

Xinhua Huzi Cong Huahua Kaishi

艺术教育是爱的教育，是最好的教育

幸福孩子 从画画开始

李钊 著

经他辅导的学生，不仅考入中央美院、清华美院、中国美院……
还都有着快乐的心态和良好的品德！绘画班不是功利，而是培养创造和幸福力！

一位画家爸爸20年的早教经验分享，最适合中国家长的艺术教育指导书
你不能陪伴孩子一生，绘画却让他们终身快乐

他分享的内容，超过了绘画本身。——《好妈妈胜过好老师》作者尹建莉

让孩子亲手描绘自己的想象力。——中央电视台主持人阿丘

他将自身的专业知识和早期艺术教育融合一起。——清华大学美术学院教授魏小明

广西科学技术出版社

Xinlu Hzizi Cong Huahua Kaishi

李钊 著

幸福孩子 从画画开始

 广西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

幸福孩子从画画开始 / 李钊著. — 南宁: 广西科学技术出版社, 2011.5
ISBN 978-7-80763-623-6

I. ①幸… II. ①李… III. 儿童教育: 艺术教育—通俗读物 IV. J-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第041560号

XINGFU HAIZI CONG HUAHUA KAISHI

幸福孩子从画画开始

作 者: 李 钊
策 划: 何 醒
责任编辑: 张桂宜 张 俊
责任审读: 张桂宜

装帧设计: 潘爱清
责任印制: 韦文印
责任校对: 曾高兴 田 芳

出 版 人: 韦鸿学
社 址: 广西南宁市东葛路66号
电 话: 010-85893724 (北京)
传 真: 010-85894367 (北京)
网 址: <http://www.gxkjs.com>

出版发行: 广西科学技术出版社
邮政编码: 530022
0771-5845660 (南宁)
0771-5878485 (南宁)
在线阅读: <http://www.gxkjs.com>

经 销: 全国各地新华书店
印 刷: 北京盛源印刷有限公司
地 址: 北京市通州区漷县镇后地村
村北工业区

邮政编码: 101109

开 本: 710mm × 980mm 1/16

字 数: 100千字

印张: 13

版 次: 2011年5月第1版

印次: 2011年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80763-623-6 / G-199

定 价: 26.00元

版权所有 侵权必究

质量服务承诺: 如发现缺页、错页、倒装等印装质量问题, 可直接向本社调换。
服务电话: 010-85893724 85893722

推荐序

用艺术为孩子铸造幸福人生

魏小明

前几天，我的老同学、老朋友李钊给我发来他所著的新书书稿，是谈艺术早期教育的，书中叙述了他近20年来辅导自己的女儿和其他孩子学画的经历。虽为叙事性的记述，但文中谈艺、述学、论道，写来自由随意。

细读之下，我发现文章写得很细腻，不仅谈学画的一般规律，谈艺术常识，对艺术教育中存在的问题，对一些社会现象进行反思，提出自己的观点，其中不少真知灼见。

我和家人偶尔也看一看关于家庭教育方面的书。但社会上流行的家教类图书，关于艺术早教的很少。

而作为画家的李钊将自身的专业知识和孩子的早期艺术教育融合一起，因此，这本书无论是绘画技法的介绍，还是艺术理论的解释都清楚到位，写得很专业。把抽象的美学原理结合艺术实践深入浅出地讲解，让即便是没有受过美术教育的读者也能看懂，并可以尝试着效仿。

李钊是我小时候一起学画的同学，他的绘画基础很扎实。大学毕业后一直从事美术创作和美术普及工作，出版过不少作品，获得国内外很多奖励。他为之插图的《蝴蝶泉》一书，为英国皇室小图书馆收藏，查尔斯夫妇曾专门来信致谢。早些年，我看过他女儿和部分学生的作品，画得非常好，想不到我的朋友还是位好老师。

