

绘画

愉悦的成长历程

YUYUEDECHENGZHANGLICHENG

武国伟编著

香港文学报社出版公司

绘画·愉悦的成长历程

文\武国伟

中国是一个有着十三亿人口的泱泱大国。这其中有三亿七千万未成年人，对这些未成年人的教育关系到中国未来的发展和社会的进步。而未成年人的教育工作中很重要的一个环节是美育教育，而艺术教育又是美育教育的一个关键。

中国是一个文化古国，又是一个教育大国。但就目前世界教育的发展来看，我国的教育还不是很完美的。尤其是艺术教育，还有许多误区在影响着孩子们的个性发挥和天性发展及潜质的发掘。在普遍的艺术教育中还存在着家长“强行式”、教师“灌输式”、学生“跟随式”的现象。在美术教学中，教师在众多学生面前占主导地位，教师教一笔，学生画一笔，教师在前面领跑，学生就一窝蜂地跟着跑，千军万马过独木桥。这样很难能培养学生们的个性，也影响学生创造性的思维和想象空间。同时，孩子们的先天的个性会在这一招一式中泯灭。那些具有创造个性的孩子们将要付出多大的代价才能跳出这势力强大的圈子是可想而知的。

我国现在一些农村的教育条件落后，教学环境差，师资力量不足。而艺术教育模式的本身就导致孩子们只有靠下死功夫，而不是愉悦地发现内在的创造力、想象力。创造性思维在这里被忽略了。那么，如何引导艺术教育不断健康的向前发展呢？如何启发孩子们的创造力、想象力、设计力与审美能力，这是当前摆在艺术教育工作者面前的一个至关重要的课题。

一、艺术教育应该是每个孩子的必修课，它所包含的文化艺术内涵是其它学科所不能取代的。首先要以提高学生的审美素养为目的。在培养学生的想象力、创造力的同时，提高学生的形象记忆能力，观察理解能力。手脑并用能力、写实表现能力，并将知识技能、品德修养、审美教育、传统技法潜移默化地传授给学生，让学生在接收这些知识的同时，始终保持一种轻松愉悦的心境。同时又有利于培养孩子们的综合能力，使孩子们在将来所从事的工作和事业中，成长为开拓型创新型人才。伟大的科学家爱因斯坦说过：“想象，始终走在科学的前面。”而在艺术教育中培养孩子们的艺术兴趣是教师应尽的责任，是孩子们走入科学殿堂的第一步。教师只有掌握了科学的教学方法，并应用到教学实践中，才会使我国三亿七千万未成年的孩子们受到科学、合理、良好的艺术教育。这将在中国未来发展起到积极的作用而充实到各条战线、各个领域中去。

二、美术，是人类教育成长中不能缺少的一个有趣的艺术活动。我们的祖先在近两百万年前就创造出了岩画。他们用简练的圆形与线条，表达他

们的语言，表达他们的喜怒哀乐，传达他们的内心活动，记录他们的生活经历。人类则根据这些艺术语言了解前人的艺术活动，在此基础上一步步繁衍发展，因此我们要将其发扬光大。如今社会进步，生活水平在逐步提高，不少家长四处寻找他们认为教得好的老师，让孩子学画。无论是酷暑严寒，也无论是风霜雨雪，他们心甘情愿疲惫地守候在街头巷尾，守候在美术班的门前。为了让孩子能成为画家，成为艺术工作的从业者，或是把这当作考取名牌艺术大学的捷径，其实大可不必非要这样做。作为家长应该懂得，学美术不一定非得去从事艺术工作不可，将来的各条战线都应该有创造型人才。画画是一个轻松而愉悦的事，千万别把孩子逼到了逆反的境况中。这将影响他们的潜质的发挥，也许会影响到许多未来的艺术大师的出现。同时也希望在艺术教学中教师们给孩子们适当的年龄段给学生以适合的启发，“因材施教，顺水推舟”。让艺术教育给孩子们提供更广阔的发展空间，让孩子们象快乐的小鸟，自由地遨游在无疆的天宇……

