

边与边画

新理念儿童画教学

金平蕾 施虹冰 / 编著

适合

8-12

岁儿童

到教室。该巧克力盒灿灿的盒子上印着漂亮的“CHOCOLATE from AUSTRALIA”字样，打开来看，是摆放整齐的一个个制作精美的不同口味的巧克力。顿时，我班午休同学把营

营团团包围，N双手伸向了巧克力。但无奈营

先防

江西美术出版社

从一段对话开始……

关于教学融合

施虹冰：看了许多儿童的绘画作品，发现在儿童没有接触文字和接触文字的早期，他们美术语言表现的信息量远远超过文字语言。

平 蕾：是的，美术语言自由、丰富、概括，可与心灵直接交流，充满无限的想象空间。很多孩子无法用语言、文字表达的想法和情感，在从事美术活动时没有障碍。

施虹冰：人类最早的文字就是从象形文字开始的。对于儿童来说，文字比绘画更抽象，思维空间里的留白会更多，也能产生更加理性的思考。同样是表达生动形象，文字和绘画的表现方法是不一样的，文字的表达需要儿童的思维从形象到抽象的演绎。

平 蕾：文字背后蕴藏的知识、文化背景是巨大的，儿童的认知能力和知识积累达到一定的水平后，文字对他们产生的影响也是不可估量的。

施虹冰：两种教学角度各有所长。在儿童的表达形式中，绘画语言往往会他们的首选和最爱，也是孩子们感觉最顺手的。

平 蕾：当然，美术和文字的表现方法还是有所区别，但是思维方式可以是共同的。这里边可以找到很多互相补充的教学方法。

施虹冰：的确，儿童文字表达的成熟过程需要提供绘画作品作为观察的载体，需要依托绘画作品弥补文字语言的不足，需要借助绘画作品填充文字语言的空白。

关于技法的教学

平 蕾：还记得我们一起合作过的“说说画画”实验班吗？

施虹冰：当然。虽然已经过去七八年了，但合作过程中我们就儿童写作教学和美术教学的协作，进行了探索，那段日子成为我教学生涯中最美好的一段回忆。

平 蕾：合作时对教学目的的深入思考受到篇幅的限制，这本书里我们没有详细谈及技法的实践过程。

施虹冰：在合作过程中，我对写作教学和美术教学的横向整合产生过很多想法。以前我们合作进行“说说画画”实验班教学时，注重文字的画面感，写文章时，也会用上渲染、线描、勾勒、写生等技法。我在教学中总结了一些作文技法，诸如自言自语法、夸大其辞法、慢镜头法、悬念法等，让孩子的作文有声有色，文字具有画面感……

平 蕾：这些方法都很有趣！如果这些方法一旦与美术的表现力结合起来，将事半功倍，孩子们可以发挥更大的潜力！

施虹冰：有道理。我认为，从口头语言到书面语言的发展，文字表达更加注重其内在的逻辑性和条理性，需要积累足够的词汇，掌握一定的表达方法。丰富的表达技能有助于儿童清晰表达自己的思想。但是我们不能仅仅从技法入手，应当更多地关注儿童心理发展的过程，你觉得呢？

平 蕾：儿童绘画发展到了一定阶段，对技法也会有要求。技法只是手段，孩子们表达的内容才是目的！技法教学不应该成为我们这次合作的教学主体——技法应更多地与内心要表达的目标一致。

关于教学的进程

平 蕾：一个3岁的孩子就能指着一堆看似乱糟糟的线条说出许多联想，孩子画面中一个简单的形象符号可以代表很多东西。随着孩子的成长，他们用线条、色彩记录和表达事物时，眼、手、脑的配合必须更加协调，观察力、记忆力、想象力、表达力等潜在的能力必须发挥更充分的作用，所以，美术对孩子各阶段思维发展的促进作用是巨大的。

施虹冰：因此，这本书的教学从观察和积累开始，从阅读仿写入手，根据孩子们的书面语言和绘画语言发展进程，由字到标点符号，从词语的积累到句式的变化，在玩中画，在画中写，自由表达丰富的情感。本书展现的是一个相对完整、由浅入深的教学体系。

平 蕾：的确如此。美术在孩子心智的成长中具有独特的意义。我们从实践入手，表达整体的想法，今后还可以做一些更细致的探讨。

目录

一、文字与绘画——汉字的秘密

- 1. “云”字的秘密.....1
- 2. 多变的云彩.....2
- 3. 吉祥云纹.....3
- 4. 云房子的故事.....4
- 5. “云”字的图形演变.....6
- 6. 其他汉字的秘密.....8

