

· 第一章 ·

CHAPTER ONE

欣赏·理解·对话

一、“对话大师”的意义和作用

爱美是人的天性，但并不是说人一生下来就有欣赏美的事物能力。人的欣赏能力不是与生俱来的，也不是从头脑中突然萌生的，而是在后天的教育中慢慢培养起来的。

“对话大师”——童心解读中外经典美术名作是培养儿童艺术素质的一个重要途径。让儿童从小接触经典、与大师直接对话，这样儿童发展的起点高了，眼界开阔了，对美的知觉和选择也就更敏感了。并非每个儿童将来都会成为艺术家，但每个儿童将来都会接触到艺术，这是必然的。当代艺术的发展正呈现出与生活的联系日益紧密的态势，都需要精神的享受。从这个意义上说，培养理解和欣赏艺术的能力对儿童的发展是非常重要的。至少，在儿童应具有的艺术素质结构中它是不可忽略的一个环节。同时，艺术创作与欣赏又是密不可分的，从接受美学的观点看，欣赏本身就是艺术创造的一部分，是对艺术作品进行的再创造。所以儿童美术欣赏有利于发展儿童的想象力和创造能力，提高审美能力。

儿童美术欣赏作为现代儿童美术教育的重要内容，在开阔儿童的视野，陶冶儿童的情操，净化儿童的心灵等方面起着独到的作用。通过“对话大师”，促使儿童积极参与到有意义的美术文化交流活动中，从大师那里摄取宝贵的艺术养料。在与大师对话、交流、沟通中，在与教师、同伴的合作互动中，儿童将大师的养料转变为自身高级心理机能成长的营养，内化为心理的一部分，促进高级心理机能的有效形成，从而丰富儿童的审美经验与艺术表现语汇。通过这种教育方式使儿童具有了审美的眼睛和审美的心灵，其内在的创造力得到激发，审美能力得到提高，健全的人格和健康的个性得到了全面和谐发展。

总之，现代儿童美术欣赏作为一种传递文化和提高儿童审美情趣的方式，早已超越它原本有的启蒙概念，如今的儿童美术欣赏教育既是一种艺术熏陶，又是一种文化积淀。“对话大师”的美术欣赏教育有助于儿童能够站在艺术家的肩膀上感受艺术、观察艺术、体验艺术并逐步学习用艺术家的眼睛去感受生活，用艺术家的心灵去品味生活，用艺术家的灵感去创造生活。

二、对话——与大师交流的方式

对话是指人与人之间建立和形成的一种平等、真诚、开放、自由、民主的相互交往关系，是双方的敞开与接纳，是双方的诉说与倾听，是双方的包容和吸引。

与大师对话的过程是儿童、教师、艺术大师在平等对话基础上建立的多向交流的过程。它包含着与艺术作品对话、人际对话和自我对话三方面内容。与艺术作品的对话是指儿童直接面对人类历史优秀的美术作品，打开感官与心灵，真切感受和体验其中传递出的多元信息，并学习用各种方式进行表达；人际对话指教师与儿童在直面艺术大师的作品时，展开平等的讨论与交流，坦述自己的感受与体验，尊重各自的观点与想法，并在相互的思维碰撞中激发更多的灵感。自我对话是儿童及教师对自我审美体验的表述与反省。

对话是与大师交流的最基本方式。与大师对话的目的不是复制大师的作品，而是通过理解、对话不断形成新的“视界融合”。

在“对话大师”的活动中主要有以下几种“对话”空间和交流平台：

1. 儿童与大师作品的对话

当大师作品呈现在儿童面前，它即通过色彩、造型等美术语言向儿童传达信息，儿童则凭借已有的兴趣和审美经验不断获取这些信息，并做出情感和理解上的回应。这时，儿童即与作品开始了对话。

儿童与大师作品之间的对话可能是通过语言进行的，也可能是非语言的信息沟通。如在欣赏绘画作品时，儿童会自言自语“好美啊！”在欣赏某些雕塑及手工艺作品时，儿童常常通过抚摸、触碰等动作接触作品，与作品直接对话。

