

心灵笔记·儿童形象思维训练丛书

画心象

奇思妙想

黄祥清
黄山 编著
湖北美术出版社

2

奇思妙想 画心象

黄祥清 黄山 编著
湖北美术出版社

策 划 桂美武
封面设计 黄 山
版式设计 黄 山

图书在版编目 (CIP) 数据

奇思妙想·画心象 / 黄祥清编著
— 武汉: 湖北美术出版社, 2001.8
(心灵笔记·儿童形象思维训练丛书)
ISBN 7-5394-1139-2

- I. 奇…
- II. 黄…
- III. 儿童画—技法 (美术)
- IV. J229

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 033894 号

心灵笔记·儿童形象思维训练丛书

奇思妙想·画心象

©黄祥清 黄山 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路 75 号

邮政编码: 430077

电 话: 027-86787105

h t t p: //www. hbapress. com. cn

E - m a i l: hbapress@public. wh. hb. cn

责 编: 桂美武

校 对: 郭汉霞 肖锐闻

终 审: 彭年生

印 刷: 武汉市科普教育印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/20

印 张: 14

印 数: 3000 册

版 次: 2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

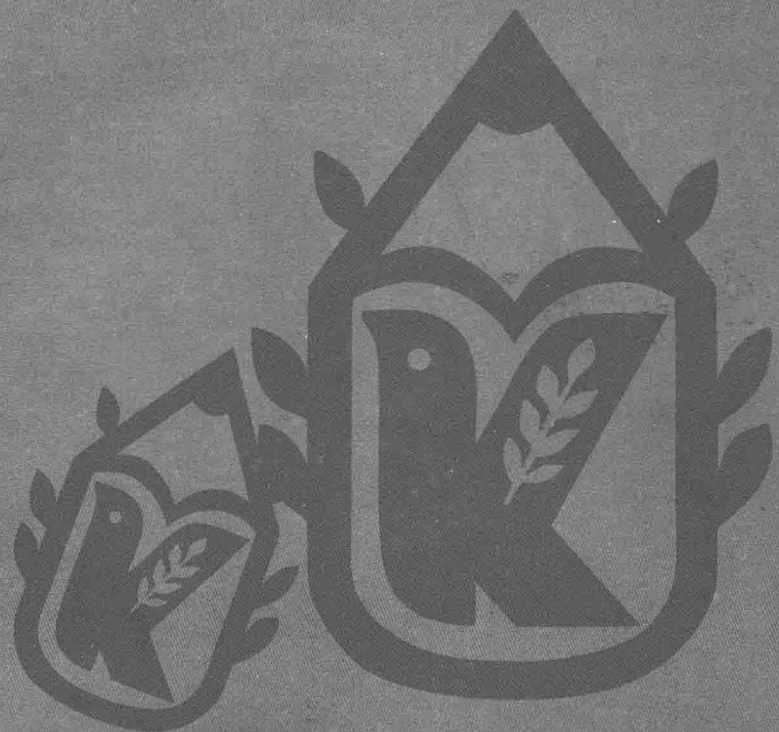

ISBN 7-5394-1139-2/J·1044

定 价: 27.00 元

心灵笔记

XINLINGBIJI

《快活林》工作室
黄祥清
黄 山
编著

学“超然想象”训练，得现代
创意意识。

卷首语

本书为国内第一部以现代脑科学研究为基础，运用现代设计创造学和现代人的思维训练理论及技法，研究并探索创意思维与儿童美术教育的专著。

本书作者黄祥清为湖北美术学院设计系副教授、装潢专业研究生导师、全国资深儿童美术教育专家。长期以来，潜心研究创意思维与儿童美术教育，积累了丰富的教学经验。本书结合黄祥清先生的《快活林》工作室的研究实践，集近20年的研究成果，时至今日首次结集出版。它以深入浅出的理论体系，第一次系统地阐释了从对物写生到抽象构成、再图形创意，最后至思维合成的完整的思维训练过程，以独特的视角介绍了令人耳目一新的跨年龄段的实践成果，大量全真手稿解析了思维训练的重要步骤，众多实例分析创意方法，丰富的训练成果让你感受不可思议的创意之光。这部全新而科学的儿童美术教育专著，还附有湖北美术学院设计学科本科生图形创意课教学现场记要与作品，可供读者对比研究。

