

加爾基娜著

小學圖畫教學

人民教育出版社

小學圖畫教學

蘇聯 加爾基娜著

豐子愷 豐一吟譯

人民教育出版社出版

372.55
935

小學圖畫教學

著 者：蘇 聯 加 爾 基 娜
譯 者：豐 子 愷 豐 一 吟
出版者：人 民 教 育 出 版 社
(營業許可證出字第2號)
發行者：新 華 書 店
印刷者：(見 正 文 最 後 頁)

書號：參0133
字數：71,000
1—45,000
定價 3,800 元

1954年4月原 版
1954年9月北京第一次印刷

著者的話

蘇聯共產黨第十九次代表大會關於人民教育機構的歷史性的決議所提示的偉大任務，要求予學校的圖畫教學以深切的注意。描畫技能是學生的綜合技術教育的必要條件之一。

本書根據蘇維埃心理學的材料以研究關於圖畫教學的若干問題。

著者曾經研究過小學兒童圖畫教學的過程，又與此相關聯地進行過教育心理學的實驗，這些實驗也記述在本書中。

在這冊小書中，當然不能闡明關於小學圖畫教學的一切問題，著者並不以此為自己的任務。在本書中，最主重的是關於寫生畫教學——描畫技能的基本——的分析，同時又略述兒童畫發展的一般狀況，並在實際經驗的基礎上闡明關於兒童圖畫觀賞教學的若干問題。在書末，又研究圖畫與學校教學中其他課業的關係。

小學圖畫教學目次

著者的話

第一章	緒論	1
第二章	學齡兒童圖畫的特點	5
第三章	寫生畫和意想畫	11
第四章	小學圖畫教學的教育要求的發展	16
	觀察實物和分析實物的教學	17
	圖畫構成的教學	33
第五章	命題畫課中的形象構成	45
第六章	論兒童畫的發展	52
第七章	圖畫觀賞	59
	圖畫觀賞教學	60
	兒童對圖畫的立體感的實驗研究	65
	圖畫中立體感教學的實驗	80
第八章	初等教學體系中的圖畫	90

第一章 緒論

蘇維埃教育學認為圖畫是普及教育所能够採用的一種普通教育科目，這科目在未來一代的共產主義教育和教養的體系中是一個不可分割的環節。

在教育學中，圖畫首先被視為學校美育的手段。圖畫教學可以幫助學生感受、理解並體驗他們周圍的自然界和生活的美，培養學生對造型藝術作品的愛好。

我們現在正值由社會主義到共產主義的過渡時期。在這時期，藝術是羣衆的政治教育、道德教育和美育的有力的要素。因此，藝術在學校中的作用當然也增大了。

從社會主義現實主義的立場出發，學校應該教兒童以現實主義的圖畫。這個要旨應該作為學校圖畫教學的基本原則之一。

但學校中的圖畫的普通教育作用和教養作用，應該更廣泛地注重。

圖畫是幫助學生獲得對他們周圍的現實作正確的寫實表現的知識、能力和技巧的學科。在蘇維埃學校中，圖畫應該使學生獲得真實地描寫的能力和技巧。這並不是說要把學生養成為藝術家，這意思是說：必須‘教兒童描寫我們環境生活中的事物時不是機械地描寫，而是十分自覺地描寫，應用現實主義繪畫的基本法則而把這些事物描寫在紙上’。^①

圖畫教學除了培養正確的描畫技巧之外，又促進學生的創作才能的發展，為學生的藝術天才的表現和養成創造良好條件。

① 見一九四九年圖畫教學大綱的說明——原註。

用圖畫爲手段來加深學生對環境現實的認識，也是具有極重要的意義的。圖畫教兒童正確地反映現實，藉此加深他們對於周圍的世界的認識。圖畫教兒童自覺地了解並有目的地觀察他們所畫的東西。圖畫發展學生的視覺感受力，發展他們觀察、目測、辨別色彩的能力，增進他們的視覺記憶力，形成他們的空間觀念，促進他們的想像力和形象思維的發展——整個說來，大大地幫助兒童的一般智力發展。同時，在描畫活動的過程中，兒童的手的動作的正確性、力量和配合也顯著地得到改進。

