

孩子的方式 杭海 著

一个艺术家的教子手记

湖南美术出版社

目 录

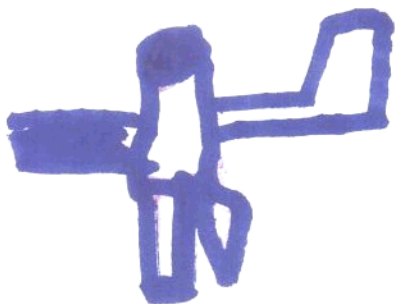
前 言	1
第一章 形态的研究	
——我画不了那么像	3
第一节 涂抹的乐趣	11
第二节 圆形的意义	15
第三节 从封闭线到区隔空间	21
第四节 眼睛的重要	33
第五节 丢失的躯干	39
第六节 对称的秘密	45
第七节 侧 面	53
第八节 关系的建立	61
透明性	71
倾斜的烟囱	75
封闭曲线	77
第九节 视点的问题	81
第十节 方位与顺序	87
第二章 题材的研究	93
第一节 动 物	97
第二节 汽 车	109
第三节 火车的发展	119
第四节 星空与飞行器	123
后 记	127

前言

很久以来,学习绘画是中国年轻家长培养孩子成材或陶冶其情操的重要途径之一。每天傍晚,无论是寒冬,还是酷暑,许许多多年幼的孩子刚放下书包,就又背起画夹随家长去训练班学画。我本人由于绘画的背景,也常常被有孩子的朋友问及绘画的事情,孩子画的“像”与“不像”一直是家长们焦虑的核心,无数有天赋的孩子就是在这一标准下受到或正在受到毁灭性的摧残。1994年的冬日,我儿大川的出生,使得我有机会去持续地观察一个孩子的较为完整的绘画历程。透过大川的绘画与视知觉理论的平行比较,我深切地意识到儿童绘画与儿童心智发展的同一性,以及儿童绘画在开发儿童创造性思维与艺术气质方面的无可估量的作用。透过儿童看似随意的涂鸦,我们不仅能了解此刻孩子在想些什么,过去经历了什么,甚至能够知道未来孩子将成为什么,儿童绘画不再被视为瞎涂乱抹,而是最感性的心智记录。对儿童绘画做心智与视知觉方面的剖析,可以帮助家长了解孩子的智力与情感的发展状况以及图形发展的一般规律,使得家长能够对孩子的绘画及其绘画老师的教学方法有一个评估的基本依据,以避免其过度的热情加上对教师的盲目信任而给孩子感觉、思维、情感造成长期的、潜在的、不可逆转的伤害。透过我所接触的许多艺术与设计专业的学生,我屡屡见识到这种自幼年起烙下的感知创伤的潜在面积及深度。

鼓励孩子绘画的目的向来不是单一的指向未来的画家,而是对孩子的心智健康的发展投注更多的了解与关爱,对孩子的情感与人格投注更多的理解与尊重。基于以上想法,我对我儿大川七岁以前的作品进行了收集与研究,这种极端个别性的取证与研究不可能导致一种普遍意义上的理论的形成,加之我在儿童心理学方面的素养的浅薄,使得我的目标远远超越了我的学识范围。于是我换了一种行文的方法:以一位关爱自己孩子的父亲的眼光与经历来描述一个普通孩子的涂鸦所带来的问题、发现、喜悦以及某种程度的思考。如果一位家长在阅读完本书之后,不再嘲笑孩子将鸡画成了鸟;不再为孩子在白墙上画了一个小人而大发雷霆,并从此不再胡乱丢弃孩子的作品,而是奉为至宝,那就意味着在这个充满误解与偏见的世界上又多了一个幸运的孩子。

太极拳的动作刚柔相济，变化莫测。五岁时大川以极简的笔法生动地表达了一个个太极拳的瞬间意象，面对太极拳一系列复杂而连贯的动作，儿童究竟看见了什么，记住了什么，又是如何将其心理意象转化为一个具有象征意义的、形意兼备的简化图形？这样的问题尚未有明确的答案，科勒（格式塔心理学的奠基人之一）曾说过，心理学还是一个娃娃。

