

你的孩子和他的艺术

(修订版)

[美] 维克多·罗恩菲德 著
Viktor Lowenfeld

孙吉虹 唐 斌 译

世界美术教育经典译丛

Your Child
and His Art

 浙江人民美术出版社

世界美术教育经典译丛

你的孩子和他的艺术 (修订版)

「美」维克多·罗恩菲德 著 孙吉虹 唐斌 译
Viktor Lowenfeld

Your Child
and His Art

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

你的孩子和他的艺术：修订版 / (美) 维克多·罗恩菲德著；孙吉虹，唐斌译. -- 杭州：浙江人民美术出版社，2018.7

(世界美术教育经典译丛)

ISBN 978-7-5340-6911-6

I. ①你… II. ①维… ②孙… ③唐… III. ①儿童教育-美术教育-研究 IV. ①J114-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第119589号

丛书主编：马菁汝
责任编辑：陈辉萍
责任校对：黄 静
责任印制：陈柏荣
封面设计：俞佳迪

你的孩子和他的艺术 (修订版)

[美] 维克多·罗恩菲德 著 孙吉虹 唐 斌 译
Viktor Lowenfeld

出版发行 浙江人民美术出版社
地 址 杭州市体育场路347号
网 址 <http://mss.zjcb.com>
电 话 0571-85176089
经 销 全国各地新华书店
制 版 浙江时代出版服务有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
版 次 2018年7月第1版·第1次印刷
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 11.5
字 数 150千字
书 号 ISBN 978-7-5340-6911-6
定 价 46.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

如有印装质量问题，影响阅读，请与购买书店联系调换。

“世界美术教育经典译丛”编委会

主任：高 洪
委员：马菁汝 王晓琳 王德育 孔新苗
孙吉虹 余 丁 钱初熹 高 洪
郭祯祥 唐 斌 管慧勇
(按姓氏笔画排序)

此丛书由中国美术家协会美术教育委员会组织编译

前言

美术教育是人类最早的文化教育活动之一，是美育的源头。孔子的“游于艺”教育学说可见一斑，蔡元培先生更提出“以美育代宗教”的学说，美育的重要性显而易见。美育体现着一个国家和民族的文化传统，体现着经济社会发展的时代风貌，体现着国民的审美水平，体现着国家文化软实力。美术教育是进行美育的重要途径，对于提升全民审美素养，丰富人们的精神世界，培养创新型人才，推动社会主义文化大发展大繁荣具有重要意义。

改革开放以来，我国把握时代发展的重大历史机遇，推进现代化建设，取得了举世瞩目的伟大成就，同时我们也应清醒地看到在推进建设的过程中存在文化缺失的问题。在国家发展软实力与硬实力指标之间，在社会审美判断与功利价值引导之间等方面的多重矛盾，显示出美术教育的缺失。

目前，我国经济社会发展和社会主义现代化建设正处在关键时期，必须提高国家文化软实力，夯实国家文化软实力根基，推动美术教育融入经济社会文化建设，促进城乡和谐美好发展，提升人民群众审美素养，塑造民族精神品格。这是国家重大需求，也是美术教育工作者的使命。

中国美术家协会在2014年成立了美术教育委员会，以促进美术教育均衡、健康发展，通过开展一系列学术研究，充分发挥美术教育的社会功能，履行美术教育在社会发展中的责任。美术教育委员会于2015年6月发布了《北京共识：让美术教育成为滋养社会创新的重要源泉》的美术教育宣言，积极倡导面向社会创新和多元化发展的美术教育，深化了美术教育在当下艺术发展、教育事业发展乃至社会发展中所承担的富有建设性和创新性角色的思考，强调传播为社会创新的美术教育理念，发挥美术教育在培养创新人才方面的优势，把美术教育作为我国提升全民审美素质、塑造民族文化品格、

培养社会创新能力、增强国家软实力的重要载体。

由中国美术家协会美术教育委员会组织编写，浙江人民美术出版社重点出版的“世界美术教育经典译丛”正是契合美术教育新的发展需要，探索创新型美术教育发展的一项有意义的实践。通过引进和借鉴西方的美术教育理论和实践经验，“以我为主，为我所用”，满足美术教师借鉴国外美术教育思想的需求，弥补我国美术教育在经典理论著作上的薄弱之处。

