

全国学前教育专业（新课程标准）“十二五”规划教材

当代艺术 与 美国儿童 美术教育



顾菁 著



书馆

6

復旦大學出版社

全国学前教育专业（新课程标准）“十二五”规划教材

003.6
80



当代艺术 与 美国儿童 美术教育

顾菁 著

 復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代艺术与美国儿童美术教育/顾菁著. —上海:复旦大学出版社,2015.11
全国学前教育专业(新课程标准)“十二五”规划教材
ISBN 978-7-309-11581-9

I. 当… II. 顾… III. 学前教育-美术教育-教案(教育)-美国-幼儿师范学校-教材
IV. G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 148658 号

当代艺术与美国儿童美术教育

顾菁著

责任编辑/谢少卿 赵连光

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433
网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
上海锦佳印刷有限公司

开本 890 × 1240 1/16 印张 10.75 字数 267 千
2015 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-11581-9/G · 1486
定价:39.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究



■ 顾群《童年魔方》(Childhood Rubik's Cube)

推 荐 序

体现儿童游戏性和 世界多元性的当代艺术教育

王振宇*

顾菁女士继出版《在美国幼儿园上美术课》一书后,又推出了新作《当代艺术与美国儿童美术教育》。美术教育是艺术教育的主要形式之一,是人文教育的主要内容。我通读了新作,认为本书阐述了美术教育中的儿童游戏性和世界多元性这两个重大主题。

一、美术教育中的儿童游戏性

无论是生活经验还是儿童发展的科学研究都表明,儿童具有亲近图像和热衷涂鸦、绘画的天性。这与儿童的表征能力发展具有直接的联系。30—36个月的婴儿,已经具备了惊人的表征能力,他们已经认识到图像与它表征的物体之间的相似性和差异性。4岁的幼儿开始认识到图像既是一个实体,又具有符号性,心理学称之为双重表征。这为儿童认识世界提供了潜力无穷的心理能力。图像能表达文字表现不出来的特性。在儿童的符号系统的发展中,图像是实物的表征,也是儿童头脑中形象的重要来源(形象的另一个更为重要来源当然是儿童亲自经历过的实物和环境)。儿童掌握形象和获得语言,是获得人类的两大符号功能。在幼儿阶段,具体形象是整个心理活动,包括注意、记忆、想象、思维的本质特性。到了一定的年龄之后,以概念为中心的抽象逻辑思维才开始占据主导地位。但即便如此,形象依然是最常用的、最醒目的、最便捷的和最富情感色彩的认知工具。

* 王振宇,华东师范大学学前教育系教授、博士生导师

儿童绘画,是儿童心理发展水平和特点的形象表达。以往的学者在研究儿童绘画的发展时,往往秉承“朝向现实主义的缺陷和发展”的传统,把儿童画说成是在画“自己知道的东西而不是看到的东西”。但许多对儿童持积极态度的学者——我称他们为儿童的“同情派”——认为,“儿童的绘画艺术有它独特的美,而不是儿童能力发展不完善的一个标记”,“儿童绘画不是现实主义表达的失败而是试图在纸上解决三维世界的问题所作出的心智努力”(Arnheim R. 1974)。这种观点为我们理解儿童画提供了新视角,最主要的是让我们认识到,儿童绘画是一个探索世界、解决问题的过程。这就决定了儿童绘画的游戏性。就实质而言,人类的艺术与儿童的游戏是极为相似的,儿童绘画与儿童游戏更是紧密相连的主动活动,它们的共同特点是:都是一种起源于自发冲动的本体活动,都是重在过程的无功利活动,都是需要高度发挥创造力的创造性活动,都是寻求身心愉悦的自由活动。孔子最早提出“游于艺”的主张,说的是熟练掌握各种技艺(礼乐射御书数),就能达到如同游戏的自如水平。从美学的高度最早将游戏与自由和美相联系的是德国哲学家席勒;我国的先哲王国维、宗白华、蔡元培、朱光潜等也都诠释和论述过这个观点。按照游戏的特点和游戏的方式开展儿童绘画,才是最有趣和最受欢迎的活动。我想,任何一位读者都会从本书中读出这一要义。而真正理解这一点,才是改进我国社会中普遍存在的美术教育功利化、刻板化、技法化倾向的起点。

