

儿童原创 艺术引导

Guidance for the
Children's Original Art

中国儿童创造力如何培养？如何帮助青少年发展艺术潜能？中国著名少儿美术教育专家为您剖析与解读……共同探索、建构具有中国特色的少儿美术教育体系！

杨景芝 主编

中国
儿童原创艺术研究
系列丛书

中国
儿童原创艺术研究
系列丛书

儿童原创 艺术引导

Guidance for the
Children's Original Art

主 编：杨景芝

副主编：郭宝林 张英夫 龚虹辉

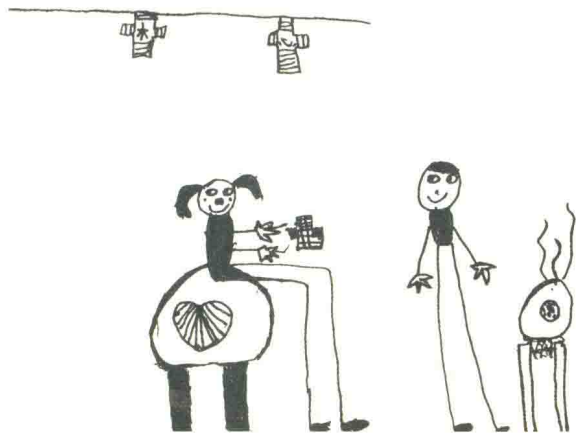
编 委：王秋月 王梅青 袁 奕

秦明智 舒 鹏 陶 红

李大飞 郭 涵 席 群

陈 旺 张 静 李中春

孟掌红

长江出版传媒
湖北美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

儿童原创艺术引导 / 杨景芝主编.

-- 武汉 : 湖北美术出版社, 2016.8

(中国儿童原创艺术研究系列丛书)

ISBN 978-7-5394-8655-0

I. ①儿…

II. ①杨…

III. ①儿童教育—美术教育

IV. ①J—4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第170195号

版式设计: 石 赛 何丽璇

王 琛 乔晓晓

技术编辑: 李国新

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号

湖北出版文化城B座

电 话: (027) 87679521 87679525

邮政编码: 430070

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 720mm×1025mm 1/16

印 张: 16

版 次: 2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

定 价: 108.00元

序 言

美术教育是美育的重要组成部分，对青少年提高审美修养，丰富精神世界，培养创新意识，促进全面发展，有着其他教育学科所不可替代的作用。

美术作为视觉艺术，在儿童自主学习中具有以下特性：

（一）直觉性。儿童在观察、体验中认识世界、获取知识，提高认知力、感知力和形象思维能力。

（二）实践性。儿童在游戏中动手运用工具材料，使脑、眼、手协调活动，不断掌握艺术创作技能。

（三）创造性。儿童不受真实局限，通过想象创造视觉艺术语言。

（四）情感性。艺术作为人类交流情感、传达信息的载体，带有浓厚的情感色彩，能打动人的心扉，提升人的生活品味。

（五）愉悦性。艺术活动使儿童得到快乐和满足，所创作的成果会使他们增强信心，养成良好的习惯和品性。

因此，美术教育的学科价值应体现在以下几个方面：

（一）开启生命潜能，点燃儿童内心深处用形象表现生活感受的欲望。

（二）充分发展儿童对空间的想象力和创造性思维能力。

（三）依靠感官激发情智，培养欣赏美、表现美的习惯和能力。

（四）传承经典文化艺术，提高审美素养和精神境界。

（五）因材施教，尊重个性表现，推进思维能力不断发展。

美术教学的原则应该是：

（一）紧密结合儿童生活实际，选择能激发美感和想象力的题材内容进行艺术活动。

（二）用多学科文化知识和视觉艺术形式，通过直观教学打开创作思路，唤醒表现欲望。

（三）师生在互动中相互启发，在共同探索的过程中，帮助儿童发展艺术能力。

（四）紧密结合儿童不同阶段心理发展特征，鼓励儿童在实践中积累经验，认识和总结造型规律，提高艺术鉴赏水平。

（五）重视艺术个性的发展，为儿童创造多元发展空间，使不同儿童都能感受艺术活动的愉悦，从而使儿童通过艺术活动舒展心绪、修身养性、意趣高雅、创新进取，在智力、情感、人格素养诸方面得到均衡发展。

