

胡雨心 著

从涂鸦开始

幼儿绘画与智力开发

● 画画是儿童的一个梦，如彩虹般美丽的梦。

● 不要忽视孩子第一笔信手涂抹，这正是儿童绘画可喜的起步。

● 即使不成为画家，儿时画画的可贵经历，将使孩子终生受益。

● 右脑与人的想象力、创造力有密切关系，科学地早期美术教育对于儿童右脑的开发，对促进大脑两半球全面、和谐的发展至关重要。

湖北少年儿童出版社

关于这本书

这是一部全新概念的幼儿学画的启蒙教材。作者摒弃了让孩子模仿、临画等束缚孩子创造力的依样画葫芦式的教学法，作者把幼儿学画作为开发孩子大脑潜能的重要手段，通过帮助孩子学会运用点、线、面、色等绘画元素，将形象分解、打散，再重新组合，创作出新的图形。在这里，孩子们学会的不仅是描绘的技能，而是学会用自己的眼睛观察世界、用心灵感受世界，用自己的语言表现世界，使孩子的创造力和潜能得到开发。

责任编辑：余纲勇
装帧设计：

ISBN 7-5353-2724-9

9 787535 327246 >

ISBN 7-5353-2724-9
G·1377 定价：48.00 元

胡雨心 著

从涂鸦开始

幼儿绘画与智力开发

湖北少年儿童出版社

鄂新登字 04 号

书 名	从涂鸦开始—幼儿绘画与智力开发		
责任编辑	余纲勇	装帧设计	余纲勇
©	胡雨心 编著		
出版发行	湖北少年儿童出版社		
承 印 厂	人民日报社武汉印务中心		
经 销	新华书店湖北发行所		
印 数	1-5,000	印 次	2003年8月第1版 2003年8月第1次印刷
印 张	13印张		
规 格	889×1194 毫米	开本	16开
书 号	ISBN 7-5353-2724-9/G·1377	定价	48.00 元

