

玩得—美 玩—得—美

玩美时光

.....
Enjoy Art Time

3—6岁儿童心灵成长的艺术手册

彭艺金晶/著

图书在版编目(CIP)数据

玩美时光：3—6岁儿童心灵成长的艺术手册/彭艺 金晶/著.—南昌：江西人民出版社，
2009.3

ISBN 978-7-210-03951-8

I .玩… II .①彭…②金… III .游戏课—学前教育—教学参考资料 IV .G613.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第166883号

玩美时光——3—6岁儿童心灵成长的艺术手册

彭艺 金晶/著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限责任公司印刷 新华书店经销

2009年3月第1版 2009年3月第1次印刷

开本：787毫米×1092毫米 1/16 印张：9

字数：50千

ISBN 978-7-210-03951-8 定价：45.00元

江西人民出版社 地址：南昌市三经路47号附1号

邮政编码：330006 传真：6898827 电话：6898893(发行部)

网址：www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误，请随时向承印厂调换)

玩美的妙处在哪里？

看“玩美”的书稿，我首先反应出的就是一个妙字，妙和好两字相比，妙字显然更多地体现了一种意外和惊喜之美。

我们提倡素质教育很多年了，家长渴望素质教育，学校更是以花样繁多的内容来以素质教育示人。但是在这么多年的素质教育的呼声中，迷茫困惑的家长仍旧大有人在。我想这里有两点可以解释家长们困惑的原因——

一个原因是在当今时代，让孩子成为人才似乎成了父母们特别强烈的愿望。可是，到底什么是人才？在许多人的心里却是模糊不清的，再加上我们的孩子最终都必须要用整个青春来面对那一场严峻的高考，因此在对待“人才”的问题上甚至出现了片面追求考试成绩的倾向。而据悉，国际社会对人才的标准已有了新的认识，他们已经从资格概念和技能概念发展到了能力概念。能力是什么呢？能力就是每个人特有的一种混合物或者说是综合素质，特别是素质教育追求的创新精神和实践能力。值得注意的是，专家们认为，创新的基础是审美。

那么审美要如何培养？审美又如何从娃娃抓起？素质教育的核心究竟是什么？又到底如何才算对孩子进行了所谓的素质教育呢？在现实生活中，我们的家长几乎很难找到具有指导性的、可以操作的、很容易实现的、简单明了又充满了乐趣和情趣的有关审美的素质教育方案。这是我说的家长们困惑的第二个原因。

基于上述两个困惑的背景，我欣赏“玩美”一书所做的有益探索，它从细微之处着手，由孩子们内心的愿望和喜悦出发，以可以持续发展的目光与思路，给家长们提供了一个可实现可操作的解决问题的方法。

应该说“玩美”为今天的儿童教育补了重要的一课。要知道，孩子是在体验中长大的。“玩美”的妙处恰恰在于，在大量的日常生活细节中，让孩子体验美，并激发他们的想象力。我想，审美能力的提高，不仅可以提升创新的水平，也会提高生活的幸福指数。这也就是我看到的“玩美”的意外之妙。

孙云晓

孙云晓，中国青少年研究中心副主任、研究员、中国青少年研究会副会长，中国少先队工作学会副会长、《少年儿童研究》杂志总编辑，北京师范大学兼职教授。孙云晓的一系列教育观点受到广泛关注。如：“教育的核心不是传授知识，而是培养健康人格”、“儿童教育的全部使命是发现儿童、解放儿童”、“一切成功的教育都是和谐的教育”、“好的关系胜过许多教育”、“21世纪是两代人相互学习共同成长的世纪”、“无批评教育是伪教育”、“良好习惯是健康人生之基”等等。

目录

2 | 01 自序

4 | 02 前言

7 3—6岁“玩美观”

