

青少年艺术 转型教育

Transitional Education
on the Teenagers' Art

中国儿童创造力如何培养？如何帮助青少年发展艺术潜能？中国著名少儿美术教育专家为您剖析与解读……共同探索、建构具有中国特色的少儿美术教育体系！

杨景芝 黄欢 著

中国
儿童原创艺术研究
系列丛书

中国
儿童原创艺术研究
系列丛书

青少年艺术 转型教育

Transitional Education
on the Teenagers' Art

杨景芝 黄欢 著

长江出版传媒
湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

青少年艺术转型教育 / 杨景芝, 黄欢著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2016.8

(中国儿童原创艺术研究系列丛书)

ISBN 978-7-5394-8656-7

I. ①青…

II. ①杨… ②黄…

III. ①青少年—艺术教育

IV. ①J—4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第172342号

版式设计: 石 赛 何丽璇

王 琛 乔晓晓

技术编辑: 李国新

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号

湖北出版文化城B座

电 话: (027) 87679521 87679525

邮政编码: 430070

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 720mm × 1025mm 1/16

印 张: 18

版 次: 2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

定 价: 118.00元

序 言

青少年处于由童年向成年发展的转折期，是人一生发展中最重要、最关键期。美术活动对“转型期”青少年的素质发展还有意义吗？我们怎样才能帮助他们保持绘画兴趣，使他们恢复艺术创造的自信呢？这是许多老师和家长所关心的问题，也是我们多年来一直探索、希望解决的问题。美国心理学家、艺术教育家维克多·罗恩菲德在他的著作《创造与心智的成长》中指出：“艺术教育者对人格统整所能做的最大贡献，就是弥合儿童和成人之间的鸿沟，愈是以渐进的方式达到这点，这时期就愈不会有失望、挫折，甚至震撼的感觉。”研究和探讨这个问题，并试图找到帮助青少年顺利转型的途径，正是我们写本书的初衷。

半个世纪以来无数专家学者断言，儿童从青春前期至青春期在艺术发展上将进入低谷，即冬眠期。然而，我们通过教学实践观察认为这个结论过于简单。那些童年喜欢画的孩子，成长到青少年时不再画的原因是多方面的。一些儿童读到小学六年级和初中三年级时，迫于升学的压力暂时停止绘画活动是主要原因。还有些孩子受各种传媒影响，通过网络、文字扩大了视野，拓宽了思路，绘画不再是自己用来表达内心世界的唯一途径，因而兴趣转移也是正常现象，并不说明他们丧失了艺术创造力。除此之外，我们认为青少年的艺术发展所以遇到挫折，其主要原因应该是教育上出现了偏差。

进入21世纪，我国贯彻素质教育方针，以人为本的教育理念得到重视，儿童美术活动作为早期教育的重要内容受到关注，从而推动了儿童的绘画活动。另一方面，由于我们在美术教育理论发展上还比较薄弱，对国外传播的一些教育理论的理解常出现

偏差，如在美术教育中广泛流传的“不干预”理论，许多青年教师就误认为是让孩子随便画，这样一来教学形同虚设，教师无所作为，一旦儿童的想象活动向客观认识转变时，教育上的链接问题便突显出来。

青少年艺术发展需要在儿童时期就打好基础。教学中尊重儿童，保护他们艺术的原创性，不等于放任不管，教育的作用在于教化和引导，受教育者怎么可能不受干预呢？问题的关键是我们应研究如何根据学生发展的需要，适时地给予帮助。用什么方法引导儿童逐步认识艺术、提高创造能力？我们主张儿童期的艺术发展要以他们的生活为基础，教学应加强人文教育，加强视觉观察，提高知觉能力，并不断注意培养审美创造意识和能力，使他们的认识能力自然地由主观向客观发展。

此外，在儿童艺术发展方面也有人认为“他们都会走向写实主义”。持这种看法必然会把青少年艺术发展的目标指向写实能力的培养上。这恐怕又是艺术教育的一个误区。

在艺术教育中，儿童和青少年的艺术发展，应是一个连续发展的过程。青少年“转型期”的美术活动，仍应把审美和创造性思维发展置于教育的核心地位，他们的创造活动通过直觉和理智两方面作用达成。如果说儿童艺术创作更偏重直觉感受，青少年艺术教育则应更重视理性思维的介入。

