

孩子的方式

儿童绘画心理

分析与观察指南

儿童绘画需要的是观察 / 而不是指导

每个孩子都是天生的艺术家 / 不要让错误的指导毁了孩子的天分

你不懂绘画 / 也有方法判断孩子的绘画及绘画老师的教导

著者 / 杭海

绘画 / 杭大川

孩子的方式

儿童绘画心理 分析与观察指南

著者 / 杭海

绘画 / 杭大川

Copyright © 2018 by SDX Joint Publishing Company.
All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

孩子的方式：儿童绘画心理分析与观察指南 / 杭海著；
杭大川绘. —北京：生活·读书·新知三联书店，2018.1
ISBN 978-7-108-06006-8

I. ①孩… II. ①杭… ②杭… III. ①儿童心理学-绘画心理学-研究
IV. ① B844.1 ② J20-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 144490 号

责任编辑 徐国强
装帧设计 林 帆
责任校对 张 睿
责任印制 徐 方
出版发行 生活·读书·新知 三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)
网 址 www.sdxjpc.com
经 销 新华书店
印 刷 河北鹏润印刷有限公司
版 次 2018 年 1 月北京第 1 版
2018 年 1 月北京第 1 次印刷
开 本 720 毫米×1020 毫米 1/16 印张 10.75
字 数 50 千字 图 265 幅
印 数 00,001—10,000 册
定 价 68.00 元
(印装查询：01064002715；邮购查询：01084010542)

作者简介：

杭大川，男，1994 年出生于江苏南京，2013 年就读于美国芝加哥艺术学院纯艺术专业，2017 年 5 月毕业，获学士学位。

杭海，男，1965 年出生于江苏南京。现任中央美术学院设计学院教授。北京 2008 年奥运会奖牌及火炬接力核心图形设计师，北京 2008 年奥运会体育图标、指示系统、门票及注册卡系统、形象景观 KOP 系统、火炬接力形象景观系统等项目设计总监。深圳 2011 年世界大学生运动会形象景观系统设计总监。著有《妆匣遗珍》《一个人自我推广》《借题发挥》《为北京奥运设计》等专著。

1 前 言

上 编 形态的研究

17 第一章 涂抹的乐趣

23 第二章 圆形的意义

31 第三章 从封闭线到区隔空间

47 第四章 眼睛的重要

53 第五章 丢失的躯干

59 第六章 对称的秘密

69 第七章 侧面

77 第八章 关系的建立

101 第九章 视点的问题

109 第十章 方位与顺序

下 编 题材的研究

121 十一章 动物

137 十二章 汽车

151 十三章 火车的发展

157 十四章 星空与飞行器

163 后 记

很久以来，学习绘画都是中国年轻家长培养孩子成材或陶冶其情操的重要途径，每天傍晚，无论寒冬还是酷暑，许许多多年幼的孩子刚放下书包，就又背起画夹随家长去训练班学画。我本人由于有绘画的背景，常常被有孩子的朋友问及绘画的事情，孩子画的“像”与“不像”一直是家长们焦虑的核心，无数有天分的孩子就在这一标准下遭受或正在遭受毁灭性的摧残。

