

少儿绘画辅导探索

art & EDUCATION

education
&
art

□ (英) 廖伊·凯特莉 著

□ 刘迎明 刘懿怡 译编

□ 湖南美术出版社

《美术教育译丛》序

美术教育是人类社会一种重要的文化教育活动，挟多种效能惠及人类，故虽历经嬗变，却始终显其勃勃生命力。它以独特的方式发展和完善了人的精神和身体，同时，其自身也在这一过程中得以发展和完善。美术教育与人及社会形成了彼此助益，双向建构的关系。

美术教育在中国历史久远，但普通学校美术教育的诞生却是本世纪初的事，至今近九十年。其间，它经历了曲折坎坷的发展变化，至今仿佛出峡谷入平川，境界豁然开朗。改革开放对人材素质的要求，国家和社会对美术教育的空前重视，为美术教育的发展创造了新的机遇。然而，美术教育如何顺应时代要求，如何为培养新时代的人材作出自己独特的贡献，这是广大美术教师面临的严肃课题。近年来，理论探讨在美术教师中蔚成风气。他们亟需了解和借鉴国外美术教育的思想和经验，以开拓眼界和思维空间，但却由于条件所囿，难以遂愿。

这就是我们编辑出版这套《美术教育译丛》的缘由。

下面就有关问题略作说明，相信有裨于读者的阅读。

一、当代欧美美术教育思想概说

对美术教育的理论认识，人言言殊，观点各异，但当代欧美对美术教育的观点总体上可分为工具论和本质论两大派别。

工具论以英国美术教育家里德(H·Read)和美国美术教育家罗恩菲德(V·Lowenfeld)为代表。其思想基础是法国哲学家卢梭(J·J·Rousseau)的自然主义教育观和美国教育家杜威(J·Dewey)的进步主义教育思想。工具论强调美术教育

的教育价值，通过美术创作促进儿童健全发展；重视创作过程，忽视创作效果（作品）；主张顺应儿童自然本性发展。工具论在四、五十年代风靡欧美，至今仍有较大影响。

六十年代以后逐渐形成的本质论则以美国美术教育家艾斯纳（E · W · Eisner）和古力（W · D · Greer）为代表。其思想渊源主要是美国教育家布鲁纳（J · S · Bruner）的以了解科目基本结构为主旨的教育思想。本质论强调科目中心，主张以严谨的美术课程，实现美术的自身价值。

再具体言之，里德主张通过美术教育促进儿童人格的发展，认为儿童生来具有艺术潜能，并具有不同的表现类型（他将其概括为八个类型），教师应按儿童的类型进行指导，以发展儿童个性。罗恩菲德则对创造性推崇备至，主张通过儿童创作，发展学生的个性和创造性。因此，他认为教师不应对学生横加干涉，而应尽量向学生提供自我表现的机会，让学生以异于他人的方式表达其独特的思想和情感，并以此树立起自我表现的信心。艾斯纳的主要观点是：美术教育的主要价值在于它对个人经验的独特贡献；美术能力不是自然发展的结果，而是教育的结果；美术学习由创作、批评与历史三方面构成；严格的课程设计，是美术教育取得良好效果的前提；对美术教学效果要尽力进行评价。古力的观点与艾斯纳的观点大同小异。他主张以美术学科的基本内容作为美术教育的课程内容，包括美学、美术批评、美术史和美术创作。此即所谓“以学科为基础的美术教育”（Discipline-Based Art Education，简称DBAE）。其特征主要是：1. 美学、美术批评、美术史和美术创作，作为美术教学内容是完整统一的；2. 教学内容编排由简入繁，循序渐进，并以各领域的专业表现为教学目标；3. 具有书面课程设计，并进行系统性教学。尽管其实施的

