

绘画

给予

孩子的

爱

杨景芝 著 LOVE

GIFTED

下 BY PAINTING

做个懂孩子的教师

人民美术出版社

绘画

给予

孩子的
爱

杨景芝 著 LOVE
GIFTED

下 BY PAINTING

做个懂孩子的教师

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

绘画给予孩子的爱. 下册, 做个懂孩子的教师 / 杨景芝编. — 北京: 人民美术出版社, 2014.9
ISBN 978-7-102-06954-8

I. ①绘… II. ①杨… III. ①儿童教育—美术教育
IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第214121号

绘画给予孩子的爱

杨景芝 著

下 做个懂孩子的教师

编辑出版 人民美术出版社
地 址 北京北总布胡同32号 100735
网 址 www.renmei.com.cn
电 话 发行部: 56692193 56692185 邮购部: 58612738

责任编辑 周殿宝 李 杨
装帧设计 宝 子
责任校对 李 杨
责任印刷 张朝生 韩 丽
制版印刷 北京美通印刷有限公司
经 销 全国新华书店
2014年10月 第1版 第1次印刷
开本 787毫米×1092毫米 1/16 印张 10.25
印数 0001-3000册
ISBN 978-7-102-06954-8
定价: 98.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

序

杨景芝老师是我国著名的美术教育家，她早年就读于北京艺术师范学院，学习油画专业。1960年毕业后即投身基础美术教育事业，在北京市少年宫任教，培养了一大批当今海内外著名的画家、书法家、出版家、摄影家、教育家、经济学家等优秀人才。1971年调入首都师范大学美术学院任教，在油画专业教学之余全身心地投入基础美术教育实践研究工作。她深知美术基础教育的重要性，50多年来，坚持走自己的路，通过教学探索，坚持不懈地学习和总结，努力将中外美术教育思想中的营养，加以消化和吸收，丰富和充实到基础美术教学实践中。

她在专业领域里辛勤劳作，把实践中的观察、记录、分析、整合，与基础美术教学经验相结合，形成系统的理论观点，再融入到专业研究的框架之中，确立自己在实践中形成的理论构建体系。她一直孜孜不倦地学习教育学、心理学、美术学和哲学的理论知识，通过实践中的转化，融会在少年儿童美术教育理论研究之中，为基础美术教育的理论建设做出了重要贡献，特别是对少年儿童美术教育基本理论研究和教学方法的推进发挥了重要作用。她不仅培养了众多的学生，而且总结出了符合客观实际和行之有效的训练方法，先后写出了《中国当代儿童绘画解析与教程》《美术教育与人的发展——儿童美术教学法研究》《儿童绘画心理与教育》《基础素描教学》《从直觉到理性——青少年艺术发展中的转型教育》等著作，今年又完成了这套书《绘画给予孩子的爱》（上下册），她的辛勤劳作可谓硕果累累、桃李满天下。

杨景芝老师热爱自己所从事的美术教育事业，怀着爱心和责任心，投入到引以为荣的教学工作中。一个人如果能够在所从事的事业中获得一定成就的话，不仅需要全身心地投入，而且还要热爱所从事的事业，正如人文学者对智商和情商研究的发现，智商对于事业的成功固然是首要的，但情商甚至也可以起到决定性的作用。在我国基础美术教育长期不受重视的大环境下，杨景芝老师始终坚守自己的信念，对美术教育事业抱有深厚的感情，正是缘于这一感情促使她满腔热情地

在这块园地里默默耕耘到今天，退休之后仍继续着基础美术教育的实践和研究工作，这种精神是值得敬佩的。

教育是为了建设美好的未来，建设者的培育工作需要热爱教育事业的教师，才能赋予学生以合理的知识结构和健全的人格修养，其中美术教育是很重要的构成部分。美术教育是教育体系中所谓美育的一个重要环节，不仅要教会学生掌握一定的美术技能，开发心智，更重要的是为了培养学生具有审美判断能力和美好情感的教育，使其成为具有良好素质和修养的建设者。

基础美术教育是一种宽泛而普及的教育，绘画是必不可少的内容，同时还包括艺术设计以及工艺制作等内容和能力的培养。应该说每个人在成长的不同阶段，都需要接受美术教育，特别是在儿童和青少年时期尤为重要。基础美术教育完全不同于培养美术专业的专业美术教育，它是关系到每一个人成长的教育。