在儿童的艺术活动中，培养健康的审美情趣和审美能力至关重要。美术对儿童完美人格的形成起着重要作用。对儿童的审美导向，我们主张欣赏内容的经典性，要让儿童在艺术发展的高起点上认识艺术，通过对作品的分析、欣赏逐步提高眼界，知道自己的创作哪些方面具有审美价值，从而正确地评价自己，并按照自己的兴趣爱好有信心地走下去。

在艺术形式多元化发展的当代艺术语境中，青少年造型意识和造型能力的培养，不再有唯一的造型训练样式，艺术教育不应再规定和传授某一家或一派的教学样式，并以此法去限制和束缚他们，而要倡导艺术的自由发展，倡导学生运用智慧去无限制地发展自己。

形是视觉艺术语言最本质的内容。人们的思维方式和空间表现要靠个体创造图形、形体、形象，并构成视觉空间形式来表达。形的原创力来源于生活和人的想象力。我们要把造型最基本的方法教给学生，让他们学会运用点、线、面、明暗、色彩、空间这些造型要素，通过排列、组合、变化、重复、叠加等方式，并通过从自然形的提取、归纳、解构、重组、繁衍、变异、转换等方法，去自由运用抽象形式或具

象形式进行视觉艺术创造活动。

造型创造活动是一种审美心理表述过程。青少年应具备一定的审美意识和审美眼光。视觉美感不仅要从中发现和捕捉，也要借鉴美术发展史中各种形式的经典作品，学习和了解造型语言的基本形式规律和美的基本法则，使他们能根据个人的审美需求，体验和运用对比、和谐、节奏、韵律、动态、材质等原理，创造出无穷无尽的美感形式。

青少年的造型意识、造型创造能力、造型的美感表现，是艺术观念引发的思维方式的发展，应在儿童时期的意象创造的基础上得到进一步提升，使他们能更主动、更理性、更自觉地去把握艺术语言，而不仅仅停留在那种下意识的、情感性的表现阶段，使他们逐步认识和理解艺术创造的真谛，真正成为艺术的主宰者。

青少年的发展是动态的、立体的过程。青少年艺术教育课程不单纯是知识技能的建构，而是对他们生命完整的关注与教育。教学内容和知识点具有人文性、现代性、广博性、跳跃性、审美趣味性等特点，无须进行美术专业的系统性编排。他们需要知道一些美术基本知识，应通过分析、拆解、细化的练习让他们了解造型基本规律，通过欣赏、观察、感受、技法示范等方式进行启发、引导，让他们在交流与合作的过程中感受和体验艺术创作的愉悦。

本书所呈现给大家的是我们经过多年的素质教育实践，总结出的一套“以人为本的美术学科体系”。本书的教学内容结构和教学实例，仅仅是我们教学集体对青少年转型教育探索的部分内容。限于我们的认识水平和思考能力，对不足之处有待今后进一步研究和补充，我们还将沿着这个目标继续努力。

