

中国·浙江·金华

观念与创新

GUANNIANYUCHUANGXIN

儿童美术教育新理念与经典儿童美术作品

湖北美术出版社
HUBEIMEISHUCHUBANSHE

观念与创新

GUANNIANYUCHUANGXIN

儿童美术教育新理念与经典儿童美术作品

主 编：朱国华

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

观念与创新: 儿童美术教育新理念与儿童美术作品 / 朱国华编.

- 武汉: 湖北美术出版社, 2004. 4

ISBN 7-5394-1526-6

I. 观...

II. 朱...

III. ①美术课-教学研究-小学②美术-作品综合集-中国-现代

IV. G623.752②J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第027159号

观念与创新 ©朱国华编著

责任编辑: 韩荣刚 蔡慧荣 吴开

责任印制: 李国新

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 湖北省武汉市雄楚大街268号C座

邮政编码: 430070

电话: (027) 87679522

版次: 2004年4月第1版

2004年4月第1次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 6.5

印数: 3500册

印刷: 武汉市中艺印务有限公司

ISBN 7-5394-1526-6/J · 1277

定价: 60.00元

提高美术文化素养
促进人的全面发展
常锐伦

常锐伦（博士生导师） 著名美术教育专家
新课程人美版美术教材主编

开艺术教育之花
结素质教育之果
尹少淳 2001年9月

尹少淳（教授） 著名美术教育专家
国家新美术课程标准主编

积极推展美育
塑造美好心灵
——贺金师附小艺术教育成果展
侯令敬题
2001年9月 北京

侯 令 著名儿童美术教育专家

走进艺术天地
培养高尚情操
贺金师附小艺术教育成果展
杨景芝
2001年10月 北京

杨景芝（教授） 著名儿童美术教育专家

谱写以美育人的新篇章
姚今迈

姚今迈 著名儿童美术教育专家

GUANNIANYUCHUANGXIN

观念与创新

儿童美术教育新理念与经典儿童美术作品

总顾问：张兰进

顾 问：朱昌元 施利东

主 编：朱国华

副主编：方 明 斯关金 付建文 王福良

编 委：李思慧 陈玉芬 郑炜晟 徐雅静

蔡德扬 蔡新浩 章庆生

索引

1 名家题词

1 写在前面

2 从纯真到至美

实现儿童美术从原态性向审美性的发展

7 理念与作品

93 后记

写在前面

美术是儿童表达思想和情感的一种重要方式，美术教育对于提高儿童的审美素质，促进全面发展，培养良好的个性品质、创新精神和实践能力具有重要的作用。传统美术教育专注于学科本位的作用，重视美术知识的传授和技法的训练而忽视了更为重要的学生基本美术素养、能力的培养和个性的发展，割裂了美术与其它学科、与广泛文化背景的联系，从而造成儿童对美术学习兴趣的缺损。因此，强调对现代美术教育的理论研究和实践总结，强调改革与探索意识，从根本上改变传统美术教学的不足，以现代教育理念和新课改的改革精神指导课堂教学和学校一切的儿童美术活动，最大限度地解放儿童美术学习的兴趣，激发美术学习的潜能，具有重要的意义。随着时代的发展，美术和美术教育都需要创新的精神，以海纳百川的精神吸取所有艺术与文化的思想与成果，同时，不断地在观念、创作手法、使用材料、传达方式等各方面进行尝试，在教学内容、教学手段、教学空间等各领域进行探索，而这种尝试和探索是最可宝贵的，因为它既需要有理性的思考，也需要有感性的领悟，更需要承受对结果的未知。

金华的美术教育一直是走在改革与发展的前沿的，不但是因为有一大批富有探索精神的美术教育工作者，而且是因为作为小鲁邹深厚文化教育的浸染作用。本书集结了我市美术教师近年来所辅导的部分优秀儿童作品，这些作品主题鲜明、形式多样、构思巧妙，充分反映了孩子们的想像力、创造力和个性水平。同时，画册还展示了我市部分学校美术教育的成果和理论与实践的思考，许多观念与探索都具有前瞻性，编辑在一起，希冀引起大家的共同思考与相互交流。

