

启迪教育系列
启迪儿童绘画主教材

附教学实例 100 课

儿童绘画 心理与教育

杨景芝 著

中国地质大学出版社

中国少儿造型艺术学会
首都师大儿童文学艺术研究发展中心 联合开发
武汉长汉教育科技有限公司

美术学院

PSYCHOLOGY AND EDUCATION OF CHILDREN'S FINE ARTS

ISBN 7-5625-1822-X

9 787562 518228 >

定价: 99.00元

YJZ
4
J2

儿童绘画心理与教育

附教学实例 100 课

杨景芝 著

中国地质大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

儿童绘画心理与教育 附教学实例 100 课 / 杨景芝著. —武汉: 中国地质大学出版社 2004.1
ISBN7-5625-1822-X

I . 儿…
II . 杨…
III . 绘画教育 - 绘画心理 - 儿童
IV . J2

儿童绘画心理与教育 附教学实例 100 课

杨景芝 著

总策划: 刘汉生

责任编辑: 贾晓青

装帧设计: 黄欢

责任校对: 胡义珍

出版发行: 中国地质大学出版社 (武汉市洪山区鲁磨路 388 号)

邮编: 430074

电话: (027)87483101

传真: 87481537

E-mail: cbo@cug.edu.cn

经 销: 全国新华书店

开 本: 889mm × 1194mm 大 1/16 印张: 19.25

字数: 500 千字 图数: 1 000 张

版 次: 2004 年 1 月 第 1 版

印次: 2004 年 1 月 第 1 次印刷

印 刷: 湖北新华印务有限公司

ISBN7-5625-1822-X/J · 61

定价: 99.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

作者 简介

杨景芝，女，满族。1940年9月出生，天津市人。1960年毕业于北京艺术师范学院美术系油画专业，修业五年，师从卫天霖、吴冠中先生。现任首都师范大学儿童文学艺术研究发展中心副主任、教授，中国美术家协会儿童美术艺委会秘书长，中华教育艺术研究会理事，中国少儿造型艺术学会副会长。

她从事艺术教育工作42年以来，潜心中国美术基础教育研究，把世界先进教育思想与中国实际相结合，在实践中总结出一套具有中国特色的美术教育理论和方法。她主张重视开发儿童自身的潜在能力，注重发展创造思维能力，把美术作为素质教育的重要手段，竭力提倡通过直觉进行美育，在推动儿童写生和创作教学中起到了先导作用。

她发表了大量文章，编撰了许多儿童教育读物，如撰写《儿童绘画与智力启蒙》、《儿童画速写》、《中国当代儿童绘画解析与教程》、《美术教育与人的发展》、《基础素描教学》等著作，主编《童心·童画》、《儿童采风速写集》、《北京中小学生获奖优秀美术作品精选》等画册，以及主编幼儿美术教材、小学美术教材、小学美术录像教材、初中美术教材绘画部分、《儿童图画本》等，传播先进教育观点和实践经验。她的教学理论和教学法通过电视台、广播电台，以及在全国各省、市和师范院校的报告会上得到广泛认同，对推动中国美术教育改革发展起到了积极的作用。

内容 简介

本书作者长期从事儿童美术教育实验研究工作，在已发表的科研成果的基础上，对儿童绘画心理与教育问题又做了深一步探讨，以大量图例从理论到实践上具体而详尽地对为什么儿童美术教育必须建立在以儿童为中心的基点上，儿童各年龄段的心理发展与绘画特征，开发儿童自身的创造能力与提高儿童审美意识的关系，以及怎样认识和评价儿童美术等问题进行了论证和说明，并从艺术创作的高度对儿童画原创性中的美感表现进行了具体的分析和评价。本书具有较强的理论性和实用性，填补了儿童绘画心理学的空白。

本书为3至10岁儿童美术教育提供了100例教学方案，详细地介绍了如何通过造型活动提高儿童的创新能力，并选择适合儿童年龄特点的教学内容，选择儿童感兴趣的课题，采用过程教学，在教学互动中一步步启发儿童创作，较系统地通过隐性教学逐步提高儿童的造型表现能力和审美素养。其内容涉及人物、动物、植物、交通工具、建筑、景物及写生等，按年龄顺序编排。每课包括观察与讨论、作画提示、作业评赏、指导建议、儿童绘画作品及教学目的、要点、准备等。

