

FROM 从启蒙到基础 ENLIGHTENMENT TO FOUNDATION

广州市少年宫美术学校素描教学

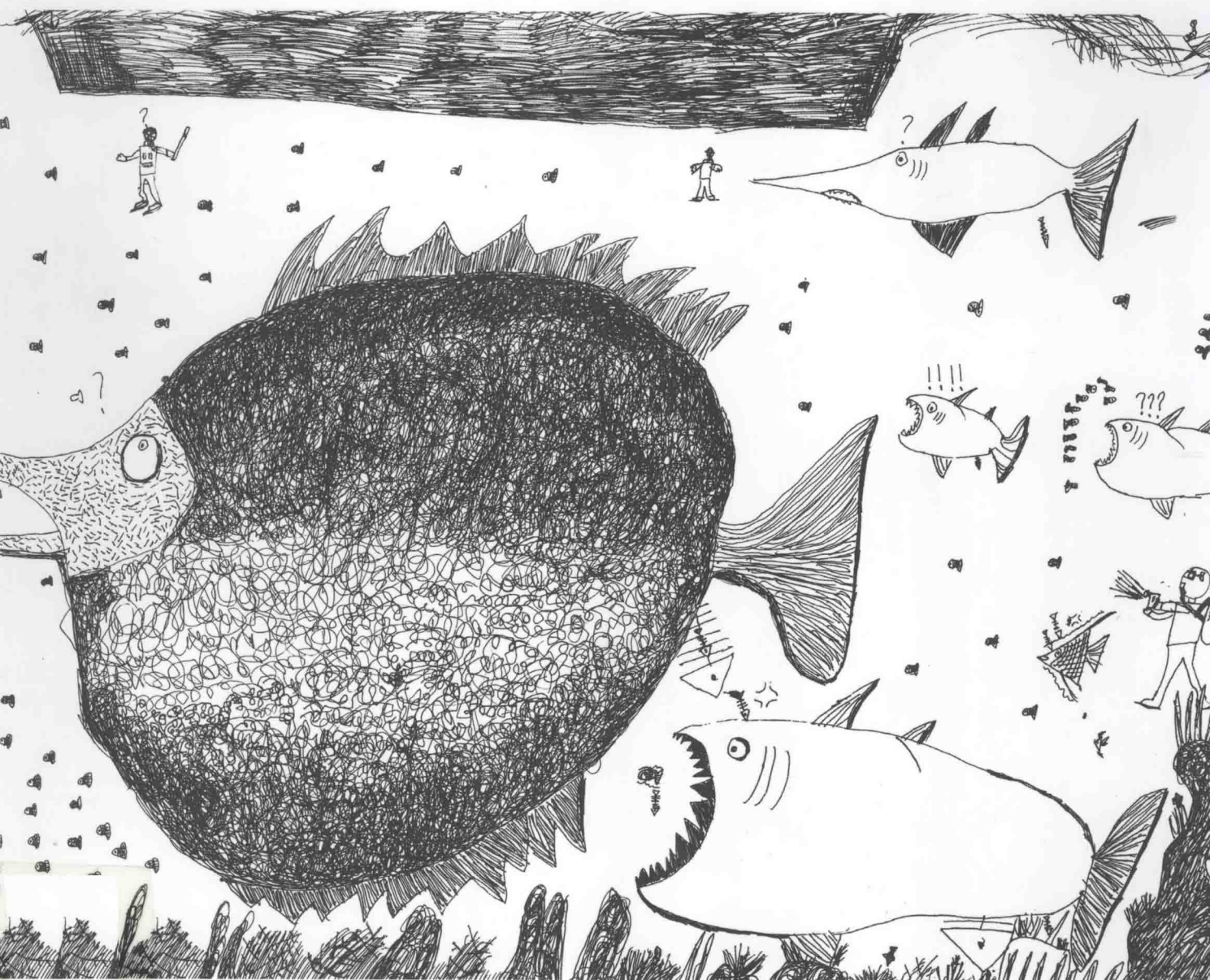
启蒙素描 (3-10岁)

引发与基础 (10-13岁)

基础与提高 (13-18岁)

主 编：郭伟新

副主编：张绮绫 蔡军

广东省出版集团

广东人民出版社

FROM ENLIGHTENMENT TO FOUNDATION

从启蒙到基础

广州市少年宫美术学校素描教学

启蒙素描 (3~10岁)

引发与基础 (10~13岁)

基础与提高 (13~18岁)

