

培养家庭艺术力必备手册 对孩子进行艺术熏陶全程指南

父母艺术力

简单易行的家庭艺术创造活动

[美] 琼·范·胡勒 JEAN VAN'T HUL 著 薛玮 译

The Artful Parent:
Simple Ways
to Fill Your Family's Life
with Art and Creativity

重庆出版集团 重庆出版社

研究表明,接受艺术熏陶的儿童拥有特殊的本领,他们的思维富于创造性,有自己的想法,勇于探索、发现、创新,能创造出智慧成果——而在21世纪,这些都是促进个人成功和社会繁荣不可或缺的因素。

——国际儿童艺术基金会

60 多个
适合1-8岁
孩子进行的
家庭
艺术活动

tomato 蕃茄田艺术 出品

青豆家教馆

父母艺术力

简单易行的家庭艺术创造活动

[美] 琼·范·胡勒 JEAN VAN'T HUL 著 薛玮 译

The Artful Parent:

Simple Ways to Fill Your Family's Life with Art and Creativity

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

父母艺术力 / (美) 琼·范·胡勒著; 薛玮译.—
重庆: 重庆出版社, 2016.10
ISBN 978-7-229-11464-0

I. ①父… II. ①琼… ②薛… III. ①儿童教育—艺术教育—家庭教育 IV. ①G78②J-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第181426号

THE ARTFUL PARENT
by Jean Van't Hul
Text, photography, and illustrations © 2013 by Jean Van't Hul unless otherwise specified
Published by arrangement with Shambhala Publications, Inc.
4720 Walnut Street #106 Boulder, CO 80301, USA,
www.shambhala.com
through Bardon-Chinese Media Agency
Simplified Chinese translation copyright © 2016
by Beijing Green Beans Book Co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED

版贸核渝字 (2016) 第102号

父母艺术力

FUMU YISHULI

[美] 琼·范·胡勒 著
薛 玮 译

责任编辑: 孙 曙 叶 子

特约编辑: 陈朝阳

装帧设计: 主语设计

重庆出版集团
重庆出版社 出版

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码: 400061 <http://www.cqcb.com>

北京汇瑞嘉合文化发展有限公司 印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 21 字数: 300千

2016年10月第1版 2017年1月第2次印刷

ISBN 978-7-229-11464-0

定价: 99.00元

版权所有, 侵权必究

父母艺术力

安全提醒：本书所涉及的儿童艺术活动均应在成人看护下进行。活动中可能会用到的剪刀、热熔胶或会引起孩子窒息的小配件，父母应小心谨慎，以避免不必要的伤害或损失。本书虽是一本指导儿童艺术活动的操作手册，但父母在实施的过程中需根据实际情况判断并操作。无论何种状况，幼儿的安全应放在首位。若有意外发生，本书的作者和出版方恕不承担任何法律责任。

本书中的文字、图片和插画，未经特别说明，皆为作者琼·范·胡勒原创。

谨以此书献给天下所有的父母。

艺术，让抚育孩子的过程充满欢乐；艺术，让孩子的创造力得以释放。

让我们拥抱艺术吧！

前言

玛丽安·F. 科尔

在我女儿还小的时候，我就像琼·范·胡勒（本书作者）一样，是个挺有“艺术力”的母亲，只是那时候我可没听说过“艺术力”（artful）这个词，也未曾想到“艺术力”会是一种生活态度和生活方式。我们家角落里的早餐架子上堆满了各式各样的盒子，里面全是贝壳啊纽扣啊这些小玩意儿，上面还摆了好些罐头瓶，插满了马克笔和颜料刷；橱柜顶上也堆得乱七八糟，最上头摆了几沓画画用的纸；装鸡蛋的纸箱也垒得像个小山一样。孩子们早就习以为常了：她们早晨一起床，睡眼惺忪，头发乱蓬蓬，身上还沾着果酱，就直奔她们的小小“创作桌”，愉快地进行艺术创作了！画只奇特的小鸟，五颜六色的羽毛打着卷，顺着小脑袋拖曳下来；或者画上些层层叠叠的圆圈，然后在圆圈中间粘上洁白的棉花球（趁着她们画画的当儿，我会在平底锅里放点黄油，做些笑脸图案的薄煎饼，翻面，直到两面都煎至诱人的金黄色）。我们的每一天，从清晨开始到夜晚结束，无时无刻不充满了艺术和创造。现在回想起来，虽然没有精心的安排和周详的计划，每天却都是格外幸福的时光。我从未意识到，我引领孩子们进入了艺术的世界——作为一名母亲，我只是很乐意接纳艺术，接纳创造，并且我们的家庭生活也离不开艺术的点缀，而现在，我可以乐观又肯定地说，没错，我就是个有“艺术力”的母亲！