有些人会认为画家做事随意，不修边幅，很难为人师表。但我认为画家有自身的优势，在长期的艺术实践中积累的艺术知识如同一本教科书，十分丰富。画家可以信手拈来，点染成趣，让学生听得津津有味。除了知识，更重要的是真诚，画家以对艺术的真诚对待学生，所授的是道而不是术。

李钊对待艺术很真诚，不矫揉造作，对待学生有很强的责任心，所以他能教出好学生。

今天他用至精至诚的心劲把教学心得酿造成文字，拿出来与大家分享，可喜可贺。

老朋友出书让我作序，我虽然当了半辈子的大学老师，对艺术早教却不甚熟悉。但书中谈到孩子们的学画趣事，是我与作者童年学画时所共同经历过的，读来亲切感人。我想这本书会使很多人感兴趣，相信这本书对年轻的家长会更有帮助。

（魏小明：著名画家、雕塑家，现任清华大学美术学院教授。）

编者序

改变心态 幸福孩子

作为一位妈妈，我不能免俗地为女儿报各种各样的兴趣班，尽管我努力克服功利的心态，但是难免会在长久的消耗中想这样做的目的性，特别是在女儿抗拒练琴想看电视的时候，我会纠结于是给她当下的快乐，还是给未来的她的一个因艺术而生的幸福心境。

也曾给她报过绘画班，每次上完课出现在我面前的是女儿涂满色彩的小手和一幅看不出主题的画，一年后我替她做主放弃了。编辑完李钊老师的这本《幸福孩子从画画开始》，我最强烈的想法是，等到女儿10岁时，重新送她去学习画画。因为李钊老师在书中说，不易过早地让孩子进行系统的绘画学习。还好，没有错过女儿学习画画的最佳年龄，有幸此时读到李钊老师这本书。但如果更早读到，我就不会在女儿“艺术行为”的涂鸦时期莽撞地送她去缺乏正确指导的绘画班了。这本书带给我最大的收获是，让我懂得了艺术教育的目的性，改变了自己为女儿报兴趣班的功利之心。

李钊老师20年来教了无数学生，其中不乏知名人士的孩子。在这本书中，李钊老师讲述了几个有代表性的学生跟他学习绘画的故事。从这些故事中，我们看到了学习画画对这些孩子的成长过程中创造性思维的开发和优良性格的塑造，有着多么积极重要的作用。

跟李钊老师学习画画的孩子大多品学兼优，不少孩子在中小学期间便有作品出版和发表，有的学生多次获得国家 and 地区各级奖

励。还有最重要的一点，这些孩子都阳光快乐，丝毫没有感到课外艺术学习的负担与压力，更没有因此而耽误他们的文化课学习。长大后多数孩子都考上了满意的大学。

孩子学习画画的收获与成长，不仅仅是画画这种艺术教育起到的关键作用，为孩子选择一个好的老师也是至关重要的。

把孩子送去学习画画的家长基本上都是不太懂得美学知识的，我也是这样的家长。但看完本书，我知道了如何为孩子选择一个好的绘画老师，好的绘画老师能真正做到因材施教，懂得如何激发孩子对艺术的喜爱，将枯燥的绘画学习变为快乐的游戏，他会先读懂每一个孩子，从而将孩子们带进艺术的殿堂，感受美好，传达艺术的快乐！

我还明白了，作为父母，如何在孩子的艺术学习中，呵护好他的兴趣，发掘他的潜力。无论结果怎样，我们都会因为这段时间的陪伴而收获未来！

作为本书的编者，也是一位妈妈，我希望更多的父母看到这本书，和孩子一起享受艺术，和我一样成为受益者。

前言

通往未来的成功之路

高中二年级的一天，女儿偶然发现自己的绘画作品被收录在一本很权威的书中，十分惊讶，继而狂喜。该书是周度其教授编著的《高考美术丛书》，分素描卷与速写卷。两册书不仅选了女儿十多幅素描和速写作为范画，还在文字上给予了很高的评价。这让女儿十分意外。