效果尚待检验，但 DBAE 不失为重要的美术教育思想。

二、选题思路

本质论和工具论瑕瑜互见，各显其旨。本质论固然颇受青睐，工具论也未见失宠，且两者还可彼此通融，互相借鉴，更何况学派间颀顽抗衡，为学术兴盛之要因。因此，我们不想扬此抑彼，作褒作贬，而是二者兼顾，由读者自己甄别，各择其好。

外国美术教育论著，卷帙浩繁，我们也同样囿于条件，无遑多作选择，因此遗珠之憾，在所难免。我们集书为丛，以期在读者心中形成“完形”，对当代欧美美术教育思想有个基本了解。

另外，我们除了关注具有理论意义的著作外，对应用型著作也未忽视。这类著作有的是某种教育思想运用范例，有的则是在深刻认识视觉艺术弱点的基础上，从新的视角提出的具体教学方法。这类著作中介绍的方法具体、生动，对教师的教学有较强的参考价值。

中国第一部《美术教育译丛》终于面世了，欣慰之余，我们由衷感谢湖南美术出版社的鼎力襄助。其中郭天民先生和刘勉怡先生对美术教育表现出的热忱，尤为令我们感佩。郭先生始终关注着这套译丛的编辑出版工作，从理论构想到具体事务，均颇费心思。刘先生则独具慧眼，最草萌发了编辑这套译丛的设想，并为之奔波，用力甚劬。由此，我们不无感慨：中国美术教育这棵嫩芽，太需要出版界的扶持了。湖南美术出版社，实堪嘉许。

由于我们学识浅薄，经验匮乏，讹误之处；恐难免，企望广大读者不吝匡正。

尹少淳

1992年9月10日于长沙

关于这本书

这是本供你欣赏的书。书中的图画比文字重要，但这一些都是为了帮助你创作出具有独创性的作品。你的独创性的作品才是更重要的。

你可能认为你在艺术方面不是真正的“有才能”。也许，年长的人们曾向你灌输了一个观点，那就是你必须与生俱来就有一种特殊的秉赋，没有这个，你最好还是放弃美术。这个观点会使人误入歧途。我写这本书的原因就是想帮助你看清天赋这个问题并不是真正重要的。如果你确实乐意，你可以增进自己对艺术的了解，就像可以丰富其它任何一门学科的经验一样。你可能不会最终成为一个闻名世界的艺术家，就如同你能写小说，但不一定会成为一个畅销作家。这些都没有什么重要。远比这重要的是你应该成为你自己，一个富有创造力的个体，干自己乐意干的事。

艺术是什么？当你描画、涂色或无论干什么时，你自己的感情和观点比技术上的纯熟更重要。在艺术活动中，你是独一无二的。你所做的永远不会和其他人做的一样。所以，在艺术活动中，你必须知道怎样去培养和发展自己的独创精神。你需要的营养在你的生活中，你要训练自己去学会怎样找到它。

首要的一点，你必须让你的眼睛凝视和热切地关注周围的一切。通常我们的眼睛是不会那样做的，它们浮光掠影地从一个物体转向另一物体，所获得的往往是一知半解。而艺术家应该像一个优秀的侦探，训练自己的眼睛去搜寻发现任何视觉的“线索”，并从中挑选出什么是重要的。假若你想学一点艺术，那么你就必须争取这样去做。

一旦你已经开始向一特定方向进行搜索，你会发现一条线索引发出另一条线索。你会开始感觉到沉浸于你正在做的事情，这是你工作中最愉快的时候。无论你干什么，踢足球，赛跑，还是参加戏剧表演，你沉浸于其中才是真能使事情做好的先决条件。全神贯注于任何一项活动都将给你带来巨大的满足。要持之以恒。当事情变糟时不要放弃。当然你会遇到困难和不得不去解决的问题，但这应该在预料之中。事实上，正是这些问题的解决能够帮助我们变得非常有创新能力。一个真正有创造力的艺术家不会对他已取得的成就感到满足，他取得的每一次成功，也就是一次新的探索的开始。

