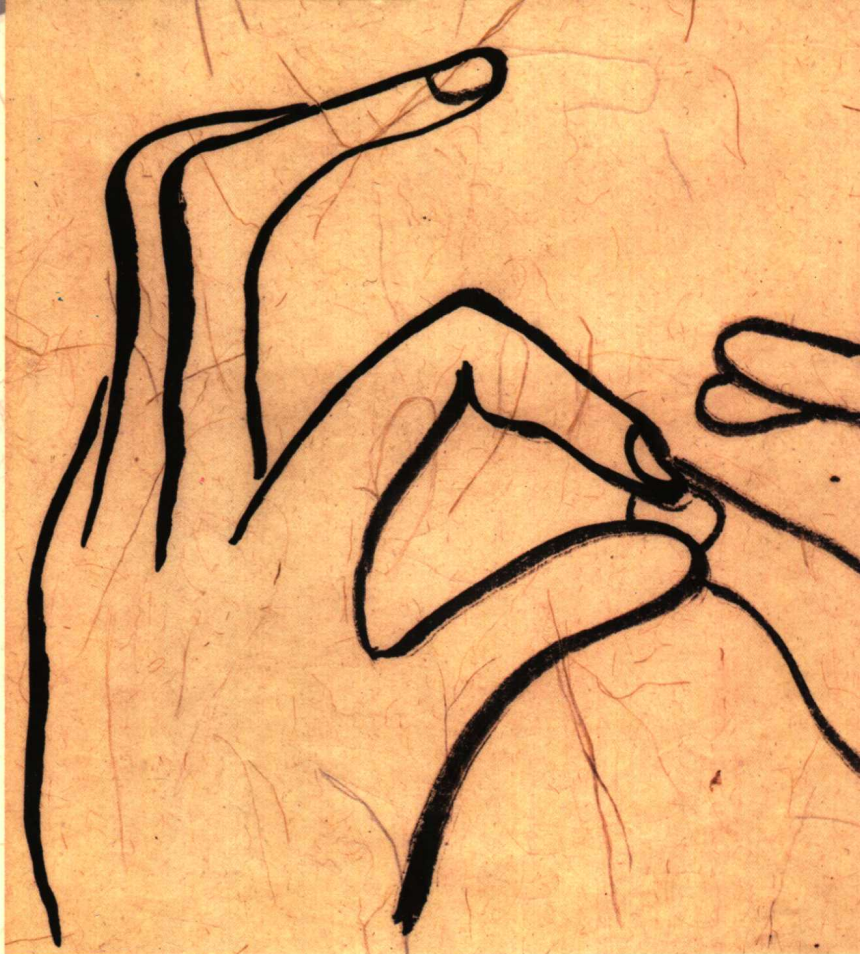

牧童亲子教育

和孩子一起享受艺术

林菁菁

和孩子一起享受艺术

林菁菁

图书在版编目(CIP)数据

和孩子一起享受艺术 / 林菁菁著; 一长春: 时代文艺出版社, 2003.9
ISBN 7-5387-1827-3

I. 和... II. 林... III. 艺术-少年读物 IV.J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 085043 号

和孩子一起享受艺术

策 划: 刘 童

作 者: 林菁菁

责任编辑: 焦 瑛、曾 里 (特邀)

责任校对: 刘 童

封面绘画: 林菁菁

出 版: 时代文艺出版社

(长春市人民大街 4646 号 邮编: 130021 电话: 5638649)

发 行: 时代文艺出版社

北京牧童之春文化发展有限公司

(北京市朝阳区东三环北路东方东路 9 号 东方国际大厦 5 层

邮编: 100027 电话: 010-64615626、传真: 010-64615439)

经 销: 全国新华书店

刷: 北京经纬印刷厂

开 本: 889 × 1194 毫米 24 开

字 数: 30 千字

插 图: 172 幅

印 张: 7.5 印张

版 次: 2003 年 10 月第 1 版

印 次: 2003 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 0001-8000

书 号: ISBN 7-5387-1827-3/J·27

定 价: 39.80 元

如有印装质量问题, 请与牧童之春文化发展有限公司联系。

地址: 北京市朝阳区东三环北路东方东路 9 号 东方国际大厦 5 层

邮编: 100027 电话: 010-64615626、传真: 010-64615439

写在前面

“这就象花一样。如果你爱上了一朵生长在一颗星星上的花,那么夜间,你看着天空就感到甜蜜愉快,所有的星星上都好象开着花。”

摘自《小王子》

我的孩子,我是多么着急要和你分享所有我心爱的片断。你知道吗?

