

中央美术学院

倾情奉献

教您如何上美术课
以审美素养和创造力为核心的美术教育
中央美术学院给孩子的快乐美术课堂

快乐 美术课堂

启发篇
INSPIRE

中央美术学院少儿艺术教育工作室 编著

主编

Children's

Art Education Studio of CAFA

CTS

湖南美术出版社

基础教育阶段的美术教育要突出美术兴趣培养和审美习惯养成，保护学生的好奇心和想象力，激发创造力。美术教育要按照美术教育规律，激发学生的艺术审美兴趣，让学生了解美术发展的历史和专业基础知识，进行创作表现。这套教材是中央美术学院探索以创造力为核心的基础美术教学迈出的重要一步。

——高洪

中央美术学院党委书记、中国美术家协会美术教育委员会主任

本书设计了多种方式，让学生在动手动笔之际动心动脑，在快乐中理解和领悟美的创造。这是富有启发式的教育。

——范迪安

中央美术学院院长、中国美术家协会副主席

中央美术学院致力于基础美术教育的研究与实践，通过设计多元课程，开设创意美术课堂，优化特色课程和教材，陶冶学生情操，构建学生健康人格。这套教材就是有意义的探索与总结。

——王晓琳

中央美术学院院长助理、教务处处长

以经典美术作品导入，开阔儿童艺术视野，启迪他们进行艺术创作的智慧，独具创意的点子，让艺术创作过程充满快乐和挑战。这是中央美术学院美术教育理论与实践结合的重要成果。

——余丁

中央美术学院艺术管理与教育学院院长、教授、博士生导师

以审美素养和创造力为核心的美术教育强调艺术教育的责任，促进人的大脑发展，帮助人们成长，从而获得知识，体会生命的奥秘，创造人类无限拓展的未来，思考人类与自然宇宙的关系。

——郑勤砚

中央美术学院艺术管理与教育学院副教授、硕士研究生导师、美术教育学博士

扫一扫了解更多
儿童美术信息

ISBN 978-7-5356-7968-0

9 787535 679680 >

定价：45.00元

中央美术学院少儿艺术教育工作室 编著 Children's Art Education Studio of CAFA

快乐美术课堂

郑勤砚 主编 *The Happy Class of Art*

启发篇

Inspire

CMS | 湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

快乐美术课堂·启发篇 / 中央美术学院
少儿艺术教育工作室编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2017.6
ISBN 978-7-5356-7968-0

I. ①快… II. ①中… III. ①美术教育-儿童教育-教材 IV. ①J114-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第043263号

快乐美术课堂·启发篇

KUAILE MEISHU KETANG · QIFA PIAN

出版人: 李小山

主编: 郑勤砚

编著: 中央美术学院少儿艺术教育工作室

编委: 高洪 王晓琳 余丁 钱初熹

孔新苗 强勇 吕明 董焕琴

郑明泽 袁文红 王新宙 茅天宸

周哲文 朱国良 张清澄

责任编辑: 吴海恩 李辉

助理编辑: 刘素均

装帧设计: 唐颖

排版设计: Gervision 格局视觉

责任校对: 王玉蓉

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

印刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市伍家岭新码头95号)

版次: 2017年6月第1版

印次: 2017年10月第2次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 4.75

书号: ISBN 978-7-5356-7968-0

定价: 45.00元

【版权所有, 请勿翻版、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

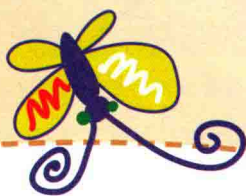
如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系更换。

目录

快乐美术课堂	04
远古的印记	08
埃及印象	16
面具表情	22
魅力戏曲	30
车的昨天与今天	36

“点彩”风景	42
走进抽象艺术	46
梯田的艺术	54
阳光下的圣维克图瓦山	60
莫兰迪的“瓶子世界”	64
名词解释	68
后记	72

序

美术教育作为素质教育的重要内容，在提升全社会审美修养、丰富人们的精神世界、培养创新意识、推动社会进步等方面具有重要意义，正在成为我国提升全民审美素质、塑造民族文化品格、培养社会创新能力、增强国家软实力的重要载体。