8 | 01 玩美之主页

13 | 02 玩美之频道

25 | 03 玩美之晒晒族

28 玩美之春

30 | 01 放飞

32 | 02 果蔬娃娃

34 | 03 阳春三月植树忙

36 | 04 踏青去

38 | 05 第三只眼看世界

40 | 06 拴不住的绳

43 | 07 瓶瓶罐罐

44 | 08 画石

46 | 09 不长的假期长长的画

48 | 10 粉色妈妈

50 | 11 迷宫

52 | 12 盒子

54 | 13 鱼儿鱼儿穿花衣

57 玩美之夏

58 | 14 自画像

60 | 15 端午节

62 | 16 父亲节

64 | 17 冷暖扇

66 | 18 夏日里我们趟海去

68 | 19 老天爷的脸色

70 | 20 撕纸

73 | 21 铁丝之舞

74 | 22 家门口的高尔夫

76 | 23 脚丫的心声

78 | 24 动物世界

80 | 25 夏与秋

82 玩美之秋

84 | 26 “鸟巢”是怎样炼成的

86 | 27 秋天里的马甲

88 | 28 献给园丁的鲜花

90 | 29 中秋月饼

92 | 30 爱牙日

95 | 31 爷爷

96 | 32 四季中国

98 | 33 秋日书签

100 | 34 砖墙

102 | 35 落叶

104 | 36 购物袋

106 | 37 盛装后的餐巾纸

108 | 38 妈妈的发型

110 | 39 餐盘的表情

112 玩美之冬

114 | 40 第一场雪

116 | 41 冬装

118 | 42 鸟瞰大地

120 | 43 水墨画

122 | 44 蝴蝶

124 | 45 圣诞节

127 | 46 贺新年

128 | 47 腊八

130 | 48 站起来的画

132 | 49 我长高了

134 | 50 春节

137 | 51 元宵节

138 | 52 奖牌

玩美时光

.....
Enjoy Art Time

3—6岁儿童心灵成长的艺术手册

彭艺金晶 / 著

江西人民出版社

自序

十年前我离开了我教了十年书的大学，到北京从事文化创意工作，这时我儿子出生了。又是十个年头过去了，儿子已十岁。在儿子成长的过程中，一个偶然的机，让我能真正俯下身去，认真看一看国内的儿童艺术教育状况。

忽然，我发现，当今中国儿童艺术教育中原来存在如此之多的问题。艺术成了技术，孩子成了家长的战利品，到处是急攻近利的课外班，本属于宝宝们的快乐时光正在悄然失去。

为了儿子的快乐成长，我开始和许多的孩子一起玩美。养育美感，激发创造力，成为了玩美的slogan。玩得——美；玩——得美，这一玩，不经意间就是五年，孩子们美美地长大了，我也从一个大学教师“蜕变”成了幼儿园的男阿姨。

彭艺

作为一个7岁男孩子的妈妈，我和儿子之间的“战争”曾经连绵不断，孩子似乎总也不合我意，而我自己又不能让孩子绝对信服，那时候的困惑是：这母子之间本该自然天成的快乐关系究竟在什么时候就给弄没了呢？

直到有一天，当我把儿子送到本书的第一作者彭艺手里去进行玩美活动时，我揪着的心突然就像被电熨斗烫平的一块棉布一样——平整而温暖，而在随后一次又一次的“玩美”中，孩子们那些充满真诚的稚气、美妙的怪诞和奇异的想象力的作品又是那么有力地打动了我。于是我从袖手却好奇的家长发展成玩美理念的粉丝，最后干脆卷起袖子帮着彭艺把玩美的一部分活动梳理成这样一本关乎孩子成长教育的小书。

和孩子共同玩美的经历让我明白了一个最简单的道理：每一个孩子从他呱呱落地的那一刻起，他（她）就是一个独立自主的人。尊重他，放开你的手却和他真心相爱，和他一起每天进步一点点，就是一个妈妈（包括爸爸）要做的全部，而惟有这样，本属于你和孩子之间的快乐关系才能永不丢失。

金晶

前言

其实这本书源起后面手册的52个活动方案。那是在最初，玩美这个不大的群体中，由彭艺陪着孩子们玩儿过的诸多“游戏”中的比较经典的52个。我们把这些游戏拿出来反复思量，从中竟然看出了许多“育儿之道”。其中最重要的“一道”是我们悟出了美的力量或者说美育的力量，因为这个力量不仅仅局限在提升个人的竞争力上，更为重要的是，它能够健全人格、平衡身心与开启创造力。我们一边梳理这些“道道”，一边才发现早有同道中人为美育而做着各种努力表达着各自的观点，其中更是不乏权威的机构或个人：