在欣赏过程中教师应为儿童与大师作品的对话提供充足的时间和空间，给儿童创造更多自由面对的机会，并允许儿童用自己的方式与大师作品对话，表达自己的感受。

2. 教师与大师作品的对话

教师作为另一个欣赏主体，在美术欣赏活动中，也必须和大师作品展开充分的对话。这样才能对大师作品的特征和要素做出明确的识别，才能对大师作品中的形式语言及对称构成原理进行分析和理解。

教师与大师作品的对话一般发生在儿童欣赏活动之前，是欣赏活动顺利进行的保

证。活动过程中也离不开教师与大师作品的对话，教师在儿童面前表现出来的对作品的热情直接影响儿童对大师作品的关注，特别是当儿童对某作品有独到的理解时，教师应对儿童的反应及时做出调整和反馈。

3. 教师与儿童的对话

儿童美术欣赏离不开教师与儿童的对话。在对话中，双方是平等的对话者，既说又听，相互理解。双方对话还应注意把握时机，为儿童在动态式的对话中积极思考创造条件。教师何时保持沉默、何时介入、何时引出新话题，这些都是善于对话的教师应该思考的问题。

教师与儿童对话的方式是多样的，有时相互间一个鼓励的眼神、肯定的手势或热情的爱抚等身体的接触也能使彼此间相互承认、相互尊重。倾听、问答、讨论甚至争论都能使彼此间相互理解、吸引、包容，相互接纳。

另外，教师还应该为儿童与儿童间的对话创设有利条件。活动过程中给儿童充分自由讨论的机会，鼓励儿童间相互交流，允许儿童把自己的想法和好朋友谈谈。儿童间对话空间的建立便于教师观察儿童、了解儿童，为教师与儿童的对话提供信息。

在对话大师过程中应注意的问题

对话的基本结构是问和答。在对话大师的过程中，首要的问题就是提问，也就是说，当欣赏者面对艺术作品时，他首先会有一个疑问：“该作品究竟要告诉我什么？”但是作为欣赏者的儿童，由于其心理发展、生活经验、艺术经验等等都决定了他们的视界不可能迅速、有效地与大师作品的历史视界的融合，因此，需要教师作为中介来进行引导，帮助他们和大师的作品进行问和答。

在对话大师过程中应注意以下几点

- (1) 对话双方的关系应该是平等的。这是对话能够进行的条件，也是儿童乐于对话的前提。作为引导儿童与大师作品对话的中介，教师不应以自己的权威压制儿童，而应承认，在大师的美术作品面前，师生双方均有说话的权利。
- (2) 教师应给儿童提供多渠道充分体验的时间。
- (3) 教师不但要自己学会提问题，还要教会儿童提问题。

(4) 教师不应强求儿童接受某一权威的结论或自己的看法。因为，大师的作品是开放的，每个人的艺术经验也是有限的，个体不可能完全掌握大师作品的全部意义。而对话可能引发双方意想不到的新东西。当然，这并不表明，教师不需说出自己对于大师作品的看法和感受，相反，教师也应该阐述自己的观点。

(5) 教师可引导儿童用多种方式来表达自己的审美感受。

· 第二章 ·

CHAPTER TWO

感受·体验·创作

内心感受篇

那些标新立异、流传千古的经典美术作品，是艺术家们对材质、笔触、色彩等美术元素的巧妙运用，是发自内心的，灵性的创造，所以，当我们面对这些经典作品、抚摸这些不朽名作时，能够深深地感受到这是大师心灵深处的情感流露。

或许，艺术创造的永恒就凝聚在心手相应的一刹那、一瞬间。让我们用美好的心灵来感受多彩的世界，在多元的艺术表达中释放我们的内心情感，用线条、色彩和笔触来抒发我们内心的感触与震撼。

第一课 只有星星在唱歌——米罗

解读大师 米罗的艺术世界

米罗（1893—1984年）是一位西班牙超现实主义画家。在他一生的创作题材中，夜空中的星星成了变幻莫测永恒的符号，于是有人把他称为“星星王子”。他的画里总是充满太阳、月亮、星星、小鸟、精灵等。他的作品就像一个万花筒，把我们小朋友带入了他的梦境中。

