

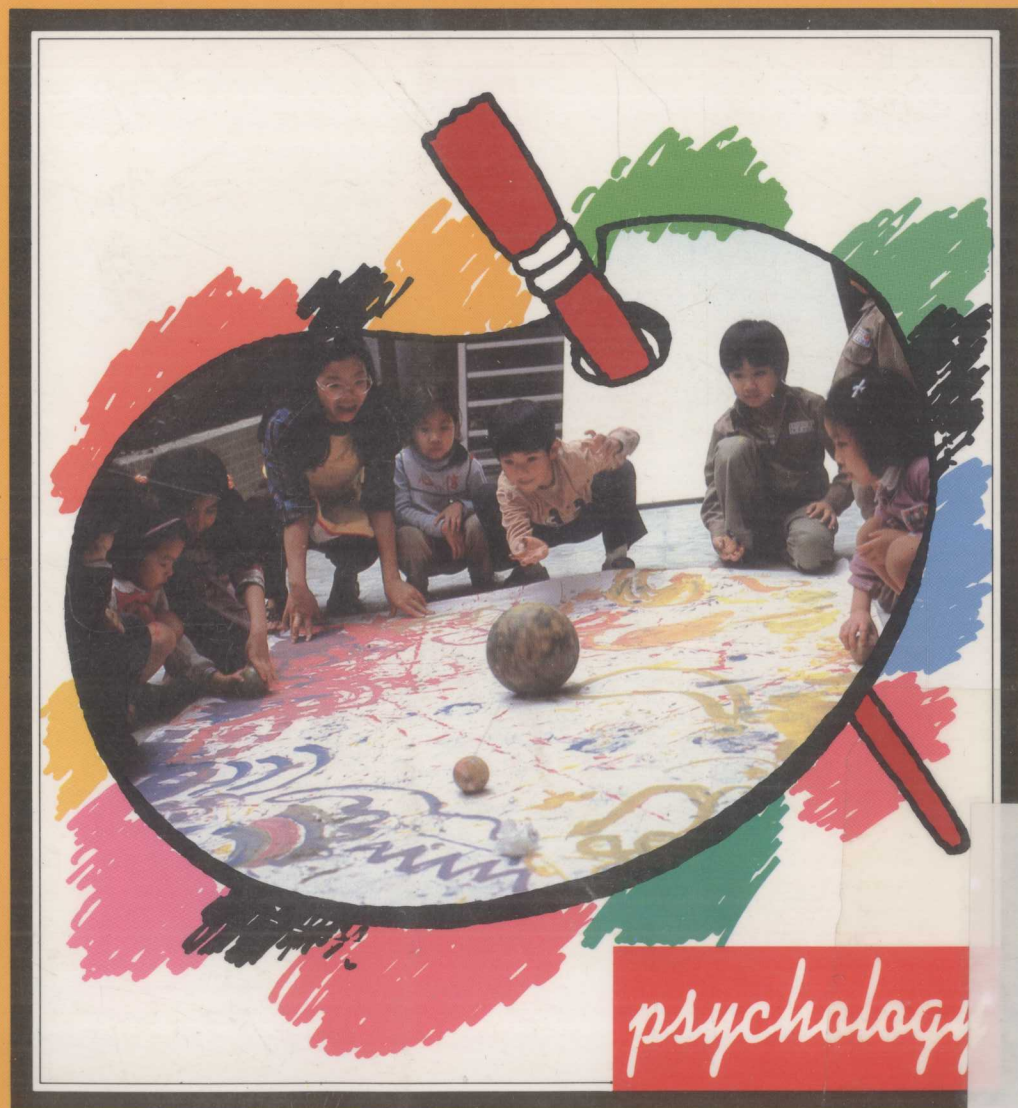
吳靜吉博士策劃

大眾心理學全集 ⑦③

胡寶林 / 著
鄭明進 / 專文討論

兒童教育新法 [0~10歲的兒童創造力系列2]

