从儿童绘画表现中看到的

阮开宇

(华东师范大学 艺术学院, 上海 200062)

摘 要:在现代社会中,儿童素质发展已成为一种的趋势,成人除了对孩子的衣食最大程度的满足外,还积极培养孩子智、美、音等各方面的发展。本文通过对一些儿童美术作品的欣赏和比较分析,列举了当前儿童绘画的几种表现形式,提出儿童绘画的意义不仅在于画画本身,更在于对儿童观察力、想像力、记忆力、动手能力等各方面的训练,并讨论了如何通过美术教学培养儿童各方面的能力,特别是儿童创造力。

关键词:美术教学;儿童绘画;绘画表现;培养;创造力

中图分类号:G623.75 文献标识码:B 文章编号:1009-010X(2006)01-0055-03

一、艺术创造力

所谓"艺术创造的动力",简单地说,乃是主体在艺术创造过程中所体现出来的激发创作灵感、推动创作进程,维系、控制和调节创作活动的持续的生理、心理以至文化方面的能量与活动的总和。

艺术家进行艺术创作的动力是什么?一种说法是为了认识世界、认识自然,即美术的认知功能;第二种说法,艺术是艺术家思想观念的表达;第三种说法,艺术是对绝对美的追求。上述所说的动力论主要是指艺术家的创作活动,那相对于非专业人士(如儿童、常人)来说,他们艺术创作的动力又来自何处?儿童绘画的各种表现是有意识的创作表现还是无意识的绘画冲动呢?

一般来说,创造力总是同"想像力"、"经验"、"不懈的努力"联系在一起的,我们每一个人都具有潜在的创造力,特别是在儿童成长初期这个特定的生理年龄阶段,种种新鲜事物的视觉冲击,使他们好奇心萌动,探索、求真的欲望在成长的过程中不断需要满足。对于没有真正掌握语言表达的儿童,将表达的方式转向美术, 或许这是他们绘画创作的最初动力——表达情感。

二、儿童创造力的绘画表现

1.绘画的内容表现。

儿童在生理成长过程中,肌体和脑尚未完善,接受新事物迅速,语言表达的障碍使得许多儿童转向绘画的表现。这个时期的绘画主要停留在对自然世界的还原,图像主要以所看到的、最亲切的事物为主。

再则,由于儿童生活的社会环境不同,表现出的画面主题各有特色:出生在大城市的儿童,从小熟悉公园、街道、楼房,仿佛每天都在接受新事物,表现的内容大都是繁华的都市情景;在农村成长的孩子,在画面中表现出当地的一种风景特色。图1作品是位7岁儿童(杜星宇)在笔者的辅导下完成的作品,描绘的是其游玩上海世纪公园后的感觉。图中的

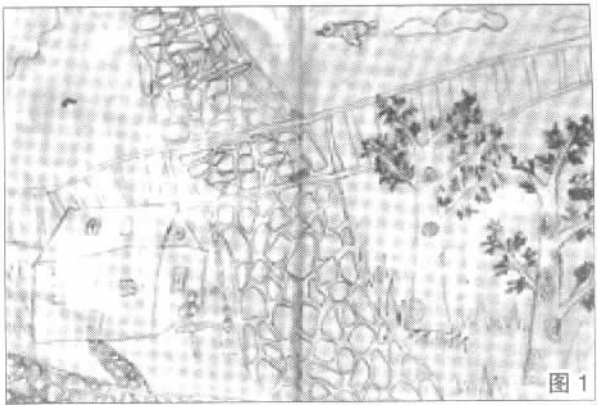


图1

树木、小路、轨道、房子、小鸟等均是小画家所见事物,通过自己的方式将这些事物组合在一张8开大的纸面上,因为这些事物都是他所关心的,所以必将其所见完全描绘出来。

从上述分析得出:这时期的儿童,创造力还只是对客观事物的模仿,对事物的描绘成为他们表达的乐趣。绘画的动力在于表达心中的美好事物。

2.绘画的表现形式。

从大多数儿童绘画的过程来看,他们作画时,并没有像成年人或专业绘画家那样画轮廓,再细致描绘,最终修改完稿,而是通过简单的线条直接描摹,肯定有力,一气呵成。他们的作品大都扭曲变形,在成年人眼中,似乎不合逻辑,常被灌以"不像"一词;但在孩子的眼中,这是正常的,他们绘画的目的是娱乐、表达交流,而不是常人思维中的像与不像。他们在绘画过程中, 图像的描绘会随着思维的不断变化而变化,会随着脑中日常经验的不断重组而变化,当经验重组受到障碍时,绘画也就会随即停止,因而我们会看到许多未完成的儿童作品——简单的线条、形象的不完整性。

