

儿童创意画教程

陈铁桥 编著

北京大学出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

儿童创意画教程/陈铁桥编著 一北京:北京大学出版社,2001.7
ISBN 7-301-05147-6

I 儿… II .陈… III .儿童画-技法(美术)-教材 IV .J219

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 047773 号

书 名: 儿童创意画教程

著作责任者: 陈铁桥 编著

责 任 编 辑: 马辛民

标 准 书 号: ISBN 7-301-05147-6/J·75

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址: www.pup.com.cn

电 子 信 箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑室 62752025

排 版 者: 北京大学出版社照排室

印 刷 者: 北京大学印刷厂印刷

经 销 者: 新华书店

787mm×1092mm 24 开本 12 印张 220 千字

2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究。

愿天下父母都有一个聪明智慧的孩子
愿世上儿童都有一支神奇美妙的画笔

目 录

序言.....	(1)
一、更新观念、在儿童学画中开发潜在智力	(1)
(一) 走出儿童学画的误区	(2)
(二) 素质教育中的儿童画教学	(5)
(三) 走进儿童心灵的世界	(6)
(四) 怎样在儿童学画中培养创造性思维	(10)
二、破译儿童画的奥秘	(14)
(一) 儿童为什么要画画	(15)
(二) 儿童画的基本特点和四个阶段	(16)
(三) 儿童是怎样画画的	(19)
(四) 用“心”画是开发智力的金钥匙	(21)
(五) 用心画的三个步骤	(22)
(六) 每个孩子都可以成为小画家	(24)

三、怎样在儿童学画中培养想象力	(27)
(一) 怎样培养开发儿童想象力	(27)
(二) 培养儿童想象力的联想方法	(28)
(三) 儿童想象力的培养要点	(29)
四、怎样在儿童学画中培养创造力	(31)
(一) 更新观念,人人可以有创造力	(31)
(二) 创造性思维的基本特点	(32)
(三) 儿童创造性思维的三个层次	(34)
(四) 培养儿童思维力的几种方式方法	(34)
(五) 培养创造力的两个基本点	(36)
(六) 运用创造力的几种方法	(37)
五、怎样在儿童学画中培养表达力	(39)
(一) 儿童画造型法	(40)
(二) 由简入繁法	(41)
(三) 点线面运用法	(42)
(四) 拟人法	(43)
(五) 夸张法	(44)
(六) 基本形、变化形、组合型练习法	(45)
六、怎样在儿童学画中培养观察力	(46)
(一) 怎样培养儿童观察力	(46)
(二) 观察的方法	(47)

(三) 写生的方法步骤	(47)
(四) 儿童画中的观察与想象	(49)
(五) 外师造化 中得心源	(50)
七、儿童创意画 100 讲	(52)
第 1 讲 圆形的联想	(53)
第 2 讲 方形的联想	(55)
第 3 讲 三角形的联想	(57)
第 4 讲 六条竖线的联想	(59)
第 5 讲 波浪线的联想	(61)
第 6 讲 乱缠线的联想	(63)
第 7 讲 鹅卵石的联想	(65)
第 8 讲 老师的联想	(67)
第 9 讲 太阳的联想	(69)
第 10 讲 月亮的联想	(71)
第 11 讲 花儿的联想	(73)
第 12 讲 笼子的联想	(75)
第 13 讲 彩虹的联想	(77)
第 14 讲 人物的联想	(79)
第 15 讲 昆虫的联想	(81)
第 16 讲 魔方的联想	(83)
第 17 讲 蘑菇房子的联想	(85)
第 18 讲 水杯的联想	(87)
第 19 讲 陶罐的联想	(89)

第 20 讲	花瓶的联想	(91)
第 21 讲	手套的联想	(93)
第 22 讲	笔筒的联想	(95)
第 23 讲	直升机的联想	(97)
第 24 讲	机器人的联想	(99)
第 25 讲	飞机的联想	(101)
第 26 讲	小鸡的联想	(103)
第 27 讲	鹈鹕鸟的联想	(105)
第 28 讲	青蛙的联想	(107)
第 29 讲	蜗牛的联想	(109)
第 30 讲	美人鱼的联想	(111)
第 31 讲	刺猬的联想	(113)
第 32 讲	老虎的联想	(115)
第 33 讲	长颈鹿的联想	(117)
第 34 讲	大象的联想	(119)
第 35 讲	熊的联想	(121)
第 36 讲	牛的联想	(123)
第 37 讲	斑马的联想	(125)
第 38 讲	兔子的联想	(127)
第 39 讲	鼠的联想	(129)
第 40 讲	乌龟的联想	(131)
第 41 讲	狮子的联想	(133)
第 42 讲	鹅的联想	(135)
第 43 讲	船的联想	(137)

