

中国学前教育研究会“十二五”课题
美术活动促进幼儿心理健康实践研究

读懂孩子，走出幼儿美术教育误区

孩子的**画**笔会说话

—— 幼儿绘画心理解析与互动指导

刘亚明 刘晓颖 编著

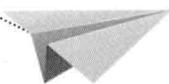
中国农业出版社

孩子的画笔会说话

—— 幼儿绘画心理解析与互动指导

刘亚明 刘晓颖 编著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

孩子的画笔会说话：幼儿绘画心理解析与互动指导 /
刘亚明，刘晓颖编著. —北京：中国农业出版社，
2013.12

ISBN 978-7-109-18164-9

I. ①孩… II. ①刘… ②刘… III. ①婴幼儿心理学
- 绘画心理学 - 研究 IV. ①B844.11②J20-05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第176695号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区农展馆北路2号)
(邮政编码 100125)
责任编辑 张 志 高梦琼

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行
2014年1月第1版 2014年1月北京第1次印刷

开本：700mm × 1000mm 1/16 印张：14.25 插页：8
字数：230千字
定价：38.00元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

学前教育(第2版) 刘亚明 主编

从“命令者”到“引导者”

学前教育改革三十年来，我国幼儿教师的教育观念有了非常大的转变。最显著的变化，莫过于从以教师、教材为中心的“俯视教育”转向了以儿童为中心的“平视教育”，教师从“命令者”变成了幼儿的支持者、合作者、引导者。本书基于丰富的幼儿美术教育实践案例，探索了教师和家长如何通过美术活动观察幼儿绘画行为、了解幼儿的年龄特点和学习规律，介绍了老师和家长应该使用何种美术策略帮助幼儿在美术创作中尽情释放。这些，正是幼儿教育观念改变的印证。

美术是孩子的“第二种语言”，对幼儿的成长意义非凡。一方面，美术是幼儿表达真情实感、自我认知与自我感受的重要工具；另一方面，教师和家长可以通过幼儿的美术创作及时地了解孩子、读懂孩子。成人透过孩子的画可以了解幼儿所思所想；参与孩子的画可以引导幼儿宣泄与表达；珍视孩子的画，有助于培养幼儿自信、勇敢、专注、耐心的优良品质。

刘亚明老师及其课题组的研究，用多年的实践经验摒弃了“教师示范—幼儿模仿”的传统教法，探索出更加科学、更加符合幼儿兴趣与需求的一整套幼儿美术教育指导策略。在这套幼儿美术教育指导策略下，幼儿既敢画，又爱画，更愿意用“画”说出自己心中的“话”。幼儿的艺术审

美能力也在这个过程中不断地提升。这本书帮助成人解开了幼儿美术创作这一神秘面纱，让成人能够透过孩子的作品和创作看到真实的幼儿、发现幼儿表达与创作的潜能，看到幼儿至真至纯的童心世界！

衷心地感谢北京市西城区教研室优秀的教研员刘亚明老师，她以认真、严谨的科学态度带领着一批优秀幼儿教师开展了真实、扎实又深入的探索，解决了很多教师和家长在幼儿美术教育中的种种困惑。衷心地感谢优秀教师刘晓颖，她用非凡的教育智慧和教育实践不断地做出贡献，使这一研究课题常年延续、不断深入。

非常高兴能为此书作序。幼儿教育是见心、启智、养成的教育，是帮助个体终身持续发展的素质教育。在我们倡导的五大领域幼儿教育中，无论是哪个领域的教育都要以促进幼儿形成良好的素质为基础。幼儿教育不是一朝一夕的事业，而是要持久地耕耘，耐心地等待最终的收获。希望这本书可以让我们与孩子的心贴得更近，让每个孩子的灵性都得以放飞，让幼儿教育改革之路更加开阔平坦！

北京市教育委员会 学前教育处

张心宇

对幼儿本性的尊重与呼唤

初读刘亚明、刘晓颖老师的新书《孩子的画笔会说话》，我就被书中那流畅而生动的表达所吸引，那些可爱的孩子们仿佛跃然眼前！我深以为，只有对儿童与儿童画充满热爱与敬意的研究者和老师才能写出如此佳作。

在这本书中，作者以多年课题研究成果为基础，通过大量生动的案例及儿童绘画作品，为读者展现了学前儿童丰富多彩的心理世界。同时，这本书又提出了几个关于儿童美术教育的重要议题。例如，儿童画是什么？成人应如何看待儿童画？幼儿美术教育的目的和目标是什么？等等。这些是我们从事幼儿美术教育工作必须面对和思考的重要问题，对这些问题的认识和回答决定了我们用什么样的方式对待儿童及其绘画活动。