由于水平有限和时间仓促，书中难免有一些不尽人如意的地方，希观者提出批评和指正。

朱国华

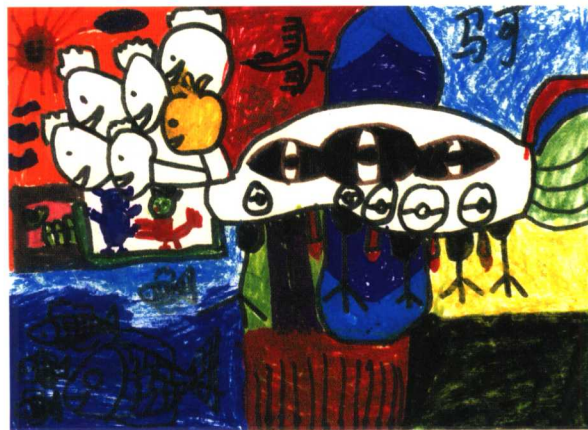

从纯真到至美

实现儿童美术从原态性到审美性的发展

熊 李小笑·5岁

我心中的鸟 马可·6岁

美术作品中的造型是构成作品的一个最基本的元素，它奠定了一幅美术作品画面的主要视觉冲击和视觉感受。儿童美术作品中的造型一般从原态性的表现方式开始。所谓原态性即是指儿童与生俱来的、直白的、随性而至的表现方式，它没有我们成人过多先行艺术理念的影响和指导，且带有很大的稚拙性和随意性，无论是小学低幼年级还是中高年级，都是我们力图保持又力图改变，保持是因为这种原态性的美术造型方式所具有的天趣性和稚拙美，改变是因为随着儿童各种认知水平的发展和教育目的的延伸与拓展，我们希望儿童美术作品的审美品质得到进一步的发展，并使他们的作品达到更高的审美层次。因此，我们希望通过教学的多向性努力，实现儿童的美术造型能力从原态性向更高的审美性发展。

改变单一，感受多元化的表现方式

现实的教学我们可以发现，儿童原态性的美术造型发展规律一般从简意性的表现性图式向写实性造型倾向发展，大部分学生在造型的活动中以自己画得“像”与“不象”作为自我的评价标准，造型的表现方式呈现出单一性，影响了作品的风格多样性和审美品质的不断发展。因此，引导学生了解和运用各种艺术表现的手段与方式，对于改变和丰富学生单一的表现

方式是十分有必要的。使学生在造型的表现活动中既能运用写实性的审美方式进行表现追求,又能运用抽象概括性的审美追求,充分地运用一些有意识的简练和现代平面构成或变形的手法进行艺术造型的活动,使作品呈现一种现代的艺术趣味;也可以引导学生追求装饰性的艺术表现方法,吸收一些我国民间艺术的一些表现方法,让学生能细细地运用一些花边、图案或色块进行作品的美术造型,努力呈现作品的装饰性效果;更可以引导学生尝试用色块、用线、用点或不同的工具与材料进行造型的创作活动,使作品中的造型呈现出一种独特的艺术效果,并使学生感受艺术造型丰富与变化的乐趣,拓展学生的审美视野,提升作品的艺术品质。

直面经典,从优秀艺术与艺术家的个性风格中吸收与借鉴

儿童的美术课堂学习活动中,我们要尽量为学生提供可以充分接触各种艺术作品的机会。现在,我们的美术课堂教学十分不注意向学生提供与展示美术资料与信息的重要性,许多老师仅凭一支粉笔、一张范画完成整个的美术教学活动,这一方面是由于我们大多数小学的美术经费短缺,没有备置各类相关的美术资料,如图片、书籍、数码影像光盘等,更不用说配置计算机多媒体教学系统,以通过网络搜寻各类美术图片资料;另一方面,我们的许多美术老师本身素质不高,既缺少一定的审美水平,也不愿意化大量的时间和心思去为每一节课准备各种相关的图片资料。由此,学生也就失去了大量欣赏、观察、揣摩、分析各种经典美术作品的机会。这种缺少借鉴与吸收的美术学习活动,使学生的自我造型水平自然而然地就会一直停留在原态性的表现方式之上,或者说延缓了学生审美性造型水平的发展。因此,我们的美术老师要做一个有心人,平时要注意收集各类美术学习的资料,个人应拥有一定的美术图书量,特别是在平时的日常生活中发现有审美价值的造型材料、工艺品、图片、光碟资料等,都要收集与保护起来,这样用到时便可随手拿来。在平时的网上游历中,碰到好的图片时都要及时存入自己的文件夹。老师自己也应配置一台好的数码相机,发现好的图片或景物都要随手拍摄下来存入个人电脑,这样若干年下来,个人就会拥有一个庞大的美术资料库;同时,学校也要建立相应的教学资料库,特别是光碟素材库,既可为老师制作多媒体教学课件提供可索资料,也可为美术教学提供图像保证。因此,从小让学生接触经典的美术作品,感受不同艺术家的艺术思想和表现方式,就会使我们的学生从小站在巨人的肩膀上,领悟艺术巅峰的精彩世界,他们的艺术视野就会更加开阔,审美的层次就会在不断的视觉熏陶中,一次次获得飞跃,而不会天天“重复昨天的故事”,遗失