在这本书里你会发现各种起始点，它们会引导你形成你自己的视觉经验。我的目的一直是想帮助你形象地思维，发展你的洞察力。借此，你的创新观点才会增强，你将拥有怀着一种新的热情去欣赏形象世界的那把钥匙，而且你将发现你自己正在进行的，正是对于艺术语言的发掘！

写给家长们的前言

我写这本书的目的是为了帮助青少年学习形象地思维，和认识形象思维的特点。学校的教育经常指导他们的头脑用其它方式思考。比如在听、说、读、写中，孩子连续地在词语的世界里生活，而且这个词语的世界自然而然地成为他的主要思维模式。这样的教育倾向，可能会限制他视觉意识的发展。当然，他可以用他的先天本领去看。但是，孩子们的先天本领往往被引导去认同事物，把经验转化为语言。你知道当一个小孩指着一个物体，迟迟疑疑地努力去说出它的名字时，那是多么令人满意啊。这是他识字的开始。也可以说，他已能用视觉语言进行思考。这种视觉认识能力正是我所关心的。

在本书的第一部分我将比较详细地描述视觉语言，还建议了几种方法，通过它们，孩子们借助他们自己的实际活动能够对视觉语言进行更深的探究。我还将阐明自己的观点，我并不认为画出照相般逼真的画来是重要的，那只是摄影机的工作。而绘画只要求人们去发掘艺术语言和懂得怎样用个人的方式把艺术语言组织起来。

我强烈地感觉到每个人都具有独创的能力。创造力并不只局限于那种在某种学科有特殊才能的少数人。用不着担心你的孩子是否有能力去成为一个专业画家。尽管有些学生离开学校后，最终成名为作家、艺术家或科学家，但那是少数的。毕竟，我们教育的目的是为了帮助每个学生在各个方面，发展他的认识与智力，而不仅仅是进行职业训练。

□怎样建构美术教育

在绘画中，儿童似乎有着一种神奇的能力，而无需一种似乎来自永不枯竭的形象观念的指导。这使人觉得这种自发的处理问题的方式能够永存，年龄大一点的孩子们也只需要依靠一种模糊的“自我表达”去创作艺术。这种想法也许是非常诱人的，但实际上是靠不住的。在艺术活动中，孩子们对于碰到的各种问题都希望找到相应的答案，就像在其它学科中出现的问题需要找到答案一样。要让孩子的想象和直觉继续在一切创造性的工作中起作用，必须依靠辨识能力和指出要达到的目的来促进。在美术教育中，让少儿学会一些在他们作出有意识选择和决定时必须运用的判断标准，我认为美术教育应该遵循这种思想来建构。

也许，你们所受的美术教育曾给你们带来很大的满足，曾帮助你们形象地思考。但也可能，留给你们的记忆只是一些毫无结果的描绘人和物的努力，以满足一种“写实主义”的模糊的欲望。这一种倾向，令人生畏。写实主义的问题非常复杂，包含着许多东西。这样，许多人就会因为自己不能在纸的平面上表现三维空间的幻象，而彻底地丧失对美术的兴趣。如果你们得到鼓励，不考虑表现三维空间幻象而专注于训练眼睛去看和有选择地观察，在气馁了的时候会得到帮助。这些道理在书中会有更详尽的解释。在书中还介绍了发现、分析、评价、操作和转化这些步骤。这些步骤不仅对于少儿的艺术创作和广泛而言的艺术欣赏有所裨益，对其它方面也有帮助。

在此，还需要弄清的一点是不要认为美术是轻而易举能学好的，只要作最低限度的努力。任何学科都可以在低限度努力的水平上去进行实践，但所得到的结果只会使人失望。我认为应该像

教数学一样，在视觉教育中学习运用概念。视觉教育训练我们的脑袋形象地思维，而且帮助我们掌握视觉语言，具有用形象表达观念的能力。在文字语言的学习中，孩子们的理解力通过写与读得到发展；在美术学习中，则是通过实际工作来发展。