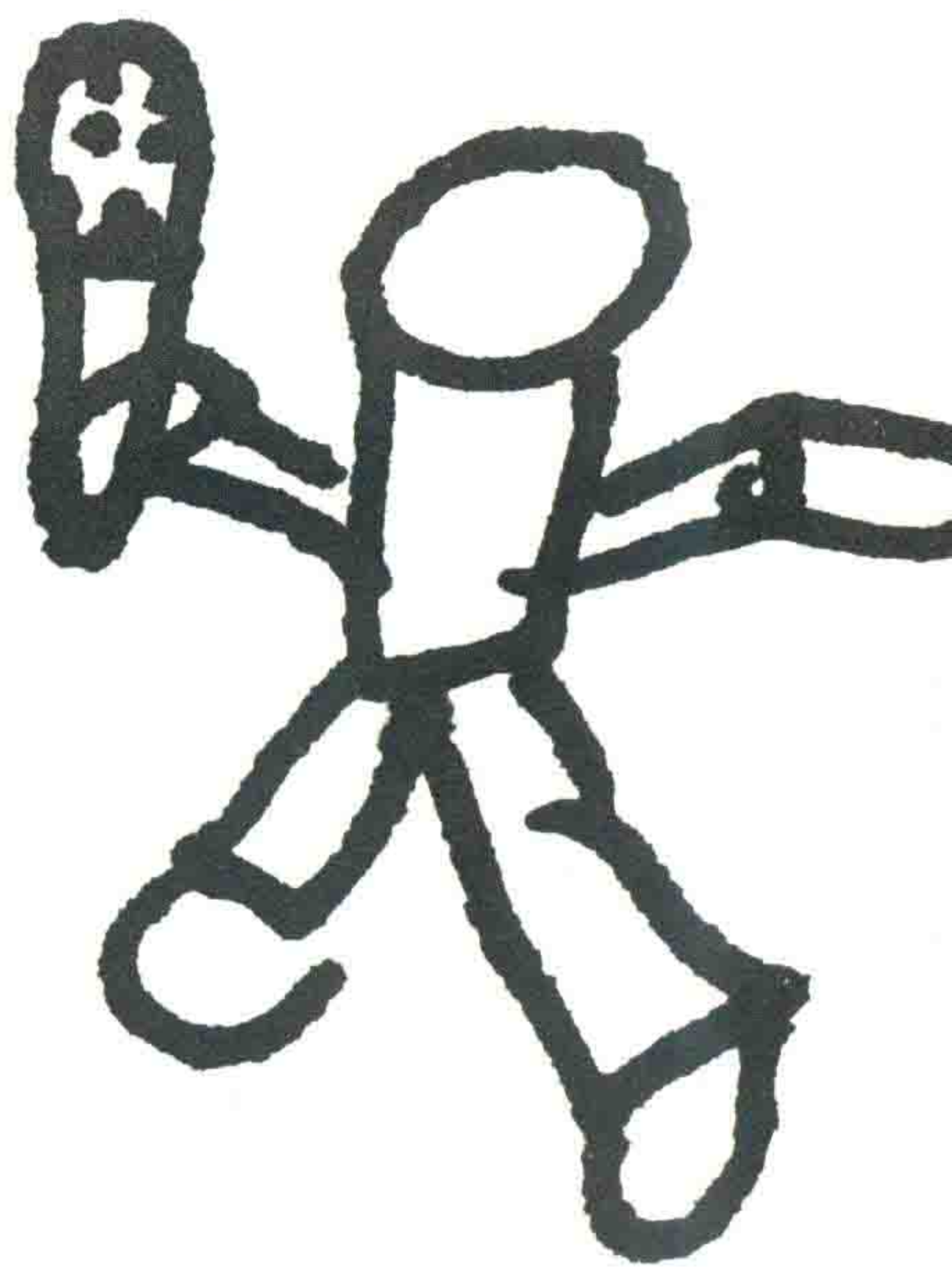
1994年的冬日我儿大川出生，使得我有机会去持续观察一个孩子较为完整的绘画历程，通过大川的绘画与视知觉理论的平行比较，我深切地意识到儿童绘画与儿童心智发展的同一性，以及儿童绘画在开发儿童创造性思维与艺术气质方面无可估量的作用。

通过儿童看似随意的涂鸦，我们不仅能了解此刻孩子在想些什么，过去经历了什么，甚至能够知道未来孩子将成为什么。儿童绘画不再被视为瞎涂乱抹，而应看作最具感性的心智记录。对儿童绘画做心智与视知觉方面的分析，可以帮助家长了解孩子的智力与情感的发展状况以及图形生成及发展的一般规律，使得家长能够对孩子的绘画及其绘画老师的教学方法有一个评估的基本依据，以避免其过度的热情加上对老师的盲目信任而给孩子的感觉、思维和情感造成长期的、潜在的、不可逆转的伤害。通过我所接触的许多艺术与设计专业的学生，我曾屡屡见识到这种自幼年起烙下的感知创伤的潜在面积及深度。

鼓励孩子画画的目的向来不是单一的指向未来的画家，而是对孩子心智的健康发展投注更多的了解与关爱，对孩子的情感与人格投注更多的理解与尊重。基于以上想法，我对大川七岁以前的作品进行了分类与研究，这种极端个别性的取证与研究不可能导致一种普遍意义上的理论普适性，加之我在儿童心理学方面的素养的浅薄，使得我的目标远远超越了我的学识范围，于是我换了一种行文的方式：以一个父亲的眼光与经历来描述一个普通孩子的

