

善生悦教系列

Painting in Waldorf Education

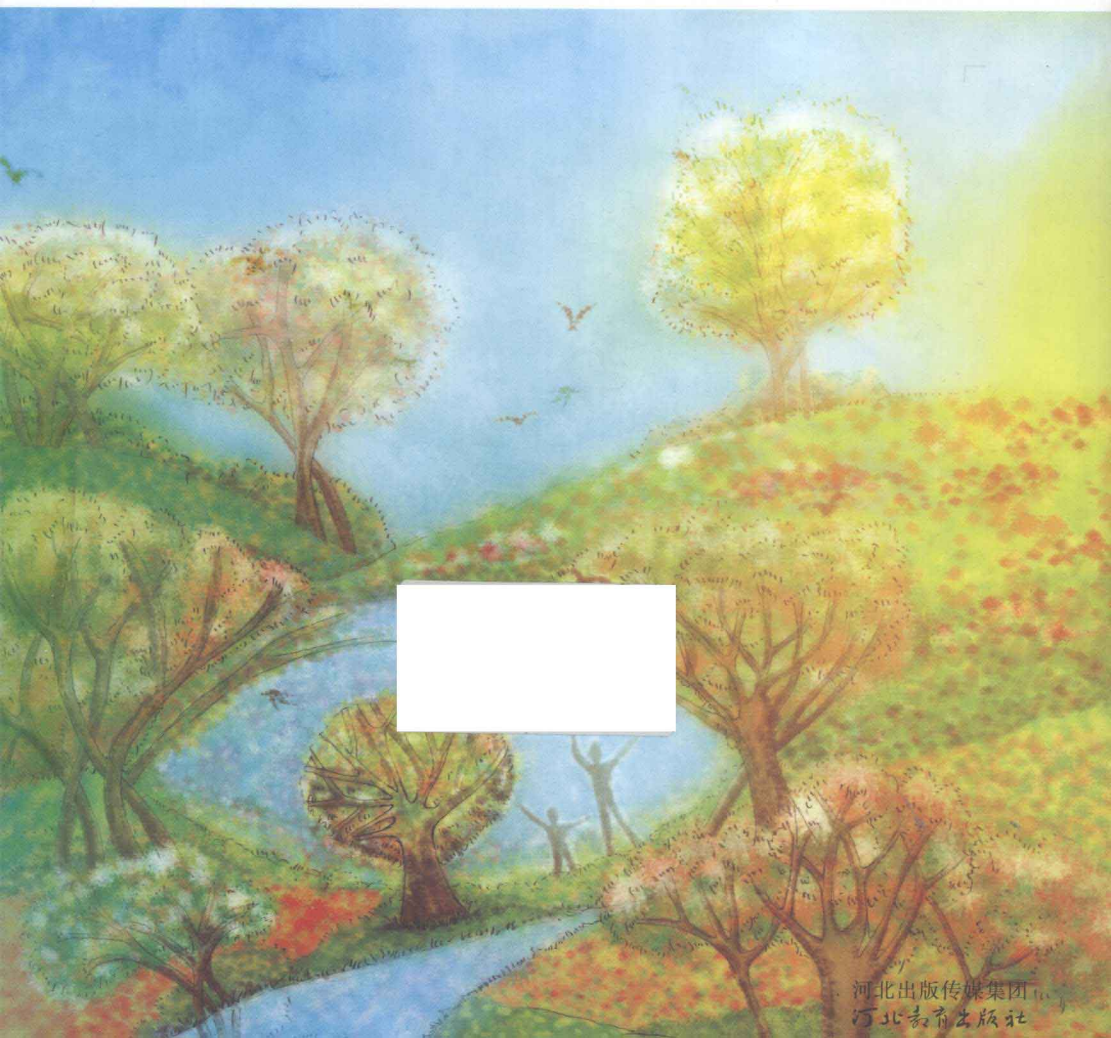
心灵的色彩

华德福学校的绘画课

用色彩显化心灵的能量，
让您和孩子在绘画中感受对世界的爱！

[荷] 狄克·布鲁因 艾提·莉赤哈特 著

吴平平 译

河北出版传媒集团
河北教育出版社

心灵的色彩

——华德福学校的绘画课

Painting in Waldorf Education

[荷]狄克·布鲁因 艾提·莉赤哈特 著

吴平平 译

图书在版编目(CIP)数据

心灵的色彩:华德福学校的绘画课 / (荷)布鲁因,
(荷)莉亦哈特著;吴平平译. — 石家庄:河北教育出
版社, 2012.5

书名原文: Painting in Waldorf Education

ISBN 978-7-5434-8990-5

I. ①心… II. ①布… ②莉… ③吴… III. ①绘画技
法—儿童读物 IV. ①J21-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第013003号

冀图登字03-2012-003

心灵的色彩:华德福学校的绘画课

作 者 / [荷]狄克·布鲁因 艾提·莉亦哈特

译 者 / 吴平平

出版发行 / 河北出版传媒集团

河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号, 邮编 050061)

出 品 / 北京颂雅风文化传媒有限责任公司

www.songyafeng.com

北京市朝阳区北苑路172号3号楼2层

邮编 100101 电话 010-84853332

编辑总监 / 刘 峥

责任编辑 / 杨 健

编辑助理 / 耿 懿

装帧设计 / 成 劼「大诚艺术设计机构」

印 制 / 三河市华晨印务有限公司

开 本 / 787×1092毫米 1/16

印 张 / 16.75

出版日期 / 2012年5月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-8990-5