其实在两个女儿还没有出生之前，那时我还在教二年级的学生，我就已经发现艺术对于我们有多么的重要。在我的课堂里，学生们接触到的是真正的艺术：我从不让孩子们去模仿那些精致却矫揉造作的艺术作品；每天，他们都可以用准备好的各种

材料，大胆地表达自己的情绪。是的，我确实遇到些比较刺头的学生，有的坐都坐不住，有的上课完全不听，更糟的一些甚至无法用最简单的词汇表达自己的想法。可一旦教室里充满了艺术的气息，情况就完全不同了：你能听到教室里一片嗡嗡的交流声，孩子们热烈地讨论各自的艺术创想；每一个学生，千真万确，每一个学生的面庞都洋溢着快乐，热衷于自己的创作。艺术轻而易举地满足了孩子们的需求，因此我在课堂中尽可能地围绕教学内容，融入艺术。那些在传统课堂中表现差强人意的学生，通过艺术，却能进行主动和卓有成效的学习，各项技能都获得了长足的进步。孩子们被我的教学深深地吸引，而我也乐在其中。为什么？答案就是——艺术！我是个有“艺术力”的老师！

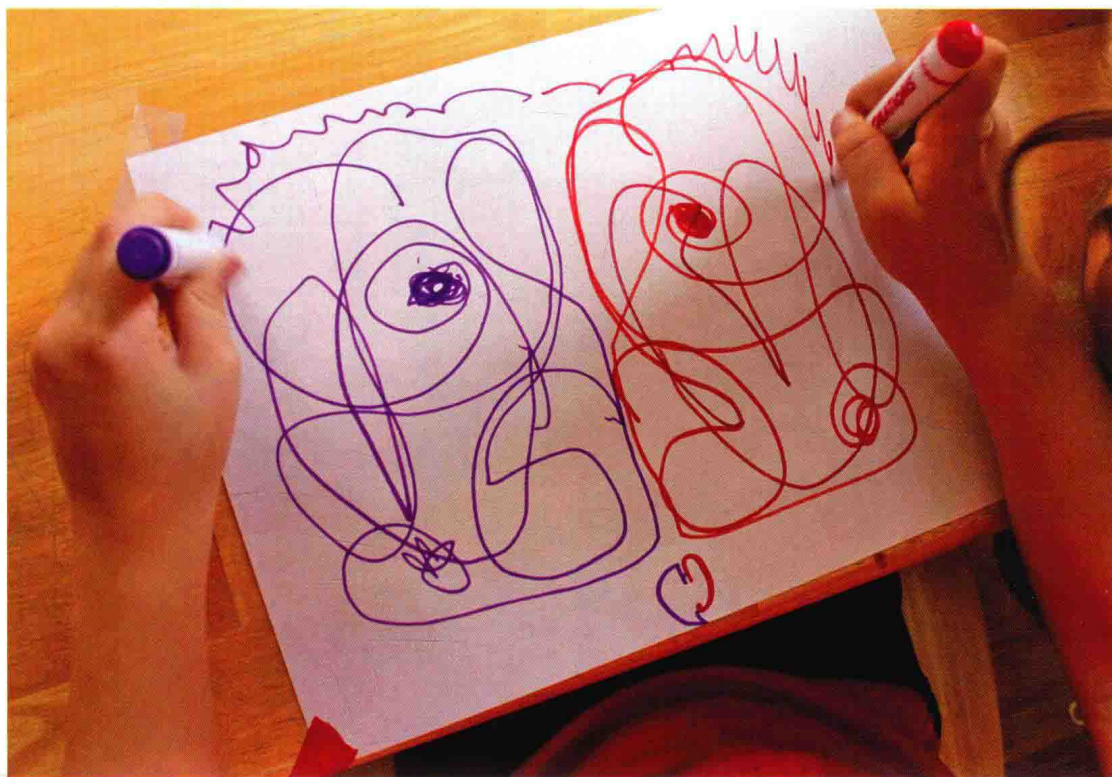
许多许多年之后的某一天，我无意中发现了一个名为“父母艺术力”（*The Artful Parent*）的博客（本书正是以此为蓝本），那感觉仿佛是流浪的游子回到了温暖的家——我所热爱的艺术之家。在这里，你可以看到孩子们凭借自己的努力、探索 and 发现，为每一次尝试赋予意义；在这里，艺术和创造如同日月悬空，光华普照。通过这个博客，我结识了琼·范·胡勒，一个非常具有艺术气息的母亲，艺术已然是她生命的一部分，尽管一路走来，这条道路并非坦途。这些年来，我看着她的孩子们在她所营造的充满了爱、创造和艺术的家庭氛围中茁壮成长，而我，也受益匪浅。琼总是能迸发出艺术的好点子，并且时刻提醒我，艺术，是生活的一种选择。