事情传到学校，同学们纷纷对她刮目相看，这对原本自信心不足的女儿来说，犹如雪中送炭。因为当时女儿在一所省重点高中就读，同学都是各地市的学习尖子，女儿在各学科几乎没有任何优势，因此她比较自卑。周度其教授的鼓励，让她找回了自信心，决定参加美术高考。经过一年多的刻苦努力，她顺利地考上了中国美术学院。

也许人的天赋有所不同，女儿在数、理、化科目上挣扎了很长时间，但收效不大。我不清楚这种逻辑思维的科目对于女儿来说，是否属于天赋之外的东西。让人欣慰的是属于形象思维的美术，女儿学起来倒十分轻松，如鱼得水，还时不时显露出一些让人惊喜的灵气。

自从选择了美术高考的道路，女儿人生的目标一下子变得明确了，对于学习也变得自觉了。在不影响文化学习的前提下，她大量地画素描、画速写，珍惜每一分钟。画速写，利用的是“边角料”

的课余时间，如排队打饭时画几笔动态速写，不求完整，只要画出对人的整体感就行；等公交车时，画一幅完整的速写，可以画得比较充分，因为当天画不完第二天还能接着画；午睡前的几分钟还可以画一画聊天和看书的同学……这些看似不起眼的零星时间，用好了，一年下来可以画满好几本速写本。

女儿当年高考的题目是《双休日》，当时大部分考生画的多是驱车外出旅游的场景。这样的立意比较概念化，也很肤浅，还不容易画出新意。而女儿利用平时速写的基础素材，画了一幅小巷里普通的人家双休日在家洗晒衣服被单的生活小品，很平凡却温馨：小巷里下棋的老人、晾衣服的小媳妇、玩耍的小孩和晒太阳的老猫，无不画得活灵活现。这是一幅充满生活气息的场景速写，在高考时得了高分。

女儿小时候，也是个贪玩的孩子，注意力不太集中，做任何事情都缺乏耐性。她常常是写作业或做事时，只要旁边有一点动静，就会停下来，东张西望，或者跑出去看。什么事情总是做一半便分心了。我们和很多这样孩子的家长一样，也曾担心她长大后一事无成。

自从学习了绘画，女儿在精神和学习上逐渐发生了可喜的变化。她能够很用心地去临摹每一幅图画，即使很复杂的画面，需要坐几个小时，她都能一丝不苟完整地画完。她的自制能力变得很强。

我从事绘画教育几十年，越来越感悟到绘画对孩子的成长起着巨大的作用。

孩子学习绘画并不一定要以绘画作为职业。在考大学和职业选择方面，有绘画基础的孩子，比没学过绘画的孩子有着更大的选择空间。我的学生们后来有的成了园林设计师、医学整形医生，有的从事广告创意、服装设计、动漫制作、工业设计等等方面的工作。绘画基础对他们的工作帮助很大。绘画是基础技能，现代社会的一切都与审美有关，而学习过绘画的孩子在各行各业都有很强的优势。