通过引进借鉴经典教育著作，把握当今世界文化发展新趋势，着眼于民族文化的长远发展，以自信的心态、开阔的视野，吸纳百家优长，兼集八方精英。在保持面向世界的国际视野、学习借鉴世界各国人民创造的优秀艺术的同时，以高度的文化自觉与文化自信坚守立足传统的本土文化立场，使大众审美和人文素养培养植根于民族优秀传统文化的沃土，符合世界发展进步的潮流。

通过引进借鉴经典教育著作，了解世界美术教育发展趋势，研究美术教育的规律，倡导为社会创新的美术教育理念，担当起引领美术教育健康发展的使命和责任。积极为面向社会创新、面向多元化发展美术教育的先行者和实践者搭建思考与沟通的平台，提高教师的专业素质和教学能力，用美术教育和艺术的创造力、创新性，合力推动自我素质的提升、社会的和谐发展与民族的伟大复兴。

通过引进借鉴经典教育著作，开阔广大美术教育工作者的眼界，推广科学的美术教育方法论，用中西美术教育比较的方法，关注美术教育现象，切实解决教学中的实际问题，不断完善课程设置，创新教学方法，形成既传承中国教育文化又吸收近代西方经典美术教育之学科本位与学生中心之长的中国美术教育体系，培养适应社会发展的创新型优秀艺术人才。

习近平总书记在文艺工作座谈会上指出，实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，文艺的作用不可替代，文艺工作者大有可为。我们必须推动全民美术教育，提升大众审美和人文素养，在促进社会文明进步、服务人民群众、建设社会主义文化强国中发挥重要作用。坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，融汇古今中外一切优秀文化，包容各种艺术风格流派，倡导学术自由，尊重艺术家个性，营造美术事业繁荣发展和高端美术人才

健康成长的良好氛围。

繁荣发展美术事业必须依靠优秀的美术人才。通过美术教育，引导和教育美术人才把握前进方向，打牢共同思想基础，砥砺品德，陶冶情操，激发历史责任感，将个人艺术理想和成长成才与实现中华民族伟大复兴中国梦、建设社会主义文化强国的实践紧密相连，造就信念执着、品德优良、知识丰富、本领过硬，既具备传统文化修养又具有开阔国际视野、综合素质好和创新思维强的一流人才，为弘扬民族文化和时代主旋律、经济社会发展和人民幸福生活服务。

推动美术教育全面发展，要形成基础教育、职业教育、高等教育、继续教育、师范教育的美术教育、专业美术教育、社会专门机构美术教育和其他公共美术教育组成的完整美术教育体系，建立既各具特色、各具优势、相对独立，又相互衔接、相互促进、密切联系的工作机制。以时代发展要求、传承中国文化、全球广阔视野、未来发展创造的视角，构建有中国特色的美术教育体系。

创新是一个国家和民族兴旺发达的不竭动力，基于对“为社会创新的美术教育”理念的共同价值追求，美术教育要适应以创造力培养为重点的新趋势，对培养创新型人才的途径与方法开展深入研究，发挥研究成果对培养具备审美感受能力、形象思维能力、创造表现能力的创新型人才的引领作用，使美术教育真正成为滋养社会创新的重要源泉。

（中国美术家协会美术教育委员会主任）

2016年1月26日

重读经典（代序）

“文明”“文化”，两个概念尽管各自含义丰富，言人人殊，但“文明”大致是指科技、物质力量的发达水平，例如互联网，可谓现代文明的成果，它大大拉近了人们的距离，无论在世界的哪个角落都可以做到时时互动，使“地球村”的概念日益深入人心；“文化”则更多是指日常生活、国族传统的历史厚度，是来自历史时空深处的绵延世界观与情感、生活的原初力量，在同物质文明携手与时俱进的时代变化中，文化日新月异但也禀性难移，例如“语言”，它还被称为“乡音”或“存在的家”（海德格尔）。因此，才有了现代世界中不同文化之间的“跨文化交流”“跨文化比较”。当然，通过比较的方法，最终目的无疑都是比较者欲丰满、增强自己的文化实力与表达传播力，以实现自身文化体验的现代化。如此，教育便成为衡量这一现代文明、文化互动与更新的最重要指标，其发展与变革也成为各国提高国家综合国力的重要战略。

