

基于创造力发展的儿童绘画研究

陆晓云

(南通大学 艺术学院, 江苏 南通 226007)

摘要:绘画是儿童观照外界和表达自身感受的一种独特的艺术形式,一幅儿童绘画能不能赢得观众眼球并具有自身的审美价值,就要看作品主题内容是否有创造力。激活儿童创造潜能,让他们的绘画创造力在宜人的审美场中萌发,是教育工作者关注的命题。文章从儿童绘画的语言格调、精神诉求、情感流露和文化承载四个方面进行构思探索。

关键词:美术教育;创造力;儿童;艺术形式;绘画

中图分类号:J219

文献标识码:A

文章编号:1673-2359(2016)05-0087-06

创造力是根据一定的目的,运用一切已知信息,产生出某种新颖、独特、有社会或个人价值的思想,发现和创造事物的能力。^{[1][50]}创造力是社会发展的动力,没有创造力,艺术家就失去了前进的能量。

绘画作为儿童观照外界和表达自身感受的一种独特的艺术形式,涵盖了许多美学命题,如内容与形式、情感与理智、主观与客观的融合与转化等等。一幅儿童绘画能不能赢得观众眼球并具有自身的审美价值,这是其打动人心的重要依据和核心利器。

由于儿童在接受教育、经验形成与知识积累过程中,随着年龄的增长,思维会不断固化,从而想象与创造的能力在学龄后会逐年递减,因此激活儿童创造潜能,让他们创造力的种子自由萌发,受到每一位致力于儿童绘画创造力发展的教育工作者关注。他们深信每一个儿童身上都蕴藏着创造力的宝藏,在绘画中不断地挖掘、训练和开发他

们的创造力,不仅有助于儿童智力的成长、思维的拓展,对其一生的发展也有着重要影响。

当儿童将感知的物象通过绘画语言创作到画面上时,除了对自然界中物象的真实描绘外,视觉图像往往会还会从四个不同层面进行表达,一是融合了儿童自身感受的绘画语言,二是儿童向往的精神层面的诉求,三是心象情感的自然流露,四是传统文化的承载,这四个层面的相继呈现,是感性和理性相互碰撞出来的火花,是创造力的视觉感知。

一、儿童绘画的语言格调

儿童将自己所看到、听到和闻到的感知,结合自己想到甚至是梦到的物象,通过主观提取、变形夸张、情感抒发等艺术表达,形成自己独特的语言勾勒呈现在画面上。

(一)线条与色彩的组合

法国艺术家保罗克利曾说:“画画就是牵着一

收稿日期:2016-06-10

作者简介:陆晓云(1971-),女,江苏南通人,南通大学艺术学院教授。

基金项目:国家社会科学基金教育学一般项目“情境教育与儿童创造力发展的实验研究”(BHAT20051)

陆晓云

根线条去散步。”一句话道出了线条的轻松愉悦与绘画的自然纯粹。艺术家创作尚且如此,儿童绘画表达亦然。从艺术的角度来看,线条还可以带来深远的空间和表达立体的效果,某种程度上可以增强儿童对生活的认识与理解。从生活的角度来看,线条丰富了儿童的个性情感,有效提升了儿童对生活的热爱,更增添了儿童创作的意趣。

线条是儿童造型表达能力的基本方式,即使是几条洒脱灵动的线条,也能勾画出独特个性的视觉形式。由于儿童思维的单一和对物象理解的简洁,他们最初的绘画形式就是用简单的线条,涂抹出自己想象中的物体形象,虽然用笔生硬甚至笨拙,物体的形态和比例尚不够准确,但足以表现出他们主观的想法和丰富的内心世界。其手臂的肌肉尚不发达,手的控制力薄弱,因其不成熟的心理和生理,画出的线条流露出稚拙美,让人们的心灵和眼界得到净化和洗礼,更加增强了儿童画的意味和趣味。

虽然在绘画过程中,儿童不能理性地运用线条,也没有虚实之感,珍贵就在于儿童并不刻意去探索线条的特性及表现风格,而是信笔涂鸦,笔随心动,这种线条涂鸦作品正是儿童绘画的率真气质和魅力所在。