基础美术教育与专业美术教育的区别就在于，专业美术教育是为了培养画家和相关美术工作的从业人员，而基础美术教育是面向广大公民，是关系到青少年成长的教育，是属于提高民众素质的普及教育。正如杨景芝老师写的一本著作的名字：《美术教育与人的发展——儿童美术教学法研究》，她所关注的是儿童和青少年的成长，是一位有责任心的教师。

儿童的美术教育不只是美术教师的事情，毫无疑问也是家长不可推卸的责任，要学会如何对孩子进行美术教育，杨景芝老师写了这套《绘画给予孩子的爱》，上册题为《做个懂艺术的妈妈》；下册题为《做个懂孩子的教师》。每位家长是孩子的第一位教师就应该懂一些艺术，同时作为教师又必须懂得孩子才能施教，二者兼得、相辅相成，才能给孩子正确的引导和培养。

这套书是她50多年教育实践和理论思考的专著，而不是资料汇集的编写，这里凝结着她辛勤的汗水和心血，读来确实令人喟然长叹，应该说是很难得的专业著作。

杨景芝老师深知美术教育需要技法的传授和技能的训练，但她更重视通过技法和技能的教学，使孩子们的聪明智慧得到发挥，潜能得到开发；运用形象和色彩的表现，唤醒孩子对美的感

受能力；选取优秀的美术作品欣赏，培养孩子们的审美判断力，从而提高文化艺术素质，使创造思维得到发展。

杨景芝老师关于少年儿童美术教育的理论建设，是长期从事教学实践的心得积淀，她的理论与方法是深入到孩子中，零距离传授、启发、讲解、交流、观察所得。她立足于教学实践中的梳理、整合，同时汲取中国传统教育思想的精华，并吸收外国美术教育的理论和方法，加以转化和融会，作形而上的理论思考和规律性的总结，不断积累和升华而形成的。她不仅善于描述，而且其论述也是平实而自然的，不是说教，而是娓娓而谈，使人感到亲切易于接受。

杨景芝老师在“全国中小学美术教师作品展感言”中，曾以《美术专业素质与美术基础教育》为题，谈到：“中国中小学美术教育的发展，要求每位教师需要重视加强自身的美术专业素质，因为它是做好本职工作必须具备的前提。”这是在教学和研究领域成绩卓然的老教师的感受和体验，也是对年青一代美术教师诚恳的由衷之言。基础美术教育是少年儿童早期教育的重要环节，应该受到重视，需要有系统深入的理论和方法的探索，多年来她始终致力于基础美术教育的研究工作，坚韧而执著。

美术教师的工作与美术家所从事的创作设计工作有很大差别，特别是基础美术教育的教师们尤为突出，他们的知识结构和专业技能以及工作的特点，都是和基础教育培养目标紧密相关的，是为了培养学生初始的艺术修养和文化素质，而不是为了培养专业美术家，认识这一特点则更有利于专业进修有的放矢。

杨景芝老师对待少年儿童的美术教育，是遵循其特点和规律进行的。她在教学实践中，实施的内容、方法以及具体的要求，都是根据年龄段不同而有所分别的，她尊重学生的特点，启发学生们的兴趣，培养学习的自觉性和上进心。她在教学中重视言传身教，既不是放任自流，更不是耳提面命，而是努力为孩子们寻求开启心灵的钥匙。

她重视“教化和引导”，教学的内容是根据学生的需要，给予恰如其分地指导和帮助，使学

生逐步认识美术，不断提高创造思维和表现能力。她明确地主张，“儿童期的艺术发展要以他们的生活为基础，教学应加强人文教育、加强视觉观察、提高知觉能力，并不断注意培养审美创造的意识 and 能力，使他们的认识能力自然地 从主观向客观发展。”“培养健康的审美情趣和审美能力是至关重要的，要沿着个人独特发展的路继续有信心地走下去”。

她在教学实践中，主张欣赏美术作品应选择经典性的，不趋时、不追风，把人类文明创造中最优秀的作品介绍给学生们，在帮助学生扩大视野拓宽思路的同时，培养高水平的审美观念，为学生的审美判断建立高起点的标准。

少年儿童的美术教育不仅是幼儿园和学校老师的事情，也是家庭中父母以及相关成员的事情。杨景芝老师着意经心撰写的这套关于少年儿童美术教育的专著，是写给老师的，也是写给家长的，是写给关心下一代成长的人们读的书，是蕴含着人性化普适化教育理论与方法的著作。