全书立论新颖，引证广博，表述深入浅出，图文并茂，是一套行之有效的教材。可作为小学及幼儿园美术活动教材，也可以作为中等师范教育的参考书，同时也是广大家长教育子女的良师益友。

注1：本教材同步出版了配套VCD（共10碟），定价168元，邮购方式如下：

地址：武汉市卓刀泉南路20号16信箱 邮编：430079

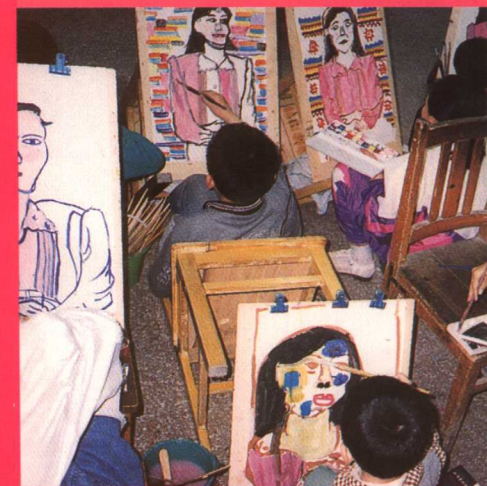
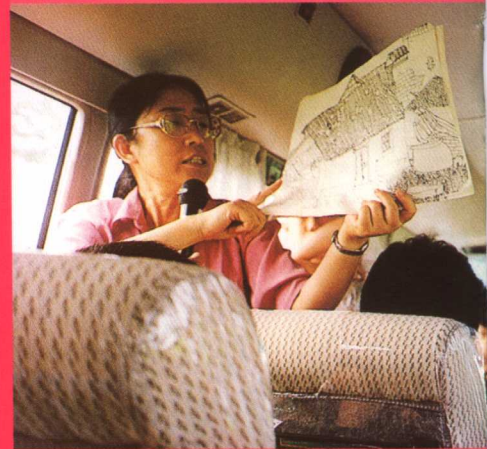
电话：（027）87162676 62730829

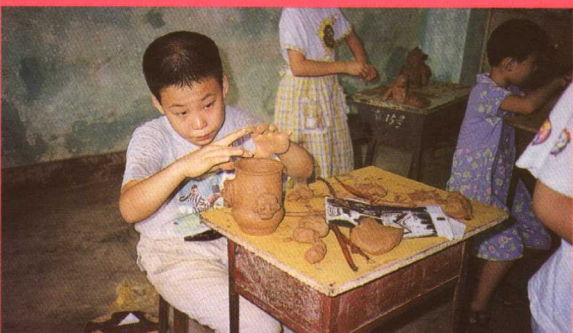
Http：[//www.qidi.net.cn](http://www.qidi.net.cn) E-mail：wang@qidi.net.cn

注2：启迪商标已由武汉长汉教育科技有限公司注册，未经授权，任何单位或个人不得使用。

封面作品：朱翊宾 4岁半
李雪晨 5岁
赵文菲 5岁

杨景芝教授 和孩子们

导 言

创造艺术符号表达情感是人类具有的原始本能，是人自发进行的实践活动，人的思维能力就是在这个基础上发展起来的。儿童的原始美术创造冲动，并非模仿成人而获得，它发自儿童对客观世界的感悟，现实生活为儿童的艺术创造提供了丰富的源泉。儿童凭借所创造的视觉符号语言，进行思维、记忆，描绘事物，再现事物间的关系。他们利用视觉符号表达感情，表现认识，进行交流和沟通。可以说，儿童的美术活动是儿童步入人生的早期精神活动。

