

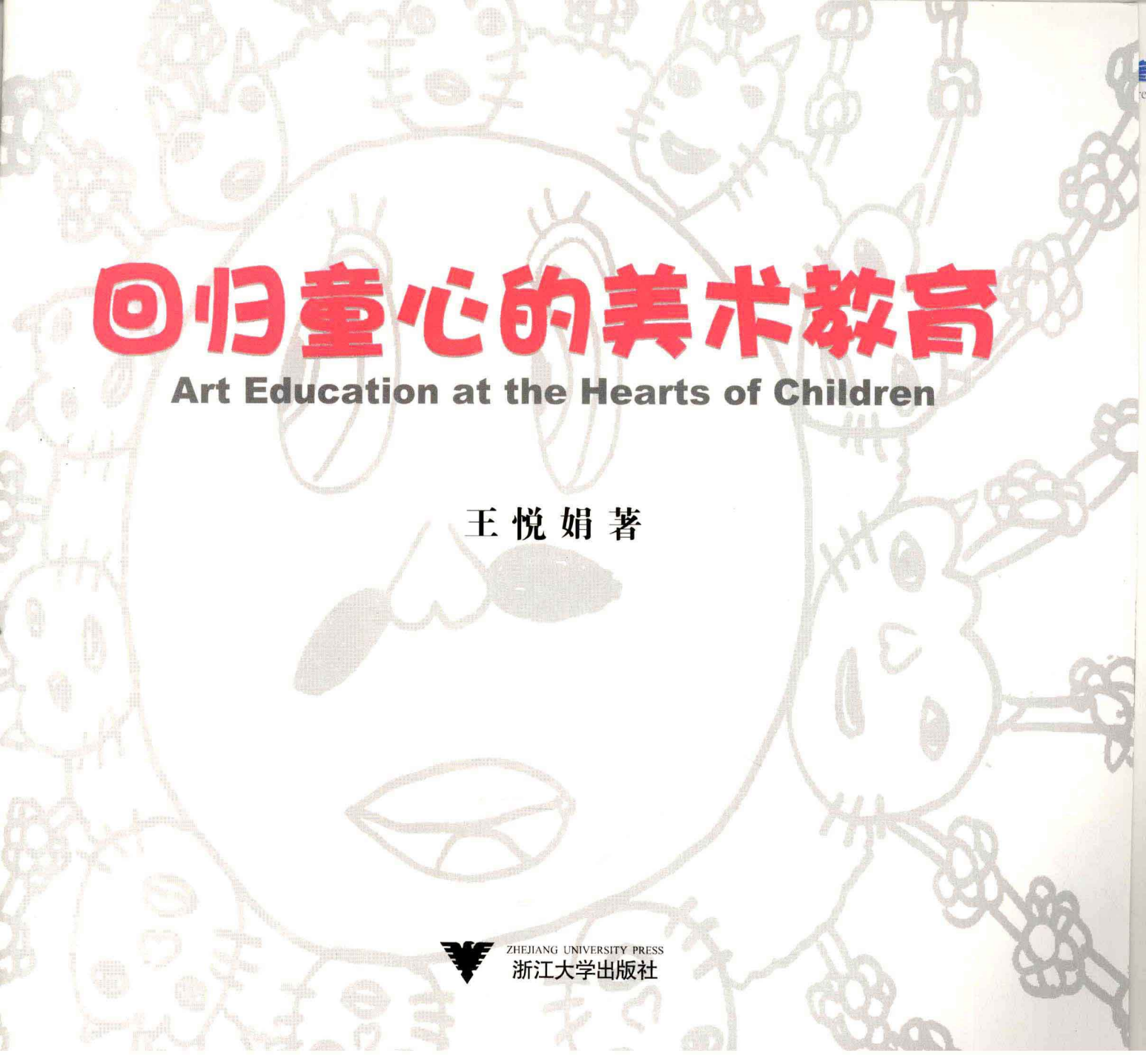

Art Education at the Hearts of Children

回归童心的美术教育

■ 王悦娟 著

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

回归童心的美术教育

Art Education at the Hearts of Children

王悦娟 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

回归童心的美术教育/王悦娟著. —杭州: 浙江大学出版社, 2008. 1

ISBN 978-7-308-05653-3

I. 回… II. 王… III. 美术课—学前教育—教学参考资料 IV. G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 174328 号

回归童心的美术教育

王悦娟 著

责任编辑 张 琛

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码310028)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

