

每个孩子都是天才，我们都是天才的父母！

培养天才艺术家的 父母必读

孙 淼 著

非常实用的一本书，帮你重新发现孩子的艺术天赋！

即使你一点儿也不懂美术，依然可以成为孩子最好的艺术启蒙老师！

天才艺术家父母课程：

科学理论指导 真实教育案例 亲子活动实践 美术基础材料大全

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

培养**天才**艺术家的 父母必读

孙 淼 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

培养天才艺术家的父母必读 / 孙森著. —北京: 北京师范大学出版社, 2012.5

ISBN 978-7-303-13949-1

I. ①培… II. ①孙… III. ①艺术教育: 儿童教育
IV. ①J—4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第 269020 号

营 销 中 心 电 话 010-58805072 58807651
北师大出版社少儿网站 <http://child.bnup.com.cn>
电 子 信 箱 jingshishaoer@sina.cn

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京强华印刷厂
装 订: 三河万利装订厂
经 销: 全国新华书店
开 本: 170 mm × 240 mm
印 张: 15.5
字 数: 330 千字
版 次: 2012 年 5 月第 1 版
印 次: 2012 年 5 月第 1 次印刷
定 价: 42.00 元

策划编辑: 谢 影	责任编辑: 谢 影
美术编辑: 袁 麟	装帧设计: 袁 麟
责任校对: 李 菡	责任印制: 孙文凯

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010—58800697

北京读者服务部电话: 010—58808104

外埠邮购电话: 010—58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010—58800825

代 序

三生有幸，能有这个机会在孙森老师的书前留一字半句。

我一直以为，一个有造化的人，一个有造化的孩子，是能早点接触艺术，接触美育。艺术本身似乎就是一种巨大无比的能量储备，无论这个人做什么。所以，艺术本身的价值在艺术实践中，画出来的画，奏出的音律……作品本身，只是符号而已。那个过程所开启的，才是真正的价值。

成年前的画者，不过就是叙事者。离技巧越远越好，就算要使用技巧也是因需拿取，不必刻意追求。真正的艺术家，是能拉小提琴的医生，能画油画的建筑师，能在下班后换好衣服走进音乐厅的清洁工人……真正的艺术家，是生活的艺术家，是无论面临何种艰难都能找到脉络，抚摸到生命黄金分割线的人。

艺术不是饰品，是日用工具。我和孙森常聊起这个话题，我能清晰感受到她彻心的痛。她总说：“你知道吗？我是真做了这件事，才真正清楚在中国有多少孩子没有经历过涂鸦期！有多少孩子是在幼儿园才开始的所谓艺术启蒙教育！”

孙森了解孩子，知道一个孩子稚嫩的探寻中所蕴含的真正含义，她更知道一个孩子不安的面对画纸、画笔，每一个细微的举动是在期盼一个怎样的支持和鼓励。这样一个有爱心，有能力、负责任的好老师，一个儿童艺术教育的研究者和实践者，她对孩子的爱并没有止于说教，而是更多更具体的，她一点一滴的在做。作为她的朋友，也是她工作室中孩子的家长，我除了默默的感动，更钦佩她如此坚定的不懈努力。

所谓的美术培训机构很多，老实说，大多是做着和真正培养艺术素养无关的事儿，这也许和办学人有关，更可能是受家长的价值观主导！艺术，是培养个会画画、能拉小夜曲的人吗？功夫难道真在画笔和琴键上吗？指向月亮的手指，需要用作品装饰才能举起来吗？有几个父母把艺术和心智“完整”联系起来一起考虑的？我们多么急切呀，我们无视孩子的

眼睛所见、耳朵所闻、指尖所感、心灵所应，让他们直接练琴、画画、念诗学舌……熏陶，何必带着泪水和无奈！

常常看着家长纠结在孩子的习作里，就觉得很可惜。我们应该给孩子画笔，给孩子时间，鼓励孩子尽情享受绘画的过程，这样他们一生都将受用无穷。

美育，在一切点滴的生活中。衣食住行，样样与美育不离。很多人都把画画、舞蹈、唱歌、弹琴的艺术活动和艺术精神、美感混为一谈了。其实，生活中处处可显艺术，例如，把塑料、不锈钢餐饮具换成陶或瓷；把电视换成一套优质的音响；把孩子身上花花绿绿的化纤衣服换成棉麻布衣；扔掉塑料袋，改用自己缝的小布袋……认真体会自由和教养的融合，只需要一些尊重生活的态度，只需要一点敬畏生命的力量。