本书如有印装质量问题 可向承印厂调换

网 址：<http://www.hbcpc.com.cn>

电子邮件：hbcpc@public.wh.hb.cn

业务电话：(027)87679199 87679175

胡雨心与现代儿童实验绘画班的孩子们在一起

◁画得真好！有气魄！

△和孩子们一起观摩自己的作品

◁带领孩子们到水乡朱家角画速写

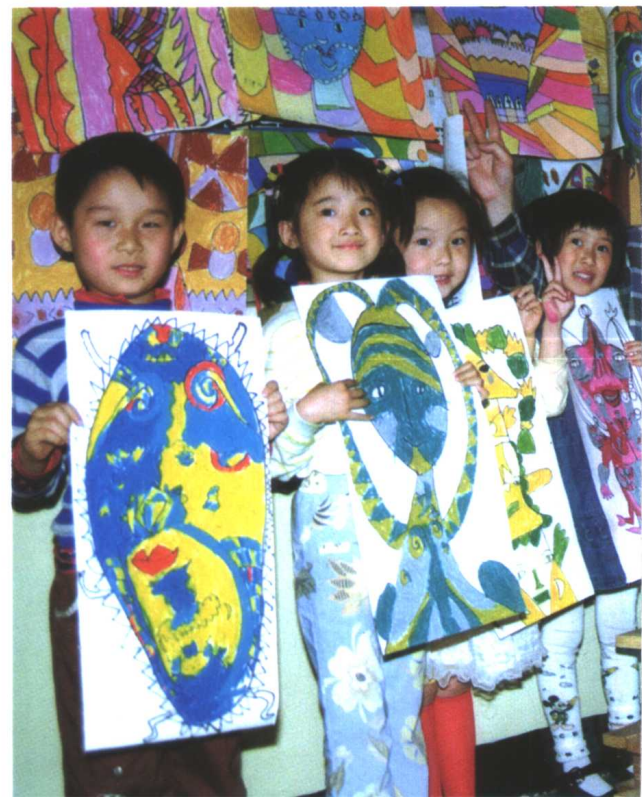

△在常州戚墅堰举办“现代儿童实验绘画”研讨会

◁和上海戏剧学院现代儿童实验绘画班的孩子们在一起

▽和华二小学儿童美术班孩子在一起

▷感受孩子创作的欢乐

△感受表现主义艺术,参观挪威艺术展

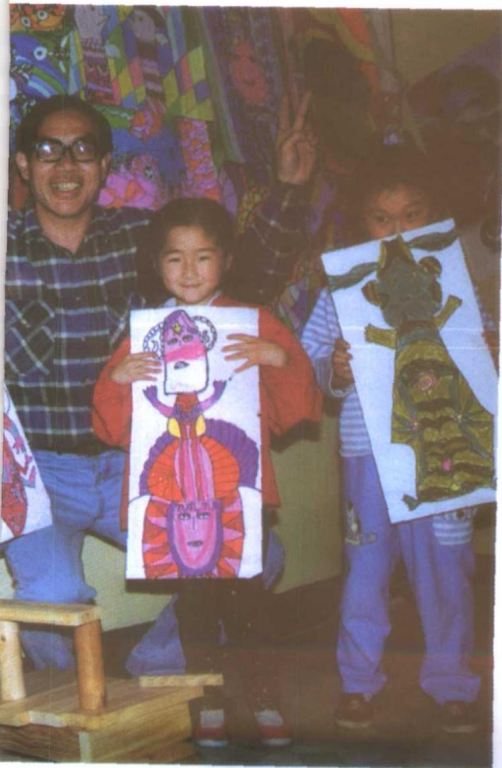
△幼儿美术教育,要有高的起点,胡雨心带领孩子们在上海美术馆参观米罗艺术大展

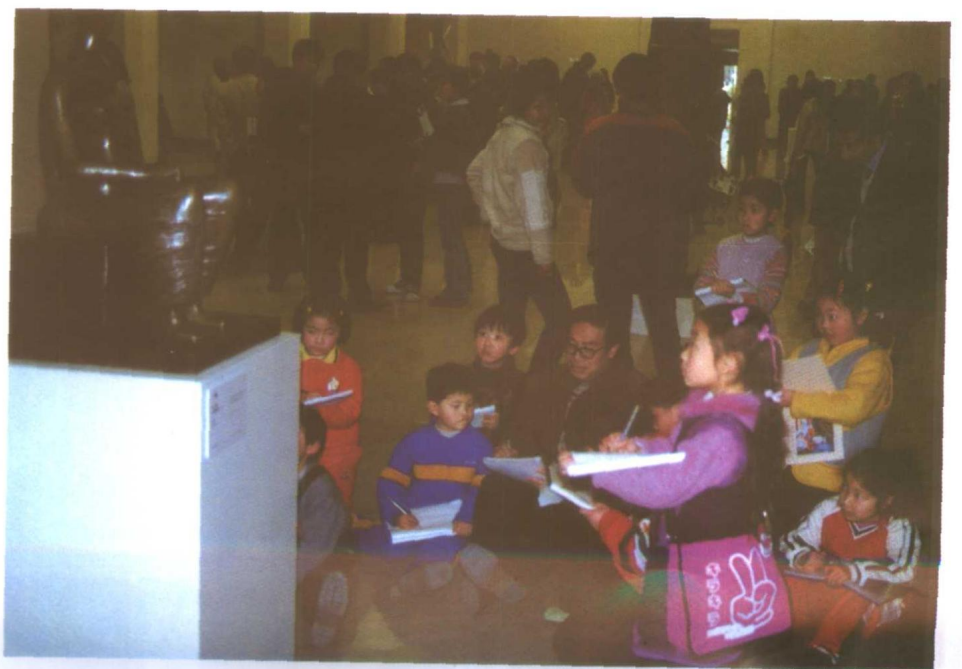
△走近大师 让孩子从小接触世界优秀的艺术作品,对培养儿童的艺术悟性非常重要

△小朋友在美术馆和大师作心灵的对话

▷带领小朋友在「亨利·摩尔在中国」展览会上画速写

让童稚插上艺术想
象的翅膀

赞胡雨心现代儿童实验绘画教育

中央冬影

自序

一

画画是儿童的一个梦，一个彩色斑斓的梦。就像雨后天空中一片美丽的彩虹，虽然短暂，但很美丽。

精神世界和物质世界是不一样的，在物质世界里，一切行动都会受到限制，而在精神世界里却可以任意组装物质世界里的所有对象。这种乐趣和自由是没有边际的，怪不得有人说：“艺术家在常人的眼中就是一群孩子。”