第 44 讲	飞行器的联想	(139)
第 45 讲	人的联想	(141)
第 46 讲	老鼠王国的联想	(143)
第 47 讲	神奇的宝树的联想	(145)
第 48 讲	蜜蜂公主的联想	(147)
第 49 讲	蜻蜓小姐的联想	(149)
第 50 讲	蝴蝶王子的联想	(151)
第 51 讲	动物大战	(153)
第 52 讲	白兔新娘	(154)
第 53 讲	热气球的联想	(155)
第 54 讲	动物客车	(156)
第 55 讲	未来的洗衣机	(157)
第 56 讲	美丽的城市	(158)
第 57 讲	昆虫选美大赛	(159)
第 58 讲	飞啊,飞	(160)
第 59 讲	舞蹈节	(161)
第 60 讲	太空大战	(162)
第 61 讲	月亮新娘来了	(163)
第 62 讲	收录机的联想	(164)
第 63 讲	一片树叶	(165)
第 64 节	未来的坦克战车	(166)
第 65 讲	西红柿的故事	(167)
第 66 讲	玉米房子	(168)
第 67 讲	快乐的一天	(169)

第 68 讲	小人国大战牛魔王	(170)
第 69 讲	新买的花裙子	(171)
第 70 讲	机器鸟	(172)
第 71 讲	有趣儿的钓鱼	(173)
第 72 讲	外星人来了	(174)
第 73 讲	我家的书柜	(175)
第 74 讲	狮子大王生病了	(176)
第 75 讲	海底探测器	(177)
第 76 讲	月亮船	(178)
第 77 讲	狮子过生日	(179)
第 78 讲	蚂蚁搬家	(180)
第 79 讲	老鼠娶亲	(181)
第 80 讲	未来世界	(183)
第 81 讲	我设计的别墅	(185)
第 82 讲	熊猫和她的孩子们	(187)
第 83 讲	动物杂技团	(189)
第 84 讲	快乐的飞船	(191)
第 85 讲	老虎大王	(193)
第 86 讲	捉蜻蜓	(194)
第 87 讲	熊猫足球赛	(195)
第 88 讲	小人国	(196)
第 89 讲	百鱼图	(197)
第 90 讲	小老鼠过生日	(198)
第 91 讲	放风筝	(199)

第 92 讲	宇宙飞船	(200)
第 93 讲	大家帮她来洗脸	(201)
经 94 讲	海底小学	(202)
第 95 讲	鸡爸爸、鸡妈妈和鸡孩子	(203)
第 96 讲	动物战车	(204)
第 97 讲	天空旅行记	(205)
第 98 讲	快乐的原始人	(206)
第 99 讲	海底旅行记	(207)
第 100 讲	小画家	(208)
八、儿童创意画作品选		(209)
编后的话		(274)

序 言

中国美术家协会少儿艺委会主任 杨永青

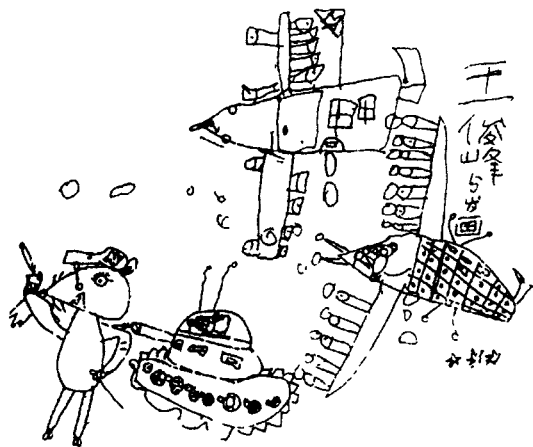
儿童美术教育越来越受到社会的重视,很多家长鼓励儿童学画,是为了开发儿童智力,提高儿童的文化素质。有的则为了培养儿童一技之长,有的希望自己的孩子从小画家成长为大画家。儿童究竟为什么要学习美术,怎样教儿童学画,儿童画与成人画有什么区别,教儿童画画与专业美术学校教学有什么不同,在很多教师和家长中概念不是很清楚的。由于国家和社会的需要,儿童教育的需要,推动了儿童美术教育的发展。然而在儿童美术教育方面,几乎没有什么遗产可以继承。

我国对儿童美术教育的重视,基本上从八十年代开始,很多老师都是从研究儿童本身的特点入手,从教育的角度来估价儿童美术教育的价值和意义,在教学实践中摸索前进,并参考了外国的经验,不断更新教育观念,改进教学方法,不断在实践和理论上取得巨大的进步,最重要的标志是涌现了一大批白手起家的优秀教师。陈铁桥老师就是一位很有特色的佼佼者。