定 价 / 36.00元

版权所有 翻印必究

编者的话

天下没有不爱自己孩子的父母，可如何去爱，似乎成了当前年轻父母们很大的一个困惑。

这一代孩子的童年与我们当年已经大大不同了：在城市，有院落的平房纷纷拆迁，大家搬进被统一规划的小区，不知道左邻右舍的姓名，不敢让孩子给陌生人开门；大多数孩子都是独生子女，没有兄弟姐妹，在家里没有同龄的玩伴，一举一动都在成人无微不至的关注之下；在农村，年轻的父母纷纷进城务工，隔代抚养使得孩子们平日缺少父母的关爱；父母离异成了常事，单亲家庭越来越多，孩子们在年幼的时候就不得不去经验内心分裂的痛苦；电视机、电脑和手机成了我们育儿的好帮手，孩子可以几个小时一动不动地盯着屏幕里愈来愈“重口味”的动画片，乐此不疲地玩着变形金刚、“植物大战僵尸”的游戏，而早已不知道捉蜻蜓、抓石子的乐趣……

我们把孩子带到了这个世界，但如何对他（她）好？我们是否真的懂得孩子们的需求？为人父母，这是需要下点功夫去了解的。孔子讲，这个世界上，只有极少的人是生而知之的，对大多数人而言，还是要学而知之。要想做一个好父亲、做一个好母亲，应当去深入学习，尤其是在这个瞬息万变的时代。

当前有一股新教育的潮流，越来越多以华德福理念（Waldorf）为指导的幼儿园乃至学校正在中国各个城市出现。这些幼儿园和学校的创办者、教师和家长中，很多是反思自身教育历程之后，希望给孩子一个更健康成长环境的父母们。

什么是华德福教育？简单说来，它是起源于德国的一套已有近百年历史的完整而独立的教育体系。华德福教育针对人在0~7岁、7~14岁以及14~21岁这三个阶段的不同需要来设计教学内容，注重孩子意志、情感和思维的全面发展，并关注每个儿童的个体差异，以一种极富艺术性的方式帮助孩子与这个世界建立深刻的联系。华德福教育虽然是西方现代文明发展过程中的一个产物，但有趣的是，它内在的精神与中国自古以来道法自然、因材施教、教学相长的优秀传统不谋而合。在东西方文化充分融合的当今时代，我们需要从以华德福教育为代表的西方优秀的教育理念中吸取经验，与中国的现实情况相结合，为我们的孩子开辟一条新路。鲁迅先生说得好，没有拿来的，就没有新文艺，同样的，没有拿来的，就没有新教育，就不能成就一