美术教育不论是在学校的老师课堂教学，还是家庭中的父母课外辅导，由于环境、方式、方法和要求都不同，所以需要因地制宜和因势利导。她的这套书是写给妈妈的，又是写给老师的，可见她在少年儿童美术教育方面的良苦用心。她作为妈妈和老师，在进行美术教育实践中有身在其中的感受，亲身的体验和分析判断，提供了实在的依据，因此得出的结论和方法是符合实际，适宜于具体实施的。

读杨景芝老师的著作使我联想到教学中经常遇到的问题，那就是教学生比自己学还要难得多。努力地学一门功课，可能并不感觉十分难，但是要教会众多的学生，却感到很难，也就是常说的“教比学难”，所以教师在教学中应该比自己学的时候更下功夫，要想方设法地考虑如何把自己掌握的知识和技能很好地教给学生。她的这套《绘画给予孩子的爱》，正是写给父母和老师学会如何在“教”的方面下功夫的书。

教育的根本任务是育人，要教好学生，不仅自己要学好，熟练地掌握专业技能，而且还要在深入认识和理解教学内容的基础上，认真地将教育理论与教学实际结合，创造性地运用教学方

法，对所教的课程做出准确的并易于理解的阐释，使学生明白道理，认识规律，学习方法，掌握技艺，从而在不断完善中提高学生的整体素质。

阅读杨景芝老师的文章与著作，受到的启发和教益颇多，但我缺少基础教育的实践，只能写出如上有感而发的心得体会，权切为序。

楊永善

2013年10月5月

清华大学美术学院教授、博士生导师原副院长

国家教育部艺术教育委员会常务委员

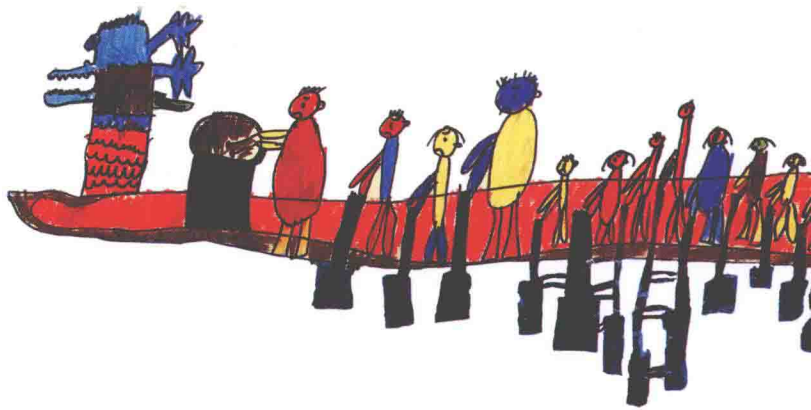
中国美术教育学会美术专业委员会原理事长

前言

人过古稀之年，明白了淡定人生之理，也倍感生命的可贵。真希望再多给我些时间，好把未了的事做完。

爱是人类的本性。但给孩子怎样的爱，才是他们成长中最需要的，最有益的？我在教育工作中一路走来，心里感触颇多。这辈子最令我欣慰和快乐的，莫过于看着一批批孩子长大成人，成为一个大写的人。

本书前言选择两篇我曾经的学生和一位母亲写来的心得，以及孩子的圆梦过程，读了他们的感言让我心受感动，进一步体会到儿童的早期教育对人一生的发展是何等重要。我希望通过他们的切身体会，让我们共同分享孩子的成长经验和收获，以此来推动教育发展的自觉，并使我们更好地负起对下一代哺育的责任。

学生感言

画画予我

我从四岁半开始在杨老师的学校里学习画画。3年前我考上了大学，离开了北京，离开了陪伴我十几年的这所学校。除了这里，我从来没有在哪个学习环境中呆过这么久并让我如此留恋，也从来没有哪个学习环境对我有如此深的影响。虽然现在已经不在这里学画画了，但是我相信这种影响会陪伴我一生。作为一个“老学员”，我写这篇文章，是想梳理一下这3年大学时光我因为画画的所得，也希望给迷茫着是否继续坚持学画画的同学和家长一点参考。

画画是我最好的休闲方式

大学期间，每当我学习压力非常大的时候，便会回宿舍打开速写本，画画最近的生活，或在网上找个喜欢的图片用自己的方式重新表达出来，这成为我排遣压力的良药。每次花半个小时完成一个小作品，便会产生一种小小的成就感。这种成就感往往模糊和淡化了因学习或其他生活上的压力而产生的烦躁。