二、标点与绘画——神奇的小标点

- 1. 认识标点.....9
- 2. 标点小谜语.....9
- 3. 标点精灵形象设计.....10
- 4. 趣味标点故事.....11

三、故事与绘画——源源不断的资源

- 1. 物体的故事.....12
- 2. 人物的故事（一）.....17
- 3. 人物的故事（二）.....22
- 4. 人物的故事（三）.....25
- 5. 生活片断.....28
- 6. 名著插图.....29
- 7. 感受自然.....30
- 8. 叙述事件.....31
- 9. 古诗拓展.....33
- 10. 成语新意.....35
- 11. 音乐联想.....36
- 12. 地理地貌.....38

四、综合主题创作——多角度的思考

- 1. 观察日志.....40
- 2. 风景考察.....46
- 3. 祝福卡片.....48
- 4. 压岁钱的使用.....50
- 5. 图片新闻.....56

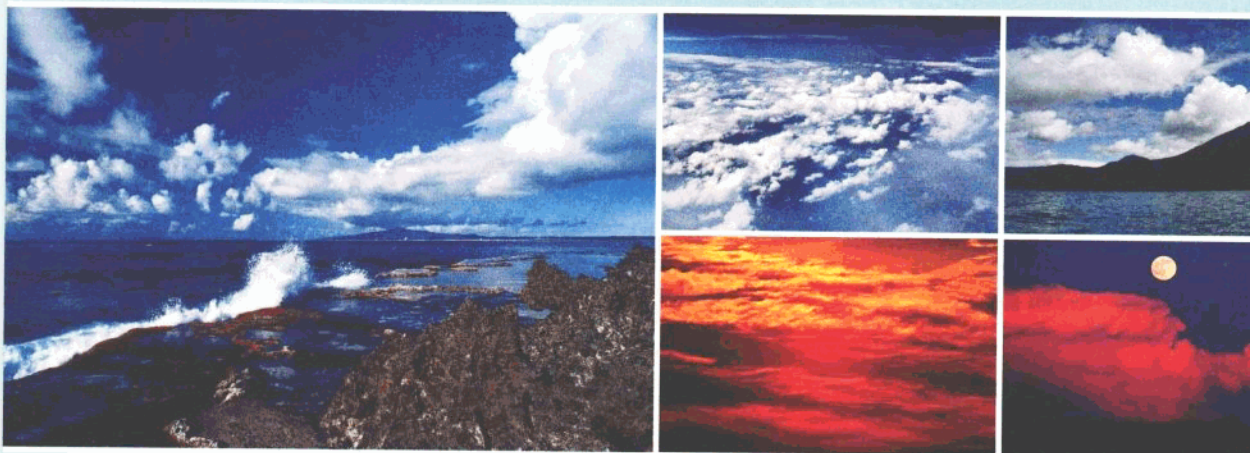
一、文字与绘画——汉字的秘密

中国文字源于“象形文字”，是画出来的字。

它历史悠久，记载了 6000 多年来我们祖先所创造的灿烂文化。许多文字的起源、组成都非常有趣，包含的意义也非常微妙。每一个字都包含着丰富的知识，能带来许多的想象。

来吧，一起走近象形文字，开始一边看，一边想，一边写，一边画的旅程。

1. “云”字的秘密

看见“云”字，首先想到的是天空的云彩。

仔细观察，你会发现，天上的云真是千姿百态，变化万千。它们有的像羽毛，轻轻地飘浮在空中；有的像鱼鳞，一片片整整齐齐地排列着；还有的像峰峦，像河川，像雄狮，像奔马……它们有时把天空点缀得很美丽，有时又把天空笼罩得很阴森。刚才还是白云朵朵，阳光灿烂，霎时，却又是乌云密布，大雨倾盆……