本书不但是从事儿童美术教育者的优秀而先进的教材，同时也是美术院校相关专业师生和广告制作人、专业设计人员开启思路、培养创造性思维的宝贵资料。

目 录

- 卷首语
- 思维能力
——时代的聚焦点 1
- 启迪与呼唤 3
——现代设计对儿童美术的影响
- 置换训练 12
 - 船·水 13
 - 树上的船 17
 - 鸟的发想 22
 - 鸟·人 30
 - 鸟·屋 35
 - 鸟的怀抱 44
 - 鸟的服饰 49
 - 晨曲 53
 - 树·人 56
 - 树滑梯 61
- 画个“奇奇怪”（动） 64
- 画个“奇奇怪”（动·植） 67
- 奇妙的汽车 71
- 虫虫“特工队” 76
- 反置训练 84
 - 车·船的妙合 85
 - 晒衣夹 95
 - 奇异的飞行 101
 - 奇异的飞行·快乐的甲虫 108
 - 很大的妈妈 117
- 极限法训练 122
 - 大花篮小乐队 123
 - 头顶上的乐园 125
 - 帽子下的笑声 130
 - 有惊无险 135
 - 欢乐的书包 140

- 构成训练 147
 - 外面的世界 148
 - 奇巧的喇叭 154
 - 春天的树屋 159
 - 多角度的合成 164
 - 神秘的兔儿爷 170
 - 兔儿爷的威风 177
 - 多彩的脸 183
 - 点·线·面构成 184
 - 几何形构成 187
 - 异物同构 189
 - 仿拟构成 191
- 影子的妙用 194
 - 离奇的投影 195
 - 仙湖中的倒影 200
- 同构训练 205
 - 脚上奇趣 206
 - 奇装异服 217
- 倒置训练 226
 - 倒立的新感觉 227
- 分解训练 235
 - 森林奇游 236
 - 梦想成真 238
 - 树桩上的智慧宫 241
 - 音乐世界 243
 - 钢琴奇奏曲 245
- 设计系大学生的图形表 254
- 创意出奇·各得奇妙 265
 - 设计系 96 级装潢专业·装饰基础教学总结会
- 《快活林》美术班儿童绘画
重大比赛获奖情况

思维能力

——时代的聚焦点

“21世纪”，久久的期盼已化为令人怦然心动的现实；科技的繁荣促进社会的进步并丰富改善人们的生活，现代信息铺天盖地地影响着人们的选择。这一切都在发展中变幻，催人奋进，使人清醒。在当今，“能力”作为一种人类素质已受到异乎寻常的强调，一个以“能力”为核心观念的社会已初露端倪，并且逐渐那个以“知识”为核心观念的社会，这无疑是基于瞬息万变的未来社会而来的。人的能力多种多样，例如：思维能力、想象能力、记忆力等。在这些能力中间，思维能力最为重要。

想象本身是一种心理过程，它以人所已有的经验为基础，通过对这些经验的改组，创造出一个新的形象来。究其实质，想象是感性形象对思维过程的渗透这样一种变幻形式。想象过程，本身也是一种思维过程，它受到逻辑的制约；反过来，思维过程常常受到想象的支持，没有这种支持，思维的就会发生困难，例如，在解立体几何问题时，如果不能借助于想象来确定某个几何体的诸截面，解题过程就难于进行下去。因此，从某种上来说，想象和思维是一个过程的两个侧面。

想象可分成两种，一种称“再造想象”，它是凭借语言的描述或者图表的说明而形成的新形象，是一种再造的过程；例如，我们可以从书本知识中形成白雪皑皑，千里冰封这样一种壮观的北国风光“形象”，这便是再造想象。另外一种叫做“创造想象”，它不是依据现成的描写，而是独立地在头脑中构成新颖奇特的形象这样一种心理过程。《西游记》中孙悟空亦人亦猴亦神形象的塑造便属此例。

