

初中美术手绘线条画装饰画的方法研究报告

刘 慧

大连市普兰店区第十七中学 辽宁 大连 116203

【摘要】：利用手绘线条进行装饰画的创作，不光要研究教学，还要研究学生。结合新课标要求，发展学生创新思维，实现“五育并举”。

【关键词】：手绘线条；装饰；空间

Junior High School Art Hand-Drawn Line Drawing Method Research Report on Decorative Drawing

Hui Liu

Dalian Pulandian District No. 17 Middle School Liaoning Dalian 116203

Abstract: The use of hand-drawn lines to create decorative paintings is not only to study teaching, but also to study students. Combined with the requirements of the new curriculum standards, develop students' innovative thinking and achieve "five educations at the same time".

Keywords: Hand-drawn lines; Decoration; Space

1 问题的提出

1.1 美术课程教材的要求

手绘线条作画的表达是学生终身学习必备的基础知识和技能，它不仅是一种绘画技能，同时也是一种绘画语言，能反映学生们当时的心情。它改变了课程内容难、繁、偏、旧的现状，为学生今后的持续发展奠定了基础。

1.2 提高学生高雅的审美情趣形成健全人格的需要

义务教育美术课程标准要求在美术义务教育阶段通过美术手绘技艺教学，使学生获得良好的美术教育从而适应学生的个性发展，对培养学生的审美情趣，形成健全的人格，实现“五育并举”是十分重要的。

2 研究目标

(1) 通过对初中生课堂上“不会不敢”绘画的原因分析，让学生获得良好的美术教育，促进学生的个性发展。

(2) 通过探索适合中学生学习装饰画的方法、策略，培养学生的审美情趣，提升学生的人格品质。(3) 通过建立起适合学生学习手绘装饰画的美术知识体系，培养学生的技艺技能，实现学生全面发展的教育要求。

3 研究内容

(1) 根据我校初中学生上课现状进行系统调查，分析学生在美术课上无从下笔、不敢不会画的原因。(2) 查阅网站、书籍，结合自身教学经验整理黑白装饰画的系统知识。

(3) 通过课堂教学，阅读书籍，请教专业人员的方式逐步探索适合初中生的装饰学习方法，探索适合中学生学习装饰画的方法、策略

4 研究方法

调查研究法：通过对有问题的学生进行谈话交流，了解他们美术绘画的学习状况，并分析、归纳、总结初中生“不会不敢”画的原因。

文献研究法：查阅美术教学的相关书籍、论文、资料，确定研究方向

行动研究法：在实践中总结经验，并根据阶段性效果总结进行活动调整。

经验总结法：通过实施的情况进行归纳、总结，不断改进研究的措施。

5 研究过程

5.1 准备阶段（2021.4-2021.5）

在课上收集学生问题困惑，并与其他美术老师、班主任及有关校领导等人员交流，确定研究的课题内容。与教研组的老师一起利用网络、书籍等渠道收集资料、进行理论学习与研究。为课题研究做好理论准备，并撰写本课题的研究设计方案。

5.2 实施阶段 (2021.5-2021.8)

(1) 约谈调查, 分析原因。通过与学生对话, 了解学生课堂现状, 为了让数据具有广泛性, 同时在网上收集学生绘画类问题, 分析出他们美术绘画难的原因。

(2) 理论联系实际, 探索出适合初中生的绘画教学方法。结合本班手绘线条装饰画课上出现的状况, 探究出适合初中生的手绘线条的教学方法, 结合不同课型, 展开真实有效的数学课堂教学实践。

(3) 对阶段性的成果进行完善。根据课堂教学实践, 邀请同组老师、校领导听课, 听取老师们提出的建议, 及时进行反思、总结, 不断完善课堂教学。

5.3 总结阶段 (2021.9-2021.12)

(1) 案例及资料的整理; (2) 撰写成果汇报。

6 研究结论

6.1 理论成果

(1) 通过研究, 分析出初中生美术绘画“不会不敢”的原因。

学生思维固化有的孩子小的时候, 他们拿起笔在纸上天马行空的涂抹绘画, 画完之后还能讲出这个是什么那个是什么。有的孩子照着简笔画来画, 久而久之, 没有参照就不会画画的情况就出现了。美术不同于其他学科的艺术性就在于没有唯一的答案, 不要把“一模一样”作为评价艺术的高标准。刻板的形式会抹杀学生的艺术天分。学生的学习要有空间, 让学生用绘画进行说话。

