

写实萌芽期儿童创意素描课程新探

——以《胡萝卜的奇思妙想》为例

【摘要】 素描课程是绘画技巧练习的基础，但是实践证明儿童不宜过早学传统素描。笔者以单课创意素描——《胡萝卜的奇思妙想》为例，结合儿童写实萌芽期的特点，用传统素描和创意素描做比，阐述儿童创意素描课程的新理念和具体实践，其内容包括：儿童创意素描的概念、教学目标、重难点，以及创意素描实施的内容、方法和实践成果。

【关键词】 写实萌芽期 创意素描 胡萝卜的奇思妙想

【名词解释】

素描：即传统素描，是指借助于单色线条的组合来表现物象的比例、透视、体积、空间、色调、明暗变化的绘画。主要锻炼学生的观察力和真实表达物象的能力，其绘画特点是重塑客观、再现所见。

儿童创意素描：是笔者根据实践与儿童写实萌芽期的特点，保留传统素描三大面（黑白灰）、五大调子（高光、中间调、明暗交界线、投影）的基本特点，再结合图像创意进行绘画表达的素描。主要锻炼学生对光影的分析能力及想象创造能力。其特点是注重主观性，创造性，通过对形体想象的变化创设虚拟的艺术世界。

一、儿童创意素描课程探究的背景与意义：

美国当代著名的美术教育家、心理学家维克多·罗恩菲德，综合美术教育理论和实践，把少年儿童绘画分成六个时期：涂鸦期（2~4岁）、前图式期（4~7岁）、图式期（7~9岁）、写实萌芽期（9~11岁）、拟似写实时期（11~13岁）、决定期（13~17岁）。其中写实萌芽期为第四个时期，是想象与写实的过渡时期，这时儿童既有图式期孩子天马行空的想象能力，也有写实期孩子对视觉真实性和图像逻辑性表达的渴望，即对“像”的追求。他们对外形、色彩、空间、透视都有了自己的感受与要求，但绘画能力依然还处在平面绘画阶段，画面仍然留有部分的儿童情趣，无法呈现自己的知觉感受。对学素描而言，他们有学习的欲望，但是却无法达到传统素描绘画的要求。所以这一时期的儿童学习素描一旦衔接不好，就容易对绘画长

久失去兴趣。因此写实萌芽期的孩子急需一个衔接的课程，来适应孩子发展的需要。

笔者根据实际情况，从儿童的创意出发，对传统素描的内容进行了大胆的改变和探究，现以《胡萝卜的奇思妙想》课程为例与传统素描做比，做简单的阐述：

二、实践做比，创意素描之“新”

（一）、课程目标及重难点的比较

1、传统素描教学目标：（1）了解素描的概念与基本知识。（2）通过单色表现胡萝卜的透视、空间、外形、明暗色调、质感。（3）锻炼孩子的观察力和对画面关系的分析能力。教学重难点是造型、透视、明暗关系的表达。

2、儿童创意素描：（1）了解创意素描的基本概念与知识，懂得图像创意的方法要点。（2）通过明暗训练和图像创意训练，学会用各种媒介和手法表现胡萝卜的创意图像。（3）锻炼孩子对明暗关系的分析和创设能力，锻炼学生的想象能力和对美术的综合运用能力。教学重难点是明暗元素的运用、想象的发挥、综合知识的运用。

分析：

1、传统的素描的目标及重难点过于注重写实能力的培养，需要高度熟练的技巧，长期静心的练习与分析，才能达到目标，写实萌芽期的孩子耐心依然有限，在技能上无法达到要求，很容易让孩子失去绘画的兴趣。

2、儿童创意素描运用了写实萌芽期孩子想象与写实过渡的特点，在技巧上不拘泥于单一手法，摒弃部分空间和透视的高要求，突出创意图像思维的开发，发展学生分析、观察能力的同时，注重美术能力的运用，为以后学生的绘画发展奠定了良好的基础。

（二）材料与内容设置的比较

1、材料的配置：美术是一门依赖于工具和材料的学科，所谓“巧妇难为无米之炊”。所以笔者在实践中对儿童创意素

描的工具做了改动，以适应孩子过渡期的需要。(1)传统素描工具分别有：铅笔、橡皮、白纸等。(2)儿童创意素描工具：除以上材料外，另增各种色卡纸及彩棒等综合材料。

2、内容的设置：

	课程内容的设置	所需课时（1.5小时/课）
传统素描	1、线条练习。	2 课时
	2、造型结构练习。	28 课时
	3、石膏几何明暗练习	28 课时
	4、胡萝卜的静物素描。	2 课时
儿童创意素描	1、重彩棒做了长圆锥练习。	2 课时
	2、重彩棒深浅红色画胡萝卜，表现胡萝卜的明暗关系。	2 课时
	3、用素描的手法、图形创意的思维画变化的胡萝卜	4 课时

分析：

1、传统素描课程材料单一，内容训练期长，短期难以达到教学目的，写实萌芽期的孩子还带有图示期后期的特征，耐心的保持时间仍然不长久，很难完成理想的目标。

2、创意素描选用儿童绘画最熟悉的重彩棒进行前期明暗训练，大头的重彩棒，能让学生更快速把握整体、理解内容、掌握技巧、迅速进入创作。把教学内容的重点放在图像创意上，在8课时内出作品，能迅速引起学生的兴趣，并让孩子进入创作的状态，这会极大地激发孩子绘画的成就感，使之产生不断绘画的欲望。

三、启发想象，创意图像之“法”