教师在教学中应该怎样教？如何帮助每个学生解决遇到的问题和难点，考验着每位教师的教学智慧。教师自身的专业水平、艺术修养会直接影响到学生的学习效果。古人说得好：“授人以鱼，不如授人以渔。”我们不能用灌输、模仿的方法传授成人化、模式化的知识技能，要使儿童在艺术活动中，不断通过知觉感受激活内在的活力，帮助他们发展观察力、记忆力、想象力和创造力，在教师不断的提示和引导下，积累生活经验，提高艺术创作水平，感悟艺术的创作规律和方法。教学中应避免直接用儿童不能理解的专业名词术语，要采用儿童能接受的方法，将适应儿童艺术发展的需要，作为选择知识点的依据，在实践中逐步引导学生掌握造型基本规律，让学生自己总结经验，提高自身的艺术表现能力和人文素养。比如：我们在教学实践中发现，儿童画复杂的不规则形比画简单的规则形更有助于推动和发展思维活动，表现形象特征，从而打破了传统教材从几何形入手，由简入繁的戒律。还发现画面构成由儿童自由组合发展画面，比教师规定构图形式、传授构图法则，更能激发学生学习的热情。在色彩方面，我们发现鼓励儿童自由运用色彩表现美感，比学习写实色彩方法进行再现性表现，更符合儿童的特色。因此，儿童的美术教育不同于成人化专业系统的美术教育，具有适应性、跳跃性、灵活性、实践性、独特性、综合性、潜移默化等特点，教学中应着重掌握以下造型基本方法：

（一）对比方法

1.主体与背景的对比通过色彩的深浅对比、冷暖对比、线的排列组合的疏密对比等表现。

2.线造型的美感通过线的排列、组合、疏密、繁简、轻重、粗细、曲直、刚柔对

比表现。

3.色彩对比通过色的深浅、冷暖、鲜灰对比以及色调统一和谐表现。

4.形的大小、形状、整体与局部对比。

5.色调的黑白概括和黑、白、灰对比。

抓住这些要点，使儿童领会画面构成的美感因素，把造型基础与创作有机结合，避免延续传统教学那种先打基础再进行创作的旧观念。

（二）画面形式

儿童绘画往往不需要预先设计若干小构图，推敲画面形式结构，因为他们不具备理性的艺术思维能力。儿童通过生活体验和感受，产生对美的表现欲望，直接动手从认为最主要的形象表现，逐步根据剩余空间发展画面。教师可以在过程中因势利导，帮助学生完善画面。通过画面组合、取舍、黑白概括等方法，使学生在实践中积累经验，由无意识的艺术表现，逐渐理解和掌握艺术形式法则，如均衡、对称、秩序、节奏、韵律、观念表达等，从而提高自身的审美素养和视觉艺术表现能力。

（三）材料选择

根据儿童不同发展阶段，选择适合儿童运用和掌握的美术材料和方法，使儿童易于接受，并能自由创新运用，打破对艺术技能的迷信和困惑，获得运用艺术语言表现美感的自信，使艺术活动成为儿童生活中不可或缺的一部分。教学可以打破画种形式，综合利用各种表现手法，自由创造新形式。

（四）中外经典艺术作品赏析

在中西文化多元发展的大环境下，我们应认真遴选适合儿童学习和欣赏的美术作品。当儿童对各种门类的艺术作品尚不具备鉴别能力时，儿童的艺术启蒙教育如同婴儿吃的第一口奶，一定得吃对、吃好、吃健康。中外经典美术作品是人类长期文化发展中的精品，继承和发展中华优秀传统文化更是基础美术教育的重要内容。艺术欣赏不仅是为了增加美术知识，更重要的是提高儿童对艺术的理解，从中受到启发和感染。我们为儿童选择美术作品应以真、善、美为准则，那些“丑”的、怪诞的作品虽然也属于审美范畴，但并不是我国社会的主流意识，对于儿童稚嫩的心灵，要以社会主义核心价值观为主导，以正面的、阳光的、积极向上的生活态度树立正确的艺术观。