你看过什么样的云彩？能描述出来吗？

收集有“云”字的词语。

“云”字开头的词语：

“云”字结尾的词语：

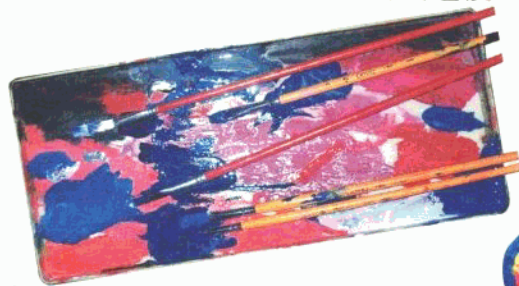
“云”字组成的四字成语：

2. 多变的云彩

云的形状、色彩都有很多变化，仔细观察过吗？
用不同的工具可以画出不同的云彩，试一试！

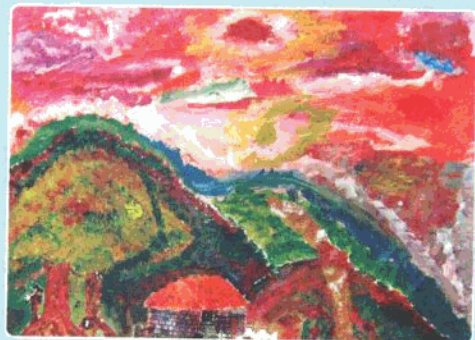
水彩笔使用简便，既可平涂，也可描绘细节色彩。

油画棒色彩鲜艳，可表现云彩丰富的色彩变化。

单色线条的变化、组合，也能表现出云彩的变化。

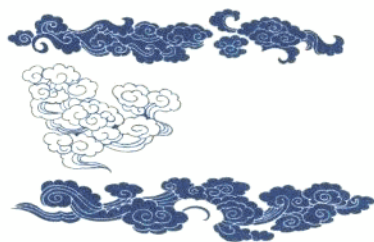

水粉色彩领域广泛，技法丰富，可更加充分地表现出云彩多变的姿态。

3. 祥云纹

中国传统图案中，云纹是重要装饰形象，具有吉祥和神奇的意义，所以，我们可以在古代建筑、器物、服装、饰品、画稿等很多地方看见行云、朵云、层云、片云、团云，还有云海、云气等不同的云纹。

试着临摹几幅云纹图案：

2008年奥运火炬上的云纹

华表上的云纹

4. 云房子的故事

阅读《云房子》，根据想象仿写句子，并画成有趣的画面。

1. 有的……有的……

例句：不一会儿，云房子造好了：有的像大冬瓜那样傻傻地横着，有的像花儿那样美美地开着。

你还能想象出云房子的其他样子吗？

我们的云房子也造好了：

有的像 _____ 那样 _____ 地 _____ ；

有的像 _____ 那样 _____ 地 _____ ；

还有的像 _____ 那样 _____ 地 _____ 。

把你想到的云房子画出来！

云房子

刚刚下了一场雨，太阳公公还来不及把云全收回去，有一些就留在天上了。

一群小鸟飞过来，它们说：“哇！这么多云呀！我们来造云房子吧。”不一会儿，云房子造好了，有很高的大楼房，有很宽的大礼堂，有的像大冬瓜那样傻傻地横着，有的像花儿一样美美地开着，也有

一点点小的，小得只能住进去一只小麻雀。小鸟们开心极了，它们叽叽喳喳地叫着，到我的房子里来做客，我到你的房子里去玩耍。

忽然，呼啦啦吹来一阵风，云房子变小了，云房子不见了，云房子哪儿去了？没有了，没有了，天空像洗过一样干净，只剩下一个笑眯眯的太阳和一片水汪汪的蓝天。

2. 一会儿……一会儿……

 忽然，呼啦啦吹来一阵风，那些云房子一会儿变成_____，一会儿变成_____。

 还能画不一样的云房子吗？

活动：各自画一些美丽的云彩，大家一起来盖座云房子吧！

 渐渐地，云房子变小了，云房子不见了。

咦？云房子哪儿去了？请你展开想象，续编《云房子》的故事。

5.“云”字的图形演变

𠄎 雲 云

篆书 隶书 现代简化字

“云”字从甲骨文到铭文，再到简书、隶书，最后到现代简化字的演化过程。

象形文字

原始人用简单、具体的图形把要记录的物体和生活事件勾画出来，逐渐形成有特定意义的线条或笔画，后来慢慢演变成象形文字。一般而言，象形文字是最早产生的文字。象形字来自于图画文字，但是图画性质减弱，象征性质增强，它是一种最原始的造字方法。因为有些事物画不出来，因此，以象形字为基础，汉字发展成表意文字，增加了其他的造字方法，例如六书中的会意、指事、形声。然而，这些新的造字方法，仍须建立在原有的象形字上，以象形字做基础，拼合、减省或增删象征性符号而成。

你还知道哪些字是象形文字？列举几个，从造型、字意等多方面了解它会更有意思！

山

选一个象形字，根据文字最早的含义在下面空白处画一幅画吧！

林

在象形文字的基础上，我们的祖先又创造了指事字、会意字、形声字。

指事字

比如：上——上加一横，指上；下——下加一横，指下；本——木下加一横，指树根；末——木上加一横，指树梢；刃——刀上加一点，指刃。

你知道还有哪些指事字？写几个！

本

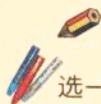

选一个指事字，根据文字最早的含义画一幅画吧！

会意字

比如：休——表示人靠在树旁边休息；采——表示手在树上摘；众——表示多人相聚；磊——表示石头成堆；旦——表示太阳从地平线升起来；闻——门内有耳，表示“听”；牧——表示手拿木棍赶牛放牧。