儿童画表达的是幼儿所思、所想、所感，而不是成人的意愿，这也是儿童画的独特表现。如果一幅幼儿作品是成人思想的植入，那么幼儿绘画活动就偏离了它的本质。所以，作者在书中特别强调要尊重儿童主体感受，让孩子“从小有主见、有想法”，这是对儿童本性的尊重与呼唤！

儿童绘画与成人绘画有很大不同。首先，儿童绘画是一种创造性活动，它的过程与结果包含了大量的认知与学习因素。例如，儿童对媒介的认识、对空间关系的认知都会影响其绘画表现。其次，儿童身心发展特点

为幼儿的美术能力打上了浓厚的底色。另外，支持儿童绘画活动的相关技能始终与幼儿身心发展交织在一起。因此，我们不能将儿童美术教育局限于艺术技能学习，成人要为幼儿美术活动提供完全接纳式的支持与鼓励。

整体来讲，本书框架结构清晰，既有理论论述，又有教育实践，还专门提炼出幼儿绘画能力发展过程中经常会出现的问题及解决方案，这些内容使本书具有极高的实用价值。另外，全书文笔流畅生动，字字句句都体现了作者对儿童以及儿童绘画的珍爱，令人感动。

“心智的发展是幼儿美术能力增长的主要原因”，“针对学龄前幼儿的美术教育应该引导幼儿探索、表现，鼓励和支持幼儿的个性表达”。阅读这本书对我来说是一个非常宝贵的学习机会——它使我能再一次审视儿童绘画以及儿童绘画教育。相信关爱儿童，关注儿童绘画的读者也会与我有相同的感受与体验！

中国科学院心理研究所副研究员

李甦

博士

读懂孩子，让天使展开翅膀

记得那是去观摩一场幼儿园美术活动。活动中，老师声情并茂地引导孩子用彩笔画下自己心目中的“大王”。孩子们争先恐后地表达自己心中最厉害的猛兽，“我觉得老虎是大王”，“不对，狮子才最厉害！”……热闹的讨论结束后，我意外地发现有个文静的小女孩竟然在画纸上画着一只小白兔。她不知道什么是“大王”吗？她非常喜欢画小兔子？或者，她只会画兔子？带着种种疑问，我好奇地靠近小姑娘：

“你选谁当大王呀？”我问。

“小兔子呀。”她边画边回答。

“小兔子也能当大王吗？”我情不自禁地说出自己的疑惑。

小女孩却反问起我：“你知道小兔子爱吃什么？”

“爱吃萝卜、爱吃菜。”我脱口而出。

“对呀，这些都是我不爱吃的，所以它特别厉害！”

……

噢，我恍然大悟，原来小小的兔子也有能当大王的理由！大人看来那么不可思议的事情，在孩子的世界里却是那么顺理成章。

孩子们用画笔描绘的世界在成人的眼中往往显得光怪陆离、天马行空，令人捉摸不透。只有走进“童画世界”认真聆听，你才会发现孩子们

的画笔会说话！无论是奇异怪兽还是蚂蚁世界、无论是小人国还是未来汽车，孩子们会用画笔将他们的兴奋、恐惧、喜乐、沮丧，将他们的感受和经历一股脑地宣泄在画中。

正如《3~6岁儿童学习与发展指南》在艺术领域中指出的那样：“每个孩子心里都有一颗美的种子。”这句话非常精准地说明每个孩子都是不同的，每个孩子心中这颗“美的种子”是可以生发的。只要环境适宜，小种子就可以自我生发、自我成长。这里适宜的环境除了必要的物质基础，更重要的是来自教师和家长的呵护、理解、欣赏和支持。

有人说，“孩子的画是他们为成人留存的一扇窗”。如果你也认同，那么请你此刻保持静谧，安静地陪在孩子身边，去看、去听、去了解，去发现成人眼中的“一团乱麻”如何成为孩子心里的棒棒糖、龙卷风、妈妈的拥抱……如果你有一双善于发现的眼睛，就请不要苛责孩子的画像与不像，只有读懂孩子，才能得到孩子的接纳与认可，才能真正打开孩子心中的那扇窗！

孩子的画笔会说话。孩子都说了些什么？如何与用画笔说话的孩子沟通？如何看待幼儿美术活动？如何开展适宜的幼儿美术教育？如何在幼儿园和家庭提供宽松的艺术创作环境和有效的美术指导策略？如何用美术促进幼儿身心协调发展？本书正是围绕上述问题展开叙述。

一、参与美术创作能让幼儿敞开心扉，让老师和家长及时了解他们的内心世界，以实施更加适宜的教养方式。

孩子的表达绝不限于语言。他们还能够用画笔表达自己的真情实感，宣泄自己的不良情绪。画笔和纸是孩子敞开心扉、流露真情、大胆宣泄的有效工具；儿童美术创作像是搭建在成人与儿童之间的一座桥梁，通过这座桥，成人可以反思自己的教育方式，并及时匡正。本书的第一章、第二章将为读者介绍这些内容。