儿童艺术的健康发展，需要正确的教学引导，既要保护儿童艺术的原创性，同时也要适时地以适合他们接受的科学方法，帮助他们发展自身的潜能，使他们在艺术创

作活动中，不断探索和感悟艺术创作规律，不断提升人文素养和艺术创作水平。

本书由从事儿童原创艺术发展研究的15位教师撰写，他们在长期的少年儿童美术教学实践中，积累了丰富的教学经验，各自探索出不同的教学特色，获得了卓有成效的教学成果。他们从教学的不同方面，以自己的切身体会，介绍他们的教学经验和教学实例，无私地将自己多年摸索出的宝贵经验介绍给大家。

本书提供给读者的教学经验只能是美术学科体系中的冰山一角，更多的实践经验有待大家共同开发。

杨景芝 2016年6月

于首都师范大学美术学院

目录

CONTENTS

第一章 以美铸魂	1
第一节 走进儿童的心灵深处	2
一、踮着脚尖想画的欲望	2
二、内心闪现出的灵光	6
三、展现儿童清澈的美感	10
四、蓄积艺术表现的心力	14
五、融入心灵的荣光	17
第二节 用色彩释放情感	19
一、色彩画的引导	19
二、色彩画的教学实践	20
第二章 启智密码	37
第一节 一把打开儿童想象力的钥匙	38
一、课题设计是启发想象力的关键	38
二、观察、分析、引导是培养想象力的重要手段	38
三、课例赏析	38
第二节 陪伴成长	59
一、沟通认识，鼓励参与	59
二、陪伴与等待	60
三、帮助孩子成长	66
第三章 因势利导	75
第一节 互动使儿童艺术自由翱翔	76
一、以儿童的视角启发延展绘画内容	76
二、尊重儿童独有的艺术语言形式	80
三、关注儿童创作过程中的艺术发展	85

第二节 儿童黑白艺术	95
一、观察与表现结构之美	95
二、黑白概括之美	101
三、节奏之美	104
四、想象之美——创作课	111
五、计白当黑，空白的魅力	115
第三节 激活与表现	118
一、抓住兴趣点，激活表现欲望	118
二、教学实践中的几点感悟	123
三、尝试新方法	141
第四章 继承与创新	145
第一节 儿童生活中的现当代艺术语境	146
一、源于生活，高于生活的艺术	146
二、用现当代艺术形式开拓儿童视野，培养艺术素养	150
三、保持儿童绘画的原创性，坚守儿童绘画的纯粹场域	173
第二节 儿童水墨画的魅力	184
一、从大自然中感受儿童运用水墨的意识语言	184
二、继承传统文化精髓，发掘儿童绘画情趣	186
三、制定适合儿童的绘画创作主题	188
四、启发记忆与联想，聆听儿童心声	188
五、重视儿童的情绪表达	191
六、教学要点	198
第五章 感悟人生	199
第一节 让生命活得更精彩	200
一、“小腾妈妈”由来	200
二、教学中的感悟	202
三、让爱精彩下去	211
第二节 净心启智	215
一、家庭教育对女儿绘画的影响	215
二、自我改变对团队与学生的影响	219
第三节 用艺术的眼睛看世界	226
一、人人都能画日记画	226
二、用艺术的眼睛看世界	230
三、日记画对孩子的帮助	232

第一章

以美铸魂

第一章 以美铸魂

第一节 走进儿童的心灵深处

时间可以是一个点，也可以呈现为一条线，点可大可小，线也有宽度。儿童原创艺术引导，既有单幅作品的引导，也有人的整体成长引导；既有绘画技巧的引导，也有心灵成长的引导。它是一个动态的、发展的、随时提高的过程。单幅作品可以看成是一个点，点上的作品是否用心灵、用情感去完成，决定了线的宽度和深度。