儿童艺术创造的主要特征是情感表现，其情感的内容来源于他们生活的体验和感受。儿童表达情感所借助的形式，诸如美术中的形象、轮廓、节奏、色彩、运动这些形式要素的运用，也源于儿童生活中对美的直觉，这正是儿童美术具有原创性的源泉。儿童的美术创造之所以值得珍惜，就在于他们作品的纯净、自然和充满创造性的个性表现特征。因此，儿童所创造的绘画形式也并非源于对传统文化的模仿。儿童美术是包含着人性色彩的。可见，儿童美术教育以人为本应是不可辩的真理。这是我们进行儿童美术教育的基本立足点，也是儿童参加美术活动的根本意义所在。创造性的艺术活动伴随着儿童的成长，是人在发展中不可或缺的活动。

我在几十年的儿童绘画教学实践研究中，通过上万件的儿童作品搜集和对许多儿童美术能力发展的跟踪调查，使我认识到儿童们的处女作并非只是简单和幼稚，儿童们原生态的美术创作，闪现的是人类原始阶段的智慧，体现了艺术创作中最本真的灵魂。诸如，幼儿期儿童创造的简化式意象造型，他们能通过直觉将最复杂的形象简化为抽象符号，这种造型上的简约和概括能力，是人类原始思维发展中的重要里程碑。抽象也是艺术表现的一种高级形式，原始的抽象思维能力可说是人普遍具有的天赋。此外，儿童通过生活中对美的直觉感受，所创造的独特的绘画空间形式和美感秩序，如画面中的对称、渐

变、重复、节奏、韵律、动态；线条、色彩的对比及和谐运用；色彩的表现性特征；构图多种形式，如俯视构图、折式构图、开放式构图、透明画法等，这些都展现了儿童对美的敏感性，对事物的叙述表达能力和他们的审美趣味。他们的绘画是鲜活的、纯美的。

儿童们创造的大量具有想象力的作品，更是儿童美术作品的魅力所在。儿童能够通过想象把不可视的形象变为可视形象，这种超自然的想象力不是通过技能教育能够获得的。儿童创造思维的发展是以培养感悟力、记忆能力、理解能力、吸收和变革能力为基础。因而使我更加坚信，教育只有建立在尊重儿童的基础上，教学内容、教学方法、教学过程，一整套教学体系应在儿童身心发展规律的基础上建构。通过启发教育帮助儿童发展自身的潜在能力，才能使儿童健康成长。

另一方面，儿童美术教育的作用还在于，要用人类传统文化中的精华，去启迪儿童的审美意识，鼓励他们大胆探索艺术表现形式，使儿童逐步了解和掌握艺术表现的形式美规律和法则。我们不能满足于让儿童只停留在审美本能和想象力的原创阶段。要通过艺术教育使儿童的感知逐步上升为理性认识，使思维能力向前发展，使审美修养得到升华，使儿童的智力、情感、能力、品格得到全面提升。儿童的原始艺术创造不仅具有一定的审美价值，而且也有待通过教育得到进一步提高。因此，我们对儿童美术的创造性表现，一方面应加以保护，使儿童坚持以自己的生活体验为依据进行艺术创作；另一方面，也要注意引导，适当选择适合儿童接受的美术作品，进行艺术启迪，使他们逐步树立和培养健康的审美意识和表现能力。我们评价儿童画的标准是艺术表现的基本规律和儿童作品的创造性，并不是荒诞和猎奇。那种故意用现代艺术中出现的扭曲、丑恶形象去引导儿童模仿的作法，无疑对儿童身心发展是一种伤害，也将使美术教育走向歧途。

▲接待俄罗斯大使馆文化参赞波罗托夫夫妇来家做客

▲在北京国际艺术教育研究会期间与俄罗斯使馆文化参赞波罗托夫进行学术交流

▲日本美术教育家大胜惠一郎夫妇来京会面

在儿童绘画发展研究中，各国心理学家都将儿童绘画能力发展划分为若干时期，各种提法和阶段划分也不尽相同。我通过长期观察，认为在儿童身心发展过程中，他们的绘画能力的确存在一条发展的轨迹。然而，由于受儿童个性特征和先天素质影响，儿童之间的差异也相当悬殊，很难划分出统一的发展阶段。况且，艺术与科技发展不同，在人类发展的长河中，科技有着明显的进步和提高，而艺术都无法有先进和落后之分。我们不能说原始艺术比现代艺术落后，也不能认为写实技法比抽象技法高明，反过来也不能认为抽象艺术形式比写实艺术形式更现代。因此，对于儿童绘画能力发展，我们也不应该把写实能力视为绘画能力发展的最高标准。美术教育十分重视个性发展，教育应因人而异，在教学中不能过分强调能力的阶段性，硬将儿童限定在某一种统一的发展阶段之中。

