

李力加
总主编

当代中国儿童美术教育研究丛书

儿童 美术教育 的真谛

李力加 著

山东教育出版社

★ 教育部人文社会科学研究2012年度规划基金项目
“当代中国的儿童美术教育研究”
(12YJAZH057) 终期成果

★ 当代中国儿童美术教育研究丛书

李力加 总主编

儿童 美术教育 的真谛

李力加 著

山东教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

儿童美术教育的真谛 / 李力加著. — 济南 : 山东教育出版社, 2016

(当代中国儿童美术教育研究丛书 / 李力加总主编)

ISBN 978-7-5328-9588-5

I . ①儿… II . ①李… III . ①儿童教育 - 美术教育 IV . ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 266360 号

当代中国儿童美术教育研究丛书

李力加总主编

儿童美术教育的真谛

李力加 著

主 管：山东出版传媒股份有限公司

出版者：山东教育出版社

(济南市纬一路321号 邮编：250001)

电 话：(0531) 82092664 传 真：(0531) 82092625

网 址：www.sjs.com.cn

发行者：山东教育出版社

印 刷：济南继东彩艺印刷有限公司

版 次：2016年12月第1版第1次印刷

规 格：710mm × 1000mm 16开本

印 张：25印张

印 数：1-2000

字 数：297千字

书 号：ISBN 978-7-5328-9588-5

定 价：49.00元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换)

印厂电话：0531-87160055

总序

峰峦连绵有奇峰

尹少淳

我曾不止一次地表达过这么一个意思：儿童事业属于未来学的范畴。在生活中，我们自己曾被父母问过，我们也曾问过自己的孩子：“长大后想干什么？”这本身就是个关于未来的问题，是对未来可能发生的事情尝试性地进行预测。儿童的成长是个巨大的变量，无论是身体，还是心理，其可预测性和不可预测性交织而成的魅力，吸引着无数家长和教师为之着迷，对其探究。

儿童工作实际上又是具有战略性的工作。理由很简单，因为全部儿童工作都有一个共同的特点：立足当下，着眼未来。也就是说，儿童工作者不能仅仅看到儿童当下的变化和成就，不能将儿童一时的进退当作未来的定数，而要从儿童未来的发展看待当下的工作，并据此做出评价和判断。任何具体的工作应该视为是对未来的准备，从根本上说，抓住了儿童也就抓住了未来。小平同志说过，计算机普及要从娃娃抓起，这是至理名言。推而广之，科学、技术、艺术、人文和体育都应该从娃娃抓起。从全局和长远去规划与处理问题，正是战略的眼光和行为的精髓。

毫无疑问，儿童是儿童工作和事业的对象。那么，什么是儿童呢？

历史上，关于儿童的概念十分混乱，这主要体现在没有明确的时间界限。18世纪的欧洲，有时候将13岁的人称为青少年，有时候将15岁的人称为儿童，甚至还出现过18岁、24岁的人被称为儿童的现象。潜在的认识是，在家依靠父母生活的孩子被称为儿童，在外独立生活的孩子则可能被称为成年人，似乎与特定的年龄没有多大关系。而且，当时绘画中如果出现儿童形象，也往往是“小大人”，只是成年人的缩小版，甚至身上的肌肉也被画出来。可见，相当长的一段时间里，欧洲人既没有严格地划分儿童的年龄界限，也没有重视儿童特有的身心特征。

及至今天，我们已经清楚地认识到，儿童是人生成长的一个独特时间段。然而，对其年龄却存在不同的认定。在1989年第44届联合国大会通过的《儿童权利公约》中，儿童被定义为18岁以下的任何人。而中国法律界和医学界则将儿童定义为14岁以下的人。在美术教育中，通常将15岁以下的美术创作活动及其作品称为儿童美术，分为学前、小学和初中三个阶段，也即所谓少年儿童阶段。

个体生命需要延续，童年是个体生命中最重要的一环。美好的童年关系到个体生命的品质，进而影响人类社会的品质，因此任何社会都会关心人的童年，差别只存在于关心的条件和方式。《儿童权利公约》的颁布旨在为世界各国儿童创建良好的成长环境，该公约1992年正式在我国生效。这是人类第一部有关保障儿童权利且具有法律约束力的国际性约定。这固然是文明社会的产物和社会进步的标志，其实，关心儿童是人类社会基本的态度和行为，自古如此，中外皆然。