一、踮着脚尖想画的欲望

幼儿的成长，呈现的是一种充满活力的生命状态。这是一个活生生的精灵：活泼俏皮，纯洁清透，睿智好奇。绘画对于幼儿来说，更多的是玩，在玩中画。我觉得这个阶段的主要任务，是要带着孩子玩，玩进去，用心玩，用心画，玩出孩子本身的鲜活，画出生命自然舒展的状态。只要给孩子一支笔，他们就会不停地涂啊涂，纸上涂，地上涂，墙上涂，涂完下面涂上面，而且不停地往上涂，再往上涂，踮着脚尖往上涂！这是心灵的愿望，更是生命的渴望。我觉得这个时候的教育，是参与，而不是主导。除了尊重生命，尊重这份渴望，最好别干扰他们，如果确实需要引导，也是顺着他们的快乐往前走。我们只需要蹲下来与他们平等沟通，把自己也当孩子，一起玩，痛快地玩，你一笔我一笔，玩进去，画进去，心与纸笔相融，孩子内心的愉悦自然地就出现了。孩子的画面，那种扑面而来的生命气息，自然就呈现了。

果树 张奕清 4岁

满树的果子，也是一起玩出来的。这是妈妈吃的果子，那是爸爸吃的果子；黄色的果子给小鸟吃，白色的还差一点点长熟，红色的有香味飘出来啦。两人一路叽叽喳喳，边说边画，兴奋得果子都长到天上……

送给妈妈的玫瑰花 张浩悦 4岁

陪他玩时，他画一笔我画一笔。送一朵紫色的玫瑰，送一朵红色的玫瑰；来一支大的，来一支小的；两支一起送，三支一起送……送着送着，一幅满满的爱的花，活灵活现了。

看小区水族馆里的观赏鱼，成了他生活中不可或缺的一部分。也许他内心就渴望自己是一条小鱼，自由自在。让他画开心的事，两笔就把鱼给画出来了。三角形的鱼鳍，尖而有力，渴望着既有鱼的自由，又有男孩子内心当男子汉的气概，难怪这条鱼画成了红色的。远处的鱼缸，自信而舒展，水也潇洒自如。

大红鱼 张奕清 4岁

莲蓬开花了 丛以森 5岁

男孩子的活力是扑面而来的。两枝莲蓬随性而长，布满整个画面，一朵黄色的莲花趁势抢位，粉蓝色的一笔长涂，整幅画气势出来了，活力也出来了。其余的色彩，随心而点，随性而涂，画面气氛热闹又阳光。

公主的乐园 陈若鸿 6岁

既是乐园，那就开心玩吧！花正开，蝶也来，蜂儿飞，云自在，玩着玩着，公主都不见了。除了心里的快乐，心灵的愉悦，具体画得像什么，自己都玩得忘记了。画完了，公主不见了，只剩下公主的快乐……

下雨天，爸爸给妈妈打雨伞 周嘉怡 5岁

一把雨伞，撑起了大半个画面，也把内心的爱，撑得满满的。雨太大，爸爸的表情有点怪怪的，但妈妈的脸上却是洋溢着幸福的微笑。这笑，是教不出来的，只有来自内心，来自对父母的深深的爱，才能随心自然表现。