学生的陶艺作品

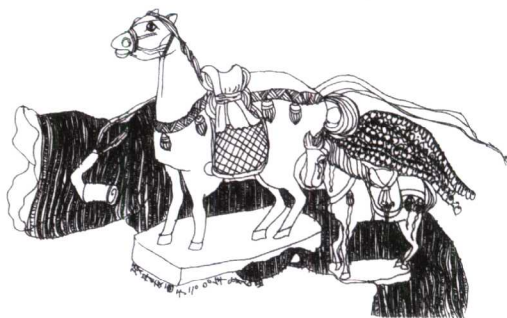
学生造型活动

初中学生现场色彩默写比赛

把学生作品进行陈列和展示是艺术教育成功的一个重要方面

艺术能力发展的最好机会。

巧妙引导, 使原态性造型趋向提炼与完善

我们知道, 儿童原态性的美术造型既有其积极的一面, 即来自它本色的美, 也有其消极的一面, 即缺少其审美层次的提升和难以满足艺术表现多样性的需要。那么, 在教学中我们就可以从艺术的本位出发作出一些有效的教学策略与行动, 能根据学生即时表现出来的造型状况加以指示与引导, 使学生作品中的造型趋于提高与完善。这种提高与完善我们可以有两方面的途径: 其一、根据作者本人的个性特征和风格倾向加以引导和完善, 随兴潦草的向粗犷豪放发展, 拘谨刻板的向工整细腻发展, 简意概括的向变形装饰或现代抽象发展, 求真务实的向写实表现发展, 卡通烂漫的向抒情想像发展等, 指导学生补其不足, 扬长避短, 把握自己的风格倾向与造型的审美趋势, 艺术化地发展。这样, 一方面可以使每一个学生都能实现自己完美的艺术理想, 同时, 又保持了每个学生美术作品中造型原创性所特有的美感, 这样的教育更具有学生发展性的意义; 其二、把握艺术的规律, 从艺术审美的原理和规律出发, 向学生发出教学的各种暗示, 如告诉学生: “你画的这一些形象很具有一种现代的美感, 简洁、有趣, 老师很喜欢, 你能把这一种味道画得再强烈一点吗, 比如少画一点细节, 整个造型画得再夸张一点?” 或告诉另外一个学生: “你的造型画得很有装饰性, 多去欣赏一些民间艺术的作品, 借鉴一些装饰的方法和用色的经验, 这样你的作品会画得更有效果”, 等等。因此, 在具体的教学活动中, 我们老师要深深明白一个道理: 一千个人来演哈姆莱特, 就会有一千个不同的哈姆莱特, 不要用同一个标准来衡量和控制学生的艺术活动, 而是要顺势而导, 导而弗牵, 这样我们学生的艺术造型活动才会获得理想的进步。

寄寓情感, 吻合表现主题意念

以情动人, 以情感人, 是所有艺术审美追求的一个方向, 美术作品中的造型如果剥离了情感的因素, 则无论如何难以从美的角度作出完整的解释。同时假如作品中的造型寄寓了丰富的情感, 则更会使作品中的造型变得充满张力, 显示出独特的艺术魅力。一个学生在体验了愤怒的情感时,

笔下的形象无论是人物还是动物，乃至一块石头或一株花草，都会表现出一种力量，或线画得刚劲有力，或色涂得饱满强烈；相反，一个学生在追求一种悲痛情绪的发泄时，笔下的形象就会画得给人一种心灵的颤抖和扭曲感，色彩也会显得十分的灰暗，并不会自觉地运用一些独特的表现手段，如夸张嚎啕大哭的情景，泪水飞扬，月色无光……。因此，孩子笔下的艺术造型如果充满了充沛的情感体验，则形象就会“活”，给人以艺术的享受。