从行业出发，我们自然要从美术的角度关心儿童的发展，这种关心有两个明确的指向：其一，通过美术的学习，促进学生身心的良性发展。换句话说，即基于美术学科性质和独特育人功能，帮助学生发展观察、想象、

审美、创造、道德、智识等能力，形成良好的美术素养，进而促进整体素养的发展。其二，通过美术学习，培养美术专门人才和广大美术受众，以便传承和延续美术文化，最大限度地实现美术在特定社会中的积极作用。

在人类社会，儿童美术是一个普遍的现象，无论传统社会还是现代社会，无论偏远地区还是发达城市，都能看到儿童自发的美术表现及其作品。但长期以来，儿童美术并没有进入成人或者学术的视野，文献中也鲜有记载。在中国历史中，苏东坡的“论画以形似，见与儿童邻”是不可多得的跟儿童美术相关的表述。我们熟悉的“涂鸦”则出自唐代诗人卢仝的《示添丁》：“忽来案上翻墨汁，涂抹诗书如老鸦。”法国哲学家卢梭则是西方历史上较早关心儿童美术的学者，他基于对人和社会的深刻认识，提出了自然主义的儿童美术观。瑞士教育家裴斯泰洛齐较系统地提出过儿童绘画的教学方法。但真正将儿童美术置入学术视野的现象发生在19世纪80年代的欧洲，当时出现了一个以心理学为特征的“儿童研究运动”。其动机除了通过绘画研究儿童的心理成长之外，还有一个目的是研究人类文明和艺术的发生。其研究行为基于“复演说”的构想：一个人由蒙昧向智力的发展实际上复演了人类社会由野蛮向文明发展的历程。因此，只要弄清楚儿童艺术和智力的发生与发展，也就弄清楚了人类艺术和文明的发生与发展。我们现在所知晓的儿童美术发展的分期理论，就是这一运动的产物。

从此，儿童美术进入了以科学实验等综合方法研究的时期。欧美的儿童美术研究成果丰硕，出现了不同的学术观点和思想。这些观念和思想也影响了中国自近代以来的儿童美术研究。以陈鹤琴为代表的教育学者从中国的实际出发，对儿童美术的理论做了有益的探索，提出了自己的观点。改革开放以来，大量的儿童美术的学术信息涌入，加之现实中儿童美术教育的快速发展，引发了中国学者对儿童美术的全面关注，使得中国儿童美术学术硕果累累，教学思想和方法态势多元。

李力加先生主持的教育部人文社会科学结题成果，以《儿童美术教育的真谛》《儿童美术教育历史与现状》和《儿童美术教育专题研究》结集出版，是当下我国儿童美术研究的一个重要成果。这套书可谓力加30年从事儿童美术教育教学研究的思想、方法之沉淀，在儿童美术的问题从中披沙拣金，凝练思想，闪耀着智慧的火花。

概而言之，这套书有如下特征和优点：

其一，全景展示。该书内容涉及对儿童美术的理解、儿童美术的课程、儿童美术的方法、儿童的艺术思维、儿童美术的现实问题、校内外儿童美术教育、儿童美术的教学模式、儿童美术不同工作室的特点、儿童美术的期刊和博客以及儿童美术教育机构的特殊教学取向等，从不同角度全景式展示了儿童美术的丰富内涵和广大外延。

其二，大胆建构。该书提出了建立儿童意象性思维方法的思路，并大胆设想具有原创性的“本体感悟·生命再造”儿童美术教育学，以期建构具有中国特色的儿童美术教育的理论体系。

其三，直击热点。该书毫不忌讳地讨论热点问题，对儿童画考级、热闹的校外美术教育现象以及“不教而教”的美术教育观点等进行分析，并明确而直白地表明自己的态度。

其三，居高临下。该书具有一定的理论高度，广泛借鉴了哲学、心理学、教育学、美术学，尤其是运用现象学及艺术心理学等思想和方法，思考、分析儿童美术教育的具体问题。这种从理论高度对问题的俯视，在当下的儿童美术研究中并不多见。

其四，贴近现实。该书非常接地气，这源于力加多年从事一线儿童美术教学的经历。这种宝贵经历使得他对具体教学问题深有感触，且经验丰富，深知一线儿童美术教师的困惑与需要。书中包括了大量具有程序性和操作性的案例，不仅能给教师具体的参照，而且能启发教师举一反三，主