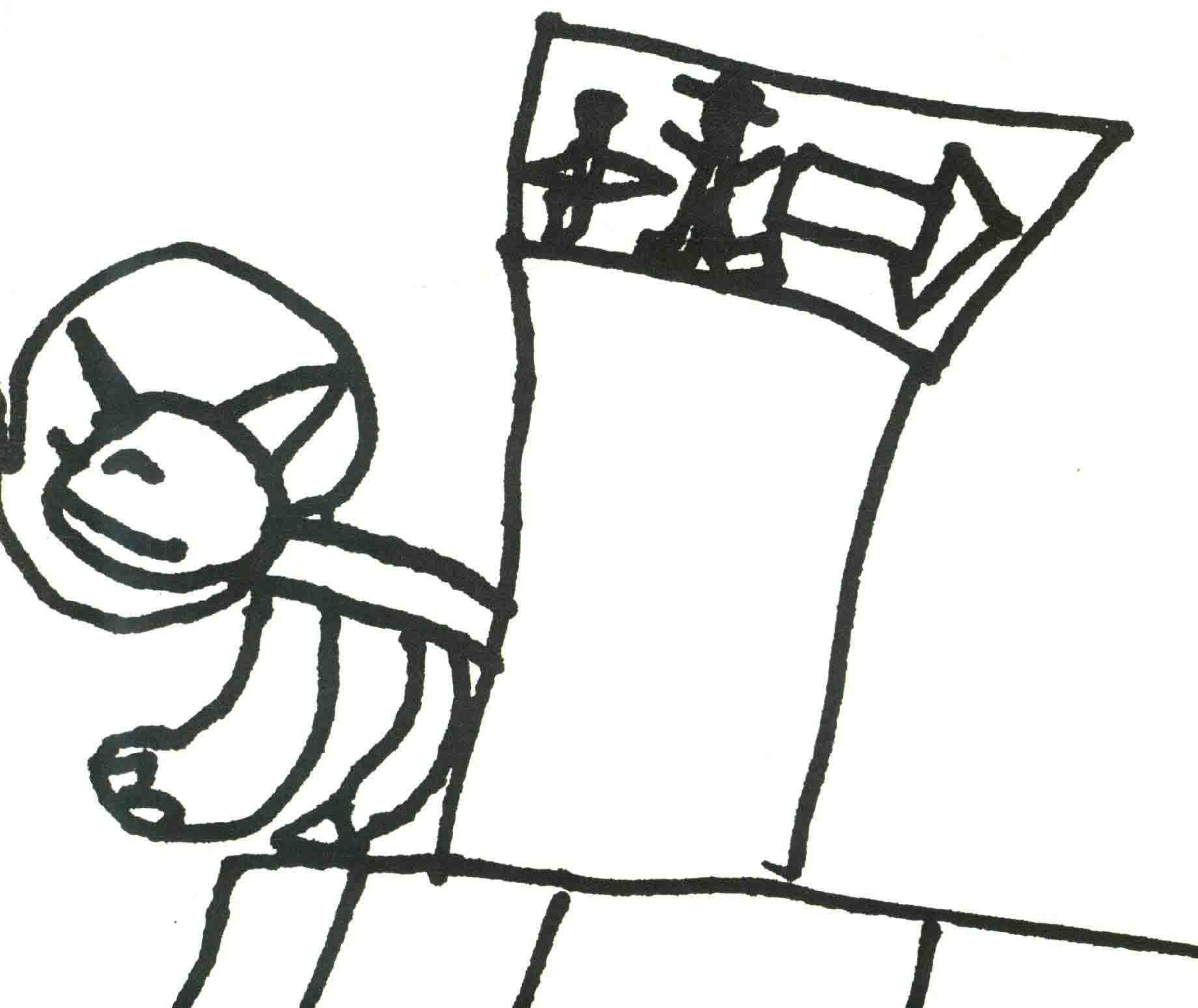
《拿冰淇淋的小孩与狗》

大川 画

涂鸦所带来的问题、发现，以及某种程度的思考。

如果一位家长在读完本书之后，不再嘲笑孩子将鸡画成了鸟，不再为孩子画在白墙上画了一个小人而大发雷霆，并从此不再胡乱丢弃孩子的作品，而是奉为至宝，那就意味着在这个充满误解与偏见的世界上又多了一个幸运的孩子。