现代脑科学的新成就揭示了想象与思维在生理水平上的依赖性。奥斯坦对大脑左右两半球的研究指出，人脑最有效地活动应是在两个半球同时处于兴奋状态时才发生的。因此，这是两半球的协同活动的产物。奥斯坦发现，大脑左半球的功能是理性的、线性和言语的；右半球的功能是经验的、非言语的和整体的。想象是右半球的功能之一。大脑两半球协同活动的学说，是我们“想象振奋法”的理论基础，并且，在儿童美术创意教学中，我们都是

这一理论为指导来确立我们的思维训练方法体系的。

想象能力,在我国古老的文化传统中有着充分体现。在文学方面,尤为如此。李煜《虞美人》一词中有这么两句传世之作:“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。将“一江春水”来形容愁有“几多”,这堪称创造想象之绝了。曹子建的七步诗“煮豆燃豆其,豆在釜中泣,本是同根生,相煎何太急”,把两兄弟之间的残杀刻画得淋漓尽致,怆然之情,跃然纸上,给人留下难以忘怀的印象。在古代诗歌创作中最常见的“夸张”、“比兴”等技巧都是想象作用的结果。

孩子们要做到德、智、体、美、技全面发展,不仅要重视课堂学习,打好文化知识的扎实基础,还需要从“第二课堂”——课外诸种学习中汲取有益的精神养料。

特定时期的儿童作品,必然留下其特殊的思维

迹象。要引导孩子们按自身的特点去发展自己,启发儿童心灵深处的潜意识,自由表达、自由探索、自由联想,培养他们作画的积极性和自主精神以及自我观察能力、发现能力、联想能力、幻想能力和绘画语言的表达能力。儿童绘画介于游戏与心理表象之间,使他们在一种愉悦和体验中,面对一张白纸上的神奇世界去发现自我和展现自我,自然而然地领悟了自然之美、生命之美和创造之美。

千百年来,在漫长、艰难、滞缓的文明发展史中,人类形成了一整套观念体系和生存方式来对付自然和社会,缓慢的发展进程使得人们从容地坐享前人之成果。人的意识的凝固化,往往成了自我难以摆脱的樊笼,而自我的惰性则促使人们沿着现成的道路行进,而懒于开辟新路。循规蹈矩成了生存的一条坦途,在相当长一段时间内,“文明”体现在对已有知识的死记硬背之中。

儿童绘画是儿童在生命之初自然发放出来的一束启蒙之光,思维能力和创造意识要从小培养,率真而勇敢的创造,对于我们的艺术和人生是极为宝贵的。儿童美术教育为什么不也应该承担开发孩子们的潜能的义务呢?是到呼唤奇思妙想的时候了!

启迪与呼唤

——现代设计对儿童美术的影响

20世纪以后，一些前所未有的因素使西方绘画的面貌发生了巨大的变化。这些因素之一是原始艺术和儿童绘画。

从柯罗到米罗，从表现主义到超现实主义，这样许多不同风格、不同艺术观念和不同社会环境的画家，不约而同地把眼光投向儿童，足以说明画家确实可以从儿童那里学到一些别处所没有的东西。

也不知是本人“童心未泯”，还是艺术趣味的偏爱，多少年来，热衷和各种类型的孩子们“玩”在一起，而且“玩”得认真，“玩”得执着。用我真诚的心去碰撞孩子们纯真稚嫩的心灵，企盼着能迸发出灿烂的火花。

当代社会的迅速变迁和视觉图像的惊人增殖，对以灌输有限的绘画技能、或以再现和复制的传统儿童美术教学模式是一个严峻的挑战，它对教育者的知识与观念提出了更高的要求。那种急功近利的主导思想与止足于肤浅技能模仿的教学原则，是儿童美术教育中最大的隐患。

