

崔苓 著

儿童美术大课堂

感知表达

安徽美术出版社

儿童美术大课堂

崔苓 著

感知与表达

安徽美术出版社

作者简介\>\>\>\>\>

崔苓 安徽省芜湖市人,1979年毕业于安徽省艺术学校舞台美术专业,1979年至1984年在芜湖市话剧团任舞台美术设计,1984年至今任教于合肥市少年宫。长期以来,在从事儿童美术教学之余,她积极参与儿童美术方面的学术研讨、展览等活动,注重儿童美术教育的研究,发表多篇论文。其论文《儿童绘画教与学探索》获全国第二届儿童美术理论研讨会优秀论文奖;《儿童绘画的自发性与教学》入选第三届全国儿童美术理论研讨会论文集;《儿童绘画造型的潜在因素》获全国儿童美术优秀论文二等奖,并入选论文精编集;《培养儿童的创造力》获中国教育学会优秀论文二等奖。独立编著的《非凡的创造——新儿童画》获得安徽省优秀图书“五个一工程奖”提名,并获“安徽图书奖”二等奖。独立编著《儿童剪纸巧教巧学》,参与编辑大型画册《童谣·童画》、《幼儿绘画100课》、《儿童美术教材(5—6岁)》等。部分学生作品被中国美术馆收藏,学生作品《出塞》获“海峡两岸儿童画唐诗”比赛金奖,另有多幅学生作品入选海峡两岸儿童画主题画展并获奖。

ZUOZHE JIANJIE

ZUOZHE JIANJIE

目录

CONTENTS

CONTENTS

图书在版编目 (CIP) 数据

儿童美术大课堂：感知与表达 / 崔苓著. —合肥：安徽美术出版社，2006. 5

ISBN 7-5398-1609-0

I. 儿... II. 崔... III. 儿童画—作品集—中国—现代 IV. J229

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 031118 号

策 划：王景琨
责任编辑：朱小林 赵启芳
责任校对：史春霖
装帧设计：赵启芳

儿童美术大课堂：感知与表达 崔苓 著

安徽美术出版社出版 邮编：230063
合肥市金寨路 381 号 电话：(0551) 2655456

安徽鼎鑫制版有限公司制版 新华书店经销
安徽联众印刷有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/12 印张：7.5
2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1609-0 定价：48.00 元

序

1

1. 最初的感知

4

在历史、文化和形式美感中找到共鸣与自我。

2. 学大师 表现自我

15

从人性的角度理解、接受现代艺术。

3. 生活是一个大课堂

28

我们不仅要画我们所看到的，更应该学会表达我们所感觉到的。

4. 综合材料的联想与创造

60

感受材料，享受艺术，体验创造的快乐。

序

PREFACE

最近一段时间,不少美术教师都出版了自己的教学成果。崔苓老师的这本《感知与表达》,从一个非常特殊的角度总结了她对儿童画教学工作的认识。她能把美术教育和儿童如何做人、如何构建儿童的审美心理结构、如何学习欣赏大师们的经典之作、如何培养儿童的人文精神联系在一起。她以自己丰富的教学实践让我们感受到美术教育的魅力,感受到它在育人方面的重要意义,使我们对美术教育有了进一步的思考。

崔老师在长期的美术教学中,一直重视美术欣赏教学,坚持用经典的作品提高学生的艺术品位,这在当前的文化环境中有其特殊意义。在教学中,她既汲取了原始社会的艺术精髓、康定斯基等现代派画家的抽象表现方法,又汲取了我国敦煌莫高窟飞天的优美造型、民间的剪纸艺术。她理解的艺术大师绝不只是几位欧美巨匠,也包括中国优秀的艺术家。她非常看重中国传统文化对孩子的积极影响,注重让孩子从民间艺术中汲取营养。她认为,多让学生欣赏优秀的艺术作品,就等于是让大师亲自教学生。所以,许多孩子的创作灵感既来自生活,又受到了崔苓老师在欣赏课上的启示。有的孩子能利用自己在马蒂斯的剪纸作品中找到的灵感,创作出舒展、悠然欲舞的造型;有的孩子看到外国画家把达·芬奇的《蒙娜丽莎》和风景放在一起,变成了“微笑的风景”后,就想让蒙娜丽莎在中国的水墨中微笑;还有的孩子能从中国古代彩陶图案和造型中领略到曲线之美,感觉自己“好像见到了大海”,等等。这些都反映出孩子们在崔苓老师的影响下,从经典艺术作品中看出了一些门道,并将它们运用到自己的创作中。

