

幼儿园课程资源丛书

Huihua yuanyu
xinling de
liutang

绘画源于 心灵的流淌

一位幼儿教师的教科研心路历程

高美霞◎著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

幼儿园课程资源丛书

Huihua yuanyu
xinling de
liutang

绘画源于 心灵的流淌

一位幼儿教师的教学科研心路历程

高美霞◎著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画源于心灵的流淌：一位幼儿教师的教研心路历程/
高美霞著. —北京：北京师范大学出版社，2017.6

(幼儿园课程资源丛书)

ISBN 978-7-303-21994-0

I. ①绘… II. ①高… III. ①美术课—教育研究—学前教育
IV. ①G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 020450 号

营销中心电话 010-58802794 58807662
北师大出版社基础教育教材网 <http://www.100875.com.cn>

出版发行：北京师范大学出版社 www.bnupg.com
北京新街口外大街 19 号
邮政编码：100875

印 刷：大厂回族自治县正兴印务有限公司
经 销：全国新华书店
开 本：730 mm×980 mm 1/16
印 张：11.5
插 页：4
字 数：192 千字
版 次：2017 年 6 月第 1 版
印 次：2017 年 6 月第 1 次印刷
定 价：28.00 元

策划编辑：张丽娟	责任编辑：王佳媛
美术编辑：王蕊 纪潇	装帧设计：楠竹文化
责任校对：陈民	责任印制：李汝星
封面插图：陈溪乐	

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话：010-58800697

北京读者服务部电话：010-58808104

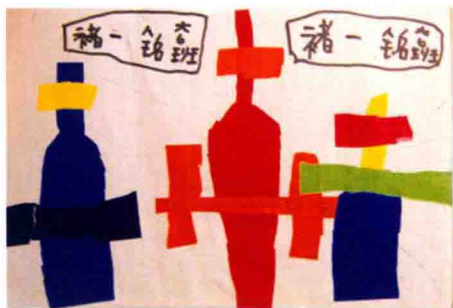
外埠邮购电话：010-58808083

本书如有印装质量问题，请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话：010-58806104

剪贴作品 1

剪贴作品 2

剪贴作品 3

剪贴作品 4

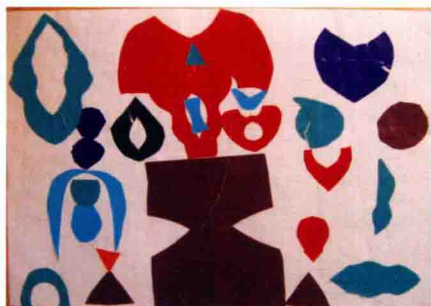
剪贴作品 5

剪贴作品 6

剪贴作品 7

剪贴作品 9

剪贴作品 11

剪贴作品 13

剪贴作品 14

剪贴作品 15

剪贴作品 16

剪贴作品 17

剪贴作品 18

剪贴作品 19

剪贴作品 20

剪贴作品 21

剪贴作品 22

剪贴作品 26

剪贴作品 27

剪贴作品 28

剪贴作品 29

剪贴作品 30

剪贴作品 31

前言

《绘画源于心灵的流淌》是我最早对幼儿园自主美术课程的尝试。尝试让自己和幼儿在没有任何任务和要求限制的情况下，进行完全自主、自由的主题绘画。那时，一线教师人人都需要有教育研究课题，我也随波逐流了好多年，好不容易把一切放下从心开始。整本书包含了一名普通的幼儿园老师在课题研究中所有的困惑、疑虑、反思和实践。自己从来都不适应写结题报告似的论文，而是用充满感性的、体现教育常态本真、又不断反思的课题研究心路历程。

在本书中，你会看到，幼儿园两个配班老师从磨合到协作的鲜活过程。其中大量地叙述了两个配班老师在常态教育生活中的对话、思考和互相激发后的彼此成长。群热情阳光的个性，让习惯包裹内心世界的我逐渐敞开心扉，呈现出恣意的表达状态。

我们两个从幼儿园绘画的角度反思当前美术教育的误区和盲点；在课题研究的探索过程中感到自身的观念变化；我们省察自己的美术课堂，我们感受、分析并尝试欣赏每名幼儿在自由表达下的美术作品。反思幼儿园艺术教育，进而对思索教育的本质，更是对幼儿幸福生活状态的深思。

虽说是绘画是比较单一的研究课题，可是看幼儿的画，怎么离得开感受幼儿个体的全部。所以通过这个研究点，我们又涉及对师生课堂的实质思考，佐藤学所说的那种润泽的课堂本质是什么？一个老师教育言行的细节给予孩子影响的内在机制是怎样的？好奇心随着课题的研究进展越来越强烈，越来越想要体察教育的奥妙。