儿童绘画所表现出来的不完整性,可能是作为艺术的一种普遍逃避手段,任何人都有这一倾向,原因在于人脑这一复杂神秘的机构。科学家研究表明,由于日常的经验是细节

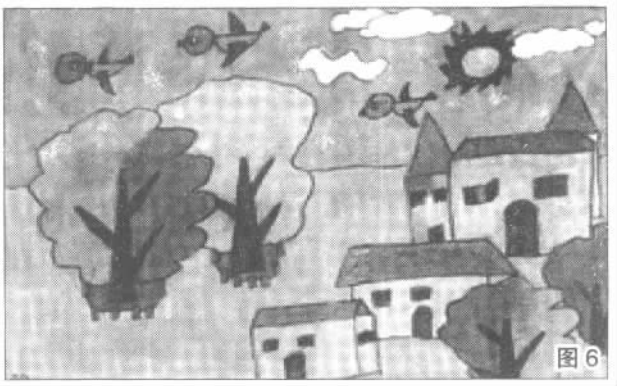
© 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的经验，大脑从细节综合而成的抽象，“理想”会引起深深的不满，从而会出现停顿现象。米开朗基罗的雕塑有五分之三没有完成，但是他并没有匆忙丢弃。他为完成这些雕塑勤奋工作数年，因为乔吉奥·瓦萨里(Giorgio Vasari)告诉我们：“他那高贵的意念已经不是双手所能完成的。”我从另一角度理解这句话——米开朗基罗已经意识到他不能将大脑形成的理想转化为某一作品或一系列雕塑。评论家热情地描述了这些未完成的作品，或许是因为这些作品没有完成，人们可以继续完成以满足他们自己大脑的理想。(Semir Zeki, 2001)图2、3、4、5就很好地表现出以上两点。

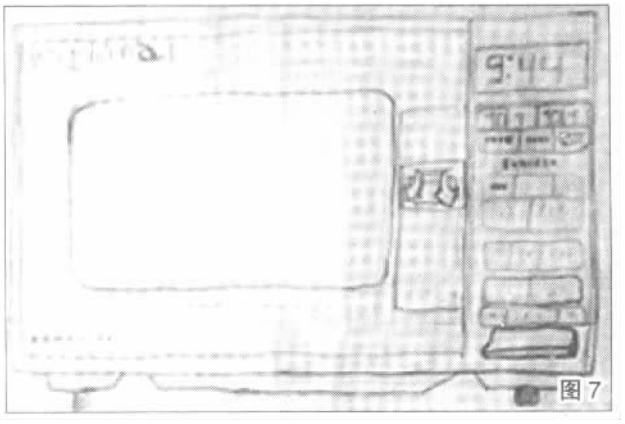
三、对儿童美术教育的几点思考

1.观察力的增进。

如上所述，学龄儿童创造力在于对客观世界的再现，这就决定了我们的美术教育的重点在于如何让儿童回忆客观世界，如何引导他们去认识客观世界。成人的思维方式与儿童不同，对事物已有理性的思考和把握，抽象思维成为有效获取知识系统的关键特性，在一定程度上对事物已约定俗成，教学中往往概念化。图6与图1是同一儿童所创作的儿童画，仔细对比两图中的小鸟，不难发现，图6中的3只小鸟造型统一，以几何形体概括身体组成；图1中的小鸟描绘细致，画出了翅膀、尾巴的羽毛，更加突出了鸟的特征。分析两画的绘制背景：图6是其在按成人创作思维思路的老师辅导下完成的作品，采取模仿画图册的方法；图1是在笔者引导