三、通过实践，我认识到，儿童的心灵有他们固有的想象力，他们有很强的可塑性，如果我们启发得当，他们将会在艺术的道路上走出他们自己的轨迹来。这就是他们非凡的想象力、创造力以及相关的各种艺术表达能力。

我们的美育目标就是根据孩子们的不同年龄段，不同性格，不同天赋，分别进行贴近他们的美术教育，让孩子们画出属于他们自己的画。这是对个性的鼓励，在共性的基础上培养个性的思维方式。审美趣味，教师要有分寸地把这些不同向外扩展，助学生一臂之力，使他们自信地走上具有各自的审美特征的路。人类对美的追求是有共性的。比如一个很小的孩子，没有人教他什么是美的，什么是丑的，什么是善的，什么是恶的。可是当他看到一张狰狞丑恶的面孔他会哭，而看到温柔美丽的面孔他会笑。可见，人类的美感有着与生俱来的共同的心理倾向性。那么教师就要将这美感发扬光大，加以想象力的开发，造型能力的培养，为孩子们插上翅膀，自由飞翔，追求丰富多彩的表现美的内在个性，使个性在千变万化中得到表现。教师要针对不同的审美感受给予不同的指导，而教师的思维方式将决定孩子们是否能正确而愉快地走完他们最关键的追求美的路程。在艺术教学中不断地提高孩子们的审美能力，鼓励孩子们的创造与设计能力，教给他们绘画的科学性与技巧，是艺术教师的天职。如果你真的喜欢教师这个职业，那么，你会乐在其中！

武国伟(中)和她的学生们

98届毕业生在一起

第一部份

这两幅有着连贯性的作品是富星7岁时画的想象画。虽然只有两幅画面，但故事性却很强，有连环画的效果。我们不管动物象与不象，但却很有趣，时间跨度和画面上的表现十分贴切和谐。第一幅是小狗过生日，小朋友们来看他，有的还带着礼物。屋外的小树不高，也没有果实。而第二幅作品从文字上看跨越了十年，如同影视的处理手法。可她在画面上用树长高了，结果实了，小动物们也长大了，小狗

家的门前也长了草来表现。天空上太阳笑了，云也散了，这是一个很有想象思维的作品。

想象使世界上有了科学的新发明，想象让音乐有了动人的乐章，想象让文学作品有了传世之作。想象力是创造性思维的可贵资源，尽管这个年龄段的孩子造型能力不强，色彩涂抹不均，但却有着很强的想象力。教师要对这可贵的想象力加以保护和鼓励。让孩子用喜欢的色彩画他们想

画的画。

教师要根据每一个孩子的特点给以鼓励，同时也要辅导对文字的表述能力，并让孩子把写错的字改正过来。如再见的“再”写成“在”了。这样循序渐进，孩子会在不经意中轻松的学习与进步。

《摘下一颗星星给妈妈照明》这是富星同学7岁的作品，丰富的想象画中饱含了母子之情，表述了孩子对妈妈的爱，这是应该大力提倡的绘画的内涵之美。

富星《摘下一颗星星给妈妈照明》(7岁)

富星《小狗和它的朋友》之一 (8岁)

富星《小狗和它的朋友》之二 (8岁)

富钰佳《小朋友》(6岁)

富钰佳《领奖台》(6岁)

富钰佳《大山》(6岁)

富钰佳《跳绳》(6岁)

徐悦浩《我的月亮》(7岁)

杨宇钦《晚上的天空》(7岁)

第二部份

孩子们轻松而自然地表达他们对美的心灵感受,表达他们的艺术个性,在不同的年龄段画着他们喜爱的画。不论什么样的工具材

料都让他们尝试,他们从中得到快乐的感觉和乐趣。吴佳颐画了“鸡下蛋”。问:“鸡呢?”答:“下完蛋走了。”画面上几只蛋在窝里,旁

边留下了鸡的脚印。徐悦浩家住海滨城市,她的画多是以海为主。这些孩子虽然没去写生,可周围的环境在他们的脑海中却留下了印记。

吴佳颐《鸡下蛋》国画(6岁)

徐悦浩《海边》国画(8岁)

