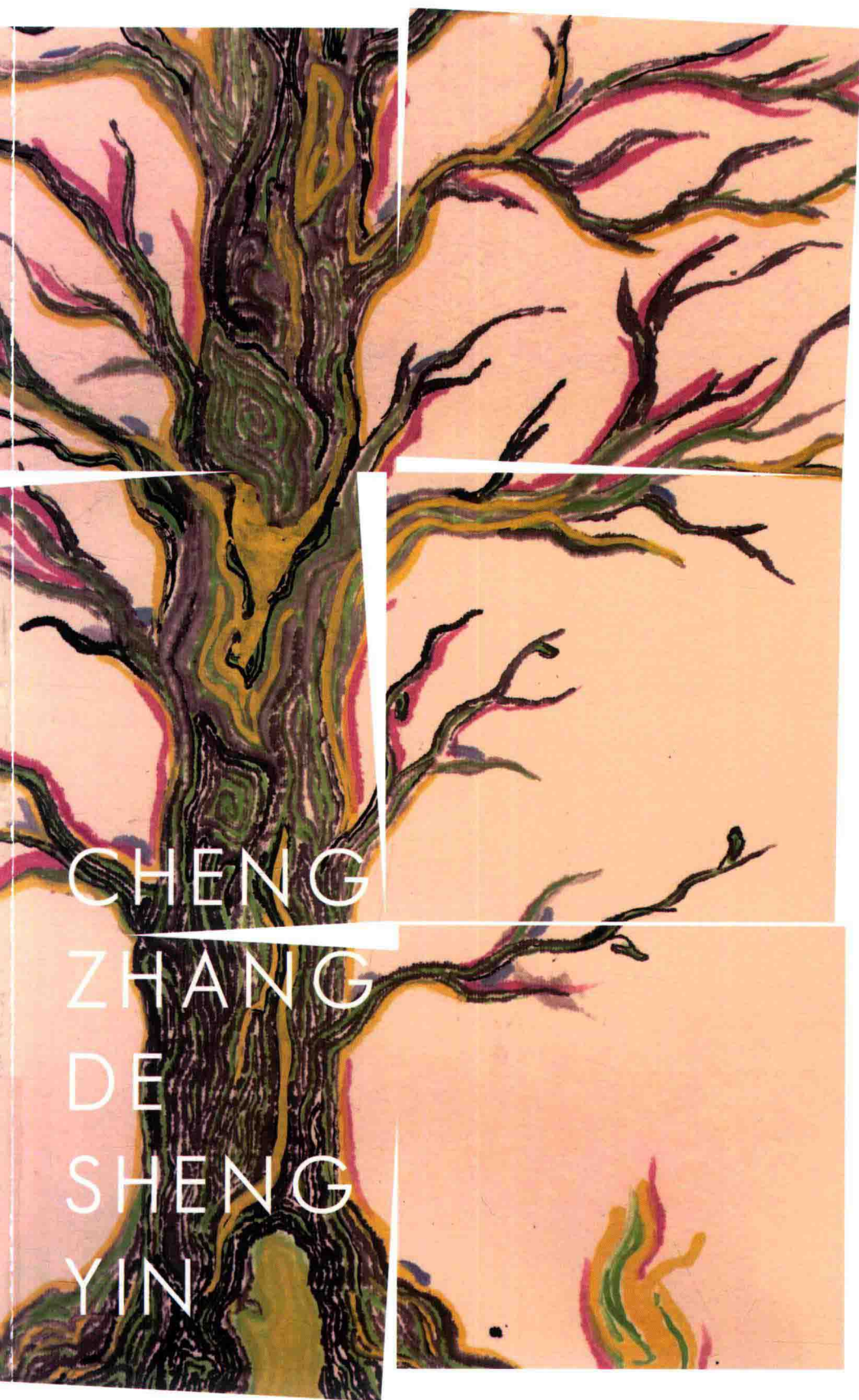

“溢美”少儿美术教学丛书

CHENG
ZHANG
DE
SHENG
YIN

成长的声音

溢美·优秀儿童美术课堂

丁海斌 编著

把经历的片段重新组织
它超越时间和空间的限制
使绘画变得无比自由

溢美·优秀儿童美术课堂

丁海斌 编著

『溢美』少儿美术教学丛书

成长的声音

CHENG
ZHANG
DE
SHENG
YIN

图书在版编目 (CIP) 数据

溢美·优秀儿童美术课堂·成长的声音 / 丁海斌编
著. —长沙: 湖南美术出版社, 2017.9
(“溢美”少儿美术教学丛书)
ISBN 978-7-5356-8183-6