繪畫與視覺想像力

吳靜吉博士策劃

大眾心理學全集

計劃五年出齊三〇〇冊・每冊都解決一個或幾個你面臨的問題

73

繪畫與視覺想像力

〔兒童教育新法〕

繪畫與視覺想像力

Children Creative Painting By Bou-Lin Hu

作者／胡寶林

策劃／吳靜吉博士

主編／大眾心理學全集編輯室

發行人／王榮文

出版・發行／遠流出版事業股份有限公司

臺北市 10714 汀州路 782 號七樓之 5

郵撥／0189456-1 電話／392-3707

法律顧問／王秀哲律師

嘉義市忠義街178號 ☎(05)227-3193

董安丹律師

臺北市忠孝東路四段142號503室 ☎ 721-9391

呂榮海律師

臺北市金山南路二段2號8樓2室 ☎ 394-3393

印刷／優文印刷廠

臺北市汕頭街54巷42弄55號 ☎ 306-3473

□1986年9月1日初版 □1986年9月16日二版

行政院新聞局局版臺業字第1295號

售價125元（缺頁或破損的書，請寄回更換）

〈大眾心理學全集計畫五年出齊300冊〉

版權所有・翻印必究

香港出版者／香港遠流出版公司

香港灣仔聖佛蘭士街秀華坊23號地下

香港經銷商／藝文圖書公司

電話／3-805705

九龍又一村達之路30號地下後座

有成圖書貿易公司 電話／5-293283

香港灣仔聖佛蘭士街秀華坊23號地下

《大眾心理學全集》

王榮文

出版緣起

在一個充滿社會壓力與人際關係的世界裏，已經不容許「心理學文盲」的存在！你對心理學的認識與體會，將決定你能否在文明社會中活得下去，活得快樂，活得有尊嚴！

臺灣在近幾年，心理學的地位突飛猛進。不但社會大眾對心理學知識的需求日益殷切，心理學與經濟學，更並列為臺灣當代兩大「顯學」，上自達官資本家，下至販夫小職員，都欲一窺究竟，引為隨身利器。

心理學的勃興，在臺灣社會可能有其特別的時代理由：

第一，臺灣社會日趨進步，羣體生活則日漸複雜。社會壓力與人際摩擦在在使現代人難以透氣，人人都渴望尋找自我教育、完成個人目標的途徑。

第二，臺灣的企業活動日益繁盛，商業社會的特質呼之欲出，然而，一切企業管理不離「人性因素」，在商業社會中想要脫出競爭，管理他人，就得掌握了解人的學問不可。

不論是基於前者尋得個人安身立命的「消極動機」，或是後者尋求個人在社會上進步發展的「積極動機」，心理學都是一門有幫助、有用處的知識。

可惜的是，在臺灣，心理學的一端藏於學院門牆之內，凡夫俗子緣慳一面；心理學的另一端

卻在大眾傳播媒體中，把普通常識略事包裝後出現，並未給予大眾真正的幫助。

在這樣的環境前提下，遠流出版公司提出一個「大眾心理學全集」的計劃，希望不失心理學嚴謹性的原則，編輯一套平易近人，可以流傳大眾的心理學叢書。

這套叢書計劃又分雙線進行，一條路線是搜尋坊間曾經譯著出版的大眾心理學著作，重新整理歸納，使其中的佳作得以滙為巨流，成為取之不盡的知識泉源。另一條路線則邀請心理學名家，譯著大眾心理學作品，自成系統。

遠流出版公司的「大眾心理學全集」編輯計劃，預備在五年之內，出版三百種深入淺出、人人可讀的通俗心理學著作。每種著作除由專家學者編寫校閱外，並由本社的編輯室撰寫報告一篇，做為讀者之「導讀」。

「大眾心理學全集」的編輯工作，由心理學家吳靜吉博士領導並策劃，在遠流出版公司成立「大眾心理學編輯室」，編輯室的編輯小組除了執行編纂工作，並共同或輪流撰寫「編輯室報告」。此外，遠流出版公司更邀請國內外知名心理學家多位，組成「諮詢委員會」，為全套叢書擔任選書、顧問、觀察心理學研究動態等工作。

這樣的編輯構想，加上這一組傑出工作人員的努力，深望能提昇臺灣社會大眾對心理學的整體認識。我們除了自我砥礪之外，更盼望在編輯計劃進行過程中，能夠不斷得到各界方家以及讀者大眾的反響與指正。

編輯室報告

創造力是人類智慧的泉源、文明的原動力。創造力與生俱來而又潛在，需要透過適當的教育啓發。發展天賦的創造力，應從嬰兒開始，因為兒童最好的學習時機不是始於入學之後，而始於出生後的前四年。西方的現代心理教育學家已肯定了兒童在四歲以前的智力發展潛力，理論上可到達一生的百分之五十。也就是說每個人的智力發展極限在四歲以後只剩下百分之五十的機會。中國俗語早就說過：「三歲孩童定八十」。