自由灵动，抒写心中感受与创造的意象

有的孩子在画画时都在反复的涂改中造型，一个人物形象画了又涂，涂了又改，快到下课了，画纸上还是一个未成型的刻板形象，根本谈不上整体构思的表达和艺术的效果了。其实，造型的大胆、自由、肯定、流畅、率性、灵动等都是艺术品质的一个重要方面，而迟疑、飘忽、胆怯、缺乏自信、缺少感觉是难以画出生动、有趣、充满艺术感的造型来的。因此，教学中我们要十分重视培养学生大胆自信、肯定流畅的作画习惯，尽量抛开橡皮与铅笔，用画笔与色彩直接作画，如用签字笔、黑钢笔或水彩笔直接勾线，用毛笔、水粉笔、油画棒等直接上色，从一开始就培养起学生用感觉作画，用“心”作画的能力，画出心中的想法与感受。在教学中，教师要充分地引导学生体验与感受对象，使学生对对象有鲜活的感悟与领会，并在心中幻化出强烈而生动的意象，这种造型的意象具有很大的自我建构性，然后在创作的冲动之下，有感而发。只有这样，学生的造型表现才会免去苦涩感和茫然感，而表现出艺术的活力，同时学生的艺术造型活动也会在不断的自信增强中获得充分的审美体验。这种让学生用感觉作画，使学生画时画前皆在脑海中随时涌现无数想法和表象与意象的能力，是艺术学习很重要的品质，使学生的感觉敏锐、流畅，使学生的形象思维充分地活跃，就会使学生的造型活动呈现出生机，作品中的造型才会显示出作者心智、才情、天性、慧悟等生命特质的美感。这种训练既需要教师对艺术教育的深刻领会，也需要教师了解学生，正确把握学生发展的意义，在教学的方向引导、教学活动的构思、教学评价的策划等各个方面作长期有效的努力。正如指导学生画一个苹果，我们

学生在老师的带领下参观艺术大师黄宾虹的纪念馆

学生们通过合作的方式创作的剪贴画作品

人与自然(长卷画)集体合作创作

学生们在课堂中进行水墨探索活动

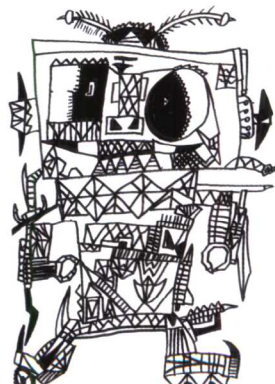
的老师可以从概念出发，给学生示范一个苹果的形象，并告诉学生画苹果要涂上红颜色，然后学生跟着画苹果，这样的一种教学活动是现阶段十分典型和普遍的。然而，如果我们作进一步的理性思考的话，这样的学习活动虽然学生的作业效果可能看起来很好，大多数同学似乎都基本掌握苹果的画法，但实际上这种学习活动对于学生来说不但无多益处，而且是十分有害的，它概念化了学生对苹果鲜活的艺术感悟，约束了学生艺术感觉和个性化审美品质的形成，背逆了艺术创作的本质意义。那么我们的教学是否应该作出调整：比如建立在学生原认知的基础上，从而保持学生对苹果鲜活的感受性，从直觉的观察和联想出发，建立起我们的教学活动，引导学生从看（观察苹果的形、色）、摸（感受苹果的体型与皮质）、闻（联想苹果的自然清香所带来的感觉体验）、尝（品味苹果滋养甘润的肉质）、阅（历阅有关苹果的文辞描述、人文典故等）、悟（冥悟自我对苹果形、色、味等的造型意念和丰富联想，原来苹果可以这样画，色彩可以红，也可以青，更可以画出心中的多姿多彩等）等多维的角度建立起对造型的各种意念，发散学生从生活造型到审美造型的形象思维作用，这样学生画出的苹果才不会千人一面，而是每一个苹果都是每一位学生艺术领悟的真实写照，都是每一个学生感觉和心灵活动的物化，这样画出的苹果才会被赋予每一位学生生命的光彩意义，赋予艺术本质追求的光明向往（如图12）。

总而言之，儿童的美术造型学习活动，我们要从教育的本质意义上多作深入的思考与实践，从艺术的规律与本质特性上多作深入的思考与实践，从学生发展的前瞻性上多作思考与实践，把握好美术本体发展与文化拓展的关系，并在这样一种层次上来认识儿童美术造型的发展规律和我们的教育目标，使儿童美术作品中的造型实现从原态性到审美性的飞跃，这不但是美术创作的成功，也是孩子发展的成功，我想这是具有深远意义的。