“愿天下父母都有一个聪明智慧的孩子,愿世上儿童都有一支神奇美妙的画笔”,这是陈老师对美术教育的美好愿望和出发点。他以审美教育为主线,以开发智力为根本,以为 21 世纪培养创造型人才为宗旨,以人类智力五大结构为题编写的这套教材,为中国儿童美术教育事业作出了可贵的贡献。

在八十年代中期听到一种说法,中国的小学美术师资,如果十所小学有一位经过专业培训的美术教师,根据现在师范学校专业培训的规模和速度,起码需要一百年才能达到这个指标。然而国家和社会的需要,一百年太久,只争朝夕。因此站在第一线的美术老师们任重道远。如果把他们丰富的实践经验,加以整理,深入浅出地提高到理论高度,推广和交流,它的能量是不容低估的,这对推动我国儿童美术教育的进步,有极大的意义。

我经常收到许多家长和教师的来信,提出诸如怎样教好儿童画?好的儿童画的标准是什么?怎样培养儿童的想象力?简笔画教学法有什么不好?本人不会画画怎样指导儿童学画?等等、等等,既具体又笼统的种种问题,实在不是三言两语能说得清楚的,我热忱地推荐陈铁桥老师编写的这套儿童绘画教程,它一定能给你很多有益的启示。

一、更新观念

在儿童学画中开发潜在智力

自从 1981 年美国斯佩里博士关于左右脑分工的理论获得诺贝尔奖后,世界许多发达国家都在竞相研究形象思维的教育,他们认为:只有绘画的训练才是促进左右脑分工均衡发展的最好途径。当代心理学证明:儿童早期的绘画练习,可以把智商提高 30%,那么儿童学画的意义就不仅仅是画画的问题,它开发智力的意义远远超过了画画本身的含义。

二十一世纪是智力潜能的世纪,是创造教育的世纪。然而,长期以来,应试教育统治着教学领域。老师怎样教,学生怎么学;老师怎么画,学生怎样画。跟老师一样就给一百分,完全照搬成了惟一的教学模式。这里只有教师一个人的主动性,而几十名学生是被动的,这就是应试教育。旧的教学法认为学生的知识才能完全是老师教给的,故而重讲解、重背述、重外因。以老师一个人的意志来塑造学生。这里忘记了辩证法的基本原则:内因是根本,外因是条件。内因是什么?是老师吗?不是,是学生本身。而老师、教材都是外因。这种舍本求末的方法阻碍了学生智力开发。

儿童的智力是人类本性中自然具备的东西,而不是外界注入的。一个人如果不唤醒内心深处的自我主体意识,那么,他巨大的潜在聪明才智不能得到发挥。

素质教育教学法是以学生为主体,以教师为主导,教师不强行规定学生的知识结构。从封闭走向开放,从“你应该画什么”,转变为“我应该画什么”,变被动为主动,让学生自己认识自己、自己解放自己、自己展示自己。让受教育者把别人的教育变成他自己的教育,这才是素质教育。教学中我们采用诱导学生领悟的方法,先求解放思想,悟识本性,后教技法以求圆满。不仅重视知识,更重视创造。从教给学生知识,到教给学生方法的转变,使教学充满了生机。

画画是人类的本能,只要开发均可大见成效。从根本意义上讲,一个小画家的诞生并非老师造就的,而是他本性中自然具备的,只是未觉悟而已,就像鲜花在胚胎的时候,就已经具备了花的本性一样,这是人类区别于其他动物的显著标志。儿童创意画以创新为继承,不注重外在形象的模拟,而重视直觉的启示,注重内在心灵的体验和神韵追求。西方人绘画重“形似”,东方人绘画重“神似”。如果说西方的绘画是以科学的精神对待艺术,那么,中国人的绘画则是以艺术的精神对待科学,最终两者高度合一,思路不同而殊途同归。下面分四个方面讲述:

(一) 走出儿童学画的误区

在当今儿童画教学中,有种种误区,偏离了儿童身心发展的正常规律,他们以世俗的眼光看待艺术,以成人的眼光看待儿童,以“像”和“不像”作为绘画的根本,完全背离了儿童美学的特点和规律。

① 艺术的表面是形象,艺术的背后是情感。艺术没有对错,怎么画都可以,但不敢画不可以,不敢想也不可以。儿童学画决不是解决一个“像”还是“不像”的问题,“像”“不像”是群众观念,不是艺术观点。艺术是全方位多层次的:有追求以形写神的,有追求以形写意的,还有追求以形写实的,哪个错了呢? 哪个也没有错。