二、幼儿美术教育中功利心不可取，成人应创造条件，让幼儿在美术活动中大胆交流，增加信心。

我们提倡，学龄前儿童应在既没有功利驱使又充满鼓励和接纳的环境中大胆创作，不断克服困难、探索成功、建立起自信，并在作品分享中体会与人沟通的愉悦。成人只有端正对儿童美术教育的认识，遵循幼儿的年龄特点开展美术活动，才能让孩子美术创作中充分享受自己的劳动成果，产生愉悦的情绪，获得自信。我们将在本书第三章介绍这部分内容。

三、幼儿美术教育能促进幼儿心理健康发展。

幼儿的美术活动与其心理发展的几个方面——动作、认知、情绪情感、同伴交往、良好性格及心理健康等密切相关。如，手工制作、绘画中的工具使用或细致描绘，能够锻炼幼儿小肌肉动作的灵活性与协调性；美术作品欣赏不仅能发展幼儿的认知能力，还能帮助幼儿感知不同的情感体验；多媒体资源的应用，能够促进幼儿对事物进行细致观察，并引发幼儿大胆创想；美术分享活动能够让幼儿交流作品的内容及创作体验，以获得更加细腻的感受和自信，体验愉悦的人际交往；成人对幼儿绘画作品进行分析，能够及时发现有心理问题倾向的幼儿，并展开有针对性的心理疏导与帮助，帮助其身心健康发展。上述关于美术教育与幼儿心理的相关联系将在本书第四章叙述。

四、成人应采取恰当的美术教学策略，为幼儿提供适宜的美术环境。

幼儿美术创作是幼儿逐渐将复杂的事物，借色、借形、借事、借景进行联想，并经过线、形和色彩的提炼，用鲜活的画面符号表现内心的所知

所想，是将繁琐的事情调理好，叙述好、整理好的认知过程。只有在兴趣的驱使下掌握基本的美术技巧，幼儿才能熟练地使用美术这门语言，陶冶情操、健全人格，才能更加自由地用眼睛去看、用小手去绘制、用画笔画出五彩斑斓的童心世界！

如何帮助孩子掌握基本的绘画技巧？课堂美术教育有哪些关键环节？当孩子在绘画中出现困惑和问题，成人应该如何为孩子提供帮助？本书第五章、第六章和第七章将围绕上述问题展开叙述。

五、适宜的美术活动和美术游戏，能增长幼儿美术兴趣、促进幼儿美术能力的发展。

幼儿美术创作是对现实生活的观察和再现，是孩子在回忆、观察、思考和联想，是孩子在看、听、闻、触摸的多感官活动中对事物进行更加细致地观察和体验。本书第八章，是我们课题组老师在长年一线教学经验指导下优选出来的美术活动案例，这些案例从促进幼儿动作发展、认知、情绪情感、人际关系和良好性格这几个方面，为老师和家长介绍了丰富的课堂和亲子美术游戏活动。希望借由这些适宜的美术活动，让孩子获得高质量的亲子美术时光，收获多彩的童年！

总之，为学龄前儿童开展的美术活动绝不仅仅是围绕着技能和教法，而是要探求幼儿的内心世界，以验证学校和家庭对幼儿实施的教育是否适当，并促进幼儿心智健康发展。本书内容也是我们多年来课题研究的体会和经验，希望能对那些渴望科学育儿的家长和教师有所帮助。在此，非常感谢那些天真可爱、充满灵性的孩子让我们对教育和成长有了新的审视与实践（本书案例中的幼儿均为化名），非常感谢家长的信任与配合。

每一名幼儿都是“天使”，在他还未振翅高飞之时你看到天使的翅膀吗？让我们帮助幼儿展开“想象的翅膀”，让“天使”走出备受呵护的暖房，勇敢地飞向蓝天、飞向未来！

北京教育学院宣武分院 刘亚明

目录

从“命令者”到“引导者”
对幼儿本性的尊重与呼吸
读懂孩子，让天使展开翅膀

第一章 爸爸妈妈我想对您说——童画里的亲密关系	1
垃圾的颜色变了——亲密关系缺乏对幼儿性格的影响	3
凌乱、粗重的线团——对单亲家庭的启示	6
孩子的美梦和噩梦——被忽视的孩子不快乐	9
扎在金字塔尖的种子——过高的要求让孩子喘不过气来	12
“黑色”的心情——爱要如何分享	15
不自信的贝贝——家庭教育观念分歧的苦果	17
偏爱紫色的小美——了解孩子心底的依恋	20

