



大夏书系·教育艺术

回到 童画

聂焱 / 著



华东师范大学出版社
全国百佳图书出版单位



大夏书系·教育艺术

回到 童画

聂焱 / 著



华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

回到童画 / 聂焱著. —上海: 华东师范大学出版社, 2015.4

ISBN 978-7-5675-3374-5

I. ①回... II. ①聂... III. ①儿童画—绘画技法 IV. ①J219

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 075252 号

大夏书系·教育艺术

回到童画

著 者 聂 焱
策划编辑 李永梅
审读编辑 王 悦
封面设计 奇文云海·设计顾问

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537
邮购电话 021-62869887 地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印刷者 北京汇林印务有限公司
开 本 640×960 16 开
插 页 1
印 张 15
字 数 130 千字
版 次 2015 年 5 月第一版
印 次 2015 年 5 月第一次
印 数 6 100
书 号 ISBN 978-7-5675-3374-5/G·8174
定 价 35.00 元

出版人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题, 请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

序一 如此《回到童画》

那是我在做副校长时的2007年，学校要招聘美术老师。清华美院来了两个学生应聘，可想各自的专业能力一定错不了。

试讲。当“聂焱”两个字写在黑板上的时候，作为语文教师的我，凭着直觉断定这个年轻人的字真不错。开场由介绍自己的名字引发开去，讲起了美术。如果说仅仅是凭着这一点点的教育学技巧吸引了我对这个只会画画的年轻男孩的注意，那还是不够的。课往后一听，是他跟孩童们交流时的谈吐，有一种与孩童天然的契合——自然，启发式交流与真心倾听的样态，让我一眼就认定——就是他。

清华附小是中等规模的学校，专科老师不多，尤其年轻的老师就更少了。特别是美术老师自己就有一间专业教室，当时另外两位美术老教师都各忙各的，顾不上他。我时常会听到他在傍晚朗诵古典诗词——我担心他会工作一阵子逃之夭夭，因为他太孤独了。

同时也会担心他心急气躁，“吼”不住学生。果不其然，他也经历了一次被投诉的事件。我不断与家长沟通，不时开导聂老师。我心里的嘀咕更大了，说不定下学期聂老师就走了……

然而，这个当年被美院选拔出来的优秀人才，还是个男帅才，一待就是这么多年！这些年里他经历了怎样的心路历程，外界的诱惑与社会对小学老师的评价对他又产生了怎样的影响，等等。反正，一个年轻人愿意在基础教育岗位上奉献，还如此踏实、有想法，不容易，也令人敬佩！

不过想想也是应该如此的。2010年我有机会调到外校，当大家哄哄地认为我肯定离开时，平时基本不联系的聂老师竟然给我发来了长长

的短信，读罢，深为感动。这感动里，不仅仅是他作为一个普通的年轻教师对我的肯定与挽留，更是他对学校教育，对学校未来发展的思考。试想，一个如此善良、有责任感的老师，怎么可能因为社会地位不高而自己专业水平高就什么都不顾及了呢？

我觉得自己与聂老师一样，与清华大学附属小学是有缘分的，我与这样的同行在一起工作是有缘分的，而他与附小的孩童在一起就更是一种缘分。就这样，我为一个个“聂老师们”对我的信任而感激着，也不断引领、激发他们对教育的情愫与使命感。

聂老师对教育很有想法，也很有感觉，如前文所说，美术基本功不在话下，关键是他对教育有思考，对孩童有关注，尤为难能可贵的是，他尊重教材更超越教材，从不应付任何一堂课。他的课堂信息非常丰富，把中西方的不同文化整合到一起，天马行空，回味无穷，充满哲学的、思辨的味道。如以“疯狂”为主题的整合课，通过中国草书的抽象与西方抽象主义作对比，通过联系孩童“疯狂”的情绪，来整合各种艺术信息，让孩童懂得艺术就在疯狂与控制中诞生。让我印象最深刻的是：一个孩子上完这节课后，居然说出了一句颇具哲理的话——真正的疯狂是安静到了极致！聂老师还有将汉字与图画整合在一起的美术课，利用网络先进有趣的信息，让孩子用图形勾勒文字，给了孩子极大的选择性，充分培养了孩子的想象力，课堂上也融入了当代美术史的信息……难怪，他带出的学生美术素养极深厚，学生对他喜欢备至，每周都期待他的课，甚至少一节学生都不干。一句话，聂老师是不可多得的卓越老师！