对了,我想说说小王子,他是一个像你一样干净的小男孩,遇见狐狸,是他正在哭的时候。

小王子因为难过,请狐狸陪他玩,狐狸拒绝了。

“我不能跟你玩。”狐狸说,“你还没有驯养我。”

小王子问:“什么叫驯养呢?”

“驯养,就是建立某种联系……”

“如果你驯养了我……我就会认得你的脚步声,跟别人的都不一样,别人的脚步声会让我匆忙躲回地底下,而你的脚步声,却会像音乐一样,把我从洞里唤出来……”

“你看,你看那边的麦田,我不吃面包,麦子对我来说,一点用也没有。我对麦田无动于衷,这真让人扫兴。但是,你有着金黄色的头发,那么,一旦你驯养了我,将会是多么的美妙。”

“麦子,是金黄色的,它就会使我想起你。而且,我甚至会喜欢那风吹麦浪的声音……”

小王子驯养了狐狸,可是小王子还是离开了狐狸。

“那你还是什么都没得到吧……”小王子说。

“不,”狐狸说,“我还有麦田的颜色……”

我的天使,如果你曾经被驯养,一切就不会再是原来的样子。哪怕发生了令我们难过的事情,我们心里,总也还有着麦子的颜色。这个颜色可以是抚慰我们心灵的音乐,感动我们的画,看见过的飞翔,握住过的温暖……

你听见了吗?那个从远处流过来的声音:请你驯养我吧……

对儿童的爱，对艺术的爱

邵*威

读《和孩子一起享受艺术》

菁菁来电话，说她最近写了一本关于儿童画画的书，结合她最近几年“教”儿童，特别是教她可爱的两岁多的儿子小其画画的体会，发表了一些自己对儿童艺术教育的看法，希望我看看。我拿到她送来的题为《和孩子一起享受艺术》书稿的清样后，用了两个来小时，一口气读完了。阅读她写的那些文字，阅读小其和其他小朋友的画，还有她自己画的画，以及她对一些世界名画的分析，我感到精神极其轻松和满足。她在和儿童谈心，和读者谈心，和自己谈心，和画、和艺术谈心。因为是谈心，她状态十分放松、自由，娓娓道来，话题无所不在：一会儿兴致勃勃地分析儿童们的画，一会儿解答人们可能存在的各种疑问，一会儿自由发挥，海阔天空，古今中外。

表面上看，说的是儿童画，但实际上涉及到艺术教育以及如何培养现代人的艺术感觉和艺术判断力等一系列问题。菁菁受过“正规的”美术教育，她对学院教育有“爱恨交加”的复杂感情。她早就意识到她的爱自由的天性不能受学院规范的约束，她也早就摆脱了学院模式的羁绊，奔向自由的天地施展自己的才能，并获得艺术界与广大社会的承认。她个人长期创作实践的切身体会，她从大量艺术世界遗产中所获得的感悟，她的其它方面特别是文学方面的天赋，是她从事儿童绘画教育的坚实基础。我觉得在这些综合因素中，其中最重要的不可忽视的，就是她感情的天真与纯朴。天真和纯朴是做人的基础，是艺术创作的基础，和儿童打交道，和儿童画打交道，没有由这种天真、纯朴的感情所产生的对儿童的爱，对艺术的爱，任何事情是做不成的。

在菁菁写的这本书中，关于儿童画画的各个方面，都有所涉及。她的思想是新颖、活泼的，跳动着时代的节奏，而且很有深度。我特别欣赏她关于对孩子家长进行艺术教育的想法与做法，这一点是我在许多关于少儿美术教育的文章中很少看到的。