在现代社会，无论深奥的科技还是日常的衣食住行，都与审美产生着千丝万缕的关系；在视觉文化占主导的今天，认知与审美都离不开视觉教育的核心——美术教育，而美育对人的精神层面的陶养，在帮助人们更好地、更个性化地享受现代物质文明成果的同时，也推动着整个民族、国家、社会文化传统的更新与进步……艺术与生活的联系从未像今天这样紧密。同时，美术对人的视觉想象、图像表达素养的陶冶，又反过来作用于物质与精神产品生产、消费日益精益求精。在这种互为原因的作用中，美术教育的价值越发凸显，它不仅担负培养具备审美感受能力、形象思维能力、创造表现能力、战略实践能力的全面发展的人的重任，而且在促进社会和谐、环境美好、文化创新等方面发挥着重要的作用。美术教育，蕴含了新的历史使命，美术教育越来越成为社会的关注焦点。

为了认真研究中国美术教育的实际问题，尽可能解决教学中出

现的弊端，补齐近十年来没有系统引进国外美术教育研究的代表性文本的短板，我们有了出版这套丛书的想法。我们的这一点想法与浙江人民美术出版社管慧勇先生长期以来的思考一碰即合，可谓不谋而合。由此，产生了由浙江人民美术出版社推出的这一重点出版项目“世界美术教育经典译丛”。我们希望通过引进国外经典美术教育著作，一方面满足广大美术教育研究学者、美术教师对吸纳国外美术教育思想的渴望与需求，弥补我国美术教育在经典理论著作译介方面的一些缺遗；另一方面，更希望再次掀起学科共同体的中外比较研究兴趣的热潮，在开拓理论视域的过程中建构对当下中国美术教育现象和问题的新反思视角。以他山之石为借，攻克和破解身边美术教育中出现的课题与问题，促进当代中国美术教育研究的新发展。

本丛书在选目时，特别注意甄选美术教育研究方面具有较强实力的国家——如美国、英国、法国、德国等——的对世界美术教育思想发展有贡献的代表性著作。我借此机会，特别感谢为促进海峡两岸美术教育建立联系和学术交流做了很大贡献的台湾学者郭祯祥先生，在身体不适的情况下仍然给予我们这套丛书出版很多支持，将其译著《艺术视觉的教育》的简体中文版权授权给我们。还有，台北大学王德育教授将译著《创造与心智成长》简体版权授予我们，这是他20世纪90年代对第一版译稿进行反复推敲后整理的、珍藏多年久未面世的一版译稿，在这里对他付出的心血表示由衷的感谢。还要感谢法国泰勒美术教育家协会给予本丛书的帮助。最后，我要感谢中国美术家协会美术教育委员会对本丛书编写工作的大力支持，感谢对本丛书给予很多帮助和支持的海内外美术教育界的专家老师们，感谢付出辛勤劳动的每一位译者和参与本丛书的所有工作人员。我衷心希望这套书的出版，能为中国美术教育研究者和美术教师充实理论参考读物，为美术教育的蓬勃发展尽一份力量，最终建构适合中国国情、具有本土文化特点的、系统而科学的美术教育体系。

马菁汝

2016年1月28日于北京

序 言

这本书是专门为父母量身打造的。当然，它也适用于直接跟孩子打交道并想通过艺术创作来帮助孩子成长的任何人。本书探讨了在家里推动艺术创作时，父母应该扮演的角色，以及如何帮助孩子克服遇到的困难。本书为父母阐释了孩子的艺术创作与其个性成长之间的联系；此外，它还涉及我们应该为孩子的艺术创作提供什么样的美术材料和空间。事实上，本书集结了近六年来本人在全国巡回演讲时所回答的、来自父母的众多问题。基于最新的研究成果、教学经验和广泛的调研，我把这些问题按年龄顺序一一作答。本书只针对普通儿童遇到的问题，而未曾尝试把艺术作为治疗手法去治愈非正常的儿童，或是替代任何必要的临床咨询，这完全违背了我把家庭当作艺术创作之地的愿望和想法。相反，本书强调的是艺术创作为孩子和家庭的幸福做出的贡献。