随着清华附小百年走来，百年树人的教师成为了我们梳理总结的重要内容。回想自己的成长之路，是学校的平台、校长的眼光、同事的呵护，让我成为了一名特级教师。而今作为校长，我也有必要为想干事、能干事、干成事、干好事的老师们圆梦。毫无疑问，教育的关键在于老师。我想打造一支属于清华附小独有的明师团队，这个明师不是有名气

的名，是明白的明，是要老师明白自己的教育目标，有自己清晰的教育方法与风格，有独特的教育思想。有这样一批明师在，才能为孩童聪慧与高尚的人生奠基，才能树立清华附小独有的教育文化及氛围。于是，评选“最有影响力教师”和“最具发展力教师”的活动开展起来——年轻的聂老师被评为“最具发展力教师”。而接下来，为他们总结，出系列丛书结集是必然的内容之一，聂老师的书赫然在列。

聂老师这本书的出版，我认为他对自己教学经验与教育思绪的一个很好的总结，从图文间就能感受到聂老师的思想，我读后，很受启发，觉得后生可畏。

我很喜欢聂老师这本书的题目——“回到童画”，童画里肯定有童趣，谐音“童话”肯定有值得人思考的地方，书的题目既指明了聂老师作为美术老师的身份，又暗指了他的教育情怀。作为校长，越来越发现艺术教育的重要性。身为教育者，要努力成为孩童们的审美对象，从小培养孩童们对美的敏感性，对艺术的亲近感。

清华附小做“1+X课程”改革这么多年，其课程的鲜明特征之一是：儿童站在教育的正中央。充分体现孩童的价值所在，立足学科素养，形成核心价值观，最终培养儿童走向聪慧与高尚的人生。通过课程整合，使教育化繁为简，强调小学教育的基础性，充分尊重孩童的个性，为孩童终身受益的生活与学习习惯打下牢固的基础。在这本书中，很容易就能感受到聂老师文笔的流畅与独特，他说起孩童的画来是很有感情的，是带着自己的教育思考的。这本书，聂老师写文，孩童配画，就构成了很好的教育对话，师生之间有一种无声的交流。愿所有读这本书的人都能从这本书里获得关于自己的教育体会。

甚至可以说，《回到童画》这本书也可以折射附小近年来艺术教育的想法，以及美术课堂的操作。学校所有的教学改革都要化到每个老师头上，如果老师是一个整合型老师，是一个时时反思自己课堂教学的老师，那他的课堂就很容易转化为整合式的课堂，令人回味思考的课

堂。正如聂老师在书中所提及的：“我理当感谢孩童的美术作品给了我很多的教育契机与想象的空间，真心地谢谢孩子们。”是的，教育之所以伟大，就在于参与和见证这些活泼泼的生命，让教育的价值在孩童未来的回忆中发挥应有的价值。

老师的书稿一成，普惠阅读学习的人，同时也说明学校教育特色的形成，很多教育的故事与思想就被固化下来，传承开去，而这也是附小新百年的重要财富，也算公德一份。

在2014年度搜狐教育盛典评选的“中国新锐教师”中，聂老师遥遥领先，获得几万张投票——自然当选。当他特意穿着清华附小的校服与那些入选教师一同接受奖杯的时候，当主持人隆重介绍他的“事迹”的时候，我感慨：如此“童心”怎能不“回到童画”，当初的“就是他”的确没错！就是他！

感谢聂老师，感谢附小还有很多的年轻人致力于小学教育。

是为序。

袁桂梅

序二 童画·童话

回到童画即回到童话。童画里，线条肆意，颜色绚烂，童心遍被。儿童的绘画世界如同一个梦幻的童话世界，精奇古怪，让人回味。童画是儿童心理最直接可以抵达的生命空间，在这个空间里可以偏执，可以较劲，可以放手一搏，最重要的是儿童可以犯错。一张纸一支笔，单纯有力地勾勒着属于孩童自己的童话。童话并非指向孩童的梦话痴话神话，而是指向成人世界所缺少的执著与期待、性情与理想。