让孩子通过绘画认识世界，通过绘画创造世界，通过绘画找到人生的快乐与幸福，这是父母在教育孩子过程中很美妙的一件事，也是家长和孩子共同成长，一起体验世界的快乐之旅！

目 录

第一章 通过绘画认知世界

——孩子需要表达和创造 /1

儿童学画画需要天分吗 /2

孩子多大开始学画画 /6

女儿的第一次涂鸦 /8

为什么女儿只爱画公主 /10

家是最好的画室 /14

线条里的两个世界 /18

兴趣是最好的老师 /24

默写的训练课 /28

让孩子画自己喜欢的东西 /32

第二章 绘画滋养心灵

——帮助孩子全面成长 /37

孩子学画有什么好处 /38

何时进行系统的美术训练 /41

教孩子分清西洋画和中国画 /43

为女儿当模特 /46

从喜欢画画到喜欢读书 /50

画画让多动症的孩子安静 /54

画妈妈是一种爱的表达 /57

画出文学修养 /60

漂亮的东西不一定美 /64

第三章 父母的姿态决定孩子的进步

——家庭成员对孩子学画的帮助 /69

好家教造就好孩子 /70

训练一双灵巧的小手 /74

餐桌上的美学课 /77

尊重孩子的选择和个性发展 /82

肖像画是最好的生日礼物 /86
画插图提升孩子的阅读兴趣 /90
给奶奶画像 /94
培养孩子审美从穿衣开始 /98
绘画帮助孩子学会管理时间 /101

第四章 快乐的艺术课堂

——大自然是最好的老师 /107

火车站是个大画室 /108
虎园画虎 /113
速写赛马场 /117
彩墨游戏 /121
老街的素描 /125
用沙雕塑的城堡 /129
小镇的早市 /132
乱而不乱的渔港 /137
妙趣横生的人物表情 /141
给老师画像 /145

第五章 每个孩子都是小画家

——不要以成人的眼光来看待孩子的作品 /151

我的孩子为什么没有别人画得好 /152
如何看待儿童画卡通画 /156
以平常心对待儿童绘画比赛 /160
灰色的天空 /164
讲粤语和英语的小表妹 /168
傻大姐其实很内秀 /173
我的爸爸是厨师 /177
兴趣班让孩子做主 /181
大孩子学画来得及吗 /186

后记 绘画改变人生 /191

第一章

通过绘画认知世界

——孩子需要表达和创造

儿童学画画需要天分吗

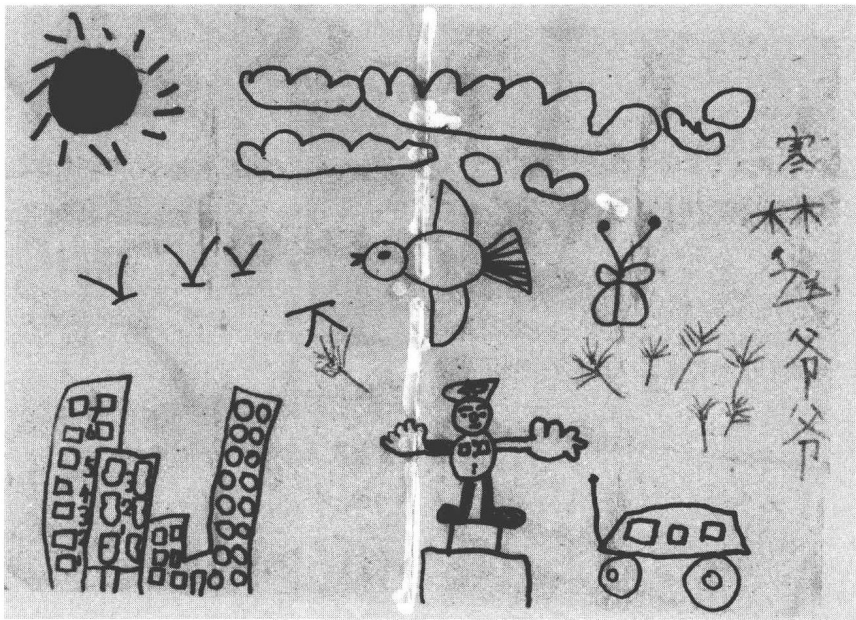
——儿童学习绘画，无论资质如何都可成才！只要发掘他的特点，顺着他的特质去训练。因为在艺术中“笨”也是一种天分。