我认为，少儿美术教育有三个根本。

1. 净上：它有自身的规律。要顺其自然，应该有一方净土，这个净土是理想化或理想主义的，但不是十全十美。
2. 天赋不同，启发的方向不同：一定要开发儿童的智性和天赋。所谓天赋每个儿童都有，有高有低，但重要的不是高低，而是每个人天赋表现领域不同，个性才是其核心。现在国内外都开始了一种有意义的尝试，那就是启发学生而不是教授学生。尤其是美术这种领域，对儿童而言就更应当重视感觉的培养，而不是造型或技巧。也不应该把这种极富个性和感觉的儿童美术用某种量化标准加以束缚。

3. 艺术的本质和人的本性：现在提倡人文精神，但其中最基本的是人性，而人性中最重要的就是没有污染、不造作。所以儿童美术中最重要的是真，即体现本能和个性的方面。这也正是我们现在很多美术创作中所缺少的，取而代之的是功利，为某种目的而服务。

这三点，在这本书里，都有体现。

林菁菁自己也画画，还是个有名的画家。

我觉得林菁菁的画有修养。画画这种事，三分技巧，七分修养。当然，认真说来，技巧也是属于修养的范畴，不过那是画内功夫，七分的画外功夫也很重要。画家最好懂得点诗，懂得点音乐，懂得点心理学。不是成为那些领域的专家，而是要有所涉猎。林菁菁的画很文气，有韵味，感觉到她有诗和音乐的修养，所以不仅能使人赏心悦目，而且能使人得到真切的美感。

我觉得林菁菁画画很真诚。真诚是一切艺术创造的根本。惟其真诚，不矫揉造作，观众才能与作者交流对话。倾听其心声，引起感情的共鸣。

我觉得林菁菁的艺术感觉好。从某种意义上说，艺术创造是感觉的一种有尺度的把握。林菁菁的感觉敏锐，还具有女性特有的柔和与细腻，这突出表现在色与线的运用上和意境的营造上。色的和谐、对比与统一、线的表达的微妙、画面肌理层次所造成的差异性与同一性……这些绘画语言林菁菁运用得很自如，似乎全不费力气。这既得益于她长期实践经验的积累，也和天赋有关。我觉得，只有后天的勤奋与先天的素质集于一身，方能造就好的艺术家。

所以，由菁菁来写这本书，很好。

菁菁的这本书会使许多人感兴趣，有了孩子或将要有孩子的父母们，做儿童美术教育的老师们，研究儿童心理学、行为学的人们，艺术家们也会开卷有益，从她的言谈中得到一些有关艺术是什么和怎样做艺术的启发。她在书中所提倡的观点，正好和教育部、美协主办的“成就未来——少儿美术教育工程”的宗旨不谋而合。

菁菁说，她心中对儿童画的热情之火焰是由她大儿子小其点燃的，现在她的第二个孩子也有十个月，她周围还有不少小朋友在跟她学画。她说她会像以前一样投入这项事业，实践、试验、探索、总结，不过她会更有经验，也会更有体会。相信在这本书之后，她会有第二本、第三本问世，把她的心得和大家分享。我们期待着。