本文作者胡寶林把幼兒擁有的創造力形容為未來的「社會動力」，並為臺灣的兒童教育按了警鈴。他認為不尊重兒童就不是真愛，以模式教育兒童就扼殺了創造力，沒有創造力的社會就沒有足夠的民主參與動力。

胡寶林是一個多棲的藝術家和建築師，也是活躍的創造力教育專家，他生於無升學壓力的越南僑居地。並自稱在家庭印刷廠的油墨中和可以遊戲的巷子中長大。回國讀完大學後便赴瑞士深造，主修建築，副修實驗創作藝術教育。作者旅歐十年除專業從事建築設計工作外，一直都積極的做着兒童及青少年創造力教育的寫作和推廣工作。

本書作者回國五年，由歐洲帶回來創造力教育全新的視覺和經驗，他認為兒童創造力教育應為趨向完成自我的人格教育而非才藝教育。兒童應依不同之天賦智能給予平等及多樣的後天啟發，使其在成長過程中獲得整體的成熟；在未來的日常生活與思想活動中富有創造動力。各種項目的才藝教育，不是最終目的，而是工具。

胡寶林累積了個人十多年的經驗，親身對中國兒童做了無數實驗教學，寫成了這一系列新觀念的兒童創造力教育叢書。這些叢書共分四冊，在第一冊《戲劇與行為表現力》中，他把兒童戲劇及「辦家家酒」的遊戲視為兒童人格教育的工具，以促進適應行為的學習、糾正干擾行為的情境。在第二冊《繪畫與視覺想像力》中，指出繪畫活動對兒童來說，是無中生有的魔術，是可以展現海闊天空的視覺想像力，不是止於寫生的勾邊彩色畫。在第三冊《立體造形與積極自我》裏，他的新觀念確定動手去發現、去觸摸、去生產具體的東西，是積極建立「自我」和周圍世界關係的歷程，立體造形的意義，非僅勞作剪貼的工藝意義而已。第四冊《音樂韻律與身心平衡》討論由身體和音樂外在動態的節奏促使內心靜止的節奏——注意力、協調力、耐力、合羣力……等的均衡發展。

這一套透過創造力教育的兒童人格養成計劃，將會使有兒女的家庭生活多姿多彩，也希望臺灣的兒童教育界將由陳腐模式的美勞教育和壓抑兒童個體尊嚴的生活教育中甦醒過來，讓下一代創造更好的明天！（王傳珪執筆）

繪畫與視覺想像力

目錄

《大眾心理學全集》出版緣起／

編輯室報告

專文討論／把兒童畫還給孩子們／一

畫一個快樂的今天／七

自序／九

兒童繪畫與視覺想像力活動實錄／二三

緒論 認識兒童畫

第一章 淺談兒童畫／八〇

一、什麼是兒童畫？／八一

二、兒童畫的發展階段／八二

三、兒童畫的特色／八四

四、兒童畫的繪畫心理／八七

五、兒童畫的教育功能／九一

鄭明進

胡寶林

胡寶林

第一篇 了解兒童畫

第二章 兒童畫與繪畫藝術／九六

- 一、繪畫是一種視覺溝通符號語言／九六
- 二、繪畫是一個「世界」的創造和主宰／一〇三
- 三、兒童畫是思維意識的浮現和經營／一〇五
- 四、兒童畫是不是藝術？／一〇九

第三章 兒童繪畫現象的分析／一二三

- 一、塗鴉是變魔術般的創造／一二三
- 二、畫圈圈是意識圖象化的單元／一二四
- 三、「蝌蚪人」和「筷子人」是結構對應開始／一二五
- 四、兒童繪畫專注視覺經驗不專注寫生／一二七
- 五、不立體的線描輪廓是意象的單純化／一二九
- 六、經驗意象的想像、整合和再現／一三一
- 七、詮釋新經驗的聯想和追求無限的幻想／一三三
- 八、等量齊觀的大小比例和腳踏「實地」的圖象／一三四
- 九、裝飾紋理是原始生命力的刺激／一三七
- 十、標記、概念、文字是輔助的繪畫語言／一三八