家中孩子目视所及的物质环境，心思所感的精神氛围，才是家庭教育、一切教育的根本。脱离生活谈艺术，就只能怀揣梦想与现实抗争，注定是要除了奋斗还是奋斗。即使奋斗得出人头地了，家产亿贯了，还是找不到生活的边际。

彼岸，从来就在眼前。

孙森这本书的价值就体现在这里，这是一本很平易而实用的书，书中没有太多华丽的大道理，却包含了大量的在日常生活中实施艺育教育的知识，这是非常难得的，真可谓功德无量啊！

作为孙森的好友，我很感动于她执著的坚持，坚持一个和爱、和美有关的事业。也很高兴看到她这本书即将出版，相信它能带给更多父母以启迪。

女性教育杂志出版人

李俊斐（爱儿妈妈）

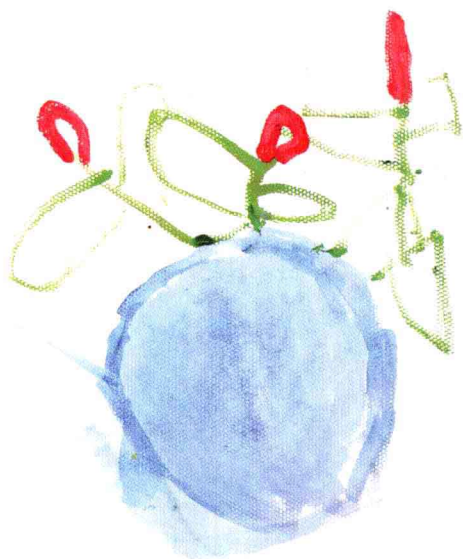
2012年3月于北京

目 录

第一部分 儿童艺术教育的认识	1
一 我们为什么让孩子学习美术	3
二 “天才”儿童的 10 个特征	7
三 识别具有超长艺术才能的儿童	12
四 每个孩子都是天才	17
五 相信和保护孩子的天赋	20
六 艺术教育的真谛：自由、自我、自信	28
第二部分 儿童艺术的发展阶段	35
一 原始的混沌与朦胧（1 岁半~2 岁）	37
二 思想的萌芽（2 岁半~3 岁）	40
附：儿童手指画的操作与指导	43
三 逐渐清晰的具象世界（3 岁半~4 岁）	46
附：儿童使用色彩工具的指导	49
四 想象力和创造力的高峰（5~6 岁）	51
五 逐渐远离的童真（7 岁~8 岁）	55
六 步入现实主义阶段（9 岁~12 岁）	60
七 大器晚成并不晚	63
八 我们该如何欣赏孩子的画	67
第三部分 培养孩子的艺术才能	75
一 开启孩子天赋的家庭美感教育	77
二 最合适的教育是爱和美的教育	79
三 衣食住行中美感教育的契机	82
附：艺术书签饼干	86
四 利用环境和工具发展孩子的艺术潜能	88

五 艺术鉴赏的意义	92
六 识别“好画”和“坏画”	95
七 孩子的绘画发展出现停滞了怎么办	99
八 让孩子大胆说“画”	103
九 为孩子选择美术兴趣班的攻略	107
十 你应警惕的美术教育方式	109
十一 教与不教，这是个值得深思的问题	112
十二 尊重孩子原创的自发即兴作画	115
十三 让孩子反复涂色，弊大于利	119
十四 亲子艺术教育重点是亲子关系	122
十五 小心，不要破坏孩子的专注力	125
 第四部分 日常生活中的实践和引导	 127
一 在日常生活中引导孩子认识色彩	129
附：快乐的水“彩”游戏（3岁以上）	133
二 如何培养孩子主动去发现美	135
附 1：手指鱼	137
附 2：创意手指树	139
三 节日里的艺术盛宴	141
附 1：好吃、好玩的万圣节面塑作品	145
附 2：纸浆画做法	148
附 3：美丽的节日贺卡	150
附 4：超简单的纸黏土花的做法	152
四 开启孩子想象力的角色扮演艺术活动	156
五 家庭木偶艺术剧院	159
附 1：自制瓦楞纸手偶剧场	161
附 2：制作表演用的纸袋玩偶	162
附 3：手套布袋兔子玩偶的做法	165
附 4：我们合伙来开店	168
六 快乐玩泥巴，让孩子更聪明	172
附 1：超简单的纸陶昆虫	176