色彩是最具有感染力的艺术语言,蕴含着丰富的情感,较之线条更能打动人。^{[2]64} 儿童对色彩的认知较为单纯和直观,凭借对色彩的直觉去主观表现五彩斑斓、意态抽象世界。

研究表明,儿童大脑虽尚未发育完全,却能完全沉浸于色彩游戏的快乐中,喜用艳丽的色彩来表达内心的自由惬意。早期感兴趣的色彩是红、黄、蓝等易于辨认的纯色,中期喜爱暖色(如红橙色),后期逐渐偏爱冷色(如蓝紫色)。关注灰色调的比较少,对色彩的明度、纯度和冷暖关系都不会考虑,但这些无意识的儿童心理冲动与本能需求相关联。儿童绘画作品中同时出现差别较大的色彩、个性独特的色彩时,画面显得更明快律动、美不胜收。

抽象的色彩充满了视觉张力并善于表达情感,为儿童画增添了个性情怀和精神内涵。儿童会随意选择自己喜欢的颜色去画,儿童绘画中的色彩表现并不以真实的物象为绝对标准,充分的体

现了儿童画用色灵动奔放的特点。

从美术教育的角度来看,通过线条和色彩的组合训练,能培养儿童拥有一双善于发现美的眼睛,创造美的双手和解读美的大脑。从发展的角度来看,它还可以提高儿童的观察力、想象力、记忆力、表现力与创造力等,让儿童的眼、手、脑得到健康和谐的发展。

(二)材料与肌理的纵横

儿童除了有形、色的视觉感知,还有更丰富的生理和心理感知能力。他们有细致的观察记忆能力、新奇不俗的思考表达能力,多元儿童绘画材料生发出儿童新颖独特的创造能力。他们将身边的一些布料、废纸、彩纸、种子和树叶、羽毛等材质协调搭配,呈现出的肌理表现力使得画面更加厚重饱满、意趣横生。肌理带给人们的心理感受深刻而独特,它包括触摸中能感觉到的冷热、滑涩、软硬、痛痒等各种生理和心理反应,并逐渐受到人们的期待和关注。

作为美术课堂教学的载体,材料与肌理的选择在儿童绘画创作中显得尤为重要,可以尝试使用一些不同材料的工具、纸板、纤维和媒介进行创作。具体构思方式有两种:一是由材料联系到物象,另一个是由物象联系到材料。如纸刮画、衍纸画、吹塑纸版画、纸贴画、布贴画、彩色砂纸画、纸浮雕、彩泥塑等。纸刮画材料新颖独特,颠覆了以往用笔在纸上绘画的传统,用竹笔在刮画纸上刮出类似版画的效果,看似随意的线条实则充满活力,作者内心奔放的激情和丰富的精神世界得以表达。

在平时儿童绘画教学中,也可采取自然材料、人工材料和复合材料的单独或综合运用,将抽象绘画和意向表达相辅助,纸上绘画与多种材料运用相统一,写生记录和主题创作相结合等多种手段,既活跃了儿童绘画课堂的气场氛围又丰富了儿童绘画的装饰语言。同时,让儿童接触传统工艺,了解当代艺术中的材料的制作与肌理的表现,带领儿童走访民间艺人,观摩彩绘泥塑、木版年画、板鹞风筝和蓝印花布的工艺制作,欣赏清华美院乔十光的漆画作品、祝大年的陶瓷壁画和张国藩的马赛克镶嵌壁画,学习西方艺术家毕加索的陶瓷艺术、马蒂斯的剪纸艺术以及达利的油画艺

术等,有助于启发和推动儿童绘画的创造力。

(三)形似与神似的穿行

自由大胆、奇妙怪诞的想象力是儿童的天性,儿童绘画艺术语言简约纯朴、视角独特也常常令人叹服。爱因斯坦曾说想象力比知识更重要,因为有限的知识代表的是昨天的积累,而想象力是科学研究中的实在因素,代表着未来知识进化的源泉,推动着社会发展和进步。^[3]因此教师要充分认识到:保护儿童的好奇心、积累知识是想象力和发射思维的前提基础,体验经历和再造想象是提高儿童创造力切实可行的训练方法。