本书结构如下：首先，它讨论了儿童美术的意义和我们该如何去理解儿童美术，以及儿童美术对儿童成长的重要意义。其次，它还讨论了父母该如何帮助孩子进行艺术创作。本书讨论的重点是不同年龄和不同发展阶段的孩子在艺术创作上可能会遇到的主要问题。

本书的编排便于父母根据自己孩子身上的问题进行快速查找，因此不必通读全书。

图1 对孩子而言，艺术的意义何在？（参见第7页）

目 录

如何让你的孩子感到幸福	1
A WORD TO ALL PARENTS ABOUT THEIR CHILDREN'S HAPPINESS	
为什么要培养孩子的创造性	3
WHY IS IT IMPORTANT THAT MY CHILD CREATES?	
对孩子而言，艺术的意义何在？	7
如何干预孩子的艺术创作？	8
HOW DO I INTERFERE WITH MY CHILD'S ART?	
关于填色书籍	9
关于剪贴画	12
是否应该帮助孩子进行创作？	13
是否应该纠正错误的比例关系？	16
是否应该总是夸赞孩子的作品？	18
是否可以批评孩子的作品？	19
孩子的作品必须令人愉悦吗？	21
是否可以把孩子的作品挂在墙上？	22
如何培养孩子的艺术创造力？	24
HOW CAN I FOSTER MY CHILD'S ART?	
正确引导孩子的艺术创作	25
当孩子说“我不会画”时，我该怎么办？	27
应该买什么样的美术材料？	30
应该为孩子的创作活动提供什么样的空间和设备？ ...	33

在我看来,孩子很有天赋	34
给独生子女父母的一些建议	37
SUGGESTIONS FOR PARENTS WHO HAVE ONLY ONE CHILD	
给非独生子女父母的一些建议	39
SUGGESTIONS FOR PARENTS WHO HAVE MORE THAN ONE CHILD	
可以跟孩子一起进行创作吗?	41
CAN I WORK CREATIVELY WITH MY CHILD?	
孩子应该从什么时候开始学画画?	44
WHEN SHOULD CHILDREN BEGIN TO DRAW OR PAINT?	
应该鼓励孩子参加比赛吗?	46
SHALL I ENCOURAGE MY CHILD TO PARTICIPATE IN CONTESTS?	
应该送孩子去美术班吗?	48
SHALL I SEND MY CHILD TO ART CLASSES?	
家长应该注意的事项	50
SOME DO'S AND DON'T'S FOR PARENTS	
各年龄段都会遇到的一些普遍问题	51
SOME GENERAL PROBLEMS FOR ALL AGE LEVELS	
孩子从不跟我谈论他的作品	51
孩子谈论的多是画面上没有呈现出来的事物	51
孩子总是重复同一主题(飞机、马匹、火车、 时尚的人物等等)	53
孩子画画潦草	57
孩子不知道要画什么	60
涂鸦期的儿童: 2—4岁	62
THE SCRIBBLING CHILD: THE 2-4 YEAR OLD	
涂鸦对于孩子的意义	64
孩子的涂鸦动作急促且不连续	64
即使有一张大纸,孩子的涂鸦也很小	65

孩子的涂鸦布满整个画面	67
孩子在墙上涂鸦	67
孩子说“这是辆火车”或“这是我的娃娃”， 但我看到的只是涂鸦	68
孩子的涂鸦期有多长?	69
如果孩子根本就不涂鸦，是怎么回事?	70
可以给孩子黏土或其他材料吗?	70
应该给涂鸦期儿童提供一些什么样的材料?	72
4—7岁	74
THE 4-7 YEAR OLD	
孩子什么时候开始画人物和物体?	77
如何帮助孩子“提高”他的绘画水平	78
孩子不能把画面上的事物相互联系起来， 仅仅把它们随意散落在纸上	79
孩子把天空画成黄色，人物画成蓝色等等	81
孩子画得“不成比例”	84
如何才能理解孩子作品的意义?	84
必须要认出孩子画的是什么呢?	85
孩子使蜡笔时不敢用力，或者无法自如地运用色彩 ...	86
孩子先捏局部，再把它们组装起来	87
孩子一开始就用整块黏土做泥塑	89
除了绘画，孩子应该参与其他创作活动吗?	91
必须把孩子的作品保存下来吗?	92
应该买些什么材料?	93
7—10岁	94
THE 7-10 YEAR OLD	
孩子还是画得不成比例	96
孩子把所有东西都画在一条线上或是画在纸的边缘 ...	98