主 编：郭伟新

副主编：张绮绫 蔡军

广东省出版集团 广东人民出版社

· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

从启蒙到基础:广州市少年宫美术学校素描教学/郭伟新主编,
张绮绫、蔡军副主编. — 广州:广东人民出版社, 2013.2

ISBN 978-7-218-08560-9

I. ①从… II. ①郭… ②张、蔡… III. ①素描技法—儿
童教育—教学研究—广州市 IV. ①J214-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第013790号

学术顾问:王玉珏 李正天
总策划:杨俊东 李约坚
学术主持:关小蕾
主 编:郭伟新
副主编:张绮绫 蔡 军
特约编辑:骆思颖
设计制作:邓 赟 傅荻帆
摄影师:何勇当
资料整理:张绮绫 周嘉敏 吴群霞 谢飞凡

从启蒙到基础:广州市少年宫美术学校素描教学

 版权所有 翻印必究

出版人:曾 莹

责任编辑:张力平 张竹媛

责任技编:周 杰

出版发行:广东人民出版社

地 址:广州市大沙头四马路10号(邮政编码:510102)

电 话:(020)83798714(总编室)

传 真:(020)83780199

网 址:<http://www.gdpph.com>

印 刷:广州嘉正印刷包装有限公司

书 号:ISBN 978-7-218-08560-9

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:11 字 数:100千

版 次:2013年2月第1版 2013年2月第1次印刷

印 数:1-10000册

定 价:32.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社(020-83795749)联系调换。
售书热线:(020)83790604 83791487 邮购:(020)83781421

前言 Foreword

广州市少年宫已走过了 60 年的发展历程，作为广东省规模最大的青少年社会教育和服务阵地，广州市少年宫为学校、社会培养了一批批高素质的人才，探索取得了 many 重要理论成果，积累了丰富的校外教育经验。其中，美术学校更是科研领先，办出了特色，成绩显著。

广州市少年宫美术学校从几十个学员的美术班发展到现今每学期 8000 多位学员，从几个老师发展到拥有 80 多名教师的教学团队，办学规模、教学成果享誉全国，名声在外。

从 1980 年代开始，广州市少年宫的美术教学就站在了改革开放的最前沿，向当时“成人化”的美术教育理念和方法发出挑战，提出“尊重儿童的审美”和“儿童美术教育的本质是创造”的理念。1987 年出版的校外美术教育教材《儿童学画》（关小蕾、郭伟新合作主编），就是贯彻这一理念的著作，受到专家、学者的好评。1999 年，美术学校获得我国具有最高荣誉的文学大奖之一——鲁迅文学奖，这是对美术学校教学成果和办学成绩的最好肯定。

从启蒙到基础，是美术学校教学的重要内容，也是少年儿童成长、成才历程的必经之路。总结、积累这一教学经验成果，是少年宫校外教育的一笔难得的财富。

随着我国校外美术教育的蓬勃发展，特别是改革开放、信息发达的今天，美术学校必须与时俱进，继续站在校外美术教育的前沿，在美术教育的多元化教学探索中更上一层楼，为我国校外美术教育的发展做出更大贡献。

杨俊东

广州市少年宫主任

2012 年 10 月 21 日

序 Foreword

就 20 世纪中国美术的发展与儿童美术观念的演进过程来说，可能没有哪个词如同“素描”这个词汇一样，能够同时拉动前述两个领域以及这两种历史进程之间的相互关系。

简略地说，以素描为核心，形塑了两个阶段的典型现象。在第一个阶段，也就是新中国的前 30 年，素描是一切造型艺术的基础，以素描训练为基础的正统美术教育创造了新中国的现实主义艺术，同时，也正是在以素描为准绳的前提下，所有的儿童美术教育却被等同于图画课，针对儿童的图画训练也基本上等同于某种最初级的“素描”；而自 80 年代中期以后，儿童美术教育进入到一个启蒙的阶段，儿童的独立性得以从缩小的成人模板中解放出来，其标志正是把儿童版本的“素描”从儿童教育中驱逐出去，儿童画不再被等同于幼稚的“图画——素描”，相反，创造、想象和素质这样的词汇取代了形准、明暗或线条等代表素描原理的词汇。从过去的图画课到后来的素质教育，正好显示了一个从素描中心到去中心化的全部过程。

在经过了 20 余年的儿童美术教育大发展之后，今天，我们看到，素描再一次回到了儿童美术这个领域之中，不过，此素描却并不是彼素描了。与过去那种作为造型艺术基础的素描不同的是，今天，一批颇具有探索精神的中青年教师摸索出一套针对儿童的素描训练方法，这样一种方法被称为“启蒙素描”，而启蒙素描正是一个颇具历史感的词——它把第一阶段的“素描”与第二阶段的“启蒙”组合到一起。具体来说，就是把素描所包含的形式感与启蒙所包含的创造力模式融合起来。正如我们所看到的，启蒙素描是由这两个核心概念所组成，一个是以尊重儿童心理、以发展为导向的教育理念；一个是具有实操性的形式训练方法。因此，启蒙素描的成果也是双向性的，它一方面为素描的内涵带来了新的意义；另一方面也使得儿童的创造力训练获得了具体的形式与方法。