2001年，在美国艺术学会公布的一项调查研究指出，艺术教育可以培养孩子的创造力、独立性以及自我表达的能力。2001年美国教育部宣示全美小学生需要舞蹈、戏剧、绘画等艺术课程，并将它们与数学、历史等课程并列。

1999年，联合国教科文组织理事长梅尔提出艺术教育宣言，强调美感教育的重要，他认为美感教育可以促进文化的多元性，对儿童的身心、情绪和人格发展极为重要。同时强调艺术教育的目的，不在于培养儿童成为艺术家，而是在于开启他们的创造力。

同时多年来一直透过演讲、教书、广播来开启台湾民众美感教育的画家蒋勋，更认为“只有在美的教育里，才会使人有一种包容美。这是唯一一个最宽容的教育，它让你发现自己存在的价值……不管是富贵还是贫贱，美都是拯救。”

而在全球化经济来临的时代，美感的能力显得尤为重要。欧盟所提出的未来关键能力中，就把文化表达的能力（culture expression）列为其中的一项。所谓文化表达的能力包括欣赏创意、体验各种美感经验（例如音乐、文学、艺术等）。

美感无国界，美感的教育更包括了丰富的文化内涵。在联合国教科文组织的艺术教育目标里，提出了美感教育的几个原则：

1. 教学内容应该尽量与儿童所处的环境、社会、文化有相关性。成年人能引导孩子获得心灵的满足、感到快乐、并独立思考与表达其他情感。
2. 鼓励团队合作，不同领域的知识都可以融入美学教育中。
3. 寻找伙伴，结合社会生活中跟更多的资源提供艺术教育的内容。
4. 为不同年龄的儿童设计有不同针对性的课程。
5. 教学方法多元化，鼓励教师原创独特的适合儿童的教学方法。

应该说这些观点帮助我们印证了在内心慢慢积淀下来的玩美理念，也极大地鼓舞了我们要将玩美与更多的朋友分享的心愿。还应该说，这个与您分享玩美的过程，也是我们寻找“美育同道中人”的过程。我们都是怀有让孩子快乐成长的美好心愿的家长，我们愿意用最真诚的态度像剥洋葱似的，把玩美一点一点展现给您看，我们期待您热烈的回应，期待您客观的修正，以使我们更好地和孩子们一起在玩美中成长。

这里，我们还要提一点，在本书的艺术手册部分，我们将那52个活动方案以春夏秋冬四季作为线索，完整地贡献给您，同时我们把它们称作52个亲子方案，因为所有的方案都需要您陪伴孩子共同完成。并且，当您进入这些方案时，您需要把自己的视野降低到和孩子一样的高度，把自己的心灵清洗到和孩子一样的纯度。这听起来似乎有些难，但如果您真的从心里认同玩美的两个关键词，您就应该和我们一样，顺利地度过这个难关。

玩美的关键词说起来非常简单，就是“玩得——美”和“玩——得美”，“玩得——美”当然是指玩儿得疯狂、玩儿得尽兴；而“玩——得美”则是指从玩中感悟到美的模样，接受到美的熏陶。以我们长久玩美的经验来看，这些看似简单直接的亲子方案，会给您和孩子一双奇异的翅膀，它们会在无奈、却必须担当的现实世界，和梦幻、但伸手可及的玩美时空之间来回穿行，在这样的穿行中，您将渐渐获取理性的力量——那就是用宽厚沉稳的胸襟坦然接纳自己、孩子和现实世界。同时，您将惊喜于孩子的心灵向着开放而有力的方向尽情延伸。

为了言简意赅地表达我们的思想，也为了将“玩美理念”有效地传递给您，我们选用了大家耳熟能详的网络语汇和结构方式来完成这本书。在这样的语汇和方式中，我们获取了灵巧、自由与通透的表达效果。写作的时候，似乎您就在我们的楼上，我们的“帖子”在您的关注和追捧下始终浮于宽广的海面之上。

