

绿色笔头

画湘西

黄祥清
黄山 编著
湖北美术出版社

绿色笔头 画湘西

黄祥清 黄山 编著
湖北美术出版社

策 划 桂美武
封面设计 黄 山
版式设计 黄 山

图书在版编目 (CIP) 数据

绿色笔头·画湘西 / 黄祥清编著

— 武汉: 湖北美术出版社, 2001.8

(心灵笔记·儿童形象思维训练丛书)

ISBN 7-5394-1138-4

I. 绿…

II. 黄…

III. 儿童画—技法 (美术)

IV. J229

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 033896 号

心灵笔记·儿童形象思维训练丛书

绿色笔头·画湘西

©黄祥清 黄 山 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹂路 75 号

邮政编码: 430077

电 话: 027-86787105

h t t p: //www. hbapress. com. cn

E - m a i l: hbapress@public. wh. hb. cn

责 编: 桂美武

校 对: 郭汉霞 肖锐闻

终 审: 彭年生

印 刷: 武汉市科普教育印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/20

印 张: 12

印 数: 3000 册

版 次: 2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7—5394—1138—4/J·1043

定 价: 23.00 元

卷首语

本书为国内第一部以现代脑科学研究为基础,运用现代设计创造学和现代人的思维训练理论及技法,研究并探索创意思维与儿童美术教育的专著。

本书作者黄祥清为湖北美术学院设计系副教授、装潢专业研究生导师、全国资深儿童美术教育专家。长期以来,潜心研究创意思维与儿童美术教育,积累了丰富的教学经验。本书结合黄祥清先生的《快活林》工作室的研究实践,集近20年的研究成果,时至今日首次结集出版。它以深入浅出的理论体系,第一次系统地阐释了从对物写生到抽象构成、再图形创意,最后至思维合成的完整的思维训练过程,以独特的视角介绍了令人耳目一新的跨年龄段的实践成果,大量全真手稿解析了思维训练的重要步骤,众多实例分析创意方法,丰富的训练成果让你感受不可思议的创意之光。这部全新而科学的儿童美术教育专著,还附有湖北美术学院设计学科本科生图形创意课教学现场记要与作品,可供读者对比研究。

本书不但是从事儿童美术教育者的优秀而先进的教材,同时也是美术院校相关专业师生和广告制作人、专业设计人员开启思路、培养创造性思维的宝贵资料。

《快活林》美术班参加全国内外 儿童绘画重大比赛获奖情况

黄 山

- 首届海峡两岸儿童《画我故乡》绘画比赛金牌奖,并应邀赴台访问交流。(1990年)

黄祥清

- 首届海峡两岸儿童《画我故乡》绘画比赛金牌辅导奖。(1990年)

丁 凯

- 联合国计划开发署成立四十周年儿童画比赛银奖。(1990年)
- 第二届海峡两岸儿童《画我故乡》绘画比赛银牌奖。(1991年)
- 中日儿童画日记比赛二等奖。(1992年)

罗时空

- 中日儿童画比赛唯一日本大使奖。(1991年)
- 中国奥林匹克儿童艺术大赛一等奖。(1997年)

李毅耕

- 中国奥林匹克儿童艺术大赛一等奖。(1997年)
- 29届世界儿童画大赛银奖。(1998年)
- 海峡两岸儿童《让我们生活环境更美好》比赛金奖。(1999年)

曹荔瑛

- 中国奥林匹克儿童艺术大赛一等奖。(1997年)

江文婷

- 第一届全国少儿科学幻想绘画比赛一等奖。
- 海峡两岸儿童《画唐诗》比赛优选奖。
(1993年)
- 第二届全国儿童水墨画比赛金奖。
(1995年)

谢柔桑

- 全国《敬师卡》设计大赛二等奖。
(1997年)

吴琼静

- 全国《敬师卡》设计大赛二等奖。
(1997年)

武汉市青少年宫

- 全国《敬师卡》设计大赛伯乐奖。

王 艺

- 全国《大宝杯》我与电视儿童画大赛金

奖。(1998年)

王 晶

- 第四届海峡两岸儿童《画我故乡》绘画比赛银奖。

朱婉吟

- 波兰世界儿童画大赛特别奖。
(1997年)

马 钦

- 海峡两岸《童画我的梦》铜牌奖。
(1997年)

赵睿宸

- 中日儿童绘画比赛铜牌奖。(1997年)

朱德轩

- 29届世界儿童绘画大赛铜奖。
(1998年)

郑允之

- 《喜迎澳门回归·共庆千年大典》少儿书画比赛一等奖。（1999 年）
- “VISA 奥运畅想少儿绘画大赛”中国赛区荣获金牌奖。（2000 年 6 月 1 日）