(http://www.zjupress.com)

(http://www.press.zju.edu.cn)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 杭州好而美彩印有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/24

印 张 9.75

字 数 300千

版 次 2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-05653-3

定 价 38.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88072522

作者简介 >>>

王悦娟,女,1967年生,中学高级教师,先后毕业于浙江幼儿师范学校(现浙江师范大学幼儿师范学院)、浙江省教育学院和浙江师范大学教育系研究生班。从事幼儿教育二十二年,致力于教育教学的研究,科研成果曾获全国艺术教育成果评比二等奖,浙江省教育科学研究院科研成果一等奖,浙江省基础教育成果二等奖等。在幼儿教育专业杂志上发表论文二十余篇。多次获得教育科研先进个人、名教师、教育明星、优秀共产党员等省市级荣誉称号。

《小金鱼的辫子》

我的小名叫小金鱼,有一双大眼睛,最喜欢扎很多辫子。

时尚 6岁 指导教师:沈红兰

《美丽的蚕花娘娘》

蚕花娘娘可是蝴蝶仙子变出来的,她真漂亮。

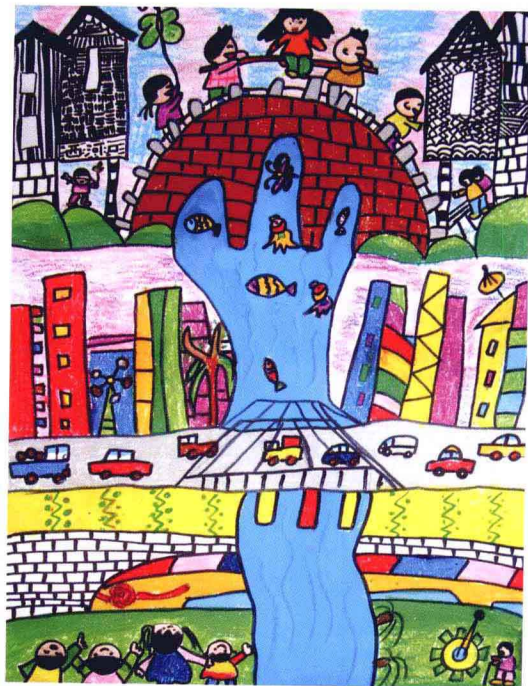
陈阳 6岁 指导教师:郑 羚 陈建美

《我们的地铁》

听妈妈说我们这儿也要造地铁了,我先来设计一张家乡的地铁图。

诸懿雯 6岁 指导教师:沈丽敏

序

“恐龙城市、生宝宝的狮皇后、美人鱼的婚礼……”徜徉在儿童画的海洋中，童心的纯真和美好让人感动，我看到了一颗颗没有被雕琢过的童心，儿童向我们展现了一个个自己的世界，一个个富有创意的世界。

在儿童成长和发展过程中，美术是比语言文字更早被儿童用来表达思想、宣泄情绪，想象和创造自己世界的“媒介”。一些美术大师都情不自禁地赞叹，儿童是天生的艺术家，他们具有人类最为原始和本位的精神，他们的精神世界是神奇和美妙的。美术是儿童用以表现表达自己精神世界的重要途径。儿童美术表现的是儿童最纯真的童心，体现的是艺术创造中最本真的灵魂。儿童美术以游戏的方式体现了他们的精神自由，而精神自由的美术活动能满足他们享受快乐童年的需要，能满足他们诗意地成长和自由地想象的需要，也能满足他们以自己独特的方式表达的需要。