在上《纸艺剪贴》课时,我拿一张A4彩色纸用手随意撕出一个个不同形状的图形,让同学们插上想象力的翅膀自由发挥,有同学举手发言,说:白云、彩旗、西瓜、苹果和小草等等,这些色彩和形状的组合,与他们生活中的物象相似或者吻合,“撕”以魔术游戏的形式导入课题。也让学生尝试思考,怎样随意撕出一个自己喜欢的物件或者食物形状。撕完后孩子们各自嘀咕着自己的图形像什么。这种图形引发的联想,强调内在的神似,也是发散性思维的锻炼,在形似与神似、现实和幻想中穿行,儿童的创造力得到启迪与发展。

创造力具有新颖性和独创性,由知识、智力、能力和优良个性品质等因素综合优化构成。天马行空的想象激发儿童对未知空间的好奇心和探索欲,教师应该主动为他们插上创造力的翅膀,营造自由想象的空间,为他们的想象空间创造意境。

二、儿童绘画的精神诉求

赵无极还说过“画画就是借个题目,把自己心里想讲的东西讲出来”。儿童心中充满着美好,他们喜欢的人物或事物是浪漫而理想的,向往的世界也是一个天真纯美之地,他们的精神与画面直接相连,既像是在呢喃细语一般,又似乎是在祈祷倾诉着什么。我们可以通过有限的画面去直观窥探儿童无限的创造力,聆听来自儿童内心的精神诉求。

(一)体验与经验之间的游离

色彩和图像给儿童的视觉体验是初始而深刻的。儿童在体验之初往往运用比例夸张、逆透视和透明画法等表现技法,等他们体验多次后知道客

观对象和事物的内部规律时,这种种表达方式会逐渐消退。

儿童绘画在很大程度上还受到知识经验的限制,尤其是早期的视觉经验会影响孩子一生的审美发展。观摩大师的作品能够提升艺术素养,唤起情感共鸣,带来创作灵感,他们往往自觉或不自觉的选取与物象相匹配的构图方式和表现手法进行创作。如梵高是一位根据自己的内心情感和主观体验来绘画创作的画家,在他的作品《向日葵》中,绚烂的色彩、奔放的笔触给我们留下深刻印象。米罗的线条给儿童生动欢快的动态乐园一样体验,流畅洒脱、自由随性的线条语言是他的代表特征。动静相宜的儿童绘画作品《虫宝宝》采用趣味的线条和绚丽的色彩组成,动物的身体装饰以不同纹理的长短线条,有的挺拔向上、有的短横朴拙、有的稳定悠闲、有的动感激烈、有的转曲灵动,恰是儿童身心合一的巧妙体现。

正因为儿童绘画有这样的特质,才能够让艺术创作不单单是儿童内心的独白,更是儿童体验、经验以及与外界沟通与对话的渠道和桥梁。

(二)愿望与意念之间的憧憬

儿童喜欢直观呈现自己想画的客观对象,但这些画中所有的形象、物件和绘画元素都不过是个载体,他们往往借画面来话语,表现自己的心愿和意念。

儿童相信万物有灵,他们认为一只小瓢虫和它周围昆虫也有五彩的人生,哺乳动物们的世界是个和睦的大家庭。他们还知道鸟儿的心思和鱼儿的快乐,甚至把没生命的物体拟人化。我们常常能在儿童画中看到带有笑脸的太阳、云朵、花儿、小草等,光怪陆离的机器在天空遨游,食物水果可以伸手摘取,甚至老爷爷的胡须也可以化作龙卷风一般席卷画面。他们将自己的憧憬简化成有趣味的、生动感人的形象跃然纸上。

儿童绘画充满了生机和创造力,充斥着鲜活的生命印迹,拉近了儿童之间的距离。即使我们很少人能懂儿童的画语,但能体会出儿童画作中传达的敏锐觉察力,以及蕴藏的创造力和表现力。儿童的世界是精彩纷呈,因为这里洋溢着纯真的愿望和意念,更多的感受是对美好生活的憧憬和表白。我们应该用儿童的视角、儿童的心理感受世