为了实现这种内心“踮着脚尖想表现的欲望”，用绘画表现出那份扑面而来的生命气息，我在教学中，引导的方法有以下六点：

1. 心态：在教学情感上，要有一份大爱之心，一份蹲下来用心陪孩子一起成长的决心和信心。这是引导孩子进入心灵深处的情感基础。

2. 方式：在教学方式上，需要抛开成人的美术术语，巧用幼儿所能理解的语言，生动风趣，又无声无息地把美感融进去。营造情境，调动情绪，画面才会有真情和活力。

3. 选择：在课题的选择上，避免简单化、概念化、模式化。要根据幼儿阶段的生理、心理特点，从日常生活中，孩子们能感受、感知，容易画出内心情感的角度选择课题。

4. 方法：在绘画材料的使用上，用大幅的图纸，对开左右，这样能更好地发挥孩子们天马行空的绘画感觉。

5. 参与：在教学中，要求父母同时参与，告知他们如何引导孩子观察事物，感知事物。例如：同样是花，在引导观察上，可以从花的形状、颜色，叶子的长短、粗细等角度去锻炼孩子观察的敏锐性；从成长习性上，引导思考为什么花儿在七八点最艳，十点之后会萎缩（因为上午十点开始太阳光越来越强烈，花儿自我保护），这样可以引导学生对外界的感知能力与内在的心灵感受同时成长。

6. 认知：教学中，要求父母亲与老师的教育观点同步，告知他们“艺术是从来也不着急的”。幼儿阶段不是要画像一个什么东西，而是要培养孩子的绘画兴趣，培养孩子的眼，培养孩子对美的纯真的感知，让孩子发自内心地去画，用心去表述，在快乐中以美滋养心灵，孩子内心那份“踮着脚尖想画的欲望”才能呈现出那份扑面而来的生命气息。

在教学引导过程中，如何根据孩子的画面来实时引导、提高、发展孩子画面上的美感，这是最大的难点。如《彩色的贝壳》中右边的贝壳，小作者一开始是拿着笔机械地平涂，只是涂完了，平淡无奇。等她涂第二只贝壳时，我及时提示她，笔上的颜色可不可以多蘸一点。颜色一多，粉色颜料的流动性特点就容易出来，这样可玩性就大。所以第二只贝壳，颜色多，让颜色流动起来，流动中相互渗透，彩色贝壳鲜活、生动，活力就出来了，美感也出来了。用心去做，是此时引导的最大难点。如果自己不用心去观察学生，不想办法提示孩子，孩子只能为了画完而画完，根本画不出来那种扑面而来的生命气息。