体验与发现 大师们的画

★面对米罗的作品，我去感受

大师的作品中出现哪些图形符号？你觉得这些符号都代表什么吗？

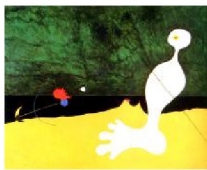
大师的作品表现的是什么主题？你喜欢这些画吗？为什么？

《绘画》

你觉得哪幅画最好？你觉得你的画和大师是否相似？

《乌龟》米罗八岁时画的。许多伟大的画家童年就十分喜欢画画，虽然那时的画很幼稚，但后来的成功，正是从这一步走出来的，我们会是未来的

《人投鸟一石子》

《乌鱼》

《蓝色第三号》

艺术大师吗？

《人投鸟一石子》一个人在变魔术，他把自己的一只眼睛、一只脚变没了，把小鸟和沙滩变成一条直线。人和小鸟在互相逗乐、玩耍。

《蓝色第三号》一个红点，一个黑点，一根蜿蜒的线条越过画面，蓝色是那样纯净，无穷的想象消融了整个世界，只有星星在歌唱。

★发现故事

第二次世界大战爆发后，米罗不能回到他的故土西班牙。他离开巴黎，在挪威附近的瓦兰吉维利一个诗情画意的地方住了下来。那里的景色和自由飞翔的鸟儿感染了他，画家完成了系列“星座”组画。二战终于结束，米罗结束了与世隔绝的日子，1948年从美国回到巴黎，人们为米罗举办了作品展览会，但他的作品却很少被卖出。一个画商买了米罗一批作品，其妻却懊悔痛哭，说：“谁会来买这玩意，我们要破产了。”可她没有想到，几年之后米罗的作品价格扶摇直上，若干倍数地增长。

创造与表现 孩子们的画

★创作要点

- ①根据想象，画出自己心中的图形符号。
- ②选自己喜欢的颜色来表达内心感受。
- ③有的图形可勾线，有的可不勾，视画面需要而定。

孩子们的作品，简略、概括的形状，单纯的色彩及稚气的画面与米罗的作品有着异曲同工之妙，表现了一种原始美、稚拙美。

★童画心语

曹恒成：“下雪了，我们堆了个大雪人，先给雪人画上了圆圆的眼睛，又画上了弯弯的嘴巴，可是雪人很调皮，动来动去，一下把颜料碰洒了，雪地变成彩色的了。”

连明昊：“夜晚，大乌龟走路一不小心摔了一跤，肚皮朝天怎么也翻不过身来。在树上休息的一只小鸟看见了，便请来星星和月亮，让它们赶紧过来帮助它。”

王蕊：“太阳出来了，草地上开满了五颜六色的花。小朋友们在草地上放风筝，风筝飞得真高呀！”

连明昊 6岁

罗中炜 6岁

曹恒诚 6岁

王蕊 5岁

鼓励与提示 写给孩子们的话

看米罗的画，就像在看他做游戏。米罗在画布上涂的点、线和色块在跳动着。小朋友，你也拿起笔像米罗一样在纸上涂涂抹抹做游戏，你也可以找到很多的快乐。

艺术小词典：超现实主义

米罗的画里，小朋友略能看出人和星空，画面洋溢着童话般的梦幻气息。画家用似儿童画的象征性符号来作画，其作品不是对具体事物如实描绘，而是追求一种随意性，着重于自由的想象与音乐般的美感，这就是超现实主义绘画。

第二课 平面的立体世界——毕加索

解读大师 毕加索的艺术世界

毕加索(1881—1937年)是著名的西班牙画家,被誉为“现代艺术魔术师”。作品风格独特、多变,善于运用多侧面的几何形平面来表现人物,创造了一个平面的“立体主义”世界。

体验与发现 大师们的画

★面对毕加索的作品,我去感受

大师的作品艺术形象有什么特点?画面上的人物表情是怎样的?

你知道立体派的特点吗?你喜欢大师的画吗?为什么?

对毕加索了解多少?大师作品最打动你的地方是什么?

你能用大师的方法创作一幅作品吗?