我在小学谋职算起来也有些年头了，每天与孩童们打着交道心安理得，倒也规矩。对老师这个身份已经开始习惯了，习惯于每天的工作及说话的方式。习惯导致心安或许是件好事，可在人文教育的思想领域里，习惯似乎并非什么好事。从某个方面而言，习惯意味着激情丧失与思维僵化。然而，好的童话一定是激情洋溢的，一定是活泼灵动的，一定是颠覆人的思维惯性的，童话的存在似乎是对按部就班的俗世的一个最大的讽刺。

国人曾有童话不如神话的说法，这是从人的精神信仰方面来谈的，认为童话的虚拟怎可与神话的灵性相提并论。中华民族的神话体系的构建开始得很早，可以追溯到远古时期，而童话的源头却在欧洲。中西文化的交融，让神话与童话交织，也让神秘与浪漫、灵性与奔放交织。

在传统神话里，国人在思维上还没有完全得到自由的释放，所有的神话似乎都在叙说伦理、教育、历史及文化。所以必然导致国人写给孩童的童话里，充斥着伦理道德，让孩童无法亲近真正属于想象世界的童话。国外的童话全是写给想象力的，而不仅仅是给孩童与成人欣赏的。中国虚无缥缈的神话都不能轻松，何况是搭建现实与梦幻的童话，而童话满载着社会的价值观念又怎能自在浪漫。我其实并不想纠结神话与童话的问题，因

为我与美术结缘，我与孩童的缘分或许很早就画笔下注定了。在孩童的童画世界里，我似乎能找到解决神话与童话问题的方法与路径。仔细琢磨，童画对于孩童而言是一次尝试，一次创意，凡是愿意接触童画的孩童都会呈现出一种兴奋的状态，这种兴奋的状态是静谧的、悠远的。

童画不仅有神话的缥缈之感，更有童话的现实作用。童画的丰富性照应着现实的单调。每位孩童都能在童画的世界里找到那个精神理念里的“我”，都能发现自我存在的价值。颜色的聚散表达着性情的宣泄，线条的疏密解释着心灵的渴求。在童画世界里走过的每个孩童，是那么的独一无二、天真烂漫。如果真能用心贴近童画，也就贴近了孩童似童话般的心灵世界。

我一直以为，我在文字的世界里可以拥有童话般的自由，调字遣句，谋篇布局，作为主体而不受约束。可是我的思绪一直被外界干扰，我的思维终究无法逃离客体的影响，无法纯粹。我似乎可以写我的教育生活及孩童的状态，殊不知我本身就陷在生活状态中，很多文字及思想早就被安排好了，我也将顺理成章地感谢我的教育生活及天天陪伴我、给予我写作灵感的孩童。

这本书的编排有些刻意，就着我原先的一些教育散文和积累下的童画作品揉捏合成，分为讲述孩童在校生活的“呵护童年篇”，与孩童交流生活艺术的“童言无忌篇”，孩童作品赏析的“童画童趣篇”，还有心有触动的“叩问童心篇”，最后为“童画叙事篇”。大致想表达的意思就是让人去亲近孩童的童画世界，即童话世界，那里有成人世界久违的单纯与质朴，希冀读到这本书的人能用心感受孩童无拘无束的世界，去体悟生命最本质的时段，不要去考虑现实与理想到底有多远，只要知道理想与现实一直就在那里等你。每个人都需要回到孩童那种单纯的状态。回到童画，即回归童话，每个人都会因为有童话般的梦想而可爱，而赋有真性情。教育不也要回到孩童吗？回归原点、回归常识、回归自然，当人有了回归的念头时，内心一定会开始趋向一种平静。捧书阅读也会带来平静，在此感谢出版这本书的人，也感谢读这本书的人。是为序。



目

序一 如此《回到童画》/ 001

序二 童画·童话 / 005

第一辑 呵护童年

童年真的需要好好呵护，用心回味童年，用孩童来参照印证生命，也是纪念自己童年的一种方式。身为教师的幸福，就是得了亲近童年、回归童年的方便。

003 铃声	015 升旗仪式	027 欺负
004 可爱与可恶	016 做课	028 作文
005 厕所	017 英语	029 主持
006 校园	018 校服	030 诵读
007 脏话	019 母语	031 舞蹈
008 书包	020 玩耍	032 考试
009 教室	021 他们的语言	033 班主任
010 好学生与坏学生	022 梦想	034 奖罚
011 小饭桌	023 数学	035 小干部
012 眼保健操	024 人格	036 排队
013 广播体操	025 情商	037 才艺
014 书	026 生活中的教育	