二、美术教育中的世界多元性

美术教育是培养审美观、熏陶人的情感、滋养人的精神的教育。对于儿童来说,就是培养他们探索环境和表达自我的视觉语言的能力。这种视觉语言也必然随着艺术实践的丰富而丰富。我们知道,1980年代以来,全球的政治事件、社会问题、社会关系、社会思潮、科技发展、大众传媒、信息爆炸、流行文化、资金流通等因素,激发出艺术家无穷的激情和目标,催生了令人目不暇接的艺术形式和艺术内容。其中,最具影响力的是后现代主义和后结构主义的思潮。后现代主义否定了传统艺术的范畴(如美、和谐、理性、本质等等),拒绝承认文化形式的纯粹性,反对单一性,主张文化应该异质多样、兼收并蓄,主张多元性,承认所有的视觉语言和艺术风格都是正当的,有效的。后结构主义认为,任何符号系统,包括语言的深层结构都不是固定不变的,任何文本的含义也不是单一的、标准化的,它随着不同读者的解释而产生不同的意义。艺术范畴之间的界限也开始变得模糊不清,而艺术的基本要素开始相互混合重组。这种思潮同样波及学前教育界。著名的瑞吉欧课程模式提出的“儿童的100种语言”就是一个案

例。瑞吉欧的学者们宣称,他们的教育取向就是“有系统地着重于符号的呈现,以培养幼儿的智能发展,老师鼓励幼儿经由他们随手可得的‘表达性、沟通性及认知性语言’来探索环境和自我表达”。这些语言包括文字、动作、图形、绘画、建筑、雕塑、皮影戏、拼贴、戏剧或音乐等。当代艺术突破了传统艺术的理念、形式和技法,更是为儿童美术教育提供了广阔的天地和丰富的语言,提供了一种有意思的想法,一种思维渠道,一种创造方式,这也恰是当代艺术引入幼儿美术教育的价值所在。将当代艺术引入儿童的美术课堂在国内还很少涉足,在美国也是新近才开始探索,本书作者对散见于美国校外机构将当代艺术引入儿童艺术教育实践进行了大量细致的观察,并在自己的儿童美术教育工作室中做了创造性的实践,基于对当代艺术教育运用于儿童美术教育的理论思考,最终精心编写成20个课例,详尽、生动地为我们展示出美国儿童美术教育的课程设计、教学环节、师生互动和教学效果,让我们体会到世界的多元性和艺术的开放性,引导幼儿利用多种媒介进行创意表达,从多角度、多维度启发孩子的创新思维。

三、通过儿童画,我们学到了什么

本书所展示的当代艺术与儿童美术教育的20个课例,向我们打开了一扇认识儿童的大门:儿童能很好地接受现代艺术的理念和手法。儿童在理解现代艺术时表现出非凡的领悟能力和无穷的乐趣。可以说,儿童距离现代艺术比我们成人要近得多。发展心理学家早就发现,婴儿在解读图画时不需要成人特别的帮助。4—7岁的儿童对抽象美术作品和现实主义作品的喜欢程度上没有差别。儿童在绘画过程中的直觉和非理性的表达方式,与当代艺术的许多表现形式是相通的。正如当代艺术家徐冰先生所言,真正的现代艺术,和孩子们原发的艺术创造是有关系的,是朴实的,因为孩子没有顽固的文化观点,他们对现代艺术是很容易接受的,倒是一些成年人显得顽固不化。而且孩子有一种对材料的想象力,有对接、摆放的兴趣。儿童美术教育除绘画之外,如手工,其实和现代装置艺术是很相似的。儿童画是儿童看世界的方法,是儿童宣泄情感的有效途径。儿童画的稚朴、天真、大胆、创意和充满情感、张扬个性,也是令成人动容的。儿童对美术材料的宽容态度、接受能力和运用技巧,同样是成人的楷模。儿童对创作过程的认真自信和对创作成果的豁达无为,更是成人的学习典范。因此,儿童画成了许多当代艺术家创作灵感的源泉。毕加索的话最集中地表达了他对儿童画的敬畏和推崇。他说:“我14岁时就能画得像拉斐尔一样好,此后我用一生去学习像小孩子那样画画。”我理解毕加索所说的“像小孩子那样画

画”，不是简单的形状扭曲、线条粗陋、颜色夸张，而是学习儿童画的纯朴、奔放、宽容、不拘一格的创意的自由精神。我国的儿童绘画教育，最需要这种纯朴、奔放、宽容、不拘一格的创意的自由精神。只有这种自由精神，才会培养出有创造力的时代新人。