画画的过程是安静的，也是让自己的心慢慢平静下来的过程。虽然半个多小时的画画时间并不长，但是对于我来说却是非常有效的舒缓心情的方式，它让我慢慢沉下心，思考和梳理想要表达的内容和心情，帮助我在这个浮躁的年代和忙碌之余有个机会与自己对话。我还经常会把自己的画当作生日礼物送给同学朋友，有时候在朋友的宿舍看到自己的画被小心地贴挂在书桌前，我会非常开心，非常有成就感。

画画是我最有特色的符号

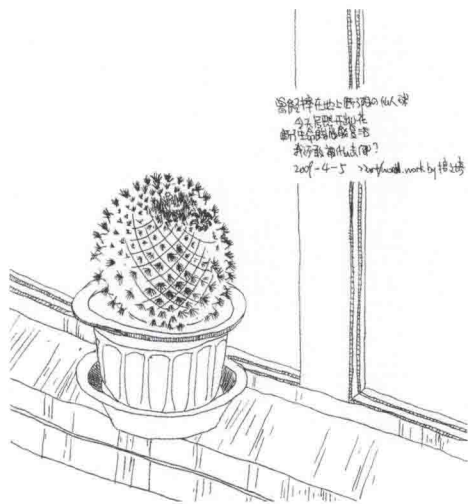
相信很多学画画的小同学在学校都是宣传方面的骨干。进入大学，我画画这个特长应用得更为广泛，给了我许多机会。每当学校、学生组织需要设计、美术、美编的时候，组织者经常会找到我，让

钟楼写生 接文婷 5岁（北京）

青苹果 接文婷 11岁（北京）

生命的复活 接文婷 17岁

我有机会参与到丰富而有趣的活动中。画画让学校的同学认识了我，让大家知道了我是一个爱画画、会画画的女生，这也成为了我与别人不同的一个特别的符号。我也因此直接被招入社团作干事，被拉进校刊作美编，为学校官方拍视频，为各种学生组织、活动设计宣传品。在这个过程中，我结识了许多有理想做事积极的同学，摸爬滚打中学会了许多有用的软件，例如Photoshop、InDesign等，还在做事的过程中锻炼了与他人交往的能力。画画的特长像一张通行证，让我顺利地融入到各种有意义的活动中。

画画成为我表达自己最丰富的形式

每当我有一些对生活或其他事情的想法，总会习惯性地脑海中产生一幅画面——如果想用画面表达这种想法，我会怎么画？我想这是日记画的训练带给我的的一种习惯性思维方式。虽然我学日记画的时间加起来也就半年，但是不得不说这短短的半年的训练，给我这3年的大学时光带来了极深的影响——教会我用画画的方式观察思考和表现这个世界，这也许是画画对于最后不搞专业的人最重要的意义了吧。

其实即便将来不学习美术专业，我认为学画画也绝对不是浪费时间，不是毫无用处的。学画画的过程让人走近美术，看到她的魅力所在，从而产生兴趣。这种兴趣会拓展她的视野、丰富她的思想。更准确地说，是让人拥有了一条使自己思想成形、深化、表达的出路，促使人养成一种多思考多观察，并把智慧用画面记录下来的习惯。学画画的时候不仅要学到画画的技巧，让自己对内心思考的表达变得自由、美好、赏心悦目，从而