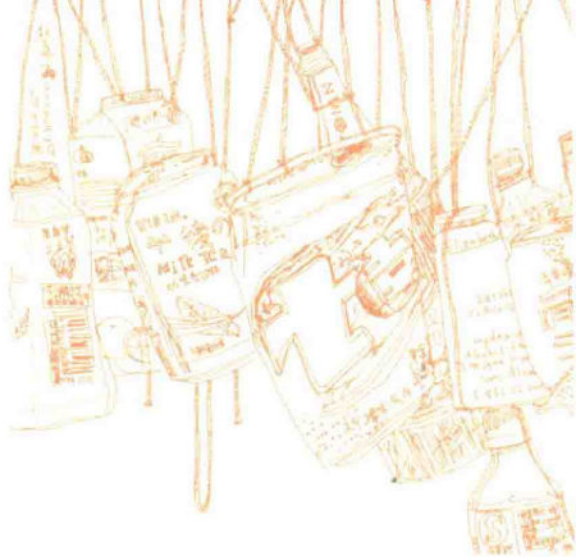

杨景芝 2016年6月

于首都师范大学美术学院

目录

CONTENTS

第一章 儿童及青少年艺术发展的两种认识过程	1
第一节 青少年“转型期”前的准备	2
一、空间知觉发展	3
二、直觉中的美感表现	12
三、直觉中的色彩运用	16
四、创造思维中的个性发展	18
第二节 青少年“转型期”教育现状分析	26
一、青少年“转型期”艺术发展的差异	26
二、美术专业应试教学与考级	29
三、传统文化中的中国画教学	31
四、民间美术的继承与发展	36
五、后现代理论对美术教育的影响	42
第二章 青少年的心理发展与艺术表现	53
第一节 青少年成长的关键期	54
一、青少年发展的心理结构	54
二、青少年的认知发展	55
三、青少年的个性发展	57
四、青少年的情感教育	59
五、青少年创造力的发展	61
第二节 青少年“转型期”绘画	62
一、几个学生的艺术发展案例	63
二、青少年艺术创造的审美取向	74

第三章 青少年“转型期”美术教学策略	93
第一节 实验教学的理性思考	94
一、视觉的认知、推理与判断	94
二、创造力潜能开发	98
第二节 教学实施策略	101
一、造型语言基础	101
二、造型表现方法	114
三、色彩感知与表现	126
第四章 艺术创作的两种思维模式	149
第一节 原始思维模式中的两种因素	151
一、原生态艺术中的思维呈现	151
二、直觉与理性思维在艺术创作中的潜意识	160
第二节 现代绘画形式的演变与两种思维	162
一、现代绘画对空间的认识	162
二、现代绘画中色彩的主观运用	167
三、后现代绘画对艺术的反叛	170
第三节 “转型期”教学对现代艺术的理解	175
一、青春前期青少年对现代艺术的解读	175
二、古典美术与现代艺术在教学中的关联	179
三、现代艺术思维对青少年艺术发展的影响	181
附录 教材结构与课例	185
第一单元 自然形态的认识与表现——线画	186
第二单元 形态的黑白归纳	198
第三单元 形态的立体表现	208
第四单元 形态的局部提取	224
第五单元 形体的组合与构成	230
第六单元 绘画空间的思维拓展	240
第七单元 主观色的对比调和	252
第八单元 客观色彩的认识与表现	264
第九单元 色彩的观念传达	270

第一章

儿童及青少年艺术发展的两种认识过程

第一章 儿童及青少年艺术发展的两种认识过程

儿童和青少年的艺术发展，应是一个连续发展的过程。艺术创造在人的发展中，主要体现在人的思维发展方面。艺术活动通过直觉和理智两方面认识完成。直觉和理智在儿童及青少年美术教育中，始终是相辅相成的，两种认识合作，缺一不可。

儿童期的艺术创造主要依靠直觉进行。他们通过认识和感知获得信息，经过个人不同的知觉认识和理解，创造视觉符号进行表现。因此，儿童绘画主要建立在感性认识的基础之上。柏拉图认为：“直觉是人类智慧的最高层次，因为它达到了对先验本质的直接把握。”（见阿恩海姆著《对美术教学的意见》）由此我们便不难理解，为什么一些儿童的绘画创作会产生令人惊叹的艺术感染力。

青少年处于儿童向成年人发展的过渡时期，受心理发展影响，认识开始由主观向客观发展，在艺术创造中更偏重理性判断。他们开始对自己儿童期创造的那种梦幻般的、幼稚的“不真实”作品不满意，当写实技术一时还达不到理想水平时，就会丧失艺术创造的自信，进入所谓的青少年“转型期”艺术发展的低谷。

因此，在艺术教育上探讨如何帮助青少年解除艺术发展的困扰，便成为大家普遍关注的问题。

第一节 青少年“转型期”前的准备

在美术教育中，如何帮助青少年解决转型中遇到的问题，恢复他们美术创造上的自信呢？实践证明，只要在儿童期的教学中及早为向青少年的过渡做好准备，就会帮助他们顺利渡过难关。

通过教学实践我们有如下体会：

第一，在儿童的绘画创造活动中，不断加强视觉经验刺激，能有效帮助儿童由主观经验向客观经验过渡。儿童自由作画时，一般都依靠记忆。他们以自我为中心，依据头脑中存留的印象，进行主观想象，对事物的表现并不与生活真实相联系。如果我们在教学中注意引导儿童观察生活，学会通过观察表达感受，将主观和客观认识联系起来，促进儿童认识由感性向理性发展，就会填补认识发展中的鸿沟。因此，依靠直觉进行美术教育，是儿童造型创造能力发展的关键。

