

儿童绘画思维新空间

ERTONGHUIHUASIWEIXINKONGJIAN

小学美术教学中运用诗歌、音乐诱导法的试验与研究

陈平 编著

岭南美术出版社

LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

儿童绘画思维新空间

陈 平 编著

岭南美术出版社

LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

儿童绘画思维新空间 / 陈 平 编著. — 广州: 岭南美术出版社, 2001. 9

ISBN 7-5362-2140-1

I. 儿... II. 陈... III. 儿童画—技法 (美术)—教学法 IV. J219

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第067995号

策 划: 广东省顺德市大良实验小学艺术综合教育研究中心
责任编辑: 区志珊
封面设计: 庞家仟
版式设计: 李 元

儿 童 绘 画 思 维 新 空 间

小学美术教学中运用诗歌、音乐诱导法的试验与研究 陈 平 编著

出 版: 岭南美术出版社(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广东邮电南方彩色印务有限公司

版 次: 2001年9月第一版

2001年9月第一次印刷

开 本: 787X1092mm 1/16 印张: 5

印 数: 1 ~ 3000册

I S B N 7-5362-2140-1

J.1824

定价 32.00元

陈平, 1993年毕业于华南师范大学美术系,
现为广东省顺德市大良实验小学教师、首届国
家级中小学美术骨干教师培训班学员。

ART

激 情 表 现 创 造 新 文 化

题赠陈平老师 尹少淳

绘画思维新空间 尹少淳

尹少淳 於北京 二〇〇二年九月十九日

导师尹少淳为本书出版题词

尹少淳 大陆美术教育研究方向第一位硕士学位获得者，主编国内第一套《美术教育译丛》、第一套《跨世纪美术教育研究丛书》，主持编写全国第一套高等师范专科统编教科书《美术教育学》，出版学术专著《美术及其教育》、《走进美术》，参与人民教育出版社的新美术课程方案的制定，主持中国九年义务教育美术大纲的修订工作，主持中国中小学美术教师国家级培训工作。

序

今年9月，适逢广东省顺德市大良实验小学建校三周年，在这特别的日子，陈平老师的“小学美术教学中运用诗歌、音乐诱导法的试验与研究”也到了题结阶段，在学生充满幻想的一幅幅作品中，在陈老师深入浅出、细致详尽的论述中，我们萌发出为此研究而出版的念头。通过不懈的努力，今天，我们欣喜地看到此书已如期面向广大读者。

书中以新的视觉阐释儿童美术教育。我们认为，教师的角色并非是拥有问题正确答案的权威者，而是启迪思想、促进理解的一道桥梁，教师必须拥有开放的心态，选用适合学生需要，适合学生对课程内容整体感觉理解的材料。这需要进行试验和调整。通过这样的教学，教师可以更加了解自己的学生，也更加了解艺术本身。书中，我们可以看到陈老师在整个实验研究中的思想历程，看到她与美术科组的全体老师在整个实验中如何从零开始直至硕果累累。我们十分可喜地看到孩子们能基于生活的感受，凭藉诗歌、音乐和自己的想象，创造出各种各样的形象和环境，组织成画面。从这些各不相同的画面上，可以看到每一个孩子怎样发挥了各自的创造力，提高了他们的艺术修养，也陶冶了他们的情操。

这是一本面对广大美术教师的读物，由于它是一个跨学科的儿童艺术综合教育研究，因此也适合音乐老师、语文老师参阅，同时也是家长了解学校教育、了解孩子心灵的一个窗口，对于孩子们，这则是一本趣味性较强的艺术欣赏入门书。我们衷心地希望这本书能对你有所获益。

恳请专家、同行提出宝贵意见！

广东省顺德市大良实验小学艺术综合教育研究中心

2001年9月25日

目 录

- (1 -2) 认识现代美术教育
- (2 -5) 小学美术教学中运用音乐、诗歌诱导法的构想
- (6 -7) 小学美术教学中开展音乐、诗歌诱导法教学试验的价值
- (8 -10) 诗歌诱导法运用于儿童美术教学中的实践
- (11-12) 附：诗歌诱导法教学设计案例
- (12-18) 儿童美术教学中运用音乐诱导法的探索
- (19-20) 附：音乐诱导法教学设计案例
- (21-28) 诗歌诱导教学试验教材选编及学生作业选登
- (29-34) 音乐诱导教学试验教材选编及学生作业选登
- (35-74) 学生作品选

认识现代美术教育

美术教育就等于绘画技能教育吗？的确，在一些历史时期，美术课程一度甚至几度（在中国的美术教育历史中）被称为图画课程。其实，美术所包含的内容十分广泛，远远不止于绘画一种。随着社会的发展，以及人们对艺术学、教育学、哲学、社会学、心理学与生理学等学科的研究，美术教育的本质、功能和方法获得了不同角度的思考和探索，使美术教育在更加民主、宽容、多元与兼容的人文环境里展开。对比以往，美术教育发生了巨大的变化。归纳如下：