李欣雅

- “VISA 奥运畅想少儿绘画大赛”中国赛区荣获金牌奖。（2000 年 6 月 1 日）

王琪鑫

郑允之

- “人与自然”全国少儿书画大赛特等奖。（2001 年 6 月）

谢柔桑 李毅桦

李欣雅 胡逸飞

刘 帅 周 济

覃 思

- “人与自然”全国少儿书画大赛金奖。（2001 年 6 月）

李毅桦

王其鑫

- 首届“世界少儿艺术展”金奖（2001 年 6 月）

李欣雅

郑允之

- 首届“世界少儿艺术展”银奖。（2001 年 6 月）

覃 思

- 首届“世界少儿艺术展”铜奖（2001 年 6 月）

作者简介

黄祥清

- 毕业于中央工艺美术学院，现为湖北美术学院设计系副教授、硕士研究生导师。
- 中国美术家协会会员。
- 中国儿童造型艺术学会会员。
- 湖北省美术家协会少儿美术艺委会委员。
- 武汉市少儿书画协会理事。
- 《快活林》工作室创始人。
- 荣获“全国优秀教师”、“文明市民”称号。
- 列入《中国美术年鉴·1990》和《美术辞林》。
- 在全国各少儿出版社发表作品，多次参展获奖，并被美术馆收藏。
- 辅导的少儿美术作品多次在国内、国际参展，获金、银、铜牌奖，金牌辅导奖，并发表于书刊报纸。

作者简介

黄 山

- 毕业于湖北美术学院设计系装潢专业,现为 2000 级装潢研究生。
- 影视动画制作人。
- 1993 年应邀赴台湾进行艺术交流。
- 1999 年参加《首届全国电脑动画设计与制作大赛》并获专业组二维主题性创作三等奖。
- 1999 年获《庆祝祖国五十周年华诞》纪念封、纪念卡设计竞赛优秀奖。
- 2000 年为法国领事馆设计新年贺卡。
- WWW.Kaxiu.COM 网站特约制作人。
- 专业儿童刊物专栏制作人,为全国各大重点儿童刊物创作。

目 录

■	卷首语	
■	连串的思考	1
■	采风抒怀	7
	写生方法	8
	画湘西·写生日记	10
	画湘西·写生画稿	27
■	民俗风情	64
	思维的流畅度训练	67
	思维的灵活性训练	75
	民俗风情创作画稿	78

- 山乡幻象 117
 - 思维的广度训练 119
 - 思维的独创度训练 124
 - 山乡幻象创作画稿 130
- VISA 奥运畅想少儿绘画大赛金奖 207
- 设计系大学生的“发想”练习 210
- 《快活林》美术班儿童绘画
重大比赛获奖情况

连串的思考

平正和梦幻在这里相会，
原始和新潮在这里同归，
真诚和纯真在这里拥抱，
心灵和创意在这里放飞。

儿童画，是个诡秘幻化的世界。儿童在这个世界里虔诚贪婪地追求理想、探寻未知、渴望美好。从而使现实的一切在儿童画世界里都汇成了美丽的梦。

随着科学技术和人类文明的不断发展，儿童美术教育面临着种种机遇和挑战，出现了许多需要重新认识的问题。平心而论，我们现在许多学习与创新的基本理论研究，都在某种程度上落后于实践的发展。儿童美术教育面对“信息爆炸”时代的冲击显现出十分脆弱和无奈的境域，现实留给我们的是一连串的思考。

●当今，儿童美术教学、儿童绘画资料似乎如潮如涌，但又都囿于一个观念、一种模式：即从单纯绘画的视角来指导儿童画画，以灌输有限的绘画技能，或以再现和复制的传统儿童美术教学模式。

而我们的《快活林》工作室的教学方法

则是用全新的角度，以现代设计的创造学和现代人思维训练的理论及技法，作为培养儿童的思维方式和创造意识的重要途径，把能力训练的项目更加具体化。

科学发展到今天，研究客观相互关系也取代了研究客观实体。现代要求人们从事物的相互关系，相互演化的过程去认识世界，而不再是孤立地、静止地、片面地从各个部分剖析世界。于是，现代科学的综合研究越来越之泛，各种学科领域的划分也越来越趋于模糊和综合。儿童美术教育已不再是孤立发展的学科，它已开始从多元文化中汲取营养，甚至是在更广泛的综合领域中应着力研究。这其中各学科的交叉性和前沿性都为儿童美术教育提供了新的思考与研究方向。