“历史是一条绵延无尽的河流,文化艺术则是这大河之中腾跃的浪花和波涛。先人的艺术创造是我们须臾不能离开的生命之水,它随着血液在我们的身体和灵魂中流淌着。”这话说得多好啊!让

美术史成为中小学美术教育的内容之一,早就有人主张过,崔苓老师在教学中也这样做了。不过,她不是为教美术史而教美术史。通过欣赏,她让孩子们接触到美术作品和艺术家,又通过创作让孩子们理解美术作品、理解艺术家。只有经过了创作,孩子才能对艺术史的内涵和艺术家的匠心有一些真切的了解。这正像美国美术教育家讲的:“我们只有投入艺术创作过程,艺术史才有生命。只记住图像或知道艺术大师的姓名和生卒年月是远远不够的。”[(美)艾迪斯·埃里克森《艺术史与艺术教育》四川人民出版社1998年]

上个世纪80年代,我曾采访过画家陈丹青。在说到父亲对他的影响,介绍老人家当年让他临摹印象派的绘画,坚持用经典的艺术作品教育他时,陈丹青有些骄傲地说:“我从小是吃人奶长大的,不是吃羊奶长大的。”“人奶”,指的就是经典艺术作品。当前,“快餐文化”大为流行,有人拼命地鼓吹“娱乐至死”,什么人类的理想、国家的前途、人文精神等统统抛在脑后。我们之所以在美术教育中推崇经典作品,除了因为它们在艺术技能上是经典之作外,还因为经典作品都有着深厚的人文内涵。只要我们用心地向孩子们介绍,它们就一定会被接受,因为真正经典的作品不是属于某一个国家、某一个时代,而是属于全人类的,它超越人种,超越时空。这也就是为什么联合国把那些濒临绝境的非物质文化遗产冠以“人类”二字,使之成为“人类非物质文化遗产”的原因。在美术课程被国家《美术课程标准》认定为具有人文性质之后,我们更有责任去思考怎样在美术教育中培养孩子们的人文精神。

一个美术教师缺少人文素质就只能在生活和美术教育中看到色彩、光线以及技能,而不能进行更深层的领悟。但崔苓老师在看到皖南民居时想到的却是一些远远超出了美术层面的东西:“生活在这片土地上的人们,世代代与这一方山水和谐共处,一砖一瓦地构筑着自己的家园。他们将自己对土地的眷恋、对祖先的尊崇、与山水共存共生的理念,构筑到了他们的屋宇瓦舍中。他们在这方土地

序

上构筑的是自己的精神殿堂。”这就是一个具有人文修养的美术教师特有的思考方式。只有将人类文明成果的精华融进自己的灵魂和血肉之中的教师，才会时时不忘用这样的认识、这样的情感去影响孩子、教育孩子，孩子能向这样的老师学习美术是幸运的。

二

我们常说美术教育是为了培养孩子的审美能力，或者说它的终极目的是为了培养一个具有健全人格的人。这些目的和美术教师从事的美术教学工作有什么内在的联系？我们怎样才能通过美术教育培养一个具有健全人格的人呢？从崔苓老师的这本书中，我们看到她找到了一条成功之路：努力培养孩子的审美能力，积极构建孩子的审美心理结构。