有的学生缺乏对生活的观察, 没有养成好的行为习惯, 对什么都是“差不多先生”的态度。不仅表现在学习能力不够, 绘画能力也有所欠缺, 这也是为什么很多学习好的学生绘画也好的原因。

客观环境影响。如果美术课堂气氛紧张, 老师没有及时的对学生的学生给予肯定或者出现不恰当的指正, 都会使学生产生挫败感。

(2) 通过研究, 初步探究出提高初中生手绘线条能力的教学突破点, 对手绘装饰画进行理解、分析、内容、步骤、技巧、方法评价、系列化研究整理。

所谓黑白装饰画, 是以黑白对比为观赏性, 画面用黑和白的巧妙结合来进行艺术表现, 具有高度概况的艺术特点。黑白装饰画中黑就是实, 白就是虚, 在太极中也运用了黑和白的组合, 这也是有与无的相互渗透和变化。黑白装饰画巧

妙的处理着一黑一白这两个极端, 把一切浓缩在黑白组合当中。其实, 黑白装饰画中还有一个色调, 就是灰色, 画面中的灰色, 我们可以通过疏密得当的排列组合来实现。这样, 画面当中就会呈现出黑白灰三个色阶, 三个色阶要有丰富的变化, 就要让点线面的运用错落有致, 排列疏密得体。用黑白表达色彩内外的生命律动。

看黑白装饰画作品进行分析, 没有添加任何纹样的空白部分, 成为白。肌理部分(黑白相间)成为灰, 灰色也应强调出深灰、浅灰等色调。于肌理的排列疏密上做文章即可凸显出深灰和浅灰, 肌理密度大表现为深灰, 肌理密度小表现为浅灰。在整幅作品中, 最有看点的就是灰色。灰色肌理部分内容丰硕, 更加引人入胜。整块上色成为黑。黑白安排应适当, 黑色块过多会显得画面笨重, 白色块过多会有没画完的感觉。

物体在光照的作用下, 显现出了明暗关系的差异, 高光、灰面、阴影, 尤其是容易反光的物质更加明显, 这也可以理解成黑白艺术的客观依据。

表现内容上: 人物、风景、动物、静物都可, 根据每一堂课的具体作业要求而定。

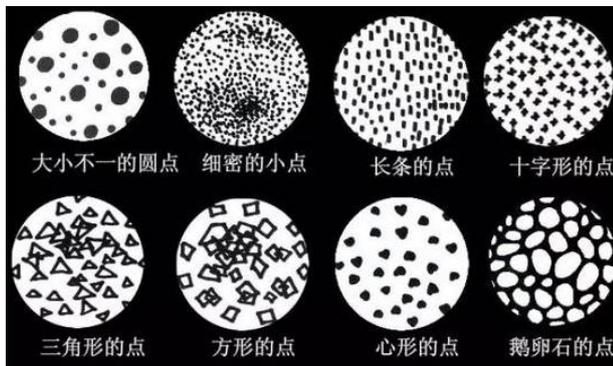
黑白装饰画的步骤共分为三步:

(1) 对主体物进行外形的简单概况。在绘画主体的时候一定要注意主体物之间的前后、虚实、主次、层次、疏密关系。建议初学者勾勒主体物时尽量选择一个或者两个主体物。前面的物体比后面的物体黑白对比强烈, 主体物比陪衬物对比强烈。在形体的表达上, 要删繁就简, 画面上只要极其简练的概括的形象, 要运用合适的艺术手段, 或者是夸张、或者是变形、或是取舍, 提炼出的主体物要符合有节奏感, 由韵律感的艺术美来。就像音乐中, 有高中低音组成的旋律是一个道理。

(2) 勾勒出简单的背景。黑和白可以进行互补, 有形和无形也可以进行交融, 黑白装饰画要概括总结出图案的形体, 对图案进行肌理律动的填充。一般我们用勾线笔熟练的、整洁的勾勒出背景, 要对主体起到衬托的作用, 不用变化过多。

(3) 用点线面对画面进行装饰。在对画面进行装饰的时候要注意作为装饰的纹理要与主体物的形体有机结合。在装饰画的装饰过程中, 我们用黑白的方式进行填充。所以在元素方面, 我们选择点、线、面的形式来丰富画面。但是在美术中的点线面这三个装饰语言并没有严格的分界线。例如: 点成行成立列有规律的排列也可以叫做线, 点大面的密