第二，在儿童的艺术发展中，将创造教学置于课程的核心地位。既尊重儿童身心的自然发展，又不过分强调自由发展。通过对儿童创造能力的开发，激活他们对生活经验的整合和想象力，使他们的智力与情感都得到充分发展。

教学中应注意因材施教，培养个性，从而使不同类型、不同发展水平的孩子，都能沿着自身的特点得到发展。

第三，儿童美术教育应把审美启蒙贯穿始终。通过引导，不断提高儿童审美表现的自觉性，充分体现美术的学科特点。只有根据儿童各年龄段发展的需要，科学合理地编排内容，让儿童在造型元素和审美规律的主动性、创造性运用中，不断提高造型表现能力和审美意识，才能使他们沿着自身的发展继续走下去。青少年之所以对儿童期绘画持否定态度，是因为他们还不懂艺术，不知道儿童艺术的审美价值。如果我们能在儿童的早期教育中，注意开阔眼界，不断提高他们的鉴赏水平，他们的艺术创造成就感就不会泯灭。

儿童美术的启蒙教育，在教学中必须注意把握好尺度。既不能放任自流，一味追求儿童的“天真”“怪诞”，甚至故意制造“假天真”，也不能用成人的认识和表现方法，去替代、压抑儿童创造力的发展。对于艺术发展较慢的儿童需要耐心等待，多加鼓励，以增强绘画的自信，切不可拔苗助长。对于绘画能力比较强的儿童要适度进行引导，不可操之过急。儿童艺术的过早成熟和成人化表现，既不可爱，对他们的发展也没有好处。

下面我们通过教学实例，对儿童及青少年绘画发展进行具体分析。

一、空间知觉发展

（一）比例

画面空间中的比例是指线之间、形之间、明暗之间的长短、宽窄以及面积的大小关系。

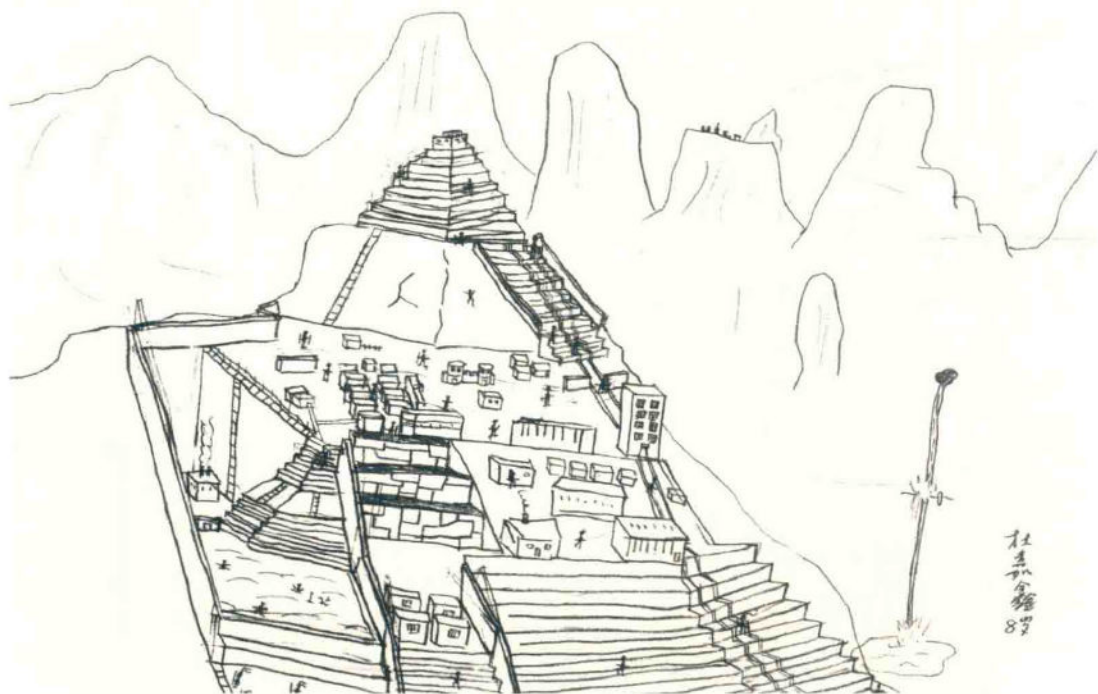
儿童受心理发育情况影响，在空间知觉方面，尚不具备对物体的大小、长短、宽窄的比例概念。因此，他们画面的空间表现是无序的，常用填空的方法安排画面。随着年龄增长，他们逐渐学会通过比较来感知物象的比例关系和透视现象。下面两幅儿童画充分表现了不同年龄儿童空间表现的发展。