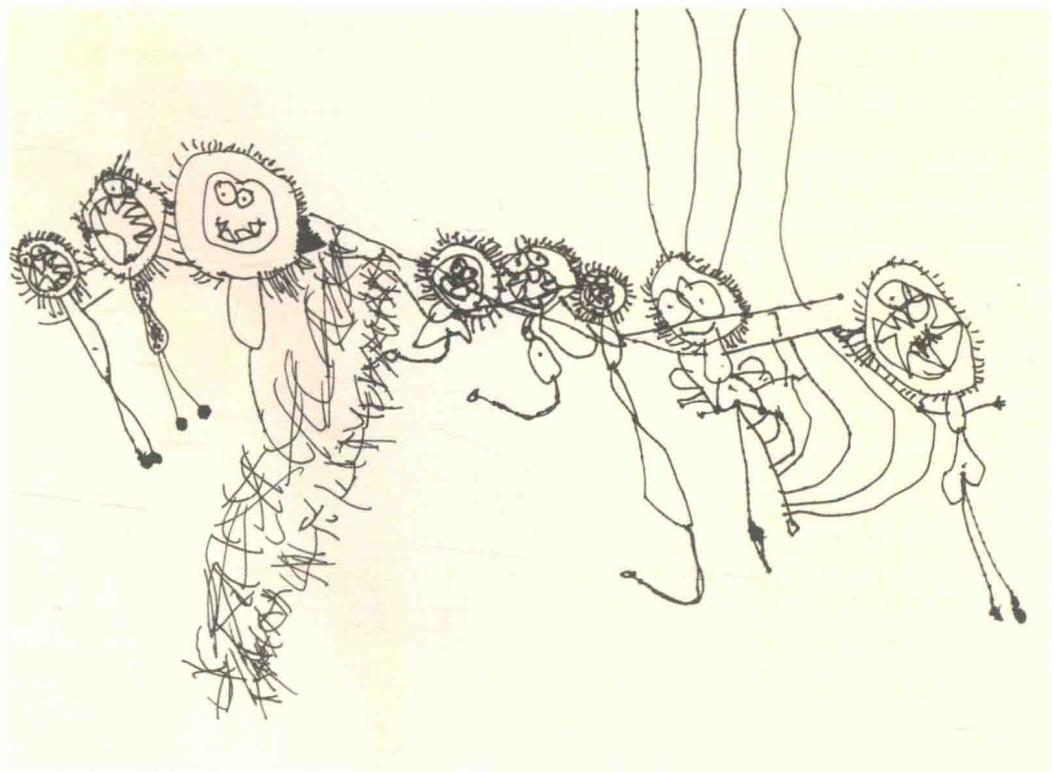

彩色的贝壳 陈昱彤 3岁半

二、内心闪现出的灵光

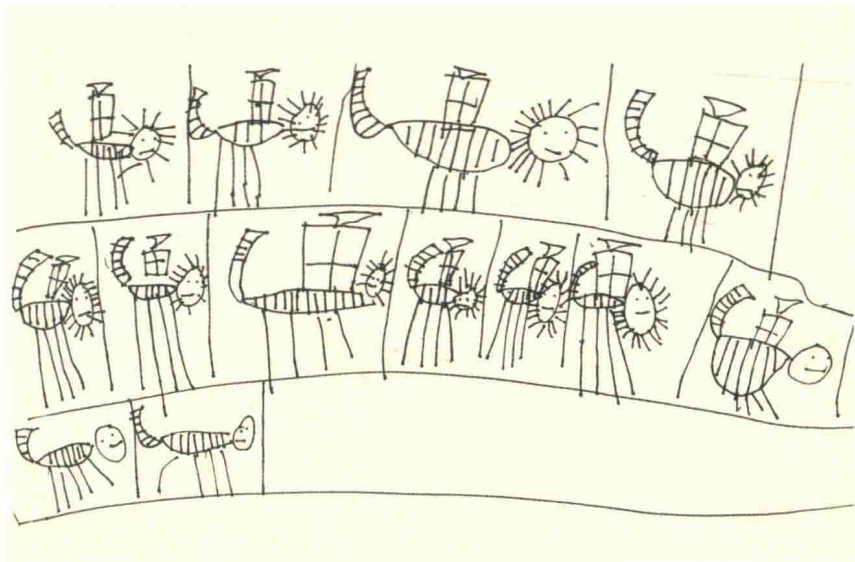
让儿童在玩中快乐地画，是为了舒展心灵，呈现生命本有的活力。在教学中，与之同步的是画完之后再给一些更小的纸张，让他们在兴奋之余，尽情地画一些自己心里想画的内容。我时常会从他们不经意的画面中，发现儿童自己独特的生命感受，以及富有个性的美感语言。这美感犹如云端的灵光，耀眼，时隐时现，稍纵即逝。这是心灵的痕迹，是儿童原创艺术中最有价值的地方。此时的儿童绘画，以未经文化积淀的意象形式，以生命中最原始、最本真、最纯朴、最纯粹的艺术形式，让你看到了人类不可言、不可状的心灵姿势与生命的律动。此时的儿童绘画，不以真实入空灵，让精神直现，平淡入美境，因为纯粹，它更进一步引入“由美入真”，探入生命节奏的核心。由此可见，发现这云端的灵光，读懂这心灵的痕迹，是尊重学生独特生命感受的第一步，也是原创绘画的原创意义之所在。

一组歌唱的人，聚散有致，表情丰富，有张嘴大吼的，有撕心裂肺的，有唱着唱着忘了调的，有边唱边美美地自我陶醉的……头发长满了整个脸，而且都是短线，配合人物的表情而长。细长而富有表情动作的脚，完全跟随唱歌人的神态而长，表达丰富极了。声音也随表情而出，好听的四根流畅的线，不好听的两组叉叉线，极富美感。