也正是有了那一年这样任性的尝试，使我看到了幼儿长期自由表达之后真正发展的可能，使我意识到，自由表达对于幼儿来说是多么重要。孩子们最先总是试探性的，他们不相信成人真的能够给予他们随便表达的自由，而我们成人一开始也无法完全控制住自己要去指导的意识。老师和幼儿在这样的历程中，双方都在努力伸出自己的感受触角，找寻丢失已久的自由表达的勇气。孩子们总是先于成人找到自我，给予成人惊艳的回馈。成人就是在孩子们的回馈中才慢慢有了对自主、自由概念的深刻认知。《绘画源于心灵的

流淌》就呈现了这样一个认知过程。

我相信，在更多的一线幼儿教师中，一定有许多和曾经的我一样在课题研究中随波逐流，或在课题研究中想要做点什么却又不知从何入手。那么，我在绘画这个课题研究中的困惑和思索，可能会引起你的共鸣和思考，也可能勾起你对教育现象进行探究的兴趣，从而去寻找教育现象中自己想要探究的点，或许你也会因此对幼儿园的艺术教育想要说些什么，请来和我交流。

如果你是一位不在一线教学的教育工作者，你恰恰也可以通过这样感性、鲜活的记录，来了解我们一线老师的工作常态、一线老师的教育认知水平、一线老师的困惑和反思，或许让你们今后的工作中更有针对性，更“接地气”。

如果你是一个小朋友的爸爸或妈妈，这些记录或许可以触发你来观察自己孩子的涂鸦作品，尝试在孩子的涂鸦作品中感受孩子，了解孩子。甚至你可以慢慢察觉，画画对孩子来说是一种表达的工具，那么你就会了解自由绘画和机械临摹的本质区别，这样，当你想要将孩子送去各种绘画培训班的时候，可能就有了一份审慎的态度。

孩子们在绘画中自由表达自我，我们在绘画中自由敞开交流。我们永远走在对未知探究的路上。

高美霞

目录

第一部分 我们为什么要画画

我们为什么要画画？孩子又为什么要画画？画画是一场游戏，是一场心灵的倾诉，是生活在纸上的反映！有生活，就会有画画。可是，我们为什么要在教育生活里研究画画呢？作为一个一线教师又该如何来研究画画的问题？研究，是一种对生命的观照。观照是为了让我们回归画画的初心，从心而画。

每个人的心里都藏有梦想 · 3

从孩子的视角看过去 · 4

画画是为了获奖吗 · 5

格物才能致知 · 7

教育需要韧性 · 8

当主班遇见配班 · 9

70 后和 80 后 · 10

遇到对的人 · 11

威引起的对话 · 13

孩子眼中的夏天 · 15

关于课题研究 · 17

第二部分 我们在画画，我们在生活

回到初心，允许孩子自由作画；回到初心，观察孩子自由作画，是一个不断和自我内心想要教导的执念作斗争的过程，这就是现实的生活。我们在生活，所以我们在画画。

第一阶段 自由绘画的开始 · 21

感受桃莉·海顿 · 21

尝试做课程规划 · 22

微观叶子的纹理 · 24

配班老师的好奇 · 31

正确对待嫉妒 · 33

会议之外的真实沟通（一） · 34

下意识的示范 · 36

每一个真实的自己 · 40

可爱的太阳 · 42

自由作画带来的变化 · 46

画画能带给孩子的 · 48

老师的改变 · 49

读懂自己，读懂孩子 · 55

记忆深刻的一件事 · 57

尝试画自己的生活 · 59

还要坚持装饰画的画风么 · 63

大家一起来画伞 · 65

认识康定斯基 · 69

“再见草地”的黑色笔记本 · 71

孩子的画中藏着真正的自己 · 73

会议之外的真实沟通（二） · 78

第二阶段 一次特别的“公开课” · 80

“公开课”的烦恼 · 80

“公开课”的执教心声 · 82

一次别开生面的“公开课” · 84

群勇敢的决定 · 86

画中的激情 · 88

第三阶段 个性画风的形成 · 89

美人鱼的桎梏 · 89

坚持做自己 · 96

越画越不好看吗 · 98

尝试合作画 · 100

长期操劳的疲倦 · 108

每个人的喜好不同 · 110

走入诗中，丰富感受 · 112

不坚持就是不喜欢么 · 113

绘画中的技巧训练 · 121

顾群业黑白画 · 123

尝试临摹作品 · 125

师生共同成长 · 129

去自然中寻找绘画主题 · 131

草丛里撒欢儿 · 133

放大的世界 · 135

画得满就好吗 · 140

特别的“六一” · 142

一个人带班的日子 · 144

绘画比赛来了 · 146

在绘画中构建有力量的自己 · 154

第二部分 我们在画画，我们在生活 · 附页四 “新年好”