时代为每一个孩子提供了更多条件实践各种可能性，更多的契机可以让孩子的潜智

得以张扬，我们每一个身为师长的就更不应悖时代洪流，束缚生命的无限创造扩展性。我的教学正是立足于社会发展与人材竞争的时代要求，突破陈旧“克隆”式教学方法与技法训练式的教学思路，着重发掘儿童创造性思维能力。简言之，我的教学方法是一种培养思维方法的方法。

●面对“信息爆炸”对能力培养的迫切要求，国外提出了许多具有时代特征的新思想，比较著名的是“终生教育”思想。这是1965年在巴黎召开的联合国教科文组织国际成人教育促进会上由大会主席保罗·郎格朗提出来的。作为适应“知识爆炸”、“教育人口爆炸”和“教育需要爆炸”的战略对策，这种思想不囿于现成知识的接受，也不囿于个体经验的形成，而是注重学习方法的掌握和创造精神的陶冶。因此，重要的不是

知识本身，而是获得知识的过程，鼓舞学生的首创精神和创造性成为“终身教育”最根本的出发点。因此，每一个儿童美术教育工作者不应将自己的视野只局限于儿童期的儿童画，而应以一种发展的观点看待儿童画和施教儿童画。多彩的信息时代潮，淘洗着小朋友，也冲击着我们这些大朋友，如何迎接挑战，如何使儿童美术教育语言更新、更科学、更具前瞻性当是我们这些大朋友的重要使命。品尝一点“超然想象”的现代营养，给孩子们以新、奇、趣、美的诱惑和想象的条件。我们的儿童美术教学应努力追寻一种科学的美术教育意识，即不受某种绘画模式或技法的束缚，着眼于开拓儿童的形象思维能力，想象能力，创造能力及审美能力。试图以新的视角，以现代设计的创造学为依归，在一种充满情意性的教学活动中，让儿童具有某种理性的收获。我所思考与研究的方向是：以朴质、强烈、单纯、明朗的线描黑白画作为探索的媒体，使创意造物——生活情趣——线描练习成三点一线，相互包含、相互依存、相互转化地融于到儿童美术

教学之中，藉以培养儿童的创造性思维和视觉传达的观念和能力，从而开辟儿童美术教学的新蹊径。

●现代脑生理的研究成果可以大大有助于我们对人脑功能以及后天环境影响重要性的认识。

人脑的潜力是很大的。人的大脑大约有 10^{10} 个神经原，每个神经原又可以同多达几千神经原建立突触联系，即大脑的总突触数可以达 10^{14} 个，如此盘根错节的联系，使得大脑的容量大得惊人。美国麻省理工学院的专家们形象地描述大脑可贮存五亿本书的信息，这相当于美国国会图书馆存书量（1000万册）的50倍。但是，到目前为止，一个人大脑的潜力发挥得还很少，很少。有人估计，人在一生中只动用大脑潜力的四分之一；另一些人估计用了十分之一、十分之二、十分之三；还有的人认为只用了百分之五。总之，利用率是很有限的。要提高大脑的利用率，最大限度地发挥人的聪敏才智，一个重要的途径就是要从根本上摆脱过去那种纯粹以传授知识为目的的教学指导思想，

加强思维训练，促进智力提高，用质的改进来实现量的扩展。这种提法并不是凭空想出来的。有些科学家提出了多余神经原理论：从大脑神经原总数中减去用于躯体功能的部分（与躯体大小相关），剩下来的即为“多余神经原”，它们为智力开发、思维训练提供了生理上的巨大潜力。例如，哺乳类动物的多余神经原总数高达 10^7 个，至于人类，则更加高了，这就为思维训练的必要性和可能性提供了解剖生理上的科学证据。

我们的创意教学理论，就是以现代脑科学研究为基础，运用现代设计的创造学和现代人思维训练的技法，开发儿童智慧潜能，拓展孩子们的创造能力，取得了可喜的成果，引起社会的广泛关注。

接着，我们就对遗传、环境、教育三者之间的关系作一个比较集中的表述：遗传素

质是个体心理发展的生物前提，它在个体心理发展过程中能产生一定的作用，但是，它提供的仅仅是一种可能性，因而不能决定着个体心理的发展，后者是由环境和教育来决定的。就环境和教育这两种因素来说，由于教育这种人类特有的社会实践活动是一种有目的、有计划、有系统的影响，并且是由受过专门训练的人负责对儿童施加的，因此它对学生比一般的环境的影响能发挥更有效和更重要的作用，即是起主导作用的影响。