《春游》是一位6岁幼儿表现的春游场面。作者运用二维平面构图的形式，表现晴天白云下的一座大山和一小片草地。山上有两棵树，其中一棵桃树正在开花，表现了春天的季节。山路上有大小近似的五位男女登山者，他们有的背向观者正在登山，有的面向观者正在眺望远处风景。山下的草地上坐着一位母亲，她在休息或等待登山者归来。作者运用图式简洁明了地表现出他去春游的感受，并不去注意景物中的山、人、树之间的比例关系。

春游 班旭 6岁(北京)

《营地》是8岁男孩画的关于战争的题材。通过画面我们了解到，这时他们在空间知觉方面已有了较大发展。作者画近处的山用了平行斜线法，来表现山体、营房、台阶的立体结构，画远山时利用空气透视法，表现山形平面的起伏变化，景物中的人在比例上都变小了。

营地 杜嘉鑫 8岁(北京)

（二）透视、遮挡与重叠

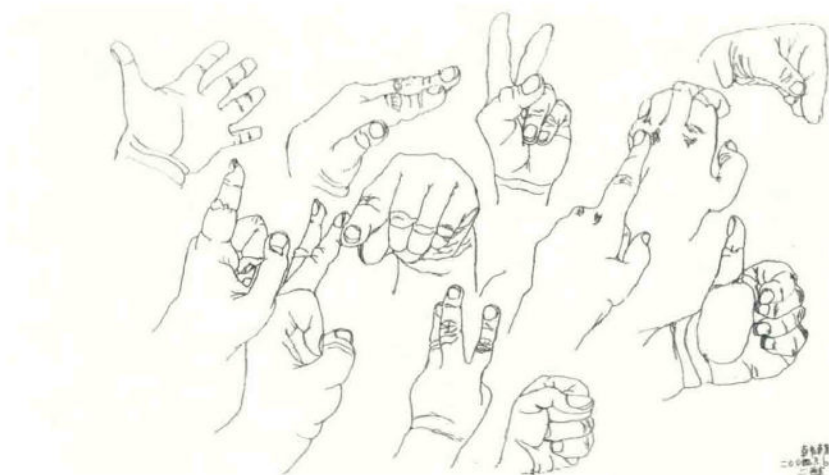
透视法是文艺复兴时期发明的，表现物体三度立体空间的画法。它是透过固定视点来再现真实空间的方法。透视造成物体的变形和缩短。如：近大远小，近长远短，以及立体物的正面、侧面、顶面、底面的透视变形规律。

此外，在画面空间中，物体之间的前后关系、远近关系，还可通过遮挡法、重叠法表现。

下面两幅画是不同年龄儿童画的手的动态。前幅是6岁儿童画自己的手。画面上4只不同动态的手，通过正面手指的不同变化表现动态。作者利用手指的伸直和弯曲，以及手指和手掌的遮挡关系，从一个二维的平面来表现手的姿态。同时，还利用了线的密集排列形成色调，来区别前后关系。后一幅是8岁儿童的写生，画面表现了12只不同动态的手。作者不仅用线表现了手的动态方向，而且较为真实地表现了手的透视和手指间的遮挡关系。

手的动态 张隽晔 6岁（北京）

手的动态 韩朝 8岁（北京）

蔬菜写生 王鸿彬 6岁(北京)