实践证明，伴随儿童生命形式的成长，艺术形式也随之应运而生。正像郎格认为的“艺术形式与我们的感觉、理智和情感生活所具有的动态形式是同构的形式”。此外，席勒也曾说明艺术有映象生命的能力。我认为，儿童的造型活动仅至于此还尚未终结，他们还受生存环境和教师艺术修养的直接影响。教育中，我们一方面应以受教育者为主体，尊重他们，充分调动儿童学习的自主性；另一方面，教师的主导作用还在于自身应具有高水平的艺术修养，能在艺术的高起点上去发现和启迪儿童，用健康的审美情趣去丰富人的情感。儿童参加美术活动培养兴趣固然很重要，特别是低幼儿童的美术活动具有游戏性特点，但这绝不是目的。要使儿童在自由、轻松、和谐的气氛中受到美的熏陶，通过潜性教育使儿童逐步掌握艺术表现的技能，充分体现美术学科的教学特点。

儿童美术教育是一项关系儿童成长的系统工程，是基础教育中重要的环节，需要全社会的关心和重视。在基础教育中，师资队伍的建设 and 培养也是教育发展的重要环节；在教学改革中，需要交流互动，探索提高。

- ▲接受中央电视台记者采访
- ▲与美协少儿艺委会主任杨永青一起担任全国少儿绘画大赛评委
- ▲2001年12月在香港担任国际义工年儿童绘画比赛总评委

本书通过大量图例说明，儿童从出生到10岁以前心理发育的特点，以及他们这一时期进行绘画创作的能力发展和特征，并从审美角度对儿童绘画创作进行归纳和解析，帮助读者认识和解读儿童作品。此外，本书还通过100个美术教学方案的实施为例，具体阐明以儿童为中心的开放式儿童美术教学的特点和教学结构、教学方法。

本书能够出版得益于我们有一个进行教学实践的基地，多年来累计有上万名儿童曾到这里参加活动。书中大量的儿童图画都出自他们之手。当然，为了说明问题，我也部分选用了国内外其他单位一些儿童作品，在此谨表示感谢。另外，在我领导的少儿造型艺术培养中心，还有近10位与我合作的教师和朋友，书中提供的教案是我们共同探索的部分教学内容。目前，我们教学集体的成员有清华大学附属小学的高级教师秦明智、张静老师，北京丰台第五小学的高级教师刘秀云老师，首都师范大学美术学院毕业生舒鹏老师，中央美术学院中国画博士生黄欢同学。他们不仅个人具有较好的艺术素质，而且在教学中积累了丰富的经验，在此对他们的辛勤劳动表示衷心感谢。此外，还要对给予我们进行教学实验工作以理解和支持的广大学员家长表示感谢，是他们给予我们信任，为我们提供了进行教学探索的空间，使教学工作得以顺利进行。

本书出版还得到中国少儿造型艺术学会和首都师范大学儿童文学艺术研究发展中心的热情推荐。该书配套出版的音像教材，还得到导演马东先生的精诚合作，并由武汉长汉教育科技有限公司刘汉生总经理策划，在此一并表示衷心感谢。

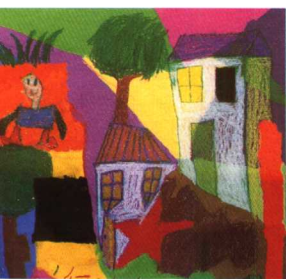
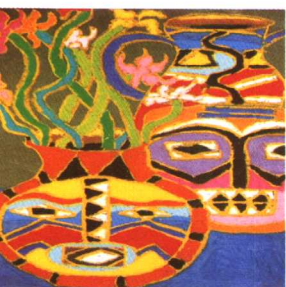
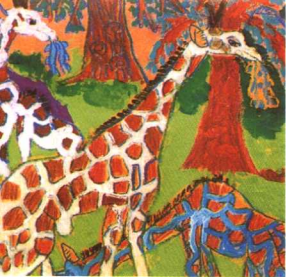
▲在中央电视台“文化视点”栏目作为
嘉宾与主持人和著名美术评论家瞿墨
先生合影