歌唱团 罗雅亮 5岁

圣诞节前圣诞老爷爷要送很多礼物给小朋友，忙不过来，请狮子帮忙，狮子郁闷地背上礼物，看路标，大步走，遇到吃惊的事，迷路后谢谢别人的指导，走对了路，继续送礼物。礼物太重了，好不容易送到小朋友家，想着小朋友收到礼物的心情，放下礼物的轻松，自己没有礼物的沮丧……陈圳煊以线的方式，把狮子丰富的心理活动及表情生动地画了出来。

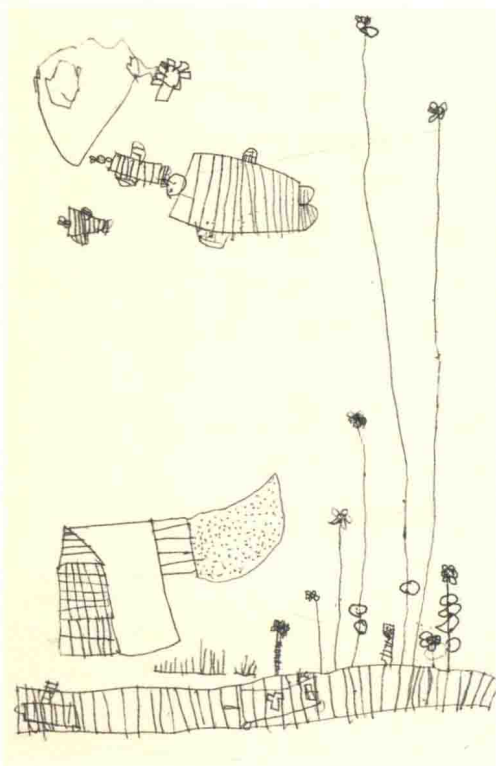

狮子的礼物 陈圳煊 5岁

画面虎虎有生气。大脚猫头顶天、脚撑地，抵着画纸边缘的头，粗粗的脚，健壮的身体连着动感的尾巴，把气势、节奏、力量感充分地表现出来了，艺术的张力及生命的活力也溢出纸外。这是一种阳刚之美。

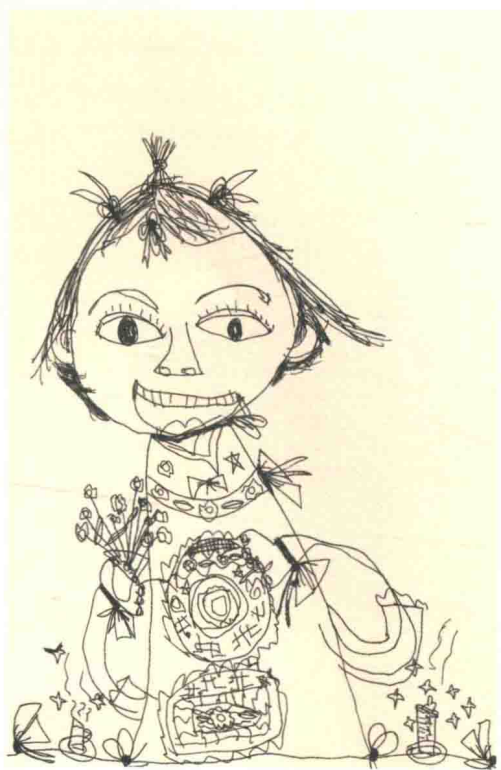

大脚猫背了很多礼物给大家 廖倩怡 6岁

长到天上的花朵 王梓琪 4岁半

王梓琪在慢条斯理中，以“宁方毋圆”的笔法，表达着自己在家中的所见所想，在房子的草地上玩赛车，看着小鸟成群结队地在天空飞翔，和小草说话，想着花朵长到天上去。画面语言的基本元素点、线、面形成一种如其性格一样的憨憨之感：我活得好着呢！

吃月饼 谭淇方 6岁

眼里透出的光彩，是绚烂之极归于天真朴实的智慧。心有灵慧之气，线自然潇洒自如。吃着月饼，却笑出了“初发芙蓉，自然可爱”的美。