然而，在科学技术高速发展的年代里，在充满功利主义的教育阴影下，儿童的童心往往被过早地成人化了。即便在幼儿美术教育领域里，也出现了许多令人焦虑的现象：画展上的小“成人画”，公开课上的“作秀”，美术教学中过多的“临摹画”，等等。这些状况使原本对儿童极具发展和教育意义的美术活动被异化了，使儿童对美的感悟渐渐失却了敏感，甚至

使儿童的童心开始麻木了。

《回归童心的美术教育》是一本源自实践的书,其中的画面和言语是一位一线教师多年辛勤的积累。从这本书中,我们可以看到在“美术教育要回归童心”的朴素思想感召下作者是如何走进儿童的世界,用心地解读童心,感悟童心的魅力的;我们也可以看到作者在教育、教学过程中是如何与幼儿进行心与心的交流,引领儿童用自己的真情创造美好世界的。

《回归童心的美术教育》是一位一线教师的教育心得和体验的展示,是一位实践工作者辛勤劳动成果的汇报。《回归童心的美术教育》也是吕耀坚老师主持的浙江省教育厅2006年立项课题《学前儿童美术教学活动设计》的成果之一。

我为《回归童心的美术教育》中的画面和言语感动,我也愿我们一线的教师在阅读了这本书以后,能感悟到“回归童心”的美妙和真谛。我相信,作为儿童的教育者,走入儿童的精神世界,聆听儿童心灵的歌唱,沿着童心之路与儿童一起往前,这不枉为人生难得的乐趣。

华东师范大学学前与特殊教育学院教授、博士生导师

华东师范大学学前研究所所长

朱家雄

2007年11月

目 录

第一部分 幼儿美术教育回归童心的心路历程

焦虑:面对我们看到的	002
一、画展上的小“成人画”	002
二、公开课上的“秀”	003
三、日常教育中的“临摹画”	004
四、没有支持的孤独的美术	005
迫切:面对孩子成长的需要	006
一、享受快乐童年的需要	006
二、诗意地成长、自由地想象的需要	007
三、以自己的方式说话的需要	007
四、担当使命的一代人的需要	008
希望:面对我们的思考	010
一、我们的想法	010
二、我们的做法	011
三、我们的建议	015
欣喜:面对我们已经做到的	017
一、蛹—蝴蝶的蜕变	017
二、幼儿的“美术心语”无限美妙	018
三、回归童心之路依稀可见	019
四、回归童心系列美术教材初步形成	020

第二部分 回归童心的幼儿美术教育的行动路径

画人——人是孩子眼睛中最初出现的最美的画。	023
-----------------------------	-----

一、身边的人	025
二、奇妙的人	035
画物——可爱的动物、丰富的植物、多样的器物让我画也画不完。.....	039
一、我看到的物	041
二、我发明的物	060
画事——长大了！快乐的事、烦恼的事我要用画笔记下来。.....	065
一、快乐的事	067
二、伤心的事	086
画童话——我和海的女儿举行婚礼、我和拇指姑娘在花中弹琴……那是我心中的童话。.....	090
一、中国童话	092
二、外国童话	109
画诗歌——印度诗人泰戈尔爷爷说儿童诗是孩子心灵的游戏，我喜欢用画笔做这样的游戏。...	121
一、儿童诗	123
二、童谣	136
画音乐——音乐让我遐想，我用画笔在音乐中歌唱。.....	140
一、中国音乐	142
二、外国音乐	156
画梦想——“在梦想里孩子是诗人，是艺术家”，这是真的，看看我们的梦想吧。.....	169
一、梦	171
二、向往	181

第三部分 回归童心的幼儿美术教育的美术心语

小班心语	186
中班心语	189
大班心语	204
理论参考书目	219
附录	
生态式幼儿美术教育中的体验、创造、评价	余红华 220
让开放性绘画活动成为幼儿自我表现的天地	罗蔚兰 吴珏 222
后记	226