陆晓云

界,去认识和感知这份生命的追求与渴望,为儿童遨游愿望的天空插上翅膀。

(三)梦境与理想之间的追寻

童年是充满幻想的,那些儿童画中看似随意安排的构图,比例失调的造型,甚至色彩也不符合自然规律,但这种种的不合逻辑的构思,都来自儿童的梦境、理想和主观想象,那是一个浪漫而理想的天地。这种超常规的独特思维和艺术语言,最能体现出儿童大胆的想象力和神奇的创造力。

日本艺术家草间弥生从孩提到中年,用了半个世纪的艺术生命来创作完成自己的理想追寻。她的特色系列作品《圆点执念》通过点的构成,原始意念、自由想象与幻觉酝酿,营造出不同形状圆点和艳丽色彩的工厂,并大量包裹在各种物体的表面(如墙壁、地板、画布、身体等物品),甚至自身的妆扮。作品极具个性色彩且有优美旋律,画面是虚幻场景和梦境的表达。2014年,上海当代艺术馆为草间弥生举办了个展“我的一个梦”。

草间弥生画画风格凸显,最重要的是坚持了自己。东西方优秀儿童美术作品,色彩、造型和材料都有着各自独特面貌。荷兰风格派艺术家蒙德里安认为艺术应该脱离自然事物外在的表象,以理想的秩序之美来创作对象的内在美。作为教育工作者要把每个儿童的艺术精神和思维情感引导出来,为他们的画面表达寻找一个通向理想的出口,追寻一个梦幻般的意境和专属于自己的远方。

三、儿童绘画的情感流露

画家赵无极说过绘画要把你自己的感情摆进去,让画面同你一道呼吸,这点最重要。我认为就是把自己的感情同看到的東西联结,再通过手脑合一表现,最后生发出精彩的画面来。

儿童的绘画更多的是表达自己的情感,表现内心向往的世界,是他们认为的理想天地,而非成人眼里的客观世界。所以,作为老师或家长,及时发现儿童绘画作品的亮点和闪光点,要及时总结并给予认可,让他们有成就感,成就感塑造出自信,而自信的儿童会更努力地去创造。

情感是智慧与心力交融的结晶,儿童绘画作品再现的是儿童纯真自然的情感。儿童享受绘画带来的情感愉悦和精神滋养,具体体现并流露在

三个方面。

(一)快乐与幸福的再现

儿童是在想象和欢乐的过程中进行绘画创作的,他们对事物的认识比较天真单纯,心中充满着美好阳光和快乐幸福,所以作品是他们情感中流淌出来的灵感和创造力的物化,既有烂漫的情怀又有欢快的节奏感。

在《圣诞爷爷给我礼物》画面中小女孩开心地接受圣诞老爷爷送给她的礼物,爸爸在旁边开心的笑,妈妈在她身后跟着音乐在跳舞,旁边还有会唱歌的机器人。整个画面色彩艳丽、活泼生动、纯真可爱,整个画面洋溢着快乐和幸福。画面虽然是表现圣诞老爷爷送礼物时的幸福快乐场景,但是天真的小朋友却让自己和爸爸妈妈穿的都是夏装,因为她觉得要是圣诞老爷爷夏天也给小朋友送礼物时多么快乐的事情啊。尽管超出常理,作品依然生动有趣。

温暖关爱的集体生活对儿童的情绪情感起着重要作用。良好的师生互动可以让儿童快乐,幸福指数提升,加上作品得到老师的认可并拿来装饰环境,更能使儿童信心百倍。开放式的教学形式引导儿童在实际的参与体验过程中获得更多的情感体验。^{[4][47]}

(二)美丑与是非的判断

绘画的问题是观察的问题,怎么去判断的问题。儿童对事物的认识还比较肤浅,判断标准具有单一性,不是好便是坏。判断黑白直曲和确定美丑是非是一切儿童观察问题的方法和最常表现的绘画方式。每个儿童都有自己的观察方法,每个儿童的画风就不一样。假如每个儿童的观察方法都是清一色的,画出来的东西就都一个样,像是从一个模子里浇筑出来的。

儿童绘画流露出原始天真、自然质朴的美感。特级教师李吉林常说,“美是创新的出发点,美让孩子走向创新”。在她看来,创新是人的情感与智慧交融结晶,通过美,我们不仅让儿童有了健康愉悦的审美体验,而且可以熏陶出生活情趣和涵养性灵,并在儿童获得美感的过程中,产生创新的欲望和动力。所以李老师一直将最大众化的真善美作为导向,为儿童创新潜能的开发寻找突破口。