本书的可贵之处也在于贯穿于整本书的创新意识。如尽管使用各种现成材料进行拓印的美术方法并不新鲜，但“图章画”这样的概念好像是作者第一次明确使用（见本书第15课）。但图章画与拓印有相似之处却又有所不同，前者强调的是图形产生的方法，而后者强调将生活中常见的各种印章作为一种视觉符号用于创作。现在的视觉信息、视觉刺激、视觉元素特别多，表达手段、传递手段也很丰富，将生活元素纳入视觉艺术对活跃幼儿的思维以及与事物的连接能力很有价值，类似于“图章画”这种工具和材料方面都很方便的艺术形式，在幼儿进行创作实践时，也改变了他们看世界的方式和对艺术语言的潜在理解。值得一提的是，作者在图章画一课中用了自己的绘画作品作为范画，初看之下缺少依据，且有与世界著名艺术家平起平坐之嫌，但这里也恰恰体现了当代艺术中敢于创新的自信与平等精神。

004

本书的可贵之处还在于顾菁女士发表了《当代艺术在美国儿童美术教育中的运用》的论文，详尽地介绍了当代艺术发展的特点以及美国儿童美术教育的价值取向，为我们阅读和借鉴提供了必要的框架。儿童的本性天真，艺术的本性也是天真。因此，“在儿童身上集中着人类精神的本源：

儿童的执着，表现着人类的实验精神，
儿童的浪漫，体现着人类的艺术精神，
儿童的率真，反映着人类的道德精神。

在儿童清澈的眼眸中，闪烁着科学家的敏锐、艺术家的热情和哲学家的简洁。

我想，所谓成熟，不过是重新体验儿时游戏的认真态度和重新审视儿时积累的早期经验”（引自：王振宇·学前儿童发展心理学[M].北京：人民教育出版社，2015）。

所谓艺术，同样也是重新体验儿时游戏的认真态度和重新审视儿时积累的早期经验。

诚如徐冰先生所言，“很多的现代艺术家都像大孩子。美术教育和现代艺术有一种十分自然的联系，这种自然的联系，大有文章可做。当然，现代艺术也有很多弊端和问题，我们应当取其有益的部分为美术教育所用”。我相信，这本新书的问世，一定会在我国的儿童美术教育界带来一股清风，开拓一条新路，培养一代新人。

自序

和孩子一起欣赏我们时代的艺术

顾 菁

当我们走进当代艺术博物馆，你一定会发现一些有趣的现象，有很多艺术家不断发明新的方法进行艺术创作，一方面这些艺术家会使用油画颜料、油墨、大理石和青铜等传统材料，而更多的时候他们还会用一些意想不到的材料，如大象粪便、打碎的汽车零件、巧克力和猪油等来创造新的作品，甚至有的艺术家穿上演出服亲自参与表演。但当我们走出博物馆后，却感觉一阵困惑，刚才那个大红大绿的涂鸦是什么？一堆废铁又怎能算是雕塑，几根稻草也能价值连城——？完全是瞎搞啊。

这时我们就想对美术有进一步的了解，但我们的了解主要还依赖于美术史论，而如今国内的中外美术史都较少涉及对当代艺术的介绍，中国美术史通常讲到清代、民国和建国前后，“文革”及当代，在2013年底才出版了一本《中国当代艺术史1978—1999》，外国美术史更是不提现代当代，比如油画，外国美术史主要研究的还是俄罗斯巡回画派及西方十八、十九世纪到印象派。不仅美术史较少涉及当代，绘画技法也不研究当代。而且文化艺术是一个整体，所以美术的审美和精神是在各艺术门类里，而不仅仅只是在绘画里。另外，各门艺术门类之间差异之遥远、个性之丰富，足以同生物学与哲学之间的差异相比拟。

任何教育都离不开特定的社会形态、时代特点和文化背景，就像各个时代的艺术是其相对的文化和时间段的产物。今天的美术发展与十年前或二十年前已有很大的区别，美术作为视觉艺术的基本原理没有变，但是它的内涵和外延、创作理念、形态表现技法和媒材都在变化，有些变化是巨大的。不了解这些变化，是很难进行美术教学的。美国的艺术教育就特别重视与时俱进，如1994年版的美国国家艺术课程标准就已经指出，尽管每一种艺术类别的本质是不变的，但艺术教育的课程标准也应该随着科技创新、文化潮流和教育进步的变化