I. ①溢… II. ①丁… III. ①水墨画—国画技法—少儿读物 IV. ①J21-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 236034 号

溢美·优秀儿童美术课堂

Yimei · Youxiu Ertong Meishu Ketang

成长的声音

Chengzhang De Shengyin

出版人: 李小山

编 著: 丁海斌

责任编辑: 吴海恩

助理编辑: 王 玮

装帧设计: 格局视觉 Gervision

责任校对: 邓安琪

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

印 刷: 长沙市和一印刷设备有限公司

版 次: 2017 年 9 月第 1 版

印 次: 2017 年 10 月第 1 次印刷

开 本: 889 mm × 1194mm 1/16

印 张: 5.75

书 号: 978-7-5356-8183-6

定 价: 36.80 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。联系电话: 0731-85450887

前言

P r e f a c e

教学，一种自我成长的方式

从教孩子画画那天开始，直到现在，我依然感觉自己是在不断的受挫中度过的。很多时候，人对挫折带来的记忆远远深于对顺境的体验。说得直白一点，教孩子并没有像从教之前想象的那么简单。反而，在这八年以来，对于孩子和教学，我觉得需要了解的却越来越多。

我的水墨教学探索大体经历了三个阶段：一是以线条为主的初步尝试阶段；二是注重引导和调动孩子“感受”的教学阶段；三是美术学科与人的成长结合的教学实践阶段。

2009年探索之初，我首先把“国画”这个概念打破，甚至远离一些常见的国画题材，避免孩子过早地进入对程式和技法的模仿。我选择运用“水墨”这个概念，在教学中把它作为水和墨的游戏，作为一种情感表达的媒介来呈现给孩子，尽量保护孩子原始的表现能力。我借助一些图片素材，以“线条”为教学的切入点，发挥孩子与生俱来的线条表现力。更为重要的是，我不断确立他们的信心，帮助他们破除“画错”“画坏”的障碍，孩子们很容易便得到一种绘画的快乐和自由。

在2011年时，我发现，人作为画画主体时的“状态”和“感受”是尤其重要的，这也是我们在教学中偏重知识技能传授而常常忽略的方面。在这个阶段，我开始思考通过引导孩子对事物的“感受”进行教学——如何调节孩子的状态，如何去感受植物的生长，如何去体验线条的行走，如何让墨色贯注精神的力量。当引导孩子带着感受去画一根线条或一块墨色时，它实际上已经不是物质的“线条”或“墨色”，而是孩子身心情感的对应物。那么，

墨色和线条便寄托了对世界情感化的体验。对于孩子，墨色不再是墨色，而是变成了漆黑的夜晚、淡淡的黎明，线条也变为流淌的河流、虫子爬行的痕迹。

我用“感受”把水墨教学中的线条、墨色、观看的方式、审美认识等贯穿起来进行实验，发现这是引导孩子越过技法的障碍、打开自我绘画表达的方便之门，这也是本书所探讨的主要内容。

2013年随着女儿的诞生，我也辞掉了公职，开始了一种忠实于自我的新的生活。在痴迷于自己的绘画和做儿童教育之间，我慢慢意识到教育对我具有更大的意义。伴随女儿的成长，我重新思考我的教学对于孩子的价值。绘画到底能带给孩子什么？我们教学的终极目的到底是什么？近三年，我尝试通过自然游学的实践，把绘画教学与孩子的成长结合起来，让绘画变为贯穿在自然中的孩子感知世界的一种方式。同时，让家长也参与进来，以期望实现家长对家庭教育的自我认知和觉醒。这也是目前我正在实践和思考的。

感谢这些年来陪伴我一起探索的孩子们，是教学的种种困惑促进了我的思考，感谢我的艺术启蒙老师于荣国先生多年来对我成长的指引和帮助，谢谢在儿童艺术教育这条道路上帮助过我的师长和朋友们。此书仅作为我几年来儿童水墨教学探索的总结，很多不成熟的想法有待进一步实践，恳请大家批评指正。