徐悦浩《太阳伞》国画(8岁)

徐悦浩《假日》国画(8岁)

李含箫《荷塘》国画(11岁)

第三部份

没有评奖,没有功利目的,孩子们的画轻松而自然。绘画的过程是以一种游戏状态出现,绘画的愉悦使孩子们满足。尽管还不能完全表达他们的所想。这个阶段教师在辅导时不要以“象”或“不象”来衡量。而是要给孩子们以鼓励,让他们感到

自信的力量,从而发掘出他们内在的想象力和创造力。将孩子们的内心潜质努力地向外扩散,不断地画他们想画的画,想表达的语言,在任意发挥孩子们的想象力的同时可以根据孩子们的个别情况,进行命题想象,画命题想象画,静物联想想象画。

李佩珊《我心中的花》想象画(8岁)

杨宇钦《庆祝六·一儿童节》儿童画（6岁）

陈瑞《秋天的故事》想象画（6岁）

吴佳颐《美少女》想象画（6岁）

陈瑞《好伙伴》儿童画（6岁）

徐悦浩《大海》儿童水墨画（6岁）

刘博洋《绿色家园》蜡彩画（7岁）

隋宝铜《冬天》蜡彩画（7岁）

刘博洋《绿色家园》蜡彩画（7岁）

王杰民《美丽的家园》想象画（8岁）

崔玉阳《娇阳》蜡彩画（8岁）

范心如《绿色家园》蜡彩画（8岁）

李佩珊《海底世界》想象画（8岁）

关皓月《洗衣服》蜡彩画（9岁）

关皓月《邻居》想象画（9岁）

第四部份

让他们把自己画的速写着上颜色，出现了一个全新的画面，让孩子们感到色彩的神奇美丽，从而对色彩产生极大兴趣。

徐潇《静物》写生 (9岁)

张昊《朝天椒》蜡笔画 (9岁)

崔玉阳《家》蜡彩画 (8岁)

田雨浓《爸爸和妈妈》蜡彩写生画 (8岁)

田雨浓《妈妈》蜡彩写生画 (8岁)

王小祎《家》蜡笔画 (10岁)

王小祎《妈妈》国画 (10岁)

第五部份

在艺术教学中，在不断的设计启发中引导孩子们的创造性思维，这是非常关键的。图文联想和静物联想都是这个阶段主要的教学手段。那么，教师的启发是有她较强的阶段性的。例如：我摆几只小鸡，后面是空白，没有衬布和其它静物，小鸡的地方是写生。这部分训练的是孩子们的观

察力和表现力。要有一个充分的想象空间，而这个想象空间就要留给学生去填补。当学生按照这样的方式完成了这张画，她的想象力的启发训练就完成了第一步。

让孩子们根据画面自己想象画什么，孩子们跃跃欲试，都觉得自己画的是最好

的。画完之后，孩子们的丰富想象出现了，由于这组母鸡与小鸡的引发，有的孩子在后面画了鸡舍、有的画了鸡窝、有的画了草地、有的画小鸡争虫吃，还有的想象的比较浪漫，在上面画了天空和彩云等等。由于内容的引发，使孩子们的想象发挥到了极致。这个课的教学目的达到了。

荆雯 静物联想创作 (10岁)

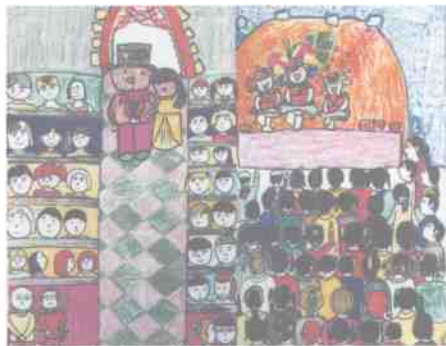
解芳妮 静物联想创作 (11岁)

满欣珏 静物联想画 (11岁)