这两幅作品是不同年龄儿童画的静物写生。通过画面分析，我们能感受到视觉刺激对儿童空间知觉发展的深远影响。上图是6岁儿童的写生。画面内容有篮筐、菜花、黄瓜和香菇。作者利用多视点画法将不同的蔬菜组合成复合空间画面，形成平面空间效果，又利用点和线的不同疏密排列，表现出物体之间的前后遮挡关系，构成画面的装饰效果。下图是10岁儿童通过写生物自由组合的方法画的静物写生。从画面上我们可以看出，作者已经具备了比较强的写实能力和画面的构成能力。作者根据写生物，选择不同形状、不同大小、不同高矮的玩具，通过前后、左右、上下关系的有序安排，并选择窗台一角，将庭院里的树木作为背景，构成一幅完整的画面。

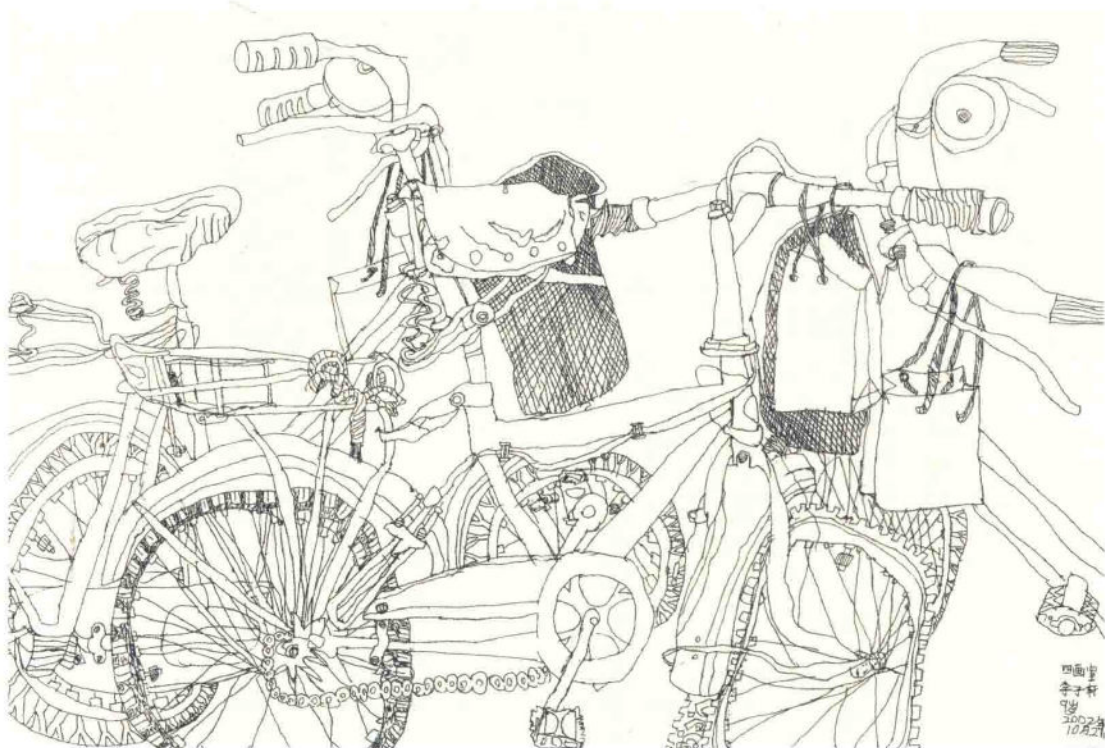
玩具创意写生 王子瑶 10岁(北京)

这两幅作品是以自行车为主题的创意写生画。通过画面我们看到，儿童的视知觉发展使他们在画面空间表现方面产生了巨大变化。上图是7岁半儿童的创意写生。画面表现了庭院中停放的一辆自行车。教师首先让儿童根据自行车进行写生，然后在车的周围添画环境。在这幅画中，车与环境是各自独立存在的，相互不发生关系，所以不在一个透视空间里，形成了异种空间同居的画面。这种空间形式在现代艺术中常被采用。