录

第二辑 童言无忌

倘若若是孩童的语言，也就无所顾忌了，孩童的语言好就好在没有顾忌，有顾忌就落入了成人世界的俗套中，没有了生命性情的张力。愿美好的时间停留在我与孩童的一问一答中。

041 什么是美？	054 什么是游戏？	068 什么是时间？
042 什么是遮挡？	055 什么是色调？	069 什么是宇宙？
043 什么是快乐？	056 什么是感觉？	070 什么是天地？
044 什么是点、 线、面？	057 什么是人？	072 什么是老师？
046 什么是朋友？	058 什么是幸福？	073 什么是家庭 教育？
048 什么是艺术？	060 什么是生命？	074 什么是教育？
050 什么是虚伪？	062 什么是男人？	076 什么是哲学？
051 什么是具象？	064 什么是个性？	077 什么是文化？
052 什么是亲情？	065 什么是女人？	
053 什么是抽象？	066 什么是美术？	
	067 什么是空间？	



第三辑 童画童趣

童画必然有童趣。孩童在创作自己的作品时是没有规矩的，甚至是没有功利心的，他们不知从童画中需要获取些什么，他们也不懂童画的各种定义及意义，反而使童画本身趋向单纯，倒是越发有种独特的情趣。

- | | | |
|-------------------|-------------|-----------|
| 081 风景背后的素描 | 093 猴吸烟 | 107 莫奈 |
| 082 山水的路子 | 094 我的笔袋 | 108 耳朵 |
| 083 文字的黑白 | 095 城堡中的淡彩 | 109 邮票 |
| 084 动物空间 | 096 来自民间的色彩 | 110 封面 |
| 085 神秘的人 | 097 我 | 111 画画男孩 |
| 086 孩童眼中的
蒙娜丽莎 | 098 心中的校史 | 112 摧毁 |
| | 099 圆 | 114 老房子 |
| 087 夜空下的猫头鹰 | 100 练习 | 115 民间的味道 |
| 088 森林与心理 | 102 校园里的树 | 116 线 |
| 089 点彩 | 103 冬日婴戏图 | 117 闪耀 |
| 090 游于艺 | 104 塔 | 118 彩纸的味道 |
| 091 点 | 105 林子里的气息 | 119 未完成 |
| 092 密集 | 106 人物与环境 | |



第四辑 叩问童心

叩问含有一种敬意，童心值得敬畏。童心的珍贵就在于没有成人世界庸俗的规则，没有成人繁乱芜杂的内心，如果这个世界都能学习童心，被童心所感染，这个世界会单纯得多，率真得多。

- | | | |
|-----------|-------------------|----------------|
| 123 试问 | 137 苏菲的世界 | 149 童心需要触动 |
| 124 梦 | 138 看上去很美 | 150 冰心 |
| 125 丰子恺 | 139 孙悟空 超人 | 151 童年的消失 |
| 126 新装 | 140 烧掉 | 152 老子小子 |
| 127 狂人与公敌 | 141 太湖学堂 | 153 你能对自己撒谎吗？ |
| 128 失落的一角 | 142 遥远的声音 | 154 李斯 |
| 129 争论 | 143 蒙台梭利 | 155 萨特 |
| 130 老顽童 | 144 毕加索 | 156 哪吒 |
| 131 小王子 | 145 《爱弥儿》 | 157 别把你心中的孩子赶走 |
| 132 妞妞 | 146 泰戈尔 | 158 童心说 |
| 133 黄永玉 | 147 我把心给了孩子们 | |
| 134 不约束 | | |
| 135 稻草人 | 148 《孩子们是“未来的宝贝”》 | |
| 136 童性哲学 | | |