丁海斌

2017年8月26日

目录

Contents

Chapter 1

第1章 教学手记

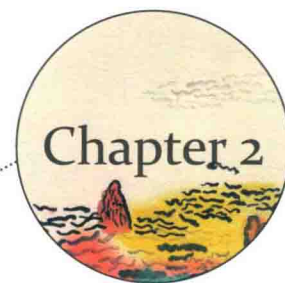
/01

第1课 教学手记

/02

第2章 线

/13

第2课 线条的行走

/14

第3课 造石布水

/17

第4课 花非花

/21

第5课 树的生发

/26

第3章 墨色

/31

第6课 墨色体验——点的堆积

/32

第7课 观看的方式——鸵鸟

/36

第8课 温情的力量——北极熊

/41

第9课 久远的声音——石兽

/46

Chapter 4

第4章 审美关系

/51

第10课 疏密——静待时光

/52

第11课 空白——安静的风景

/56

第12课 结构组织——再识大师

/61

第13课 精神与审美——被忽略的身份

/65

Chapter 5

第5章 符号造境

/69

第14课 故事与想象——《西游记》

/70

第15课 体验与创作——海滩游戏

/75

第16课 身体的参与——玉米地交响曲

/78

第 1 章

教学手记

第1课 LESSON 1

教学手记

这些文字，是我这几年教学中的一些零散的思考和总结，它贯穿在我教学的实践中，希望对读者理解本书的内容起到导引的作用。

状态

无论选择怎样的引导方式，对于绘画的开始，我觉得首先让孩子进入一种放松的状态是十分必要的。

当面对空白纸张的时候，很多孩子会表现出紧张和焦虑，或者谨小慎微，生怕画错，这样便亦步亦趋，导致孩子手脚无法伸展，而达不到表达的淋漓尽致。

错误

画画需要试着让孩子内心学会放松。而放松的前提是首先给孩子去掉“错误”的概念，建立表达的勇气。也就是孩子无论怎么画，画大或者画小，像或者不像，都是被老师接纳的，是无需有任何担心的。给孩子传递只有敢不敢画而没有画错画坏的观念，帮助孩子建立敢

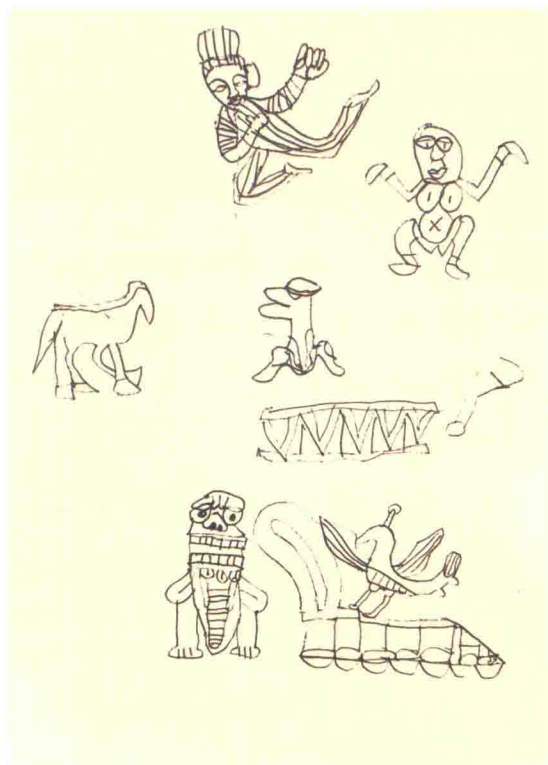

于表达的自信，是我的教学课堂上很重要的环节。这也是老师与孩子一个沟通的开始，你会发现孩子各自不同的内心世界，他们到底在想什么，他们身处一个怎样的家庭环境，有着怎样的家庭相处模式，老师便也可以根据孩子的特点进行调节。

这样，我们便使孩子越来越接近“松”的状态，拥有自在的心境。

没有了错误，你们还害怕什么呢？

“松”是让孩子身心松下来。从背部到胳膊，从肘到手腕到握笔的手指都要放松，可以试着与孩子交流，用手轻轻摸摸孩子的头，碰碰孩子们的背，引导孩子们试着深呼吸，先接纳自己紧张的样子，试着慢慢放下要画得完美的想法，没有顾虑地面对眼前的纸张和要做的事情。我觉得要有完成这种心理的准备和仪式，让孩子自我调节这种绘画的状态，才能有个很好的开始。