附 2: 手塑泥棒棒糖	179
七 艺术培养的是眼睛, 滋养的是心灵	181
附 1: 取材自然的树叶印画	186
附 2: 综合材料绘画——盆花	189
八 家里最有趣艺术课堂——厨房	191
附 1: 水墨藕印	195
附 2: 创意想象画	197
附 3: 跳舞的三角形和圆形	199
附 4: 美丽的蔬菜花园	201
 第五部分 基本美术材料介绍	 203
一 不同年龄段孩子适合的基本美术材料	205
二 怎样挑选安全无毒的绘画材料	207
三 别让美术材料伤到孩子	210
附 1: 家庭自制天然无毒美术材料——蔬果颜料	212
附 2: 家庭自制天然无毒美术材料——橡皮泥	214
 附录: 家庭常用儿童美术工具和材料介绍	 215
后记 写给生命	237
参考文献	240

第一部分

儿童艺术教育的认识

一 我们为什么让孩子学习美术

艺术的真正的意义在于使人幸福，使人得到鼓舞和力量。

——海顿

当我审视自己以及自己的思维方法时，我得出了这样的结论：对我而言，艺术的想象力较之摄取知识的能力而言意义更为深远。

——阿尔伯特·爱因斯坦

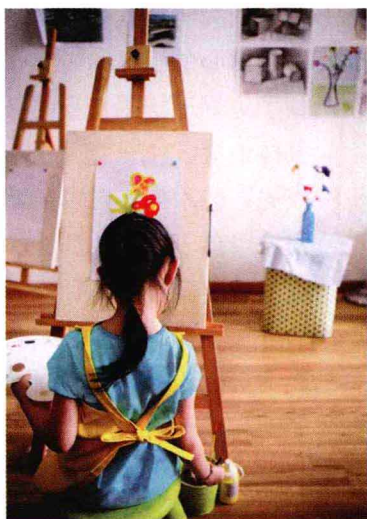
美术经验是儿童整个发展过程中独特和必不可少的组成部分。它们帮助儿童表达出创造性的独特个人见解，发挥解决问题的多种潜能，能够灵活处理头脑中的构思，强化感性和理性思维，塑造成功上进的人格。

——玛琳·加博·林德曼

我们为什么要让孩子学习艺术？希望他成为一个艺术家？或者是为了艺术考试、考级？还是希望他多一个特长，在未来的竞争中多获得一个好机会？在和很多父母接触的过程中，我发现，真正明白艺术对于我们自己和孩子人生意义的并不算太多。

其实，艺术是我们的原始本能。从这个意义上讲，艺术面前，是真正的人人平等。每一个孩子，每一个人都有表达自我、享受艺术的权利。

艺术的终极目标，是表达自我，是自我与这个世界的一种沟通和交流方式。世界上所有那些伟大的艺术家，都是通过他

们的作品，将他们的思想和智慧超越地域、超越种族、超越时间传递至我们的内心。

学习艺术，可以培养孩子拥有良好的艺术素养，建立自信，帮助孩子发展勇于创新的创造力和立体思维能力。作为父母和教师，我们都应尽力摆脱陈旧和短视的功利教育模式，还孩子们一个自由、快乐并充满无限发展可能的广阔空间。

现在有很多父母为了培养孩子的特长和兴趣，会送孩子进各种兴趣班，美术班是其中很受欢迎的一种。很多教育者也认为，只要不勉强孩子，不给孩子造成过大的负担，对于学龄前儿童，的确可以进行兴趣培养，对他们而言，适当的艺术教育是最好的教育形式。不过，据我所知，即使大多数父母会送孩子进各种艺术班，但他们中的大多数并不真正明白自己究竟为何要送孩子进艺术班。

艺术教育对一个孩子的成长究竟有多重要呢？英国艺术教育家赫伯·里德在《通过艺术的教育》一书中指出：“艺术应为教育的基础。”他认为，艺术教育的使命就是通过艺术来教育人，以促进人的全面发展为最终目的。

的确如此，学习艺术可以培养孩子拥有全面的素养。虽然并不是每个孩子都会成为一个有成就的艺术家，但每个孩子都有学习艺术的必要！艺术不是专门为所谓有“天赋”的“天才”儿童准备。艺术能带给人对美的欣赏以及内心的满足和愉悦，不仅可以丰富孩子现在和将来的生活，还能帮助孩子更好地挖掘自身的潜能。

具体地说：

首先，艺术创作可以帮助孩子建立自信，确立自我。

当一个孩子开始胡乱涂鸦时，他其实是在尝试自己行为对媒介乃至外界造成的影响。通过这种观察和探索，他会更加明确自我的存在。随着他思维的发展，他的思维和绘画行为之间产生了密不可分的关系，绘画就成了他表达自我以及与这个世界沟通的一种方式。一个孩子尝试绘画的过程，如同牙牙学语，在这个过程中，孩子会逐步建立自信而勇敢的表达方式。玛琳·加博·林德曼这样描述艺术教育的意义：“美术经验是儿童整个发展过程中独特和必不可少的组成部分。它们帮助儿童表达出创造性的独特个人见解，发挥解决问题的多种潜能，能够灵活处理头脑中的构思，