一个健全的人格应当具有三种心理结构：认知、伦理、审美。其中，审美心理结构的构建往往被人忽视，而这项工作和我们美术教育最为密切。我们在美术课上所做的一切，无论是教孩子欣赏人类文明的成果，还是让他们学习素描、色彩、国画、油画，无论是让他们懂得崇高、优美、和谐、对比、强烈、柔和，还是让他们学会感受生活之美……从根本上说都是为了使孩子能够构建起审美心理结构，而不只是为了学会一些技能。这才是面向全体学生的素质教育的真谛。因为只有审美心理结构建立起来，“人的审美感受力和创造力才能增强，形成平衡和谐的心理结构，并间接地影响智力和品行的发展，最终实现完美人格的塑造。”（赵洪恩）一个美术教师如果只看到美术教育中应教的各种技能，而看不到它的最终目的是为了完美人格的塑造，那将是一种严重的失职！

崔苓老师是一位对生活十分热爱，对美有着细微体验的人。她对大自然春来冬去，对皖南农村的屋宇瓦舍，对五光十色的城市生活无不充满了热爱之心和独特的体会。她积极地面对生活，善于从平凡之中发现美。这就决定了她在美术教学中，特别重视从每一个

细节培养孩子的审美能力。孩子们在她的影响下，大大地提高了对美的欣赏能力：“仔细看看，我家厨房里的油盐酱醋、锅碗瓢铲都蛮好看的，放在一起，好像听到了它们在唱歌。”能够发现厨房的美，这不是一般的孩子能做到的，只有那些经过美术训练的眼睛才能发现它们在色彩方面的和谐、在造型上的错落有致。经过了崔苓老师的点拨，孩子们已初步学会了以审美的眼睛去看周围的世界。这时，他们再看农村或公园就不是从玩耍与好奇的角度来看了：“我家在农村，大树遮天蔽日，处处有花有草，三面庄稼环绕，家门前一条清清的小河，是小鱼小虾的天堂。”“我到公园的小树林里，能听见许多不知名的鸟儿在鸣叫，有的声音很尖，仿佛火箭升上天空，有的声音婉转动听，还有的声音飘飘的，好像雾一样若隐若现。它们大概在开音乐会吧！”看了孩子们的这些体会，再看看崔苓老师写下的这一段话，我们就能更深刻地认识到他们师生之间有着那么多的相通之处：“在这些看似平常的生活中，蕴含着很多被我们忽略了的美感及生命的含义。带着一种陌生的眼光去观察、体验、联想和思考，用艺术的眼光来审视我们的生活，并用绘画的语言来表达我们的生活，我们会更珍视自己及他人。”

在许多孩子的感想中，我特别看重这一句：“老师说我的内心世界很丰富，很美，我听了很高兴。”为什么我特别看重这句话呢？因为一般的男孩都乐意教师夸他勇敢，女孩乐意教师称赞她漂亮。这位孩子因为崔老师称赞他“内心世界很丰富，很美”，就特别高兴，这说明他开始有了精神上的追求，懂得内心世界的丰富和美是一个很高的境界。这还说明美术教育对这些孩子产生了应有的效果——在他们的心中已开始构建起审美的心理结构了，这才是美术教育最重要的成果！有了这些成果，将来不管走到什么地方，不论从事什么职业，孩子都会享用到这种心理结构带给他们的美感、创造力和积极向上的人生。

PREFACE

三

美术教育的另一个重要目的是培养孩子的创造性。在本书里，崔老师是通过儿童对创作材料的开发和感受来认识美术的创造性的。这是一个很值得研究的问题，因为一谈起美术对孩子创造性的培养，许多人想到的常常是思维上的发散，造型或色彩上的求异等等。材料上的创新，或者说是创造性地使用现有的材料，反倒容易被人忽视。有专家指出过，人类的历史就是一部不断创造新物质和新材料的历史。在信息时代，美术创作尤其离不开对材料的认识和使用。自从现代设计构成的理念使我们更加看重材料的开发和利用之后，美术教育需要解决好以下三个问题：

- 一、重视对各种材料的新认识；
- 二、重视对材料利用方法的开发；
- 三、重视对材料内涵的挖掘。

看一看近几年在北京、广州、上海、天津、南京、成都等地举办的儿童美术作品展，就能明显地感觉到展品制作的材料大大地丰富了！美术创作正在从过去单一的平面绘画演变为多种材料的立体制作。瓶盖、胶带的纸圈、铁丝、树枝、石膏、玉米棒、稻草、曲别针、瓦楞纸、瓶子……都成了创作的元素。正因为如此，孩子的创造性才能被极大地激发出来，作品才产生了很强的视觉冲击力和社会轰动效应。

