

國 民 教 育 文 庫

創造兒童繪畫指導研究

溫肇桐 編著

商務印書館發行

中華民國三十七年二月初版

(38324)

國民教育文庫 創造的兒童繪畫指導研究一冊

定價 國幣貳元

印刷地點外另加運費

編著者 溫肇桐

主編者 朱百英

上海河南中路

發行人 朱經農

印刷所 商務印書館

各處

發行所 商務印書館

版 翻
權 印
所 必
有 究

序

在理論上，已經無人否認兒童繪畫應該自由創造，自由發表，除了一部分的傳統的教育者；但在實踐上，似乎我們還不曾看見普遍地表現這個合理的傾向。

這其實也難怪一般的兒童美術教師，因為他們對於所謂自由創造，自由發表，只是意識着，而無法使它實踐，原因還是缺乏合理而具體的指導方法。

暑假以前，沈百英先生也和我談起這個問題，希望我能夠系統地提供一點意見和指導方法，備給實踐者做參考。

這本小冊子，就是在這個要求之下而編寫的。我從創造與遊戲在藝術學的關係上談起，認定兒童的藝術與遊戲是創造的兩個方面而已。

關於兒童繪畫是怎樣的？也就是兒童藝術創造的本性是怎樣的？這個問題，我是蒐集了許多科學研究的成果，作為這問題的客觀的說明。

自由畫，可以說是指導繪畫創造的主要方法。可是國內施行，已逾二十多年，而怎樣的方法才算最合理的自由畫教學，實在不曾有過，其實也不必有。可是，培養兒童繪畫的學習態度，確實可以填補了這個空白。

兒童繪畫的不能表現創造性，與其說是教師缺乏良好的指導，毋寧說是教師缺乏多方面的修養，特別是教育與藝術知能的修養，以及缺乏經常研究的興味所致；還有設備與媒材的窳敗，也值得注意，所以我在本書裏頭，提出了一些比較具體的意見。

這裏，我介紹了維也納薛石克及其兒童藝術班，這是已經得到兒童藝術創造成功的教育實踐的先例，我們是值得向他學習的。

最後，我又主張以兒童作品的欣賞展覽來代替傳統的成績批訂，這或者是可行的辦法。

中國兒童繪畫的能否達到創造，實在還繫於國內教育工作者的能否展開這方面的實驗研究工作為先決條件。在這本小冊子出版以後，能夠有更豐滿、更切實的兒童繪畫創造指導的研究結果發見，是我唯一的希望。

一九四七年八月肇桐序於常熟。

誌謝

本書插圖，承上海市立師範專科學校藝術系同事張敦仁，勵俊年兩先生就三十四年十一月至三十六年七月新陸師範附小兒童畫中選集，該校在張勵諸先生壁劃之下，進行創造性的美術教育，二年以還，頗著成績，書中所印諸幅，尤可作為代表。并承老友李國屏先生協助選印，併此致謝。

目次

序	一
一 創造・遊戲與兒童藝術	一
二 兒童繪畫的形相與心理	九
三 關於兒童自由畫的問題	三一
四 教師・設備・媒材的諸條件	四六
五 創造的兒童繪畫指導實例	五九
六 作品的批訂・欣賞與展覽	七一
參考資料	七八

插圖目次

(圖一) 小弟弟看魚	石民龍	一一
(圖二) 家	馬格麗德	一二
(圖三) 出家	馬格麗德	一三
(圖四) 婦女	馬格麗德	一三
(圖五) 跳繩	鄭寶成	一四
(圖六) 弈棋，早餐，放自來水	馬格麗德	一四
(圖七) 兒童繪畫與洞窟壁畫		三三
1. A. 人物	馬格麗德	
1. B. 舊石器時代之動物描刻		