一、以促进人的发展为教学目标

美术教育，不仅能发展学生的智能、技能，而且能陶冶学生的性情，充实、丰富学生的素质。因此，美术教育要注重美术文化对学生个人素质涵养的全面影响。长期以来，仅以技术、技能为价值取向的美术教育主观上只能归结于某些实用目的，这种教育观念是有局限性的，而以发展人的整体素质为目的的教育才是无限的。现代美术教育以价值实现的丰富性、有效性和有意性为特征，同时，我们要避免绝对主义的教育方式，即要抛弃那种自认为美术教育只有一条路、切实唯一正确思路与方法的教育理念与模式。美术教育是没有标准答案的，关键是要能提供给学习者以思考、训练与发展的时空、条件、可能和机会。以提高人的整体素质，即情感、智力、技术和创造力为教学目的。

我们在教学中要引导学生，启发学生。在启发的过程中，老师一定要眼界开阔，思想解放，否则会视而不见，甚至会把学生的创造性看作臆断。今天，人们的审美视野日益开阔，审美要求日益丰富，对学生个性的培养决不能满足于单功能性，把他们限制在狭小的圈子里，没有发展的余地，而丧失新意。对学生的培养要有意识地致力于创作个性的多侧面发展，儿童的表现力如钻石的光辉是从多侧面折射的，例如儿童画其本身就给人以不同角度的美，是永远有新意的。基于以上认识，我们的儿童美术教育的道路才能越走越宽。

二、教学内容多样性、广泛性、人文性

现代美术教育的内容日益分化，分门别类地对美术文化的局部领域进行更为深入细致的研究。美术文化在向精微发展，形成美术教学内容及门类的多样性。

同时，美术教育本身就是一种文化素质教育。在我们的教育教学中，不仅要向学生传授一定的美术技能，还必须渗入一些与学生的发展有关的，并与现代和未来社会的环境相适应的意识，这些意识主要是审美意识、人文意识、创新意识、环境意识、多元意识和技术意识。多方位的知识在美术课得到汇合，是美术教育特有的精彩之处。虽然一些知识可能并不系统，但能使学生耳目一新，更能提高学生触类旁通的能力。

所谓人文性包括人存在的意义、人的尊严、价值、道德、文化传统，知、情、意、人格都是其中的内涵。人本教育更关心人的各种潜能的开发，使之成为全面发展的人。单纯的技术教育是缺乏人文意识的。现代社会，生活的节奏变得越来越快，人们也变得越来越匆忙，越来越倾向于用实用和功利的眼光来看待这个世界。审美的眼光正在逐渐地消逝，随之消逝的还有我们的愉快和诗意，生活的寡无情趣使人们呼唤着人文主义的回归。因此，现代美术教育要努力建立自己的人文意识，丰富自己的人文素养。

具有多样性、广泛性、人文性的美术教学内容有助于全面实现美术教育的价值，并为知识的综合提供了可能。

三、教学方法和手段的丰富性和有效性

美术教育的方法由传统的、单纯的临摹——写生，程式化的、注入式的、枯燥无味的教学方法，改变为今天融美术史、美学、美术评论和美术创作为一体的，由简到繁系统开展教学的方法。学生从艺术家、历史学家、评论家和哲学家的不同角度理解和欣赏美术，发挥艺术的想象力和创造力。由于现代教学技术的开发与运用，使美术教育更能调动多种的教学方法，从多方面刺激人的感官，激发人的思维，训练人的技能，其强度、深度和广度都是以往不可比拟的。因此，现代美术教育不再是片面、单一地使用某一方法，而是综合地运用多种方法，例如多媒体教学手段的运用以及博物馆、美术馆应用于美术课堂的教学等等。未来的美术教育，更加重视知识与知识、学科与学科、专业与职业之间的联系和统一性，更加重视教学中整体优化的合力。目前，综合试验的方法正在艺术教育的各领域广泛地被采用。所谓综合是知识的综合、能力的综合、学科的综合、教法的综合。

当我们打碎陈旧观念的枷锁，容纳新的思维内容，便可看到无限新颖又朝气蓬勃的现代。美术教育可以分为以学科为取向的和以教育为取向的两个层面。以学科为取向的美术教育相对来说偏重技能技法 and 美术学科知识的传授，以教育为取向的美术教育偏向人的发展，当今则是以综合前二者之后加以人文关怀的精神追求、思维发展为动力的、全面综合的美术教育。

世界是多元的、五彩的，我们的思维也应当是开放的、多维的、创新的。在实践中，应注意汲取各种有价值的知识运用于我们的教学当中，优化教学内容，研究和运用各种有效的教学方法，使美术教育走出狭隘的空间。

小学美术教学中运用音乐、诗歌诱导法的构想

儿童美术教育并不以培养小画家为目的，它是对人进行心理、思想情操和人格的教育，是人的素质教育。让儿童学习美术，并不以单纯的绘画技能为目的，而是通过美术教育使儿童从气质、涵养和情感上得到全面的培养和提高。