富星《我给斑马织衣裳》想象画（11岁）

田雨浓《婚礼》联想想象画（8岁）

刘瀚择《快乐的舞龙人》联想想象画（10岁）

金字希《雨中》蜡彩画（10岁）

富星《大象带我去旅行》想象画（11岁）

孟思岑《秋天的树真美丽》水彩画（8岁）

富星《猫咪演唱会》想象画（11岁）

第六部份

这些命题画，充分引发了学生的想象力。同一个题目表现出不同内容、不同色彩、不同构图，表现出孩子们丰富的想象力、创

造力。个性活泼的语言和对审美的理解。在这项有趣的活动中孩子们的心灵得到净化。教师在这个阶段帮助学生纠正不良行为，让美陶冶情操，让孩子们知道什么是美的，什么是丑的，提高了孩子们的综合素质，也达

到了美术的教育目的，起到了寓教于乐的作用。

无拘无束，随意发挥，大胆而愉快地展示着孩子们的心灵轨迹，而并非在于形的“似”与“不似”。

王小玮《燕子》想象画(9岁)

秦思《美丽的家》蜡彩画(9岁)

王杰民《快乐的一天》想象画(9岁)

杨迪《我的生日》想象画(9岁)

田雨浓《我的梦》蜡彩想象画(8岁)

张昊《冬天》蜡彩想象画(9岁)

徐潇《早晨》想象画(9岁)

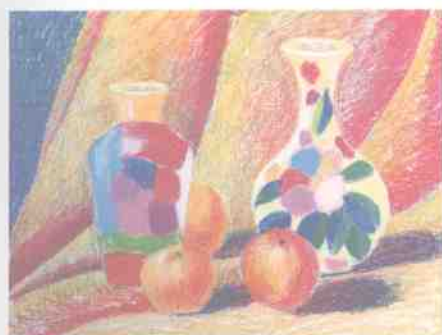
李佩珊《美丽的房子》蜡彩画(8岁)

杨迪《绿色家园》国画色(9岁)

第七部份

这是两只花瓶和几个水果。花瓶的花纹很绚烂，变化也很丰富。我让学生不一定要按照上面的图案一点一点地去描摹，而是任意地去表现她们心中的灿烂的色彩。因此，每个学生都从各自的角度把自己对灿烂的理解画上去。同时认识了什么是冷色，什么是暖色，什么是对比色。摆在衬布上的是变化丰富的花瓶和相对写实的衬布。

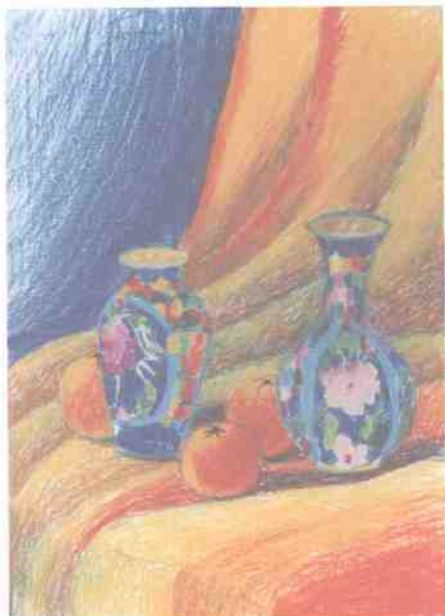
孟思岑《静物》蜡彩画(11岁)

魏武《静物》蜡彩画(12岁)

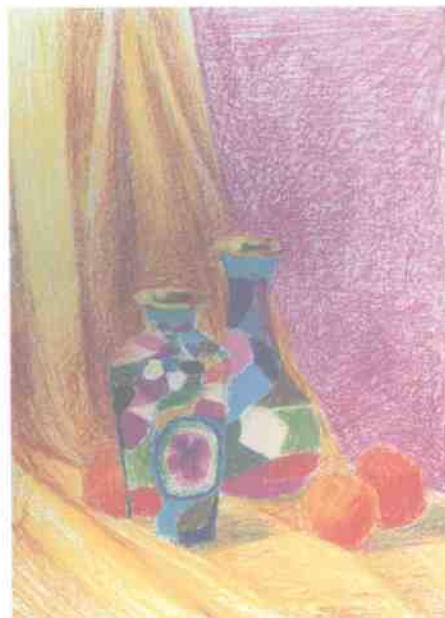
王丹妮《静物》蜡彩画(12岁)