若是说启蒙素描开启了儿童美术教育的第三个阶段，我想这一判断仍为时尚早，但是，启蒙素描的探索经验告诉我们，新的阶段并非一定要从全新的地方开始，把历史经验和新的时代环境融合到一起，正如素描与启蒙的综合作用，它开启了儿童的潜能，增加了教育的效能，而启蒙素描所包含的探索精神，可能要比它的结果更为重要。所以，如果说探索 and 发现，才是儿童美术教育事业的未来方向，我相信，那就是启蒙素描能带给我们的一种启示。

是为序。

关小蕾

中国美术家协会少儿艺委会副主任

广州市少年宫常务副主任、广东省特级教师

2012年11月6日流花湖畔

总论

General Statement

很多朋友都会有这样的疑问：为什么从广州市少年宫考进美院的人素质都那么高？他们不仅基本功扎实，而且是极具创造力的人，他们有的人要么成为各个科系的好苗子、带头人，要么后来又考上研究生或是留校，成为美术领域上相当有活力的艺术人才。关于这一点，人们开始总觉得是个谜，相信看了这本书，我想，对于解开这个谜是该有一些答案了。

我从上世纪 80 年代初，受广州美术学院的委派来到广州市少年宫，利用周末的时间进行教学，长达 30 多年，除了近 10 年由于美院的课程太忙，未能像前 20 年那样每周都去，但有些重大活动还是了解的。很多人要我谈一谈，我从事美术教育的最大心得是什么，我说，就是八个字：“优化基础，重在引发。”为什么我以前讲的是“强化基础”，现在改为“优化基础”呢？我想在这里着重谈一谈。

“强化基础”一词，容易让人们混同于过去对基础的一般看法，没有意识到人是一个活的生命体，不仅仅是一个建筑物。尤其是艺术事业是一个不断地需要人在继承优良传统的基础上引发创造力的事业。艺术家的基础不是一块块没有生命力的石头的累积，而是培养和造就具有生命活力的扎根于土壤的种因与根系，这些种因与根系能够在土壤中广泛汲取养分。这是一个能与外物进行物质与能量转换的开放的有序结构。

对于一个初学画者，启蒙教育非常重要，启蒙不正，将贻害无穷，但由于应试教育的泛滥，好多学画的人功利心太强，他们往往忘记了，孩子从小喜欢画画是发端于他们对生活和世界的爱，他们那强烈的好奇心和理想憧憬，对美的发现和感动，小孩画画的过程，往往有一种游戏般的愉悦而乐此不疲，这种天性是极其需要保护的。中华周易中涉及到教育的“蒙卦”，讲道：“蒙以养正，圣功也。”即要在童蒙之初养与正道，这是一种神圣的功德。那什么是正？蒙卦还强调“果行育德”，律以正法，有利于纠正应试教育所造成的祸端。

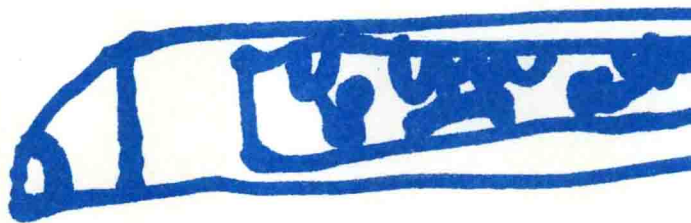
自幼爱美，爱画画的人是很幸福的，因为他们能从纷繁、复杂的大千世界中看到生命力，看到优势面，看到可能性，看到正能量，这些都有利于培养对社会进行优化建构的能力。美正是真诚、善良的体悟，揭露和反衬虚伪、邪恶，“蒙以养正、果行育德”有利于对社会的进步和净化，这不正是我们实行早期美育的宗旨吗？

我所说的“重在引发”是指：每个学画的孩子并没有千篇一律的种因，他们各有各的发展优势和发展潜能，每个人都有自己独特的好奇心和兴奋点。我们要善于从一个人的弱点中发现他的长处，每个人的发展需要特殊的土质和养分。美术人才的发展天地太宽阔了，有的人非常敏感，有的人非常理智，有的人非常精专，有的人善于统筹，以己推人，以己度人常常会无视和压抑他人的才华和正常欲求。艺术人才有它自身的特殊规律，掌握了这种规律，孩子会越培养越活跃。要让孩子有一个开放的心胸，而不是被固化的条框局限。只有造就了一代具有独立人格和自由思想的个体，这个社会才更有希望造就一批具有创造力的人才。