唐伟勋 10岁

材料认识与绘画习惯

下面谈谈有关绘画用具的知识、摆放和绘画习惯。

毛笔是柔软的，可以轻轻地触摸，感受一下它的温度。我喜欢让孩子们用羊毫笔蘸上清水，在宣纸上行走一下，那种不可控制的渗透感让孩子们担心和惊奇。

假若没有水，我们真担心这个游戏就没那么好玩了，在工作室里画画的时候，我们常常想到的第一件事就是去盛水。

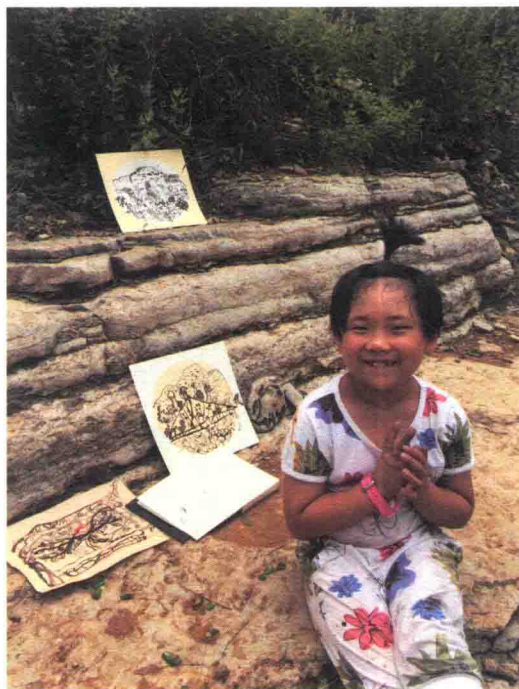
还有毛毡，它很柔软，承载着宣纸，我们可以摸一摸，它不同于冰冷的桌面，它似乎只为隔着宣纸与毛笔默契地对话而存在。

砚台里藏着墨的秘密，而墨和水一旦碰撞，便是一个大千世界。

有了笔墨纸砚、笔洗、毛毡，除此之外，我还让孩子准备一张吸水纸，用于试试笔里的墨色，这是画画前的缓冲。

通常，孩子们会把绘画用具按一定的顺序摆放在右手边，以比较舒服、方便运用为准。

带领孩子轻轻蘸水，慢慢洗笔刮笔，防止水溅到纸上。绘画完成以后，要求孩子自己清理绘画工具，恢复原状。

移情与对墨色的认识

孩子对材料和运用方式有了基本的认识以后，游戏便可以开始了。

墨色，本质上就是墨和水的关系。孩子们可以自由地尝试调水调墨，很容易得出结果，掺的水越多，墨色会变得越淡。

淡到极致是什么呢？孩子们会说是白，真的是白吗？假若我们用的是黑色的宣纸呢？

孩子们略有所悟地喊出，是纸的颜色！

这就是墨色的从有到无，“无”不是白色，而是回到本原。

当黑黑的墨色，被孩子们点染在宣纸上慢慢扩散开时，我问：“这是什么声音啊？”