著名美术批评家

中央美术学院教授 博士生导师

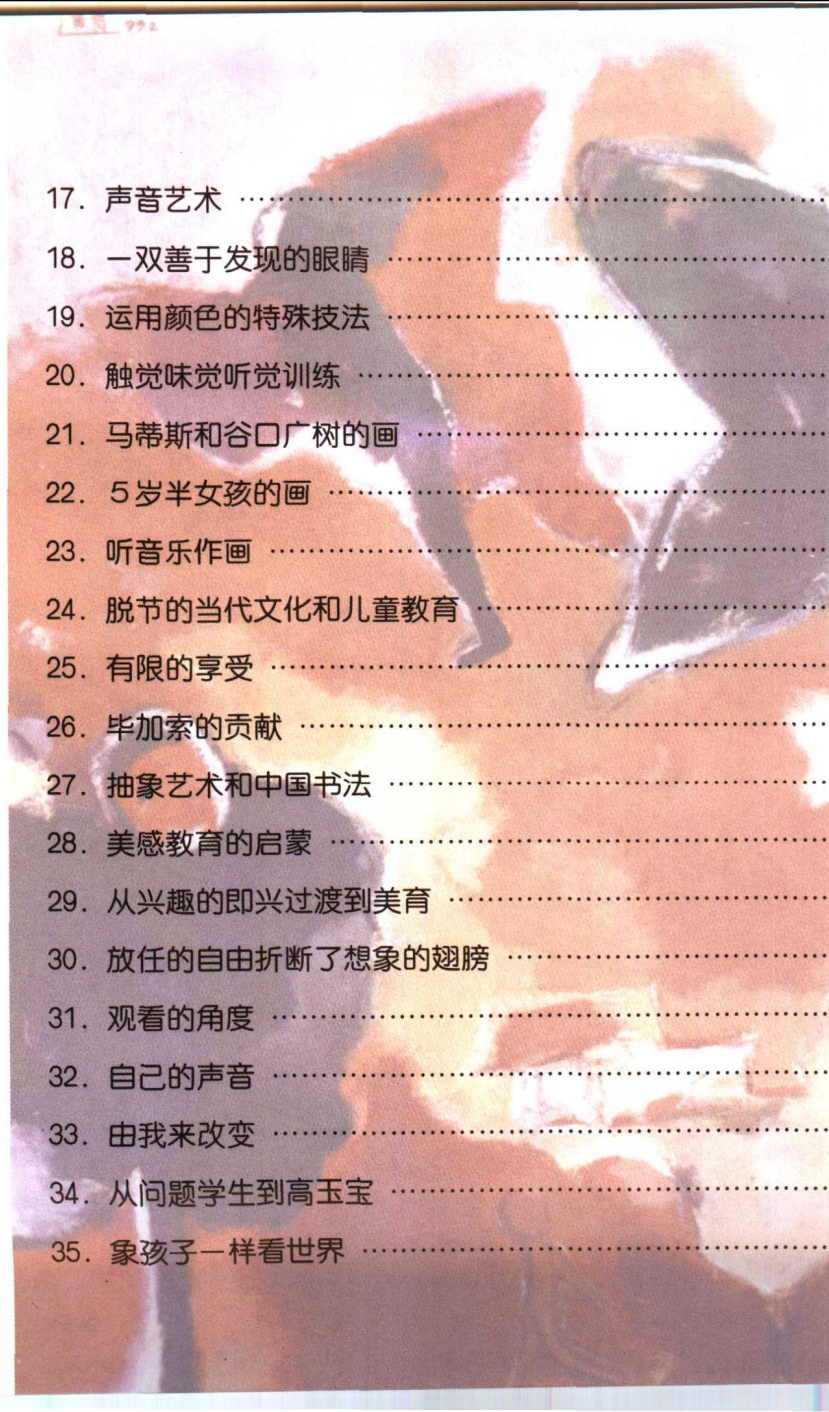
《美术研究》、《世界美术》杂志主编

邵大箴

2003年7月20日于北京

目 录

1. 儿子第一次涂鸦	1
2. 发现颜色	7
3. 不同的痕迹	10
4. 作画工具 材料 姿势	16
5. 拿起杯子喝水	19
6. 写意的画	22
7. 创造的快感	28
8. 颜色变魔术	39
9. 关于色彩	40
10. 限制颜色	42
11. 儿童绘画发展的几个阶段	60
12. 不喜欢画画的孩子	68
13. 大野一雄的舞蹈	70
14. 跳读昆德拉	77
15. 等待着再次飞翔	78
16. 约翰·凯奇的音乐	83

17. 声音艺术	90
18. 一双善于发现的眼睛	92
19. 运用颜色的特殊技法	102
20. 触觉味觉听觉训练	108
21. 马蒂斯和谷口广树的画	115
22. 5岁半女孩的画	124
23. 听音乐作画	127
24. 脱节的当代文化和儿童教育	128
25. 有限的享受	130
26. 毕加索的贡献	134
27. 抽象艺术和中国书法	139
28. 美感教育的启蒙	146
29. 从兴趣的即兴过渡到美育	149
30. 放任的自由折断了想象的翅膀	150
31. 观看的角度	152
32. 自己的声音	158
33. 由我来改变	161
34. 从问题学生到高玉宝	164
35. 象孩子一样看世界	165