而做必要的调整。我想，这句话为儿童美术教育结合当代艺术的最新思潮提供了最好的注解。

懂得和实践艺术是促进儿童思维和心理健康发展的重要途径。正如美国国家核心艺术课程标准从哲学高度对艺术教育价值的阐述：艺术是重要且有效的交流手段，在今天的多媒体社会，艺术提供了传递和表达个人经验独特的符号系统和图式；艺术是创造性地实现自我的方式，以创作者、表演者或观众任何一种角色的参与都能使个体发现和发展他们自己的创造能力，因此是终身幸福感的源泉；艺术可以连接文化与历史。艺术为个体和群体提供了表达观点、经验、感受和深度信念的重要途径，通过艺术我们可以更加了解本民族文化和其他社会的文化；艺术是参与社区生活的手段，当人们与社区成员一起创作、准备和分享作品的时候，艺术在一个愉悦、包容的环境中为个体提供了与他人合作和连接的途径。可见，艺术与教育密不可分，甚至可以说艺术本身就具有强大的“教育”功能，缺乏儿童美术教育的教育是不完整的教育。此外，在这个充满困惑的当代社会里，真正的艺术教育还有助于孩子们探索、理解、接受和运用模糊性和主观性的事物。如同生活，艺术中往往不存在明确的或“正确”的答案。而这一点正是艺术追求的价值所在（如：这幅画中的太阳是否太红了？）。

002

我们以前常说，艺术来源于生活，这话本没错，但是不能误解，以为有了生活，就会有艺术，艺术无处不在。我们从生活中学习艺术，但是生活人人都有，却不是人人懂得艺术。所以陈丹青讲艺术从哪里学，艺术就是从艺术中学，从经典中学。因此这些年来，我参观了美国各地几十个享誉世界的博物馆和美术馆，了解不同时期，特别是现当代艺术家们不同的艺术风格和表现技法。完成这本书对于我来说又是一次学习经历。在我的书桌旁，传统的、古典的、通俗的和当代的艺术形式之间是怎样互相影响，它们的艺术来源是什么，当代艺术创作、无视观众和艺术条款是否已是一个明显的现代理念，世界级的现当代艺术家有哪些，这些问题我思考了一遍又一遍。一句接一句，一篇接一篇，一位大师接一位大师，我每分每秒都在仰慕着，仰慕着他们的天赋、眼光、学养、精力、恒心、勤奋。同时，我也惊讶于自己从前对这些懵然无知，而更多人至今还是漠然处之。我在这一番仰慕和惊讶中知道了艺术的归属，不可抗拒地成了大师们的小学生。所以在接下的每章节中，我有意展现出一条从现代艺术过渡到当代艺术的清晰路线，让我们对今天的艺术有一份更深入、更愉悦的感知，并一起欣赏我们自己时代的艺术。

这些年来，我还经常去美国的幼儿园、小学学前班和低年级担任美术助教。每到周末和暑假我都会到博物馆和美术馆举办的幼儿美术活动和美术夏令营观察体验。在自己的美术工作室里，在一群美国孩子的身上我也实践着我的美术教学新思路。每次回国的时候，和学前教育的同行们交流聊天时，我