孩子们说是大炮的声音，是爆炸的声音！

那个淡淡小小的呢？

那是枪声，是鞭炮的声音，是轻音乐！

我们还会联想到大雾朦胧的早上，阳光透过迷雾的光芒，露水浸湿衣服的温度，等等。

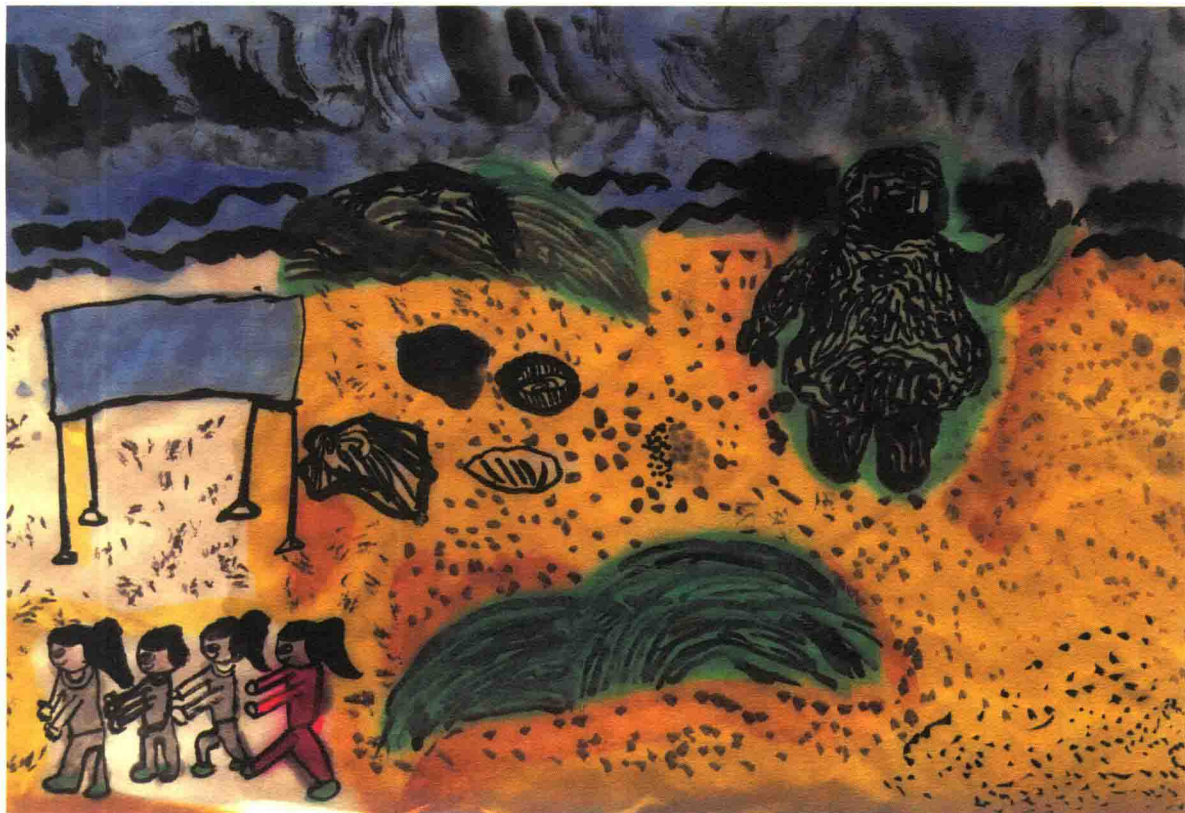
这样玩会把情感带进去，也能把注意力带进去，单纯地为墨色而玩似乎就没有那么大的乐趣了。

当然，对于孩子来说，我们在墨色里面还能看到重量，有的沉甸甸的搬不动，有的拎起来就能带走，有的像棉花糖一样飘着。我怎么会想到这些呢？通常在上课之前，我是无法想到这些启发孩子的办法的，而是与孩子真切的互动中，去接近他们的内心时而激发出来的结果。

一笔画干

为了让孩子更专注于自我的表达，我把一些水墨教学中技术化的东西减到最少。我觉得对于孩子来说技术越简单越好，越少的干扰，越有利于表达。在水墨绘画中，很多孩子往往陷入对于墨色的被动调试和对应，不能进入绘画主动的表达。

通常我都会给他们一个最简单的方法：让毛笔先吃饱清水，然后刮笔，以水不滴落下来为准，然后让笔尖吃墨，再刮笔，让毛笔在宣纸上不停地画下去，直到墨色画干为止，中间不再允许蘸墨。孩子们自然得到了焦浓重淡清的各种墨色，我戏称其为孩子们的“一笔画法”。

