

保罗·克利

Paul Klee

代表作：《塞内西奥》

4-5 岁

课时：35 分钟

一课一大师 · Radar

儿童艺术启蒙课程

Step 1 认识大师：保罗·克利肖像（Hugo Erfurth摄影，1922年）

Step 3 欣赏名作：《塞内西奥》(1922) — 用圆形、方形、三角形组成的几何人脸，充满童趣的表现主义代表作，巴塞尔美术馆藏

教师指引

保罗·克利 · 4-5岁 · 35分钟

☒ 材料清单

- 白色画纸A4（厚卡纸，每人1张）
- 铅笔（画分割线用）
- 水彩颜料（红、橙、黄、蓝、绿、粉色——6色以上）
- 蜡笔（可替代水彩，每人1盒）
- 水彩笔/平头画笔（中号）
- 水杯+抹布
- 黑色细马克笔（可选，描边用）
- 克利色彩方格作品参考图（A4彩打2-3张）

☒ 第一步：认识大师

瑞士/德国画家，1879年出生（清朝时期），在一个音乐家庭长大——爸爸是音乐老师，妈妈是歌手。克利从小又会画画又会拉小提琴，18岁时做了一个重大决定——去慕尼黑学画画而不是学音乐！他说："颜色控制了我，我不需要再追逐它——它永远拥有我。"这句话是他去北非突尼斯旅行时说的，那里明亮的阳光和色彩彻底改变了他的画风。他后来成为包豪斯设计学院的老师，教别人用颜色和形状"说话"。克利一生画了9000多幅作品！他最特别的地方是——画风看起来像孩子的涂鸦，但其实每一笔都经过精心思考。

☒ 第二步：探索风格

三个超能力：①形状魔术师——克利用最简单的几何形状（圆、方、三角）组合出人、动物、建筑、风景……他说"画画就是带着一根线去散步"——一条线就能变出一整个世界。他的画看起来像小朋友画的，但仔细看每个形状都放在最好的位置；②色彩音乐家——因为从小学音乐，克利像作曲一样安排颜色。他画过很多"色彩方格"作品——把画面分成一个个小格子，每个格子填不同颜色，就像钢琴上的不同音符组成一首曲子。暖色（红橙黄）像高音，冷色（蓝绿紫）像低音；③梦境画家——他的画常常像一个奇妙的梦：月亮有脸、鱼会飞、城堡漂在空中、箭头指向未知的方向。他从儿童画、民间艺术和非洲艺术中获取灵感，创造一个只属于他的幻想世界。

☒ 第三步：欣赏名作

深入欣赏《塞内西奥》（1922年）：创作背景——这幅画画的是一个"老人"（Senecio在拉丁语中意为"老人"），也有人认为是一个戴面具的演员。克利对戏剧和木偶戏很着迷，经常画戏剧角色。构图分析——整张脸是一个完美的圆形，像一颗气球或一个满月。但脸上的五官完全不对称：左眼是一个方形，右眼接近三角形；眉毛一高一低；鼻子只是一条细线。这种"不对称"反而让这张脸充满了表情和趣味。色彩分析——主要用暖色调：橙红色、粉色、黄色、浅褐色，像被夕阳照亮了一样温暖。背景是柔和的渐变色，从暖橙到冷色过渡，让这张脸像漂浮在空中。十字形的线条把脸分成几个区域，每个区域颜色略有不同——这就是克利著

名的"色块分区"手法。讨论问题："这个人在想什么？他是开心还是忧伤？如果给你一个圆形，你会用什么形状做他的五官？"

☒ 第四步：创作时间

「色彩魔术方格」绘画创作：①用铅笔在A4白纸上画几条横线和竖线，把纸分成大小不同的方格——不需要用尺子，手画的歪歪的线条更有克利的感觉！线条可以是直的也可以微微弯曲，格子大小不一更好看；②选择颜色方案——可以参考克利的暖色调（红、橙、黄、粉为主，配少量蓝、绿作对比），也可以自由选色；③用水彩或蜡笔给每个格子填上不同颜色——相邻的格子尽量用不同颜色，就像克利的色彩音乐一样，让颜色之间有"对话"；④有些格子可以留白或用很浅的颜色——像音乐中的休止符；⑤全部填完后，可以用细马克笔沿着铅笔线描边加粗，让格子更清晰。核心：学习色彩搭配和"用颜色填充几何空间"的概念。

☒ 教师话术提示

画分割线时不要用尺子——手画的不规则线条更符合克利的风格，也更适合4-5岁孩子的手部能力。鼓励画出大小不一的格子（有大有小才好看），3-5条横线+3-5条竖线就够了，太多格子会让填色变得枯燥。填色时引导"相邻不同色"的概念——但不强求，孩子有自己的色彩直觉。水彩要适当浓度——太稀颜色不饱和，太干涂不开。留白很重要——不是每个格子都要涂满，有些留白让画面"呼吸"。可以展示克利的《古代和声》《新的和声》等色彩方格作品作为参考。有的孩子可能想在格子里画图案而不是纯色——允许，这是他们的创意延伸。