你知道还有哪些会意字？写几个！

选一个会意字，根据文字最早的含义在下面空白处画一幅画吧！

形声字

比如：左形右声的字：蚂、蚁、编、清；右形左声的字：飘、瓢、雅、瓶；上形下声的字：空、茅、管；下形上声的字：想、裳、婆、斧；外形内声的字：阁、圆、匱；内形外声的字：问、辨、风、罔。

你知道还有哪些形声字？写几个！

选一个形声字，根据文字最早的含义画一幅画吧！

6. 其他汉字的秘密

甲骨文

金文

篆书

隶书

现代简化字

最早的“鸟”字，多么像是一只鸟的侧面画像，头、尾、足、羽俱全。

为了全面了解这个字，还可以多做一些练习。

欣赏各种鸟的图片，观察鸟的外形特征，画出鸟的美丽姿态。

收集各种关于鸟的资料，了解关于鸟的知识。

做一做词串练习。

“鸟”字可以串成哪些词语？

“鸟”字开头的词语：

“鸟”字结尾的词语：

“鸟”字组成的四字成语：

为鸟儿画像，不仅可以用画笔来画，还可以用文字来“画”呢。读读下面的文字，看看作者为我们描述了一只怎样的鸟。

翠鸟喜欢停在水边的苇秆上，一双红色的小爪子紧紧地抓住苇秆。它的颜色非常鲜艳。头上的羽毛像橄榄色的头巾，绣满了翠绿色的花纹。背上的羽毛像浅绿色的外衣。腹部的羽毛像赤褐色的衬衫。它小巧玲珑，一双透亮灵活的眼睛下面，长着一双又尖又长的嘴。

——《翠鸟》节选

这只美丽可爱的翠鸟你喜欢吗？按照作者的描述，请你用画笔为它画像，试试吧！

汉字中还有很多像“云”、“鸟”这样有意思的字，比如“车”、“龙”等等。你也照样子玩一玩，一边写一边画，好吗？

二、标点与绘画——神奇的小标点

在我们的文章中，有一种不是文字却有着和文字一样重要的地位和作用的符号，那就是标点符号。形态各异的标点符号蕴藏着丰富的情感，肩负着重要的表情达意的任务。每种标点都有特殊的意义和用法，一边画一边理解标点的含义，能够更加完善地掌握它们。

1. 认识标点

认识它们吗？知道它们的作用吗？
先把它们的名字写出来。

； ： “ ” 《 》 / 、 …… （ ） ， 。 ？ ！

2. 标点小谜语

猜一猜，下面这些用不同方法介绍的标点符号是哪一个？填在括号中。

①着重描写标点符号的外形

长得像个小蝌蚪，可是不在水中游。

()

弹珠六颗滚滚圆，整齐排列惹人爱。

()

②着重描述标点符号的功能

喜、怒、哀、乐喊口号，有时哭来有时笑，有时闹来有时叫，脾气数它最大。

()

③从标点符号的外形和功能两方面进行描述

有人说我像瓜子，有人说我像芝麻，有人说我像只手，牵着并列的词语走。

()

远看像架望远镜，近看却是两个小圆点，要是谁要说话，说字后面点两点。

()

形状像个大耳朵，爱向别人提问题。

()

选个标点符号，写个有趣谜语让大家猜猜。

3. 标点精灵形象设计

我们是标点小精灵，身体里都藏着标点符号呢，能看出我们是谁吗？

把你写的卡片说明与你设计的标点符号形象对应起来，设计一张图文并茂的标点形象卡片吧！

4. 趣味标点故事

 根据标点符号的感情色彩，将下面的各种语气词填写进括号里，再读一读，看看你的选择合不合适。

咦 啊 嘘 哼 呸
哎 哟 哟 哈哈 喂

1. ()，请你们小声点！
2. ()！你妈妈真了不起！
3. ()！你快点过来吧！
4. ()！这太不像话了！
5. ()！痛死我了！
6. ()！贵客到了！
7. ()！刚才还是好好的，怎么说哭就哭呀？
8. ()！这事我早就知道了。
9. ()！这个办法妙极了！

巧改标点自传

美国著名社会心理学家巴尔肯在一次宴会上提议，每人用最简洁的语言写出一篇“自传”，行文用句要短，甚至可以作为死后刻在墓碑上的墓志铭。于是，在场的人冥思苦想，提笔作文。