根據巴甫洛夫 (И. П. Павлов) 的學說，神經系統常常是分析器的或多或少的綜合。分析器由外部的感受器官 (例如眼睛)、內導神經和大腦皮質細胞組成。

分析器的工作的最重要的規律，是分析的漸進性。

起初，造成身體和外界的臨時的條件聯系的時候，分析器的作用是較爲一般的。

以後，由於條件刺激物的漸次的分化，分析器的工作越來越細緻而精確了。

圖畫教學的過程，對於視覺的和運動的分析器的工作的改進有很大的幫助，而替學生造成大量新的條件反射的聯系。

在圖畫教學的過程中，又實行着教育工作。圖畫加深兒童對環境現實的認識，同時也就形成他們對這現實的態度。蘇維埃學校中的圖畫，不是教學生像照相一般機械地表出他們的環境生活，而是教他們區別主要的、本質的、有特性的事物，並在他們的圖畫中表現自己對於所描寫的事物的態度。正確施行的圖畫課業，可以幫助培養蘇維埃愛國主義精神、民族自豪感、對自然界和藝術的愛、美感等。

必須指出：教學生學習別種學科的知識的時候，圖畫也是很好的輔助手段。兒童的圖畫可視爲直觀表現的形式之一種。教

學生學習別種學科的知識的時候，常常爲了各種教學法的目的而應用圖畫（使教材具體化，使記憶牢固，使理解深切，並藉以檢查理解力等）。

在學校的綜合技術教學計劃中，圖畫也具有很大的意義。我們恐怕很難說，還有哪一種熟練的專業勞動，是不需要利用繪畫、製圖的能力或看圖畫、看圖樣的能力的。

加里寧（М. И. Калинин）說：‘我還想請大家注意兩種很重要的科目——繪畫和製圖。這兩種科目不知何故被我們忽視了，不但在鄉村的學校裏是如此，就是在城市的學校裏也是如此。然而倘能懂得圖畫和圖樣，研究器械、車床、機器和各種複雜的聯動機的時候可以容易得多。

繪畫和製圖在現今具有特別重大的意義，因為我們正在力求技術的精通，因為勞動過程的機械化不但在城市裏發展着，又在鄉村裏發展着。’^①

克魯普斯卡雅（Н. К. Крупская）關於這一點也曾說：‘造型藝術——圖畫——當作宣傳的手段，其作用是很大的。但它在技術的領域內的作用也並不小。我們必須發展形象思維。形象思維是和視覺感受力、觀察力、視覺記憶力及形象想像力的發展相關聯的。對於一位熟練工人、技師和工程師說來，掌握這些特性是極重要的。它能影響工作的精確明瞭，影響發明才能的發展及其品質。’^②

從上述一切看來，可知圖畫在兒童個人的全面發展方面具

① 加里寧：‘爲蘇維埃學校教學工作的品質而鬥爭’，此文見‘關於共產主義教育的論文和講演’，俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國教育部教育出版社，一九五一年版，第四六頁——原註。

② 克魯普斯卡雅：‘重視學校造型藝術’，載一九三一年十二月十七日‘真理報’——原註。

有很大的教育意義和教養意義。然而直到現在，學校裏對於圖畫尚未加以應有的注意。

首先必須指出的，是圖畫科目在教學大綱中所規定的授課時間太少（一學年只有三十三小時，即每星期一小時）。在圖畫教學中，技巧的培養佔有很大的地位，並要求有系統的練習，這些練習的施行在時間方面又很緊湊。現在鐘點數量這樣少，並且各鐘點之間有一星期之久的間隔，要使學生穩固地掌握並鞏固能力和技巧，顯然是不夠的。

由於這個緣故，關於學生的家庭作業的問題也很迫切。圖畫的家庭作業，或者完全沒有實行，或者雖實行而不很合理，不很有效。因為在圖畫教學法中沒有規定家庭作業的方式及其定量。

從小學開始，圖畫課外活動的組織也具有重大的意義。在課外活動中，應該不僅採用圖畫，而又採用塑造。因為如下文所說，塑造對於兒童的寫生畫學習有很大的幫助。

在學校裏，很少有為圖畫課特別設備的教室。而在教寫生畫時，這是一個必要條件。

小學的圖畫課往往由班主任擔任，而班主任不一定是具有專門修養的。因此在圖畫教師之間，最好更廣泛地交換優良經驗。

改良圖畫教學的最重要的當前任務之一，是為教師們編製小學和中等學校圖畫教學所採用的教學法書籍。這種教學法書籍必須是適合今日的要求的，即根據社會主義現實主義的原則的。又需要編製學生用的專門的教科書。