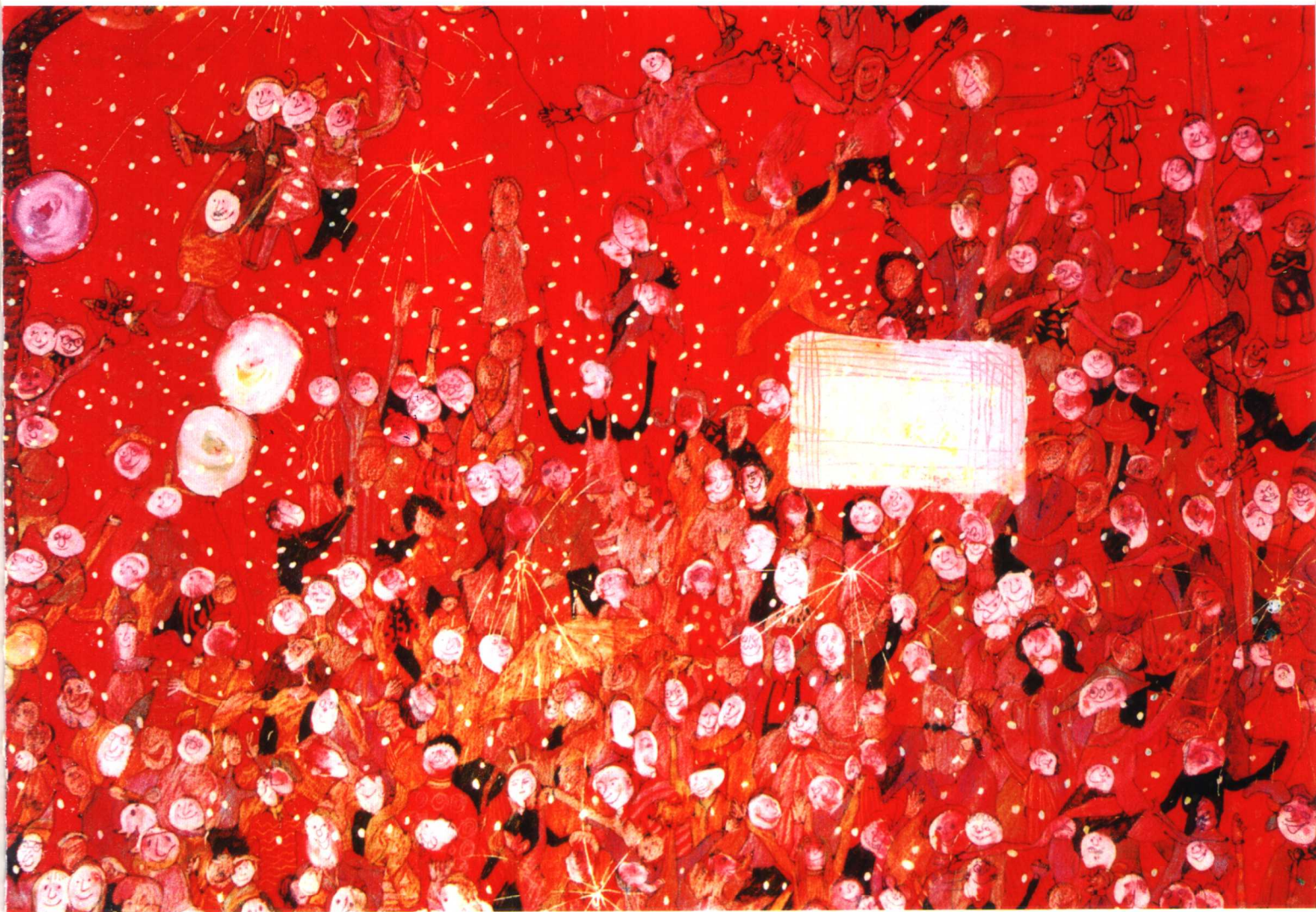
朱国华

学生们用概括与装饰的方法创作的作品

生命的舞蹈

喜迎春

婺剧下乡 金拓·9岁

金华酥饼 何树劫·9岁

老牛的家 朱文轩·6岁

三个卡布达 朱文轩·5岁

无题 朱文轩·7岁

艺术的技能是一定要教的，倘使不教，让儿童自己瞎摸，那是太不经济了。在儿童觉得有意思而技术不及不能表达的时候，教师给予及时的点拨，正是解除儿童痛苦的做法，并不是干涉，是会受到学生欢迎的。在各处教学环节上，教师还应就绘画的内容、节奏、顺序等作必要的启发式的指导，正如一个好的演员还须有一个好的导演，才能演好戏一样。我认为应该在尊重孩子自主权的基础上，引导他们掌握如从主到次、由大到小、由简到繁……等基本的绘画规则。任何游戏都有规则，儿童画也有其规则。