动迁移、变通、改造，丰富自己的思想和方法。

其五，取法多样。该书综合运用了理论思辨、比较分析、历史梳理、案例解析、口述访谈等多种研究方法聚焦儿童美术的问题，呈现了多维一体的研究景观，有助于读者更清楚地认识问题的本质，把握方法的要领。

总之，这一套书是具有较高学术水准的当代儿童美术教育的学术成果，在相当程度上体现了中国儿童美术教育研究高度，可谓“峰峦连绵有奇峰”。更希望来者居上，有更多的研究者聚焦儿童美术教育的理论和实践问题，并有更多的儿童美术教育研究成果面世，力争“山外有山立万仞”。

是为序。

2016年8月8日于北京

（尹少淳：首都师范大学美术学院教授、博士生导师，教育部艺术教育委员会委员，中国美术家协会少儿美术艺委会主任，国家美术课程标准研制组组长）

目 录

导言 如何看待儿童美术	1
一、热闹红火的校外儿童美术现状	1
二、儿童期的美术学习对人的发展有什么用	7
三、儿童的美术学习目的是把握技艺吗	10
四、儿童美术教育与人的可持续发展	12
第一章 儿童美术学习为了什么	17
一、由西方美术教育思想认识儿童美术	17
二、正确理解儿童期的美术活动	32
第二章 越洋电话和E-mail	46
一、冬天里的一把火	46
二、由孩子学习美术引出的未来	51
三、一举拿下“金三角”	56
四、我身边的哈佛女孩	64

第三章 “小菜一碟”与本质力量	75
一、何为“小菜一碟”	75
二、思维方式决定能力发展	84
三、持续的精彩	93
第四章 我们需要什么样的本质力量	102
一、童童的故事	102
二、儿时的建筑师梦想与现实	109
三、儿童美术与影视导演	121
四、各有特点的几个孩子	127
第五章 幼儿期的美术课程	143
一、何为“萌动”	144
二、课程设计思路与实施	156
三、基于美感经验改善的学前儿童美术活动课程	170
第六章 小学年龄段美术造型教学对话	178
一、形的把握与线描造型	181
二、儿童造型表现的对话与分析	194
第七章 儿童如何把握美术造型能力	217
一、教学层面的具体问题	217
二、儿童转型期美术能力发展案例分析	235

第八章 儿童美术学习如何才能两条腿走路	262
一、教学实践与儿童的本质能力发展	263
二、美术课程中学科本体的问题与思考	281
第九章 儿童意象性思维方法的建立	296
一、杜威教育思想给美术教学的启示	296
二、回归生命本质意义的美术课堂	324
三、儿童美术造型能力发展的问题与对策	340
第十章 “本体感悟·生命再造”儿童美术教育学	348
一、观念与实证——儿童美术教育学的建构	348
二、感知与表达——儿童美术活动的过程体验	354
三、儿童期美术活动与孩童能力发展效度	359
四、艺术感觉与审美态度	369
参考文献	383
后 记	387

导言

如何看待儿童美术

一、热闹红火的校外儿童美术现状

宽泛地确定为儿童美术，而不是儿童美术教育，是有原因的。当下中国大地上，有着数十万计的儿童美术工作室、学习班、培训机构。其中被国家体制列为公益事业的少年宫、儿童中心系统的儿童美术学校，是各级别共青团、妇联、教育局系统下的事业单位组织。而目前社会上大量的培训机构是私立的，包括由美术教师个人或合伙成立的儿童画室、民营资本介入的儿童美术培训活动场所（称为中心、画廊、基地等）。这其中学生数量几十人到几百人规模的私人儿童美术工作室占多数，而某些民营儿童美术办学机构经过十几年的发展，已经形成数十家千余人规模的连锁性质或者直营性质的儿童美术学校，它们的整体规模大，经济效益也不错，还有相当一部分是由其他领域投资人入股开办的校外儿童美术培训机构。因此，断定当下中国大地上的校外儿童美术机构热闹红火是非常恰当的。但是可以一针见血地指出，这种热闹的状态不是为了儿童美术教育，原因是，如今这年头“我们的少儿美术市场就是这个现状，是市场争夺的肥肉”。但凡有点经济头脑的基层美术教师，几乎都在不同程度地参与开办校外儿