儿童把画画看成一种神奇的经历，在幻觉世界里漫游，无比丰富的想象力，不断刺激孩子的大脑皮层，把他们看到的、想到的、记忆中储存的图形，重叠解构、交织重组，编织成一幅他们心中七彩绚烂的生命画卷，这是儿童内心情感和生命体验的图形象征。

儿童画画是凭直觉萌发的思维方式，这使得儿童画常常超越常规理性，进入一个直觉的生命流动状态：犹如飞翔的海鸥发出的鸣叫，充满了大自然的活力，让你看到灵魂和人性的表露，给人一份惊喜和感动。

二

余秋雨说：“艺术和人人有关。”“艺术已成为人之为人的—种素质。”

人有了手就有了图画；有了语言就有了诗；有了哭泣就有了音乐；有了死亡就有了舞蹈。艺术是和人类一起成长的。每个人生来其实都是艺术家，当他在孩提时代用自己的眼睛观察世界，凭自己的感觉，信手涂鸦时，他已经在进行艺术创造了。

艺术是抽象的精神过程，是主观性极强的精神领域。

艺术是审美过程中的交流，是审美本身。没有交流，没有审美，就无艺术可言。

艺术是生命的渡船。

艺术可以是寻觅、追求、创造和幻想；艺术也可以是一种玩耍、发泄和感觉碰撞。

艺术是多元而复杂的审美感知。

如果认为艺术只是艺术家的专利，那你就大错特错了。

艺术是天赋，存在于每个人的肉体 and 灵魂中。

艺术创造可分为无意识创造和有意识创造。无意识创造是每个人与生俱有的能力。从你脱离母体的第一声啼哭开始，你就是生命艺术

家。你笨拙的手舞足蹈,你贪婪的吮吸、你悲伤的抓挠,都成为感染力极强的艺术本体。你吃饭、你排泄、你运动、你死亡,都是一幅壮丽的生命画卷。只是我们平时缺少理解、提炼、归纳和欣赏。有意识创造则需要才能。这种才能不是一朝一夕可以炼就的,需要坚持不懈的努力。

从本质意义上讲,人人可以成为艺术家,艺术是人人可以介入的生命形式。

三

爱因斯坦说:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界上的一切,推动人类的进步,是知识的源泉。因此,教育如果不能培养孩子自己开拓生活的原动力,它就失去了意义。”

人脑由左右脑组成。人的左脑主要处理语言、逻辑、数学次序,主管逻辑思维。人的右脑主要处理空间、图像、节奏、幻想、主管形象思维、表现为潜意识、人的智慧潜能是左右脑两半球协同活动的结果。

传统教育偏重对人的左脑功能的开发,重语言而轻体验,重逻辑而轻直觉,重理论而轻感性,从而使很多的右脑潜能未能很好开发。

重视开发幼儿脑力潜能,特别是开发右脑潜能,对幼儿的成长至关重要。现代儿童实验绘画的理念和实践,正是建立在当代脑科学发展的基础上,在幼儿成长的关键期,以科学的方法,创设一个刺激性环境空间,不断发掘孩子的潜能,拓展他们的创造能力。

儿童天生都是艺术家,作为老师,应当引导孩子用自己的眼睛去观察世界,用自己的心灵去感受世界,从而用儿童自己的语言去表现世界。从小和大师对话,用现代人的视野去发掘孩子的潜能,拓展孩子的想象力和创造力,使孩子从小得到高品位、高起点的艺术熏陶,使他们成为跨世纪的新一代打下良好的基础。

之所以取名“实验绘画”有两层含义:

其一,每次艺术教学都是一次探险,一次旅游,老师的任务不是去教孩子怎样画画,而是通过对话、看录像、讲故事、做游戏,诱发儿童潜意识中的艺术想象力,引导触发儿童画画的热情,让孩子自由地把自己的感觉表现出来,所以带有实验性。