代新人。

这套丛书名为“善生”，第一层意思就是希望大家好，爱惜生命，热爱生活；第二层意思就是在人生的旅程中，学无止境，止于至善。丛书分两大系列：一是“善生悦读”系列，陆续推出许多内容上乘、制作精美的中外作品，作为不同年龄段孩子的课外读物，相信这批书将给孩子们留下终生难忘的印象；二是“善生悦教”系列，选择了一批适合父母、教师们阅读的优秀作品。

目前已经面世的有吴蓓的《请让我慢慢长大：亲历华德福教育》和李泽武的《重新学习做老师》，可以让我们感受到教育者与孩子一起成长的感动；美国人杰克·帕特拉什的《稻草人的头，铁皮人的心，狮子的勇气》，介绍了如何通过意志、情感和思维的全面发展，帮助孩子健康成长；德国人赫尔穆特·埃勒的《与孩子共处的八年：一位华德福资深教师的探索》，介绍了华德福教学与众不同的方式：主课教师会陪伴孩子八年，将他们从一年级一直领入青春期的门槛；澳大利亚的“故事医生”苏珊·佩罗《故事知道怎么办：如何让孩子有令人惊喜的改变》，则以丰富的事例，讲述了如何在家庭和学校生活中，针对孩子的各种挑战性行为创作出具有疗愈作用的故事；美国资深幼儿教师芭芭拉·帕特森与编辑帕梅拉·布莱德合写的小书《我从彩虹那边来：如何养育0至7岁的孩子》从一个母亲、祖母和幼儿教师的角度，把与孩子共处的“窍门”与你娓娓道来；从小就爱给人讲故事

前 言

承蒙肯伯顿华德福学校同仁彼得和狄斯基·莱曼的好意，才使北美华德福学校联盟出版社有幸注意到《心灵的色彩：华德福学校的绘画课》一书，对此二人，我们谨表以感激之情。

我们寻觅一本全面的有关绘画课程的书已有时日，我们相信这本书对于使用英语的华德福教师和父母都会有很大的帮助。

水彩画对于儿童的教育和发展有着独特的优势，需要被加以理解和研究。两位经验丰富的华德福教师——艾提·莉赤哈特和狄克·布鲁因对此进行了艰难地尝试，他们提供了颇为合理、实用的建议，为教师们准备了清晰而有效的训练，并给出了一些精彩的范例，准备工作令人钦佩不已。荷兰是一个孕育了很多绘画大师的国家，由荷兰同仁对本书的创作提供指导可以说十分合适。

除了特别注明的之外，书中所有水彩画和素描都是华德福学生的作品。

我们希望该书能对您有所帮助。

戴维·米切尔

北美华德福学校联盟出版社

目 录

第一章	教育中的绘画	1
1.1	引言	1
1.2	色彩及其对人们的影响	4
1.3	老师的任务	6
1.4	歌德的色彩理论	11
1.5	色轮之旅——老师适用的色彩简论	14
1.6	绘画与感知	20
1.7	水彩颜料以及绘画技法、工具和材料	27
	水彩颜料	27
	“湿式上漆”技法	31
	层式法	31
	纸、海绵和底色	34
	颜料和画笔	35
第二章	幼儿园和小学阶段	37
2.1	关于课程以及为老师所安排的基本训练	37
2.2	幼儿园的绘画课	39
	游戏与模仿	39
	* 适用于老师的基本训练 #1	42
	* 适用于老师的基本训练 #2	44
2.3	一年级的绘画课	45

	色彩王国中的发现之旅·····	45
	* 适用于老师的基本训练 #3·····	54
2.4	二年级的绘画课·····	54
	互补色——色彩情绪和色彩运动·····	54
	* 适用于老师的基本训练 #4·····	60
2.5	三年级的绘画课·····	63
	色彩体验中的戏剧性·····	63
	* 适用于老师的基本训练 #5·····	69
	* 适用于老师的基本训练 #6·····	71
2.6	四年级的绘画课·····	78
	从心灵情绪到自然情绪·····	78
	大地色、神话和景观·····	79
	地图·····	82
	动物和人物造型·····	84
	* 适用于老师的基本训练 #7a ·····	92
	* 适用于老师的基本训练 #7b ·····	93
2.7	五年级的绘画课·····	95
	体验过程·····	95
	植物和树木·····	96
	神话、历史和地图·····	100
	景观、动物和色彩透视·····	102