童美术培训班，都在利用这一阵地获取经济收益。

从全国范围看，包括县级市及以上的城市中，儿童美术工作室数量已经多得数不过来。例如，某省会城市一条街上不到300米的距离中，竟然有六家同类机构。这貌似给年轻的父母们提供了多样化培养孩子学美术的空间，但这些工作室（机构）只是表面上（招生广告与各类网络宣传）都在高谈阔论地说自己是在做儿童美术教育，其具体教学中是否有教育元素值得商榷，也非常可疑。它们是否真正为了孩子们的发展，是否关注孩子的生命成长，从其中一些机构的教学质量就可以了解大概。这样的热闹与红火，是否真正有教育价值与教育意义？表面上看，不少机构只是在市场经营活动与低水平教学行为之间徘徊，所有参与经营的美术教师，更多从经济角度考虑问题，而“为了孩子发展”的信条往往只是忽悠家长们的招牌。换一个角度讲，如果从事儿童美术教学的教师，自己的画室不以儿童美术教育冠名，必将无法在社会上生存，更无从得到经济效益。

国内公有制体系的少年宫、儿童活动中心、青少年活动中心等所属的儿童美术教学，其校外公益教育的性质早就被国家定位，低收费、免学费，为社会服务应该是其基本宗旨。这个庞大系统经历了建国后60多年的发展，特别是自1978年以来的发展，规模日益扩大、发展非常迅速，拥有正规的校外教育“名头”，从事儿童美术教学自然应该是顺畅的。全国数百个城市中的“宫”“中心”，其中一部分功能必须定位在儿童美术活动上，但具体到某个教学现场看，也并非都是为了孩子的发展，这是一个真实的现状。近十年来，国有体制的校外机构出现逐渐衰退态势，相应地被私人（民办）的校外机构所冲击。

暑假到来，原本颇聚集人气的“侃点儿童美术教育论坛”等多个儿童美术QQ群，都停止原来的网络教研，各地美术教师们均开始忙碌着自己的校外教学。但满眼看去，大多数校外教育机构的儿童美术教学，几乎谈

不上教育，仅仅是围绕某一个美术类型进行技术、材料使用的复制和模仿。这些教学活动全都扛着美术教育的大旗，究竟将孩子们引向何处，究竟如何进行儿童美术教学，需要好好思考。

问题一：

孩子作为成长中的人，在其儿童期，应该首先发展其视觉感知能力，获得对美术文化的理解，然后再让他们接触与吸取书写语言文化，按照这一理念实施公民的养成教育。但目前大多数国民对此却并不清楚。

当下中国的年轻父母们总想在某些看上去有点文化的层面上教育孩子，尤其希望对孩子实施早教。但现实情况是，目前社会上以“早教”名头运作的商业机构多是以颠倒儿童心理、生理发展顺序的机械性教育。虽然如今的年轻父母们学历方面已经高于之前的年代，但是他们并不知道，从孩子一岁左右开始的涂鸦活动应该受到保护，这是国民实施审美素养培育的基础工作，更是一个孩子成为合格公民的美育认知基础。

但现状是99%的国人根本看不明白孩子早期的涂鸦。即便是有儿童美术学习经历的年轻人，在当了父母之后，对自己孩子的涂鸦也不甚理解、不待见，总希望自己的孩子早点“妙手绘丹青”。

试问，如今有多少年轻父母可以容忍自己的孩子持续几年的涂鸦活动而不去干预？究竟应该何时教孩子画画？如何来教？

以下案例或许能说明问题。

案例1：杨景芝先生当年对其5岁女儿黄欢进行系列教学实验。

案例2：具有跨世纪影响力的美术教育论点：谢丽芳研究员1997年提出儿童美术“不教而教”的论点。

案例3：震惊高等美术学府的儿童美术作品。1991年，上海松江区儿童中心尹东权老师指导的“儿童美术教学展”，应邀在浙江美术学院（今中国美术学院）展览馆展出，著名油画家、时任美院教务主任全山石先生

观后连连叫好，写出的评论文章发表在《文汇报》等媒体，影响了江浙沪。

尹东权老师指导儿童速写作品

我们的观点是：孩子在幼儿期涂鸦的天性及其行为，能否得到成人的全面尊重，是决定这个孩子一生发展的基础，是一个社会、国家文明程度的体现。

问题二：

《培养孩子从画画开始》是一本近年来比较畅销的早教书籍，有一定的社会影响。书中日本著名教育家、画家鸟居昭美先生提出，保护儿童涂鸦期，等孩子9岁之后再教他们美术学科知识。某些人表面上认为这一论点有新意，但是具体到美术教师来说，在自己的教学中肯定不采用，因为他们觉得不适合中国国情。