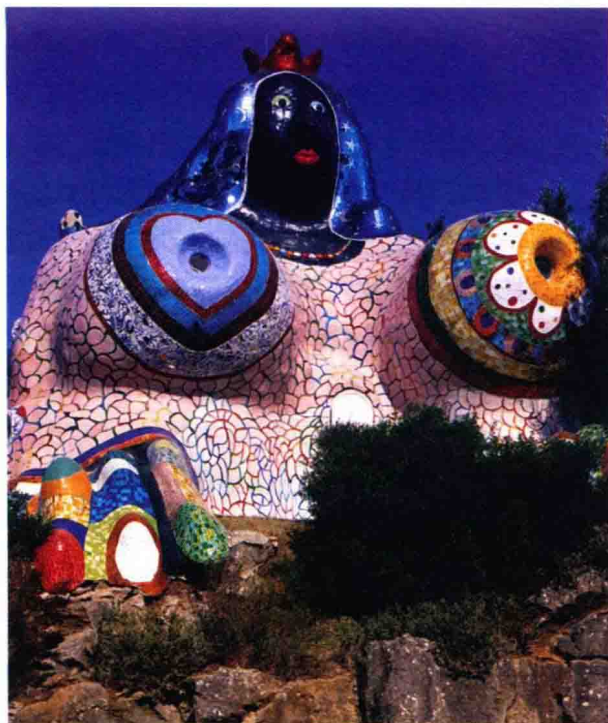
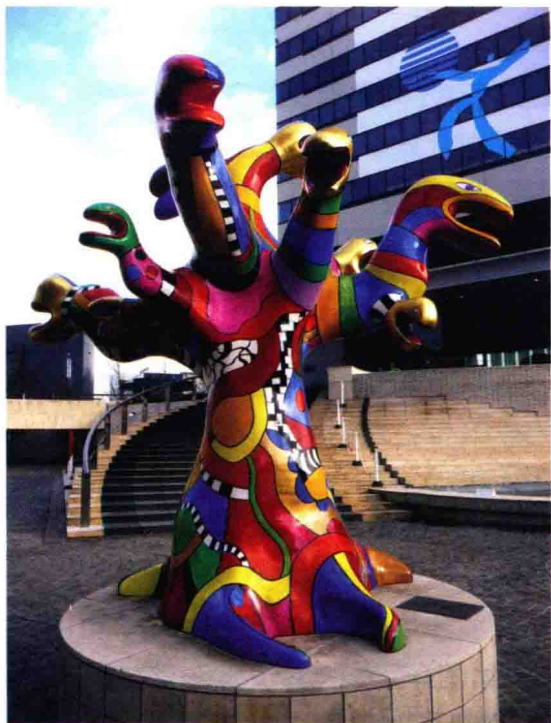
经常听到一些幼儿园老师抱怨,说给幼儿上美术课不知道教授孩子什么,每天是想到什么就教什么,比如昨晚吃了螃蟹,今天就让孩子上课画螃蟹。所以在本书中,我想先从欣赏当代艺术大师的作品开始,让大家一起去关注和研究大师的观念、风格、精神、创作手法和技术。再通过翔实的创作步骤图和学生作品照片,直观地介绍不同主题不同门类的艺术作品的创作过程和方法,这将是一个从直接的视觉感受到对符号和背景进行思考的过程。我相信其中涉及的技能技巧有助于提高老师对美术知识、技能的传授与儿童创造力培养之间关系的把握。因为缺乏基本艺术知识和技能的儿童美术教育是不能称为真正的儿童美术教育。如果让孩子们一味放任自流地涂鸦画画,孩子们无法掌握基本的技法,创造能力同样难以得到发展。我相信善于学习的老师在阅读的过程中会有自己的判断、合理取舍、巧妙借鉴,让孩子们期待着去幼儿园和学校,去体验创造带来的兴奋感。

在本书出版之际,我要衷心地感谢我的前辈、领导,华东师范大学学前与特殊教育学院的博士生导师王振宇教授,在如今现实的社会里,一个还想学习的人也许只能在校园内才能得到某种程度的辅育和保护,而我已离开校园很久,却还能得到他对后辈的宽厚和包容、发掘和提拔,让我深深地感动于一位心理学家、教育家的谦虚满怀、爱心无边。

借此,我还要感谢复旦大学出版社的谢少卿女士,正因为她是一位非常善于敏锐地发现和欣赏作者的好编辑,我才有第一本书《在美国幼儿园上美术课》,在她的鼓励下,我再接再厉又完成了现在这本书。这一切使我想起了著名的英国艺术史学家贡布里希和他举世闻名的《艺术的故事》这本书。他能完成此书,在很大程度上归功于一位出版社的创始人——霍洛维茨。二战前夕,贡布里希用德语写出了这本书的小部分章节,但在后来烽火连天的岁月里,他无暇动笔,并对此书能否完成心灰意冷。但是霍洛维茨给了贡布里希50英镑的预付款,并一再敦促他完成此书。贡布里希以无法完成为由要退回这50英镑,但霍洛维茨坚决不肯拿回这钱。贡布里希没有办法只有在艰苦的环境中完成了这部巨著。事后,他非常感激这位聪明的出版人,没有他的投资和眼光,这本书是不会问世的。《艺术的故事》至今已被翻译近40种语言,传遍了世界各地,也改变了作者的人生。拙作当然不敢与《艺术的故事》相提并论,但我和贡布里希一样幸运,都是遇见了一位好的出版人。

我还要感谢我的弟妹刘晓燕博士,谢谢这些年来她给我的著作提的宝贵建议。也许这些建议和意见对于她来说只是信手拈来,却让我茅塞顿开,受益匪浅。

最后,谨以此书献给我亲爱的读者们,人的一生,陪在一起走路的人很多,但有的路程,只需短短一截,便已成为朋友。



■ 妮基·桑法勒《蛇树》《玉米植物园》《娜娜喷泉》
(Arbre serpents)(Fontaine aux Nanas)(Jardin des Tarots)

这位出生于法国, 20世纪最受欢迎的流行艺术家, 她的作品色彩鲜艳、俏皮可爱, 散发着女性的自信和欢乐的魅力, 看到它们, 你是不是也情不自禁地笑了?