不久，一位年轻人交给巴尔肯一篇只有三个标点符号的自传：

一个破折号“——”，一个感叹号“！”和一个句号“。”。

巴尔肯问他这三个标点符号表示什么意思，年轻人回答道：“一阵横冲直撞，落了个伤心自叹，到头来只好完蛋。”

巴尔肯望着那位年轻人凄然的神色，思考了片刻，提笔在这篇“自传”的下边有力地又写了三个标点符号：

一个顿号“、”，一个省略号“……”和一个大问号“？”。

巴尔肯用鼓励的口吻对那位自暴自弃的青年说：“青年时期是人生一小站，道路漫长，希望无边，岂不闻‘浪子回头金不换’？”

 根据标点符号的作用和含义，编一个标点符号的故事或者画一幅标点符号全家福。

比喻

在生活中，你会发现，一种事物往往会与另一种完全不同类的事物有着某种相似之处。为了更加生动地描述这种事物，就会利用这种相似来描摹，也就是平时说的打比方。比如下面这段话，水泡和珍珠这两种完全不同类的东西，不就有相似之处吗？

“水面和潭底，金色的光斑和银色的光斑交错着；水泡闪亮闪亮的，射出红的光，黄的光，绿的光，紫的光……多像一串串彩色的珍珠啊！”

——《珍珠泉》中描写太阳光照在水泡和潭底石头上的情景的句子这样的描写表现出珍珠泉流动中的美，表现了色彩的绚丽，我们读了之后，可以在大脑中想象出一幅幅生动的画面，这就是作者用了恰当的比喻手法的结果。

用哪种绘画方法可以画出这段文字描写的感觉呢？试一试。

试一试，选择一种物体，用上恰当的比喻句，展示一下你的语言表达能力，让读者可以在大脑中想象出一幅生动的画面，好吗？

拟人

带着自己的喜怒哀乐来观察或体验时，世间的万事万物就有了生命。于是，在描写这些事物时，把它当做人来写，这就是有趣的拟人手法。

“开始，水泡很小，摇晃着越升越高，越来越大，最后在水面绽开了，在扑哧一笑中消失了。”

——《珍珠泉》中描写水泡的句子

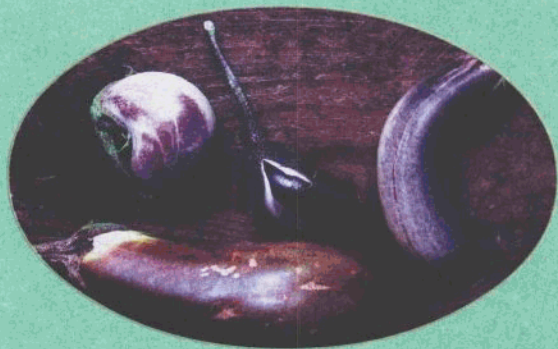
这里，作者观察水泡时把水泡当做人来写，好像在夸奖一个天真活泼的孩子，多么传神，多么有趣呀。

请你也来写一段话，用上有趣的拟人手法吧。

小海豚病了，小
河马医生力它看病，司
小海豚很情愿。

普通的物体，加上拟人的想象，它就变得有生命了！

 上图中形态各异的茄子能让你联想到什么？用拟人的手法，编写一个茄子之间发生的有趣的故事吧！

想象

据说人类之所以聪明，就是因为人类有着无限的想象能力。在人类那聪明的大脑中，总是充满各种离奇的想象，人类社会也正是在这些离奇的想象中不断地进步、发展。

几对燕子飞倦了，落在电线上。蓝蓝的天空，电杆之间连着一根根细线，多么像五线谱啊！停着的燕子成了音符，谱成了一支正待演奏的春天的赞歌。

——《燕子》

电杆和燕子组成的画面非常像音乐课上的五线谱，作者看到燕子停在电线上叽叽喳喳的情景，想到了它们似乎是在唱歌，这是作者靠想象来完成的。这里，燕子就是一个像小蝌蚪一样的音符，不就是在唱歌吗？燕子们唱什么？当然是唱赞美春天的歌了。你们看，想象是多么美妙呀！

早上我在吃早饭的时候，看见旁边那碗肉饼汤冒出来的水汽，就像好多的仙女，飘向天空，她们的裙子怎么切也切不断。水汽冒了很久，不知道它们要飘到哪去。我想，它们会变成……

 发挥你的想象力，继续写下去。

 你观察了哪些物体或景象，可以想象出什么故事呢？