

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

中央美术学院少儿艺术教育工作室 编著

田汉理 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

本套书设计了多种方式，让学生在动手动笔之际动脑，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

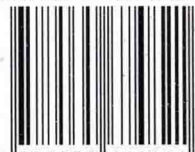
中央美术学院艺术管理与教育学院副教授、硕士研究生导师、美术教育学博士

扫一扫了解更多
儿童美术信息

ISBN 978-7-5356-7482-1

9 787535 674821 >

定价：48.00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*

创想篇

Creativity

CMS | 湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

快乐美术课堂·创想篇 / 郑勤砚主编;
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 978-7-5356-7482-1

I. ①快… II. ①郑… ②中… III. ①美术课—课堂教学—教学研究—小学 IV. ①G623.752

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第305062号

快乐美术课堂·创想篇

KUAILE MEISHU KETANG · CHUANGXIANG 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: 5.5

书 号: ISBN 978-7-5356-7482-1

定 价: 48.00元

【版权所有, 请勿翻版、转载】

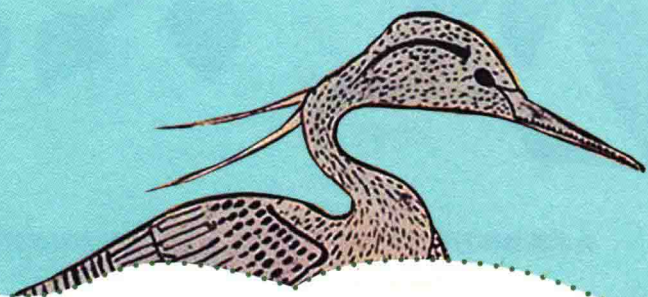
邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

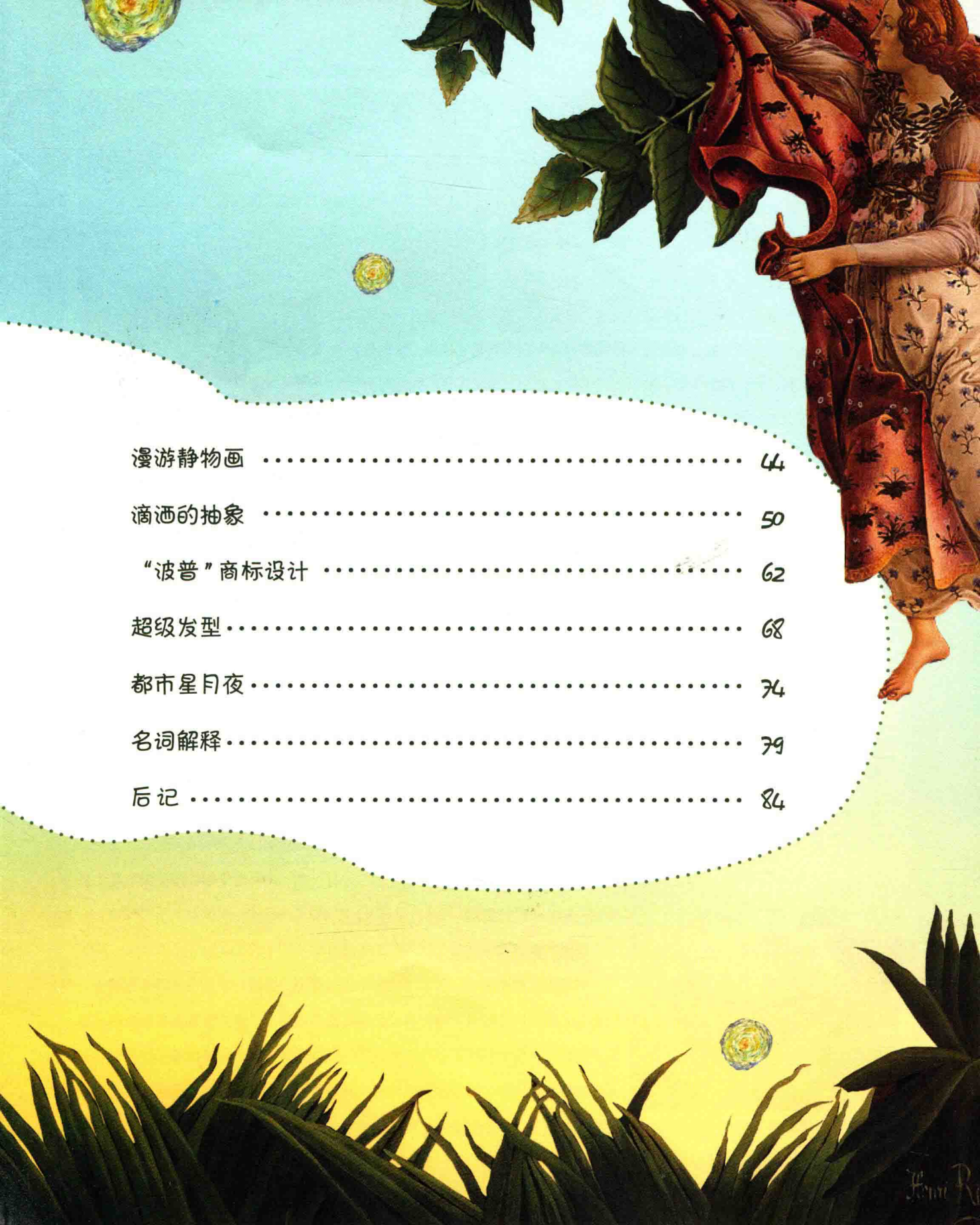
如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系更换。