崔苓老师虽然没有条件参观太多的展览，但是凭着美术教师尽职尽责的精神和勤奋的学习，她仍然在教学中摸索出许多适合儿童学习美术的方法，通过鼓励儿童尝试新的材料，使孩子的创造性得到了发展。她说：“以现代艺术的观点看，儿童学习美术已不仅仅是学会一种传统技能和一般的表现方法，我们表达视觉感受的工具也不仅仅限于纸张和画笔，平面绘画只能是我们表达视觉感受的一种形式。面对丰富多彩的世界，我们的表现手段也应该是多样化的。”

在她的鼓励下，孩子们用铁丝和红纸做成了红旗的小海洋，从

生活中的拖把受到启发，做成了拖把人，用旧光盘做成了房子，用撑托鸡蛋的模子做成了鳄鱼……这些特殊材料制成的艺术品都来自孩子们在观察生活时所获得的灵感。它们的成功使孩子们进一步理解了艺术的功能，理解了材料和创造性的关系，同时也教育了许多家长。附在本书最后的家长感想，并没有什么华丽的词藻，但你会感受到他们对崔苓老师的赞许。因为他们也从孩子的身上感受到了美术教育的魅力，看到孩子在学习了美术之后的巨大变化。

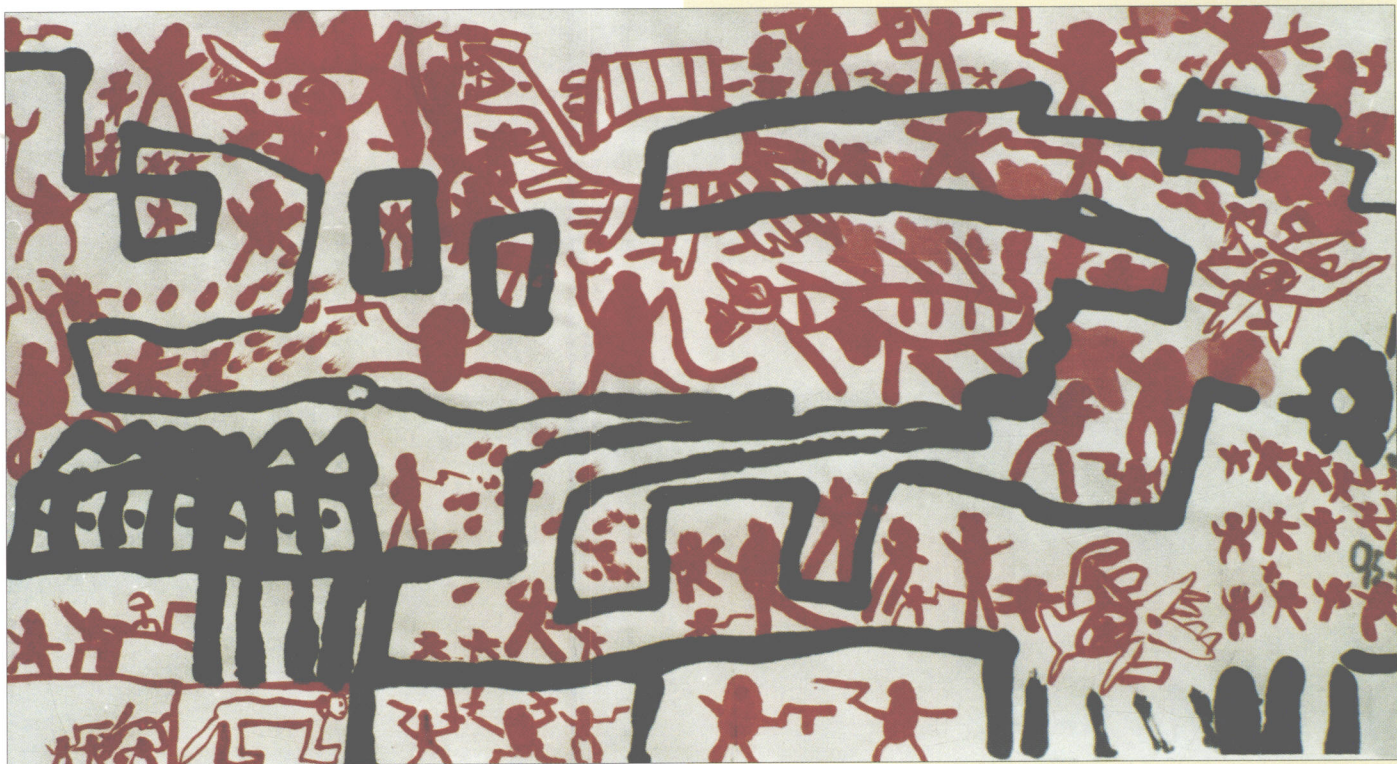
美国美术教育家罗恩非尔德早在上个世纪40年代就提出了通过美术教育来培养孩子的创造性，并从理论上将它系统化。半个多世纪以来，美术教育的实践不断地丰富和完善着他的学说，并从欣赏教学、材料的开发等方面解决了他在那个时代还不可能完全解决的问题。今后，随着人类对材料认识的逐渐加深，美术教育在培养孩子创造性方面的探索也会进一步走向深入。