儿童画是儿童的认识经验与情感的反映，是客观事物和主观想象的反映，是内心情感的抒发。少儿美术作品由于受少儿本身生理、心理及成长发育特性的影响，表现出天真、幼稚、朴拙、大胆、活泼，甚至超越时间和空间的特点，往往能创造出奇特的幻想中才存在的超然形象来。通常，儿童的这些创作冲动来源于瞬间的、偶然的灵感，我们可否探寻这种偶然、冲动产生的规律，或使用某种方式激发所有儿童均潜藏的这种天才式的创作灵感，使他们的潜能得以开发，成为拓展儿童思维、提高儿童审美素养的基点，为儿童绘画、儿童的思维发展探寻多一条新的出路，带领儿童步入绘画思维新空间？

激发绘画创作灵感的途径与方法是多种多样的，例如：成人的绘画创作常常从音乐、文学中获取无限灵感。例如被称为抽象艺术之父的康定斯基的抽象画中便运用了音乐、舞蹈、诗歌等多种艺术形式，他明确提出：“艺术间相互比较使它们更加密切地关注它们的内在追求。”儿童可否也如成人一般，通过音乐、文学产生绘画创作的灵感与冲动？假如能在儿童绘画教学中架起音乐与美术、文学与美术之间的桥梁，不仅能开拓儿童的思维，

而且能加深儿童对美术、音乐、文学的深刻理解，大大提高其审美素养，使其具有更开阔的艺术视野，使我们的艺术教育适应21世纪对人才素质培养的更高要求。

音乐、文学引入小学美术课堂并非什么新鲜事，但是这三种艺术形式在小学美术课堂中用何种方式进行渗透和融合才能达到最佳的教学效果？于是，我在儿童美术教学中展开了音乐诱导法、诗歌诱导法的教学试验。

首先，我通过各种途径寻找、归纳这种设想的理论依据。

一、儿童绘画创作的引发方式

“教育”一词是从拉丁文(cduare)转化而来的，其原义是“引来”、“导向”，也就是充分开发人的潜力。这种原义的“教育”很适合我们的美术教育。我们要针对儿童的心理特征，引导他们的兴趣，培养他们的创造力，使他们通过各种方式的学习，发展整体智力。现代艺术大师米罗曾经说过，他的绘画创作“需要一个‘引发点’”。同样，儿童绘画创作也要有一个“引发点”。在儿童的美术创作教学中，教师应该凭着自己的智慧、观察和判断，去引发出儿童的创造智慧和热情。根据台湾李静芳等专家的理论，常用的儿童绘画引发方式有以下几种：

1. 观察式

诱导儿童通过对艺术作品的观察、对生活的观察、对自然界的观察、对自己作品及他人作品的观察，把观察对象反映到作品中去。在这种引发方式中，孩子经历了“观察——欣赏——表现”这一过程，有助于对观察力、鉴赏力的培养。

2. 记忆式

记忆式的启发也就是强调儿童以艺术为媒介，对过去深刻生活经验的回想与表现。我们要不断地帮助儿童充实“记忆库”，以期在创作时，造型与主体内容更加丰富多变，使他们的作品更紧密地与生活结合在一起。

3. 想象式

儿童有强烈的好奇心和梦境般的联想。想象式的启发，可由艺术家们作品表达的幻想经验，亦可由教师为学生营造的情景引起儿童梦境般的联想，使其表现空间非常广阔，超越了观察自然，任由思绪驰骋，其作品往往是非常动人的。

4. 自口语到视觉的转化

语言的表达，能开阔儿童的视野并影响其思维的幻想空间。这种启发，是以“讲故事”或“诗歌朗诵”等等的方式来引导创作。文学作品可使儿童绘画作品的内容充满时间及空间上的各种可能性，容易满足儿童强烈的好奇心与喜爱幻想的天性。

5. 绘画对话式

这种方式是“老师与学生”或“学生与学生”面对面的画面交流，是“我画，然后你画”、“你画这儿，我画那儿”的绘画方法，属于一种“绘画接龙”，在这种绘画游戏中，参与者（老师与学生，学生与学生）藉着对方的图像表达，或暗示，或经由画面上突发的情节，来做接续上下情况的绘画表达。

以上所谈的这些儿童绘画引发方式既是相对独立的又是相辅相成的。根据教学的需要，我们常常同时使用多种引发方式。本人所探索的音乐、诗歌诱导法其实是以上几种启发方式的延伸与拓展。

二、世界美术教育课程内容综合性加强的趋势

如前述，具有多样性、广泛性、人文性的美术教学内容有助于全面实现美术教育的价值，并为知识的综合提供了可能。目前，各国美术教育界都在努力克服早期美术教育的单

一性，丰富和扩展美术教育的课程内容，使美术教育的内容具有一种多样性的组合，并且在考虑课程内容时注意与其他学科的横向联系。美术学科进行跨学科的综合教学，我们很自然地首先会联想起美术的姐妹艺术——音乐与文学。综合的方式是多种的，到底采用哪一种方式较恰当？以下将详谈本人所探索的儿童美术教学范畴的音乐诱导法与诗歌诱导法。

三、从同构的原理探讨“音乐诱导法”与“诗歌诱导法”