第二篇 兒童畫的指導

第四章

指導原則／一三四

- 一、家長和老師的進修及準備／一三四

四、遊戲聯想單元／一六

五、生活單元／一三

第七章

繪畫創作活動／一八六

一、繪畫日記／一七

二、創作單元／一八

記憶畫／寫生畫／

立體畫／

故事畫／

幻想畫／

詩畫／合作畫／

大壁畫／

第八章

美術設計教育／一九

一、圖案設計單元／二〇〇

A 花紋圖案單元

B 幾何圖案認知單元

C 調色單元

二、成品設計單元／二〇七

三、貼印設計單元／二三

第九章

示範教案實例／二三

一、畫洋娃娃／三三

二、繪畫日記討論／三六

三、滾皮球／三一

四、丟顏料、甩手／三四

五、畫面具／三八

- 六、畫太空／二四〇
- 七、畫「小」廟／二四四
- 八、畫「大」廟／二四七
- 九、畫衣服／二五〇
- 十、畫時間／二五四
- 十一、抓背癢／二五七
- 十二、三角形／二六一

參考書目／二六六

作者簡歷／二六七

專文討論

把兒童畫還給孩子們

鄭明進

我和兒童美術結了三十多年的緣，也參與了各種大大小小的兒童畫展評選工作，在去年還為新聞局製作了二十四集的公共電視節目，是以兒童美術活動為主題的「彩色兒童世界」。

多年來，我總覺得國內的兒童美術的推廣工作，一直沒有走進一條正常發展的途徑，其中覺得最難過的，是我們有太多的兒童畫比賽。在這些比賽中，使得那些愛畫畫兒的小朋友淪為比賽的工具，為了父母，為了老師，他們頂著大太陽，冒著寒風，在競賽場中去爭、去比，目的是在取得高獎。

我認為我們這一代的成人們應該好好的反省了，對於兒童美術的看法，也該好好的調整了。

讓兒童畫出有生命力的畫

任何一個孩子與生俱來活生生的精力，有令人意想不到的活力，而且年紀越小越能看出這種如泉湧之生命力。

當孩子在一歲多，學會走路，也講些喃喃兒語，這之後他的手一抓到筆就會亂畫亂塗，雖然看不出他畫的是什麼，但是從線條的速度、走向和力量可發現，那是活的生命軌跡之表現呀！這種塗鴉之重複表現，如同到處亂跑，搬動玩具，堆排積木、石頭等，是一種成長。

三歲前後畫的圈圈、線條、不像人的蝌蚪人？星球人？頭脚人？怪人？雖然怪但是充滿了原始風貌，大眼睛瞪著妳呢！越看越怪得有味，這不就是最活的臉像嗎？可以比美非洲原始人的面具。

我們也可以從幼兒筆下的人物、動物、大樹和那一列長長的火車等圖，看出他們豪爽的筆觸，從奔放的用色，看出他們生命的躍動力及對畫中投入的生命力。這種兒童畫裏的生命力表現，往往不是是一個比賽的現場中所能產生的，因為參與比賽給於孩子的心理壓力，會影響孩子畫畫兒的情緒，何況畫的又是現場中那些陌生的花草樹木或建築物，哪能表現出孩子內心的感動呢？

瞭解孩子畫裏的心事

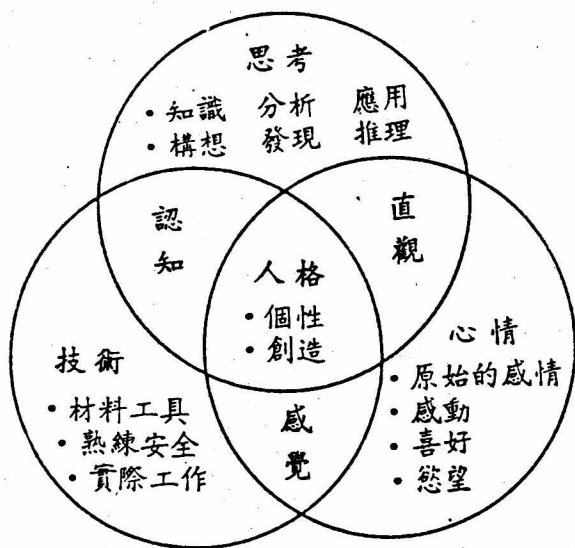
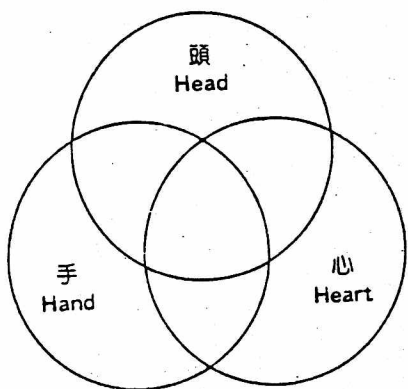
如果孩子作畫時，是在自由自在的生活狀況中，隨心所欲的表現，那麼他的作品就容易反映出他自己喜愛的色彩，表達出他自己想表達的內容，因此畫面所呈現的形和色，就是他內心的寫照，是他的視覺語言。怪不得有不少兒童畫的研究者指出：兒童畫是兒童本身的自傳、自白、工作申請表，也是兒童自身的拇指指紋、腦部照相等。從兒童畫中能讓我們看出兒童們的心事，是有道理的。所以在平常的生活裏，要讓孩子們生活在一個更自然的環境中豐富孩子的感情，才不致於變得單調平板，應該積極的帶孩子去接近大自然，或是動物園、植物園、博物館等地方，透過觀察、欣賞、遊戲來增廣見聽，培養心胸，才能豐富孩子們美術創作的泉源。