李正天

广州美术学院教授

广州市少年宫美术学校荣誉校长

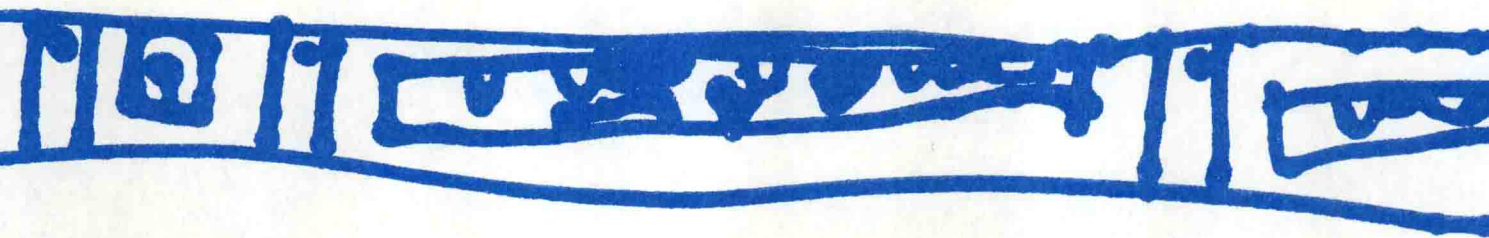
第一阶段：启蒙素描（3~10岁） 1

对启蒙素描教学的思考与实践研究（郭伟新） 2

叙事性方法在儿童启蒙素描教学中的运用（蔡军） 12

启蒙素描阶段学生作品和专家点评 22

第二阶段：引发与基础（10~13岁） 47

转折期的素描教学（邓楚翘） 48

引发式素描教学与转型期学生综合课程教学的结合（李兆斌） 60

组合与改变（张绮绫、吴钟聪） 68

课例一 素描花卉风景画欣赏与创作 68

课例二 立体画派欣赏与花卉素描创作 78

突破几何体课例（张绮绫、吴钟聪） 86

几何体写生与动物素描创意画 86

引发与基础阶段学生作品和专家点评 92

第三阶段：基础与提高（13~18岁） 113

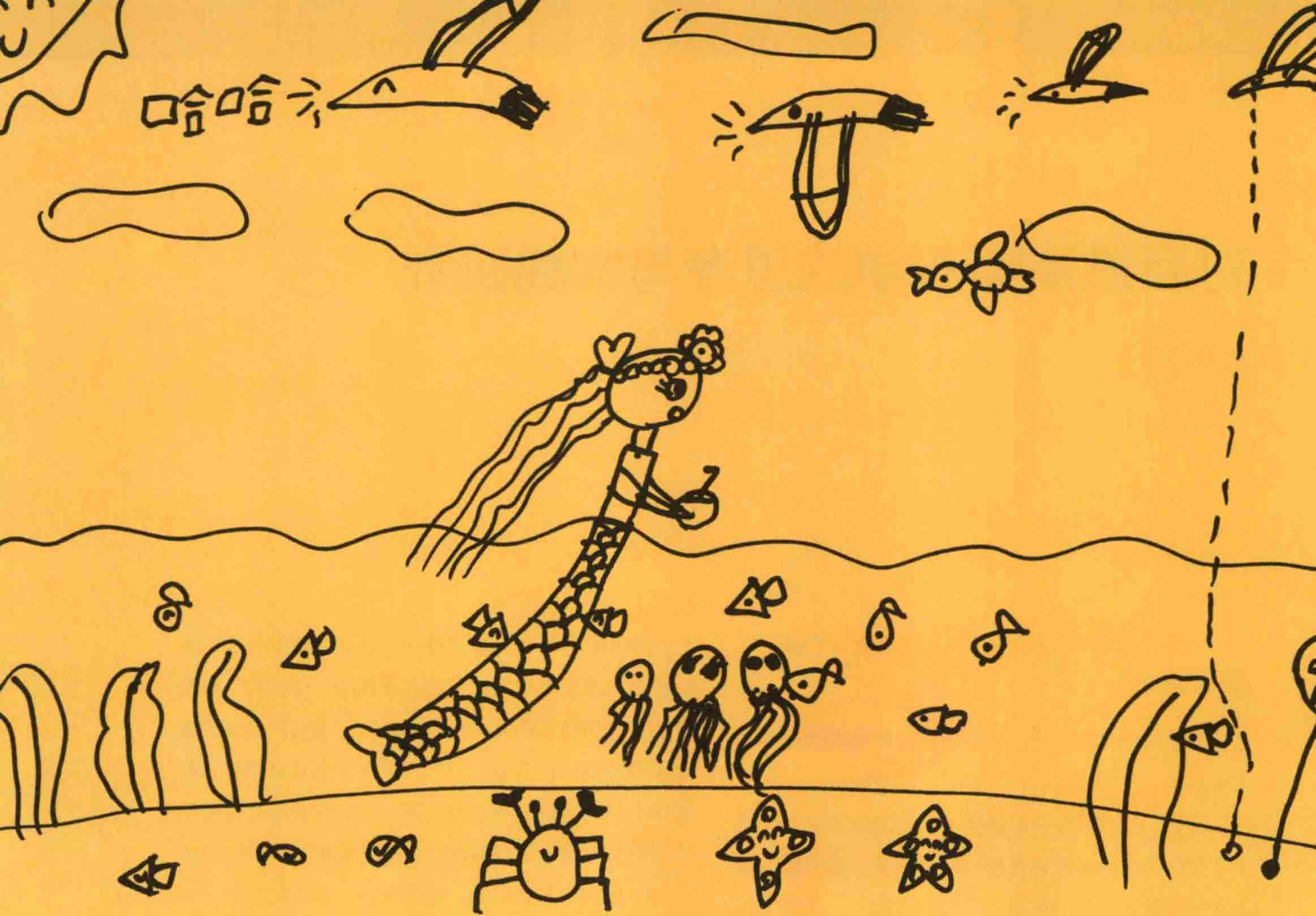
如何通过素描教学培养学生独立观察的能力（李智敏） 114

平台玩具：我的现状 我的未来——青春期成长教育美术课程初探（王雯） 122

素描教学十二式（黄堃源） 138

基础与提高阶段学生作品和专家点评 148

后记（郭伟新） 164

第一阶段

启蒙素描 (3~10岁)

Enlightening Sketch

对启蒙素描教学的思考与实践研究

郭伟新

“牵一根线去散步！”这是画家米罗对素描定义最现代的解释。

儿童们用单色的点、线勾勒出各种自由的图像及由图像组合构成的自由画，是否也算素描？站在孩子的立场上，特别是站在儿童美术教育的实践研究层面上，我认为：儿童用单色材料所画的画，无论是自由画还是命题画，都应解释为“启蒙素描”。针对儿童的心智、年龄特点，研究启蒙素描的学科教学统称为启蒙素描教学。