第一部分

幼儿美术教育回归 童心的心路历程

幼儿美术是从童心中流出的一条涓涓小溪,或欣喜、或忧愁、或雀跃、或伤心,它细腻、清澈、神奇、美妙,我们沿着溪流的路径,寻找心路的源头,终于发现来自孩子心灵的歌唱。

焦虑：面对我们看到的

孩子的脸是可爱的,孩子的心应该是快乐的,然而,我们看到了童心一次又一次地被埋没,孩子们的童心在呼唤。

一、画展上的小“成人画”

镜头一 热热闹闹的儿童画展正在举行,家长、孩子们蜂拥而至,一幅幅精美的画面,精致的笔法,充满喻义的说明词,让观众目不暇接,我们质疑:“这是孩子画的吗?”

镜头二 幼儿园为了组织参加儿童作品展,教师正耐心地进行个别辅导:“你再重新画一张,线要画得直,颜色可不要涂在外面。”

镜头三 假日,孩子拿着沉重的画板在父母的陪同下学习画画,一遍又一遍模仿着范画。

在常人看来这三个镜头似乎很平常,然而我们看到了童心的哭泣,看到了没有快乐的“小成人”,

看到了来自于成人的“儿童画”。有人说现在的孩子是幸福的,而我认为现在的孩子缺少了生命中最为快乐的东西,那就是自由的童心——田野上的奔跑、与动物的私语、心灵的自由飞翔;用一块石头作一支最好的画笔,画出自己的喜怒哀乐,画出心中的树、心中的爸爸妈妈、心中的我……

现在的孩子缺少了生命中最为快乐的东西,那就是自由的童心——田野上的奔跑、与动物的私语、心灵的自由飞翔,用一块石头作一支最好的画笔,画出自己的喜怒哀乐,画出心中的树、心中的爸爸妈妈、心中的我……

在飞速发展的今天,面对纷繁的信息,竞争的压力,成人对孩子有一种急功近利式的成才期望,童年的意义正远离儿童。其实生命的每一步都在为下一步作铺垫,儿童早期的绘画行为如同一株植物的花期,尽管只是结果的准备,却在开花的阶段展开了与成熟意义不同的独特的香与色。然而“为未来的果实而宁愿牺牲花朵”的教育使儿童今天的生活成为遥远未来的牺牲品,儿童在美丽的花期被过早催熟。在宝贵的童年中孩子没有尽情体验到游戏境界的美妙,生命情感的丰富,没有体验到不可重来的童年的快乐。孩子被套在模式里失去了童心的自由,成人忽视对童心世界的关注,成人式的训练,成人式的审美观淹没了纯真的童心,孩子的美术活动不再是心灵的歌唱,而是成人指挥下的“鹦鹉学舌”,儿童画也成了由儿童画出的“成人画。”

儿童早期的绘画行为如同一株植物的花期,也许只是走向成熟的一个短暂阶段,却展开了任何时期都没有的绚烂和美丽。

在幼儿教育界同样也存在着误区,英国艺术教育家赫伯·里德在《通过艺术的教育》一书中指出:“美术教育的使命就是通过艺术来教育人。也就是说它是从促进人的全面发展为最终目的。”然而在现实中美术更多地被当作了一种技能,一种成人追求结果的项目。其实儿童美术学习中更多倾向的是生命状态的自然表述,用绘画传递来自感觉、触觉、视觉的信息。对幼儿来说绘画享受的是一种涂抹的快乐,而成人往往要结果。因此尊重儿童的自我表现,建立起合适的评价标准,还孩子一个纯真的童年,是儿童美术教育成败的关键。

二、公开课上的“秀”

案例 幼儿园的美术活动公开课《给美人鱼姐姐画鱼鳞》开始了,随着一阵美妙的音乐响起,一个打扮得非常美丽的“美人鱼姐姐”出现了(由教师扮演),只见“美人鱼”长发披肩,身着艳丽的长裙,后面还有一根长长的鱼尾,样子惟妙惟肖,把孩子和在场的老师深深地吸引住了。“美人鱼”指着身上一片片的白色鳞片说:“请小朋友们帮我装饰上漂亮的鱼鳞吧。”于是教师出示各种鱼鳞的样式,让大家分析。然后孩子们开始学着画鱼鳞,画完后贴在“美人鱼”的身上,活动在“美人鱼”优美的舞蹈中结束。