下，使其回忆、模仿自然的结果。对比表明：单纯的模仿画册图稿，儿童绘画容易简单、概念，缺少主观认识，不利于培养孩子的观察力；实物写生或回忆，可以让孩子自主发现每一件事物的不同特点，以及同类事物个别差异，既培养了绘画能力，又训练了观察能力，这对于其他学科的学习(如自然科学、天文现象等)也有促进作用。图7是6岁半儿童独自写生



的微波炉，从画面可以看出小画家通过绘画(线描画)训练已经能观察到微波炉上的许多细节——时间表、按钮、门上的内框、商标字样(左上角 national)等。

通过长期的线描画教学，也使我想起了这样一则记事：曾有人邀请法国画家库尔贝画天使，他说：“最好把天使带给我看。我从来没有见过长翅膀的人，所以我不画天使。”我研究古人和今人的艺术，我不希望模仿任何一方。像我所见到的那样，如实的表现出我这个时代的风俗、理想和礼貌——创造活的艺术，这就是我的目的。”这段文字后来成为法国写实主义的宣言。

正如上面所说，创造来自生活、来自自然。即使是艺术家的创作也要经过长期的知识积累、审美体验，在心中形成意像，最终以特有的方式表达出来。儿童的学习亦是如此，对儿童绘画教育也应顺其自然，强调教学要从儿童的生活经验出发，以引导、激励为主，以他的作品反映他的生活，而不是一味的追求效果而概念化教学。

2.想像、记忆能力的提高。

自从1981年美国斯佩里博士关于左右脑分工的理论获诺贝尔奖后，许多国家都在探求形象思维的教育，一些科学家开始研究均衡地运用左右脑半球的教学法，他们认为只有绘画的训练才是形象思维的突破点，从而促进分析、推理的

© 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

能力及对事物的敏锐观察力、感受力。在儿童画创作中所获得的智慧、知识和经验可以把智商提高 30%。所以，学画不仅仅是一个画画的问题，它对儿童大脑开发的意义远远超过其画画本身的含义。

这一理论的发展，影响了后现代儿童美术教育的变化发展，美术教育从此走出了封闭式的教学模式，从教室走向自然，从单纯的技法训练发展到脑手并进。儿童美术教育者并不应主张每个绘画出色的儿童将来就要成为艺术家，而应关注如何保持他们的这种绘画兴趣和才能，通过特殊的绘画训练、语言诱导，在玩中画、在画中玩，沿着儿童自身的发展规律，开发孩子们内在的潜力和灵性，通过绘画，使其具有独到的想像力、记忆力、理解力、表现力。图 8 是 6 岁儿童（赵圣凯）独自描绘的飞机。据了解，平时小画家喜欢看电视（主要是科技、探险之类的科技性节目），绘制前也经过几周的线描绘画辅导（笔者辅导），在一次偶然的机会下创作了这幅作品。题材和小作者平时的爱好相联系，形式上恰恰同近期所学技法结合，“灵感”这一感性的意识形态也在此得到充分体现，平时的视觉体验通过理解、记忆、想像在头脑中形成“意象”久已，最终找到了恰当的形式（即线描）表现出来。艺术创作过程在小画家的创作过程中得到充分体现。

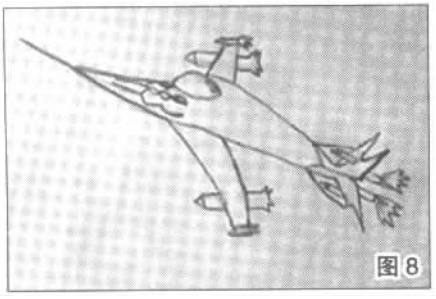


图 8

3.造型动手能力的培养。

儿童美术主张“自由创作”、“个性发挥”等一套美术教育精神，儿童在绘画的主题上得到了自由，但我们发现他们并没有完全获得“自由”，主题获得自由的同时工具受到了约束：铅笔、蜡笔、油画棒、记号笔几乎成为儿童绘画的必备，儿童绘画“工具化”表现异常突出。