启蒙素描教学的特点研究

启蒙素描是儿童启蒙期（3~10岁）阶段性的教学产物。

李正天教授说得对：“对于人来说，年龄越小，变化越大；年龄越大，变化越小。”这句话告诉我们，孩子处于身心成长期，每一阶段都有不同的心智思维特点，每一阶段也存在着优势和局限性。所以，对于儿童来说，美术教学实质应体现启蒙性这一特点，抓住孩子的优势所在，从而体现出教学的可操作性和发展性。

我们和成人基础素描作一个比较，就会发现：成人的基础素描教学建立在成人理性的、综合的、三维的、社会价值和功能的思维基础上，强调的是素描基础造型的形式、内容、方法和规律；而儿童启蒙素描教学，是完全建立在儿童各阶段心智发展规律基础上去研究儿童，透过直觉、感知、想象，表现出画面世界。研究儿童素描的启蒙性内容、形式和方法，从而助长孩子各阶段的身心成长，激发出孩子健全的心智、个性和潜能。

孩子创造的画面以及图像构成，决定了启蒙性素描教学的方法。孩子的涂鸦本质上说就是在白纸上发现了线，这种不经意的线每一部分的重复，例如“圆圈的重复、重叠”，又不经意发现了点，再到进入“蝌蚪人”的发现，这时孩子创造的画面便开始了。这种图像符号构成了孩子心中的世界，对孩子来说都是“真实的”。“蝌蚪人”的不断重复，发现了数量上的增多，表现了孩子心目中开始了对周围人的关注。画面上方出现了太阳和云彩，孩子的眼睛关注了画面的方位和大自然的联系。这是孩子学习经验感悟的积累。因此启蒙性素描教学首先必须从读懂孩子的“画面语言”开始，顺着孩子这个“优势”进行因势利导。（图1、图2、图3）