故此，在一些儿童美术教学内容和作品中，我们看到的多是单调的生活图式和想象的贫乏与苍白。所以，如何培养儿童视觉造型的反应与创造能力，是当前儿童美术教育发展需要深入探讨和解决的问题。

既然儿童绘画是儿童在生命之初自然发放出来的一束启蒙之光，它蕴含着智力的萌发，人格的塑造，情感的流淌，审美的启动。作为儿童美术教育者，应通过多种媒体，尽可能地扩大他们的知识面，进行感官刺激，激发创作热情，启发联想，鼓励独创精神，让他们根据自己的主观感受自由自在地创造自己的视觉语言，尽情享受创造的欢乐。使他们的观察力、记忆力、想像力、创造力以及品尝艺术的能力都得到最大限度的发挥，在创造活动中发

现自我，锻炼自我，展示自我，这才是当今竞争时代所需的基本素质。

素质教育不是形式，而是方法，是可以全面提高儿童基本能力的教育方法。多少年来，儿童美术教育都囿于一个观念，一个模式，一个方法，万变不离其宗，即属于绘画范畴。我的儿童美术教育的任务不在于对物描绘，更重要的是创意和造物，其创造成分要大的多，努力追寻一种科学的美术教育意识，即不受某种绘画模式或技法的束缚，着眼于开拓儿童的形象思维能力，想象能力，创造能力及审美能力。试图以现代设计的创造学，藉以培养儿童的思维方式和创造观念，从而开辟儿童美术教学的另一蹊径，作为我的儿童美术教学中的重要一环。因此，我在教学过程中让孩子们反复地直接接触人类历

史上优秀的文化艺术遗产，让孩子们去感受知它们，而不是按成人的不同认识去解说某些“入门作品”，更不让孩子们去拙劣地模仿这些东西。只有让孩子们在自我意识中建立并沉积下较高的感觉层次，随其年龄增长这些感觉层次便会转变成理性的评判标准。这样，他们才会有较高的眼界与认识，这才是“百年树人”的重要基础。

技术媒体的高度发展，改变了儿童的生活世界，也将在今后对他们产生很大的影响。当代儿童是伴随着现代科技迅速发展信息量猛增、特别是电视的发展而成长的，他们的视听接触的信息过剩，共同特点是早悟世事，知新迅敏。科学研究的范围越大，新的科学范畴和新美学要素不断被揭示，因而有审美价值的新事物将更加丰富。成人和儿童的审美观念必定存在于运动和变化之中，我以为最重要的实质上是在各种文化背景下重新认识儿童。现代设计是人类物质文明发展的重要内容和组成部分之一。时代的需要性历史地把现代

设计推到了时尚的地位。其不仅适应了现代人的心理，而且还引导了现代人的心理。儿童作为社会人群敏感的一部分，也接受到了现代设计的影响，具备了一定的好恶，接受形式和欣赏习惯。因此，要用现代设计的某些观念和思维去影响儿童美术，培养儿童的感受能力，并鼓励他们的各种表达方式，面对现实世界描绘出他们自己的图画，是有着适宜的时代背景和氛围的。

从现代设计的发展史来看，有着重大作用和广泛影响的教育机构当数德国的包豪斯。包豪斯是 1919 年在德国成立的一所设计学院，也是世界上第一所完全为发展设计教育而建立的学院，它的教学比较注重理性主义和科学介入，是比较科学方式的艺术与设计教育。从长远的思想影响来看，包豪斯奠定了现代主义设计的观念基础，把以观念为中心的设计体系，以解决问题为中心的设计体系比较完整地奠定起来。它对于平面设计的功能化探索和现代主义设计面貌的教育，也依然是现代平