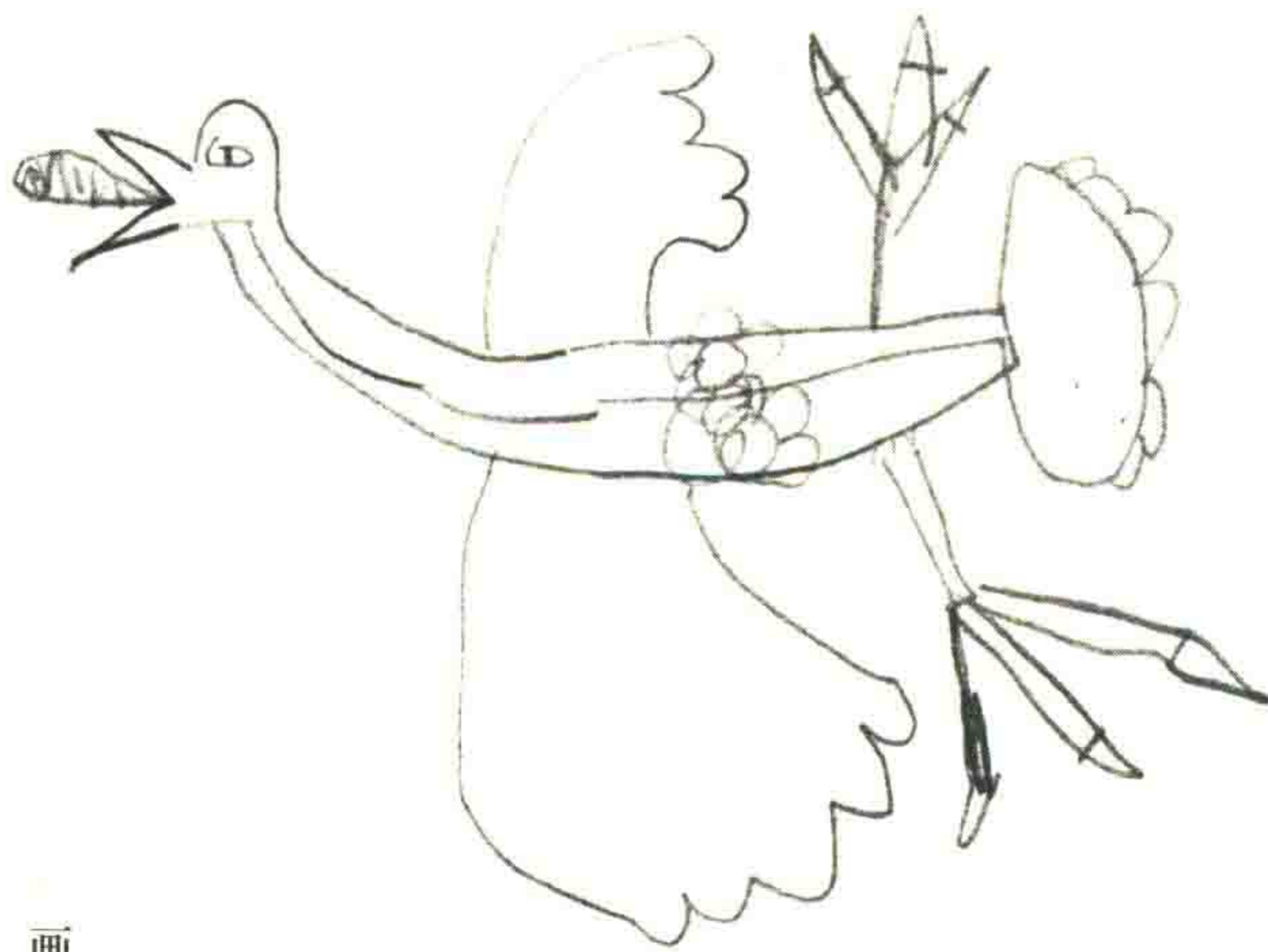

上编 / 形态的研究

《粉红琵鹭》（*La spatule rosée*）

〔美〕约翰·詹姆斯·奥杜邦 (John James Audubon) 绘

《鸟》

大川 画

有一天我给大川看美国画家奥杜邦的鸟类画册，当得知书中的图画全是手绘的，大川惊讶得张大了嘴巴，难以相信是真的。

父亲：这些画画得好吗？

大川：太棒了！

父亲：你也可以画一只鸟试试。

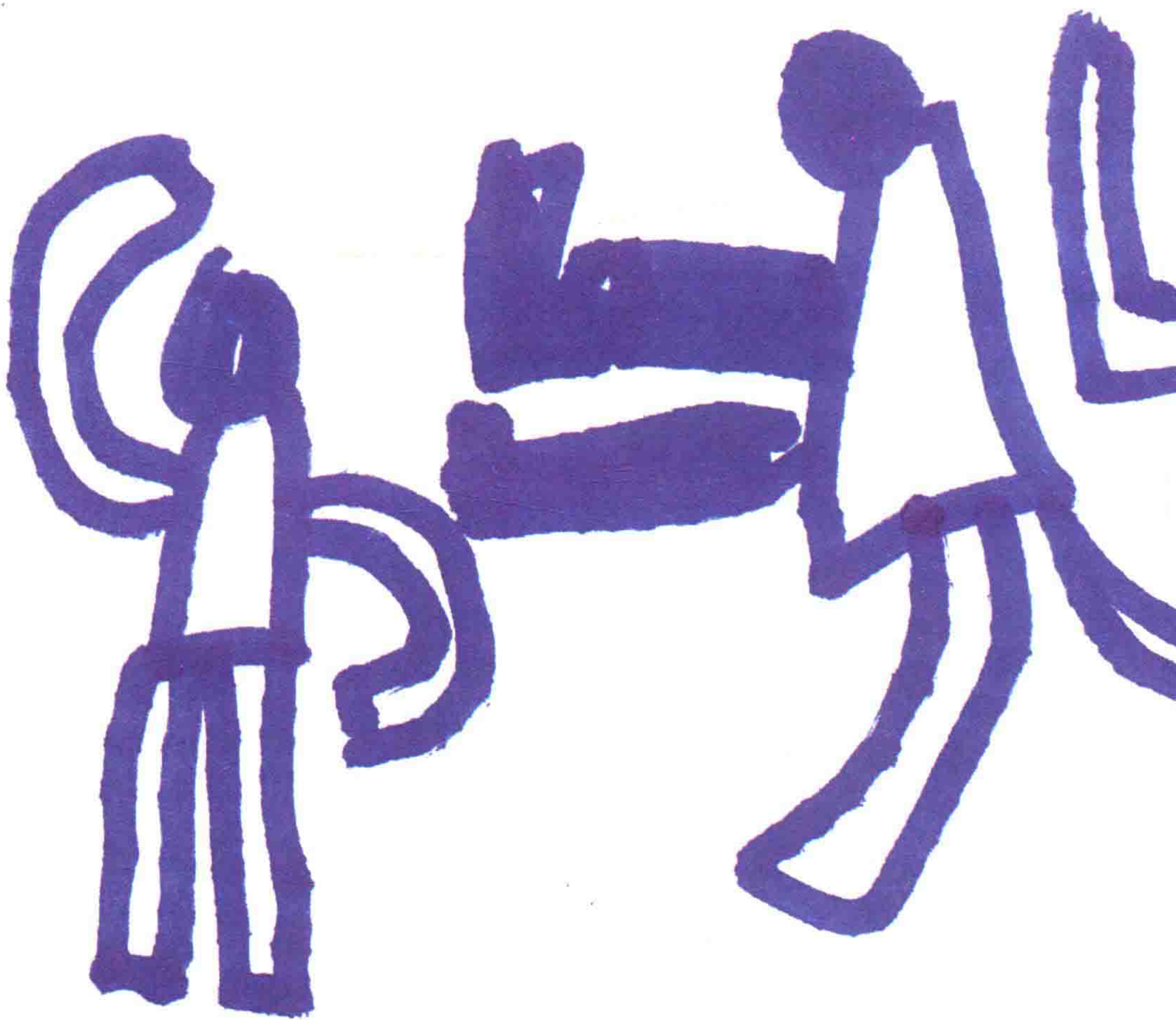
大川：我可画不了那么像，太难了。