美术教育要适应以创造力培养为重点的新趋势，对培养创新型人才的途径与方法开展深入研究，发挥研究成果对培养具备审美感受能力、形象思维能力、创造表现能力的创新型人才的引领作用，使美术教育真正成为社会创新的重要源泉。基础教育，特别是学前教育和义务教育阶段的美术教育要突出美术兴趣的培养和审美习惯的养成，保护学生的好奇心和想象力，激发创造力，杜绝过早地引入专业训练，造成学生对美术的曲解。

中央美术学院和中国美术家协会美术教育委员会关注美术教育存在的问题，把握美术教育规律，积极倡导正确教育理念，推广科学教育方式，担负起引领美术教育健康发展的使命和责任。中央美术学院艺术管理与教育学院少儿艺术教育工作室郑勤砚老师在儿童、青少年及成人的艺术发展理论及实践研究方面不懈努力，长期积极地进行研究，促进以创造力为核心的少儿美术教育实践，六年来积累了丰富的教学实践经验，取得了丰硕的成果，为基础教育改革起到理论研究先行的作用，以科学发展观为导向的青少年儿童创意美术教育体系，为基础美术教育改革提供了难能可贵的经验。在承担北京市教委“高等院校参与中小学美术教育”项目的过程中，中央美术学院教育学系将初具规模和体系的创意美术教学植入中小学美术教学，通过在周边小学展开创意美术教学课程的实践探索以及一系列美术教育活动，进一步推动了基础美术教育研究。

本书展示的基础美术教育的创意美术阶段性成果，正是中央美术学院服务社会、为基础美术教育贡献力量的重要一步。

高洪

中央美术学院党委书记
中国美术家协会美术教育委员会主任

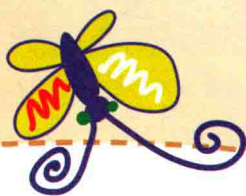

目录

快乐美术课堂	04
远古的印记	08
埃及印象	16
面具表情	22
魅力戏曲	30
车的昨天与今天	36

“点彩”风景	42
走进抽象艺术	46
梯田的艺术	54
阳光下的圣维克图瓦山	60
莫兰迪的“瓶子世界”	64
名词解释	68
后记	72

快乐美术课堂

郑勤砚

这里是“制造快乐”的美术课堂，这里正在营造“快乐的美术课堂”！快乐是什么？如何获得快乐？快乐的美术课堂是什么样的？让我们带领大家走进中央美术学院快乐美术课堂感受快乐。

快乐是什么？

快乐是爱和奉献。小草说，快乐是尽我的力量去给大地妈妈换上绿装；花儿说，快乐是为人们张开灿烂的笑脸，释放宜人的清香；太阳公公笑呵呵地说，快乐是让我看见你们茁壮成长。快乐就是奉献。快乐的美术课堂充满了爱和关怀。儿童是天生的艺术家，当那个天真可爱的孩子还在呀呀学语的时候，便能通过画纸上简单幼稚的涂鸦来传达自己对这个广阔世界的认识和生活的经验。那些原生的视觉形象，无不展现出他们对想象力的表现和审美的需求。作为教育者，对孩子的了解与爱，是艺术教学的基础，这样，我们才能以宽容和鼓励的心面对每一位奇思妙想的儿童，时刻让他们感受到在群体的协作下互相帮助、彼此分享的温度。

快乐就是感受生命。鱼儿说，快乐就是在水里自由自在地游；鸟儿说，快乐就是在丛林中尽情歌唱；兔儿说，快乐就是在地上快活地奔跑。一个从来没有和孩子玩在一起的教师，实在很难成为一位称职的艺术教师。真正好的艺术教育课堂，应带给孩子平实、朴素的美感，从灵魂深处唤醒

少儿艺术教育工作室李雨凝作品《龙的箱包》

孩子充满童真和智慧的心灵。艺术教育的重要意义在于让孩子快乐成长，对生活充满好奇与想象，对他人有善良和关怀的心，在孩童时期唤醒其对自然世界、人性美的内在感悟。

快乐就是付出之后的收获。学生说，快乐是经过思考和技艺的成长，给我所想，画我所画；老师说，快乐就是经过自己的精心栽培，育得桃李满园；英语说，快乐就是 happy。快乐是面对你身边的人说一声——我珍爱你。快乐是对整个世界说一声——我拥抱你。