聪明的孩子有能力在各方面发展他们的理解力。不幸的是在学校里美术课程只占短短的一段时间，每周也许不过一个小时左右。而其他学科的作业吞食了他们在家的闲暇时间，因此，他们的视觉艺术教育很可能一直被忽视。下面，我将介绍一些方法，以帮助你们做些补救工作。

□你怎样才能帮上忙

在观看儿童画画时，最重要的是努力去理解他们试图表现什么。当然，儿童的表现是因年龄不同而有所差异的。六岁左右的儿童往往运用象征性的主观形象来表现他们最关心的问题，这意味着他们创造出的形象并不是依照大人所看到的一幢房子或一个人的客观状态来描述的。他们是用特殊的符号代表教堂、桥梁和其他难以真实地再现的东西，相当于我们看地图时很容易接受的一种传递信息的方式。

你会发现欣赏6岁左右儿童的作品比较容易，欣赏7—10岁儿童的美术作品就要困难得多。在7—10岁这个阶段，尽管孩子开始较客观一点地观察事物，但他仍然是根据自己的主观经验来创作的。请记住，孩子在给你看他的画时，你必须重视和尊重他自己的观点。不论年龄多大的孩子在把画给你看时，或许都存在一种戒备心理。当他展示出一只羊站在田野里的画时，你要控制住你可能说“来，让我告诉你怎样来画一只更好的羊。”的冲动。你应该懂得，这是“他的羊”站在“他的田野”里，和你心

目中的那只羊不一样。虽然他有时也告诉你他不喜欢自己画的画，但这很可能是在期望你能肯定和赞赏他。因此，对于孩子们的画，要注意多从正面去进行鼓励。

孩子十一岁时，开始把他们的主观处理方法与对周围事物更客观的认识相结合。尽管如此，你如果把他们的画和你自己预想的它们应该是什么样子去作比较，那仍然是无所裨益的。成年人往往喜欢对孩子提问，“那应该是什么样子？”这种宽容而又滑稽可笑的表示，会使任何年纪的孩子都烦恼不安。他们会很快地就感觉到，你认为他的画不够好——不够真实，其中，一些早熟的孩子会敏感到，那些更接近摄影的画将受到你的表扬。因此，他们可能开始去临摹照片或临摹其他艺术家的作品，想画出一些表面上复杂得多的画。另一些孩子则采取逃避的方式来自卫，宣称他们“在美术方面没有才能”。

他们这么说的真正含义是，表示自己辜负了成年人的期望，不能达到成年人的标准。这些孩子由于缺乏信心和害羞，会可能彻底停止绘画。因此，对于孩子这种否定自我的评价，需要作正面的鼓励和帮助。

如果孩子问你怎样画记忆中的事物，你应鼓励他去观察，无论观察什么对象，都要对它做些记录。在观察时，帮助他学会挑剔地看，有目的地搜集信息。小孩的“羊”，在这种情况下就可作为视觉探索的主要对象。你可以不失时机地指出它的视觉特征，如羊头的形状和结构，羊毛的质地。通过这些方法，你能帮助他提高对美术语言的敏感度。应该懂得，孩子创造出作品的本身并非目的，它只应是逐步吸收经验的一个途径。

如果你乐意讨论孩子的作品，你应该从这样的视觉观点开始，那就是要尽力欣赏我提到过的视觉的价值，尤其是每个人运

用颜色、形状和线条的方式。

让我们假设有一个杯子和一个碟子，你拿起纸开始描绘它们。当笔迹一出现在纸上，你就会看到实物向一幅图画转化过程。杯子与碟子在图画中变成了由线条绕成形状的结构，在这里传递信息的语言是有独特韵味的线条，形体的大小和均衡，以及它们与纸边构成的关系，或许还有用线条表现出的深浅不同的色调和肌理。

小孩看东西时，自然是有选择的。他们有一种本能来放弃不相关的细节，而着重那些使他们感兴趣的特征。不幸的是这种自然的选择力在他们长大以后变得迟钝了，要重新拥有它必须经过一番努力。你也许看到过一些出自于画家之手的具有儿童画趣味的作品。这些画的创作并不是像孩子画画那般容易地获得的，要达到那种稚拙单纯是非常困难的。