3—6岁玩美观

儿童心灵成长之Point of view

怎样透过艺术的载体，怎样利用丰富而多样的艺术手段来激发孩子们的创造热情和对美的领悟，同时，更能在美的活动中帮助孩子们在情感上、在心灵上一步一步的成长，是天下许多父母的愿望，也是我们成就这本小书的初衷。此时此刻，如果您愿意静下来分享玩美的观点、您愿意尝试实践手册中的那些亲子方案，那么陪伴孩子一同成长的心愿便不难达成。

玩美之主页

玩美关键词：玩美给孩子们搭建了一个拥有梦幻气质的艺术的舞台，在这里，孩子们透过自己力所能及的艺术手段，开发潜能，养育美感，强壮心灵。

相关专家视点：艺术（表现性的或表达性的）既是一个学科，也是一种媒质，通过这种媒质既可以掌握艺术的表现方法、实现艺术的表达效果，养育学习者的美感；也可以促进学习者的心灵发展。

1. 玩美，快乐工程

当您点击到玩美主页之后，一定急切地想要知道玩美究竟是什么？现在我们先一言以蔽之——玩美其实就是一个抢救快乐的工程。

在玩美这个艺术的舞台上，“玩而疯则美”是我们的终极目标。这里的疯指的是尽情投入和无拘无束的意思。当孩子们疯狂玩美时，他们的创造力将被最大程度地激发，同时对美的感知、体验、欣赏和领悟的能力将从无到有逐渐提升，直至充满在身体的每一个细胞里。

其实对于“疯”，我们不该感到陌生，因为我们成年人的身体里就潜藏着相当多“疯”的细胞，我们的内心对“疯”都怀有深刻的渴望。但是因为长久以来被自己的社会角色所约束，被自己的身份地位所累，我们经年累月地“道貌岸然”。我们常常只能在“酒后吐真言”；我们常常在周一至周五当够了机器人之后，才能于周末足球场的大汗淋漓中，体会到久违的单纯和快乐；而那些真哭、真笑、真骂、真嗔的成年人更是常常被称为特立独行的“性情中人”。性情中人，就是保持了为人的真性情。如今，单纯和快乐不仅在成年人中基本蒸发，就是在孩子们中间也渐行渐远，至于性情中人更是越来越稀缺。

所以，抢救快乐，不是危言耸听。

我们再去仔细地观察和体味，就会发现“疯”是孩子们的天性之一。现在生活在城市里的孩子们早就没有了打架、踩水、爬树、玩儿泥巴、下河捉鱼的种种天然乐趣和童趣。而居住的环境，别说把那些乡村野趣，就

连早年间大杂院里群居生活的鲜活气味也统统屏蔽了。我们常常不忍看到出现在电视上的小歌星、小主持人、小记者，面对镜头，他们所表现出的老到和刻板，以及精美和无懈可击，真叫人担忧，因为那意味着童真和童趣的荡然无存，也意味着最为宝贵的创造力的缺失。

我们无法否认应试教育也有它积极的一面，比如孩子们早早练就了一身过硬的基本功，比如吃苦耐劳的精神从中得以培养，但是同时我们也没法回避应试教育剥夺了孩子们纯真的快乐。同样，我们无法让孩子们回到乡野童趣的过去，那不现实。但是，我们在现有环境和现有条件下，可以做到的是努力去营造一个“疯狂玩美”的氛围，在这个氛围中，抢救孩子们的快乐、激发最为原始的创造力、养育美感就是我们的初衷也是我们的目的。

2. 玩美，享用一生

这么说，您是不是对玩美有了个基本的认识呢？也许紧接着，第二个问题会随之而来——那就是看起来，玩美的确好，它真的可以抢救快乐，可是我们为什么一定要抢救快乐呢？为什么一定要激发孩子们的创造力呢？我们让孩子们做这些究竟有什么实际的用处和实惠呢？如果有一些用处的话，我们又可以让孩子们用多久呢？