(一) 创意图像思维之法。创意素描课程最重要的内容就是创新图像思维的开发，所以启发想象的教学尤为重要。如何启发，如何将虚幻转化为现实呢？我撇开其他晦涩难懂的创意之法，把易学的发明创意方法——^①“和田创造12技法”，运用到创意图像思维开发中，比如：

1、加一加，加高、加厚、加多、组合等；减一减，减轻、减少、省略等。图1胡萝卜加上水龙头变成了储水器；图2胡萝卜加上衣服和手脚变成了超人。图3减一减，挖去胡萝卜一部分就变成了胡萝卜小船。图4减一减，把胡萝卜挖空，再加一玻璃罩，变成了胡萝卜飞船。

图1

图2

图3

图4

2、“扩一扩”：放大、扩大、提高功效等；“缩一缩”，压缩、缩小、微型化等；图5扩一扩，把胡萝卜变成了飞机。图6缩一缩，胡萝卜变成了绳头；图7缩一缩再扩一扩，胡萝卜变成了时针、分针、秒针以及胡萝卜钟。

^①上海市闸北区和田路小学吸收各种创新技法的精华又结合小学生的心理、生理与知识基础，将创造心理学中的“检核表法”加以改造、提炼和通俗化，逐渐归纳出十二个“一”的“和田技法”，即“加一加、减一减、扩一扩、缩一缩、变一变、改一改、联一联、学一学、代一代、搬一搬、反一反、定一定”。以它的儿童化，通俗易懂的特点被国际组织宣传推广，在国内外广泛传播。

图 5

图 6

图 7

3、“变一变”：变形状、颜色、次序等；改一改：改掉缺点、不足之处；图 8 把胡萝卜的叶子改一改方向，变成了蒸汽式火车；图 9 把胡萝卜改一改窗户，挖个门，加上烟囱，改成了房子。

图 8

图 9

图 10

图 11

4、“联一联”：把某些似乎不相干的东西联系起来；学一学，模仿形状、结构等。图 10、图 11 胡萝卜的样子像老鼠、像冰淇淋，联系在一起，就学会画胡萝卜老鼠和胡萝卜冰淇淋。

5、“代一代”，用别的材料或物体代替；“搬一搬”，换地方、换个物体，移作他用；图 12、图 13 胡萝卜代替了灯泡，代替了电扇扇叶，胡萝卜电灯和电扇就画出来了。

图 12

图 13

图 14

图 15

6、“反一反”把次序、步骤、层次颠倒一下；“定一定”，定个界限、标准。图 14 土里的胡萝卜飞上了天，就成了胡萝卜氢气球；图 15 给胡萝卜定个系列标准，就有了胡萝卜文具系

列。

创意图像思维开发是写实萌芽期教学的重点，创意图像思维的方法还有很多，还需要我们更多的实践、探索与发现。

(二)启发想象教学之法。既然图像思维创意的开发与运用，是我们这一课程的重点，那么我们的教学方法也要绕着这一重点展开。除了运用到普通的美术教授法、参观、讨论、直观演示、练习、比较方法法之外，在创意图像思维开发的环节我也会运用创设情境与欣赏，引导孩子观察与发现。从而让教学知识点落实到学生的个体创作中。

四、实践收获，创意素描之“果”

经过三个学期的实践，比较写实萌芽期创意素描班与传统素描班的区别显而易见，大致体现在三个方面：

1、技术素养方面，除了传统的绘画技巧之外，学生懂得运用，能举一反三，作品丰富，敢于评价。而素描班的学生依然在临几何石膏体阶段，而且受困于形。

2、创新意识方面：创意素描班孩子的想象力天马行空，不仅会想象，还会运用于画面，传统素描班创新意识几乎无，不敢自主创作绘画。

3、知识运用方面：创意素描班的学生知识面广，能灵活运用，兴趣高。传统素描班学生未进入创作，知识限于技巧，学生对素描兴趣不高。

五、结语

创意素描课程以其独特的课程设计和安排，选择了符合写实萌芽期创意性的教学内容，配合多样化思维训练方法和教学方法，为今后美术创作奠定了良好的技能基础和思维基础。但是在实践过程中我发现进展很慢，原因是探究这方面的人依然不多，特别是可参考的创意方法有限，我们还需要通过长时间的实践与探究，以一课延展到一个学段，以一学段延展到整个儿童素描教学体系。这样的课程才有利于学生在美术上的长远

发展，才能让每一个人的艺术独树一帜，才能让学生感受创造的灵魂，实践的智慧，情趣无限的素描绘画魅力。

[1]. (美)维克多·罗恩菲德|译者:孙吉虹//唐斌, 你的孩子和他的艺术(修订版)/世界美术教育*译丛[M]. 浙江. 浙江人美竖版社, 2018-07-01.

[2]. 谢渊,王巧英. 我国幼儿美术欣赏教育的原则——基于罗恩菲德“美术发展阶段论的思考”. 教育教学论坛. 2015年06月23期.

[3]. 李继香,陈前程. 和田创新十二法在创新产品上的应用. 农村·民生. 2016年2期.

[4]. 朱晋. 让素描变得有趣起来——让儿童更加愉快地接纳素描. 教学心得 2015年(131-132) http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=4e5d2e50c1a1eb059d9bcb1c84d81d23&site=xueshu_se&hitarticle=1

[5]. 百度百科. 创意方法. <https://baike.baidu.com/item/%E5%88%9B%E6%84%8F%E6%96%B9%E6%B3%95/4018261?fr=aladdin>