第一章 形态的研究

——我画不了那么像

有一天我给大川看法国画家 Audubon 的鸟类画册，当得知书中的图画全是手绘的，大川惊讶得张大了嘴巴，难以相信是真的。

父亲：这些画画得好吗？

大川：太棒了！

父亲：你也可以画一只鸟试试。

大川：我可画不了那么像，太难了。

父亲：画鸟的目的不是为了与真鸟一模一样，而是要画你的眼睛看见的、心里喜欢的，这样你画的鸟就是大川的鸟，与别人都不一样，它才是最棒的。

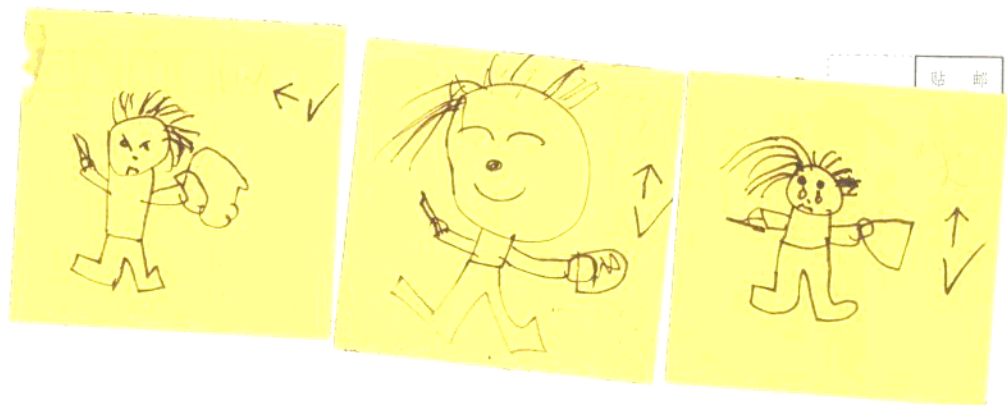
大川获得了信心，一会儿画了如图的鸟，鸟嘴里叼着虫子，对称的翅膀，锋利的大爪子，丰满的尾翼，优雅脖子……鸟所具有的基本特征被描述得准确而感性。对于儿童绘画，我们不应该以像与不像作为判断优劣的标准，与物象一模一样，从来不是艺术价值的判断标准，刻意地引导儿童作这方面的努力，一来不符合儿童的身心发展规律，二来对于儿童的感受力会造成致命的伤害，在儿童试图作这种超越年龄的努力时更会导致严重的受挫感。儿童的绘画的复杂性要求家长不要轻易地以自己的趣味来评判其中的是非，多询问、多鼓励、多赞美的态度更能促使孩子有信心尝试各种方法去表达自己的想法、情绪，并从中获得喜乐与自信。鼓励儿童绘画的目的并不只是为了成为伟大的画家，而是以图形的方式表达儿童的内心世界与周围环境，在建构形态的过程中，儿童不仅学习了赋予思想、情感以具体可视的形式的创造性能力，同时也使得情绪得到正常的宣泄，在研究某一事物或概念的表达方法的过程中，儿童得到了多渠道解决问题的自我教育，在遇到诸如如何表达“力量”、“速度”这样的抽象概念时，儿童学会了简化与变通，通过绘画这种感性的表达方式，孩子与家长有了深入交流与理解的可能性……所有这些都是塑造一个具有创造力与适应能力的未来公民的必要因素，而这一切都是从孩子在纸上画下第一条线开始的。