第二章 嘘，这是我的秘密——童画里的天使	23
做孩子的大朋友——了解你的孩子	25
画里有许多故事——读懂孩子的画	26
彩色的成长画记——让画笔还原童心	32
心情墙——孩子的晴雨表	36
心情画册——不一样的天使	39

第三章 涂鸦最有趣——没有孩子愿意在压力下画画 43

构筑七彩童心——让孩子在美术活动中成长	45
功利意识要不得——激发孩子的潜能	47
循序渐进地引导——开展年龄适宜的美术活动	51
了解孩子的偏好——让教育事半功倍	54
过于苛刻和放任自流——避免极端的教养误区	59
亲子互动有妙招——如何度过家庭美术时间	61
创造涂抹条件——让幼儿想画、敢画、爱画	66

第四章 助我发芽，让我长大——美术教育与儿童心理发展 71

儿童美术活动中的心理发展指标	73
促进幼儿动作发展的策略	75
促进幼儿认知发展的策略	79
促进幼儿情绪情感发展的策略	84
促进幼儿同伴交往的策略	87
促进幼儿形成良好性格的策略	92
关注有心理问题倾向的孩子	96

第五章 好玩的美术——幼儿园里的童心画语 99

幼儿园美术教育目标和主要内容	101
幼儿园班级美术教学的过程与方法	105
综合实施全程游戏教学法	114
做智慧教师，丰富孩子的审美情感	116
美景良机莫错过，引导幼儿多欣赏	120
设色、造型和构图，帮助孩子用心描绘	122
让孩子的一百种语言尽情展现	127

第六章 送我一支“神笔”——画龙点睛的指导	133
趣味引导——让孩子乐在其中	135
拟人化指导语——深入童心世界	138
适宜选择——让孩子画出心里的话	142
手工活动——促进孩子绘画能力的另一种方式	146
全心接纳——呵护孩子夸张的表现力	151

第七章 我不会画，我画不好——帮助孩子克服绘画障碍	155
“我不会画”——让孩子不畏画画	158
“我画错了”——一个惊喜的开始	161
“我画完了”——丰富画面会更有趣	165
越画越乱——了解乱线的成因	169
缺少主题和层次——调整凌乱的画面	172
模仿和千篇一律——画出多彩的故事	176
畏难的坏情绪——给孩子适宜的指导	180

第八章 我们天生爱画画——快乐美术活动案例	183
促进幼儿动作发展的美术活动	185
促进幼儿认知发展的美术活动	191
促进幼儿情绪情感发展的美术活动	196
促进幼儿同伴交往的美术活动	201
促进幼儿形成良好性格的美术活动	205

参考文献	210
后记	211

第一章

爸爸妈妈我想对您说

——童画里的亲密关系

在儿童画中，每一个符号、每一种颜色都是孩子脑海中最真实的童心世界，是孩子个性、情绪和情感的自然流露。很多学龄前幼儿，常常无法用语言清晰地表达自己的感受，但他们画出来的画儿，却能真实地反映出内心状态。

孩子的画笔会说话。

在儿童画中，每一个符号、每一种颜色都是孩子脑海中最真实的童心世界，是孩子个性、情绪和情感的自然流露。很多学龄前幼儿，常常无法用语言清晰地表达自己的感受，但他们画出来的画儿，却能真实地反映出内心状态。

分析幼儿的画，成人要先听孩子说说自己的作品，然后从画面的色彩、内容和布局中揣摩他们的想法，去发现孩子没有解开的心结。我们希望无论是家长还是老师，在解读孩子作品的时候，还能看到自己在教育方法上的得与失，并及时地加以调整。

垃圾的颜色变了

——亲密关系缺乏对幼儿性格的影响

案例回放：

轩轩在幼儿园里不爱说话，不喜欢和朋友在一起，也不爱参加集体活动。这不，小伙伴们都在玩儿室内游戏，瘦小的轩轩却躲在美工区的角落里，拿着自己的小本认真地涂涂画画。他在画什么呢？也许这是我们亲近他的好机会！

老师轻轻地坐在他的身边，拿起画本仔细地对着轩轩的“作品”：偌大的一张画纸上，怎么只有一个看起来有些凌乱的毛线球？

“你画的是啥啊？能和我说说吗？”没想到孩子转过身，拒绝讲话。老师接着试探：“轩轩，你是在给小猫绕毛线吗？绕得真好！”可孩子扭过头，一点儿也不配合。老师有些不知所措，只好看着他画画，轩轩则一直在画好的线团上用黑色的笔一层一层地覆盖，不断地重复。室内游戏快要结束了，轩轩这才喃喃地说：“我在画垃圾。”这让老师真有点糊涂，天哪，整整40分钟他都在画“垃圾”（图1-1）！

时隔几日，幼儿园的小朋友都在画心情日记，老师特意绕到轩轩的身