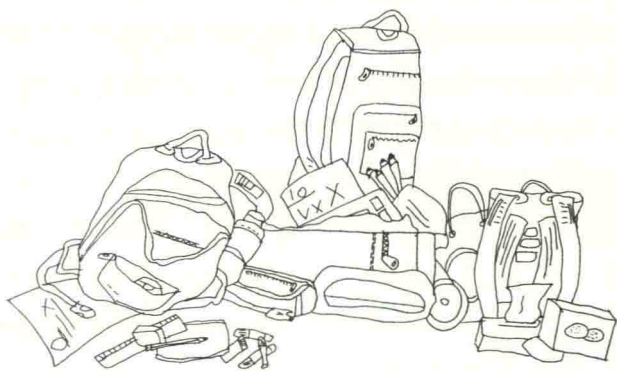
第五辑 童画叙事

童画是否能完全叙事我并不太清楚，但童心有个特点就是时刻保持着对世界及人性的好奇，童心的好奇之感跃然于童画之中，童画由于有好奇心的庇护，所引发的一个又一个的故事，必然有一种心思隐藏其间，让人琢磨，让人回味。

161	乐学单	183	写生 呼吸	206	大美术与小美术
164	手机与美术	185	领着孩童解析 创意	210	欣赏再欣赏
166	再谈教材	189	再谈美术考试	213	关于评价
167	简笔画	191	枯寂也是一种 美感	217	小组化学习
169	关于人体画	193	美育文化浅议	219	在童画中认识 哲学
171	教育的心思	197	画外交流	221	小议上好美术 课的要素
173	倾听的触动	199	再续黑白缘		
175	残暴	201	课堂突围		
177	一句话的收获	203	改写		
179	那些无法忘怀 的悔				

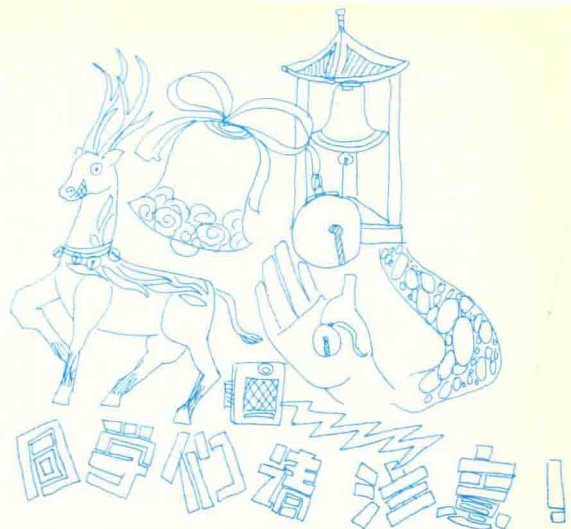
第一辑

呵护童年



童年真的需要好好呵护，用心回味童年，用孩童来参照印证生命，也是纪念自己童年的一种方式。身为教师的幸福，就是得了亲近童年、回归童年的方便。

铃声



张元佑

铃声响起总会逗露某种信息，清脆而敏感，让人着迷。

校园里的铃声总有一种难以诉

说的情状，或青春俏皮，或清幽致远。它的魔力并不仅限于使孩童的在校生活规范有序，而更多的是一种生活态度。铃声的悠远藏着一种禅意。

不敢说校园是世外桃源，可有孩童的存在，似乎让人相信世上有种东西叫做天真烂漫。和着这份天真烂漫，铃声本身也附着了更多的意义。从早到晚，孩童的上学、吟诵、学习、嬉戏、吃喝、午休、放学都由铃声控制，铃声的尽职尽责教会了孩童去体认常规与责任，在规律的生活里去感受周遭的一切。我不认为孩童听见铃声而做出反应是状态的适应，而应该说是某种意义上的更新，或者说孩童每天的状态就处在一个更新的机制里，不管是在生理上还是心理上。过去的我还有些看轻这般晨钟暮鼓的生活，对于何为规律、何为平淡，内心一再纠结，可每天的生活却在有规律地继续着。

虽然我已不是孩童，可铃声仍牵扯着我部分的童年记忆。那个时候的校园铃声多种多样，有电铃，有摇铃，还有敲锣的，停电时电铃不响了会有老师用摇铃边摇边喊，同学们也会为了课间没有正常打上课铃而高兴一整天，似乎童年就是被铃声所记挂着，让人到了如今对铃声还会有种亲切感。现在的铃声是人工智能的了，它响多长时间，按怎样的频率，怎样的播放，虽都可以按着人的意愿来设置，但却给人一种机械感。趋于平淡的我漫步在校园，竟然幻想起了过往校园传达室的老大爷，手里猛摇着铃铛，奔走呐喊——下课了。