

我和女儿的美术课

走进孩子的想象王国

贾玉倩 著 张展等 绘

绘画是连接孩子与父母的柔软心桥

保证！你从没上过这么有意思的美术课

信谊图画书大奖母女温情奉献

著名绘本画家、原《儿童故事画报》主编 王祖民

国内幼儿杂志口碑No.1《东方娃娃》主编 周翔

首届丰子恺图画书奖首奖《团圆》作者 余丽琼

欣喜推荐

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
春风文艺出版社

我和女儿的美术课

走进孩子的想象王国

贾玉倩 著 张展等 绘

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
春风文艺出版社
· 沈 阳 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

我和女儿的美术课：走进孩子的想象王国 / 贾玉倩
著；张展等绘. — 沈阳：春风文艺出版社，2019.9
ISBN 978-7-5313-5642-4

I . ①我… II . ①贾… ②张… III . ①美术教育—儿
童教育 IV . ① J124-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 185107 号

北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
春风文艺出版社出版发行
<http://www.chunfengwenyi.com>
沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编：110003
辽宁新华印务有限公司印刷

责任编辑：韩 喆	责任校对：曾 璐
装帧设计：杨光玉 冯佳玉	幅面尺寸：160mm × 230mm
字 数：160 千字	印 张：14
版 次：2019 年 9 月第 1 版	印 次：2019 年 9 月第 1 次
书 号：ISBN 978-7-5313-5642-4	
定 价：45.00 元	

版权专有 侵权必究 举报电话：024-23284393
如有质量问题，请拨打电话：024-23284384

谨以此书献给我的父亲、母亲。

序

经常有年轻的父母问我关于孩子画画的事情。什么时候开始学画画？孩子总是乱涂怎么办？不喜欢上色怎么办？孩子只喜欢画恐龙怎么办？画得不像怎么办？这些问题看似不难，却很难三言两语说清楚。

不少人对儿童画存在深深的误解：认为孩子需要被教授技巧才能画，不知道他们自己可以发展绘画能力；认为儿童时期画画只是为成年后打基础，因此强调使用技术的娴熟和态度上的一丝不苟。他们不知道，绘画能力可以从孩子身体里自由地“长出来”，并作为一种独立的绘画语言存在，孩子有能力创造出与大人同样精彩绝伦的视觉世界。

世界范围内的儿童绘画研究已经有百年的历史，心理学家、教育学家、史学家、艺术家等都从各自领域进行了不懈的努力。2013年，当我拿到日本儿童美育专家

鸟居昭美先生所著的《培养孩子从画画开始》一书时，特地留意了成书年份——1985年，按当时算来面世已经快30年。他写给不会画画的父母，教他们如何指导和对待孩子的画。美国格罗姆所著的《儿童绘画心理学——儿童创造的图画世界》一书的译本2004年在大陆发行，详细研究了儿童绘画各阶段的发展特点。美国的南希·雷·史密斯所著的《教孩子画画》一书写给从事美育的老师，指导具体怎样去教孩子画画，它的译本2008年在大陆发行。这几年，得益于媒体的广泛传播，儿童画研究成果的基本观点——教学中反对临摹范本，已被广泛接受，但具体执行时还有很多问题。

生活在当今环境下的孩子需要怎样的美术教育？

儿童阶段画什么能给孩子带来快乐、自由和幸福？

怎样深度激发孩子的想象力？

用什么教学方式和方法最匹配孩子的身心发展？

如何改善不良美育环境？

画画究竟是否需要主题？

是否需要传授必要的技巧辅助表达？

怎样用优秀的绘画作品滋养孩子？

是否可以有“好”和“不好”的评价？
是否应该鼓励参展和参赛？
是否可以在学习和画画之间“舍本逐末”？
绘画课上能否讲闲话？
是否允许孩子专注玩材料而不画到纸上？
怎样从儿童画过渡到适合青少年的绘画？
怎样统筹分配童年和青少年时期用于美术的时间？
学习美术如何做长远打算？