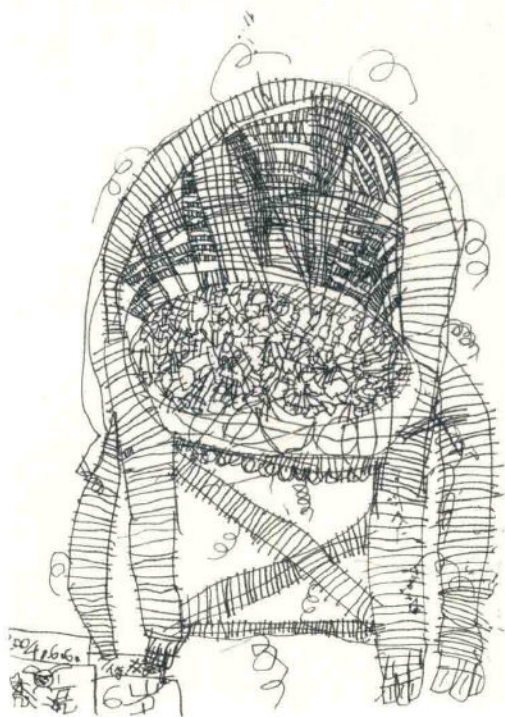

庭院中的自行车 杜非同 7岁半(北京)

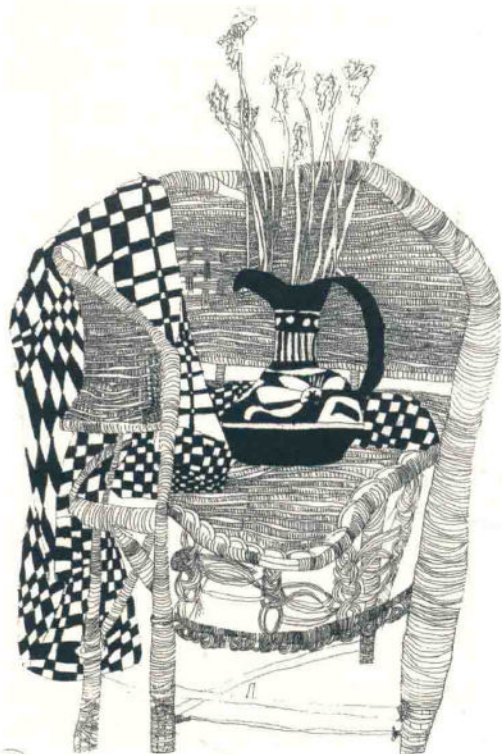
下图是9岁儿童的写生画，内容表现三辆交互摆放着的自行车。作者用线生动地勾画出三辆车的前后遮挡关系，以及车的透视变化，并通过线的不同疏密排列，把形与形之间的重叠关系区分开来，从而真实、具体地画出这一场景，充分显示了作者线的组织能力和表现力。

门前停放的自行车 李子轩 9岁(北京)

藤椅写生 徐婧雯 6岁(北京)

藤椅与花瓶 刘燕楠 10岁(北京)

(三) 线条

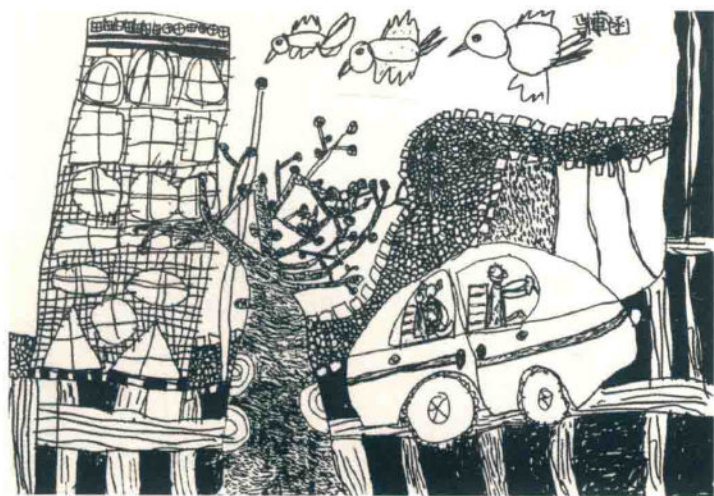
线是儿童及青少年造型最基本、最主要的语言要素。通过线可以表现物象的形态、结构、空间关系，营造不同的美感。

线有丰富的表现力。通过线的不同组合、排列，使画面产生疏密、节奏变化，能帮助作者表现画面的空间关系。儿童线画由于用线生涩，用笔的力度较弱和运笔迟缓，会使画面产生稚拙、敦厚、纯朴的美感。