▲在儿童粉笔画大赛上与著名画家卢沉
教授一起担任评委

▲为《童谣·童画》获奖小朋友签名

杨景芝

2003年10月于首都师范大学

CONTENTS 目录

第一章	绘画是儿童的潜在能力	1
第一节	艺术作为生命最初阶段的交流	1
	一、形的识别与感受性	1
	二、色彩的选择性与情感性	3
	三、感受性的差异	5
	四、个别儿童绘画能力的观察与分析	11
第二节	儿童的符号世界	17
	一、儿童的知觉符号及表现特征	19
	二、儿童的符号创造与发展	23
	三、符号的象征性	28
	四、用图式表现生活	29
	五、用图式说一个故事	31
第二章	儿童的造型语言形式	33
第一节	以线造型	33
	一、线的运用——轮廓	33
	二、线的表现力	35
	三、线的组织	35
	四、线画的工具材料	40
第二节	原始的美感表现	43
	一、简化式意象造型	43
	二、绘画的结构与秩序	47
第三节	儿童的幻想世界	53

一、象征性想象	53
二、时空观念混合想象	53
三、拟人想象	55
四、联想性想象	55
五、象征性的绘画空间想象	57
六、再造性想象	59
第四节 儿童的色彩表现	61
一、色彩的表现形式	61
二、色彩对人的视觉心理感应	61
三、色彩的美感规律	63
第五节 儿童绘画工具材料与技法	74
一、硬笔线画	74
二、水墨画	77
三、硬笔色彩画	79
四、水粉画	81
五、版画	83
六、剪纸	85
七、拼贴画	87
附录 教学实例 100 课	
1. 线造型活动	90
2. 色彩造型活动	194

第一章 绘画是儿童的潜在能力

人们常说：天真与单纯是真正天才所具有的基本特征。一般儿童都有纯真的天性，因此，可以说绘画创造应是他们先天具有的潜能，而并非仅是少数天才儿童独有的能力。以往，人们品评儿童画常以再现性表现技能作为评价绘画水平标准，并不从儿童独特的创造能力方面考虑。那些反映儿童心理特征独创力的、有艺术品味的好作品常被扼杀。美术教育长期以来也一直作为一门技能课，人们认为只有教，孩子才会。于是各种卡通画、简笔画成了孩子们学画画的教材。这种习惯于临摹的绘画教育，使儿童丧失了绘画的自信，也扼杀了他们的创造天赋。当我面对孩子们那种无助的神情，听到他们说“我不会”时，我深切感到旧教育观和旧的教学方法，对儿童身心发展所带来的负面影响有多严重。它使儿童丧失了自由表现、自由探索的勇气，也使儿童们的心智成长和情感发展受到压抑和扭曲。

儿童时期的绘画活动，是他们进行的游戏，也是用来进行交流、表达认知、抒发情感的工具。美术教育作为启迪人类心智发展最有效的手段，应能通过美术活动开启儿童思维，激发儿童自身的潜能，唤起创造的活力，培养多元、弹性的感受力与创造力。美术教育应是全方位的人文素质教育，而不能成为培养制作儿童画的“机器”。

怎样认识儿童，认识他们内心所积聚的巨大潜能，是我多年来观察和探索儿童美术教育的课题。随着时间的发展，使我不断在发现中重新认识了孩子们，只有当我们真正了解和认识了教育对象，才能把教育落到实处，开创适宜儿童发展的教学内容和方法。

第一节 艺术作为生命最初阶段的交流

绘画造型是由两方面因素构成的：一是形，二是色。我们研究儿童绘画能力发展，首先应考虑儿童对形与色的识别与运用方面能力发展的状况。

一、形的识别与感受性

心理学家的研究证明，生物体出世时具有三个系统并出现在生命的全过程之中，即是：制作、知觉和感受，也就是说婴儿出生后具有三方面的行为样式。他们具有设计动作、识别环境、表达情感的生存能力，婴儿大约在三个月的时候，视觉系统便开始观察进行形状识别。