如何获得快乐？

其实快乐就在画画和其他艺术创作的过程中。牵着一根线条在画纸上漫步，你会感受到自由的快乐；看到各种颜色碰撞的绚丽，你会感受到色彩的快乐；画心中所想，绘眼中所看，你会感受到放飞心灵的快乐；将一张报纸和废旧材料变成新的艺术品，你会感受到变废为宝的快乐；在宣纸上体会墨分五色的变化和纸上氤氲的魅力，你会感受到水墨变化不可思议的快乐。快乐是看到神奇画笔在手

中国童画

“2012中国文化年”中央美术学院少儿艺术教育工作室绘画作品德国巡展
奥格斯堡霍尔拜恩中学美术馆
Ausstellung der chinesischen Kinder Malerei aus der GFA
Holbein Gymnasium Augsburg
Kellstr. 10
86100 Augsburg
Deutschland
Datum: 12-13. 07. 2012

少儿艺术教育工作室“中国童画”欧洲巡展

外教的泥塑课

少儿艺术教育工作室学生作品

中变出美丽图景的成功和喜悦！更是烦闷的心通过创作的宣泄又回到快乐的过程。快乐其实很简单，在艺术创作中你无时无刻不在感受快乐！懂得快乐、善于发现快乐实在是一种智慧、一种气度、一种气魄。快乐就是在画画这样一件简单的事情中，让你感到无比幸福！它就是奉献、感受生命和付出之后的收获。哲学家罗素说，快乐，是人类的一种共同追求。人们所进行的一切活动的目的，归根结底都是希望从中获得快乐。快乐的人生，才是有价值的人生，才是成功的人生。与人共处也能够从中获得快乐，所以我们在和孩子们一起创作的过程中，在履行自己应尽的责任时，也能从中得到快乐。

艺术使我们追求快乐的过程变得触手可及。艺术教育不仅促进智慧大脑的发展，而且能够充分调动儿童多个感觉通道的参与，有利于儿童不同脑区域的协调活动。科学揭示宇宙的奥秘，而艺术揭示情感的奥秘；科学解决人类的物质问题，而艺术解决人类的精神问题。早在1919年，蔡元培先生便提出“文化进步的国民，既然实施科学教育，尤要普及艺术教育”。1967年，美国哈佛大学的纳尔逊·古德曼教授创立了“零点项目”理论与研究机构，倡导艺术思维的认知方式，推动科学与艺术对话，并建立了以艺术教育为中心的校园生活模式。随着时代的发展，人们越来越意识到艺术对于人类文化向更高层次发展的重要性，尤其是对于人类寻找快乐的重要性。不仅如此，艺术创作本身便具有跨领域、跨学科的特性，艺术学习有助于学生形成缜密的思维与学习能力。学生通过艺术鉴赏，对作品所采用的材料、呈现方式以及独特的细节发生兴趣，通过对多种艺术风格的观察和探索，探求局部与整体的关系，情感表达与主题的关系，艺术家与作品的关系，精细严密和跨学科式探索的学习模式被建立起来。

创造性的表达带来快乐

创造力的培养是艺术教育的灵魂。学校美术教育的真正目的不仅仅是培养美术专业人才，更是在于培养具有乐观、自信、敏锐、健康态度和创造力的人才。创造艺术的活动是一种手、脑、眼多种器官共用的活动，对训练感觉、想象力等方面都十分有利，它还强调综合能力的提高，这种综合能力便是创造力的内核。

我们曾经都是有创意的小孩，在受教育的过程中，有多少这样的特质被鼓励或保存下来，就决定了一个成年人的创意有多少。艺术教育最忌讳的是学生没有自己的想法，在很多结果导向的艺术教学中，模仿和重复变成伤害创意的最严重的问题。如何避免，需要教师有正确的观念，重视过程与经验，这决定了教学的技巧。关注创造性表达带来的快乐是我们不懈的追求。