父亲：画鸟的目的不是为了与真鸟一模一样，而是要画你的眼睛看见的、心里喜欢的，这样你画的鸟就是自己的鸟，与别人都不一样，它才是最棒的。

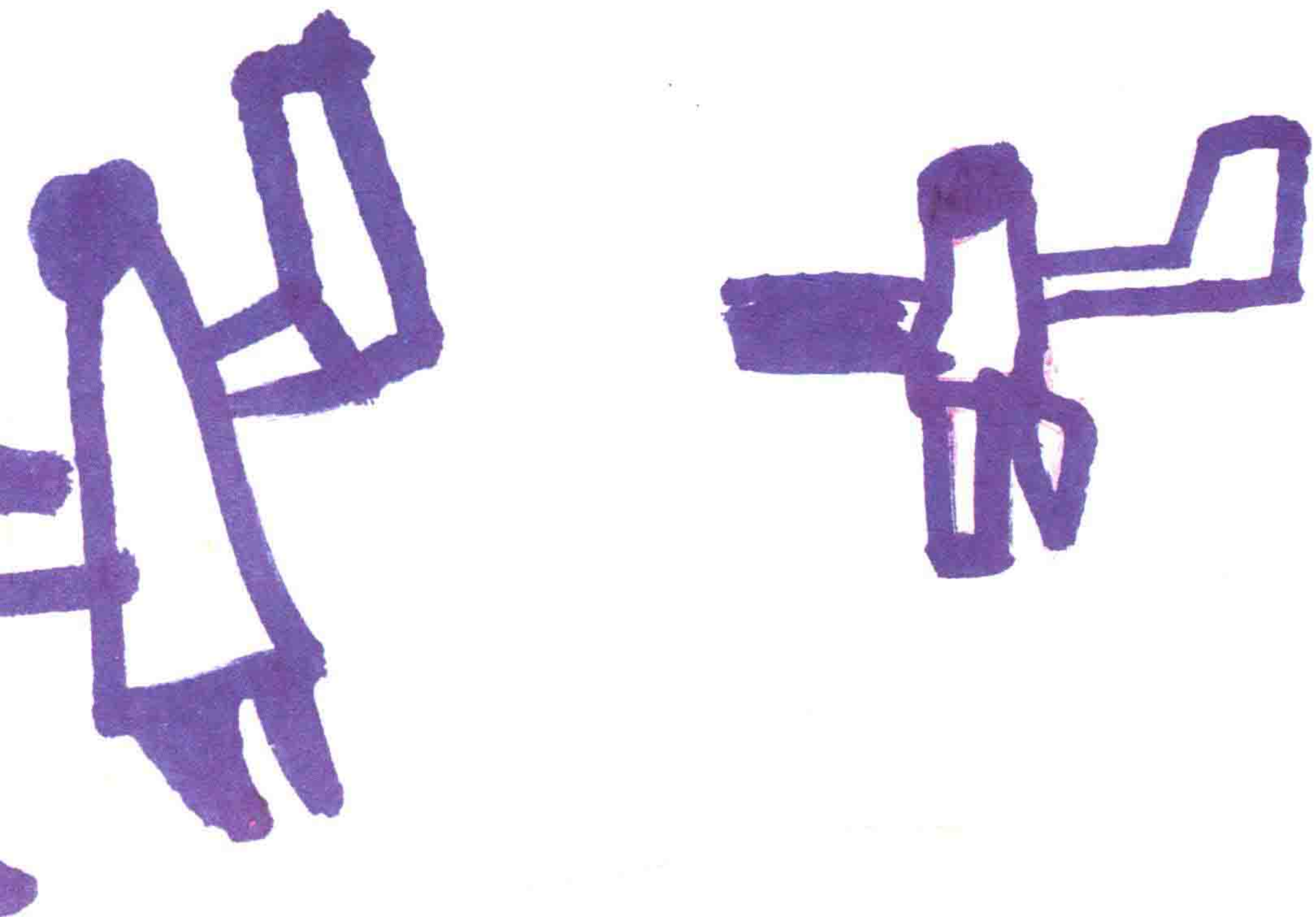
大川获得了信心，一会儿画了左图的鸟，鸟嘴里叼着虫子，对称的翅膀、锋利的爪子、丰满的尾翼、优雅的脖子……鸟所具有的基本特征被描绘得准确而感性。对于儿童绘画，我们不应该以像或不像作为判断优劣的标准，与物象一模一样，从来不是艺术价值的判断标准，刻意地引导儿童做这方面的努力，一来不符合儿童的身心发展规律，二来对于儿童的感受力会造成致命的伤害，儿童在试图做这种超越年龄的技术努力时更会导致严重的挫败感。儿童绘画的复杂性要求家长不要轻易地以自己的趣味来评判其中的是非，多询问、多鼓励、多赞美的态度更能促使孩子有信心去尝试各种方法以表达自己的想法和情绪，并从中获得喜悦与自信。鼓励儿童绘画的目的大都不是为了使之成为职业画家，而是帮助儿童以图形的方式表达其内心世界及所见的周围环境。在建构形态的过程中，儿童不仅学习了赋予思想、情感以具体可视形式的创造能力，同时也使情绪得到正常的宣泄。在处理某一事物或概念的表达方法的过程中，儿童得到了多渠道解决问题的自我教育；在遇到诸如如何表达“力量”“速度”这样的抽象概念时，儿童学会了简化与变通。通过绘画这种感性的表达方式，孩子与家长有了深入交