什么是形呢？格式塔理论认为：任何“形”，都是知觉进行积极组织或建构的结果，而不是客体本身就有的。人通过视知觉将形从背景中分离出来，是一种具有高度组织水平的知觉活动。

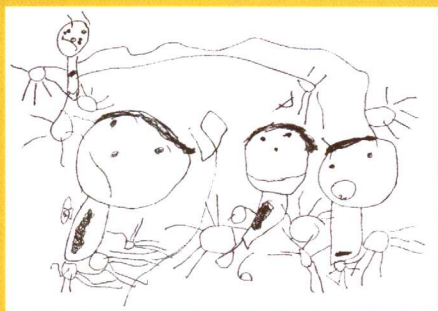

图1

图2

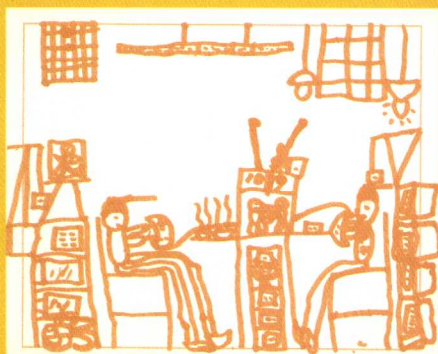

图3

图1《打架》 陈思 3岁9个月
图2《看蚂蚁打仗》 林牧 4岁
图3《吃饭》 陈澳 4岁

婴儿四个月时就能把各种形区分开来，能认出物体、人和微小的细节。这种形状分类和识别在人的发展过程中并不依赖指导。这种对外形的感受性被称为完形知觉，它是随着幼儿对环境的体验而产生出来的，是一种潜在能力。

形的类型大体有三种：即简单规则的形、复杂而不统一的形，以及多样统一的形。幼儿一般所识别的是一种简单规则的形。如幼儿将人脸看作一个圆形，四肢看成四条线……因此，幼儿二三岁时所画的人形呈现出“蝌蚪人”形象。随着婴幼儿认识力的发展，他们通过对媒介特征的具体感知，对于形的识别也逐步趋向复杂。幼儿成长到三四岁时，其完形知觉就已经相当成熟了。这时，正是儿童形象知觉的敏感期，也是儿童造型教育活动的最佳期。幼儿通过外貌特征把经验进行分类，如，能区别男女性别，不同颜色，不同形状特征，不同大小比例……这时，儿童已经掌握了成人所作出的许多知觉识别。同时，也具备了运用各种形的符号进行信息交流的能力。

如图1，这幅画是一个3岁9个月的幼儿用图形记录小朋友在幼儿园打架时的情景。他对妈妈讲：“赵昆打曲婷婷，洪小雷打我。”画中的4个人我们可以看出是三个男孩和一个女孩。显然赵昆是男孩在打一个叫曲婷婷的女孩，图中左边的大男孩是赵昆，他用拳头在打中间的那个女孩；左上角的那个孩子伸出长长的手臂，打最右边的男孩，这显然就是作者。画面生动地传达了这个生活场面。

图2《看蚂蚁打仗》是一个4岁幼儿的美术日记。一个小朋友蹲在地上，认真地观察蚂蚁的生活。蚂蚁排成一队向洞里搬运粮食，其中有两只蚂蚁为抢夺一粒米在打架。画面简洁明了，形象生动。

图3《吃饭》这幅画，是一个4岁幼儿对家庭生活的记录。画面中心放着一张桌子，两边坐着吃饭的人。桌面上有热气腾腾的饭菜和一台电视机，电视里播放着拳击比赛节目。室内还有窗子、家具、电灯，内容显得丰富而不零乱。整个画面安排有条不紊，用线大胆而肯定。