田雨浓《静物》蜡彩画(9岁)

杨迪《静物》蜡彩画(9岁)

满欣珏《静物》蜡彩画(12岁)

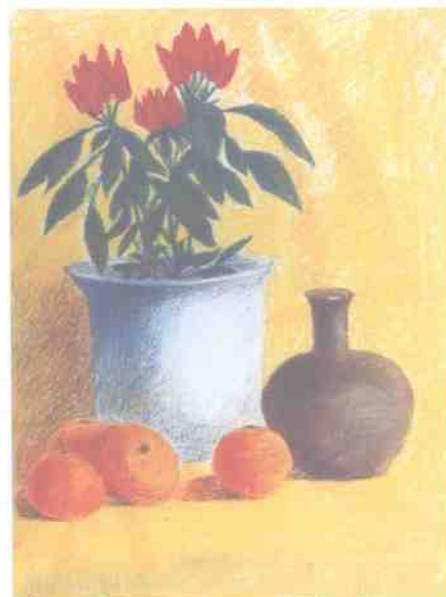
第八部份

这个阶段对绘画基础知识、技巧进行训练，学生会很快理解，为将来写实能力的培养打下基础做好铺垫。

每个孩子对颜色的表达都有着自己的个性语言。解芳妮同学在这里强调固有色彩的方法，表达着她的语言和画面构成。

张贺《静物》蜡彩画(13岁)

赵轶伦《静物》蜡彩画(15岁)

王馨可《静物》蜡彩画(12岁)

王丹妮《静物》蜡彩画(12岁)

田雨浓《静物》蜡彩画(9岁)

杨迪《静物》蜡彩画(10岁)

魏武《静物》蜡彩画(11岁)

孟思岑《静物》蜡彩画(12岁)

解芳妮《静物》蜡彩画(12岁)

王小祎《静物》蜡彩画(10岁)

张峪梁《静物》蜡彩画(9岁)

孟思岑《静物》蜡彩画(10岁)

满欣珏《静物》蜡彩画(10岁)

王小祎《静物》蜡彩画(11岁)

解芳妮《静物》蜡彩画(12岁)

王小祎《静物》蜡彩画(10岁)

孟思岑《静物》蜡彩画(11岁)

冯宇《静物》蜡彩画(12岁)

于佳玄《静物》蜡彩画(12岁)

张悉嘉《静物》蜡彩画(14岁)

王杰民《静物》蜡彩画(11岁)

王杰民《静物》蜡彩画(11岁)

王杰民《静物》蜡彩画(10岁)

王南瑾《静物》蜡彩画(13岁)

张贺《静物》蜡彩画(13岁)

赵轶伦《静物》蜡彩画(12岁)

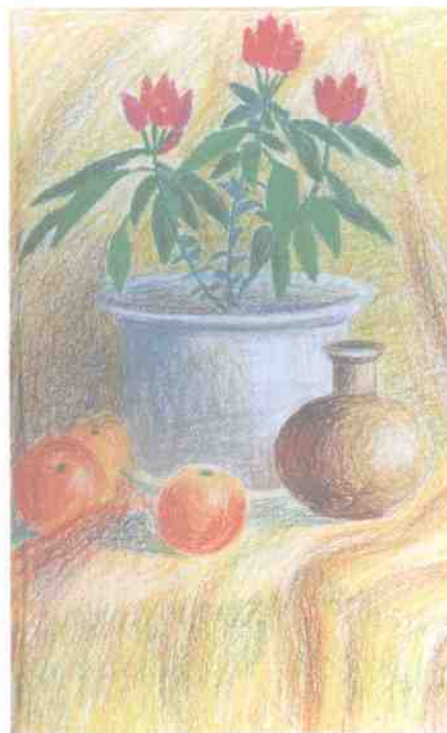
滕月《静物》蜡彩画(12岁)