为何指挥家的姿态动作能使每一位演奏员获得对乐曲情感表现的准确性？为何肖邦、舒曼、李斯特等人被人称作“音乐诗人”？我国历来何以有“诗中有画、画中有诗”之说？穆索尔斯基能用音乐展现“图画展览会”又是怎么回事？在格式塔心理学所谓的“异质同构”似乎可以完美地解释这些类似的现象。

同构即构造相同，社会和自然的一些事物在某一层次上具有某种同构性，艺术门类之间以及艺术与人的心理情感之间也具有这种同构性，不同的事物具有同构关系，就可以互相转化，一个系统就可用另一系统表示出来。因为同构性的存在，一个物的局限性就可能扩大，事物就进入与外界更广泛的联系之中。如，“春天”这一词，指的是一个季节，但还包含着青春、希望、新生的隐义。这种同构性赋予文学一种重要的表现力。印象主义音乐流派的奠基人德彪西正是吸收了文学中的象征主义和绘画中的印象派风格而开创了音乐的印象派。“意象音乐大师”德彪西真实地在音乐世界内绘出一幅幅光色瑰丽的画卷。

人脑的灵活性，使人能从似乎完全不同的现象之间找到相似性，并使之互相替代，在同构的层面上把握多种事物的能力，这是人所特有的能力。从同构性来认识，一种抽象的形式可以表现具有与其相同性质的所有东西，因此，通过塑造各种情感形象与世界万物的形象可以帮助我们解释我们自己的情感。

人在审美实践中积累了大量的审美感性经验后，当某一感官受到特定对象刺激后，会把各种事物和经验沟通起来，产生联觉和通感。所谓通感，简单地说就是超越感觉器官的特异性，达到沟通和替代。如听到音乐，产生视觉表象；看到形状和色彩，头脑会产生冷热轻重的触觉表象。

通感运用于儿童的审美创美活动中，使儿童产生超越时间和空间的想象，在随心所欲、不知不觉中进入一个全新的艺术创作状态当中。儿童把不可预知的事物加以塑造，就必须有更强的抽象思维、逻辑思维，能够把抽象的转化为有一定内涵的具体形象，独具匠心地从内心深处表达出来。这是那种复印机式的，教师教学生怎样画，学生就照着教师怎样画的方式所无法取代的。因此，他们的作品往往真挚、可贵、感人，而且多姿多彩，各具特色，令人耳目一新。艺术都是相通的，美术与音乐、文学三者之间存在着通感。聆听贝多芬的《月光奏鸣曲》，也许会令你联想到海上生明月的动人画面；诵读朱自清的《荷塘月色》，也许会令你想起张伟民的画卷《清碧澄辉》。

每一个少年儿童都有创造力，都有自觉探索的愿望。我们应当在教学中发现他们的创造力，点燃他们的创造力。并且针对每个少年儿童的素质要求，积极营造良好的教育环境，为每一个儿童提供表现潜在探索欲、创造力的机会，调动他们内在动力，使其创造力不断发展。用绘画抒发对音乐、诗歌的美好感觉，这对儿童是很好的形象思维训练，同时也是各学科互相交叉渗透的极好尝试。在用绘画语言再现旋律和语言美感的过程中，儿童经历了联想、想象、记忆等思维过程，感情得到极强的感染与共鸣。我们应该用赞赏的态度去“欣赏”，及时捕捉孩子的创造性思维“火花”并加以耐心的引导，力求在倾诉方面为他们创设一种宽松、自由、民主的气氛，让儿童的思维长出想象的翅膀，在无限的时空中自由翱翔。运用同构原理教学完全符合儿童心理、生理发展特征，将在很大程度上激起儿童绘画的兴趣以及加深他们对艺术的感悟。

四、审美理解的多义性和丰富性

这一点是由审美活动的规律及特点所决定的。审美活动是一种融感知、个性、情感、想象等因素为一体的复杂精神活动，审美主体（人）对自然事物或艺术品的审美体验，是根据个人的审美趣味和经验进行的，对同一审美对象，不同的人，不同的心境，不同的经历、学识和情感，均会有不同的审美意味的理解。细雨绵绵，会令人联想到生命的孕育与成长，也会感受到优雅浪漫的情调；惊涛骇浪，可抒发和寄托某种豪情，也可暗喻某种躁动不安的心绪。可见，人对审美意味的理解是多么的丰富和复杂。正是审美理解的这种多义性和丰富性，满足了不同的人不同的审美需要，得到不同的审美理解和审美感受，丰富了人们的情感和想象力。如果在艺术教育中违反审美活动的这一规律，要求学生对审美对象的意味只能有一种统一的理解，这就扼杀了学生的情感和想象力，使学生离审美理解越来越远。审美理解的多义性、丰富性使审美理解比确定的概念认识要丰富广阔，可以使人反复捉摸、玩赏不已，领略其中的妙处。儿童美术教学中利用音乐诱导、诗歌诱导等形式提供给学生天马行空的思考空间，使儿童扩充了知识面，开阔了眼界，并有利于他们形成一种多角度考虑问题的有益思维模式。