四

这不是一本普通的儿童画册，更不是为了赚钱而草草拼凑的书，这是多年来崔苓老师对美术教学的领悟和总结，是用自己的心血和对孩子的爱写成的。本书蕴含着丰富的美术史、文学、心理学、教育学知识，甚至还有对音乐的论述以及潜藏在书里的深厚的人文底蕴，它使我们看到了一位优秀美术教师应当具有的知识结构。同时，书中优美的语言流露出崔苓老师对生活的热爱，对孩子们的一片真诚，对艺术的深厚感情，这又让我们看到了一位美术教师应当具有的人文情怀。我知道她所写的书，是为了孩子，也是为了自己从事的美术教育事业。不管别人怎么看，她总是在坚持，一如既往地看重美术教育的神圣性——因为她选择了美术教师这个职业！

侯 令

2006年5月

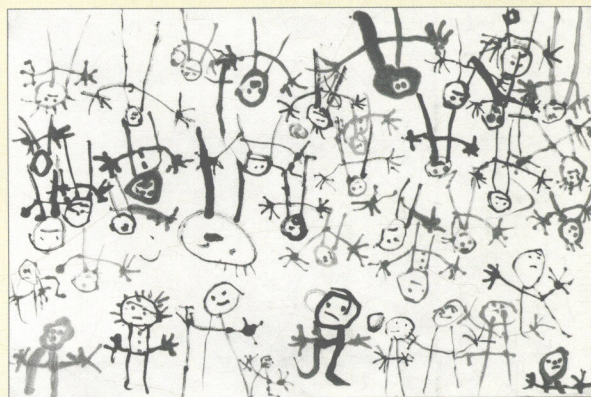
周然 男 6岁

一般认为，人对外部世界的感知是从他降生的那一刻起开始的。然而，现代社会中愈来愈多的准妈妈，在专家们的指导下，积极地加入胎教行列的事实却告诉我们：在未出世之前，母腹中的胎儿就能感受到来自外部世界的声音和爱抚，人最初的感觉的产生，是先于他的出生的。

随着降生时的第一声啼哭，一个人便有了属于他自己的表达。喜怒哀乐是他本能的情感反映，哭笑是他最初的歌声，而肢体运动则是他最初的舞蹈。人有着共同的人性本质，身体中却又蕴藏着各自不同的基因密码，这异于他人的基因密码是生理的也是心理和精神的，它决定了每个生命个体的独特性。