儿子第一次涂鸦

图1 合影 布上油画 林菁菁 1996

艺术并不神秘。

就说画画吧，这个行为可以使一个普通的孩子，一下子拥有一个自由叙述的途径，可以无拘无束地进行心灵的秘密对话，甚至先于语言。

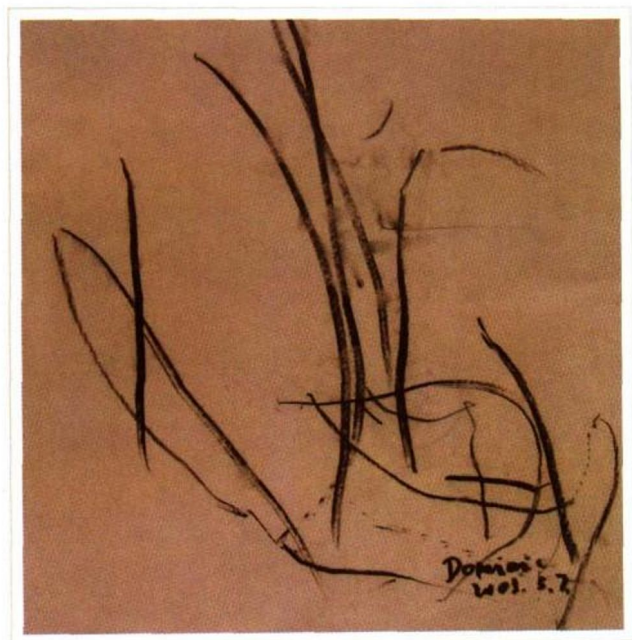

图2 最初的涂鸦 纸上木炭条 Dominic 9个月

从图2可以看出9个月的 Dominic 在纸上随意涂鸦，线条杂乱，无目的，无次序，完全处于最初的感知状态。线的组织和形成都是偶然。

孩子自己还不知道去控制什么，线条的缓急成型完全取决于孩子的性格。不过这个动作本身和视觉联系到一起了，孩子开始从视觉的角度来感受他的动作，天性引导孩子变换动作，来获得变化的视觉结果。

我还清楚地记得我的大儿子小其 (Steven) 第一次涂鸦的情形。(图3)

首先，我让他“无意”地发现了一支铅笔和一张白色的纸，他立刻抓到手里，对着它翻来复去地看，却不知道可以用来做什么。于是，我帮他握住铅笔，轻轻地在白纸上划了一下，我注意到他一下子挺直了背，睁大了眼睛。

他就象我期待的那样，自己好奇而兴奋地在那张纸上又划了一下，又划了一下，又划了一下。

我看见他非常安静，用力画出笨拙的线条，我高兴得屏住呼吸……

我悄悄地站到他后面，不想打搅他的专注和安静。他反复用笔在纸上重重地划，划到满张纸都是道道了，我就给他一张新的空白的纸。

我又握住他的小手，在纸上轻轻地点了一下，他立刻推开我的手，自己在纸上又点又戳起来。

他不时停下笔，看看那个小小的神奇的笔尖，或者用手轻轻摸纸，摸完，又接着涂涂描描，他非常专注，看上去惊讶极了。我知道，他是惊讶自己握住的笔对纸的影响，惊讶笔在纸上留下的痕迹。

鸭子，鸭子，他忽然叫了起来。

那时我的儿子快要13个月，唯一能说的词是——鸭子，不论男女老幼千山万水，他一概叫“鸭子”。

小其很小的时候有点怕水，所以我从小其5个月开始，在给他洗澡的时候，为了达到声东击西的目的，总是一边给他大唱各种和鸭子有关的歌谣，一边让他玩大大小小鸭子玩具的水中游戏，儿子对此百玩不腻，并高高兴兴地让我给他洗澡。但从语言方面，他竟然发展到还不能发“妈妈”的音的时候，就先唤出“鸭子”的音。

图3 最初的涂鸦 纸上木炭条 Steven 1岁1个月

图 4

呼吸

纸上水粉

Steven

2岁

图4 Steven对自己手中的笔在纸上产生的影响十分敏感，这是他用不同的笔感受线条的画，一些干枯的笔触覆盖着另外一些很滋润的用笔，意外形成了很强的音乐节奏感。

我虽然有些失望，可还是大加鼓励，因为毕竟是新妈妈，我大概鼓励得有些离谱，结果，只要他一高兴就叫唤：鸭子！

问他任何问题，他要么拒绝回答，要么就说：鸭子。

其中比较令人尴尬的是：遇到喜欢他的叔叔阿姨，要他叫叔叔或阿姨，他往往匪夷所思地也冒出一句“鸭子”来，弄得对方眨巴着眼睛大叫：“什么什么？你叫我什么？”