五、中华民族的审美教育传统

中国审美教育传统源远流长。我国古代教育家孔子所提倡的“六艺”（礼、乐、射、御、书、算）以及“琴、棋、书、画是一家”的高度概括，就是我国最早、最朴实的综合艺术与审美教育的理论依据。我们应该挖掘、继承中华民族丰富的审美教育传统，并发扬光大。

六、儿童具有探索和发现的潜能

弗洛伊德的个体无意识和荣格对集体无意识的发现，引发了对传统教育制度的改革。他们在艺术方面主张尽量鼓励儿童的自发艺术表现能力，强调以自我表现为主，发掘他们与生俱有的潜能，主张儿童自己探索和发现，教师不去干涉和限制儿童艺术活动中特有的直觉方式和创造方式。这种自由创造的方式在西方得到大力推广，对孩子的发展和成长起了积极的作用。儿童确实具有一种表现形象的潜在能力，具有某种洞察力和某种神秘的直觉的天赋。音乐诱导法、诗歌诱导法均从不同的侧面为儿童营造一个诱导个体思维的似梦非梦、美妙无比的客观氛围，让他们在这无限广阔的美好境界中作画，必定能收到意想不到的好效果。艺术教育只要给予儿童信心及适当的表现技巧，即可自由发挥其内在潜能，使学生勤思、善思，敢于标新立异。

本教学法试图培养的不仅是给予儿童美术的技艺知识，更是一种结构、一种能力、一种把握世界的方式，最终将达到审美心理结构的塑造。儿童画是一块神奇的土地，这里寄托了孩子们全部的爱，一张白纸就是一个美丽的世界，他们面对这个世界去发现自我和展现自我，这种发自内心的闪光，正是艺术生命的本真。21世纪是瞬息万变的世纪，新事物、新知识、新科技在不断涌现，飞速发展。为了适应这种态势，教育必须要紧跟时代，不断探索和发掘，这种尝试永无止境。我们美术教育工作者必须要不断探寻更为科学的方式、方法，并应用在教学上，让所有学生都热爱艺术、懂得艺术。

小学美术教学中开展音乐、诗歌诱导法教学试验的价值

关于试验的构想中已谈及小学美术教学中运用音乐、诗歌诱导法对儿童成长的一些积极作用。但作为一项严谨、科学的教学研究和教学试验,我们还需进一步分析其总体价值。

一、开展教学试验是使我们的教学不断进取、适应新时代的需要

经典性的美术教育思想、观念和方法,都是教育者在个人全部智慧外化与勇敢前行的全过程中,探索显现和研究集成的。

21世纪是一个终身学习的时代。目前业已启动的世界性的教育改革,都日益看中道德、情感、人文精神和艺术素养的教育,我们的教育如不能适应这一变化就会被时代淘汰。作为美术教师必须从这一高度去认识现代美术教育、研究美术教育,并以新时代的要求来要求自己、发展自己,跟上时代的步伐。

二、提高学生的艺术修养、综合能力与素质,增加其爱好与情趣

什么时候世界名曲、意味隽永的诗歌也能像流行歌曲一样,在儿童、青少年中流传?目前,由于各种原因,我们社会提供给少年儿童的大环境并不十分理想,缺少丰富、多元的文化,尤其在小城市,几乎除了震耳欲聋的迪士高歌舞厅,便别无选择。盲目的“追星族”比比皆是。艺术他们找不到,也无从挑选自己所想要的。无疑,青少年的心灵需要音乐,流行歌曲也许也唱出他们的心声,但是作为艺术教师,我们若能提供给学生享受艺术盛宴的机会,那么,在浩浩的艺术瀚海里,他们一定还能找到一种可以感动人十年、二十年……甚至一生的东西。“艺术可以改变人生”,这应是我们深信不疑的。

斯宾塞有句名言:“没有油画、雕塑、音乐、诗歌以及各种自然美所引起的情感,人生乐趣会失掉一半。”艺术在给人们提供一种赏心悦目的形式的同时,也就在进行着另一种使命,这就是从精神上陶冶人,启迪心智,增长知识,开阔眼界,以培养全面的、和谐发展的个性。融合多种学科,使知识形成多个交叉点,对于扩展学生的兴趣范围具有重要意义。当学生对各种知识产生兴趣,他们将自发地把学习延伸到课外与生活当中,从而培养了他们良好的学习习惯和敏锐的艺术触觉。

在以想象为基础的文学和音乐幻想绘画中,孩子凭借自由的想象能获得如鱼得水的表现。在现实和理想的世界里,天马行空自由描绘不仅扩大了孩子们的表现空间,而且还加速了儿童的心智健康成长,对于稍大的孩子,更充实了他们成长中空洞、饥渴的心灵。

三、培养儿童对艺术深厚的自信、独特的见解

爱因斯坦说得好:“教育在于发展和谐的人,能独立思考的人。”教会学生善于艺术思维,独立思考,这正是艺术教育的核心。我们的美术教学,不但要传授知识和技法,更重要的是使学生学会思考。小学美术教学中,运用音乐诱导法、诗歌诱导法,为学生创造了发挥无穷想象的“诱因”。敢想才能敢画。一旦这种思维形成惯性,学生自然地听到音乐就会产生相应的情感体验,看到诗歌,就能体味诗中的意境。为这些体验赋以相应的表现方法,一幅来自心灵的作品就此诞生。在教学过程中,我们也可以在学生有了大概的构思后,请部分学生谈谈自己的设想,如画中画些什么内容,准备怎样画,如何安排画面,鼓励学生敢于发表不同的意见,拓展思路,大胆想象、创造。让学生自己感悟、发现与挖掘,从而产生自发性与原创性的东西,这是我们进行本教学试验的目的之一。那种把儿童