大川六岁左右画的“再见的手”。

大川画的鸟。

大川画的“生气”、“笑”、“哭”。

上小学二年级时，大川画的“念算术的人”。

$$1+1=2 \checkmark$$

$$2+2=4 \checkmark$$

$$4+4=8 \checkmark$$

$$8+8=16 \checkmark$$

$$16+16=32 \checkmark$$

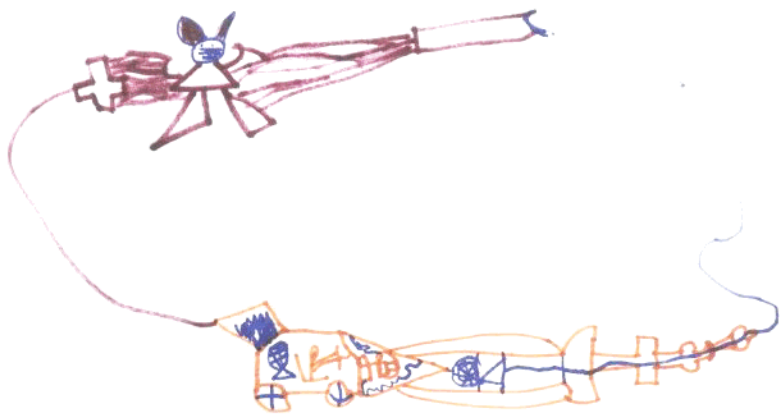
$$32+32=64 \checkmark$$

$$64+64=128 \checkmark$$

$$128+128=256 \checkmark$$

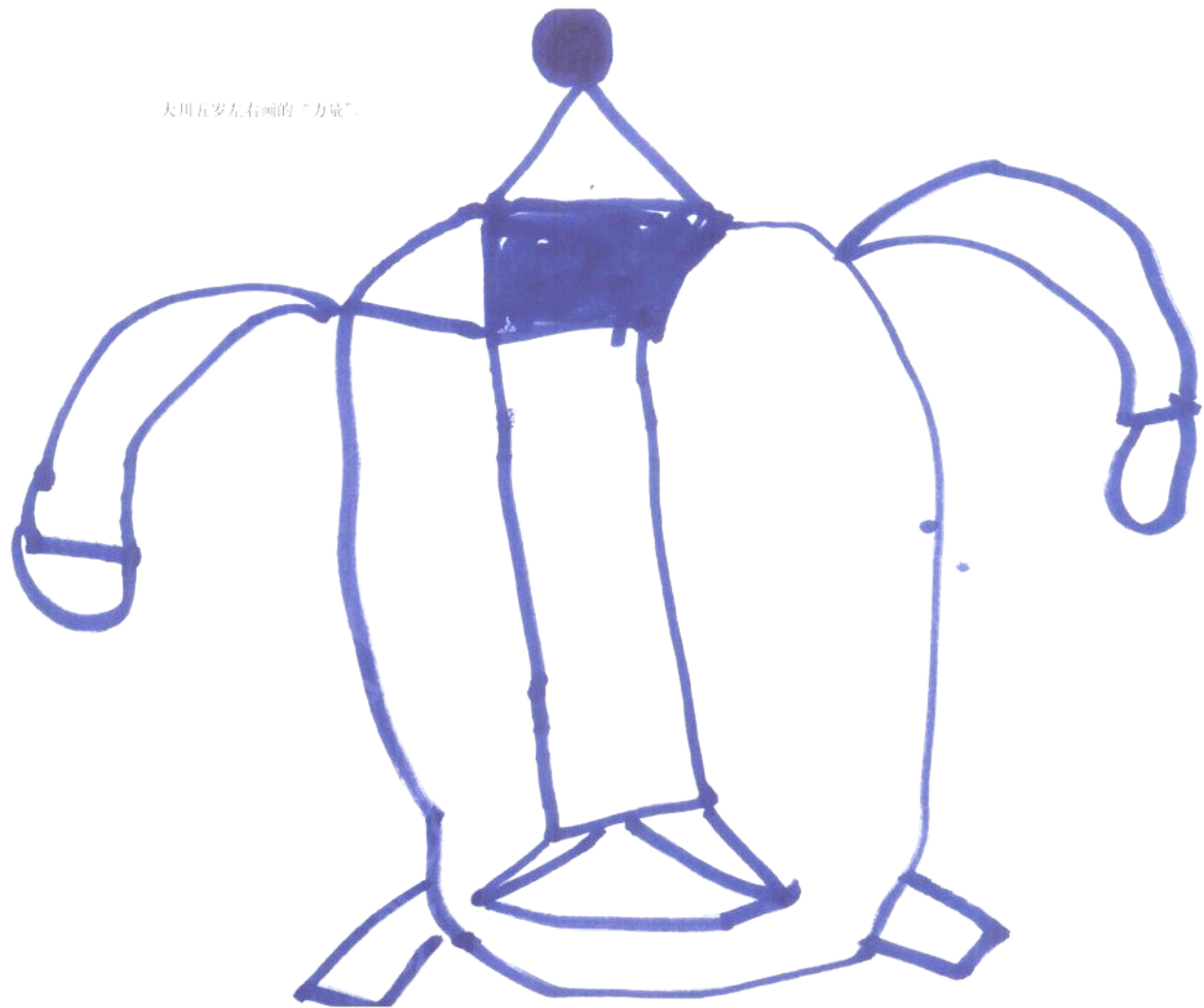

五岁时大川画的“玩滑梯”。滑梯上的孩子高举双手，表达了下滑时的欢快心情。

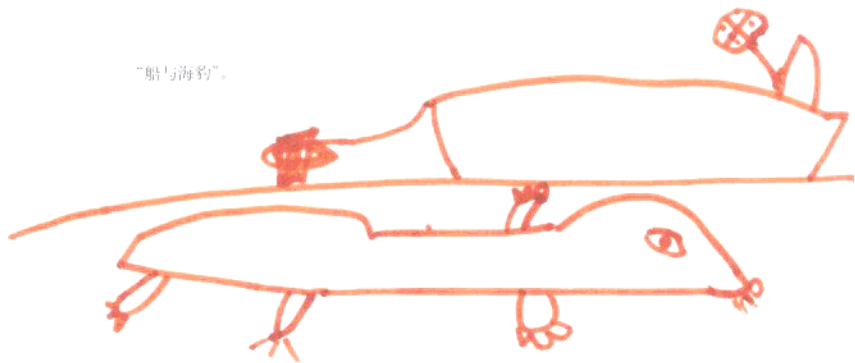

大川五岁左右画的“好人正在吸收坏人的能量”，“好人”在车中以一种复杂的过滤装置将“坏人”的“能量”吸入车内。

大川五岁左右画的“力量”。

“船与海豹”。