因此，青少年需要帮助来学会重新构造他们正在不断丰富想象力。他们的成长过程中，对外部世界的好奇心和更客观的认识能力正在发展。应该不断刺激他的好奇心和促进他的对视觉特征的敏感性。就像词汇量必须在口语中扩大一样，视觉的敏感性需要在视觉语言中发展。丰富视觉语言词汇的钥匙是绘画，缺少它，独创性的观点就会枯竭。我希望这本书能帮助回答“我该画什么？”这个永恒的问题。这个怎样开始画的问题，能够通过提供巧妙构架的起点来解答。你可能会想，这样的构架是否带有限制性？事实正相反——它是使我们的脑子从僵化中解放出来，变得富有创造性的一个途径。年轻人可以通过解决一些带有目的性的问题，开始形成和积累自己形象思维语言。

□提供一个工作室

你鼓励孩子发展创造性能力的一个非常实际的措施，是提供一系列有趣的材料和一个工作的地方。

理想的工作室，最好是专为此目的准备的一间空房子。如果条件不充许，第二个最佳选择是在孩子的卧室中开辟一个工作室。用装饰漂亮的板材把墙面遮盖起来，放一些木架、一个柜子和一张桌子。

其次可以利用室外的小棚子或车库的一角，要选择能使孩子安安静静工作的地方。在那儿，他能随手捡起工具继续工作。不要使他在想开始工作时，因不得不忙乱去找工具，而产生气馁。工作后，环境可能会变得乱糟糟和脏兮兮的。要教会孩子进行清理，保持合理的秩序感。画笔要洗尽弄干。颜料瓶要盖好拧紧，以免变干。要做到这些是不容易的，大部分孩子都对他们的东西心不在焉。你必须坚持不懈地鼓励孩子爱护清理自己的工具。

□参与孩子的创作

年纪大的孩子喜欢单独工作，但小点的孩子需要你时常与他们在一起，希望得到你的鼓励。尽管这本书主要是帮助青少年的，但是没有原因阻止你在实践中得到乐趣和自己创作点东西来。本书《与朋友一起工作》一章中，建议的方案，可以帮助你开展实践。

传统的节日里，要用愉悦的装饰品来加强欢庆气氛。这样，就给每个人提供了表现自己的机会，可以组织全家人进行创作。做圣诞卡、生日卡也是令人开心的事。我收藏过不少类似的卡片，都是手绘的画或一些拼贴画。可是，我们的孩子常常觉得自

己的作品不够好，不足以送给朋友和亲戚，反而去买昂贵的印刷品卡片。这是不足取的。要知道，他们赠送给别人的东西不管多简单，只要是他们自己做的，就会给别人带去更多的愉悦。

☐帮助孩子收集有趣的东西

你知道，任何一种收集都会给孩子带来欢欣。到郊外或海滨散步时应携带几个盛物的容器，把那些诱人的小东西带回家来。如一个密封的装三明治的塑料盒很适合装植物，塑料袋可装潮湿的卵石或贝壳，而一个结实的袋子或登山包很能装其他东西。

像热衷于收集自然界的東西一样，大多数孩子还喜欢从杂志上剪下图片，把它们钉在墙上，或者粘到剪贴簿上。在收集过程中，孩子会有自己的主见。但你应帮助他选择一定的收集范围。如寻找相似颜色的物体，或收集图案或纹理。这样，可以使孩子的视觉灵敏，学会有选择性的观察。