(三) 共鸣与趣味之间的综合

儿童处于趣味养成时期,他们关注身边的事物,敏感于生活的体验与感受,容易与之产生情感上的共鸣。直观鲜活的形象和特征鲜明的对象会快速地被儿童接受。种种客观原因和主观因素使得他们的绘画表现形式多元,而且童趣十足、精彩无比。

个体事物在儿童脑海中的印迹并不像照镜子般直接映射,而是经过他们的多种感官,通过认知、体验、趣味和情感等的汇合与交融,转换成具有自我认同的符号图像。生活中感受强烈和印象深刻的情感体验表达最多,如找妈妈的经历每个孩子都会经历。《鳄鱼宝宝不见了》是小朋友和妈妈相互找不到了后表现出的紧张场景。四岁小朋友是这样表现的:鳄鱼妈妈急哭了,小猫、小狗、小兔子等其它小动物们也都跟着紧张着急、眼神充满恐惧。他所获得的认知原型经过主观择取、抽象模糊,将事物的典型特征与具有鲜明个性色彩的内容彰显强调。共鸣与趣味的画面展示的是这个儿童年龄段内心情感和心理调控的综合体现。

四、儿童绘画的文化承载

毕加索的艺术创作生命常青,毕加索的画面的创造力让我们膜拜,毕加索的话更让我们对孩子的画刮目相看。他曾说,我14岁就能画得像拉斐尔一样好,之后我用一生的时间学习像孩子那样绘画。所以儿童的创造能力不能被简单的具象所代替,而要引导和启迪,才能创作出形式多元、个性纷呈且有文化承载的美术作品。

(一) 场景与生活的理解

在不同的生活状态和文化背景下,人们对客观世界的理解和认识会存在一定的差异,而幼儿的艺术教育、创造能力的培养与文化更是息息相关。《幼儿园教育指导纲要(试行)》中明确指出:“儿童艺术学习需要环境熏陶”。3-6岁是儿童创造能力发展的关键期,良好的场景和真实的生活是儿童绘画创造力形成和发展的必要条件。我们以情境教育理论为引导,以场景游戏为形式,体验优化生活的美好,创设轻松自由的场景课堂氛围。

场景课堂的打造,给儿童们生活学习、绘画和娱乐活动创造了的空间,走进去的儿童将在绘画

中视野更为宽广,思维更加灵动,也将有效激发出创造力。从创设自然环境到历史环境,再到人文环境进行,高度关注儿童的参与性,为儿童提供丰富多彩的艺术材料,满足儿童感受美和体验美的艺术环境,提供儿童创造美和表现美的客观条件。让每个儿童以各自的艺术语言、构图形式大胆地表达想法、情感、想象和理解。

德国著名教育学大师斯普朗格曾说过教育的最终目的不仅是为了传授已有的知识,而重要的是把人的创造力启迪诱导出来,将生命感、价值感也同时唤醒。作为教育工作者,尊重儿童的表达和创造,分享他们创作中的灵感和快乐,不以成人的标准来要求儿童,是对儿童绘画创造力的培植。通过“生活场景模拟课程”将童画、文化、智育和美育紧密结合互相作用,并有机统一在情境教育之中,最大限度地触发、调动和释放儿童绘画创造力。

(二) 艺术与文化的浸润

儿童绘画多多少少提示了他个人的精神状态和他所处环境的文化状态,这是一个由外而内、由内而外的互化过程。文化背景和教育方法对儿童的绘画表达有着潜移默化的影响。关于儿童绘画和手工设计类的研究在学术界层出不穷,但主要都是围绕儿童绘画形式和风格或者手工技艺进行,没有延伸到文化土壤和艺术背景中去研究,更没有将两者结合的可行性进行研究。

儿童绘画作品是文化个性和艺术个性的统一体,没有文化根基和艺术格调的儿童创作和语言图式会显得单调乏味和厌倦。在欣赏和理解过程中,我们也会体会到文化背景不同,对儿童的绘画审美标准都有不同的感受。艺术整体评判的标准不可能完全一致,追究个性的艺术和差异的文化是一直以来艺术创作的导向。我们在关注儿童创造力发展的同时,更喜欢人文关怀、情感自然和给人兴趣的作品,特别是作品内容呈现的传达结构创意、图文层次经验、节奏空间章法、画面编排基础等,其中最强调创作思路、形式的整体表现和多元文化的相互影响。