由于生理和心理都不成熟,决定了绘画也是幼稚的、天真的、自由浪漫的,他们写实性差,想象力强。其作品不合常理而通画理,这恰恰更显得纯真可爱。儿童阶段由于年龄的关系,感知和理解能力有限,他们还不能完全明白现实与理想的区别,在他们的意识中,多少还存在着人类初期的混沌状态。他们看周围的一切现象都是有生命的存在,在一种不完全的感觉中,他们凭着想象认识世界。作品自然以心灵的想象为主体,是这一时期儿童画的主要特点。

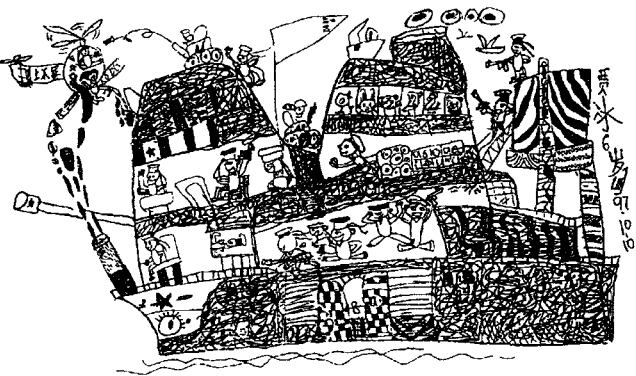
② 自由浪漫、夸张变形是儿童画的主要特点。儿童不同行为的绘画只是一个层次和风格的问题,都要给以鼓励。自由想象、大胆绘画才是儿童的优秀品质。如果一个孩子能画出与别人不同的画来,这是个性鲜明的表现,是要鼓励的。绘画是性格和感情的表现,有的粗犷,有的细腻,有的豪放,有的朴实,应强化其人性,不必要求一定和老师画得一样,和教材画得一样,真正好的儿童画是发自内心的绘画,真正好的学生是超过老师的学生。正如著名画家齐白石先生所说:“学我者生,似我者死”。跟我学是有希望的,学得跟我一样反而没出息了。因为你的自我丧失了,那种被动式的应试教育不能适应飞速发展充满竞争的现代社会。所以,素质教育提倡个性,反对奴性。让孩子们在快乐有趣儿的作画中解放自我,展示自我,走向人生的成功。

③ 儿童学画一定要走出成人式临摹法的误区。因为儿童学画是培养审美情趣而不是专业训练。但许多家长片面地认为儿童学画只是画得像,把画得“像”作为终极目标和惟一目的。有些刚来学画的家长,往往抱怨自己孩子画得“不像”,说:“某某教师教画猫,手把手地教,一节课下来都会画了”。其实作为有灵性的人,作画是机械的模仿,还是有创意的运用,这是一个思维僵化与灵活的分界线,衡量一幅画的标准,重要的是通过绘画让孩子学会用画笔表达自己的情感,在学画中提高想象力、创造力和表达力才是儿童学画的关键。儿童在学画中也树立了

追求真善美的理想情操,培养了良好的心态,锻炼了手眼脑高度和谐统一的能力,这种自我心身全面素质的提高,极大地提高了孩子们的智商和情商。那么,不论您的孩子是否成为画家,都是极有意义的一步。至于画得“像”与“不像”,不同年龄有他不同的表达方式,不同心态有他不同的追求,不必执著于画面的表象,要走向艺术深层次的追求。

④ 怎样认识儿童画的美?美是真理的光辉。“美”又是一个观念问题,不同的观念就会产生不同的美学风范。成熟是一种美,幼稚也是一种美;完整是一种美,残缺也是一种美;丰满是一种美,单纯也是一种美,生活中的真实是一种美,艺术的夸张更是一种美。儿童画的“美”是由它的身心特点和审美情趣所决定的。所以,必须扩展我们的思维观念,从封闭走向开放,从僵化走向灵活。

人类最宝贵的时代是童年时代,童心无瑕,童真可爱。他们作画随心所欲,天机自然,不造作,不雕琢,落笔纵横挥洒,吞吐自由,表现了儿童特有的质朴、纯真。儿童美术教育有其自身的特点和规律,不同年龄的儿童有不同的心态和思维方式。所以,在教学方法和学习

内容中必然有着内在的特定性和对应性。但是,在当今儿童美术教育中,存在种种不恰当的倾向,致使儿童学画走进了种种误区,他们不论孩子大小,一律按教师自己的偏爱去教孩子。会画素描的,一律教素描;会国画的,一律教国画;会水粉画的,一律教水粉画。这样就忽视了儿童学画的根本规律。还有一些教师,以