集组合也可以叫做面。



①点的运用

点，可以有大小、疏密、虚实、叠加、组合、形态、肌理的变化。通过互联网的查阅，我发现不论是画家还是小孩，不论是现在还是以前的艺术设计者都比较喜欢点绘。日本有一位艺术叫做吉原治良，她的作品全都是由圆圈构成，并且她认为“在那里有着无限的、未知的可能”。用中国古语即是“一花一世界，一叶一菩提”。大道至简，包罗万象。在装饰画中我们要注意不断强化黑白灰的关系。简单的形体不能够让画面丰富，灰的画面不能够突出黑白装饰画的特点，所以在绘画时，要主动留白，添加装饰增加黑灰，不断对画面做“加法”和“减法”，来协调画面的空间感。以肌理来举例，用肌理对一个空白块进行填充，要有丰富的形式，如图选取合适的形式才能取得良好的画面效果。肌理的积累在于平时的学习中。在一副画当中，肌理的形式不宜过多，会显得乱。

②线的运用

线画起来简单，装饰性强，使用工具简单，受到大家的喜爱。线，可以有粗细、长短、弯曲、折叠、排列组合的变化。装饰画可以表现出物体的体积感，注意线条的排列组合不要乱，注意有长短变化。但是也要掌握分寸。如果过多长短粗细的变化不但不会给人丰富的感觉，还会让人眼花缭乱，不分组主次。线的排列组合中，密集的线给人实的感觉，短疏的线给人虚的感觉，在虚实的表现上，我们也可用线的排列组合来实现。在这里要注意，线的排列我们可以用水平排列，垂直排列和斜面排列等。这样的排列具有稳定性，使画面有秩序。它不同于速写、素描比较随性，装饰画更注重规矩。避免多种形态的线并用，导致画面画蛇添足、杂乱无章。在线的运用中，许多的笔者愿意用重线进行勾边，这样能够清晰的分辨出主体，突出主体物在画面中的地位，也可以产生一种层次分明的感觉。通过线的叠加关系我们可以对层次关系看的更加分明。



③面的运用

面可以有大小，形态的变化。用面构成的黑白关系最明显，视觉效果最强烈。我们可以利用对面的处理，来进行黑白灰关系的强化。第一步：用线勾勒出形体，填充黑白关系。第二步：灰面进行肌理填充，黑白面稍加点缀。

对于以上几种形态，我们可以在必要的时候进行点线面的穿插使用。



评价标准：（1）构图饱满，形象突出（2）线条流畅、丰富（3）黑、白、灰关系明确，做工细致（4）形式美法则得当

6.2 实践成果

（1）培养了学生的艺术素养，提高了学生的审美情趣。学生学习了手绘线条装饰画的绘画方法，解决了学生对于手绘不知道画什么，怎么画，懂评价等困惑，学生学会了手绘技艺，提高了手绘能力，看到了成果，体会到自己的价值，课堂教学效果好，提升了学生的人格品质。

（2）张扬了学生个性，全面发展了学生，形成了健全的人格。学生学会了手绘创作，学习情绪高涨，体会到主人翁的地位，个性得到了发展，积极性大大提高。手绘线条画装饰画的理论体系形成，也大大提高课堂效率，全面的发展了学生，达到了“五育并举”的目的。

（3）教师的教科研能力有所提高。通过本课题研究，实现教学相长。课题研究的过程，就是推陈出新的过程。从开始的无从下手，到现在越来越多的灵感；从最初的无形摸索到最后的理论体系形成，极大地提高了我们的美术素养，丰富了课堂教学经验，也使我们的科研能力有了跨越式提高。

7 总结

装饰画不需要写实，对作画者造型要求不高，也给创作者留有更大的创作空间，装饰画需要细心和耐心，这也是现

在学生需要培养的优秀品质。每一幅画种都是一种语言，都能反映学生们当时的心情，也都影响着学生情绪。因此在探索学习的过程中，作为教师要终身学习，不断提高自己，这样才能培养出学生健全的人格品质。

参考文献:

- [1] 《国际插画设计教程:序列图像》
- [2] 《插图创意设计手册》
- [3] 《国际顶尖插画艺术家的创造力 x 商业》

作者简介：刘慧，1989.04.15，大学本科，毕业于鲁迅美术学院艺术设计系，研究方向：美术教学，2013年工作，骨干教师。