画等于教师思想之体验外显的教学思想与模式，是永远培养教育不出优秀人才的。儿童画要有儿童的心灵和天真烂漫情愫的体现。儿童画不能是大人的意志与意象的表达、转换场所。要知道，小学生学习美术，不在乎他能学到多么精深的技巧或把某形画准，而是要培养他们敢于用美术语言、修辞手法、独特的艺术感知力去自由思考、自由表达自我心灵、梦想的自信心。换言之，我们的教学是要培养学生有敢于去做的胸有成竹的意识。让他们多一些表现空间，发现自己身上多一些闪光点，这样才有助于他们今后的发展，同时也能使他们的作品有独特的个性美。

四、开拓思维空间、促进思维能力的发展

小学美术教学中进行音乐诱导法、诗歌诱导法充分调动了学生的创造思维力、记忆力、表达力以及对艺术敏锐的感受力。黑格尔曾经说过：“真正的创造就是艺术的想象活动。”想象力是创造力显著的特征。想象力越丰富，艺术创造力就越强。

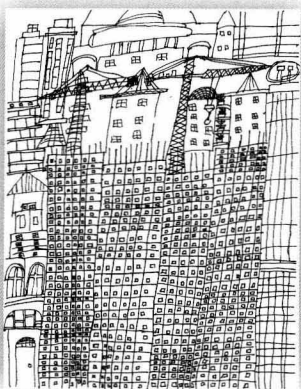
创造力中最重要的就是发散思维。所谓发散思维是一种并不按照常规习俗的老路而采取不同解决的思维形式。如前述，审美理解具有多义性和丰富性。比如，我们读古诗《敕勒歌》：“敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。”在我们脑子里就会出现一幅非常壮美的图画，而且每个人脑子里的图画都各不相同。这就是每个人想象的结果。儿童绘画教学中利用音乐、诗歌诱导等形式提供给学生自由驰骋的思考空间，使儿童扩充了知识面，开阔了眼界，并有利于他们形成一种多角度考虑问题的有益思维模式。

小学生处在儿童时代，富于天真的想象与幻想。优秀的儿童美术作品大多包含任意驰骋的想象和无拘无束的幻想。因此，在小学美术教学中，教师要根据学生的心理特征，给他们一片空间，让他们发挥想象与幻想的天性，自圆美梦。这样，能有效地激发和培养孩子们的创造性思维。

我曾在一年级做过试验，在甲班，讲授岭南版美术教材《可爱的鸟》一课采用一般的教授法，利用大量图片丰富学生的表象认识，结果学生都能凭记忆画出他们所观察的各种形态的鸟，而在环境的描绘上很少注重；在乙班，我在甲班所用的方法的基础上，加上了音乐诱导法。利用混合鸟类悦耳歌声的肖邦《幻想即兴曲》引入课堂教学，首先让学生闭目欣赏着美妙的乐音，再重复以上甲班所采用的教学法，并在创作的过程中配以音乐。结果学生不但能画出鸟的各种形态，其想象的丰富大大超越前者，有的画面出现了幻想中的鸟类，更有不少画面注意了表达鸟类生活的各种环境。甚至有趣的是，个别作业增加了戏剧性、情节性的表现。题材内容大大得到扩展、丰富，更突出了鸟的“可爱”。另外，从创作的速度以及所流露的喜悦之情看，也明显优于前者。

● 风筝 / 陈安琪 (9岁)

● 新城 / 曾依琳 (9岁)

诗歌诱导法运用于儿童美术教学中的实践

诗歌是文学中的一种体裁，文学也称语言艺术，与其他艺术相比较，语言艺术有着自身固有的鲜明的特征：一是形象的非直观性，即间接性。语言艺术所塑造的艺术想象，不是诉诸于人们的视觉和听觉的，而是诉诸于人们的思维的，必须通过人们的理解和想象才能把握。这种非直观性，造成艺术形象的非固定性，从而给读者的想象以驰骋的天地，使他们可以根据作品中语言的描绘，从自己的生活经验出发，凭借想象力，在自己头脑中进行想象的“再创造”和“再评价”。二是反映生活的广阔和丰富性。世界上的任何事物和想象都可以用语言表达，不受时间和空间的限制。既可绘声绘色，又可写形传神；既可描绘物质世界，又可深入到人的精神世界，作细腻的心理剖析。大凡人的思维所能达到的地方，语言艺术都可以借助语言加以描绘。

学习语言艺术，一直被看作是语文学科的专利。然而，随着教育教学的不断改革，文学已渗透到各个学科。联邦德国的小学一、二年级，通常不设专职美术教师，由语文老师兼任，目的是让教师更好地进行语文和美术的综合教学。跟音乐一样，文学与绘画也都是姐妹艺术。出色的绘画艺术家，必须具备一定的文学素养。