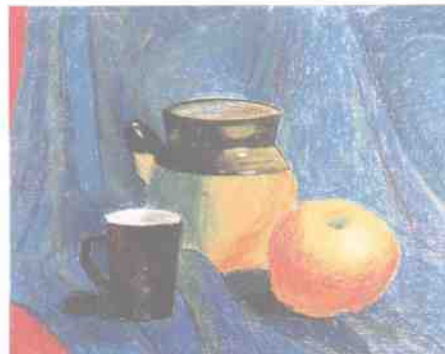
贾一林《静物》蜡彩画(12岁)

解芳妮《静物》蜡彩画(12岁)

王丹妮《静物》蜡彩画(13岁)

刘文强《静物》蜡彩画(10岁)

刘瀚择《静物》蜡彩画(9岁)

冯宇《静物》蜡彩画(13岁)

第九部份

田若木喜欢画漫画、卡通类的艺术作品，而且乐此不疲地进行创作。经过了形体结构及色彩的训练，使她掌握了各种技法及运用方法。教师则在潜移默化中鼓励她的创作与想象巧妙的结合，只轻轻一推，她乐在其中地走上了自己喜欢的艺术表现领域，自由地发挥着她的艺术天赋。

田若木《夜的畅想曲》卡通画（15岁）

田若木《花季少年》卡通画（15岁）

第十部份

这个年龄段的学生具备了造型能力、写生能力、审美基础，可以进入创作阶段。重点是培养学生发现美的双眼、发掘美的思维、表现美的能力、创造美的综合素质。在别人眼里看似普通的一花一草，在孩子们的笔下就是一幅好的作品，就能引发美的联想，从而搞出好的创作。同时在创作过程中解决难点问题，使学生一步步走向成熟。将来成为有创意表现美的高素质的人才。

李晔《国色馨香》国画（21岁）

宋洋《荷塘月色》国画（24岁）

付娜《浣女图》国画（21岁）

赵丽静《风筝起处多丽人》国画（21岁）

张敏《玉簪迎春》国画（21岁）

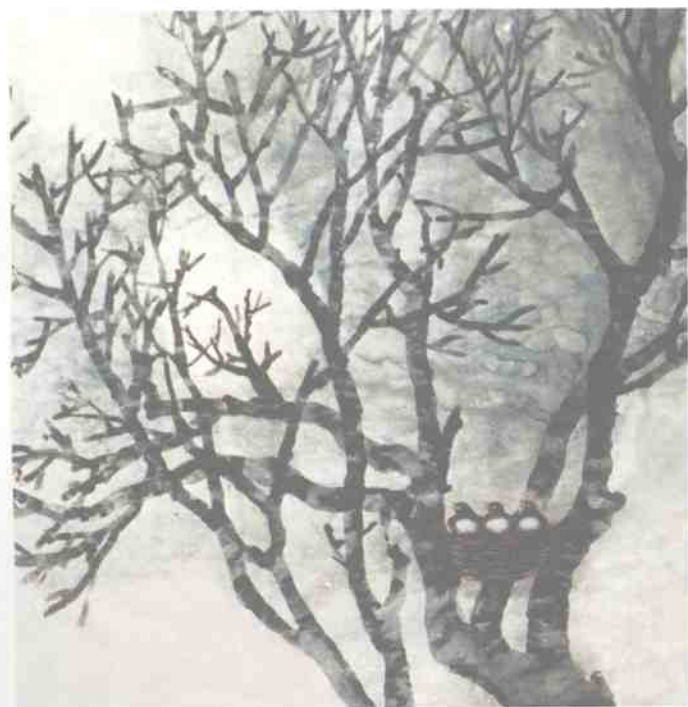
代波《高秋疏林》国画（21岁）

刘春辉《富贵图》国画（21岁）

富星《明月千里寄相思》国画（19岁）

解莹《盼母归》国画（21岁）

王颖《人物写生》国画（21岁）

富星《金秋》国画（21岁）

韩佳欢《国色》国画（21岁）

韩佳欢《天香》国画（21岁）

杨姣《暗夜精灵》国画（21岁）

富星《白色大丽菊》国画（19岁）

王姝《乐以忘忧》国画（21岁）