儿童学画画是否需要天分？许多家长为此感到迷惑。常有家长让我帮着鉴别他的孩子是否具有绘画天赋，能不能学画画。

其实所有的小朋友都喜欢画画，都能画得很好，他们大胆地想象，大胆的下笔挥洒是专业艺术家所求之不得的。如果把绘画大师

女儿4岁画。
没有表现出任何
绘画天分，但从
画中可看出她当
时快乐的心情。

2 幸福孩子从学画画开始

童年的作品与小朋友的涂鸦作比较，就会发现两者其实没有什么区别。

艺术学习的目的并不是要让每个孩子都成为艺术家。我女儿寒林学画是在家庭环境熏陶中自然而然

学起来的，从没有让她当画家的打算。学画过程中也没有发现她有别于常人的天分，是一个普普通通的女孩。由于学习得法，学起来很轻松。

寒林儿童时期的画，我们从不用好与坏作为衡量标准，只是希望她在绘画游戏中得到快乐，同时在绘画中增强她的动手能力。想法很简单。

我常见有的家长因为孩子画得不像而急躁不安，对孩子斥责不断。有的老师为迎合家长要求，拔苗助长地让孩子学习成人画的技法。这种做法对孩子的长期发展有害无益。

儿童画的美并不表现在绘画技巧上，孩子们用好奇的眼睛观察世界，流露出童心童真。这是儿童画的可爱之处。也就是说孩子们画画并不需要什么绘画技法，只需要在纸上率真大胆地宣泄就行了。

有的人在某一方面表现相当聪明，而这种聪明是与生俱来的，人们称这种人为天才。人类历史上的达·芬奇、牛顿、爱因斯坦等等都属于这一类的天才。他们的科学发明基于严密的逻辑推理，世间万物在他们眼里只是一些物质和元素。这些科学家的成功除了努力之外，还得靠绝顶的聪明。

而艺术家的天分在世俗眼里往往是可笑的，如九十多岁的国画大师齐白石，画出来的东西还是孩童时眼中所见的东西，充满了童趣。这位老先生除了每天画这种看似幼稚的水墨画，他处理生活上的事情表现出来的能力和小孩一样单纯幼稚。

荷兰画家凡·高，如果以常人的标准作衡量，很难称之为天

男孩苏振锋6岁画。苏振锋对画人物没兴趣，喜欢画飞机、轮船和大炮，这是男孩的特点。

才。凡·高童年时并不是乖巧的小孩，甚至有点笨手笨脚，不讨人喜欢，青年时代也看不出有绘画才华。

凡·高的画总是显得笨拙，但是，他充满感情地画破旧的靠椅，画踏遍人间含辛茹苦的皮鞋。他生活清贫，却每天执着地画这些平凡的事物。没有人认为他是天才，他也从来不关心自己是不是天才。他不懂得迎合世俗的要求，所以他的画才超凡脱俗，不为时人所理解，他对美的追求表现出悲天悯人的天地大爱。凡·高的画与画家本人一样，虽然不讨人喜欢却不影响其伟大和永恒。

在绘画艺术领域，“聪明”和“愚笨”并不被看得那么严重，日常生活境界中聪明和愚笨的差别，在艺术境界中常常是等齐一致的。

懂得了这个道理，家长应该不会再过分在意孩子学画的天分了。

在高明的雕刻家的眼里，没有“朽木不可雕”的原料。一个合格的美术老师应该具备“龙虫”共雕的本事。

有的家长并不愿意孩子将来成为专业画家，但孩子表现出来的艺术特质又让他们难以割舍。在社会转型时期，严肃的文学艺术出现了倒退，以前人人羡慕的艺术家在商品大潮中已处于尴尬的

女孩张璐10岁画。张璐观察很细致，画得很生动。

4 幸福孩子从学画画开始

境地。

家长们当然要问，艺术家究竟还有没有出路？孩子学绘画艺术还有没有用？家长无不担心孩子今后的工作和出路，这是一个很实际的问题。

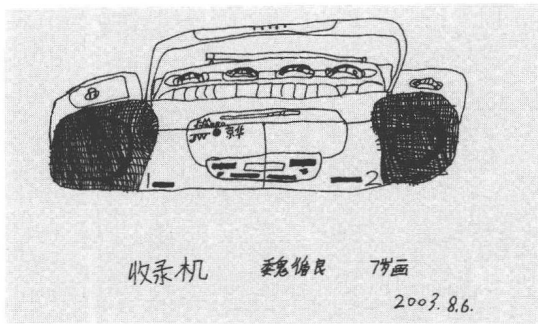
有没有一种两全其美的学科，既能照顾到孩子的艺术兴趣，又能够解除家长的心里担忧呢？这个学科就是艺术设计。艺术设计是一门新兴的学科，它包含建筑设计、环境设计、工业设计、动画设计、服装设计等等。艺术设计近几年已发展成热门专业，报考这个专业的人特别多，它与绘画艺术有着密切的关系。在高考中，艺术设计的考试内容与纯绘画几乎相同，同样是考素描、色彩、速写。