在实际生活中，常见儿童画画总是边自言自语，边玩弄手中的画笔，这是他们正在使用语言来加深画面的想象，借助语言来补充画面的不足。从儿童生长发育的规律来说，画画是他们早期生命的需要，儿童用绘画和语言来表达他的梦想和对世界的认识。儿童画是一种交流工具，是他们的经验、情感和思维活动的特殊表现，可以说儿童画和语言是相通的，孩子的画和语言之间有着水乳交融的密切关系。儿童的绘画实际是儿童心中的一面镜子，说出了儿童心中的话，反过来，说出儿童心中之话的语言艺术在适当的引导下能吸引儿童把它表现出来。因此，用儿童易于接受的语言艺术诱发儿童绘画是可行的。每个孩子都懂得语言，但是并非每个孩子都懂得语言艺术，通过诗歌诱导法，把儿童与文学的距离拉近了，也把儿童绘画与文学的距离拉近了。对于儿童这将具有不可估量的深远意义。这不仅可以提高学生理解语言文字的能力，发展思维，还能充实学生的精神世界，使他们具有丰富的情感。

毋庸置疑，从小培养形象思维中想象和联想的能力，培养丰富的情感是十分必要的。文学的描写不局限于形象的叙述，还可深入到人的思想领域，把形象和感情融为一体，并扩展到无限广阔的天地。因而，诗歌运用到儿童美术教学中为儿童绘画拓展了想象的空间。文学能启发孩子对事物的感情移入和进行创造性的劳动。各种体裁作品，每一种体裁都有自身的风格、独特的审美价值。孩子们能根据故事、散文、诗歌和自己的想象，创造出各种各样的形象和环境，组织成画面。事实上，这样的启发方式亦不乏探索者。因此本人热衷、研究的“诗歌诱导法”并非零的突破，意义在于其广度和深度的延展。

一、为何选择诗歌进行教学试验

诗歌是指以分行押韵的形式，富有节奏、韵律的音乐性语言，驰骋丰富的想象，创造深邃的意境，集中、精炼地反映社会生活，抒发浓郁情感的一种文学体裁。它具有如下特点：

1. 诗歌情感洋溢、想象丰富、语言凝练，具有丰富的内涵、意境及教化作用

诗歌是语言艺术中最凝练、最集中、最概括的一种体裁。它的根本特征是饱含感情，富于想象。最讲究情景交融、形神统一的意境美，是语言的精华。这与我们运用绘画语言去概括情景和意境是异曲同工的。诗歌的种种特点都十分适合孩子们去研读、欣赏。只要

体会出诗的意境，每一首诗都是一幅画。

2. 诗歌具有音乐性、形象性的特征以及对称、均衡、或错落有致或均齐一律的结构

诗的语言千锤百炼，节奏鲜明，音韵和谐，读起来朗朗上口，听起来抑扬顿挫，动人心弦、富有韵律。艺术美是形式美和内容美的高度统一。具有均衡、对称、回环、起伏有致的段落结构的诗歌，如同一条条彩虹，一座座山峰，很符合情感张弛的规律，既容易使儿童感到生命的愉悦而增添美感体验，也容易使儿童从中发现诗歌的形式美规律而积累诗歌的“语法”，即诗歌的形态及结构规则的直观把握，从而进一步使儿童发挥主观能动性，让想象随着富有音乐性的语言自由驰骋。

二、如何选择诗歌

古今中外的诗歌多如天上的繁星，但并不是所有的诗歌都适合运用于儿童画教学。

1. 选择从思想内容到文字、结构的组织均富有美感并适合儿童阅读、欣赏的诗歌

塑造学生完美的个性，促使学生全面发展，是艺术教育的方向和灵魂。艺术教育应追求舒展、灵活、自由，使学生如沐春风，从艺术审美中获得极大的愉悦和满足，并从不自觉、潜移默化中受到熏陶、感化和教育。富有美感的思想内容并适合儿童欣赏是选择诗歌的首要条件，同时，它必须具备精炼、优美的文字和巧妙的组合。也就是说，选择的诗歌应从里（内涵）到外（形式）都能给学生带来美的享受。

2. 选诗应简洁明了

由于儿童注意状态、感知能力、记忆效果、思维程度以及情感体验都有其自身的特征，故教师在教学中应选取诗意、内涵、意境均较明了的诗作为教学内容。这样，儿童就较为容易掌握、理解而保持对诗词的注意力，增强教学效果。

3. 结合乡土诗词，激发情感

适当选择本地区诗人或表现家乡景致的诗词，可让学生走进生活、走进自然，做到诗与景致一一对应，言而有物。在培养学生技能技巧的同时激发学生对象、对自然的热爱之情。

顺德是著名的水乡。小桥、流水、人家、蕉林、鱼塘、鸭群的美景吸引着孩子们，在这块甜美的土地上涌现出许多吟咏水乡美景、歌颂乡镇企业迅猛发展的优秀诗作。这些诗歌具有浓郁的乡土气息和地方特色，让孩子们去领略、感受、欣赏、描绘这些诗歌，可引发孩子们热爱家乡的强烈情感，使他们更加关心家乡的人和事，使他们的画更深入、更广泛地表现出家乡的一情一景，认识到文学与美术是如何与生活结合的。领会到艺术就在我们的身边，美是无处不在的。