董力维 10岁

为了使孩子更容易理解，我把墨色概括为焦浓淡干湿，这样孩子比较容易画出墨色的变化，在绘画时更利于专注地表达，而不会过多受被动调墨的干扰。

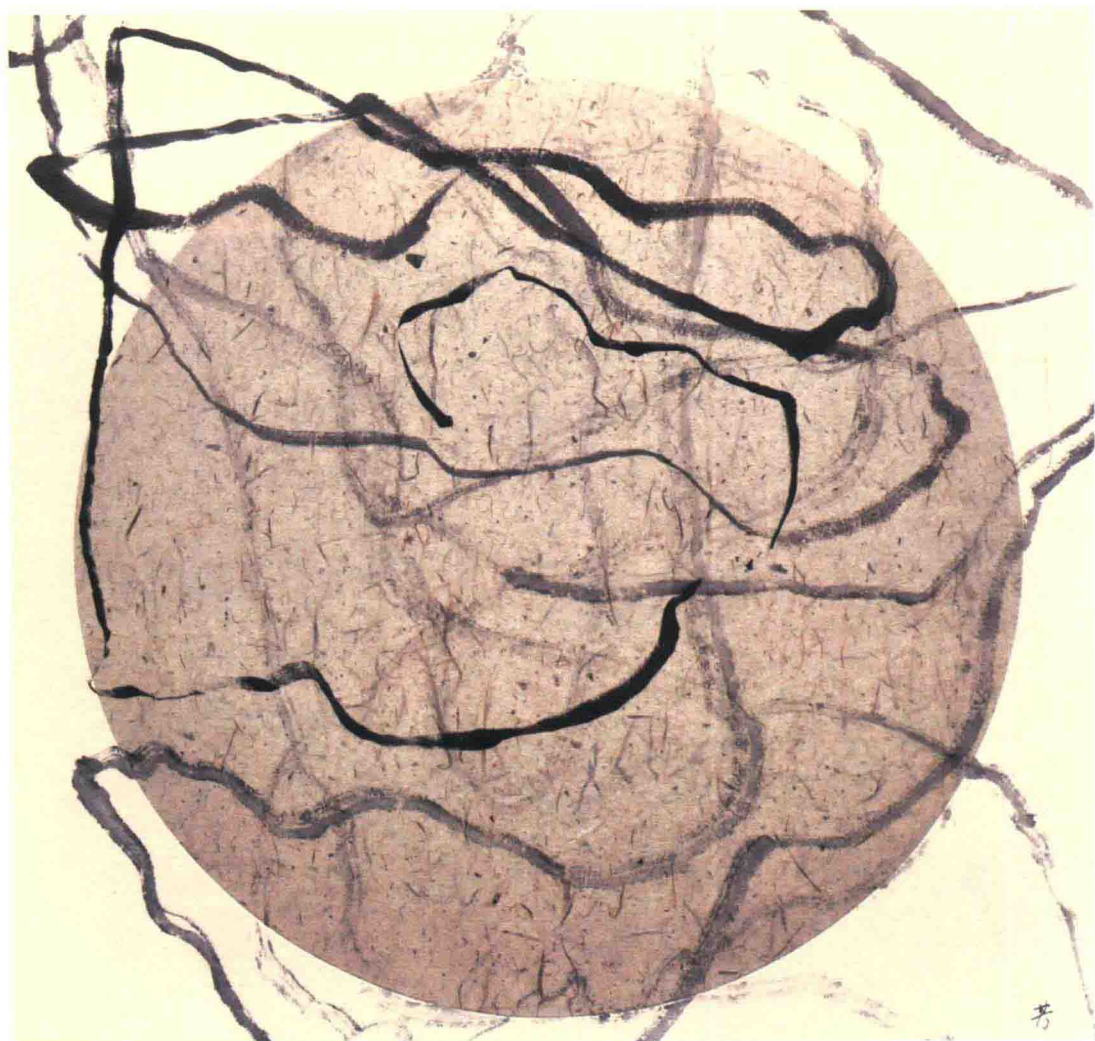
这样会出现一个问题，就是黑白可能会颠倒，墨色无法去对应。

中国绘画里面有一个说法叫作“计白当黑”，事物本有的黑白并不重要，重要的是表达，让一切元素为我服务。

我引导孩子不用在乎事物本有的黑白，而是在画面中重新创造一种黑白关系，建立一种新的黑白秩序，我们要建立的是自己的绘画世界，孩子们便也最大程度地获得了表达的自由。

线的游走

我觉得孩子一出手画画时，自然流露出来的往往首先是线，线条是一个很本质

印越 11岁

的造型元素。点在造型上常常没有那么强的存在的独立性，我们站在原地不动就是一个点，我们移动身体便有了线条的游走，我们的思维在带领着我们游走各个方向，或密集交织，或忧伤快乐。

游走，重在于“游”，是漫无目的的、自由快乐的、享受悠闲的状态。

在现实教学中，年纪越小的孩子越乐于体验这种“游走”的乐趣，他们更容易钻到过程里面去，更专注于当下的游戏。年龄越大的孩子，越专注于造型的目的，而忽视当下“游”的体验。