四至五岁时大川画的“杨过与小龙女”，右边是小龙女（衣服上的一朵花表示其女性的特征），左边是杨过，值得注意的是杨过的断臂的表现，大川以有体量感的肯定线条来表达杨过的左臂，而用几根疏散游离的线条来表达断臂后空洞的衣袖所呈现的不确定的视觉感受，这一例子生动地验证了事物或事件的心理意象与视觉形式的同一性。

六岁多时，大川描绘的手术的场景，有的大夫在动手术，有的大夫在控制与观察心电图，有的大夫送来了鲜花……对复杂关系的控制与处理需要勇气、耐心、变通等素质，在这一点上图形关系与社会关系是一样的，儿童绘画的自我教育是方方面面的。

第一节 涂抹的乐趣

大川一岁半时，我握着他拿笔的手在纸上画了几道线，立刻大川就饶有兴致地在纸上画了起来，时不时笔会从手中脱出，慢慢地大川能画出一些连续的线了。有时候，他是在画，有时候他则握住笔的下端在纸上戳、用力钻，这样就毁了笔尖，所以不要用太贵的笔；有时候他则是在玩笔，将笔倒过来涂得满手都是，一不注意他还会啃笔，所以给孩子画画的笔一定要是无毒的。每次大川保持“绘画”的兴致的时间很短，不一会儿他就厌烦了，去玩别的东西，要是我坚持要他再画一会儿，他就会心不在焉地应付几下，要是逼狠了，孩子就会闹情绪，甚至从此惧怕绘画。有家长说，孩子根本就静不下心来画画，最多弄两下就走开了，其实时间不是主要的，而是要坚持每天都能有一会儿画画的过程，时间长了就自然而然地有了涂抹的习惯，孩子是通过玩耍的方式学习的，绘画也一样。