	节日	104
	* 适用于老师的基本训练 #8a	105
	* 适用于老师的基本训练 #8b	106
2.8	六年级的绘画课	109
	向精确观察迈进	109
	矿物质和层式法	111
	花朵、景观和树木	116
	留出开放空间	124
	靛蓝	125
2.9	七年级的绘画课	126
	探索新世界	126
	天象	127
	远行探险	131
2.10	八年级的绘画课	132
	工业活动和文化景观	132
	* 适用于老师的基本训练# 8c 和# 8d	136
2.11	六、七和八年级的黑白素描	139
2.12	七、八年级的透视和解剖	148
第三章	中学阶段	157
3.1	导论	157

3.2	九年级的绘画课·····	161
	*适用于老师的基本训练 #9 ·····	161
	丢勒给黑白素描的启示·····	162
	与艺术史有关的素描和绘画·····	169
	*适用于老师的基本训练 #10 ·····	170
	*适用于老师的基本训练 #11 ·····	171
3.3	十年级的绘画课·····	174
	黑白和彩色中的运动和秩序·····	174
	*适用于老师的基本训练 #12 ·····	181
	*适用于老师的基本训练 #13 ·····	182
3.4	十一年级的绘画课·····	182
	描绘树木和植物的情绪——印象主义与表现主义·····	182
	多种素描技巧；阴暗法；勾画植物、动物和人 ·····	187
	*适用于老师的基本训练 #14 ·····	190
3.5	十二年级的绘画课·····	191
	整体性·····	191
	人：头部绘画练习 ·····	192
第四章	绘画课教学的其他方面·····	199
4.1	课程准备、课后讨论与气质·····	199
	小学阶段指南·····	199

	中学阶段·····	205
4.2	治疗型和教学型绘画·····	207
第五章	色彩在其他课程和学校建筑物中的应用·····	211
5.1	素描、形线画、陶艺、刺绣和戏剧·····	211
5.2	鲁道夫·斯坦纳关于学校建筑色彩的建议·····	214
第六章	资源·····	221
6.1	鲁道夫·斯坦纳的色彩讲座·····	222
	作为教师和学生作画依据的歌德的色彩理论·····	222
	鲁道夫·斯坦纳的色彩讲稿：光泽色彩·····	225
	映像色彩·····	227
	矿物、植物、动物和人物的绘画·····	229
	色彩研究的发展和继续：朱利叶斯·赫宾的工作·····	231
6.2	弗里茨·魏特曼所描述的斯坦纳的课程素描·····	235
	后记·····	244
	参考书目·····	246

教育中的绘画

当你环顾四周

你会发现

万物皆有色彩。

——K. 西培尔《发现》

1.1 引言

小朋友的王国，是色彩的王国。小朋友一整天都被色彩所环抱，只有黑暗，可以使色彩世界消失无踪；只有光线，可以使色彩显现出来。最初，小朋友感受到自然中的色彩在一年的光阴里经历着显著的变化，年复一年，变化如常。当灰蒙蒙、阴沉沉的冬季刚刚过去，五彩斑斓的春天的色彩就露面了：先是春意盎然的嫩绿，紧接着，鲜

花竞相开放，姹紫嫣红，正在冒着新芽的桦树林里笼罩着粉红色的光芒。随着春去夏来，绿色也越来越翠，越来越浓。小朋友在路边、在草地上采摘花朵。野花遍布路旁，花园成了体验丰富色彩的地方，每个小朋友都有自己钟爱的颜色或者花儿。当秋天来临，万物越发有趣。乔木或者灌木开始燃起新的色彩，明朗而温暖。它们要赶在叶落归根之前，再一次展现那温暖的夏日阳光的结晶——有黄的、红的、橙的、红褐的。