如何让线条游走得“有味道”？

当线条仅仅作造型元素的时候，它承载的就是物体的边沿线或结构线。孩子们在画画的时候往往注重造型的形状，形状通常会比较概念化而缺少意味，这使线条本身所具有的美感很难彰显。

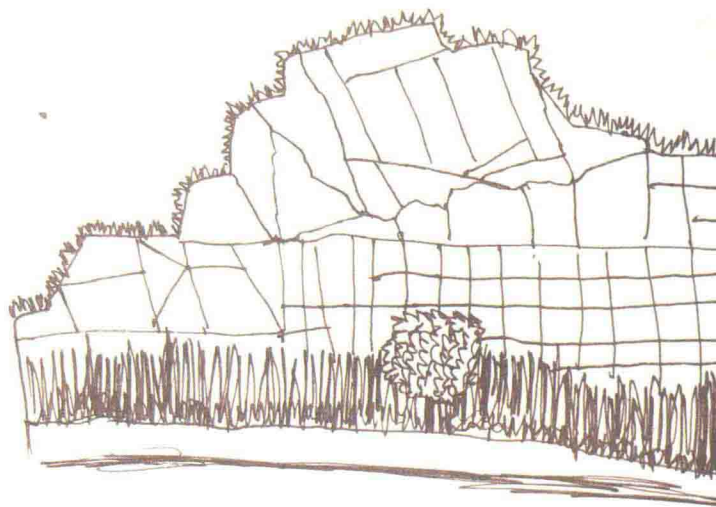
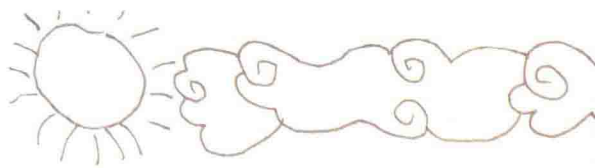
我尝试让孩子带着体验来进行线条的游走。

比如：上学要迟到了，我们急忙去赶路，我们气喘吁吁，大汗淋漓；晚饭后，父母带你去公园里散步，自自在在，慢慢悠悠。

雨后，你发现一只蜗牛在草地上艰难地爬行，半天动一点。

我们艰难地爬山，盘旋的山路一层一层向上伸展，我们停下来休息，看远方的风景，看密密麻麻米点一样的人群，我们又开始启程。

在整个线条的游走过程中，我都试图让孩子把他的记忆和情感调动进来，不同的体验就会带来线条的不同视觉感受，这不仅仅是线条所具有的魅力，而是人情感参与的力量。

慢下来

我在引导孩子时，更喜欢使“慢”作为一种体验的方式进入绘画中去。

为什么是慢？而不是快？

我觉得慢与快是一对相对的概念。幼小的孩子自由涂鸦，速度相对“快”一些，但孩子线条散发出来的质朴自然的气息一样非常迷人，本心使然。所以快和慢的关系是灵活的、辩证的，重要的是绘画进入面对自我的真实状态。

我所说的慢更多的是一种体验的状态，是进入过程当中体验当下，这种“慢”更接近于“闲”，悠闲舒展、不为物累的自在心，没有物累之心，孩子整个状态才会进入游戏和绘画本身的玩味中。

慢，更容易带孩子进入绘画体验里面去。

曾有一个朋友说：“我想让我的孩子变成一个‘闲人’，他不需要会太多的东西，他只需要做他喜欢的事情。”

在悠闲之中，人才会更敏锐地感受到周围的事物。

如何让孩子慢下来？

“移情”创设情境，让画笔带着体验是非常有效的方式。比如可以体验墨色晕染开时的感觉，可以观照笔下墨色晕染时的过程，可以感受线条行走时与我们呼吸的配合，可以想象一个爬不动的小虫子留下的痕迹，等等。孩子一旦专注于所设置的情境，他们便忘记绘画本身，而进入一种游戏的状态。

画画开始前的“慢”在我的教学中是很重要的。我常常让孩子们放慢速度，在画画开始前十分钟画的越少越好。因为孩子整个状态都要从外界的干扰中脱出，慢慢才能沉进去。开始更像是一种试探，调整整个心态、感觉，摆脱面对白纸时内心的恐惧，在画的过程中才会