乍一看此教学活动环节清晰,设计生动。整个活动自始至终吸引着孩子的注意。然而我们不禁要问:“孩子的位置在哪儿?难道他们仅仅是一个观众吗?”“幼儿园美术教育的真正目的何在?仅仅是为了展示教师精彩的表现力?是为了幼儿园在公开课中有一个好的脸面?或只是为了吸引幼儿,掩饰糟糕的常规?”我们认为在这样的教学中教师过多地将注意力集中在“秀”上了,而忽视了最为重要的东西,那就是幼儿内在的美感、内在创造力的激发,只将美术活动理解为对现象的再现,幼儿没有心灵的感应,没有内心“语言”的表达。尽管教师的“秀”很精彩,甚至深深吸引了听课的老师,但对幼儿来说只是看了一场“戏”,孩子童心的大门还是紧闭着的。

三、日常教育中的“临摹画”

镜头一 幼儿园教室内教师正在组织画“树”的美术活动,教师耐心地指导孩子们观察画上大树的干、叶、冠,而这时窗外的大树在阳光下显得生机勃勃,郁郁葱葱,不时有小鸟在树上歌唱,吸引了不少孩子的目光。孩子们开始画树,画得认真仔细,许多孩子得到了表扬,孩子们的画几乎一样,得到表扬只在于画得既干净又像。

镜头二 春游,为了让孩子们有安静的时间,老师让孩子带上了纸和笔,在一阵兴奋后,孩子们三三两两地静下来开始在桃树下画起画来,孩子们或趴或坐,自由而快乐。不一会儿几十幅形态各异的画出现了:五个精致的花瓣、奇妙的花心画得那样生动;满目的粉红色桃花下一群小人正跳着圆圈舞;蝴蝶与桃花说着悄悄话,蚂蚁把桃花瓣当成了小床……

艺术是对美的事物的歌唱,人们用诗诵唱天空,用音乐抒写河流,用美术描绘高山,那是心的感受。陈鹤琴先生说过:“大自然大社会是我们的活教材。”是啊,风中摇曳的大树、轻舞飞扬的柳枝、淡淡的饱含春意的清香,这将带给孩子多少美丽的遐想,多少心灵的感动。只有当孩子用心灵绘画时,幼儿美术才是他们自主地感受美、表现美、创造美的活动。而在日常教学中许多幼儿园教育更多地采用了以上的“临摹教学”,我们认为这样的“临摹教学”是让孩子为画而画,孩子眼前出现的只是线条、形状,这更多的是把美术作品这一培养完整儿童的手段当作了最终目的,这时孩子画的不是心中的河、心中的山、心中的天空,而是为画而画的线条。其实当孩子的心灵被打开时,你会发现孩子心中有着多少关于大树的形象、大

风中摇曳的大树、轻舞飞扬的柳枝、淡淡的饱含春意的清香,这将带给孩子多少美丽的遐想,多少心灵的感动。只有当孩子用心灵绘画时,幼儿美术才是他们自主地感受美、表现美、创造美的活动。

树的故事想用画笔“说”出来,而成人却剥夺了这个本该属于他们的权利。其实孩子能画出他所认知过的任何东西,只不过他用的是自己的方式,成人更要做的是读懂、引领,而不是给予范样。

四、没有支持的孤独的美术

镜头一 A教师:“这一周的主题是《电》,美术没什么好联系的,画画春天吧。”B教师:“是啊,我们的主题是《我长大了》,我今天的美术课安排画《我的妈妈》。”

镜头二 美术教学活动开始了,教师:“今天我们画汽车,让我们先来欣赏一下各种各样的汽车图片吧。”(幼儿事先并未开展过观察汽车等相关的活动)。最后要求每个幼儿画一辆自己喜欢的车。