迄今为止一直在地表进行的活动，如今向内转移，回归大地，进入土壤里边。色彩也引退了，代之以形式元素，例如，树干本身的形状开始赫然呈现于眼前。光秃秃的树枝，在阴沉沉的秋日天空的映衬之下，显得分外鲜明。户外活动结束了，所有的人都躲在自己的家里。如今，小朋友在家里就能体验色彩。尤其在我们这个时代，室内陈设的色彩前所未有地奇炫，墙壁上、地板上，从柔和清淡的色调到染色织物明亮鲜艳的色调，应有尽有。放眼望去，的确四处都是色彩。里里外外，无不如此。近几年来，儿童时装也更加色彩斑斓起来，点缀着鲜艳、绚丽的斑纹图案，散发着对生命的无尽热情。裙子、衬衫和裤子上，可以看到来自世界各地的图案纹样。一切都可杂糅在一起。这是属于小朋友们的一个美好时代，色彩是如此普遍地存在于时装、家园和周遭环境当中。

在一天之中，色彩也有着细微的差别。清晨的天空红彤彤的，

或者是橙黄色的。一片浓黛，是预示阴雨绵绵还是晴空万里？要能分辨得出，你就可以从这浓黛中剪裁出一身水手服来穿了。小朋友们总是不停地琢磨红光四射的日出，或者总是不停地指望在彩虹的末端找到一坛金子，那是因为在乌云的映衬之下，彩虹总散发出一束微弱的光芒，当房屋和四周景物笼罩在苍白的月光中时，他们还喜欢不停地揣测月亮那略显神秘的魔法。

与光线玩耍，也是趣味十足的。有光的地方，就常常伴有阴影。踩影子是最受欢迎的游戏，小小的伙伴，长长的影子。稍长一些的小朋友，可以开始感觉到影子是有颜色的。随着小朋友年龄的增长，新的色彩体验不断地产生，特别是在假日里，在走到郊外的时候，尤其在荷兰，因为那平坦的地形，我们可以看见如此辽阔的天空，乡村也显得格外的亮丽。随之而来的，是许许多多有关光线的体验。几个世纪以来，画家们都在讴歌我们乡村的这个特色。云朵、雨水和雾气，与海风和光线玩着变化无常的游戏，从而给我们的环境气氛赋予了清新而鲜艳的色调。生活在如此丰富的色彩中，荷兰的小朋友们或多或少地受到了感染和启发，并自然而然地希望在生活中运用色彩。全世界的小朋友都一样，玩色彩总是最钟爱的游戏，这有赖于他们所处环境的特点。日常环境对他们居家或在校的游戏内容都有着强烈的影响力。学习是一种游戏，玩色彩变成了一个学习的过程，这是色彩语言所呈现出来的日常体验。在这一过程当中，无论父母还是老师都该伸

出援助之手。本书便是献给他们的。

1.2 色彩及其对人们的影响

万物皆有色彩。蓝湛湛的天空，金灿灿的谷物，灰突突的排屋，粉扑扑的花朵，我们就生活在色彩的海洋当中。一置身于海洋当中，我们便意识到，我们的身体大部分是由水构成的，我们同样可以想象周遭五颜六色的生活也在人体里边进行着。小朋友越是小，用来分隔自身与身外世界的“皮肤”就越透明。色彩影响到我们的情感生活，无论喜欢与否，色彩都会通过我们的感官来引发各种感觉。色彩可以强烈地影响或者“涂染”我们的情绪。与此同时，我们通过为衣物、室内装饰或艺术品所挑选的色彩来表达自己，通过色彩，我们与外在世界展开了活跃的对话。

瓦西里·康定斯基（1866~1944）在《艺术中的精神性与抽象性》一书中，曾经说过下述有关色彩、艺术家和绘画的话语：“一般而言，以这种方式，色彩是一种直接影响心灵的能量。色彩是琴键，眼睛是弦槌，心灵是有着许多弦的三角钢琴，艺术家则是那一双妙手，着意弹奏着琴键，引起人们心灵的共鸣。”康定斯基的作品把我们引向了“心灵绘画”，引领我们感受一种抽象的表达；这种领会不是源于可见的现实，而是源自人们内在的感觉。