兒童美術創作的功能

每一個孩子在繪畫表現上，都有著他們獨立的生活感受及思考表現。家長和老師們應該多方面設法，安排適當的環境，培育融和的氣氛，引發孩子們的好奇心、創作欲及冒險精神，在輕鬆愉快和充滿信心的狀況下盡情的表現自我。

瞭解美術教育的大目標

世界著名的瑞士教育家培斯塔洛齊 (Pestalozzi Johanr Heirich, 1746, 1, 12~1827, 2, 17) 他主張——「兒童教育基本三分法」。他認為教育就是要訓練及培養孩子三方面的能力，所謂的三方面是指「頭」(Head)、「手」(Hand)、「心」(Heart)。這三個H的能力要能夠均衡的發展，才能培養出一個有人格的個體。(請看左圖)

培斯塔洛齊所提出的這三種基礎能力，也就是我們現代美勞科教學的基礎能力所要達到的主要目的。

現代美勞科教學所要努力的方向和目標包含著下列幾項：

(一)透過美勞科教學加強「思考的訓練」——一方面要使孩子們在認知、理解、分析和應用能力上有充分的發展，另一方面也要透過活動引發孩子在想像、構思、推理等方面的能力有更大的發揮。

(二)透過美勞科教學，充分達到「雙手的技巧訓練」——不但要善於運用身邊的各種素材和工具，使孩子熟悉生活當中各種器具的運用，更從實際的操作中培養孩子靈巧的雙手和創造力。

(三)透過美勞科的創作表現，培養「表達豐富的感情」——不能把內心的快樂、恐懼、不安等種種人類的原始感情發洩出來，更要啟發出愛心、親切、信賴、感激等人類高尚的感情表達，也要發揮孩子特有的好奇、關愛、幽默、豪爽和快活的心境。

現今的一般小學課程中，對於最能引發孩子創造思考的科目——寫作、兒童詩、兒童畫、戲劇等常被有意的忽略掉，教師們往往偏重於知識科的學習與指導，在教師和家長的觀念中，國語、數學、社會、自然是每次月考的必考科目，是主要科目，所以必須加強，必要時還想挪用美勞科的時間來上呢！但是各位有沒有想到，這些科目有大部分是死背的知識，是記憶性的累積而

已。

今天，整個教育觀念如果不改變，只把升學當做唯一的目標，那麼我們的下一代會是一大堆考試制度下的犧牲品，是一羣沒有創造力的人，在面臨廿一世紀，需要有更清醒的頭腦來思考，更充沛的創造力來開創社會，這樣的人兒要到哪裏去尋找呢？同時，我們更不希望看到兒童美術教育的目標在變質之下，走進兒童畫比賽的死胡同裏。

很高興的是在這個時候，胡寶林先生推出《兒童繪畫與視覺想像力》這樣的一本書。這是一本很有見解的書，能澄清兒童畫的真正意義與價值的書，很親切的引導我們認識兒童畫的指導及兒童畫創作教學的各種實例，例如自由創作遊戲、繪畫創作活動、設計教育示範教學實例等。這些具體的內容，對於家長、幼稚園及小學教師們將有很好的啓示作用。

此書的出版，相信對於推展國內兒童畫教學的正常發展有著莫大的貢獻。在這兒我以一個美術教育工作者及關心者的立場，很樂意向各位推薦此書，同時也謝謝胡老師給我這個機會，讓我為兒童們說句話——『請把兒童畫還給孩子們』。

〔註〕鄭明進，臺北師範藝術科畢業，著有《怎樣瞭解幼兒的畫》、《世界兒童畫專集》……等美術教育專書，也為國內兒童畫了許多圖畫書，並替新聞局製作「兒童彩色世界」。