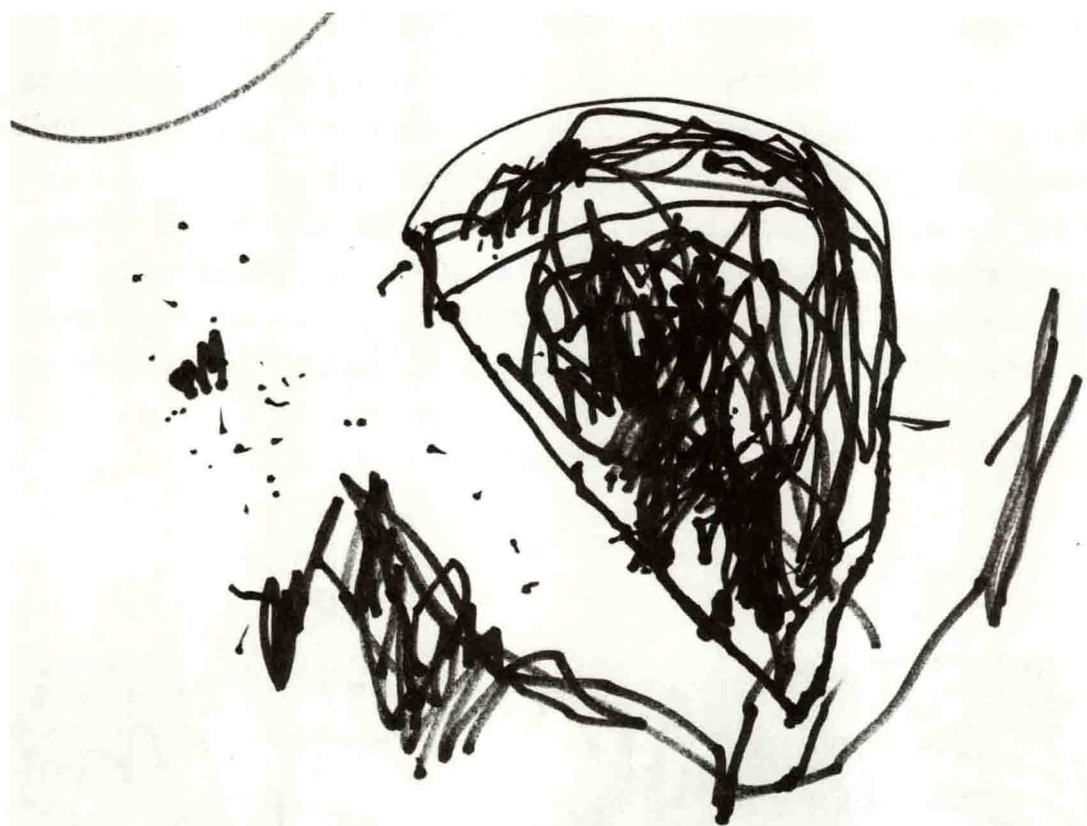

图1 作者：梁恺诺 (2岁半)

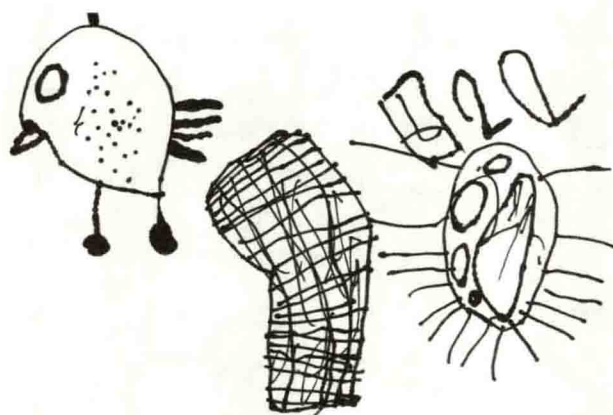

图2 作者：梁飘麟 (2岁半)

图3 作者：蒋睿哲 (2岁半)

图像符号的象征性和拟人化

当孩子进入 3~4 岁时，一切的图像皆有生命，一个圈可以代表“人”，一条线可以代表一张桌，“苹果做梦”，“星星会说话”，如果理解孩子的“心智”和站在孩子的立场，便可体会到孩子对这些生命感悟都是真实的。启蒙性教学最大的特点就是抓住孩子这种“生命”的存在，发掘孩子的天赋与潜能，更大范围地助长孩子的角色进入和展开。（图 4）

平面化与装饰性的结合

“平面——符号化的装饰”这种趋向尤其表现在女孩子身上，女孩子热衷于在图像里面任意自由地添加装饰，完成孩子心中的故事，这构成了孩子画面的“装饰性”。“没有的”变为“有的”，“不可能的”变为“有可能的”，这就为拓宽启蒙性教学的“内容和形式”提供了有力的依据。助长和强化这种装饰性，在某种意义上说，是强化孩子对画面的主宰意识和组织意识，从而进一步探求孩子的“个性趋向”和“图像的想象力”。（图 5、图 6）