孩子们在儿童期学习美术应该何时施教？如何教最恰当？孩子的涂鸦活动需要成人引导吗？如果是5岁的孩子，还让其继续涂鸦吗？如果此时段对孩子进行儿童美术教学，美术教师应该注意什么呢？

从目前现状来看，国内的儿童美术教学呈现各自为政的乱教。在数十万计的儿童美术工作室、少年宫、儿童中心、各类校外儿童美术机构（场

所), 执教的美术教师用自己认为对的方法教学。其本质为: 乱教。

其一, 针对某美术技能表现或者某种材料的使用, 展开疯狂敛财的培训, 教学产品有所谓的“考学素描、色彩”“特长国画、漫画”等。难道孩子在儿童期参加美术活动就是为了学某种技术、技法吗?

其二, 搬来美术高考的所谓“素描”进行教学, 在幼儿阶段的美术教学里推广, 完全违背儿童生长发育规律和心理认知规律。畸形的美术高考究竟是什么? 美术教师们难道非要知错向错行?

其三, 一切向“钱”看的校外儿童美术培训机构中, 营销方式与产业化发展成为主要研究目标, 将经营运作策略与手段作为教师培训的法宝。试问: 把儿童的美术教育推向产业化、市场化, 对于孩子们的成长来说究竟是有利还是有弊?

问题三:

孩子们在整个儿童期的美术表达能力, 可以产生令成人震惊的作品, 而且是源源不断地出一系列作品。毕加索曾说:“我一生都在向儿童学习。”但是, 如何开启孩子自身已经存在的这一潜能, 是儿童美术教育中的大学问。

研究表明, 在保护儿童本能(本来的他)的情况下, 需要通过恰当的美术教育, 帮其养成一生发展所需要的素养(图像识读、美术表现、审美判断、创意实践和文化理解), 成为非本来的他(合格公民); 那些经过儿童期美术教育素养积淀的孩子, 在面对人生之路的时候, 可以再回到本来的他, 再造独特生命本体的纯真与童心。

恰当的儿童期美术教育(教学的控制性), 与孩子的心理状态、生态本能(延续、释放、发展)之间有着较大冲突。如何协调二者, 既是美术教育研究的学问, 也是美术教师自身智慧的体现。

在全国范围内实施了真正意义上的儿童美术教育的校外机构为数不

多。同样，在儿童美术教育本质意义上有所追求的优秀美术教师也屈指可数。比如，广东省特级教师关小蕾及她所领导的广州市少年宫儿童美术学校，坚持三十多年儿童美术教育目标，是持续进行研究的优秀校外美术教育机构，特别是在特殊儿童艺术教育方面取得了令人瞩目的成果。又如，珠海南色儿童美术教育基地，近二十年如一日不为经济利益所动，从儿童本性心理、生理状态出发，在保护儿童自发状态基础上，引导其发展美术能力与审美素养。创办者张笑老师，是一位不为名利、甘于寂寞、为了孩子身心发展的探索者。

通过以上三个问题可以发现，全国现有的各级各类儿童美术教学机构的市场性运营状态，促使校外儿童美术教学形成一个巨大的产业链。在追求经济效益的前提下，极少数机构能坚持真正的美术教育，大部分情况下都是乱教。但热闹红火的美术教学为解决基层美术教师的生活质量做出不少贡献，也为多年来相当数量的盲目参加“高考美术”，进入到全国近千所高等学校的毕业生们找到了一条就业的门路和生存的捷径。

建议或忠告

（一）当下时代校外儿童美术的繁荣，此地乐，不思蜀。全国范围的校外儿童美术机构，从杞人忧天到罗马俱乐部，与其说美术教师们热爱美术教育真理，不如说人们是迷恋财富。与其说大多数的校外儿童美术机构是为儿童美术教育，不如说实际上是为了获得钱财。不幸的是，这样获取的财富总要以孩子们精神世界的贫穷为代价，这样的牺牲未免太大。

（二）或许可以说，美术教师对儿童的视觉污染不仅是一种贫穷，而且是世界上所有贫穷中最坏的、最糟糕的贫穷。当下所谓土壤、水源和空气的污染，其实只是现代财富透支某些资源之后的鲜痍之疾，而那些不明白何为儿童美术教育的校外美术教师对于孩子们心灵本真的污染，其真正