作为一个全面支持女儿绘画理想的妈妈，我时刻都在接受这些问题的拷问。

当我思索这些问题的时候，春风文艺出版社的韩喆编辑找到我，希望我能出一本关于孩子画画方面的教子手记。借着这次机会，我把这10年来陪女儿画画的感悟和教学中的点滴经验总结成文，希望能提供给年轻的父母一点参考。同时我回顾从童年的成长环境到接受的美育启迪、从求学到工作、从设计师到幼儿美育教师兼绘本创作者的历程，在总结从业教训、挖掘自身优势、兼顾事业和家庭、开拓创新之路方面希望给予有兴趣的朋友们一些鼓励。

这本书能够得以问世，首先要感谢我的女儿张展，是你哭着喊着把我拽进幼儿美育这个领域；其次，感谢我父母独特的教育方式，这本书算是教育成果对教育方式的回馈；再次，感谢我的先生张爱斌，以及在我人生中所有帮助过我的老师、亲人和朋友。最后，特别感谢韩喆编辑，谢谢您牵线促成这次成书机遇和在本书修改过程中付出的努力。

张斌

目录

contents

- 001 壹 涂鸦的秘密
- 031 贰 像树一样 自由生长
- 063 叁 超级想象
- 099 肆 用爱浇灌
- 125 伍 幽他一默
- 137 陆 与天赋和解
- 153 柒 折翼天使
- 181 捌 抓流星
- 195 玖 拥抱全世界
- 212 结语

壹

涂鸦的秘密

绘画的起源早于人类的存在。已知最古老的人类绘画位于法国肖维岩洞，它可以追溯到3万多年前。早于人类存在的猿猴也会画画，在儿童的“动物性”尚未褪去的早期——也即3岁之前，文化尚未发挥出多大的影响力，幼儿的绘画与某些具备绘画能力的动物基本无异。这样去看，绘画是人类与生俱来的本能。

留下痕迹

说来神奇，1周岁的幼儿就能画画。这种“画”指的是“留下痕迹”，而不是画出一个能够识别的形象来。绘画的本质是“把纸弄脏”。幼儿从1周岁开始就显现出这种能力，也就开始了绘画。因为幼儿还不能用“痕迹”来表达一个与成人有共识的事物，所以大人看不懂，我们通常把这种秘密的绘画表现称作“涂鸦”。

随着运动能力由粗放到精细的发展，幼儿从1周岁到4周岁的涂鸦内容有着明确的三段式区分：一段涂鸦年龄约在1周岁到1岁半之间，仅仅是手臂运动留下的痕迹，并非大脑意识的结果；二段涂鸦年龄约在1岁半到2岁半之间，是幼儿对运动结果的命名，先画再去定义画的内容；三段涂鸦年龄约在2岁半到4岁之间，是幼儿预先设定内容再去执行的绘画。

在这三段涂鸦期，幼儿的绘画表现陆续呈现为点、拖线、线段、扇形线、大螺旋线、小螺旋线、有交叉线或不闭口的圆圈、完全闭合的圆圈、对圆圈添加或用大小圆组合。点、线会

在后面画螺旋线和圆圈时穿插出现，但圆圈不会出现在短线、扇形线阶段。能画出闭合的圆圈，代表幼儿即将能够画出可以识别的形象。3岁之后幼儿通过给圆添加一些点和线，能画出头足人像（蝌蚪人）和一些高度概括的形象。

这三种涂鸦表面看起来都差不多，没有形象，都是点、线、面的混合，单从画面通常看不出有什么分别，大人也无法从画面上直观看到孩子说的内容与现实事物的对应，但它的发展阶段非常确定，所有人类最初的绘画都是这样开始的。

分段涂鸦

我们见到一段涂鸦的机会非常少。初为父母，还没从吃喝拉撒、日夜颠倒的忙乱中回过神来，一般不会主动给宝宝递上纸笔。谁知道1周岁的幼儿就能画画呢？如果满1周岁的那半年恰好是冬天，幼儿的手始终藏在袖子里，就没有机会抓握；即便幼儿抓到了笔，也不一定正好有纸给他戳，很可能出于安全性考虑，大人会把笔从幼儿手里拿走。我就没