面设计的一个主要的和重要的起源。

所谓设计，指的是把一种计划、规划、设想、问题解决的方法，通过视觉的方式传达出来的活动过程。它的核心内容包括三个方面即①计划，构思的形成；②视觉传达方式，即把计划、构思、设想、解决问题的方式利用视觉的方式传达出来；③计划通过传达之后的具体应用。现代设计是为现代人、现代经济、现代市场和现代社会提供服务的一种积极的活动。现代设计是现代经济和现代市场的组成部分。因而，不同的市场活动，也造成不同设计范围。

现代设计以设计的运用功能为依据划分为三大系统：一是对产品使用功能和构造进行设计的工业设计；二是对环境使用功能和构造进行设计的空间设计；三是以

信息传播为目的的信息设计（即图形设计），其中，与儿童美术联系最紧密的莫过于视觉传达设计部分。产品的竞争归根结蒂是创造力的竞争，创造力是知识与扩散思维能力的综合。

人的思维有多种形式，其中创造性思维具有独立性，连动性，多面性，跨越性，综合性等特征，可以说是思维的精髓。设计中蕴涵的创造性思维对儿童美术无疑有着极为重要的指导作用。创造技法的核心是由思路为启端，它的形式和作用各有不同；常用的思考方法：如极限法，将比例的膨胀或收缩的物体组合到一个统一的空间中，锻炼强化意识；反置法，即反向思维从固有观念中引离而发展新的构想；功能组合法，尝试多角度的合成，绝

弃常见习闻将不同视点形象一次性地表现出来；置换法，即将不同物象基于内在逻辑关系结合在一起，使正常的物象出现反常但是合理的变化，位置的交换打破了常规的视觉方法，在连接运动中产生了新概念，产生了特殊的情趣，使人的视觉不能轻易地将它组织和识认出来，从而激发儿童的知觉注意和启动思维；构成设计，培养儿童以分解和组合的观念认识并创造新形态，如一套脸谱画的系列训练，分点、线、面、几何形、异物同构、仿拟形四个部分；影子的妙用，影子都是事物本身以外的现象，然而与事物都有着神奇的关系，巧妙地利用影子，有助于提高审美趣味，通过形影的变异，使多种不同因素有机平滑地组接在一起，扩大信息量。而儿童在生活中对各种影子也是饶有兴趣并充满神奇虚幻的遐想。儿童美术是一种审美创造形式和过程，它是一种创造性的表达方式，儿童身上有一种很大的潜力能量，并有着一段形象知觉的敏感期，审美学习通过不固守成规的方式，会激起好奇并培

养开放的性格和超越常态的审美意念与神奇脱凡的造型意味。当儿童获得大量的机会来自由地探索和表现自己的观念时，他们的艺术创作技能和鉴赏力就会得到发展。自由地探索和成人的悉心指导和谐结合，是儿童美术能力发展的最佳途径。我用现代设计的基础知识试探着去影响孩子们，他们以不同的接受能力和理解能力都收到很好的教学效果。

从以上各种思考方法中，我们可以得到这样的启示：尽管现代设计与儿童绘画的思维形式不能简单地相提并论。感情在儿童绘画中就是一切；而在艺术家的作品中，决不可能，也不可以这样。前者是单纯的发放；后者更富于精神的创造。但他们有一种共同的趋向和性态特征，即他们都自觉不自觉地体现了视知觉中视点的不确定性和相对性，从而产生出新、奇、趣、美的视觉效果，这就是模糊性。

儿童的心理发展取决于遗传因素和环境的复杂交互作用，他们所体现的是一种现代思维和原始思维的神秘互渗或是一种

碰撞。他们除了思维活动的幼稚，单因素这一面，值得注意的有这些特点：对一切事物的观察满怀兴趣和敏锐性；思维的具体性和易感性；精神活动中想象和幻想的主导性；情感流露的真诚、直率的自然性；创造视觉语言符号表达心象的自我性。儿童这些心理特点构成了模糊性的因素，于是儿童的模糊思维为语言符号的表达带来了宽松的、富有弹性的、游离的、模糊的自控结构。无怪乎儿童思维处于情景知觉时，对时间、空间这些抽象概念是分不清的，常把现实与梦幻，有生命的与无生命的事物随意混合，使他们的画面具有非凡的想像力。