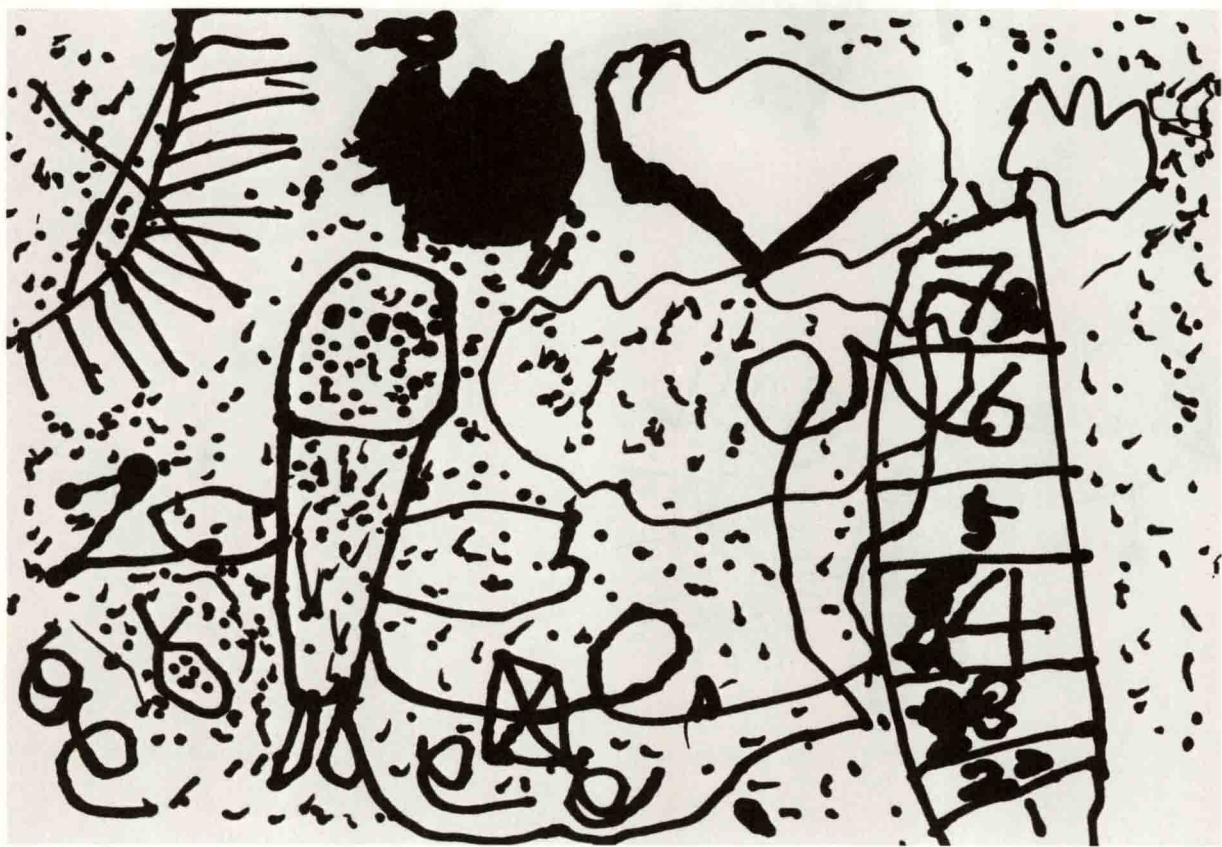

图 4 作者：彭海锋（4岁）

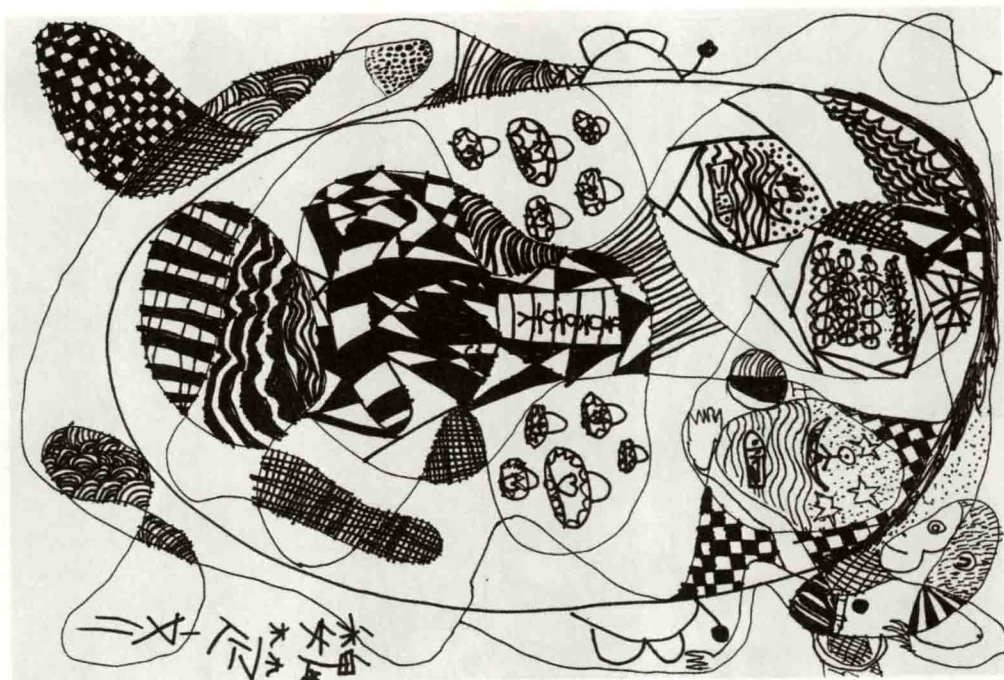

图5 作者：魏楚齐 (5岁)