孟子桓 15个月

有收集到女儿2岁前的涂鸦，当我写这篇文章的时候，通过发朋友圈征集，得到了几幅低幼宝宝的珍稀墨宝。

徐子珍 10个月半

王沐凡 11个月

潘怡诺 12个月

王笠嘉 13个月

宋爱心 14个月

曾子越 17个月

涂鸦的第二阶段，幼儿喜欢到处走动带来的自由，到处看、到处摸，喜欢咿咿呀呀地与人对话交流。他们反复拍打发

出声音、涂涂画画留下痕迹，都是为了增加经验的确定性。对于自己的涂鸦内容，幼儿显得非常“健忘”，他告诉你画的什么，转眼就忘了。每次问他，回答可能都不同，甚至他还会无立场地赞同你。当你问：“是不是鸡蛋？”他会说：“是鸡蛋。”你要是问：“是不是面包？”他也会说：“是面包。”

奇奇 20 个月

当当 20 个月

杨明泽 21 个月

吴瑞心 23 个月半

车屋子 25 个月

朱可之 25 个月

裴奕凯 28 个月

Noah Xu 30 个月

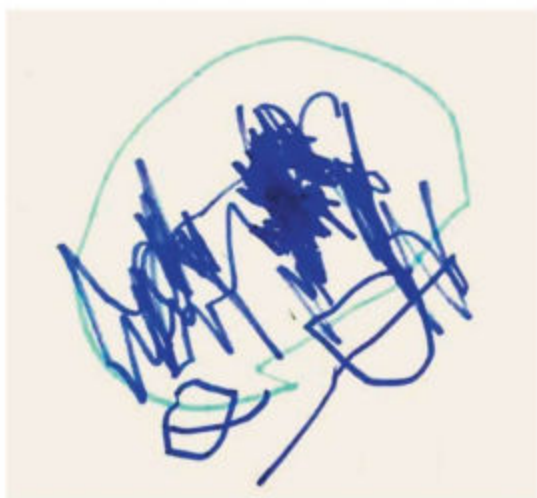
Noah 最近迷恋太阳系。左上角灰色的是太阳，蓝色小的是水星，然后金星，中间巨大的绿色蓝色黑色的球是地球，右下角红色的是火星，左边有环的是土星，右上角是天王星和冥

董冬冬 30 个月

贾翔杰 31 个月

念念 38 个月,《小汽车》

王星。

到了第三阶段, 幼儿就可以预想内容, 再拿起笔有目的地作画。一般幼儿在 3 周岁前都能画出闭合的圆圈, 这代表着幼儿的运动能力发展到了指尖, 可以做较为精细的动作, 即将能够画出可以识别的形象(涂鸦的点线阶段对应肩膀和肘的协调运动, 大螺旋线对应肘和腕的协调运动, 小螺旋线对应腕和手指的协调运动, 闭合的圆圈对应手指和指尖的协调运动)。处在三段涂鸦阶段的幼儿用线和一些圆开始绘制他们的故事, 一切生活体验都有可能呈现纸上, “用圆表达一切”的阶段到来。尽管看上去仍然是各种点、短线、螺旋线和圆圈, 但是孩子会坚定地告诉你画的是什么, 不再轻易改变。一幅幅涂鸦大作就是这样诞生的。绘者有动机, 有表现方式, 有呈现结果, 还有解

说，但你就是看不懂，哈哈哈。

以上涂鸦的三个阶段的绘画对于年轻父母来说颇为神秘，可能无法欣赏或无意识尊重孩子的创造，还可能以为孩子缺乏绘画技巧，就送去临摹学习或批评不认真画，这都会严重损害孩子自发的绘画能力发展。在孩子拿起画笔的初期，都具有“初生牛犊不怕虎”的勇气和自信，是外界的不良影响干涉了正常绘画能力的发展。家长应充分鼓励孩子在家多涂多画，发展大肌肉运动能力和手眼协调能力，接受孩子的涂鸦，保护绘画能力的自然生发。

玩转材料

精雕细琢——图章雕刻

橡皮图章雕刻是来源于日本、现在广泛应用于插画创作的一种艺术表达方式，通过雕刻、压印、组合的方式形成新的画面。用于雕刻的橡皮砖较为柔软，用雕刻刀阴刻或阳刻，制作出可以反复盖印的图章。橡皮图章雕刻并不复杂，小朋友可以尝试，但需要耐心与细心。橡皮图章雕刻能够激发儿童的思维能力和探索能力。