4. 让学生接触内容、风格不同的诗歌

诗歌具有不同的内容与风格，可给人带来不同的情感，例如喜悦、忧伤、滑稽、优美等等。有人认为，我们的教学应充满欢乐和愉悦，不应让悲伤去“污染”儿童纯真的心灵。我觉得，让儿童从小学会体会不同的情感意义深远，这将使儿童学会体谅、学会理解，懂得珍惜、懂得爱。只要诗歌具有健康的情感与内涵，我想都可以被我们选择与利用。例如，我曾尝试让学生绘画张俊以的诗《心爱的伙伴》：

一片树叶的飘落	南边跑过来一位小姑娘	第二天
落在了一只蚂蚁的身上	飞快地踩过树叶	我看见一大群蚂蚁
蚂蚁意外获得了一张被单	也踩断了树叶下面	排着整齐的队伍
轻轻走进了梦乡	蚂蚁的脊梁	为它举行追悼会
	小姑娘一点也不知道	他们失去了一个心爱的伙伴
	风儿却送来一阵阵凄凉	他们都在痛苦地悲伤……

孩子们对这首诗歌非常喜爱，他们各自选择自己所要描绘的段落、情景进行绘画，分别把小蚂蚁甜睡的惬意、意外的遭遇、风的凄凉、伙伴以及亲人们的悲伤刻画得细腻、感人。假如没有看到他们的画，我不会感受到稚嫩的孩子竟然具有如此丰富的内心世界。

三、怎样引导学生理解、欣赏诗歌

引导学生去感受、领悟、体验诗歌本有的美感、情趣和思想是实施诗歌诱导法的前提。

1. 品味

教师必须引导学生抓住诗歌中的措辞，仔细研究文字所表现的内容，培养语感，有的应细细咀嚼，慢慢品味，让学生品出“滋味”，细细体会其情感意境，以求“语语悟其神”。因此，我们要多引导学生品词赏句，并把个人的理解表现在美术作品中。

2. 诵读

要让学生充分地、投入而有感情地诵读诗歌，在读中整体感知，在读中有所感悟，在读中培养语感。诗歌优美的韵律，能让学生潜移默化融入诗的意境之中，从而受到熏陶和感染，在脑海中萌发生动的形象。

3. 引入情境，联想体验

叶圣陶先生曾经说过“作者胸有境，入境始与亲”。小学生的情感是伴随着清晰的表象和正确的理解不断深化的。为了让学生充分展开想象，进入诗歌所创设的境界，我们在教学中注意引入情景，重视调动学生的多种感官，眼看脑想耳听嘴说手动。还采用多种形式，让学生的理解在亲身体会中加强。例如，在初春和风吹拂的日子，我让学生学习邓昌妒的诗《放风筝的孩子》（参见第21页）。

在学校宽阔的球场上，我让学生尽情地进行了“春的放飞”，学生各自从家里带来了久违的风筝，欢快地奔跑、嬉笑。优美的诗歌加上快乐的体验使学生的画面异彩纷呈，洋溢着浓浓的春的气息。

4. 引导儿童对诗意的表达与描绘

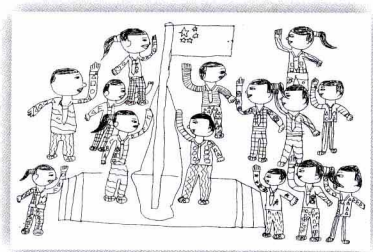
每一首诗歌都有一个主题，同一主题可有不同的表现角度。我们要引导学生把自己所理解的意念画出来。尤其是小孩，他们往往都有自己所理解的独特视角。我们要允许学生有创新的见解，不要以为正确答案是惟一的，是不可逾越的标准。同一个主题，可以有不同的表现手法，例如：让学生画全盛镐的诗《假如我是一束鲜花》（参见第28页），吴诗昊和龙韵彦就分别从不同的角度去表现同一个主题。吴诗昊同学用的是较为含蓄、写实的手法，表现小朋友们默默地看着老师备课，感慨万千并向老师献上鲜花的情景；而龙韵彦同学用的却是充满幻想的浪漫主义手法，把自己与伙伴们表现成花的精灵，在老师窗前散发着清香。面对这两幅同样是发自儿童内心的绘画，我们怎能妄断对与错。性格不同、气质不同、爱好不同、认识不同，会造成孩子们千差万别的绘画表现。

让他们自由地去描绘这个大干世界吧，只要他们每一笔都来源于自己的感受。启发、理解与鼓励，这是我们培养创造性人才必须遵循的原则。

（诗歌诱导教学试验教材选编及学生作业选登请参阅第21—28页）

● 水乡/欧阳嘉文（9岁）

● 升旗/冯栩灵（9岁）