目录

快乐美术课堂	04
石头的创意	08
陶器几何图案	18
北美印第安图腾	24
创意纸条编织	28
波提切利人物风	38

漫游静物画	44
滴洒的抽象	50
“波普”商标设计	62
超级发型	68
都市星月夜	74
名词解释	79
后记	84

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，以科学发展课程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。

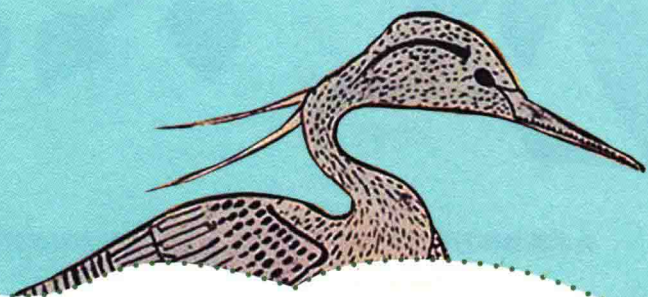
本书展示的基础美术教育的创意美术阶段性成果，正是中央美术学院服务社会、为基础美术教育贡献力量的重要一步。

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

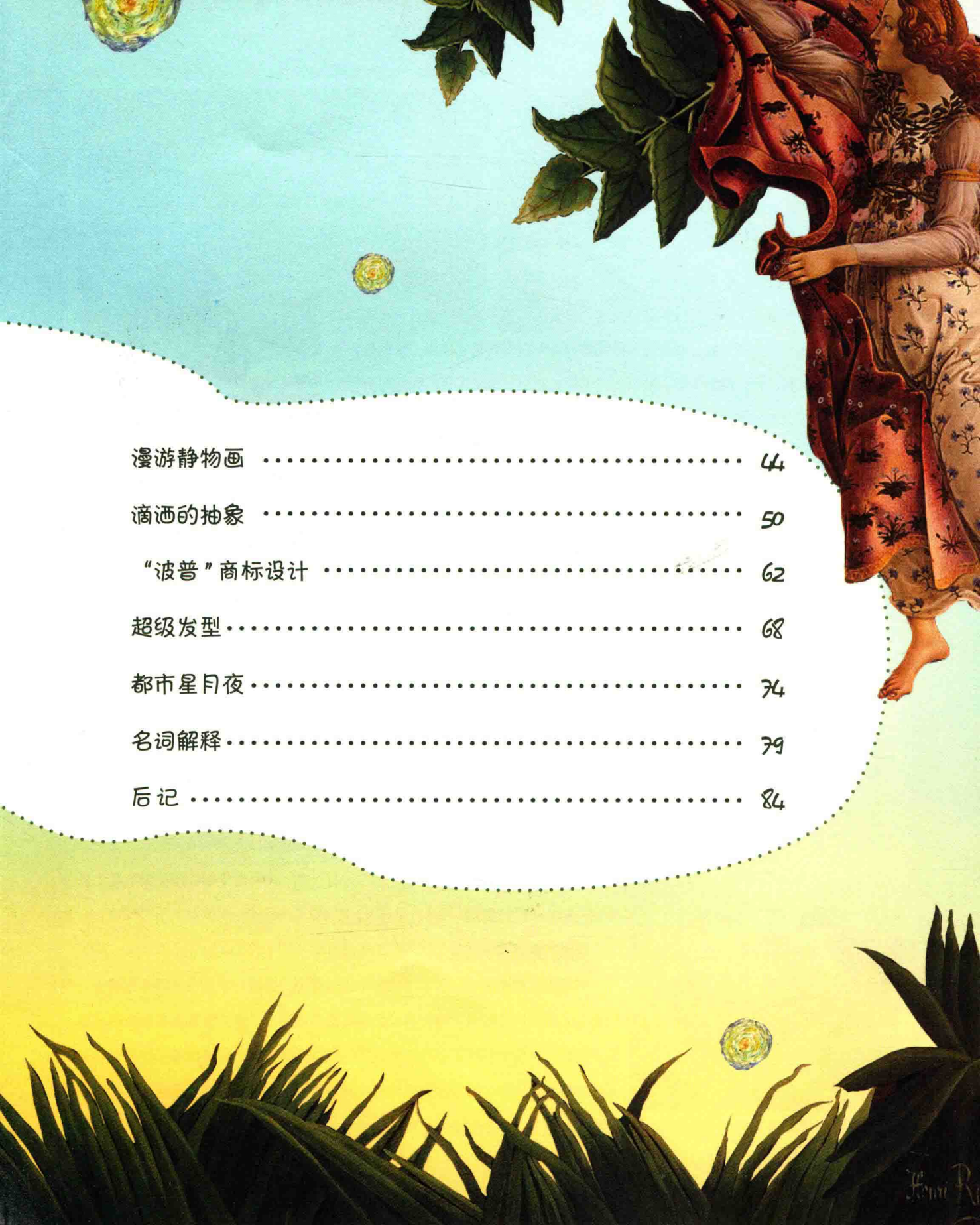

目录

快乐美术课堂	04
石头的创意	08
陶器几何图案	18
北美印第安图腾	24
创意纸条编织	28
波提切利人物风	38

漫游静物画	44
滴洒的抽象	50
“波普”商标设计	62
超级发型	68
都市星月夜	74
名词解释	79
后记	84

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咿呀学语的时候，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

少儿艺术教育工作室李雨凝作品《龙的箱包》

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，绘我所想，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德国巡展
奥格斯堡霍尔茨中学美术馆
Ausstellung der chinesischen Kinder Malerei aus der CAFA
Holtz in Gymnasium Augsburg
Holtzstr. 10
86150 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 Murfardschen Bibliothek und des Bergparks sowie eine Stadt-Tour auf den Spuren der Grimm mit einer Besichtigung von Exponaten aus dem Grimm-Museum. Vermittelt hatte den Kassel-Besuch Professor Klaus Siebenhaar, Mitglied des Kassel Beirats und Direktor des Instituts für Kultur- und Medienmanagement der Freien Universität Berlin. Instituts-Geschäftsführerin Da Boeck-Siebenhaar sowie Kultur-Experten der Central Academy of Fine Arts in Peking begleiteten die Gruppe auf Märchentour. Ziel sei es, Reisen in Kassel königlich zu bauen. (pink)

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尔拜因中学。

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，表现的成果自然会有差异。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，通常不只具有解决问题的能力，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。