《太极拳》 大川 画 / 五岁

太极拳的动作刚柔相济、变幻莫测，五岁时大川以极简而稚拙的笔法生动地表达了一个个太极拳动作的瞬间意象。面对太极拳一系列复杂而连贯的动作，儿童究竟看见了什么，记住了什么，又是如何将其心理意象转化为一个具有象征意义、形意兼备的简化图形？这样的问题尚未有明确的答案，科勒（Walfgang Köhler, 格式塔心理学的奠基人之一）曾说过，心理学还是一个娃娃

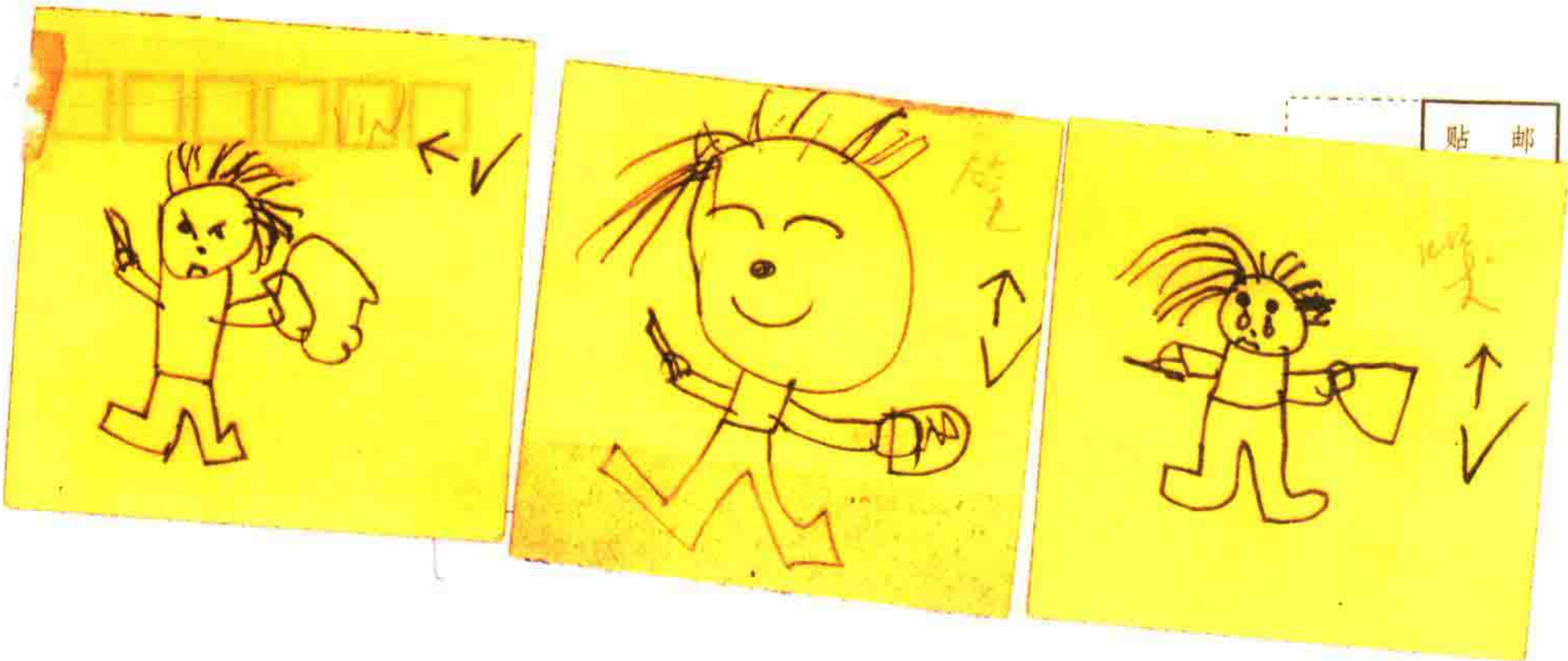

流与理解的可能性……所有这些都是塑造一个具有创造能力与适应能力的未来公民的必要因素，而这一切都是从孩子在纸上画下第一条线开始的。