如果您连连发出这样的第二问，那我们就一定要告诉您——在陪伴孩子们玩美的过程中，首先就要改变在成年人的世界里长久以来形成的实用主义的价值观。我们要有能力看到玩美更为长远的收成，因为只有让孩子们学会了怎样在自己的生活中、在自己成长的岁月里慢慢吸收美，并且让这些美孕育和发展，才有可能使得他今后无论做什么、无论在哪个领域内发展，都将成为一个善于观察、善于发现的有心人。

玩美看起来确实没有立竿见影的实用价值，但这正是它和一般美术教育的本质区别所在。玩美其实有个全称——儿童玩美美育。从这个全称中，您会一目了然看到玩美的重点是美育而非美术。

现在市面上应该说有很多“美术教育”的办学机构，他们的办学目的是以孩子们考上美院附小、附中，最后考上美院为主。但是究竟有多少人能够最终成为一个专业里的精英呢？在

眼下这个纷繁复杂色彩斑斓，到处充满机会和无限可能，到处都需要热烈的创意的时代，又究竟能诞生几个大师？几幅经典？我们无意去评价我们所身处的时代，我们也无意去揣测我们这个时代艺术家的景况。我们想说的，无非是不同的时代，有不同的精神气质。

在今天，作为家长，你可能很难去预估自己孩子的未来。也许你想让他从事美术专业，但他今后却极有可能成了一个商人；又或许你很想让你的孩子成为一个严谨的工程师，但没准他今后就是一个浑身嬉哈风的歌者；再不然，你告诉你的孩子一定要出人头地、步步为营、好好经营自己的职业生涯，可恰恰你的孩子就可能白天是一个生活在最底层的电梯工，夜晚却是一个描述人类灵魂的高手——小说家！

有一句话叫做一切皆有可能，也正因此，家长们不用去帮你的孩子做太过具体的规划，你只要交给他一个钥匙串，这个钥匙串上有几把这样的钥匙，它们分别是：开阔的思维、丰富的见识、有效的表达能力、无限的创造力、对美的心领神会，以及合作的精神和品质。这串钥匙是一个认识世界和改变世界的方法，它的触角会深入到一个人生活的边边角角，它的魔力会无处不在。今后，无论你的孩子做什么，无论是否从事艺术工作，这串玩美之匙，他可以使用一生。

3. 玩的是过程

其实玩美所强调的美育，与传统的美术教育还有一个大不同，那就是玩美所倡导的，是播种美的过程。玩美专注过程、享受过程，在过程中陪伴孩子们汲取足够的营养。我们说过程是通往结果的大道，结果是过程的自然到达，而享受一个过程，比专注于一个结果更为美妙和有价值。就好像我们恋爱了，我们往往能够在集美妙、荒唐，抑或奉献牺牲、自私残酷于一身的复杂而微妙的恋爱过程中，长大成人。这一场爱情，不论结果如何，那过程却常常能够结结实实地为我们上了人生的一课。我们的自省、我们对自己心灵力量的认识以及对人际关系的思考，常常就会伴随着这一过程而发生。

这个例子也许放在这里并不最恰当，但是它确实能够说明经历了、感受了比得到了，意义更为深远和重大。而对于孩子们来说，玩美的过程恰能点燃探索与创造的火花，激发认识的兴趣和学习的愿望，并且能够帮助孩子们塑造进取的人格。

我们于非常无意之中翻看到了席慕容女士的一本书《与美同行》，在书中她有这样的一段描述，其核心意义与玩美何其相似。书中说：“儿童美术教育的真正目的是让孩童拥有一颗柔软而又敏锐的心，透过这颗心，他才会能充满自信地走进这个世界，才能领略和欣赏生活里种种奇妙有趣和美丽的现象，这些现象可能是色彩、可能是线条，但更有可能的是一种与外界事物互相糅合的内心活动。美术课的真正内容，其实应该是如何在老师的引导之下，让孩子通过创作或者欣赏的过程，在内心里产生欢愉和自由的感受……”