Chinesen erleben Grimm-Stadt Kassel

Eine 18-köpfige Reisegruppe aus China startete in Kassel zu einer zehntägigen Märchenreise durch Deutschland auf den Spuren der Brüder Grimm. Stadträtin Anne Janz empfing die Studenten und Pädagogen Pekinger Hochschulen sowie

deren Kinder gestern im Rathaus. Auf dem Programm stehen noch bis zum Mittwoch unter anderem Besuche der Murhardtschen Bibliothek und des Bergparks sowie eine Stadt-Tour auf den Spuren der Grimms mit einer Besichtigung

von Exponaten aus dem Grimm-Museum. Vermittelt hatte den Kassel-Besuch Professor Klaus Siebenhaar, Mitglied des Kasseler Beirats und Direktor des Instituts für Kultur- und Medienmanagement der Freien Universität Berlin. Insti-

tuts-Geschäftsführerin Da Boeck-Siebenhaar sowie Kultur-Experten der Central Academy of Fine Arts in Peking begleiteten die Gruppe auf Märchentour. Ziel ist es, 5 Reisen in Kassel künftig abzubauen. (pmk)

2011年，郑勤砚副教授组织的中央美术学院少儿艺术教育工作室画展在德国柏林中国文化中心举办，郑勤砚等受到德国卡塞尔市市长的接见，图为当地《黑森州报》的新闻介绍。

郑勤砚副教授组织中央美术学院少儿艺术教育工作室学生参观德国荷兰拜因中学。

快乐的教学注重教学艺术

艺术教学绝对不是简单的手工制作或学画简单的图形和实物。艺术课程的设计要遵循儿童的身心发展规律，不是仅仅把教科书上的知识简单传递给学生。儿童的兴趣、发明、想法以及自己所经历的艺术史，都应该是学校安排艺术课程的参考和依据。艺术教学需要认真地对待每一位充满想象和经验丰富的儿童，以保存他们所展现的艺术家气质。

艺术思维具有跳跃的、非线性的特点，艺术创作的过程又是自发性的个人经验和内心感受融合的过程。没有启发感的艺术教育是没有生命力的，在艺术教学中，启发和引导的方式显得尤为重要。比如以一株植物为主题进行艺术创作，教师要给予孩子关于这种植物的完整概念，不仅仅是简单地描述色彩、形状与表现手法，还要介绍这株植物的生活环境、生存状态、产地、季节特点以及它背后的象征意义。这样，孩子才会以多角度的视野去观看、去思考、去感知，从而产生灵感的碰撞。

每个人理解事物的方式不同，技能的进步也因人而异，表现成果自然会有差异。营造良好的艺术教学氛围，需要教师为孩子们积极地提供有意义的挑战，让他们将自己的经验带到学习领域当中，并鼓励和要求他们对激发自己思想的那种可能性进行反思和探索。

在艺术教学中，教师应鼓励孩子发现问题、提出问题。能够开创新事业的成功人士，或是能够影响世界的人物，通常不只有解决问题的能力，同时还具有发现问题的能力。因为发现问题，便是创意的开始。艺术课程的教学概念不能固守不变，需要培养学生独立思考的能力，训练他们思考的弹性，才能让他们在发现问题的过程中创造未来。

如何快乐地使用本书？

中央美术学院少儿艺术教育工作室通过长期的美术教学探索，逐渐形成以审美素养和创造力培养为核心的少儿美术教育观并积极付诸实践。“快乐美术课堂”系列丛书便是工作室真实教学的课程总结。

本书每个创意实验课程所包括的内容：

1. 艺术鉴赏

艺术创造的过程可以直观地描述为用眼睛去看、用大脑思考、用双手创造的过程。视觉图像具有语言无法描绘的直观信息。书中为你提供丰富的艺术作品图片和与艺术史、艺术家相关的知识，供你观看和阅读。这些素材同时又是我们各种课程中创意的来源。通过艺术鉴赏，你能认识艺术创作中多样化的门类 and 形式，开阔你的眼界，建立起多层次的知识体系。

2013年，郑勤砚副教授带队赴柬埔寨一个孤儿院与孩子们共同交流创作。

2. 艺术对比

艺术创作有着多样化的呈现方式，为什么他要选择这种方式，而她又选择另一种方式呢？这是否与不同历史时期不同的标准有关？或是与艺术家的个人风格有关？书中通过加入艺术对比的内容，向你提出问题：同一主题下不同艺术家的作品有何区别？不同艺术作品有何相似点？你能通过思考这些问题，探索出艺术的真谛吗？