■ 周啸虎《反蒙太奇·党同伐》(Against Montage-Intolerance)

目 录

- 导 言 当代艺术在美国儿童美术教育中的运用 / 001
- 第 1 课 画抽象花——画得不像又何妨 / 013
- 第 2 课 玩波普——不用画笔也能画 / 021
- 第 3 课 卡通画——我是小小的罗伊·李奇登斯坦 / 029
- 第 4 课 回收与创作——我喜欢综合材料(Collage) / 035
- 第 5 课 绘画与文字——我喜欢文字的排列 / 043
- 第 6 课 留下我的记忆——小画家&小心理学家 / 053
- 第 7 课 泼彩画——我也是行动画派 / 059
- 第 8 课 新人物画——我也是艺术大师 / 067
- 第 9 课 新风景画——这可不是儿童画 / 075
- 第 10 课 新临摹画——玩游戏学画画 / 083
- 第 11 课 摆玩偶玩摄影——我是小小的摄影家 / 091
- 第 12 课 写实雕塑——玩3D / 099
- 第 13 课 纹样可以这样画——“啪登”的秘密 / 105
- 第 14 课 波普雕塑——自己做自己的“手” / 113
- 第 15 课 图章画——盖图章真好玩 / 119
- 第 16 课 拓印画——我又废物利用 / 125
- 第 17 课 抽象画——表现我自己 / 133
- 第 18 课 手指画——小小行为艺术家 / 139
- 第 19 课 玩装置——这可不是做手工 / 145
- 第 20 课 画中画——难以置信的画 / 151

当代艺术在 美国儿童美术教育中的运用

艺术是人类以情感和想象为特征来把握和反映世界,表现对世界及自身看法的一种特殊方式。艺术往往是时代变迁的动力,它以新颖的视角向旧的观念发起挑战,或者对人们熟悉的观念做出独创的阐释。美术是指运用一定物质材料通过构图、透视、用光等不同艺术手段在一定的空间区域塑造直观可视的平面形象或立体形象的艺术,它是反映社会生活和表达艺术家思想感情的一种艺术形式。所以一般说来,艺术是广义和广泛的概念,美术是狭义的,仅是艺术的表达形式之一。古今中外美术的种类丰富多彩、千变万化,而随着社会的变迁、艺术思潮的改变、科技资讯的快速发展、新式样的层出不穷,当代艺术则以其多元化趋势形成一股不可抵挡的潮流。笔者期望通过探讨当代艺术对儿童美术的影响,再借此推论儿童美术创作表现的可能性及多样性,以促进儿童美术教育的多元发展。

一、当代艺术与儿童美术

“当代艺术”这一概念在时间上指的是今天的艺术,内涵上也主要指反传统的,具有现代精神和语言的艺术。《牛津20世纪艺术词典》中关于“当代艺术”的词条描述是:“当代艺术是对艺术的一种并不精确的定义,它只是最近才被创造出来,而

且具有一种现代精神。”由于“现代艺术”的提法容易与过去的“现代派艺术”混淆,同时“当代艺术”不仅体现“现代性”,还体现艺术家每时每刻对社会生活的感受,今天的艺术家的作品是对全球环境、多元文化、技术进步等多方面的回应。所以“当代艺术”的提法被普遍使用和认可。

在美术史上,现代(Modern)和当代(Contemporary)两个词既存在很大的差异,又紧密相连,虽然有人还认为这两个词可互相取代。

其实现代美术的创作流派与风格指的是流行于20世纪20、30年代,代表阶段性的产物,一直到30、50年代,80、90年代后依然可以叫现代美术。而“当代”一词用来形容时下流行的事物,是个随时都在改变的术语。若干年后,“当代”风格可能就与今天截然不同了。比如20世纪初,一些艺术家从代表现实性和对人物真实的刻画中转身离去,慢慢走向抽象。二战结束后的纽约艺术世界提出了“抽象表现主义”来描述一场艺术运动,但“抽象表现主义”既不是完全抽象,也不是表现主义。艺术家也更加重视的是艺术创作的过程而非最终作品。比如像杰克逊·波洛克这样的艺术家带来的艺术创作,以舞蹈似的姿态让油漆随意滴落,正如一个评论家指出,波洛克的画布成了他的舞台。抽象表现主义作为一个事件的出现,极大地影响了随后的艺术运动,对