第三部分 探究一直在路上 · 58 · 新年好画展“新年好”

什么才是一线教师的教科研？教师居于怎样的一个位置？在什么样的环境中，一线教师才可以如同作画一样自由地教科研？探究一直在路上！

五十七个孩子的十四次画 · 167

69 · 新年好画展“新年好”

如何整理孩子的画作 · 169

70 · 新年好画展“新年好”

我们做成了一本书 · 171

71 · 新年好画展“新年好”

学会做舒展自我 · 173

72 · 新年好画展“新年好”

探究永远在路上 · 174

73 · 新年好画展“新年好”

74 · 新年好画展“新年好”

75 · 新年好画展“新年好”

76 · 新年好画展“新年好”

77 · 新年好画展“新年好”

78 · 新年好画展“新年好”

79 · 新年好画展“新年好”

80 · 新年好画展“新年好”

81 · 新年好画展“新年好”

82 · 新年好画展“新年好”

83 · 新年好画展“新年好”

84 · 新年好画展“新年好”

85 · 新年好画展“新年好”

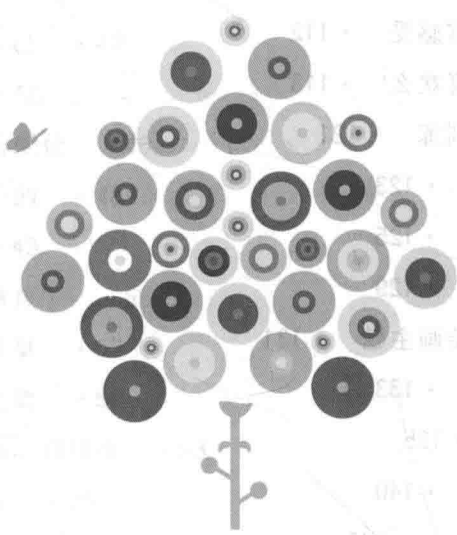
86 · 新年好画展“新年好”

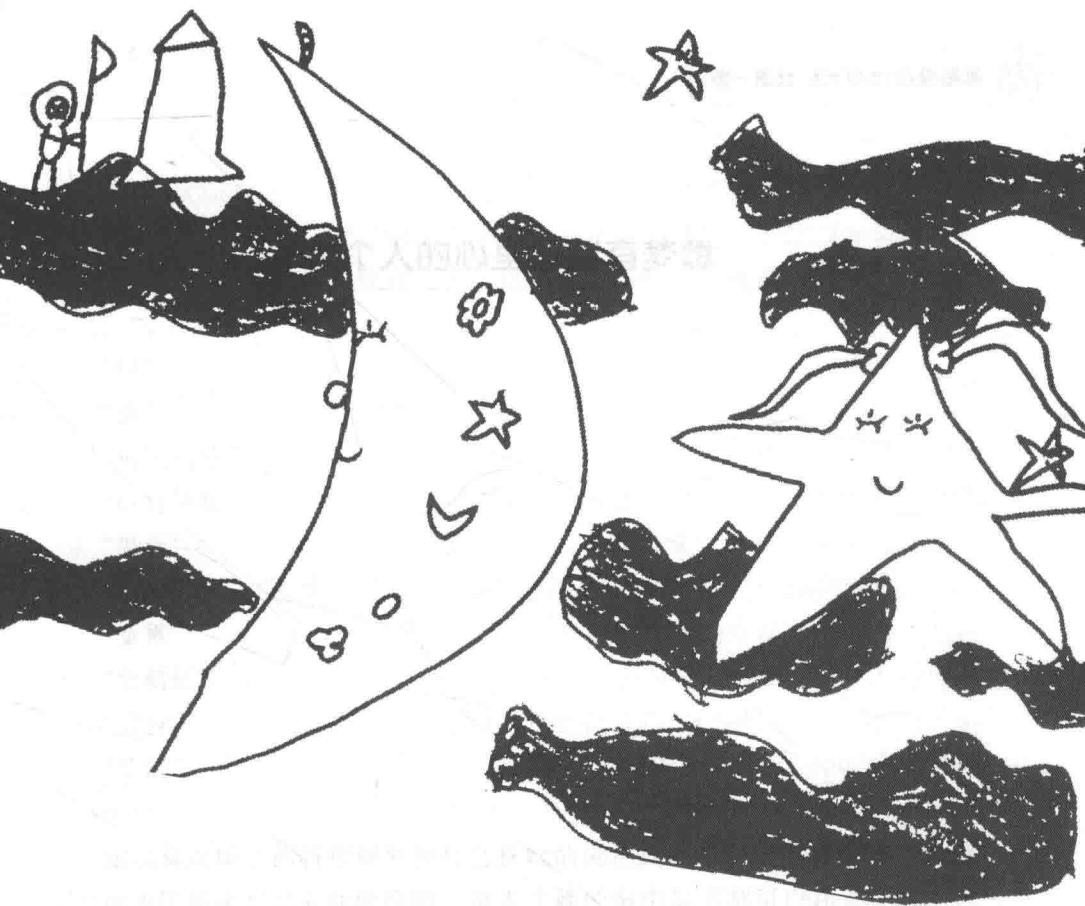
87 · 新年好画展“新年好”