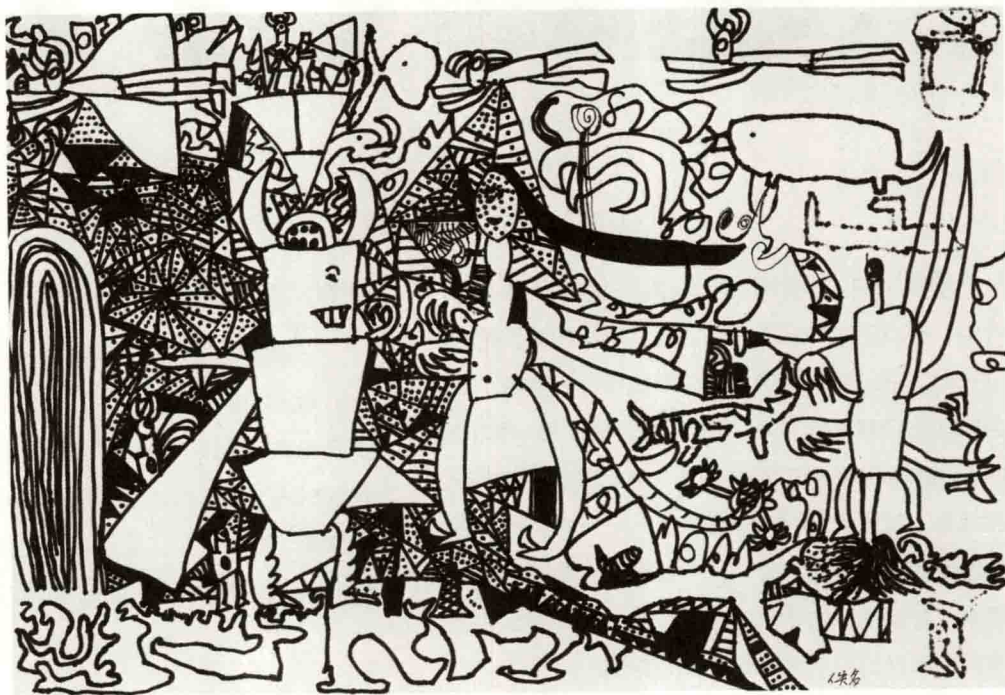

图6 作者：佚名 (6岁)

图7 作者：周心怡（8岁）

我在1999年编撰的《儿童黑白线条画教案》一书中，对孩子如何掌握“点、线、面”的造型要素作了一些总结，并列举了一部分带规律性的课例。我认为在儿童启蒙性教学中，应该把这种点、线、面和黑、白、灰的基础造型元素的教学，引入启蒙性素描教学的范围。实践证明，孩子通过点、线、面和黑、白、灰造型要素的学习，会增长对物象的直觉和感悟，从而更能丰富孩子的“图像语言”，这是一种非常行之有效，而且是孩子更愿意接受的方法。（图7）

改装、组合、设计、多元化

在启蒙素描教学的过程中，除了在课程设计方面我们融入了基础的点、线、面等造型元素外，还引入了经典的、现代的设计理念元素，如自由构成意识、方形构成、圆形构成、三角形构成、重叠、透叠等，就这样，孩子掌握了更丰富的、更多元化的画面构成词汇，从中感受到这种设计构成的乐趣。（图8）

孩子的自由日记画和孩子的速写

把孩子的自由日记画和速写纳入启蒙素描教学的内容,这是多年来广州市少年宫美术学校的教学实践总结出来的。孩子的日记画通常是用图像来画的,所谓日记,不要求孩子全部记录,而是要求孩子把当天最感兴趣、记忆最清晰的事记录出来,一方面能强化孩子对事、对图像的记忆,一方面通过日记画去关注大自然和孩子身边的生活,不断学习、体验、记忆和锻炼,提高孩子对美的感悟和作画能力。

速写对于素描教学来说是必不可少的,对于画家、建筑设计师来说,是记录生活图像和设计元素,以及积累生活素材尤其重要的,因为这是他们提高创

作能力的重要手段。把生活速写纳入启蒙素描教学的内容,让孩子从主观的想象渐渐地面向生活现实中的图像世界,这样才不至于让孩子走入“概念化”的死胡同,这是一个飞跃时期。当然,孩子对生活的速写可以同记忆结合起来,跟日记画结合起来,事实上,孩子顺手拾来的自由画,更是速写的,不要小看这种信手拾来的东西,这是孩子对物象的感悟和积累,孩子只有不断的积累与感悟,才能真正获得想象、创作、造型的大丰收。(图9、图10)

图8 作者:卢睿(8岁)