取悦自己、取悦他人；更要学到如何用美术的手段表达自己的想法，真正做到让自己的灵感和智慧影响自己、影响他人。

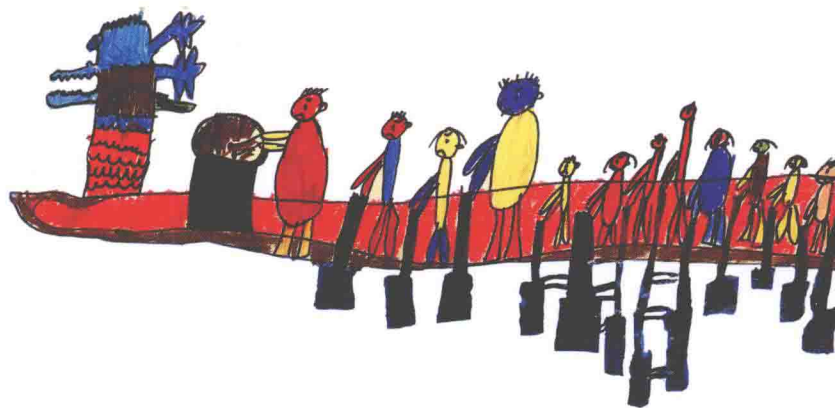
其实我也是极为普通的女生，似乎也看不出有明显的画画天赋，从小跟随杨老师和她的同事学习画画，是他们的热情、耐心和出色的教学理念、教学方法，在我身上产生了作用，培养了我画画的兴趣，教会了我用画画表达情感和思想的方法，从而丰富了我的人生，也多了一些人生的机会和选择。记得在参加高考前夕，杨老师曾鼓励我报考美术类专业，家长也与杨老师讨论过这方面的问题。由于我更习惯于把美术当成一种爱好，所以最终决定报考香港科技大学数学系。面试时，我主动向考官展示了我画的两张画，用英语阐述了我对数学与美术的认识。这种别样的方式打动了在场的考官，帮助我在竞争激烈的角逐中胜出，让我顺利进入了梦想的学府。

接文婷

2013-3-15于香港

（注：接文婷，女，高中毕业于首都师范大学附属中学，现就读于香港科技大学理工学院数学系。）

妈妈感言

感悟儿子艺术成长的过程

Dream School 儿子大学的第一志愿

我永远记得2012年3月21日下午2:20分的那一刻，刚放学回家的儿子，远远地冲我喊道：“妈，我考上RSID啦！”儿子脸上洋溢着两年多来从未有过的，那样快乐的微笑。我的心被幸福融化啦！

回想儿子申请考大学的过程，对绘画艺术的追求让他变得很有胆识。因为罗德岛设计学院（Rhode Island School Of Design）连续数年在美国艺术类院校排名第一，是最难申请的艺术大学。申请人不仅要准备15幅至20幅作品，学校还要求作品用不同材料或不同画种去表现，且要作品具有一定的想象力和创造力。另外学校还规定申请学生必须完成20cm×25cm指定的两幅命题创作，并将原件在规定时间内寄到学校。当然，该校对申请人的平时课业成绩和美国的高考分数在艺术类院校的招生中的要求也是最高的，每年在全世界仅招400名学生。当儿子确定RISD作为他的第一志愿时，距完成学校要的全部申请材料时间只剩3个月。这期间他不仅要完成高中课业及考试，还有在课余时间完成另外5所大学的申报材料。决定申请RISD时，手里没有几幅作品能符合学校要求，而且时间又相当紧张，但他很冷静，有计划有步骤地在不到3个月时间里完成了近12幅作品，每一幅作品都倾注了他全部的激情。他说：“只有将自己做到最好，达到目标的可能性才最大”。儿子用