(圖八) 兒童繪畫與歐洲現代繪畫……………三四

1. A. 同學的像……………孫宗禹

1. B. 肖像……………馬蒂斯

2. A. 室內……………王聯

2. B. 構成……………畢加莎

(圖九) 兒童自由選用繪畫媒材的作品……………五五

1. 馬……………謝榮樵

2. 美術教師……………陳雪琳

(圖十) 維也納兒童藝術班作品之一班……………六六

1. 石刻

2. 膠刻

創造的兒童繪畫指導研究

一 創造・遊戲與兒童藝術

一

中國新教育裏，以培養創造爲前提的繪畫教學，已經有過相當的推行歷史。然而，創造究竟是怎樣一回事？實在有着先行研究的必要。

所謂創造，可說是一種不平常的表現。譬如大家看見的青山綠水，原是極平常的東西，但在畫家的眼光中，把這個青山綠水，在某種角度之下，選擇了一個景象，經過一番經營位置的手續，於是在紙面之上，運用色彩、線條，把它描寫出來，這一幅山水圖或是風景畫，便可稱之爲一種藝術的創造。對象儘管一樣，每一個畫家必定可以各自描繪成不同樣的作品。如果其中有二幅雷同，這雷同的作品，就不能說它創造了。

藝術的創造，在未經表達之前，只是一種想像。正就是在心眼中見到一種意象。是所知覺的事物在心中的所印的影子。像上面所說的青山綠水，人們看了之後，每人的心中必然留下了這山水的模樣，這模樣，便就是意象。人們不看見青山綠水，仍然可以想起它的樣子，這是記憶，也就是想像。不過這種想像只是回想已往由知覺得來的意象，原來是青山綠水，回想起來依然如此，沒有什麼新創，只是在記憶中複演舊經驗而成為再現的想像，決不能產生藝術。畫家創造出來的山水圖，固然是就複演舊經驗而得來的，這就是創造的新成分的增加，即是根據已有的意象做材料，把它們加以選擇組織，成為一種新形式。材料是固有的，形式是新創的；材料是自然，形式才是藝術。

但是我們不得不注意的：藝術的創造誠然是要通過作者主觀的精神作用，但是主觀的精神作用只是在於認識客觀現實的美及以後的把它強化，卻不是毫無客觀現實的根據而發生的意象化的情趣。因之，創造的才能的神祕，也就被揭破了。進一步，藝術創造的天才的迷信，也同時拆穿了它的祕密。

關於這方面的努力，是用着科學方法的心理學的研究的展開，而研究的成果，要推法國的力

浦 (Ripot) 的供獻爲最大。他分析創造的想像含有三種成分：

第一、是偏於理智的成分說，內中又分二種說法，首先是以分想作用在舊經驗中選擇許多意象；其次是以聯想作用來組織意象。在兒童文學領域之中，擬人託物是慣用的一種創作形式，可說是特別被兒童們愛好其實，正就是聯想作用的最好的運用。

第二、是必須是情感的。因爲只有理智，僅能選擇而無法決定取去的標準，有了情感，對意象便生好惡。好的儘想表達出來，於是，藝術的創造也就成功了。

第三、即是天才問題，因爲一般地說，藝術的創造，必定需要天賦的獨特的才能，而有天才的人，只要一遇到不自由主或特如其來的靈感，便可創造出完美的藝術出來。但據力浦的研究，認爲靈感不過是潛意識的表現而已。於是天才之謎，又可以三個必要條件來解釋，即一、蓄積關於媒介的知識；二、模倣表達的技巧；三、作品的鍛鍊。這是天才必須藉助於人力的最重的功夫，也可以說是藝術創造的基礎。

二

世界上好多的美學家，藝術學家，心理學家，多承認藝術和遊戲是差不多的一回事，特別在兒童的宇宙之中，更可以得到非常確切的例證。

我們稍稍留心一下兒童的活動，就可知道他們同時是遊戲者也是藝術家。譬如他在牆壁上畫一個圓圈兒，在裏頭塗抹幾點幾劃，然後再畫兩條直線把它撐起來，說那是他爸爸或哥哥，這純是藝術呢？還純是遊戲呢？我們不妨這麼說：爸爸哥哥，不過是兒童心中的一個意象，畫出來的爸爸哥哥並不是實在的人物，他不過毫無目的的利用了圓圈線條把這個意象客觀地表現了出來，儘管畫得不像真的爸爸或哥哥，但是他也和藝術家一樣經過了選擇和組織，說它是藝術的創造也可，說它是遊戲也無不可。

我們還常常看見兒童們喜歡拿一根竹竿當着馬騎，翻轉方檯子，穿了兩根竹竿，當轎子來擡，明明竹竿不是真的馬，翻轉的檯子，不是真的轎子，但這種粗略簡單的象徵的手法，便有一個藝術