88 · 新年好画展“新年好”

89 · 新年好画展“新年好”

90 · 新年好画展“新年好”

第一部分

我们为什么要画画

导读：我们为什么要画画？孩子又为什么要画画？画画是一场游戏，是一场心灵的倾诉，是生活在纸上的反映！有生活，就会有画画。可是，我们为什么要在教育生活里研究画画呢？作为一线教师又该如何来研究画画的问题？研究，是一种对生命的观照。观照是为了让我们回归绘画的初心，从心而画。

每个人的心里都藏有梦想

“牧”

“荻”

“狗尾巴草”

“绿野仙踪”

“湛蓝”

“生命”

“童稚”

“蓝蜻蜓”

“竹青”

“流淌”

.....

她也喜欢像罗伯特那样罗列自己喜欢的词汇或句子，甚至在为孩子取名字时她也渴望用自己喜欢的字眼。世界在她的眼中似乎都可以用点、线、面来描述和解释。生命中很多细小的点组合成生命的长线，那些点决定了线的形状，或弯曲或笔直，那些点与点之间的线决定了生命或曲折或流畅。不仅生命如此，生命周遭的更多都可以归结到诸如坐标、几何图形等数学逻辑里面。

所以她喜欢康定斯基的《点线面》，哪怕看不太懂，她也因为这题目而执着的喜欢。

所以她从小有个伟大的理想就是当数学家，她认为数学就是艺术，她那时所认为的艺术就是美术，她还不懂得人生很多都是艺术。

一年级时，她画的太阳周正，有浑圆的圆圈，笔直的光芒，她很为自己能够手画出这样周正的太阳而自豪。可惜作品到她手时，不知给谁画上了乱七八糟的线条。五年级时，她细心描绘的装饰花纹，逼真得让老师以为她是印的，就是那种把白纸放在书上拓印，很多孩子擅长的那种。她很自豪自己的临摹竟然让老师以为是拓印出的。

她终究没有当成画家和数学家，而是当了一名幼儿教师。她仍然怀揣着

自己的梦在公园的河塘边画荷花，在素白的丝衣上绣玫瑰；仍然用数学的逻辑来思考自己的生命历程。她认识了更多的艺术形式，艺术不仅是体味幼时那样传神、精致临摹后的快感，更是让人感受泼洒心灵感悟的人生享受。

从孩子的视角看过去

艺术应该是凌驾于技能之上的一种更靠近于心灵的东西，艺术更青睐于天性。虽然对绘画的艺术她有一己之见，但总是难以用雄辩的语言来表述。仿佛学生时代对奥数似懂非懂的解法，朦朦胧胧浮现在脑海，又不能明朗地跳出，但却在生活中时常露出端倪。

早春枯黄的草地开始泛绿，远远地看去一片绿。大约深谙了“草色遥看近却无”的诗句，她带领“隆隆地开着火车”的孩子们远远地望那片绿。火车开到绿色的尽头，孩子们撒欢儿地去和各处的绿亲昵了。

“高老师，草是尖尖的。”

“老师，这草还刺手呢！”

“草是一根一根的，老师！”

“有的草是绿绿的，有的草还是黄黄的呢，你来看呀，高老师！”

……

孩子们稚嫩的声音中带着发现的惊喜。

有多长时间没有闻见青草的味道了？她俯下身去用脸颊摩挲着微刺的青草，眼头的草地绿绿的，带着泥土的芬芳，嫩绿尖芽中夹携着还没有褪尽的枯黄。

教科书上却有明确的要求：让孩子练习画短线，学用短线来表现小草。为什么我们确信孩子笔下的小草就一定是短线呢？是练习短线在前还是表现小草在先？表现小草和练习短线是包容关系还是割裂关系？在意识深处很多人依然还是那个刻板、教条、霸道、专制的李皮太太（见《长腿叔叔》）。

事情难以解释清楚的时候她就将自己回归成孩子：从孩子的视角望去；忆起曾经幼年的经验；用曾经幼年的耳朵去听；以曾经幼年的感受去思考，问题往往就这样有了新的转机和发现。

孩子是天生的艺术家！虽然很多人在论文中如此论述，可实际生活中很