刚开始，孩子的线条生硬无序，过了一些时候线条变得更加杂乱，家长不要着急，很快线条就变得流畅而有规律了，对照开头的线条，你会发现这时的线条不仅流畅而且非常有力度，体现出幼儿所特有的充盈的活力。在一段时间内，儿童会在纸上有节奏地反反复复地画圈直到累了为止，这时候儿童与其说是画画，不如说是活动肢体，但这一过程锻炼了儿童的协调能力，同时让儿童体会到肢体动作（手绕圈）与其纸面轨迹（圆形）的对应关系：手的动作流畅，线的轨迹就平滑；手用力，则线就显出较深的痕迹与力度，这一体会是将图形视为事物或概念的视觉对应物的基础。有的时候，为避免单调乏味，孩子会用各种方法，如不规则地划线、交叉、大面积涂色、点画等方式来丰富画面的效果，这种多样化的尝试扩大了孩子的眼界，从随机、偶成的交叉笔画中，孩子会发现一些形态与日常生活中的某样或某些东西有点像，从而导致孩子去尝试在偶然形态上做进一步的、有目的的加工处理，使之更加接近实物的样态，这时候儿童绘画中就出现了最初的、有目的的形态——意味着最初的图与底的分离，绘画自此脱开任意涂抹的阶段，而成为孩子表达思想、寻找乐趣的重要方式，并有可能成为日常生活中不可或缺的组成部分。

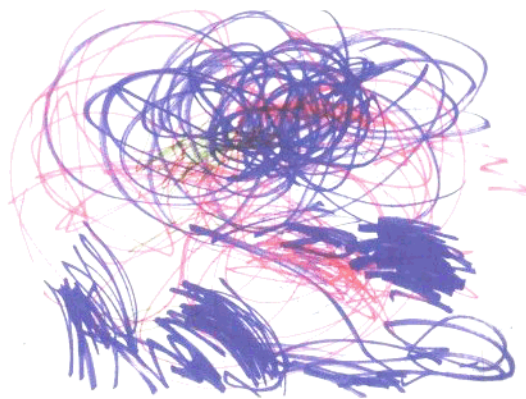
大川心不在焉时画的线条，结构松散、笔势游离。

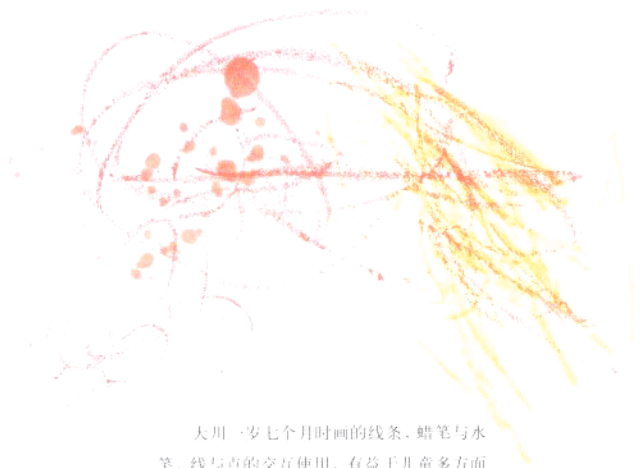
大川精神集中时画的线条，肯定而富有张力。

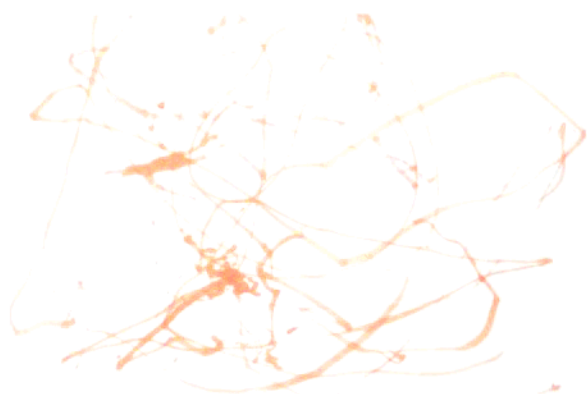
大川一岁多时画的线条，无序而弥散。

大川两岁左右时画的线条，圈状轨迹流利而圆润，这表明手的控制能力已得到有效锻炼。

大川一岁七个月时画的线条、蜡笔与水笔、线与点的交互使用、有益于儿童多方面尝试，体会图形的结构与质感。

大川两岁多时画的线条，出现有意识的封闭形态，这表明儿童正试图去控制图形的形态以表达他的思想。