《镜前少女》

《哭泣的女人》

《坐着的女人》

《格尔尼卡》

★发现故事

在二战期间，德国法西斯进攻西班牙，将美丽的格尔尼卡市夷为平地。毕加索怀着悲愤、仇恨的心情，花了四十多天的时间，创作了一幅只有黑、白、灰三种颜色的巨幅作品《格尔尼卡》。画中的形象是一匹受伤的马，旁边是手执断剑牺牲的战士，怀抱死婴的妇女和从火屋中逃出的女人、凶恶的公牛头、像眼睛一样的太阳等。作品完成后，毕加索解释这幅画时说：“画中的公牛代表野兽，马代表人民，底色代表黑暗。”几年后，德国法西斯又占领了法国首都巴黎。一位德国官员在拜访毕加索时，对这幅画大加赞赏，并讨好地问：“先生，请告诉我，您是怎么完成这幅作品的？”毕加索当即回答：“不，那是你们的作品！”

创造与表现 孩子们的画

★创作要点

- ① 搜寻记忆，多角度、多侧面表现心中的人物。
- ② 分割人物或背景图形。
- ③ 用自己喜欢的颜色涂抹人物和背景，使画面具有极强的视觉冲击力。

儿童画画不受一个视点的限制，所画的形象大多不准确，所以能画出比成人更夸张，更生动的作品。同时，儿童画画也是画自己所想，不是画自己所见，和毕加索的“创造”非常相似。

林旭旭 10岁

董菊 6岁

李北辰 6岁

孙晨轩 6岁

★童画心语

林旭旭：“妈妈在镜子前化妆，她的头动来动去的，一会儿看耳环戴得有没有一前一后，一会儿看眉毛画得有没有一高一低。”

孙辰轩：“我的画在幼儿园里展出了，老师说我画得非常棒，妈妈也很高兴，夸我画得好，所以把我抱了起来，亲了我两下，我感觉特别幸福！”

鼓励与提示 写给孩子们的话

小朋友，只要按照自己的心情，按自己喜欢的方式，画出自己的感受，绘画就可以成为一件快乐的事情。

艺术小词典：立体主义画派

画家从好多角度去观察物体，再把观察到的结果用并列、重叠的方式画出来，大多平涂上色，再用深浅不一的色彩来塑造空间。毕加索由于受到非洲雕刻和塞尚作品的影响，才发展出立体主义画派的。

第三课 野兽之子——马蒂斯

解读大师 马蒂斯的艺术世界

马蒂斯（1869—1954年）是法国野兽派的画家。他以和谐简约的画法，追求平衡、纯粹与宁静的艺术。他画家居、画室和窗外的景致，使平淡无奇的日子变得富有情趣而愉快；色彩的鲜明与随意使画面充满了音乐感。“就像一把舒适的安乐椅，可以使人消除身体的疲劳。”

体验与发现 大师们的画

★面对马蒂斯的作品，我去感受

大师是用什么表现手法来创作的？所表现的内容是什么？

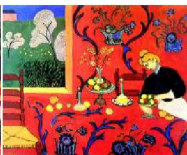
你知道野兽派的特点吗？仔细观察大师的作品，然后闭上眼睛想一下，有什么感觉？

你喜欢大师的绘画作品还是剪纸作品？

你能用装饰的手法创作一幅画吗？

《音乐》

《红色的和谐》

《王者的悲哀》

马蒂斯喜欢用多彩的画笔，大胆而放肆的笔调，描绘出了一个童话般明媚而欣喜的世界。他还不断尝试新的画法，新的艺术，泥巴、石头、玻璃、纸……这些到了他的手下，都有了全新的生命。艺术对他来说，不是工作，也不是辛苦的奉献，而是完全沉浸于其中的娱乐。呵呵，他一定是个有点孩子气的可爱老头吧！

★发现故事

有一天，一位很高傲的夫人来到了马蒂斯的画室，想观赏一下他的画作。这时，她看到一幅画，于是，她指着这幅画对画家说：“先生，我认为这幅画中的女人胳膊太长了！”马蒂斯则彬彬有礼地答道：“夫人，您错了，这不是一个女人，这是一幅

画。”这幅画就是作于1908年的《红色的和谐》。一幅画，不需要和我们所见的世界完全等同，它可以更多地具有装饰性及绘画性，这就是马蒂斯对绘画的独特看法吧。

创造与表现 孩子们的画

★创作要点

- ①选取形象，勾画轮廓。
- ②装饰画面，涂色。
- ③注意画面的色彩关系。

从孩子们的画里反映出的人类艺术思维：简略单纯的形象，鲜亮强烈的色彩和随意涂抹的手法，这也正是大师们在不断追求和向往的。孩子们的画和大师作品相似之处，它们表现了一种原始美和稚拙美。