如果你也想尝试做个具有“艺术力”的父母，哪怕只是小试牛刀，比如每周三的下午和孩子一起捣鼓艺术，那你一定会爱上这本书。《父母艺术力》为父母所准备的艺术点子，切实可行，操作性强，足够家长使用，甚至能用上一辈子。在富有艺术气息的家庭氛围里陪伴孩子成长，你会发现孩子们能更好地发挥创造力，建立自信心，更乐观地看待人生和自己的存在，这是多么鼓舞人心啊。需要什么工具？家长应该怎么做？哪些方法有效，哪些不可取，原因是什么？本书将为你一一解答。我相信，除了给孩子读睡前故事和准备可口又营养的饭菜，让你的家庭充满艺术和创造将是你为孩子做的最好的选择。

从那时教二年级的学生至今，我的人生轨迹一直向着艺术前进：写书，创建工作

坊，把过程艺术带给全世界的孩子们。我对艺术教育一直充满激情并深深体会到艺术对于孩子未来的人生以及对于家庭的重要性。艺术不止于创造，亦不止于探索，更非止于乐趣。充盈着艺术的生活可以磨炼思维，使人善于发现新的选择和可能，更好地解决问题、检验答案，独辟蹊径且不落窠臼。充盈着艺术的生活可以开启孩子的心智，并鼓舞他们成为拥有开阔思路、豁达心态的成年人。《父母艺术力》激发为人父母的我们去思考，同时也帮助我们培养出具有创造力的善思者和善为者。

拥有这本书，现在就和你的家人一起开始充盈着艺术的生活吧！你的生活会变得多姿多彩，其乐无穷！加入我们的队伍吧，做一名“艺术力”父母，让你的家人也拥有终身受益的创造力！

引言：拥抱艺术

培养孩子的创造力，我们能做的只是帮助他们攀登自己的高峰，越高越好。
剩下的，就交给孩子们吧。

——洛里斯·马拉古兹（著名教育家）

艺术之于我有着特别重要的意义。还是孩童的时候，我就对艺术深深地着迷，后来上了大学，修的是艺术史和室内艺术，毕业之后，最初也是在艺术机构工作。艺术的种类非常多，我个人比较钟情视觉艺术。成为母亲之后，我希望自己对于艺术的热爱可以感染到孩子，我要一心一意营造一个充满欢乐和创造、艺术和美的家。之前我从未尝试过从父母或是老师的角度来看待艺术，因而迎接我的是亟待探索的全新领域。新手上路，我只能从相关的书籍以及与我有相同想法的父母那里借鉴经验。

女儿玛雅 1 岁的时候，我组织了一个儿童艺术小组，其实就是个孩子们一起玩耍的游戏组而已，只不过在玩耍中穿插些艺术游戏。每周，我们几个孩子年龄相仿的家庭都会聚到一起，让孩子们嬉戏玩乐，并在游戏中融入艺术元素。照我的想法，女儿在这样的团体中成长，她一定会觉得艺术是日常生活宝贵的一部分并且乐趣无穷，团体中其他家庭的孩子也会如此。直到玛雅上学之前，儿童艺术小组的活动一直断断续续地开展着。小女儿达芙妮满 1 岁时，我又组织了一个新的儿童艺术小组，照眼前的态势，这个小组应该也会持续几年。

虽说玛雅和达芙妮（现在一个6岁，一个2岁）的性情和发展阶段大相径庭，但只要给她们提供艺术创作素材，两人无论是独立完成还是共同创作，都表现得很好。正如所有的孩子一样，由于性情、人格、经历的差异，她们对待艺术的方式如此不同，哪怕只给她们一张白纸或一罐颜料，也能看出区别。玛雅浑身有用不完的劲，好动到一会儿也停不下来，画画时则出奇地专心和安静；达芙妮平时不急不慢，创作起来却格外活跃和兴奋。她们用不同的方式对待艺术，多有趣啊！

为了能和其他人分享我们家庭以及儿童艺术小组的经验，也为了监督自己坚持做一个“艺术力”父母，我建了个博客——“父母艺术力”（*The Artful Parent*）。最开始，我对育儿理念和育儿方法知之甚少，所以颇费了些力气。慢慢地，博客里的文章越写越多，哪些管用，哪些不可行，我自身也获得了成长。这个博客发展速度之快完全超乎我的想象，竟逐渐成为具有“艺术力”的父母和老师的互助空间，大家交流想法，探讨问题，互相打气。现在它已经成长为一个非常棒的社区，并且仍在发展壮大，通过这个博客，大家既收获了灵感，又给别人以启迪。