婴幼儿通过生活实践不断提高对形的识别与运用能力，奠定了他们进行视觉艺术活动的内在潜力。对于人类来说，运用符号的能力是发展的关键。只有符号的运用，才能使人离开直接经验的世界，去通过想象建立起新的世界。这种符号运用的能力依赖于儿童生命中第一年的发展，因此，婴幼儿早期的艺术启蒙，就显得十分重要了。

二、色彩的选择性与情感性

婴儿出生不久，在能够认识物体之前，就会选择有鲜艳颜色的物体进行注视。因此，婴儿早期常是依靠色彩来辨认物体的。一般幼儿三岁就能分辨基本色，如红、黄、橙、蓝、绿、紫等。但对相近色分辨不清，如柠檬黄与中黄，朱红与桔红等。幼儿4岁以后就能用视觉辨别不同颜色，同时，他们在正确的引导下，能学会说出颜色的名称。幼儿辨色力的训练可以通过选色、配色活动进行。个别儿童先天是色盲或色弱。全色盲儿童无色感，只能分辨色的明暗。全色弱儿童对颜色深而鲜明的可以辨别，但对不饱和的浅色分辨不清。一般全色盲和全色弱的人比较少，大多辨色力有问题的是红绿色盲或红绿色弱，他们主要对红绿两色分辨不清。

儿童受色彩刺激会产生心理反映。如对色彩冷暖的感觉，红黄色感觉暖，蓝紫色感觉冷；浅色感觉明亮，深色感觉黑暗。同时，色彩还有左右人的感情的力量，能影响人的情绪，使人产生色彩偏爱。如红色使人兴奋，淡蓝色感觉洁净，黄色感觉热烈，粉红色感觉甜美，淡绿色感觉有勃勃生机……儿童在色彩选择上，往往由于性格差异会对色彩产生不同的爱好。

人的视觉色感的敏锐程度先天有差别，但可以通过后天训练得到提高。视觉色感的情绪理解能力，也可以通过训练得以增强。儿童的色彩美感培养主要表现在色彩的搭配方面，即色彩的对比和谐问题，由于儿童在色彩感受力方面存在差异，在色彩表现方面也有很大不同，一般女孩对色彩的敏感度胜于男孩。

儿童绘画中的色彩选择和运用，往往不与物象真实色彩发生联系。他们会随意选择自己喜欢的颜色去画，如画蓝色的太阳，红色的动物，绿色的人脸……因此，形成了儿童色彩画的表现性特点。儿童绘画中的色彩表现并不以是否画得真实为标准，色彩的美感主要表现在色彩的协调、色彩对比中的平衡、视觉生理和心理情绪的表现等方面。色彩的运用和表现极具丰富性和情感性。儿童用色彩造型，用色彩抒情，主要内容是表现意境情调、情绪和性格。

图4是泰国6岁儿童获国际比赛大奖的作品。一匹红色的马，在深蓝色背景衬托下，色彩显得格外耀眼。马的脚下是一片绿色的草地，色彩的强烈对比，使马的颜色更为突出。这幅画作者运用色彩冷暖对比关系，使画面强烈而鲜艳。深暗的蓝色与桔红色的马对比，将马的颜色呈现明亮的红色。因此，这幅画在色彩运用上既对比又协调。

图5作者用色彩表现了一张生气的脸，红色与湖蓝色的对比，给人以强烈的不和谐感，充分表现出人物的愤怒的情绪。

图6这幅画曾荣获全国卡通画创作比赛特等奖。表现大白鹅到船上看望菲力猫的情节。画面造型生动，色彩配置鲜明而厚重，给人以美感。

传统儿童色彩教学偏重对物体固有色的认知和表现，忽视儿童心理发展特征和个性发展，忽视了色彩的美感培养。把物体固有色简单化，并作为定式进行传授，如红太阳、绿树叶、蓝天、白云、绿草地、诸石树干、肉色的皮肤……使儿童涂色成为被动的技能训练，如怎样涂色不出轮廓，怎样将色彩涂匀……画面色彩表现的概念化，使儿童画毫无美感，也失去了儿童图画用色大胆、纯真、生动感人的特点。

图4《马》威佩蒂 6岁(泰)

图5《生气的脸》孙梦超 7岁

图6《菲力猫和大白鹅》潘一坤 7岁