现代心理学家将人的思维发展水平作为年龄阶段划分的依据，按照这一理论，人从出生到青年的心理演化可大致划分为四个阶段：

1、感觉运动阶段。这是指从出生到两岁这一时期，这时的人，其机能活动只是由相对简单的条件反射水平发展到对外界环境

作出低级的行为反应。

2、前运算阶段。这是指两岁到7岁这一时期。这时的儿童只能从自我的角度来考虑问题，不会从各种方向、各种条件来客观地分析事物，表现出思维的刻板性；同时，也不能掌握概念守恒。

3、具体运算阶段。这是指7岁到12岁这一阶段，相当于我国的小学生阶段。这时，儿童的概念守恒已出现了，因此思维也灵活得多了，能认识并且融纳他人的观点，不再是以“我”为中心了。但是，他们的思维活动必须依赖于具体的事物或形象，也就是说，抽象思维欠缺，所以局限性很大。

4、形式运算阶段。从11岁到15岁，这时，人已能掌握抽象的概念，并且利用这些概念进行抽象的推理，只稍借助于大前提和小前提，就能得出结论。这种从心理的发生和发展的纵向研究，为我们有目的、有计划、有系统地进行儿童思维训练提供了宝贵的科学依据。

●“画家与童心”又是一个永恒的话题。美术学院的专业基础训练（特别是设计

专业)逼真写实只是写实绘画或艺术设计的重要方面而非全部,熟练的写生技巧只是艺术的基础,审美,对形式美的分析应是学院美术教育的核心。作为学院美术教育训练还必须注重组织和提炼自然素材,不仅能够再现自然,更重要的应该善于以艺术的方式进行视觉叙事和观念传达。这就要求训练具有创造性的想像力,将想像力和知识相结合创作出独具个性的视觉画面,开启一扇通向另一个世界另一种现实的窗口。

大学生虽远离儿童期,但都有一个直觉与理性的平衡关系。在训练的每一时段,直觉感受与理性思维是以不同形式互渗互通的,彼此交替的。同时,在训练者和被训练者之间可以有更多的相互影响,创造性和发散思维的训练需要有一个灵活多变的环境,拘谨呆板的环境是难于碰撞出崭新的思想火花的。我们试图将儿童在直觉因素占主导的“模糊思维”中所创造出的图形,来进行美术学院设计系装饰基础的“教学刺激”,令大学生们震惊。“记得图案课刚刚开始的时候,黄老师挂出那些儿童画时,对我们的触

动是相当大的,看着这一幅幅奇妙的画面。我们不得不惊叹儿童的想像力是多么的丰富。一只蝗虫的身上,脚变成了坦克的轮子……一张妈妈的画像中舌头变成了正在做功课的自己……就是从这些奇妙的画中,黄老师为我们引入了发想的概念。”“儿时的奇思妙想渐渐被课本的平板无趣、社会的世俗所磨灭。现在回头看看儿童画,其中的天真直率,心里只有暗自羡慕,却再难回复到那时的无邪心情……而我们现在要做的是把儿童画的无尽妙想和理性思维下的技巧、形式相结合,那就是我的‘发想’……”孩童们的画发自心灵天机,通向大宇宙,质朴本真,毫无矫饰,机制鲜活,饶有生命情趣,这是艺术创造的最本质的元素。经过系统训练的儿童所创造出的作品,所表现出的视觉审美反应更是使人们兴奋惊叹。产生返老返

童、返朴归真的欲念。想从儿童画中从原始艺术中得到启迪，以建构现代艺术。在美术教育中，科学理性主义与浪漫表现主义之间应是一种对立的统一体，它们之间应该处于一种平衡的关系。我们试图在儿童美术教育和学院美术教育之间相互沟通相互感染，这也是教学研究中一种取向宽大的学术怀抱。我们以为，从学术的观念深入研讨儿童美术教育，将提升儿童美术的价值。反之，有取向性的儿童美术研究在某种程度上会有效地触动学院美术教育。

●这里，择取我多年来进行儿童美术教学的“生活情趣”、“创意造物”、“线描练习”三个专题中能体现孩子们直觉感性与理性思维平衡训练的部分作品荟集成篇，分别构成《绿色笔头·画湘西》、《奇思妙想·画心象》、《神秘眼睛·画情趣》三册，敬献给

诸位。

但愿它能给孩子们“思维散步”带来启迪和诱导。

但愿它能成为儿童美术教学者的参考教程。

但愿它能成为从事美术创作的画家和艺术创意的设计家们难能可贵的资料。

这些从嘻戏中飘逸，从歌声中流淌出的鲜活即兴之作，暴露出孩童们的原初冲动，在暴露过程中去体会个人与世界的诡秘关系，去寻觅生命与创造之间的相互触碰与感悟，构成了一部用特殊方式写就的“心灵笔记”。或许能联通儿童美术教育与学院美术教育体系之间的断层，或许能引起美术工作者心灵的共颤。