☐欣赏美术作品

使孩子视觉灵敏的另一条途径是参观美术展览、画廊、博物馆。学校有时也进行这些活动，但为数不多。学校教育的大部分时间都用在向孩子们介绍文学，几乎没用一点时间来介绍美术作品。如果你们能以家庭为单位参观展览，那么对孩子是多大的帮助啊。在观看中，如果你听任孩子在展览馆中去转悠，会使他认为这只是一桩相当茫然和无目的的差事。大人应该引导他带着目的去看，可以提几个简单的问题，使他从被动地看变为主动的去寻找答案，这样就有意义得多。当孩子年龄稍大时，可鼓励他和同学们一起去进行这样的参观活动。

另一方面，还可以为他们准备一些美术画册，供他们浏览。我

建议你选择一些插图很多并附有画家传记的美术专集，以及几本展示美术作品特写局部的画册。这些书的内容应尽量跨越较大的时空，要包括当代。有许多当代作品可能表达了难以理解的观点，孩子们仍需要去观赏它。我们最好要使自己的头脑对新观点保持开放，鼓励我们的孩子们也这样做，不要让先入为主的观点成为我们理解与欣赏的障碍。

□布置小型展览

孩子们的作品、收集的物品和参观展览时购买的明信片等复制品，都需要找一块地方来展览它们。

添置一块 2×1 米尺寸的木板，涂以白色乳漆或覆盖上毛毡，把它钉在客厅或房间的墙上，这样就为我们的展览提供了合理空间。

如果你在板子下面，还放一张桌子，用粗麻布一类的布料盖住桌面，它即可用来放置立体展品。如果在板子上面安置壁灯或日光灯，让光线从上面照射下来，你会看到一堆石头或其它物体在光线照射下会显得多么有吸引力。

所有的家庭成员都可以帮忙钉板子和布置展览，享受到参与与认同的乐趣。孩子看到自己的作品展示出来，会增加创作的信心。

□创作的重要性

创作是生活中最令人满意的事情。当一个人在创作一件独特的作品时，从构思到完成都能得到喜悦。你一定体会过，出色地而非马马虎虎、心不在焉地完成某项工作时的那种特殊的满意之情。

这本书试图帮助青少年丰富头脑，在视觉艺术中找到乐趣。要让每个人都具有创造能力，而不为几个特权人物所独有，也不局限于哪个年龄阶段。你能发现你自己会对创作着迷，而且要帮助自己的孩子也这样做。如果你带着目的感去追求创作，你将获得无穷无尽的满意之情。

● 作者简介

摩伊·凯特莉

(Moy Keightley):

就学于彻西美术学院，
获马兰德·刘易斯流动奖学金。任北伦敦专科学校美术系主任兼美术与设计中心学院讲师。曾任教于美国波斯顿大学，还担任过英国 BBC 电视系列节目《看，看，再看看》的艺术顾问。

目 录

《美术教育译丛》序	1
关于这本书	4
写给家长们的前言	6

上编 美术是一种语言

一、线条	10
☐ 各种线条 ☐ 物体表面上的线条 ☐ 感受散步式的线条 ☐ 用细绳制作作品 ☐ 用线条构成形状 ☐ 用线条构成拼图游戏	
二、形状	21
☐ 轮廓与重叠 ☐ 剪下来的形状 ☐ 符号与象征 ☐ 文字的形状 ☐ 一幅画中的形状	
三、颜色	31
☐ 颜色拼盘 ☐ 色度·色性·明度 ☐ 互补色 ☐ 黑与白 ☐ 发现新的颜色 ☐ 专注于绿色	
四、图案	38
☐ 从物体结构中发掘图案 ☐ 用单个物体组合成图案 ☐ 印下来的图案 ☐ 交错 ☐ 镶嵌图案	
五、纹理	48
☐ 用颜料和墨水制作纹理 ☐ 用线条组成纹理 ☐ 摹拓法制作纹理 ☐ 用纹理纸作拼贴面 ☐ 用铅笔表现纹理	
六、形体	60
☐ 立方体、圆柱体和半球体 ☐ 不规则形体 ☐ 形体的集合 ☐ 形体的挖切 ☐ 形体的构成	

下编 美术语言的运用

一、寻找起始点	77
---------------	----