也许因为小其的语言能力比别的孩子发展得要略慢些，而画画，或者更准确地说，涂鸦，很快成了他非常热爱的另一种语言，让我这个早有“预谋”的画家妈妈，轻而易举地就实现了梦想，通过涂鸦得以美美地和我的儿子进行交流，分享他那神秘的童话世界。（图4-6）

图5 草的交谈 纸上木炭条 Steven 2岁1个月

图5，因为用的是一张有色纸，孩子当时看见纸的时候觉得很新奇，欢呼了一阵子，才安静下来开始动笔，不知道为什么，画了这么几笔就停下来了，他自己还左看右看好象等待着什么，思考着什么。我赞美了他的画，然后告诉他，如果他觉得自己画完了，可以挂起来，他沉默了片刻，就同意了。

画本身空白处多，其间寥寥几笔，很有写意国画的洗练气质。我所说的这些，孩子并不能够自觉，不过如果我们能及时地，看到其中的可贵，再由我们反馈给孩子，这里面的影响就难以轻视了，不知不觉中，所谓的熏陶，就产生了。

图6 Steven画完这张画的时候，看见窗前地上有细碎的光斑，是阳光透过窗台上的植物叶子，投在地上的闪烁光泽，他一下子跳起来，指着它和他刚刚画就的这幅画，兴奋地叫着：你看，你看，一样样，一样样的！我心头，象忽然开了一朵花那样，说不清的饱满和舒展。

图6
阳光的印象
纸上水彩
Steven
2岁1个月

发现颜色

小其最初画的线很杂乱，笔常常从他的小手中掉下来，各种方向的线重叠交织在一起，他也曾尝试大口啃他的笔，弄得我只好夸张地给他展示画面上更多的可能性，以吸引他的注意力。(图7)

图7
激流
纸上水粉
Steven
2岁2个月

图7 是带Steven出门在水潭边玩泥巴和水之后，回家画的，他一出手就特别地泼辣，简直是挥舞着胳膊完成的。

这时的小其，已经可以在地上自己好好地走来走去，但是他太忙碌了，他到处寻找新的目标，非常热衷于移动或摆弄他“发现”的每件东西，一天中大量的时间，他都在打开抽屉或柜门，搬出所有搬得动的东西，用他搜出来的新鲜玩意敲敲打打，还不时地放个小件物品到嘴里又舔又咬。

对声音，他尤其敏感，从6个月大开始，他就能自由地和着节拍摇动身体摆摆头，有节奏地拍手跺脚……他对陌生的、好看的脸很感兴趣，他主动地对好看的人微笑，并积极地等待回应的微笑或问候，他喜欢生动的表情，喜欢别人拍手对他表示赞许等等。

对不同的颜色、声音、形状，他都明显表现出不同程度的偏爱和好奇，当发现他的行为或发出的声音可以影响，甚至改变其他人或环境的时候，他显得兴奋不已，而且饶有兴趣地故技重施。

当他发现自己能画出横的竖的弧的线，他尖叫着表示他的兴奋，他狂热地要求一张又一张空白的纸。我先给他铅笔，再渐渐地给他木炭条、蜡笔、粉笔；几天以后，我又悄悄地把单色笔换成彩色的油彩笔、排笔、板刷，然后是沾了颜色或墨的毛笔……我发现，平常好动而看起来永远缺乏耐心的小其，竟然总是能画老半天也不厌烦。（图8）

图 8
红色的树
宣纸上水墨
Steven
2岁1个月

图 8 我只给了他一种红色，是国画颜色。宣纸特别吸水，用笔画到宣纸上的颜色立刻向四周扩散，Steven 激动得大叫，每次他要等颜色完全停止扩散了才画下一笔，完成了中心的大块涂鸦，他又在四周点了几下，还真有呼应的效果。