本書的任務，是要闡明小學圖畫教學的若干問題（根據列寧格勒第二百零三男子小學的圖畫教學經驗）。

我們研究的對象是小學一年級到四年級。在這研究中，有

許多關於使學生獲得描畫技能的基礎的問題需要分析。所可惜者，在本書中我們不能十分周詳地包括一個很重要的部分，即闡明圖畫科的教育工作。因為這問題是需要專門研究的。

小學的教學大綱中包含着圖畫的若干種形式：寫生畫、命題畫、裝飾畫、藝術講話。每一種形式的教學具有它自己的專門任務，同時在執行學校為該科所制定的一般任務時又互相補充。

在本書中，我們所論述的，主要的只是寫生畫，也部分地應用命題畫的教材，但決不因此而減低別種形式的教學的重要性。

第二章 學齡兒童圖畫的特點

圖畫是兒童活動中最普遍、最為兒童所愛好的形式之一。根據關於兒童畫的種種研究，可知兒童的從事描畫，早在入學前就開始，有時在入學前很久的時候就開始。但不可認為所有的兒童在入學前的描畫都是同樣程度的。

兒童畫的發展，和兒童的整個發展一樣，是在教育和教學的過程中受了系統的指導而進行的。因此有些七歲的兒童，能很自由很出色地描畫，已經在圖畫中最初嘗試立體相的表現了（圖1）。但也有些七歲的兒童，差不多不會拿鉛筆，不會掌握手腕的動作，描寫綫條都感到很大的困難。因此圖畫教師必須在系統的圖畫教學開始之前就估計到兒童的圖畫素養的水準，以便知道他們的缺陷，有意識地、合目的地克服它們。

低年級圖畫的最初幾課，就可以顯示出學生對圖畫的個人素養。我們不能在本書中詳細地研究這一時期的兒童畫的特點^①。我們只能指出評價兒童畫時所可依據的那些基本原則。

① 在蘇聯著作家為學前兒童畫所著的最近的作品中，可參看弗列林娜（Флерина）和薩庫林娜（Сакулина）的論著——原註。

圖 1

圖畫的評價所根據的觀點，普通是圖畫對現實的物體、現象或事件（在內容上和構成上）的肖似，以及在畫中描寫最主要、最本質的部分時的表現力。因此，圖畫評價的基本原則是它的現實性，即對所描寫的東西的最正確的符合。例如，在第二百零三小學的第一課中，有一個學生在描寫‘夏天的回憶’這题目的圖畫中表現出夏日生活中印象最明顯的形象，最具體的光景。

同時必須指出：學齡兒童的圖畫有許多特點，這些特點有關於所描寫的物件的形狀的不完全的、有時甚至錯誤的構成，有關於空間關係、動作和各物件及其各部分之間的邏輯的相互關係的不正確表現。

兒童還不會深刻地分析環境現實。他們認識了實物便已滿足，極少試行分析這些實物的形狀。從另一方面說來，兒童缺乏適當的知識、能力和技巧（掌握綫條，表現立體、透視形和構圖

等)。

作為心理過程的基礎的，是暫時的條件聯系的複雜系統的產生。巴甫洛夫不止一次地強調大腦兩半球工作的很重要的規律，這規律便是：變成條件刺激物的種種動因，‘起初以一般的形式而發生作用。漸漸地才變成愈來愈專門化的刺激物’^①。同時他指出：刺激物的分化和專門化不是自然而然地造成的，而是在合目的的訓練的一定體系中完成的。

在學習圖畫以前，兒童在他們的日常生活經驗中對於實物是整個地感受的。他們沒有專門地分析物體的形狀、位置、各部分及其大小等的任務。圖畫教學對於分析所感受的物體時之解析的視覺感受力的發展，正是有幫助的。必須承認：只有在描畫的過程中，才能培養畫者所必需的、很重要的技能——即從一定的、嚴格規定的視點察看物體。沒有學過圖畫的兒童的眼睛，還不能割分空間而詳細地、解析地觀察物體。