儿童最初的涂鸦是生命个体的宣示。

绘画是儿童们感知外部世界、抒发自我、表现自我的手段，是他们的游戏。这种游戏的形式自由、放松、无拘无束，真诚而且不加掩饰。由于对形的认识不清，孩子们有着自己独特的绘画语言，面对繁复庞杂的外部世界，孩子们有自己特定的概括形式。他们感知的世界，是现实与梦幻、朦胧的理性与潜意识的综合。在他们的绘画中，充满了符号式、抽象式的表意语汇。他们在奔放不拘的热情驱动下创作出的粗犷、稚拙的绘画作品，与人类早期的原始岩画有着许多相仿之处。

方一飞 男 4岁

王益琨 男 6岁

周然 男 6岁

贾婷玮 女 8岁

人类早期的艺术是原始人类在探求未知世界过程中的智慧结晶,它反映了人类对美的探寻、理解和追求。原始社会,人类生活在苍茫辽阔的原野间,浩瀚无垠的天地成就了他们旷达、恣肆汪洋的情感。他们将自己对于美的感悟和理解渗透到日常生活的细节之中,精心地在每一件陶器上刻画着自己心中最美丽的图腾。火的冶炼又使泥土得以升华,使人类的创造更具魅力。在艰苦的生活和劳作中,人类从未停止过自己对美的追求,他们一直在尝试着用不同的材料表现各种形式的美。当这些来自远古的创造物带着千年的风尘展现在我们面前时,面对着它们单纯朴素、自然天成的色彩和造型,我们感受到的是难以言传的神秘和震撼力。

康定斯基说:“每个时期的文明必然产生出它特有的艺术,而且是无法重复的。”(《论艺术的精神》)

我们今天无法也没有必要重复过去,但可以去学习、借鉴、感受、体验,进而表达我们自己。

欧阳灿 女 9岁

我心里想着一头巨大的抹香鲸在海里快乐地游动。

——夏晓鸥

妈妈说这药罐子里装满了我画的“蜜”。

——欧阳灿

我在罐子上画画时,感觉自己有点像是几千年前的古人。

——张仲睿

夏晓鸥 女 10岁

欧阳灿 女 9岁(上)

张仲睿 男 6岁(下)

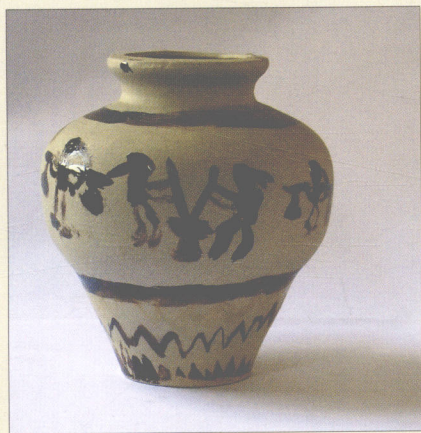

我和他们一样喜欢
画人、画字。

——于正平

于正平 男 5岁

于正平 男 5岁(两幅)

第一眼看到那只胖胖的大肚陶罐时，我想起了老
爸的肚子，就像个水枕头，我经常枕在上面睡觉。

——夏晓鸥

李 郁 女 8岁(左上)

张仲睿 男 6岁(右上)

尹 捷 女 9岁(左下)

夏晓鸥 女 10岁(右下)