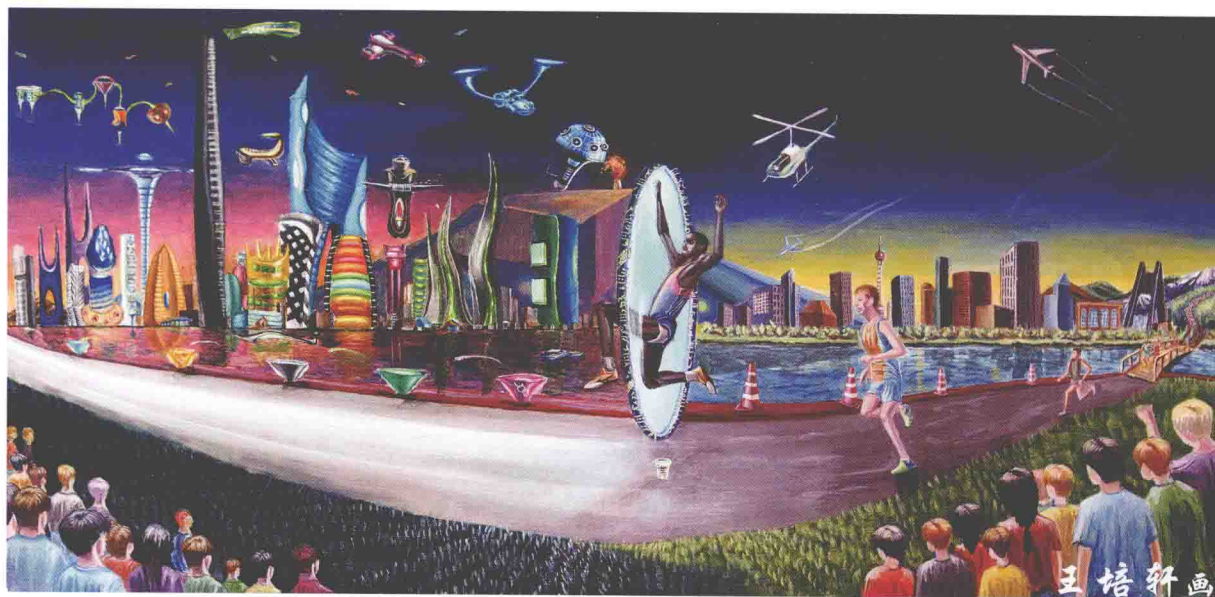

美国高考试题：自行车 王培轩

自己的方式证明了自己，也用自己的方式庆贺了他18岁生日。我更为高兴的是，他同时申请的4所艺术院校都给他发了录取通知书，并且有奖学金。每一封录取通知书上学校都给了他充分的肯定，这是对他自我选择的肯定，独立思考的肯定，也是对他绘画作品的肯定，绘画为他走上艺术设计之路打开了大门。

2009年美国之行

09年我作为访问学者来到美国，儿子王培轩随我在美国接受了3年高中教育。3年自由开放的高中生活，让儿子无论从时间上还是空间上都获得了最大的自由。这种自由不仅让孩子拾起了画笔，而且

穿越（报考大学作品） 王培轩

还让孩子有了挑战自我、战胜自我的斗志。孩子自身的自发性和主动性被激活了，他的天分——潜在的绘画能力在其积极主动地进行美术创作的同时被逐渐地培养成熟起来，最终产生了良性循环，从而使孩子的创造思维和个性得到了全面发展。更为可喜的是，来美一年后儿子看到了自己绘画上的进步，对自己的课业深度也提出了更高的要求，选了3门AP课（在高中修大学的课程），为自己能够考上心仪的大学做着充分的准备。这3年，儿子不仅平衡好了高中课业与美术爱好的关系，以优异成绩作为学校16%的优秀毕业生毕业于University High School（该校为全美公立高中排名第

鸟巢 王培轩 9岁

加拿大维多利亚议会厅写生 王培轩 13岁

九)，而且摸索出了他自己未来想走的路，美术已不再只是他的爱好，而将是他一生的追求。

来美国之前，儿子在中国已经接受了9年义务教育，这9年不仅让孩子养成了勤奋好学的好习惯，而且还为孩子的学科课程打下了坚实的基础，在美国学习的高中阶段使他有了更多的时间和精力去做他想做和喜欢做的事情。当每天做完作业，完成了他计划好的事情后，他会画一些书签大小的水彩画，然后拿到学校去卖，卖画的钱则捐给兔唇儿童和乳癌患者；有时他还会为学校社团画宣传广告，做电脑网页设计工作，将他的

爱心和绘画才能与现实生活紧密地结合起来。目睹孩子3年的高中生活，每天他的睡眠时间也就是五六个小时，辛苦程度让我心疼得几乎落泪。出于母亲的本能，常常想为他多做点事情，可常常是事与愿违。我努力克制自己不能再给孩子任何干扰了，哪怕是一丝一毫，我学会了默默地静观儿子。我发现绘画使他的情感得到了宣泄，平衡了身心的健康发展；绘画培养了孩子独立思考、独立解决问题的能力；绘画也培养了他独立判断、独立承受压力的能力。儿子在紧张而忙碌的学习生活中，充实并快乐地追逐着自己的梦想，不经意间思想变得成熟了，体魄变得健壮了，儿子长大了！

中国的艺术启蒙教育

儿子自小就喜欢涂鸦，4岁开始在杨校长办的美术学校学习，虽然学校每周只有一节课，但杨校长会根据孩子心智发展的不同阶段采用不同的方法去启发、引导孩子进行美术活动，培养了孩子的绘画热情和兴趣。儿子在这样一种具有前瞻性教学理念的教学活动中接受了早期的艺术熏陶。孩子从日常生活中非常熟悉的题材画起，不仅提高了对熟知事物的认知程度，也培养了对周围事物细致而独特的观察力，渐渐地儿子学会了将他内心的感受和他眼中的世界用符号和图示语言表现出来。虽然儿子那时的画作是幼稚的，但孩子在儿童期所受的艺术培训，潜移默化地影响了孩子的艺术修养，培养了孩子的创造思维和丰富的想象力。