感谢未曾谋面的席慕容女士，我们竟然和她如此心意相通。

4. 美的是心灵

席慕容女士的话我们还可以这样理解：美术教育教授的是一些技能，但是美育却关乎到一个人精神上的愉悦与满足。也可以说，美育从根本上说是一种生命的教育，它的意义在于培养和提高一个人对人生的认识和理解，它像一把柔软而坚韧的小刷子，不断地清洁着人们的心灵。

也许看到这里，您明白了，玩美是一个方法。这个方法就是用美的熏陶与滋养来与世界和谐相处。可是为什么呢？为什么孩子们掌握了美就掌握了与世界相处的秘籍，难道我们不需要争吵、不需要抢夺、不需要工于心计、步步为营的策略和计谋吗？难道仅仅一个美字就可以在这社会上成功立足了吗？那么好吧，现在我们就尝试着回答您这个看起来颇为尖锐的问题。

应该说这一个美字确实过于笼统，我们可以把它进一步地锁定在审美心理结构这个专业的语汇上。那么您上面的提问就可以是，具有完美健全的审美心理结构真的对一个孩子的成长那么至关重要吗？我们的回答是肯定的。

因为对于一个孩子来说，要想成为一个素质健全的人，只从生理方面、智力方面得到培养和教育是远远不够的，具有健全的审美心理结构同样相当重要。健全的审美心理结构应该包括一个人完整的感觉与认识能力，丰富的情感，大胆与新奇的想象能力，对世界万物充分理解的能力，以及它们之间相互协调的能力，只有拥有了这一切，一个人才能更积极、更主动地去参与社会。而这一切不是正好都在我们前面所提到的那个要交

到孩子的手里，去认识世界和改变世界的钥匙上吗？

可这把玩美之匙并不是一种知识，光靠死记硬背和训斥是得不到的，它同非智力因素一样，要靠潜移默化的教育方法去影响孩子，而玩美的过程则恰恰暗合了孩子们心理发展与成长的需要。或者说，玩美给了孩子心灵力量的成长空间。

我们再回到您的问题，我们用什么在这个社会上成功立足？其实用的就是心灵的力量。那些争吵、那些抢夺、那些工于心计、步步为营不是力量，而是生存的伎俩。我们已经在自己身上用了太多的伎俩和世界相处，结果不是并不乐观吗？只有伎俩没有力量的人，最终会败得连一点尊严都没有，而拥有心灵力量的人，他即使在最窘困的处境下，仍旧怀有自信仍旧拥有尊严，仍旧可以找到自己的价值所在，这难道不是一个人与世界相处的根本吗？我们曾经面对一个看起来“不以物喜不以己悲”的心理学博士他当时用非常沉稳的语气跟我们说到自己的一个朋友。那个朋友被判入狱，其实是个冤案。在等待平反的日子里，他在狱中成为一个非常有名的老师，他用自己的知识折服了许多狱友，他最终带着尊严和骄傲告别了他人生中最为低谷的一段时间。

如果我们要培养的孩子，在今后是个相信自己、接纳自己，从容不迫行走于世界之中的独立的人，那么就请从小让他接受“美”的一切教养。

到这里您也许还有一个问题要问我们——尽管玩美不以培养艺术家为己任，但是作为家长，是否可以期待孩子在玩美这个艺术的舞台上，最终成为一个艺术家呢？我们当然不排除这样的可能性，但是我们也必须要看一个事实，那就是：艺术家总是人群中的少数，他们先天就有一些与众不同的秉性和天赋，而这些秉性和天赋通常都极具个人色彩，带着极强的个性，我们无法复制。因此，我们能够为孩子们做的，恐怕就是尽自己的努力，让他们从小就具有良好的艺术修养，形成专属于自己的审美能力。这样的修养和能力可以让孩子们受益终生，最起码，他们今后可以享受到作为一个艺术欣赏者和鉴赏者的无穷乐趣。而且，当他们拥有了感受美、鉴赏美、创造美的能力之后，他们自己的生活细节将充满美的乐趣。他们会成为一个有意思的，有感染力的，甚至幽默而受欢迎的人。这样，难道还不够吗？

玩美要做的，或者说家长（包括儿童教育者）在陪伴孩子们玩美的过