3. 作品的制作流程

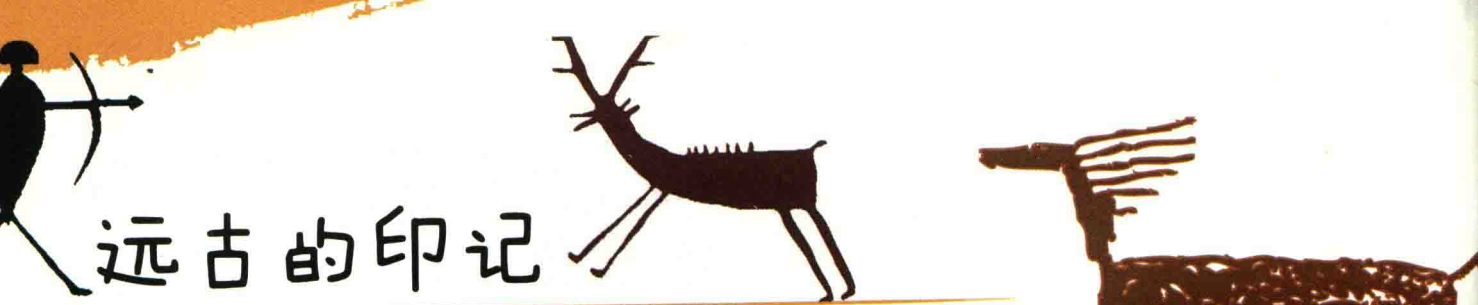
本书提供给你作品制作过程的具体细节和注意事项，并介绍所用材料的相关知识，使你做到知识与技能的真正结合。

4. 学生作品展示

书中的作品范例都是中央美术学院少儿艺术教育工作室的学生们创作的，作品的制作时间均在正常上课的两个小时以内，由学生独立完成，具有真实的典范性。但是请记住，这些范例只是给你的创作提供参考与启示，并不代表你要达到相同的效果。你可以运用书中的知识，创作出更加精彩独特的作品。

2012年，郑勤砚副教授组织中央美术学院少儿艺术教育工作室学生与德国教师及学生交流。

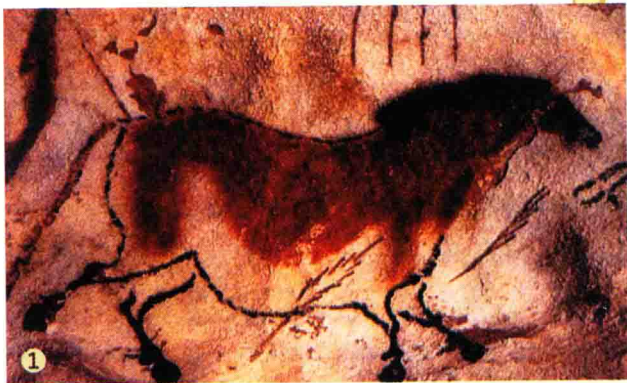
远古的印记

人类最早的绘画是什么样的？出现在哪里呢？让我们追寻艺术的源头，一起了解早期的艺术痕迹，并从中受到启发，创作具有原始壁画风格的绘画作品吧。你还将学习如何用沙土制造出具有岩壁质感的绘画基底。

画在洞窟里的史前壁画据说是迄今为止人类发现最早的绘画作品，大约出现在旧石器时代晚期。这些绘画多以动物形象为主，尤以阿尔塔米拉洞窟和拉斯科岩洞的壁画价值最高。

被称为“史前罗浮宫”的拉斯科洞窟壁画

拉斯科岩洞位于法国西南部比勒高省的多尔多涅，是2万年前旧石器时代的绘画遗迹。1940年，多尔多涅乡村的四个儿童带着狗去追捕野兔，兔子和狗跑进一个山洞，他们带着照明用具和绳索也进入山洞。结果发现一个庞大的原始人“画廊”，由此人类发现了拉斯科洞窟壁画。《中箭受伤的野马》形象（图1）从一个侧面展示了早期人类靠打猎来维持生活的场景。