石头的创意

当有机会翻开世界美术历史的第一页，你通常会看到一块石头的图片。石头的文化记录着不同时代的人发现美和创造美的过程。

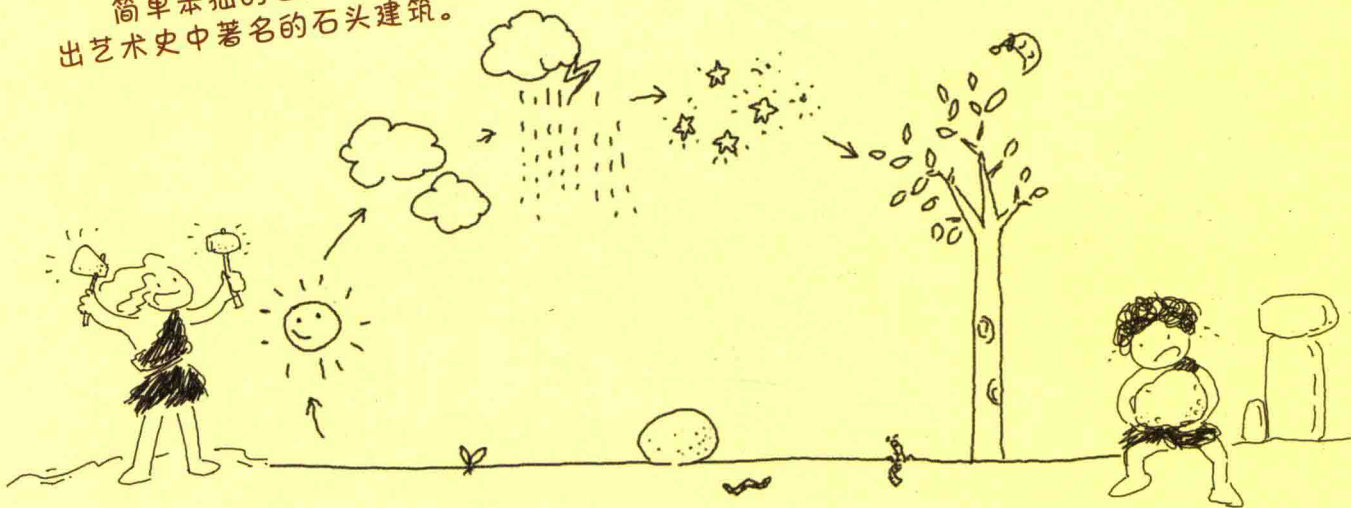
穿孔的石器 新石器时代

从远古时代直至今日，我们仍保留着许多关于石头的记忆。一块普通的石头经过天与地的不断雕琢，记录着大自然形成的过程。石头上漂亮的沁色，不断堆叠的纹理，时常会勾起我们无限的遐想。

山顶洞人的装饰品
出土于中国北京周口店

简单笨拙的巨大石条堆砌
出艺术史中著名的石头建筑。

巨石阵，欧洲著名的史前文化神庙遗址，位于英格兰威尔特郡索尔兹伯里平原，建于公元前 2300 年左右。

雕塑大师亨利·斯宾塞·摩尔（Henry Spencer Moore）将收集的各种小石子看作是作品的灵感之源，并把它们视为大自然的雕塑品。

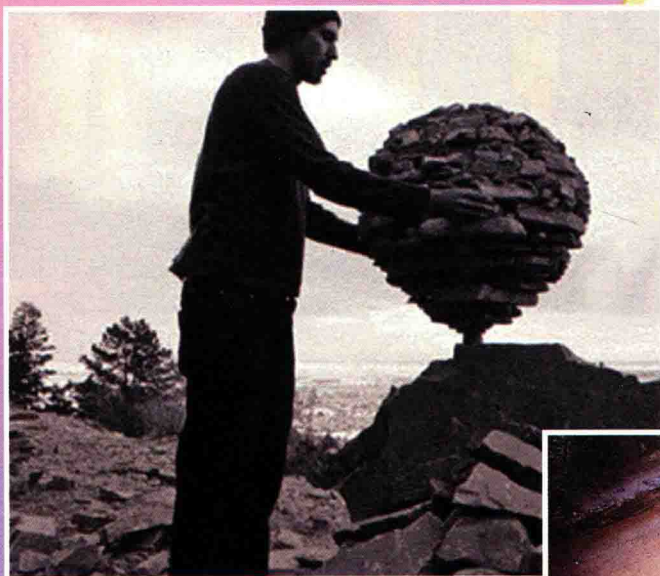
你能相信这一桌子的美味佳肴都是石头做的吗？瞧，那盘红烧肉可以以假乱真了！

小提示：

我们如何用石头来做一些有趣的艺术创作呢？本章节会提供一些有趣的思路供你参考。在做之前首先要注意以下几点：

- ① 收集各种你感兴趣的小石子在室内创作，或者去大自然中创作一件大的户外作品。
- ② 细心的观察是不可缺少的。对手中的石头进行全方位研究，包括颜色、形状、质感、重量、表面的纹理、残缺的部位、放置的环境。
- ③ 放飞你的思路，不要拘泥于一种方式，大胆进行创作。
- ④ 随时随地带上一个记录好点子的笔记本将你的想法写下来，希望你开发出更多与众不同的创作方式。

参考一下艺术家们的创作方式有助于激发你的灵感，将你的想法全部列在纸上，做一个创作方案。

1. 在户外直接运用小石子或者石块进行创作，通过摆放叠压的方式试着做一件神奇的装置作品吧。（创意方法：改变物体摆放的方式与空间存在的位置）

瞧！不同颜色的石块也可以摆出奇妙的图案！这种艺术形式通常被称作大地艺术（Land Art）。

这个用板岩与金属线堆砌的扭曲的石柱是大地艺术中的经典作品！

2. 用绘画工具直接在石头上作画，看看它会变成什么样。（创意方法：综合利用固有物体的表面和形状）

一块再平常不过的石头在纽约艺术家凯文·麦克纳米 (Kevin McNamee) 的手里却变成了他创作的小天地。一张发黄的旧照片，一个大理石胸像……艺术家用黑色的画笔让有趣的图案与不同形状质感的石块结合在一起。

