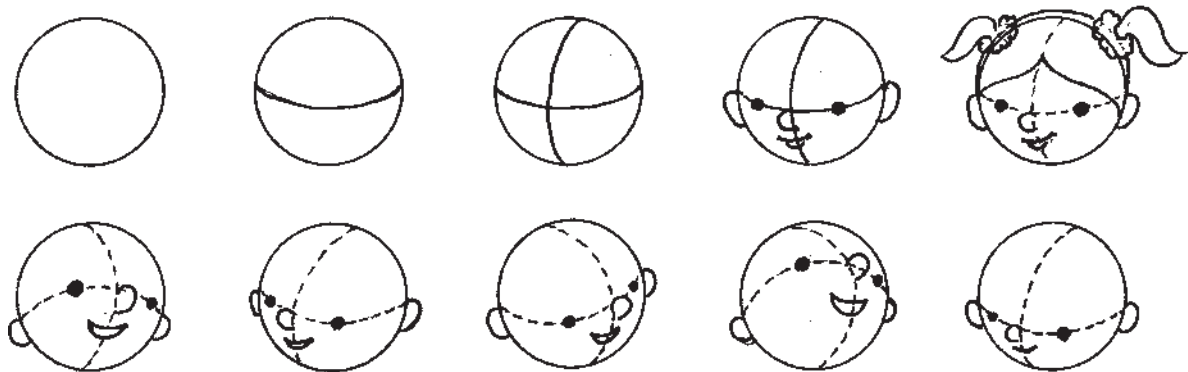

图 1-1-30

(2) 几何造型法

人的头型,大致有长形、方形、扁形、蛋形、瓜子形、上窄下宽形等类型,所以有长脸、方脸之说。我国古代画家曾用目、田、甲、由等字来形象地归纳人的脸型,用今天的话来说,即都带有各式几何形。在幼儿园绘画中,为了让儿童的形象显得更天真、更稚气、更可爱,往往把儿童的头部夸张为圆形或扁圆形,为了表现儿童的个性,还可以把儿童的头部概括为棱角圆润的三角形、长方形、菱形等(图 1-1-31)。

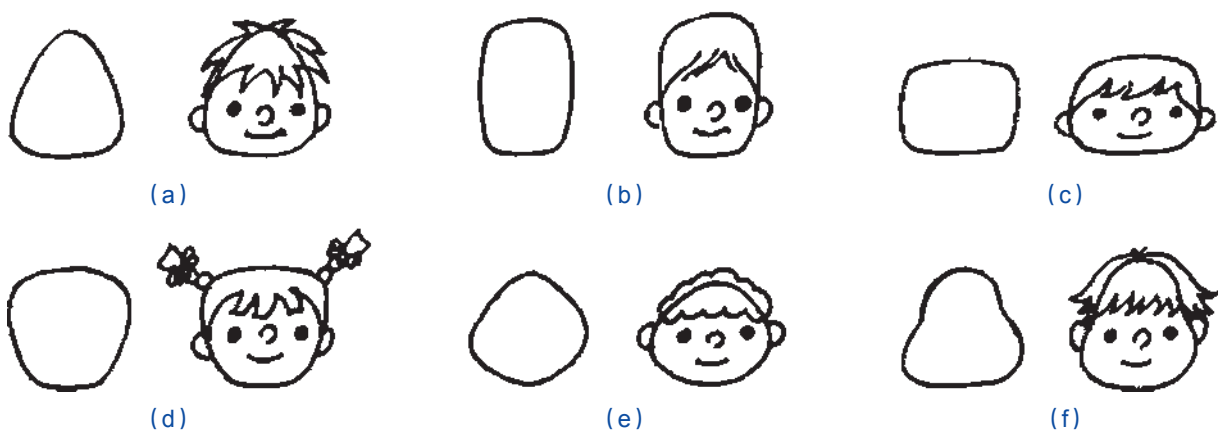

图 1-1-31

(3) 五官夸张造型

① 眼睛

眼睛是心灵的窗户,它的变化在人物的表情、神态表现中起着重要的作用。眼睛的符号形变法有小豆眼、圆形加点眼、弧线加点眼等变形法(图 1-1-32)。

图 1-1-32

② 嘴巴

嘴巴的符号形变法有线形、点形、几何形等(图1-1-33)。

图 1-1-33

③ 鼻子

在幼儿园绘画中,儿童的鼻子有时可省略,有时可以概括为各种圆形(图1-1-34)。

图 1-1-34

④ 耳朵

耳朵的夸张造型,一般是在半圆形里加上各种符号式的形体或线条(图1-1-35)。

图 1-1-35

(4) 头部的创作

我们把头型的变化和五官的各种夸张造型结合起来,就可以创作出各种儿童头部形象了。儿童的头部有共性也有个性,因此在创作时我们要从共性的基础上体现个性,不能画成千人一面,形成公式化、概念化脸谱。应该在生活中多观察、多画速写、多练习构思构图等,才能描绘出丰富多彩、生动的头像。要让创作出来的形象具有说服力、感染力,从而使自己的作品得到更多人的喜欢(图1-1-36)。

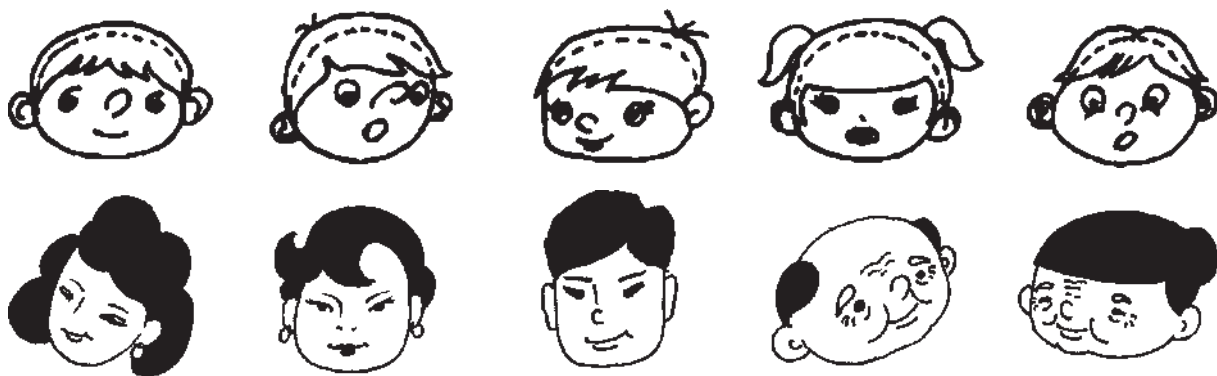

图 1-1-36