孩子的作品看上去很呆板	100
在作品里，孩子还是无法将事物相互联系起来	100
孩子总是把天空画在纸的最上方	102
孩子总是在天空画上太阳	103
孩子画的东西常常是颠倒或倾斜的	103
孩子画的房子像是一个侧面透视图	106
孩子总是用同一种颜色描绘同一种事物	107
孩子从不混合颜料	108
孩子总是画得很小，只占用了纸张的一小部分	109
孩子想要一切都看起来像“真的”	112
孩子画得漫无目的	115
孩子讨厌黏土	116
孩子喜欢黏土，但不想画画	117
应该买什么样的材料？	118

10—12岁：给家长的小建议 120

THE 10-12 YEAR OLD: AN IMPORTANT WORD TO PARENTS

如果不尊重孩子渴望交友或参与集体活动的意愿， 会有什么样的后果呢？	121
团队合作的意义	122
跟朋友在一起的“创意午后”	123
在作品里，孩子似乎在强调男女生之间的差异	128
孩子的作品看上去很“呆板”	130
现在孩子可以把天空画到地平线上了	130
孩子不愿与异性交往	131
孩子似乎对成年人充满敌意	133
孩子需要什么样的材料？	134

12—14岁：在孩子长大之前	136
THE 12-14 YEAR OLD: BEFORE MY CHILD GROWS UP	
孩子想要画得写实	138
孩子有必要把比例关系画得很准确吗?	140
孩子想表现“纵深”	142
孩子只对“表现”感兴趣	145
孩子经常把所画的事物进行变形处理	146
孩子画“抽象画”，我却看不懂	149
泥塑在该时期的意义	150
孩子对艺术创作不感兴趣	153
技法对孩子成长的重要意义	154
青春期如何影响孩子的创作	156
孩子需要什么样的材料	157
在我看来，孩子很有天赋	158
MY CHILD SEEMS ESPECIALLY GIFTED TO ME	
艺术创作如何影响孩子的未来?	160
HOW IS MY CHILD'S FUTURE AFFECTED BY HIS ART?	
职业前景	161
把艺术当作一种爱好	166

如何让你的孩子感到幸福

A WORD TO ALL PARENTS ABOUT THEIR CHILDREN'S HAPPINESS

有些孩子守着一堆玩具，但却不知所措，紧张不安地哭闹着，无法运用自己的大脑和想象力去获得快乐。有些孩子即便手里只有一小块木头，却也能玩得如痴如醉，一会儿把它当成一列火车，一会儿把它当成划过天空的一架飞机。拥有很多玩具的孩子并不开心，而没有玩具的孩子却很快乐，这究竟是为为什么呢？显然，幸福并非取决于那些外在因素。正如其他品性的发展趋势一样，幸福感随着孩子性格的完善而增长。一个孩子是否幸福，在很大程度上取决于他的成长环境，尤其是父母对其需求的解读。爱本身是不够的，尤其是盲目的爱。为孩子清除所有障碍不一定总是对他们有利；同样，满足孩子的所有需求，更多时候可能意味着剥夺了他勇于探索和发现的强烈愿望。

其实，满足孩子的所有愿望反而让孩子失去了寻求满足感的主动性。应该时刻牢记：孩子“外在”愿望的满足与其内在需求的满足之间没有必然的联系。当家长意识到孩子焦虑不安、无法专注于任何事物时，他们可能会为孩子提供尽可能多的“选择”，只要能让孩子停止哭闹就行，哪怕只是暂时的。事实上，这类孩子的需求并非是更多的选择或玩具；相反，他们渴望家长多关注和理解他们丰富的个人体验——恰恰是因为之前家长对该需求的忽略才对他们造成了困扰。给孩子更多的玩具只会增加他的焦虑不安，他可能会因为新鲜而对新玩具产生短暂的兴趣；但是，由于缺乏想象力而无法发现新玩具的玩法，他们对玩具的新奇感很快就会消失。这样一来，我们等于没有采取任何行动去满足孩子的内心需求。这就如同