中箭受伤的野马 拉斯科岩洞/20000年前

西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画

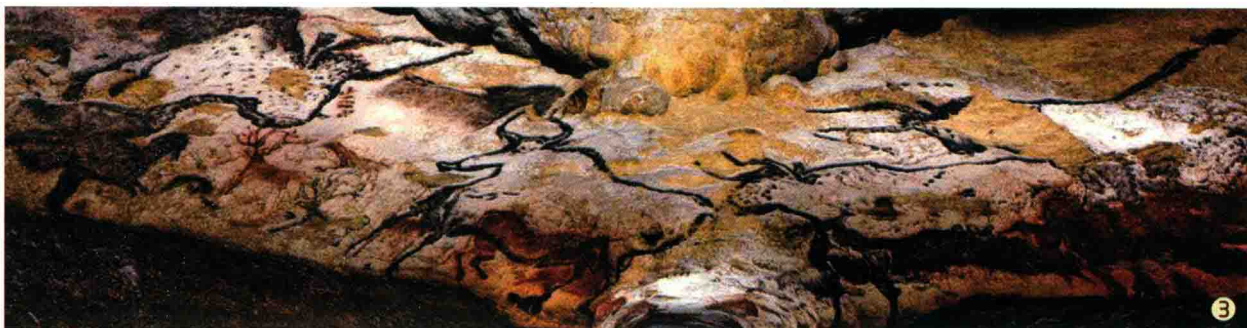
西班牙北部桑蒂利亚纳戴尔马尔小镇的阿尔塔米拉洞窟内有距今至少12000年的旧石器时代晚期的人类原始绘画艺术遗迹，石窟壁上绘制了20多种动物形象。该洞穴是第一个被发现的绘有史前人类壁画的洞穴。《受伤的野牛》（图2）是阿尔塔米拉岩洞壁画最精彩的部分，画中的野牛因受伤而扑倒在地，却仍奋力挣扎。画面虽然色彩单纯，却将野牛野性和巨大力量表现得非常生动，具有强烈的艺术感染力。

受伤的野牛 阿尔塔米拉岩洞/约12000年前

小知识

考古学家在印度尼西亚苏拉威西岛的七个岩洞里发现了史前壁画。据悉，这些壁画有将近4万年历史，描绘了包括鹿豚在内的动物，以及人手的外形。该发现正在改写人类艺术史。这些画作在年龄上可以与目前已知最早的欧洲岩画相提并论，而后者长久以来被看作是早期人类文化成就之滥觞。

仰望拉斯科洞顶壁画

在远古时期，原始人所有衣食住行的用具都要向大自然索取，现成的画笔和颜料更无从谈起，原始时代的艺术家会用什么材料去作画呢？

西伯利亚野牛 阿尔塔米拉岩洞 / 约12000年前

在西班牙阿尔塔米拉洞窟内，壁画创作者用木炭、赤铁矿石的粉末绘画，通过对颜料的稀释来产生强度变化和明暗对比。他们还利用洞壁的自然轮廓使绘画产生立体效果。图中描绘的是一只现已灭绝的西伯利亚野牛（图4）。岩壁的凹凸不平，使它健壮的身躯更有立体感。

这就是赤铁矿（图5），名字源于它发出的暗红色。它有多种形态。有一种红色的土状赤铁矿，就是我们颜料中“赭石”的制作原材料。原始壁画为什么选择红色的颜料呢？因为红色代表了血液的颜色，人们往往将它看作是生命、力量、强健的象征。为了保持颜色的持久不变，古代艺术家还会用有黏性的植物汁液和动物的血，作为黏合颜色的胶，调和赤铁矿石或木炭的粉末画在岩壁上。

除了描绘动物题材，原始人还会在岩壁上画些什么呢？

图6中的壁画来自于云南沧源岩画，这也是迄今为止我国发现的最早的岩画。画中用单一的红色颜料描绘了两个部落战斗的场面。在我国，岩画的种类有着比较明显的区分。北方的岩画大多是凿刻而成，南方的以绘制为主，所以就有了“南绘北刻”的说法。

图7中的这个像面具一样的图案实际上描绘的是一张人脸，它来自中国的贺兰山古岩画。人脸的造型非常奇特，大眼、大耳，满脸生毛。与用颜料绘制的壁画不同，贺兰山岩画是凿刻在石壁上的。