美术发展今日，材料的运用已多元化，在儿童美术教学中，也开始多元化：“绘图”这一概念已经扩大，铅笔、蜡笔、油画棒、记号笔等已不再贯穿于绘画始终，工具、材料的范围不断扩大。由于儿童无法细致逼真地表现事物，同时他们又渴望在画面中出现自己理想中地形象，所以部分作品将材质直接粘贴于画面。图 9 中的摩托车和四轮车、图 10 中的花和气球、图 11 中的“STOP”标牌均是直接从画刊上剪切粘贴于作品上，通过这样的绘画过程，儿童动手能力得到提高，通过对不同材质的熟悉，寻找适合自己的表现方式。

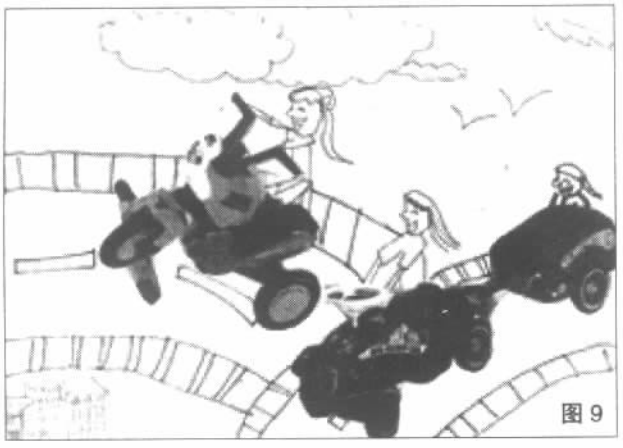


图 9

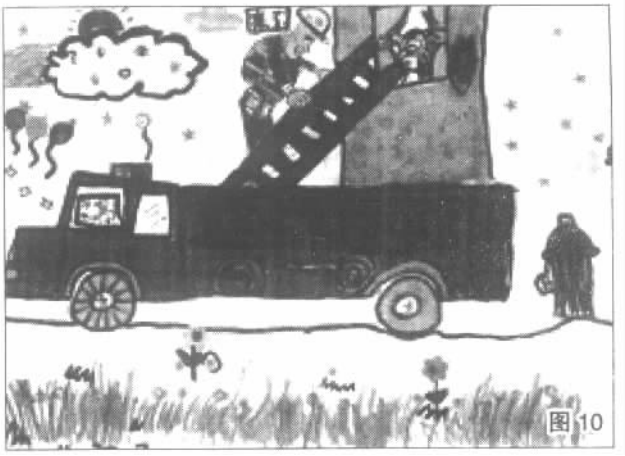


图 10

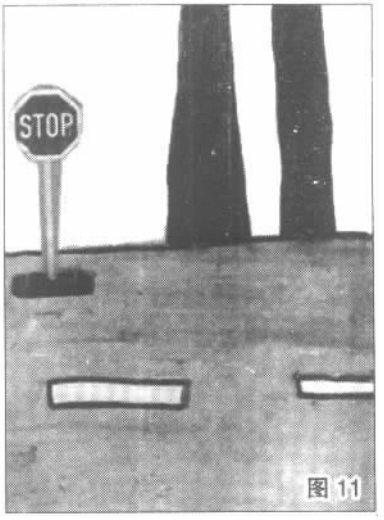


图 11

四、结语

儿童美术教学发展到今天，绘画中“像”与“不像”的评价标准已经淡化，注重绘画过程中能力的培养突显。美术教育者、家长更加注重儿童绘画这一过程，以及儿童在绘画过程中所获得的愉悦，以及眼力、脑力、动手能力等各方面的培养。绘画的意义不仅在于造型，也不仅是对空间智能的强化，更在于促进多种智能的协调和共同发展。

综上所述，对当前的儿童美术教育的展望：

·美术教学不仅要培养儿童的动手能力，而且要注重培养他们的观察力、记忆力、想像力、创造力……

·美术教学与儿童生活实际相联系，注重儿童的日常视觉审美经验，寻找内容上的契合点。

·美术教学个别化。由于各社区间的差异，儿童表现出的审美倾向也略有不同，教师应从他们日常审美经验出发，引导其发现生活中的美。

【责任编辑：吴小春】

© 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net