(三) 视觉与多元知觉的转换

儿童的眼睛是最重要、最活跃、最敏锐的感觉器官。他们在3岁时就可以正确辨认出红、黄、蓝这三原色,4岁起学会区分多种颜色的明度和饱

陆晓云

和度,有了绿色、紫色和橙色等混合色的概念,到了6、7岁就可以识别出大部分色彩。^{[5][172]}但儿童不仅仅依靠视觉器官来完成艺术创作,“孩子是凭形状、色彩、声音和一般感觉来思考事物的”^{[6][35]}。俄国教育学家乌申斯基曾这样说过。不同个体的儿童,用自己的视觉观察、触觉感知和嗅觉品味等将客观物象进行分解判断,运用儿童特有的涂鸦语言和创作方式,重组或转换生活中可提取的素材因素,并最终将画面以某种样式呈现。

人有五种感觉能力:视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。儿童在美术创作中具有感性的一面,如果儿童绘画只能停留在视觉上进行观赏上,而无法通过触觉、听觉、嗅觉、味觉上产生更多的感悟和体验,那是非常遗憾的。在绘画活动过程中,看到、听到、摸到、闻到等方式会得到许多意识和信息,并给大脑带来丰富的感知刺激,在大脑中形成许多的神经回路,需要大脑的各个区域通过协作形成更多的神经传导和连接,于是人的感官知觉相互转换,给艺术创作带来机遇和联结。所以说,儿童绘画活动有效地促进了大脑的生长和发育。作为教育工作者,训练儿童的视觉、听觉和五官感知,能有效寻找到属于每一个儿童的创造力和每张画的艺术生命。

例如教授儿童绘画风景时,首先要让他们去拥抱大自然,通过让眼、手、耳、鼻等感官在完成看见、触摸、听到和闻到后,还要让他们去联想回忆,接受的信息能刺激儿童不同的脑区活动并协同加

工,从而逐步提高儿童大脑的感知以及协调处理和转换信息的能力。

创造力对于儿童而言具有深远意义,由先天遗传、后天环境以及个体能动性三方面共同作用决定。所以在儿童创造力发展的关键时期,要努力为其创设和营造优良的生发环境。爱因斯坦曾说:“兴趣是学生最好的老师。”具有冒险好奇、自我思辨、持之以恒精神特质的人,其创造力往往会发展得更好。教师要激活儿童绘画中的创造意识和创作灵感,引导科学的思维方式,在美术创作中找到自由表达的乐趣,获得更多的审美愉悦、艺术情感、精神满足和文化感悟,进而提升儿童的创造力、提高儿童的绘画水平。

参考文献:

- [1] 张文新.谷传华.创造力发展心理学[M].合肥:安徽教育出版社,2004.
- [2] 陆晓云.装饰艺术设计[M].北京:北京大学出版社,2011.
- [3] 徐晓毅.数字时代,我们更需要想象力、创造力和艺术表现力[J].上海艺术家,2014(5):60-61.
- [4] 王灿明.学前儿童创造力发展与教育[M].南京:南京大学出版社,2015.
- [5] 孔起英.儿童审美心理研究[M].杭州:浙江大学出版社,2006.
- [6] 周克.早期阅读发展与教育研究[M].北京:教育科学出版社,2007.

责任编辑 田 雁

Children's Drawing——A Perspective Based on Creativity Development

LU Xiao-yun

(School of Fine Arts, Nantong University, Nantong 226007, China)

Abstract: Drawing is a unique artistic form for children to observe the world and express their emotions. Whether a drawing is eye-catching and of aesthetic value depends on the creative topic and content of it. Therefore, it is an important task for educators to stimulate children's potential in creative drawing and cultivate their creation of drawing. This paper probes into four aspects, namely, expressive styles, spiritual appeals, revealing of emotions and cultural inheritance.

Key words: artistic education; creativity; children; artistic forms; drawing