

开卷有益 “悦”读艺术

《你好，中国画》

如何引导儿童欣赏中国画

■蒋悦

《你好，中国画》
蒋悦 樊苏 时光/著
中信出版社/出版

中国画以其深远的意境和素雅的风格，常常让人觉得与儿童是有距离感的，因而很多家长会产生这样的担忧——如何引导儿童去欣赏中国画呢？但正如丰子恺先生所言：“儿童大多是最富于同情的，且其同情不但及于人类，又自然地及于猫犬、花草、鸟蝶……等一切事物。”因此，使用恰当的引导方法也能使儿童感受到中国山水画中的精神世界、人物画里的气韵生动以及花鸟画中的自然意趣。

《你好，中国画》包含的中国十大传世名画，无论从题材还是艺术价值上来说极具代表性，给予作者很大的创作空间，可以写得很多，但儿童有其独特的身心发展特征，因此在编写的时候，着重从四个方面进行引导。

建构感官图像

在编写本套图书的时候，我从最能够引发儿童共鸣的细节入手，通过语言引导儿童细致观察、用心体悟，鼓励孩子充分想象，“听一听”山水画中的声音，“摸一摸”动物坚韧的骨骼，“闻一闻”食物的香味，“感受一下”画中人的惆怅，在阅读的过程中充分调动儿童的感知系统，在脑海中建构丰富的画面，产生视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉和情感方面的联想，形成立体化的感官图像，感受中国画广阔的精神世界。

创设情境

情境的创设有助于儿童更好地欣赏作品、理解作品，我在编写的时候时常会想，如何将平面的图像变成鲜活的情境，让孩子有身临其境之感。因此，本套书使用了绘本的形式，突破以往艺术讲解的范式，创设生动情节，塑造丰满形象，让儿童与绘画、与画中人、与画家产生情感上的共鸣，在精彩的故事中，联系世界、联系自身、联系画面，不断发现、感受、认识中国画中的意境之美。

产生互动

跟儿童聊天，和孩子讲故事，是很多家长都会做的事情。这套书能不能做到和孩子“讲”故事呢？要做到和孩子“讲”故事，语言绝不能是知识的堆砌和苍白的描述，我在描写的时候，努力将自己想象成画中人，乐他们所乐，悲他们所悲，通过大量问答式的语言，让这些传世名画主动与儿童产生对话，和孩子产生互动，在互动交流中激发孩子探究中国画的兴趣。

引入基本的中国画知识

在每一本分册的结尾处，都会总结一个中国画知识，涉及山水画、人物画、花鸟画三大中国画传统画科，孩子通过本套图书，能够建立对中国画的初步认识，为孩子的艺术学习奠定基础。

中国画传统上划分为山水、人物和花鸟（含家畜走兽）。这显示了有意思的生态关系，人物是主体，花鸟是伙伴，山水是环境。彼此相依，和谐共存。历代中国画名作，对此做了生动审美写照。从中孩子们接受的是知识教育、生命教育和环境教育，以及审美教育。这套绘本的价值在此，打个招呼：《你好，中国画》！

——尹少淳（首都师范大学教授、博导，中国美术家协会少儿艺委会主任）

学龄前儿童既没有中国历史知识，也没有中国传统文化方面的积累，他们能欣赏这些传世名画吗？

我发现，这套书所选的名画都是孩子容易接受和喜爱的内容，如有表现动物的《五牛图》《百骏图》；有表现古代历史和传说的《洛神赋图》《步辇图》；有表现市井生活的《清明上河图》《韩熙载夜宴图》；有表现古代宫廷生活的《汉宫春晓图》《簪花仕女图》，还有表现祖国山水景色的《千里江山图》《富春山居图》。其次，书中每一件名画都是用最简洁、活泼的语言，通过让家长或老师讲故事的形式，并配以直观的图像来叙述，符合了孩子喜欢的赏读方式。第三，书的版式活泼，图片清晰，并通过图的局部截取、放大，使孩子在视觉上感受到美的享受。第四，此套书的主创团队来自上海师范大学美术教育专业，他们既了解儿童的教育和心理成长特点，同时还具有10年以上艺术课程研发与教学的经验。因此，这是一套为孩子提供审美教育的好图书。

——胡知凡（上海师范大学教育学院教授）

编写者首先考虑中国传统绘画作品与儿童生活经验的关联性，在启发低幼儿童对经典中国美术名作图像识读、审美判断、文化理解自主赏析的路径上，站在儿童视角，对内容进行结构化处理，解析传世经典作品。文本用朴实、亲和儿童的语言表达，版式设计清新、配以活泼的插图，诉说每件传世经典作品历史，对中国画原作图像重新设计呈现，在故事性描述中梳理其文脉。这套图画书本身营造了一个触及儿童心灵及独立思考的阅读场域，帮助孩子们走近中国画。

从实现以美育人目标来看，图画书的整体图文构建与阅读，需要在书的视觉图像文本基础上构建与读者的对话平台。因而，儿童赏析传世中国画作品图像、插图、阅读文本过程，自己独立思考、生成新问题的同时，伴随着倾听长辈的阅读指导意见，每个孩子都有可能成为这套图画书里经典中国画图像意义个性视觉思维的创造者。阅读作品流动的历史，感悟作品无声的文化乐章，是本套图画书编者努力践行的以文化人的育人路径。进而使得在儿童幼年时期播种下中国传统文化种子的目标得以实现的可能。

——李力加（浙江师范大学美术学院教授）