以上这种“单一”的美术活动我们在日常教学中经常会见到,而且在幼儿园美术教育研讨活动中也常常会出现。镜头一中教师想到了美术与主题的联系,但因为把美术只当作形象的描绘而孤立了美术。镜头二中的美术就更是孤独的了,“它”没有科学观察活动的支撑,没有音乐感受活动的共鸣,没有语言表述的积累,没有社会实践体验的支持,只有短时间内的一点点形象启发。这样的美术如果将它比作一个人的话,那该是多么孤独的人,没有“朋友”,没有相关联的“亲戚”,没有支持与关怀,只依靠平时的一点点给养获得维持生命。这样的“人”只为活着而活着,这样的美术活动只为画而画。幼儿的绘画活动没有成为整个丰富生命感知的“喷射口”,这样的美术是孤独的美术,是没有生命力的。

现代幼儿教育所要呼唤的是一种生态美术,正如滕守尧教授所说的“当前教育改革之最迫切的,是从各科的无限分裂走向新的融合,使各学科之间形成一种生态关系。也就是说,从现在起,必须发展一种生态式融合教育”。对幼儿教育而言,即以儿童的生活体验为中心,建立学科之间的生态关系,使得不同学科之间互生互补、相互融合、平衡和谐。因此,回归童心的美术教育把儿童看成自然之子,注重用生态的方式进行启蒙教育,使幼儿在与自然、社会的融合过程中得到发展。注重激发和丰富孩子的感觉经验、审美体验,提倡“以美术为重心的融合式教育”,让美术与各种知识之间、美术与自我之间建立起一种生态的系统,强调幼儿美术活动是幼儿丰富经验的反映。提倡的是“有准备的美术创造”,幼儿创作出的是“反映独特童心的作品”,是“有心灵故事的美术”。

如果幼儿的绘画活动没有成为整个丰富生命感知的“喷射口”,这样的美术是孤独的美术,是没有生命力的。

迫切：面对孩子成长的需要

孩子的画是讲述童心的故事，他们在一个又一个奇妙故事的讲述中成长，这是他们的精神需求。蝴蝶是由蛹变来的，让蛹慢慢地蜕变吧，终有一天它会展开美丽的翅膀。

一、享受快乐童年的需要

社会生物学的创始人威尔逊曾颇为感慨地说过：“我今天的成就得益于儿时在山林中的嬉戏，它让我在关键时期获取了关于自然界的实际经验，得益于快乐的童年生活。”所以他最大的愿望是能像儿时一样在“大自然中搜索和做梦”。可见成人的许多成就的获得来自于童年的快乐体验。如今的孩子有着富足的物质享受，有着时刻包围在周围的成人的关怀，同时也有着时刻包围在周围的成人的约束、成人的影响，许多孩子失去了与自我心灵对话的时候，失去了许多听任心灵的召唤与天空对话、与大地共眠、与动物同喜，与小草同悲的机会。儿童是自然之子，他们与日月同成长，快乐童年是人生命中重要的部分，经过快乐童年的人才是一个和谐的人，一个拥有完美人格的人，一个健康快乐的人，一个与社会、自然和谐共处的人。

儿童绘画是儿童用心与世界对话的一种方式,教育家德廖莫夫说:“并非所有的儿童都会写诗和唱歌,然而所有的儿童都会画画。”这是上帝给予儿童的一种天赋,而且儿童画饱含着人之初的纯真与质朴,与艺术的至尊有着天然之合。而这也正是儿童成长的自然规律,让儿童以自然赋予自己的方式成长,在自由绘画中孩子是快乐的,让孩子享受快乐童年,是人和谐成长的必然需要。如果成人过多地剥夺了这种权利,也许孩子的成长会像教育家卢梭所说的:“大自然希望儿童在长大以前就要像儿童的样子。”“如果我们打乱了这个秩序,我们就会造成一些早熟的果实,他们长得既不丰满也不甜美,而且很快会腐烂。”