当时教育改革的领导者杜威、布鲁纳和他们带领下的一大批美术教师也产生了很大的影响,深刻地影响了当时的儿童美术教育,并继续激发今天艺术家的创作灵感。当代艺术家的后现代主义运动是拒绝主流艺术,艺术思潮开始走向表达、反形式主义、没有次序的、不定性的表现主义,并对“艺术多元化”各种艺术的意图和风格予以接受。无论是直接或间接的行为艺术、波普艺术、极简艺术、观念艺术或视频,当代艺术家从无限的材料、来源和样式创造艺术。正因为如此,所以有时很难简单地总结当代艺术家们所使用的概念和材料的复杂性。

时光回到19世纪末,西方美术史发生了巨大变化,现代主义开始出现,当时很多艺术家们将目光投向人类的历史,开始从原始艺术、土著文化、民间艺术和儿童画中寻求灵感,这些现代艺术家们不仅认为儿童的美术是艺术,甚至一些大师对儿童的艺术状态和艺术作品的思考达到痴迷的程度。他们认真地研究儿童画里不规则的形状、粗陋幼稚的线条、夸张的颜色,因为他们想从儿童那里重新获得天真、稚拙、纯朴的内在气质。如今儿童美术作品对于当代艺术的影响更是不言而喻。当代艺术一些流派追求死亡、暴力、恐怖对立与活泼、可爱、天真这两种极端美术,使得当代许多艺术家从儿童画中得到灵感,希望保持一种小孩看世界的方法。一些画家在自己作品中以孩童形象提出了人生的永恒质疑,如“人何以为人”“快乐童年真能造就快乐的大人吗”,并从自己幼年的记忆中获得灵感。如今艺术市场上“萌”派作品何其多,似乎都跟风似的童话味十足。可见,当代艺术与儿童艺术之间存在的某种内在关联性。

二、当代艺术主要流派

(一) 达达艺术

达达艺术是第一次世界大战后颠覆、摧毁旧有欧洲社会和文化秩序的产物,在法语中“达达”

的意思是儿童玩耍用的摇木马。

达达主义认为对艺术与生活的要求是应该破除现代主义的“为艺术而艺术”的主张。允许艺术不分高下的品位,并注重表现自己的内心世界和主观感情,重视直觉和下意识活动,反对西方学院派的造型规律,试图摆脱传统的束缚,所以客观的形式不再重要,强调生活性的内容等。并像儿童一样,把美术创作当作游戏一样,只注重过程,不看重结果。1917年美国的杜尚开始以现成品进行自己的艺术创作,发表了著名的作品《泉》,他将一个写有“R.Mutt”字样的小便池送进美国独立艺术家协会展览,即刻引起了轩然大波,正当纽约艺术圈哗然时,一位收藏家颇有预见性地指出:“一个动人的形式发现了。”从杜尚以后,艺术便不断从传统的材料和主题中解脱出来,越来越多的艺术家开始用看似与艺术毫无关系材料创作,也意味着艺术的创作将不断由单纯的形式表现转向深层次的观念探索。

确切地说,达达主义并不是一个完全成熟的文艺流派,而是一种过渡状态的文艺思维,即艺术理念不具有很大建设性,而是建立在对旧秩序的毁灭的基础上,但正因为达达主义激进的破旧



■ 杜尚《泉》(Fountain)