强化感性和理性思维，塑造成功上进的人格。”

其次，艺术兴趣和艺术能力的发展是孩子学习和认知的基本组成部分。

正如阿瑟·D. 艾兰夫在其著作《艺术与认知》中指出的：大多数人严重缺乏艺术在整个认知发展中实质作用的认识。认为艺术是娱乐方式、无关紧要的职业、选修课程以及“很好的”文化体验，但却不是开发智力或者形成个性的主要因素。尽管艺术被珍视为文化资本，但在教育中，它并没有被赋予与那些在职场中会带来经济效益的课程同样的重要性。

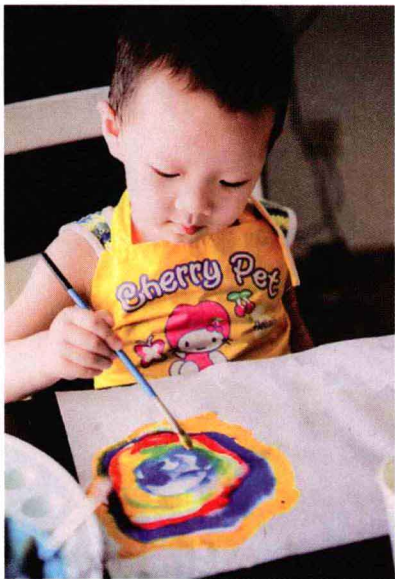
最后，艺术可以发展一个人的创造力。

美国教育学家罗恩菲德告诉我们：“艺术教育的目的是使人在创造的过程中，变得更富有创造力，而不管这种创造力将施用于何处。假如孩子长大了，而由他的美感经验获得较高的创造力，并将之应用于生活和职业，那么艺术教育的目的就已达到。”

创造力就意味着竞争力。曾任苹果电脑公司主席、首席执行官的约翰·斯库里是这样表述他对于人才选拔的标准的：“作为一个通过创新不断成长繁荣的科技公司的首席执行官，我乐于与这样的人一起工作：他们充分释放想象力，把所要处理的问题看做是挑战而非障碍。可以这样说，通过对艺术创作的学习来丰富自身教育背景，对于每个人而言都十分重要。”

一位当代艺术家曾说过：“直觉和潜意识是人类最高的智慧，是未来的核心竞争力，真正的绘画是培养这两种能力的最佳方式之一。”

如果一个孩子在12岁以前很有灵性，但没有真正的自我认定和信心，到了12岁的时候，为了得到别人的认同，他就会违背自己内心的需要去做别人认同的事情，以显示自己的成熟，这其实是一种压抑自我的表现。再加上应试教育对他的控制，他12岁以前拥有的那点动人的灵性，就会被压

大头丁（3岁）正在很专注地画一只他之前看过的棒棒糖。

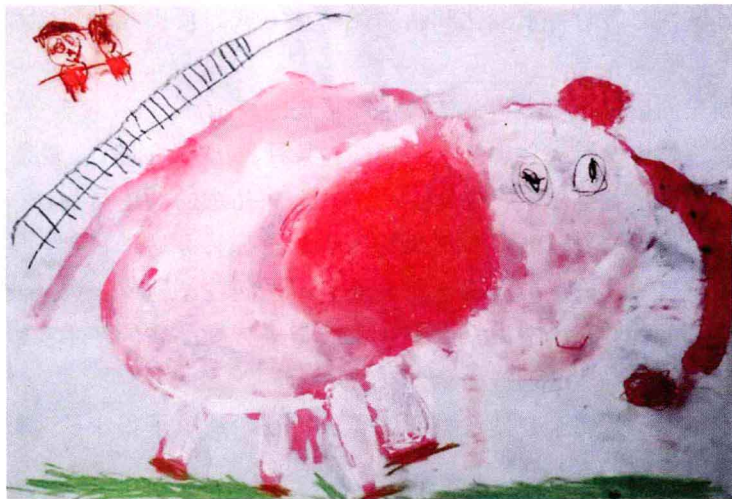

在潜意识的最底层，也许到 40 岁以后被挖掘出来，也许一辈子也出不来。总之，如果一个孩子在 12 岁以前灵气十足，但没有建立起真正的自信，那么，到 12 岁以后，他的灵气就会归零。