我们并不是煞费苦心地在家里精心设计各式各样的艺术活动，我们只是在家庭这个范围内重视艺术。比如，设置专门的艺术场所，提供各色艺术创作所需的原材料，父母参与孩子的艺术小组，并且经常全家总动员，一起玩游戏。艺术活动并非仅局限于画画或是雕塑，艺术渗透至生活的每个方面，烹饪、玩耍同样蕴含着艺术。

到我家扫一眼，你就不难发现，浓浓的艺术气息包裹着我们。女儿采来的百日菊，和我们从自家花园摘下的粉色、红色、紫红，还有橙色花朵插在花瓶里；花瓶边上紧挨着一张亮红色的桌子，这是孩子们用的，上面摆着素描本和马克笔；墙上挂着女儿的画，生气勃勃，洋溢着童真。我爱这一切，艺术的陪伴和艺术的熏陶，还有通过艺术和世界说声“你好”，它们无时无刻不在提醒我，义无反顾地拥抱艺术，我做对了！你也可以的！

艺术的养育

我给艺术活动下的定义是任何包含创造力、美和艺术的行为。为人父母，我们

可以通过无数方法使家庭更具有艺术气息。绘画、涂色等传统的艺术创作方法人人都能想到，实际上还有许多其他种类的艺术活动：

尽情享受生活的点点滴滴，蓦然回首，你会发现生命的绚烂正在于体会微小的精彩。

——罗伯特·布勒（美国歌唱家）

- ◆ 试试科学小实验吧，它能够激发创造性思维。
- ◆ 在大自然中漫步。大自然的美令人惊叹，试试观察树叶的脉络和树皮上的花纹。
- ◆ 学做烘焙。把食材变成美味佳肴，既满足了食欲又锻炼了双手，还滋养了心灵。
- ◆ 开个泰迪熊午后茶会。过家家游戏为孩子的想象力添了对翅膀。

如果父母能采用合适的方法引导孩子，任何游戏都可以艺术化。

通过父母的行为、言语、态度和给孩子们安排的活动，艺术完全可以走进每个家庭。你可以给孩子辟出独立的艺术空间，准备艺术创作材料，引入新的理念和艺术活动。这样的改变可以是如和风细雨般不急不缓，也可以是如暴风骤雨般突然发生。无论何种方式，其益处都是深刻久远的。

艺术的生活，其利何在？

教育家告诉我们，艺术促进孩子掌握精细动作的技能，刺激神经的发展，提高解决问题的能力；艺术有效地帮助孩子学习一些重要的科目，譬如阅读、写作、数学和科学。心理治疗师告诉我们，艺术能帮助孩子更好地理解世界；艺术是孩子们化解恐惧情感的安全途径；艺术还为孩子提供了至关重要的感官输入。艺术家告诉我们，艺术本身就很重要——不仅因为它是美和情感表达的源泉，同时也在于创造它的过程。孩子告诉我们，艺术活动很好玩，他们都喜欢。家长告诉我们，家庭生活离不了艺术，艺术让人不再觉得生活乏味，让人幸福，帮助大家度过一天中难挨的时光。人们自然而然地把艺术和创造力联系起来，而后者被日益看重，因为它是当今时代，个人、组织甚至某种文化能否有所成就的关键因素。

真相是什么？真相是艺术的确很重要，看上去有点令人匪夷所思。然而，孩子们

一旦自己动手，参与艺术活动，他们确实可以把所有的学科学得更好。为什么？请看下文。

艺术激发创造力

创造力是一种能力，拥有它，你可以跳出固有的思维模式，令人意想不到地把两个孤立的想法联系在一起。重大问题的解决和突破性的进展都有赖于创造力。我们现在必须面对种族冲突、战争、全球变暖和物种灭绝等巨大挑战，创造力凸显出从未有过的重要性，孩子的成功取决于它，而人类未来的幸福，则取决于现在的儿童。无论是个人、组织还是政府机构每天都在找寻创新性的解决问题的方法。国际儿童艺术基金会这样说道，“研究表明，接受艺术熏陶的儿童拥有特殊的本领，他们的思维富于创造性，有自己的想法，勇于探索、发现、创新，能创造出智慧成果——而在 21 世纪，这些都是促进个人成功和社会繁荣不可或缺的因素。”我们的世界需要更多更好的富于