的原理在裏頭，因為藝術家的創造藝術，也只是注意了事物的最新奇的片面，加以描寫、誇大，而兒童的遊戲，也和它一樣，所以也是創造的。

從上舉的騎馬和擡轎子的例子來說：遊戲的另一種特質是幻想的，即是一方面根據現實，一方面又超脫了現實。兒童們拿現實世界所生的意象材料，另外造出一種或無數種比較合於自己胃口的世界來。德拉克瓦（Delacroix）教授說得好：「兒童的遊戲……對於世界是執着也是遁逃；他一方面要征服它同時也要閃避它；他在這個世界上面架起另一個世界出來，使自己得到自己有能力幻覺。」

藝術的創造，也有人主張兒童與野蠻人是相似的，這只要看洞窟中的描寫野獸的壁畫，粗鹵簡單，雖然在發生的條件上與兒童是截然不同，一則是依存於生產的經濟的條件，一則是遊戲的條件，但在形式上一致的，所以研究藝術的發生的學者，便有人主張藝術是發生於遊戲。

三

兒童的特點便在於兒童的宇宙，這個宇宙，實在比成人的宇宙更可愛，因為兒童是以自我為中心的。上面所說的兒童的遊戲，正可作為這方面的說明。

既然遊戲與藝術是一致的，那麼兒童的繪畫，當然是絕對不可忽略了兒童的宇宙的自我中心。

所謂兒童繪畫的自我中心，首先應使兒童在他的作品上充分表現自我，這裏頭，第一是使兒童增強想像，第二是發展創造。想像增強了可以加多藝術表達的材料；創造發展了，可以增高選擇和組織的能力。

然而如何才會使兒童的繪畫適合這兩個要求，應該使兒童多接觸新的動境，以增加他們的意象，另一方面應該使兒童從因襲的模倣的繪畫成法之中完全解放出來，才配談創造。

或者有人要懷疑着，毫無成法去指導兒童繪畫，並不是創造而是一種放任。但是，正兒童繪畫心理的發展上看，粗略稚拙，錯誤，才是兒童繪畫的真實的形式，可以說是兒童的自我表現。假使能夠在這一個階段裏兒童真能獲得自由表達的機會，任他們自己描繪自己小天地中的一切，等到

進入成人的階段時，稍稍加以藝術上的正則的指導，他們自然會很容易自己把握了創造的途徑。假使像過去的傳統的方法一樣，教師拿着一個範本教兒童描摹，或是在桌子上放着許多花果，勉強叫兒童毫無選擇地去寫生，當時或者會看見如成人目光中所認為好的成績，其實，不但不能增強兒童的想像與發展創造，相反的，在心理上是減少想像，阻滯創造，成人時代的忽視藝術，未始不是從這時候所受這樣的教育而決定的。

心理學家法倫太因 (Valentine) 曾以選取法研究兒童注視方向而得到結論是：兒童生後四個月，便有區別有色和無色的能力。這便可證明愛美是一種天賦的本性，繪畫教育便是啓發這本性的最好方法，也是培養創造的初步手段。

想像是在心中的，一定要經過描寫的過程才會客觀地表達出來，這個描寫過程固然是創造過程，但也可說是發表過程，繪畫是發表的工具，繪畫的教育，便是培植兒童發表的最好的方法，也就是發展創造的最具體的手段。

選擇意象，比較美醜，是在陶冶兒童欣賞的態度，在繪畫教育之中，也是佔極重要的成份，對創

造的優良與否是具着非常的關連。

我們固然不想使每一個兒童將來都成爲大畫家，而且也沒有這個必要，但欣賞態度，創造能力，卻希望每一個人都具備着它，這便要得之於藝術的教育，——創造的繪畫的教育了。

二 兒童繪畫的形相與心理

一

兒童的繪畫的形相，究竟是怎樣的？據筆者平日多方面的觀察，似乎可以得到下面的幾種情形：

一、兒童繪畫的內容——兒童繪畫的內容，比較成人的藝術的內容更顯著的，是完全適切於自己宇宙中的一切舊經驗，就是在兒童心中印下的事物的意象，——想像，決計不會超越了這個範圍的。

二、兒童繪畫的形狀——兒童繪畫的形狀，我們可以看有下面的幾種：

(一) 雜亂無章。在畫面上毫無組織的堆積着許多物像，完全不合大小遠近的比例，更談不到賓主的位置。如圖一。