其二,将儿童作画过程和作化学实验联系起来,以点、线、面、色等绘画元素,将人物形象分解打散后,让孩子作重新组合,创造新的图形,培养儿童动脑,动手的创造能力,这是一种非常有趣的探索。

实验绘画教学,没有统一命题,没有以往儿童画常见的成人味,而是以油画棒、黑白画、水粉画、水墨画和版画等多种形式,表露出儿童心灵中的世界,这些画作造型奇特,想象力丰富,画面五彩斑斓,童心毕现,表露出当代中国儿童良好的文化素养,丰富的创造能力和强烈的现代风格,令人赏心悦目,叹为观止。

目 录

一 理性思辨

1. 创新是发展的动力源泉
2. 冰山和大海
3. 树突和突触
4. 左脑和右脑
5. 关键期和滞后期
6. 认知 A、B、C
7. 表现和再现
8. 带和教
9. 探险和实验
10. 模仿和创造
11. 图形和范画
12. 大师和儿童
13. 构成和创造
14. 抽象和变形
15. 动和静
16. 纵向和横向
17. 以人为本
22. 发散的云
——捉摸不定的思维
23. 旋转的路
——前后重叠的弧形管道
24. 曲线的弧
——共用轮廓线的图形
25. 我最喜欢的人
——用图像符号传递语意
26. 原始艺术
——感受人类生命长河的源头文化
27. 外密内疏
——在限定中的发挥和表现
28. 史芬克斯之谜
——异质同构的组合
29. 千手娃
——打散重建的构成
30. 美丽的建筑
——把握对象主要特征

二 黑白旋律

18. 成长的印记
——生命印痕的朦胧表现
19. 孩子心中的原始生命体
——释放脑中储存的图形
20. 长头发的女孩
——在头发和衣服上画满花纹
21. 点、线、面的组合
——千变万化的抽象画

三 华彩乐章

31. 宇宙、太空、我的家
——扩散性思维的图形表现
32. 太阳花
——由中心向四周扩展
33. 我的妈妈
——幼儿的图形表现
34. 图形的眼睛
——线形的扩展与叠加

35. 图形的排列
——把思维元素联结为形象系统
36. 画长线和大图形
——锻炼驾驭图形的能力
37. 花姑娘
——装扮风彩各异的公主
38. 抽象融合具象
——似是而非的视觉图象
39. 剪纸娃
——城隍庙加毕加索
40. 飞鸟世界
——学习观察、分析、表现对象
41. 文字装饰画
——画面分割与图形装饰
42. 绿色家园
——图形的构成与组合
43. 弯弯的月亮
——编织孩子自己的世界
44. 云雾中的眼睛
——魔幻般的色彩明度推移
45. 阿拉丁的神灯
——古代神话的现代抽象表现
46. 梦幻王国
——色彩原始生命的表现
47. 面具
——生命的物化传达
48. 艳丽的珊瑚礁
——强烈的色相对比
49. 我的梦
——乘着想像的翅膀飞翔
50. 棱镜和碎片
——万花筒式的创造性思维
51. 马年画马
——从成语到图象
52. 手形联想
——图形的幻影与重组
53. 花儿王国
——视觉、感觉、记忆、联想

54. 美丽的城堡
——几何图形的奇妙构成
55. 图腾柱
——感受原始艺术稚拙、古朴、粗犷之美
56. 美丽的天国之鸟
——图案和色彩的配置
57. 陶罐人
——从远古走向未来
58. 美丽的生命之花
——心灵和自然融为一体

四 情感渲染

59. 从圆中走出来
——用水粉表现圆的引申、扩展联想
60. 印象中的人
——学习用一百种方法画人
61. 心中的我
——用水墨的线、色构筑心中的宇宙
62. 瓶花
——体会明度对比的关系
63. 静物
——感受生活中的美丽色彩
64. 荷叶图
——善于发现生活中的美
65. 房屋
——学习不同的涂色方法
66. 水乡印象
——感受阳光、雨雾的色彩变幻
67. 雪山、森林
——感受冷色调的寒意
68. 夕阳、山峦
——感受暖色调的温暖