兒童的觀念的性質，當然也是和兒童的感受力的性質相適應的。兒童感受物體時分析力的不發達，說明了他們的觀念的不完整、他們對實物的性狀的反映的不正確和具體內容的貧乏。

兒童在畫中最容易抓住並反映出的，是物體的不變的部分和與內容意義有關的部分。那些變化無定的關係，是兒童所較難於掌握並確定的。物體的空間關係和運動，便是視覺感受中的此種要素。要把物體描寫在圖畫中，必須學會分析地感受物體。這種空間觀察的技巧，兒童是在系統的圖畫教學過程中獲得的。

空間關係的表現特別困難，也是因為學齡兒童還不曾學得

① 巴甫洛夫：‘高級神經活動客觀研究二十年經驗’，一九三八年版，第八八頁——原註。

在平面上正確地表現立體物的能力和技巧的緣故。這也就說明了兒童畫中的許多錯誤。

在描畫過程中，還有很重要的，是視覺和動作的聯系，這是保證眼睛和手作緻密的視覺與運動的配合的。初學圖畫的小學生，還沒有養成這種聯系，他們的手不能準確地服從視覺的控制，手不聽眼睛的話。兒童還不能準確地支配手的細緻的動作，即還不能使手照一定的方向、用一定的力量而動作。這種聯系，可在描畫過程中及練習畫綫條的過程中養成。

上述種種要素，便是造成學齡兒童圖畫的特點的基本原因。

要用某種原因去解釋兒童畫的每一個特點，是很困難的，而且這樣做也許是不正確的。兒童畫的特點，往往是許多要素相互作用的結果和表現，但其中每種要素可能有比重的差異。

下文將略述兒童畫中最代表性的錯誤，這些錯誤是我們從學生最初的作品的材料中發見的（見圖 2、3、4）。

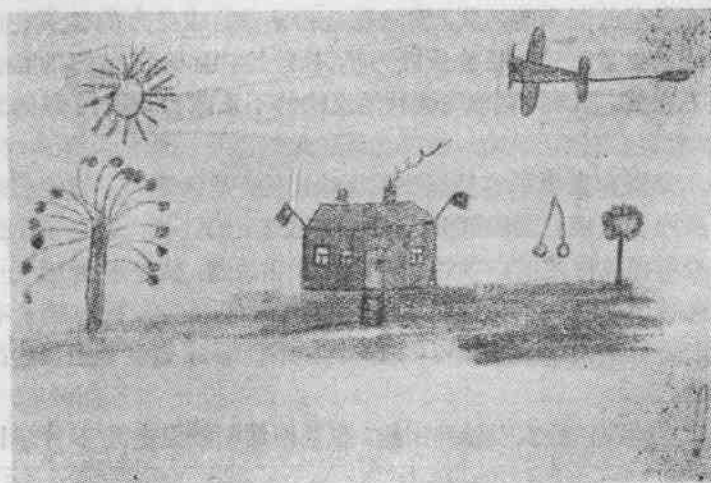

圖 2

(一)圖畫在紙上佈置得不正確而瑣碎，不佔據紙的全部。而且把物件佈置成一行，或者一層層的若干行，其間並無相互關係。地平綫或者完全沒有，或者有時在中間留一條闊的帶子來分別天和地。畫是平面的，甚至並不企圖在畫中表現空間關係——即深度和體積；兒童又避免物體的互相遮掩。

(二)物件的空間位置表現得不正確。或者把物件畫成只從一面觀看的平面形(如圖2中的房屋)，或者畫成彷彿從三面觀看的展開形(如圖3中的房屋)，有時竟‘透明’地畫出物件的內部狀態。

圖 3

有時兒童所畫的物件，彷彿是橫轉看的，不是從畫面的方向來看的。

兒童把垂直狀態的物體移寫到平面上時的不正確，也屬於此。他們常把垂直狀態的物體在紙的平面上畫成躺倒的或傾斜

的狀態(如圖3中半躺倒的踢皮球的人)。

(三)兒童不會估量、比較並計算物體的大小。因此把一個物體中各部大小關係(比例)畫得不正確,有時把幾個物體之間的大小關係畫得不正確(如圖2中的房屋和花)。

(四)兒童不能掌握綫條。常常可以看到兒童畫中的綫條畫得不整齊,物體的輪廓綫畫得很拙劣。

(五)兒童表現空間的相互聯系和關係的邏輯時感到困難。

兒童常常在紙上佈置許多個別的物件,而沒有在構圖中建立起邏輯的空間聯系。然而當他們講這幅畫的時候,往往可以看出他們是意識到這空間聯系的,並且認為是十分清楚地表達出的。現在舉一年級學生的一幅畫(圖4)和他的談話在下面。