父母们，请珍惜我们和孩子在一起的时间吧，孩子长得太快了，我们培养孩子的时间真的不多！

（本文图片拍摄：小逸）

二 “天才”儿童的 10 个特征

图片为第 38 届捷克国际儿童美术大赛获奖作品

一个日本小朋友去动物园看了大象后绘制的作品，夸张的颜色和构图，很好地体现了初见大象的惊奇感受。

关于天才，《辞海》的解释是：天赋的才能；卓绝的创造力、想象力；天然的资质。未来的社会，正是属于富有卓越创造力和想象力的创新型人才的。

美国艺术教育协会提出，艺术教育的目的不是培养出画家，而是要让孩子在一个日益以视觉形象定位的世界里创作、阅读，感受美，学会运用丰富的想象力创造美，最重要的是运用富有创造力和想象力的方式解决问题。

经过很多心理学家、教育学家的研究证明，富有创意的人群拥有一些类似的特征。查里斯·斯卡弗曾为我们整理出了富有创意孩子的 10 个特征：

- ①好奇心和为世界不断增加的认识。
- ②开放的内心感觉和情绪。

- ③好奇的、探索的、爱冒险的精神。
- ④想象力，形成目前没有感觉到的思想形象，或拥有通过组合以前没有联系的想法去创造新形象的动力。
- ⑤直觉的思考，不以逻辑的推理解决问题。
- ⑥不依赖已有的观点，情愿自己查明真相也不畏权威去接受。
- ⑦亲自参与工作，完全专注于富有意义的活动中。
- ⑧分散性思考，寻求变化和新颖的解决方式，提出几种可能而不只是寻找一个正确的答案。
- ⑨预先创造，不考虑事情被假定或常规的表达。
- ⑩爱与思想做游戏，思维上乐于摆弄某种想法的可能性及复杂性。

另外一位学者鲍尔·托伦斯也认为：学前儿童的创造行为被一种奇异与魔幻的精神指挥着；大多数健康的低龄儿童都具有这种精神，除非他们已经成为被忽视、被严厉对待、缺少爱、被强制性惩罚或丧失感觉的受害者。儿童天生就具有创造力，如果儿童经常进行高品质的艺术实践，到成年时就可以保持鲜活的创造力。

这些条件，是属于有创意类型的普遍特征，从孩子很小的时候，这些特征就可以显现了。

这样的蝴蝶，是否也曾在你家宝贝笔下出现过？
用色、用笔大胆、自信，带有儿童原生的造型特质，是这幅画最有价值的地方。

我列举以上 10 条，绝非鼓励妈妈们回家对照自己的孩子鉴别他们是否是天才，但如果你细细对照这 10 条来观察自己孩子的成长，反省自己的育

儿方式，你会发现，你的孩子拥有这 10 条中的很多特征。

让我们看看这 10 条中，排在最前面的 3 条，“好奇心和对世界不断增加的认识”“开放的内心感觉和情绪”“好奇的、探索的、爱冒险的精神”。其实原本所有的孩子都具备这些特征，哪个孩子不是在刚刚开始获得行动能力的时候，就一刻不停地探索周围世界，无论是用看、尝、抓、摸还是爬、走、跑、跳……然而，他们充满好奇的探索行为，有很多被我们粗暴阻止：别动，别碰那个！脏，放下！别走，别跑，慢点！别过去，快停下！小心，危险！

细细分析一下，那些被阻止的行为中，有多少真的足以危害孩子的健康和安全？恐怕更多的情况下，是我们成人在用自己的概念约束孩子，并以为这种约束是“爱护”的表现。甚至有的家庭以拥有这种“爱护”孩子的人多为骄傲。我在公园散步时常常能够遇到这样的情形，一个蹒跚学步的孩子在前面走，紧随其后的是保姆或者妈妈爸爸，身后不远处是爷爷奶奶或者姥姥姥爷以及其余亲属的一片惊呼：别跑，别去那里！

其实孩子不过是希望去看看前面的那朵小花，越是被阻止，越是着急，结果，没走几步，就来了一个“嘴啃泥”。孩子还没怎样反应，身后的队伍已经乱套了，彼此互相埋怨起来：我说的不让他过去嘛！咋这么不小心！我让你跟好他……孩子被成人的惊慌情绪感染，大哭起来，但这群人马上又围上来，各施绝技，想尽办法阻止孩子哭泣。

这张画表面看来，绝对没有体现孩子学习了什么高超的绘画技巧，它的获奖正是因为它是完全属于孩子自己的，在这个画面上，几乎看不到任何成人的影响和雕饰的痕迹。敬佩这些评委，他们赋予奖项，给予肯定的是自然、自由的童心。