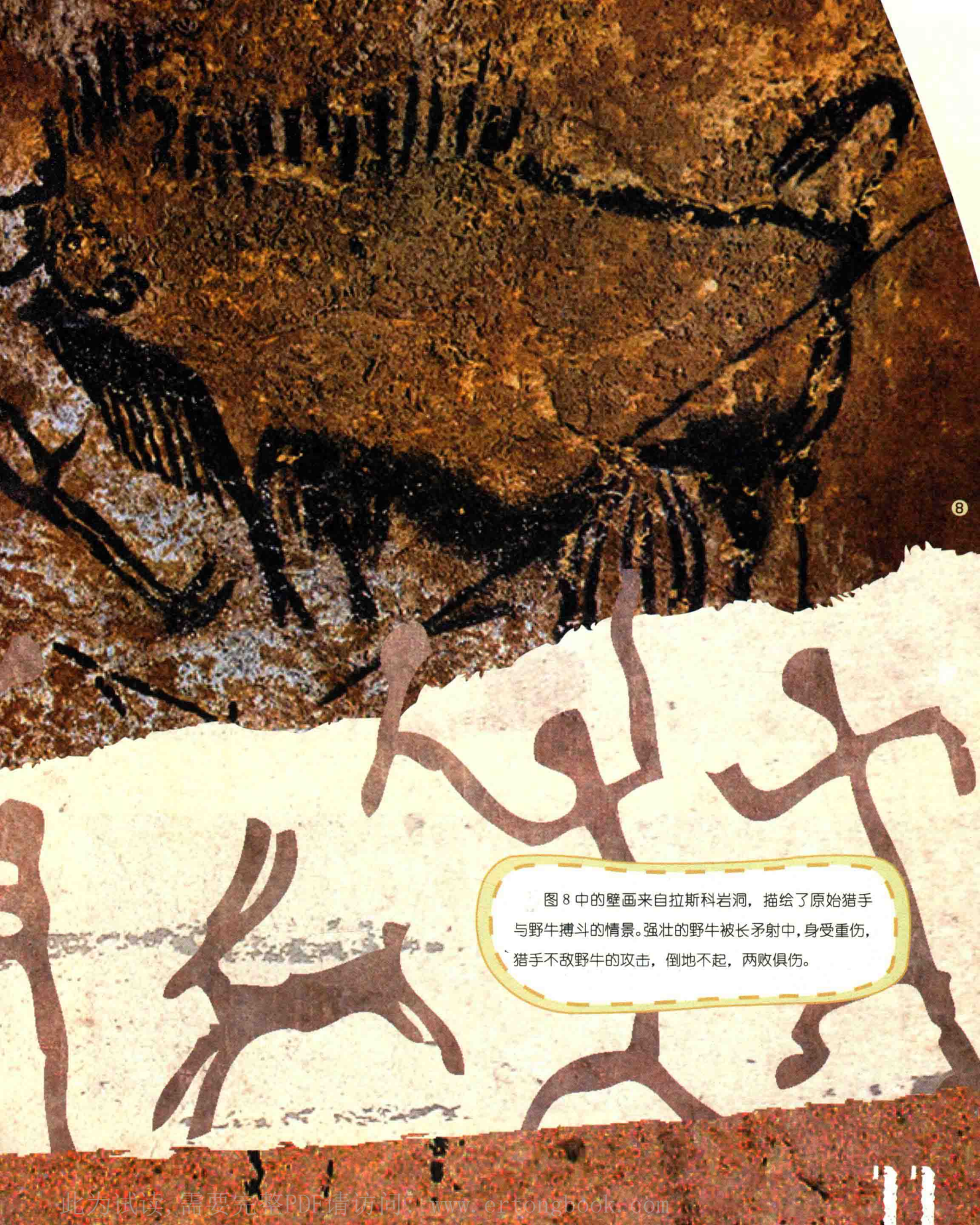

图 8 中的壁画来自拉斯科岩洞，描绘了原始猎手与野牛搏斗的情景。强壮的野牛被长矛射中，身受重伤，猎手不敌野牛的攻击，倒地不起，两败俱伤。