五 神交大师

69. 东瀛画家加山又造
——东方诗情画意的传递

70. 我是小小毕加索
——立体派多侧面的表现
71. 我和马蒂斯都爱剪纸
——追求色彩的平衡与宁静
72. 夏伽尔的梦
——以童稚的心表现生命和爱的艺术
73. 献身艺术的凡高
——表现生命的强烈色彩
74. 光色时代的先锋画家莫奈
——学习描绘瞬间的印象
75. 纵情表现色彩的德兰
——追求强烈的色彩感觉
76. 礼赞生命与爱的莫迪利阿尼
——圆脸、长颈的夸张表现
77. 孩子们的朋友——克利
——构建诗意的造型空间
78. 您好,米罗爷爷
——走进充满童趣的幻想世界
79. 智慧型画家勃拉克
——由线、面、色构成的造型语言
80. 抽象绘画的先驱康定斯基
——点、线、面、色的神秘构筑
81. 现代绘画之父塞尚
——表现主观化的客观
82. 一往无前的霍克尼
——重构绘画的平面处理

83. 充分展现个性的霍金斯
——体会做艺术家的快乐
84. 土地的儿子卡特林
——追求以情动人的简洁表现
85. 点彩大师修拉
——在玩耍中画画,在画画中玩耍
86. 用色自由的哥布阿群体
——大胆、粗犷的新表现主义
87. 雕塑大师亨利·摩尔
——体会夸张简约的造型风格
88. 丛林画家卢梭
——抒发朴素的生命情怀
89. 花卉女画家奥基弗
——诗意的色彩表现
90. 马克画马
——浪漫和抒情的自然主义色彩

六 名作欣赏

91. 加山又造 毕加索 马蒂斯
92. 夏伽尔 凡高 莫奈 德朗
93. 莫迪利柯尼 克利 米罗
94. 勃拉克 康定斯基 塞尚
95. 霍克尼 霍金斯 卡特林
96. 修拉 哥布阿群体 亨利·摩尔
97. 卢梭 奥基弗 马克

奥地利心理学家弗罗依德的研究：人通过长期的种族实践和特定的遗传基因，将各种能力凝聚在人的本体之中，这种凝聚的能力叫潜能。人的潜能犹如巨大的冰山，冰山的绝大部分淹没在大海的深处，露出海面的只是冰山的尖顶。教育的功能就是通过科学的方法开发人的脑力潜能。人的各种潜能并不因为我们对它不认识而不存在。科学研究告诉我们：一般人的智力仅仅开发出了3%至10%，绝大部分细胞还闲置着未发挥功能。自在的闲置和自发的运用，后果大不相同。

△葛云翔(6岁)

△蔡明清(6岁)

▽胡东(6岁)

▽邵东(6岁)

△周 琰(6岁)

人生活在世界上并能从事各种活动,皆依赖于大脑神经系统作用。婴儿出生时,大脑皮质就约有 150 亿个神经细胞,以后不再增加。婴儿生下时,大部分大脑神经细胞就像一棵棵裸体的小树,树与树之间彼此是分离的,我们把它称为树突,在分离的状况下,脑神经细胞不能传递信息,孩子成长时,脑神经细胞在接受外界刺激后迅速发育,开始分出枝状物,这些日益增多的枝状物像网一样把一个个神经细胞连接起来,相互间形成广泛的信息联系网,反应和传递感官从外界收到的信息,每个树突上,约有一万多条,我们把它叫做突触的网状配线。

一个人智能的高低,聪明与否,取决于树突和突触生长的茂盛程度和树突和突触的连接程度,即与大脑神经细胞枝状物生长的多少,及这些枝状物将细胞连接起来形成线路的复杂程度和信息传递程度有关。这些树突像电话配线一样组成网络,它们不会像机器有老化现象,而是越使用性能越良好。

◁长辫子梅梅

陈叶 恽玉涵
张菁 吴彬
徐涵奕 张小雨
陈燕超 刘飞
(均6岁)