★童画心语

负宇航：“星期天，全家人来看画展，我非常喜欢这幅画，上面有各式面具、小玩具、花儿等，画面被装饰得特别漂亮。我请阿姨为我 and 爸爸妈妈在这幅画面前拍照，可是我长得太矮了，所以只拍到我的头部。我真盼望自己快快长大，画出漂亮的画给人们欣赏。”

冯珊 7岁

王壮壮 6岁

谢均 7岁

负宇航 8岁

鼓励与提示 写给孩子们的话

马蒂斯曾说过：“我把色彩用作感情的表达，而不是对自然进行抄袭，我使用最单纯的色彩。”单纯的色彩，也是主观的色彩。换句话说，这色彩是来自内心，而不是外界。小朋友你喜欢什么颜色，就用什么颜色吧，只要能表达出你内心的最爱！

艺术小词典：野兽派的由来

1905年在法国巴黎的秋季沙龙上，马蒂斯等人的画在展出，评论家沃塞在这些色彩粗野的绘画中间，看到了一尊多那太罗式的雕塑，便叫道：“多那太罗让野兽包围了！”野兽派的名称由此而来。“野兽”一词是指色彩强烈、大胆鲜明、随意涂抹、线条潇洒的一种画法。

第四课 走进垂直水平的世界——蒙德里安

解读大师 蒙德里安的艺术世界

蒙德里安（1872—1944年）是著名的荷兰画家，素有“几何抽象派大师”之称。他用简单的几何直线图形以及单纯的三原色的各种组合，创造出非常简练、宁静、和谐，又带一点神秘吸引力的艺术世界。不仅影响了整个西方的抽象绘画和雕塑，还对广告、家具、服装、建筑等设计产生了深远的影响。

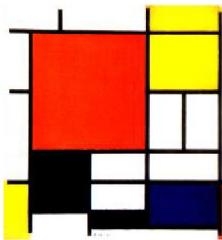
体验与发现 大师们的画

★面对蒙德里安的作品，我去感受

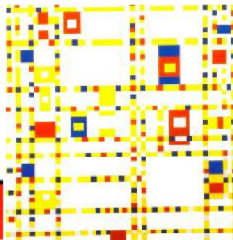
大师的作品中的图形结构和色彩给你留下什么印象？

如果让你给大师的作品配上音乐，你觉得什么样的音乐比较合适？

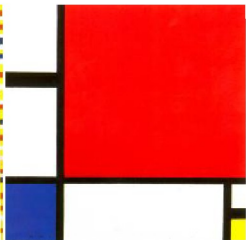
你喜欢这些画吗？你能在生活中发现大师作品的影子吗？

《红、黄、蓝构成》

《百老汇的爵士乐》

《构成》

桔黄色的线条，红黄蓝的方格，格子中有格子。

仔细看，像是不同色彩纸条的编织；

盯着看，格子和线条像是流动的；

顺着线条看，小小的方块是音符。

画面在讲述着什么故事？

让人充满无限想象，耳边似乎传来美妙的音乐。

★发现故事

1930年，蒙德里安离开巴黎来到伦敦。由于二战烽火的波及，他于1940年逃往美国，在纽约度过了他生命中的最后四年旅程。纽约，这座现代化大都市，以其特有的繁华深深吸引着蒙德里安，那整齐严谨的街道布局、拔地而起的摩天大楼、充满活力的舞厅和爵士乐队，以及夜幕下流光溢彩、闪烁变幻的灯光……它们既与其绘画有着内在的相通，又洋溢着前所未有的新精神。于是，他创作了《百老汇爵士乐》。由无数小色块组成的彩线结构和跳跃其间的小块面，它们快乐、明亮、生机勃勃且充满音乐感。

创造与表现 孩子们的画

★创作要点

①用色彩不同，大小不一的几何形卡纸做拼贴游戏，感知图形结构和色彩的协调和统一。

②选择生活中的形象，用线条分割的方法构成画面布局。

③根据自己的感受，涂上喜欢的对比颜色，形成自己的作品。

蒙德里安的画法深深地打动了孩子，孩子们的作品同样精彩。小朋友用色大胆，画面色彩对比强烈，色彩间互不融合，产生了独特的表现效果。

华维臣 9岁

裴天宇 8岁