童年是自然赋予,忽视童年自身的价值,剥夺儿童享受童年的乐趣,就是剥夺儿童的生命权,就是对自然人性的扭曲,对自然规律的践踏。

二、诗意地成长、自由地想象的需要

孩子的世界是一个充满诗意的世界,奇妙的幻想,超越时空的想象,变幻无穷不受现实角色约束的游戏,孩子是这诗意世界中的小精灵,在这儿他们成长,他们享受着属于自己的独特的快乐。一个普通的玩具在他们眼中是赋有生命的,它们有喜有悲,会痛会说话;有时候他们是妈妈的好孩子,更多的时候他们是想象中的大力神,是森林中的小兔,是疼爱娃娃的妈妈,是飞翔的小鸟。而孩子绘画的世界正是一个诗意的世界,在这儿他们可以自由翱翔,用自己的方式讲述他们对世界的理解,在绘画中孩子达到精神的自由,孩子的每一幅画都有一个诗意的故事。瞧,王皓小朋友与太阳公公做着快乐的游戏;珍珍小朋友让自己成为拇指姑娘……孩子们具有诗意地成长、自由地想象的需要。

三、以自己的方式说话的需要

“儿童的艺术是儿童心理世界的真实流露。儿童通过绘画将内在的流动着的思想以及感受——或欢乐或忧郁或哭泣——表现出来。”(刘晓东)幼儿的绘画是孩子的“另一种语言”,“儿童的思维是通过‘形’的表达进行的,他们创造的图形表达了心灵对所表现的内容的注释”。幼儿时期语言表达力还相对较弱,孩子丰富的内心世界更多的是用动作、绘画等方式来表现,从某种意义上说幼儿的绘画作品是孩子心灵的窗口。如果成人以自己的方式约束或压制了孩子,会关闭这个

窗口,孩子就缺少了一个与世界互动的渠道,成人失去了一个读懂童心的机会,一个缺少交流的孩子是会失去健康的。

四、担当使命的一代人的需要

镜头一 点点,一个被家里奉为“聪明绝顶”的孩子,美术活动老师让孩子们画画猴子的故事,同伴们一个个兴高采烈地画起来,点点却说,“我不会,我不行”;语言活动老师让孩子续编故事,叫到点点,点点又说,“我不会”;音乐课听音乐自由舞蹈,点点只当观众……在家中孩子却成了大王。

镜头二 旺旺是个无所不知的“小博士”,天文、地理什么也难不倒他,让同伴们无比佩服。而春游的路上,旺旺坐在地上怎么也不肯起来……教师们认为旺旺知识丰富但没有坚持性,缺少克服困难的勇气。

镜头三 在上幼儿园的路上奶奶背着申申,忽然奶奶胆囊炎发作,痛苦不堪,让申申自己走,申申却大哭,用小拳头狠狠地打奶奶……路人说:“这孩子真不懂事啊!”

目前的儿童处于一个丰富多样的环境中,他们知识丰富,见多识广,然而对于担当着社会历史使命的一代人来说,有着比知识技能更重要的东西,那便是爱心、自信心、创造性,而这些品德的养成必须在幼儿自主成长的前提下实现。

从以上的几个现象中我们不难看到,现在中国的家庭教育中成人过多地关注孩子的知识、技能,不关注或者并不知道如何关注孩子的非智力品质,常常在发现孩子任性、缺乏自信等不良后果后采用“亡羊补牢”、“矫枉过正”式的教育。现在在幼儿教育中也存在着一定的误区。国内的许多幼儿园因受经费、家长需求、社会的功利因素所限制,尽管有理想化的“回归童心”的办学理念,但在实际操作中无法真正去回归童心。如条件好的幼儿园因挡不住的人情,条件差的幼儿园为了降低成本往往往人数超标,教育者无法做到“细读童心”,且受传统教育思想的影响及教师教育理念的限制,

作为自然之子的儿童有着与自然对话、与事物交流的天性。艺术以其他学科所不能及的方式给予种种滋养,把儿童引向更高更完美的状态,让孩子获得比知识更重要的东西——爱、自信、创造和个性。