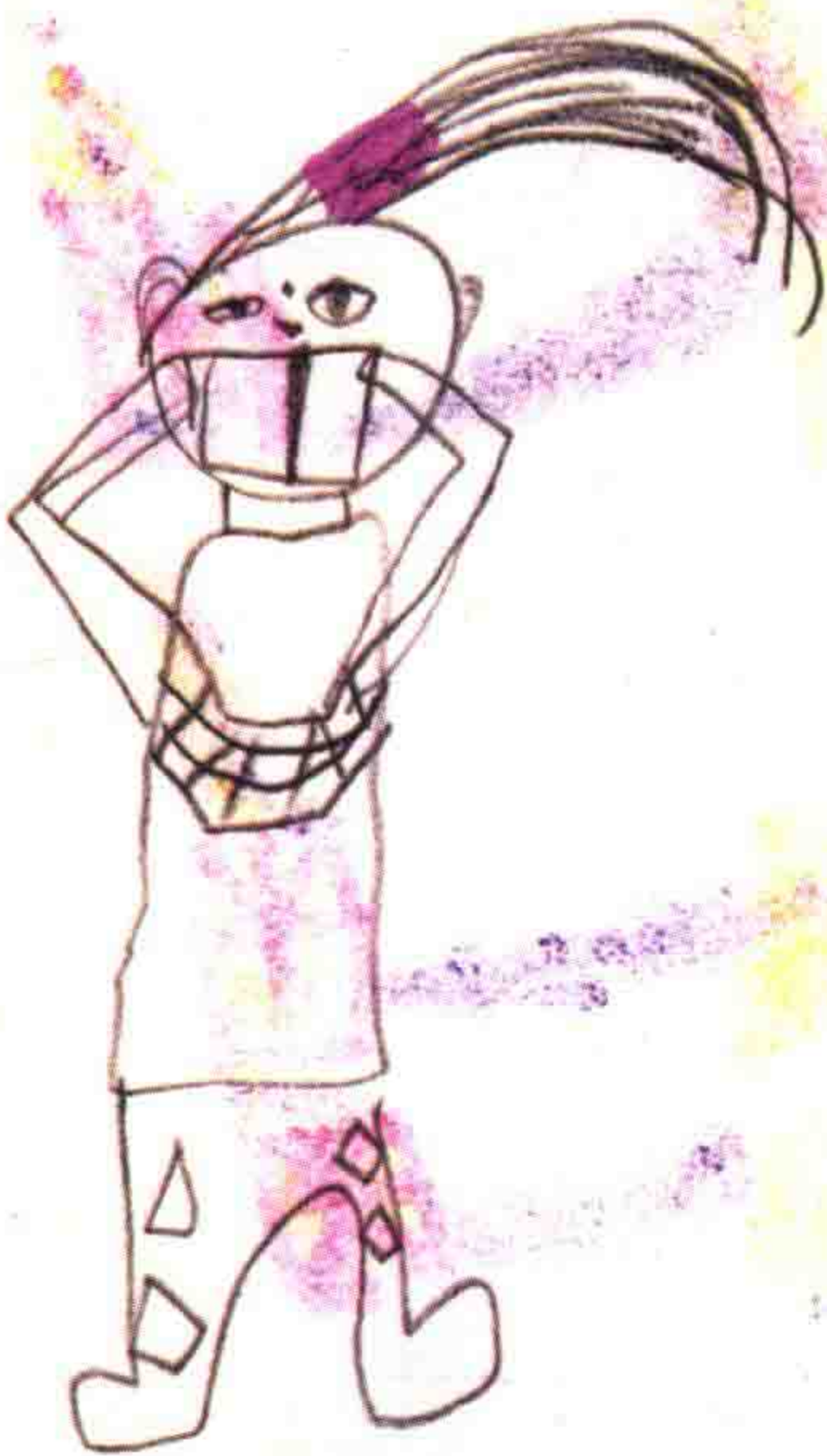
《生气》 《笑》 《哭》

大川 画 / 六岁

《念算术的人》

大川 画 / 七岁

$1+1=2$ ✓
 $2+2=4$ ✓
 $4+4=8$ ✓
 $8+8=16$ ✓
 $16+16=32$ ✓
 $32+32=64$ ✓
 $64+64=128$ ✓
 $128+128=256$ ✓

《再见的手》

大川 画 / 六岁

《力量》

大川 画 / 五岁

大川五岁左右画的“力量”，
以向外膨胀的曲线生动地展现
了蓄于内而形于外的力量的视
觉表现性