纯绘画专业培养的是画家，艺术设计专业培养出来的人称为设计师。设计师的任务是运用美学知识和科学技术为日常生活服务。女儿寒林在大学里学的便是艺术设计专业。艺术设计属于实用美术。它对于艺术的天分要求没那么高，聪明的孩子能学，相对迟钝的孩子也能学。循规蹈矩的孩子能学得好，离经叛道的孩子也能学得好。设计是讲究创意的，有时候，笨孩子的反向思维反而能设计出新意来。

这几年，我接触了不少家长，几乎每位家长都期望自己的孩子激烈的社会竞争中成为佼佼者，不管自己的孩子学习成绩好与差，都愿意相信他是最聪明的。学习好的孩子学画，父母希望将来孩子在高考中多一种选择。

学习差的孩子，父母认为孩子读书不行，但有艺术天资，相信孩子在艺术方面可以成功。因此，家长们都特别在意孩子的绘画天分。

以上所述也许无法解答家长的所有疑问，但文中谈及的关于艺术学习和艺术创作的一些常识，希望能对家长们有用，也希望家长们继续相信孩子的艺术天分，相信孩子是一块可以雕琢的璞玉。

女孩魏循良7岁画。她用线条把日常所见的物品画得具体而有趣。

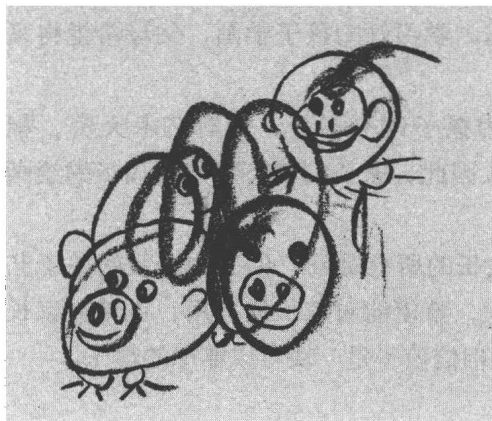
孩子三岁时，大人在他无意识的涂鸦线条中，帮助他找出图形，加上几笔，使之具体化，让孩子感受到画笔的神奇。

孩子多大开始学画画

——儿童美术教育是分阶段的，每一个阶段都有阶段性的要求，如果要求过高，孩子达不到，必然影响到孩子的自信心，如果要求低了，又达不到学习的目的，画画变成了“炒冷饭”，容易让孩子失去兴趣。

孩子多大开始学画合适呢？我想这个问题不能笼统地回答。如果把画画作为一种儿童的游戏是不受年龄所限的，对于孩子来说，这时候的画画只是玩耍，只要孩子拿笔没有危险，便可以开始画画了。尤其是在大人和他玩的时候，这是开发孩子潜能的好机会。

家长给孩子多准备一些纸和笔，纸应该是厚实的，如牛皮纸、包装纸之类。蜡笔比较适合幼儿使用，铅笔、钢笔太硬太尖对幼儿可能造成伤害，所以不宜使用。纸铺在地板上，让孩子边玩边画效果很好。

孩子在两岁，或者更早时候的涂鸦可能是无意识的，或者可以称作“行为艺术”。孩子在笔和纸的游戏中只好奇纸上的画痕，至于色彩和线条所表现出来的图像，孩子肯定是不会在意的。如果大人在旁边找出涂鸦中无意识