圖 4

‘這是小河,這是房子、噴泉、小樹叢。’

問他:‘房子前面的是甚麼?’

他回答:‘這是花園。’

問他：‘這幅畫整個描寫的是甚麼？’

他回答：‘這是在別莊上，我們的別莊就是這樣的：房子前面有花園，小山下面有一條小河，我們在河裏划過船，釣過魚。’

(六)兒童描畫時，往往忽視物體的重要部分，彷彿把整個形狀‘作成公式’。而實際上這一過程又和成人的公式化完全不同。例如兒童畫樹木，只畫出樹幹(垂直綫)和樹枝(向左右傾斜的綫條)；畫人，沒有項頸；畫各種動物(馬、狗、貓等)，形狀都十分相似。薩庫林娜關於兒童有這樣的話：‘兒童畫樹木，只表出樹木的一般特點，即樹木所共有的特點。後來漸漸進步，才能抓住並表現出每一個具體物件所固有的特點。但這些具體物件(母親和同學的服裝、自己房間裏的零星物件)的特點離開現象的本質的表現還是很遠。由此可知，在兒童畫中，一般和個別之間的關係，是和在藝術中不同的。’^①

但在兒童畫中，沒有普通所設想的公式，只有不完全的形狀所表出的不完全的形象。

以上所指出的兒童畫的特點，除了列舉的各種原因之外，在某程度內又是由於兒童對於肖似(圖畫與實物的肖似)表現還沒有確定的目標之故，而肖似表現在描畫過程的發展中却具有很重大的意義。

第三章 寫生畫和意想畫

根據心理學，學校裏所實施的圖畫的一切形式，照我們的觀點可以分別如下：

^① 薩庫林娜：‘兒童畫發展中的觀察作用’，此文見‘關於學前兒童教育的全俄羅斯科學會議彙報’，教育出版社，一九四九年版——原註。

(一)觀察畫——即對象物直接存在於畫者眼前。這種圖畫的基本形式是寫生畫。

(二)意想畫——即所描寫的對象物不在畫者眼前。這種意想畫又有兩種不同的形式：

甲、記憶畫，即把以前所觀察過的事物憑記憶而或多或少正確地再現在圖畫中。

乙、想像畫，其中包括以現有知識為依據的、藝術形象的獨立配合和創造性改作(例如命題畫、插畫、獨立構思畫等)。

圖畫形式的這樣的分類，適用於教學法研究的目的。在以後的敘述中，我們將一直依據這分類法。

初步圖畫教學法的重要問題之一，是低年級裏的寫生畫和意想畫的相互關係的問題。

教學法理論認為，寫生畫是教兒童以描畫技能的基本方法。然而兒童的寫生畫教學應該從甚麼時候開始(一進學校就開始，或者稍遲開始)，在圖畫教學法專家之間沒有完全一致的意見。有幾位兒童畫教學法專家和研究家認為寫生畫是一二年級的學生所不能勝任的，而主張偏重於他們所謂的記憶畫或意想畫。在不久以前，這種觀點曾作為小學圖畫教學大綱的基礎。

從低年級就開始教寫生畫，還是在一九四九至一九五〇學年度的教學大綱中才規定的。照我們的觀點看來，這新設施應當說是學校圖畫教學法的顯著的進步。

在兒童畫研究的著作中，記錄着一系列的實驗。即令兒童對同一物體先作記憶畫，再由教師把物體分析而使作寫生畫，藉以比較。這一切實驗的結果，證明圖畫在後一種情況下有顯著的改進，圖畫教學走這方向是有極大的可能性的。

爲了要闡明低年級學生對寫生畫是否勝任的問題，我們決定在第二百零三小學裏施行類似的實驗。此外，我們對這樣的