欣赏古代的彩陶、壁画及瓶画艺术，感受它们不同的风格和美的形式、节奏，引导孩子们将自我感受融入其中，表现出自己喜爱的、独具个性的陶罐。

夏晓鸥 女 10岁

妈妈把金针菇放在盘子里，我仿佛看到古代岩画中的人物。我给它们加上手和腿，就成了原始人在跳舞。

——夏晓鸥

我十分喜欢中国的陶罐，它们不但图案好看，而且形状都不一样，有大肚子的、有长颈子的，我把它们都画了下来。

——司沐冷

张也荣 女 6岁

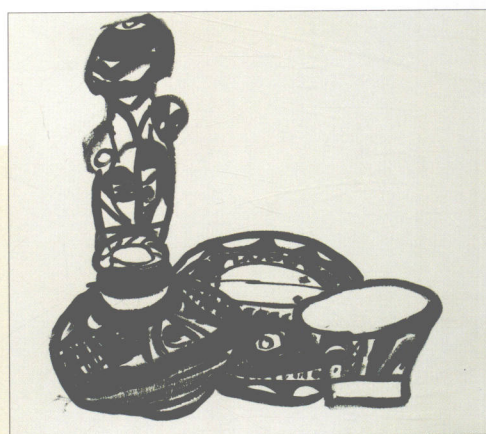

王岩松 男 7岁

我特别喜欢汉代陶罐上的图案。曲线像水，我好像看见了大海；
直线像树，我好像到了原始森林。我想用水墨来表达我的感受。
——王岩松

司沐冷 女 6岁(左)
尹捷 女 6岁(中)
郭西萌 女 6岁(右)

张也荣 女 6岁

夏晓鸥 女 10岁

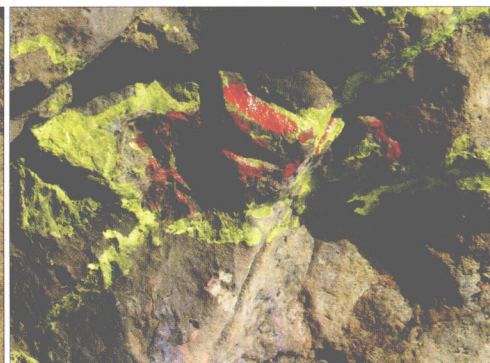
我很喜欢古代的金戈铁马，很帅！将小马的头画成三角形，是因为想到了古代的“飞火旗”！

——夏晓鸥

康定斯基说：“一件纯粹和永恒的艺术品是超越时间和空间的。”（《论艺术的精神》）

人类最初的创造符合了点、线、面的审美形式和构成，或者说现代审美意识是早期人类审美意识的延续。我们祖先的艺术创造，为现代人的形式美感作了最初、最本质的建构。人类最初对美的感悟和创造，使我们懂得了什么是艺术的经典及其基本规律。这是远古的艺术家留给我们的丰厚遗产。

历史是一条绵延无尽的河流，文化艺术则是这大河之中腾跃的浪花和波涛。先人的艺术创造是我们须臾不能离开的生命之水，它随着血液在我们的身体和灵魂中流淌着。

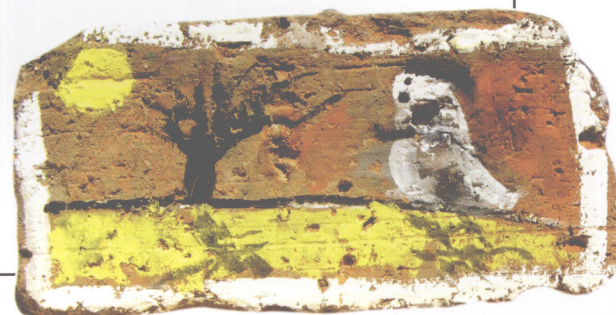
司沐冷 女 9岁(上)
卢震球 男 10岁(下左)
佚 名(下右)

司沐冷 女 9岁

张也荣 女 8岁(上)
杨晴卿 女 8岁(中)
王岩松 男 10岁(下)

王岩松 男 10岁(上左)

王岩松 男 10岁(上右)

卢震球 男 11岁(下)

祖先丰厚的文化遗产，已远远超越了最初创造时被附加其上的宗教、巫术或实用的目的和含义。诸多的石雕、陶器及面具艺术，穿越了时空，无声地向我们诉说着远古人类率真、拙朴、自然天成的艺术气韵。

从古至今，人类一直没有停止以艺术的眼光去理解和表达对客观世界的感知。今天，我们同样应该用艺术的眼光去观察并表现现实生活。

张玉彤 女 6岁(左上)
张泽先 男 8岁(右上)
赵皖儿 女 8岁(右中)
王晨晨 女 7岁(右下)

丁子瑞 女 5岁 鲍文捷 男 6岁 张开文 男 7岁

许婧冉 女 8岁

乔独行 男 8岁

张仲睿 男 8岁