在艺术家的设计语言中，模糊性是设计者更高理性上的自觉创造，在严格的秩序中，善于找到分散的、游离的、毫无联

系的事物之间的内在联系，合成的一种更为宽广、深远、宏大、明确的时空意念。通过事物在运动中相互转化与结合升起一个意境，凝炼一个喻体，辐射一种信息。这就是合成思维所产生的价值与功能，是近代精确分析思维转向现代综合系统思维的结果。将这种出现在现代科学的前沿，重新确立在人类认识史上的更高层次上的认识的模糊性，有意识地融入儿童美术教学，利用游戏的、感知的、创造性的专题渗透给儿童，可以极大地挖掘儿童的创造潜能，促进儿童智能和悟性的超前发展。

儿童绘画作为儿童用来表达心象和情感，一方面他们具备这种潜能，需要通过教育诱发和开启，另一方面也需要用人类创造的精神文明，通过教育发展他们的心智和视觉表达能力。然而，一些儿童美术

教育者对此却欠缺认识，有的还误认为：当今信息时代造就了程式化的形象，电视将诸多卡通形象带给儿童，变形金刚，机器猫，圣斗士……使孩子们既着迷，又向往，因而在儿童绘画中反映出来这种影响。科学技术的产物淹没了儿童的个性，使他们感到既迷惘又无自信，有的学生拿起笔呆呆地不知怎样下笔，有的则干脆无休止地画同一内容的画，表现出自信心的缺乏和不愿自己思考，科学技术的进步使这种现象愈加严重起来。这种教学观点，显然是教育者滑入了误区，是认识上的一大缺憾。作为教育者首先要感悟到，这诸多的神奇而具魅力的卡通形象是艺术家的想像力所创造的可视形象，也称之为“心象”。它意味着艺术家对当代视觉形象资源可以而且必须进行创造性的接受、加工、组合、再创，从人类的全部文化传统中获得视觉的想像力，而不仅仅停留于眼前的可视之物。这就是给予我们最大的启示，这些卡通形象的诞生是人类创造的精神文明，是科学进步的产物，科学的进步

必然带来艺术的变化。

由于人对事物常用习惯思考，人普遍会形成思维定式，使知识和经验成为心智的羁绊。如果掌握大量知识的目的是分析、研究、寻找解决新的问题的条件，那么，知识自然会成为想象的翅膀。我们恰恰需通过诸多卡通形象透视出时代的脉搏：科学发展到今天，研究客观相互关系也取代了研究客观实体。现代要求人们从事物的相互联系、相互演化的过程去认识世界，而不再是孤立地、静止地、片面地从各个部分剖析世界。于是，现代科学的综合研究越来越广泛，各种学科领域的划分也越来越趋于模糊和综合。在艺术领域只有掌握了抽象、具象、幻象的相互包含、相互依存、相互转化关系，才能走向造型的自由王国。卡通形象其重要环节之一就是抓住了这种模糊性特征，把一种形象渐渐地演变为另一种形象，即变象。它突出变化的过程美，过程就是结果，结果就是过程，变象的意义与价值就在于形态之间相互转化的过程。这种现代合成思维

产生了巧妙的构思、神秘的形态、新奇的意境。这正是使儿童既着迷又向往之所在，也是给儿童插上了想象的翅膀，更是我们需要分析、研究、寻找的课题。

我的儿童美术教学中的“重头戏”正是以现代设计的合成思维为主导，培养观念、创意。在教学方法上采用新的教学形式——以意（内容）为触发点生发联想，以联想创造形态，再从形态获得联想和意，构成新的课程——“发想”，从而实现新的教学观念——综合、转换的超常意念，为适应新时代需要培养高素质的人才。我已进行了“发想”的系列训练，如：大自然系列、春鸟、绿叶、树屋、昆虫等，每一个教学专题单元形象“发想”完成后再做一次合成训练即自行添加情趣内容，以一幅完整画面结束。这样，每一