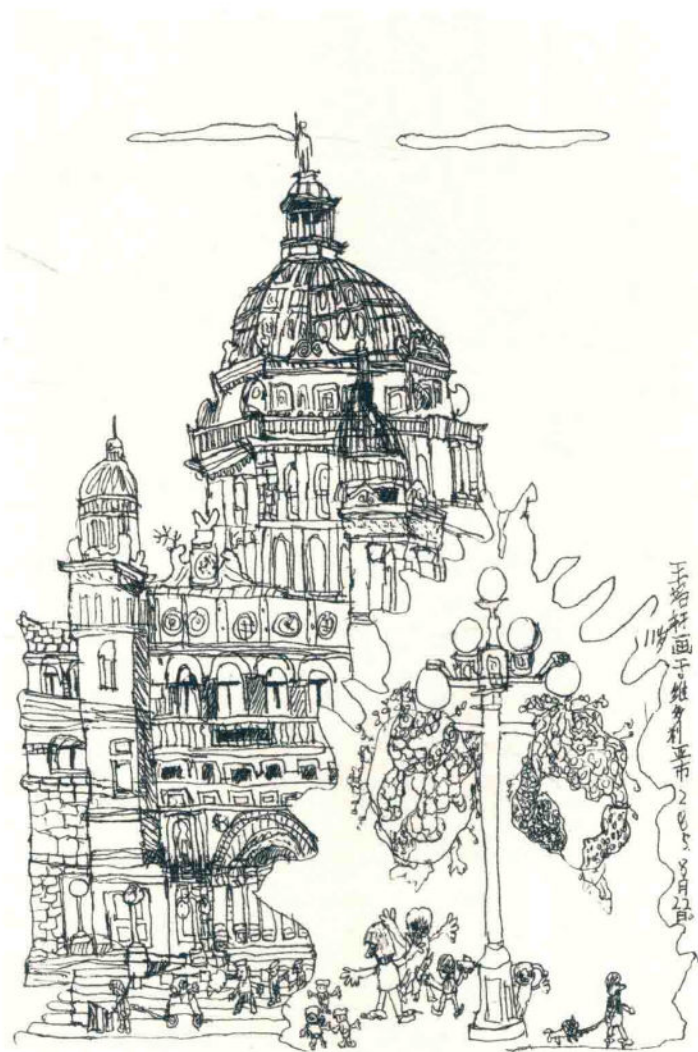
此外，素描中使用的结构线、辅助线，是一种分析性的线，用来帮助初学者认识和画准物象的立体结构关系。

上面两幅作品是两位不同年龄儿童画的藤椅写生。左图是6岁幼儿的写生画，用线大胆泼辣。作者使用前缩法巧妙地将藤椅的两侧放置在一个平面上，构成二维平面空间效果，并用线的不同疏密排列，表现出藤椅的构造。右图是10岁儿童的写生画。作者用工整细致的线条和黑白色块，具体详细地表现了藤椅的构造，并通过表现物体的不同比例和前后穿插关系，画出花瓶以及搭在藤椅上的花布与藤椅的空间关系，画面上三条并置的椅子腿和藤椅上平行排列的花纹，以及一字排列在瓶口上的植物，营造出画面的平面装饰效果。

右边两幅作品是两位不同年龄儿童表现城市风景的图画。上图是5岁幼儿凭记忆和想象画的城市街道。作者用平视空间形式表现了树木和楼房的前后遮挡关系，以及行驶的汽车侧面和被车挡住一部分的立交桥，又用俯视方法表现向远处伸去的道路，构成一幅复合型空间绘画。画面中，作者还利用线组成不同的黑白色调，通过对比将物体之间的空间关系突显出来。如，白色的天空衬托楼房和树木，黑色的立交桥和路面衬托白色的汽车。下图是11岁儿童的写生画。作者用线真实具体地勾画出建筑物的结构和透视关系，并画出树木、路灯与建筑的前后空间关系，以及人与建筑的比例关系，显现了作者具备的三度空间表现能力。

城市 马博涵 5岁(北京)

维多利亚市政厅 王培轩 11岁(北京)