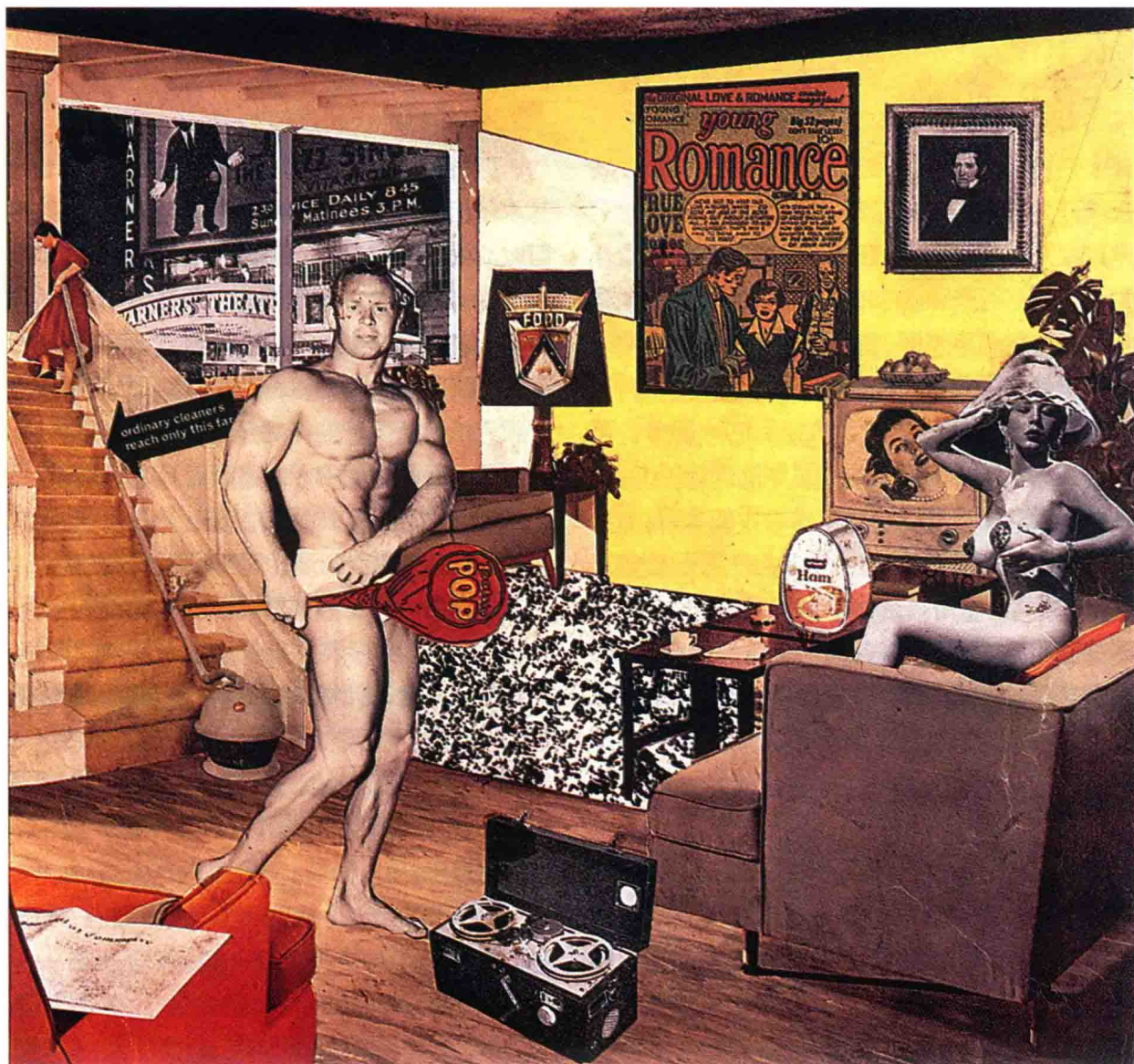
立新观念, 20世纪大量的现代及当代艺术流派得以借鉴并长足发展, 艺术的创作也勇敢地改变及突破传统的限制, 让艺术的想象空间更大更自由, 如果当年没有达达主义者的努力, 今天的当代艺术是很难实现的。

(二) 波普艺术

诞生于20世纪50年代的波普艺术(Popular Art)在抽象艺术为代表的现代主义之后开启了当代艺术的新阶段。英国艺术家汉密尔顿的拼贴作品《今天的生活为什么如此不同, 如此富有魅

力?》被认为是第一件真正意义上的波普艺术作品, 标志着波普艺术的产生, 所以波普艺术于1961年起源于英国。第二次世界大战后, 年轻一代的艺术家逃避战后都市文明的压力, 反对机械化开始关心生活中的通俗文化, 把生活中大家所熟悉的形象表现出来, 让艺术雅俗共赏, 并让人觉得艺术并不是那样高不可攀, 波普艺术表现的就是“大众文化”。

此后, “波普”开始在欧美国家及地区盛行, 其通俗、荒诞、幽默等特点受到大众的欢迎。波普艺术家们在创作时追求直觉、非理性、排除逻



■ 理查德·汉密尔顿《今天的生活为什么如此不同, 如此富有魅力?》(Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing)