

谈艺录

“不教而教”解锁少儿美育密码

谢丽芳

睁着双眼看世界的幼童，眼神或许充满好奇，可拿起笔涂画时，神情却格外笃定。绘画作为儿童的“第二语言”，是陪伴他们成长的心灵伙伴。那些无法用文字诉说的情感与潜意识，可借由绘画呈现。儿童本就拥有自然成长的无限潜能，绘画更能使孩子天马行空的想象力与创造力尽情释放。这，便是美育独有的力量。

坚守儿童本位，顺应儿童自然成长规律和心理特征，以“不教而教”守护创造力，是我在少儿美育中秉持的理念。20世纪90年代，我在10余年美术教学与儿童绘画调研的基础上，编著出版了《儿童创意画》，并在中国美术馆举办“当代儿童美术探索展”，其中对“不教而教”教育理念的倡导，引发广泛讨论。之后，我又把近40年城乡实践研究编入《儿童美术启蒙“不教而教”系列》。“不教而教”不仅是一种教学方法，更是一种教育态度——尊重儿童生命本真及其在艺术创造中的自我发动和自我表现。

艺术本质上是人类创造精神的体现。切莫低估儿童早期艺术，他们是最早用图像认识、描绘世界的。现实中不少成人总以固有认知、“像不像”评判儿童画作，这容易忽略儿童在美术创作中的感情流露，压抑儿童勇于自我表达的进取精神。要知道，儿童始终以创造性思维创作，先行的并不是绘画技巧。当孩子画一只眼睛代表一人观看，画五只眼睛代表五人观看时，他们正在编织新的故事。可见，少儿美育不应沦为单纯技法训练，而应让孩子在游戏中探索艺术、快乐成长。美育的关键，是舍弃机械技法灌输，营造唤醒想象、激发创造的环境，助力孩子全面发展感知、理解、表达与审美的能力。这也是我一直反对儿童美术考级的原因。

充分激发儿童的创造力和想象力，民间美术是很好的资源。我长期深入农村考察，深刻体会到农村存在对少儿美育资源认识

和运用上的不足。2003年，在国家基础教育课程改革背景下，“蒲公英行动”少儿美术教育专项课题在湖南湘西启动。作为“蒲公英行动”的主持人，我与一批志同道合者将民间美术引入湘西乡村学校，以探索一种儿童美术与民间美术相结合的可持续发展路径。

在课题专家组与高校志愿者携手助力下，大批美术骨干教师快速成长。从湘西到川西，从内蒙古到云南，各地丰富多彩的传统民俗、民间技艺、历史故事等乡土文化资源，纷纷走进课堂，成为校园文化建设的亮丽。其间涌现出诸多经典案例：在云南西双版纳傣族自治州，课题组专家吴尚学以拥有4000多年历史的傣族慢轮制陶技艺和织锦为媒材，为勐龙镇中心小学打造出独具民族特色的校园文化；在世界稻作文明发源地之一的湖南常德澧县，首都师范大学志愿者联合溪上美术馆等，带领甘滩镇中心小学的孩子们完成《遇“稻”一粒米》课程。将本地触手可及的材料转化为美术作品，能有效增

进孩子们对民族文化的认同，激发他们对美术学习的兴趣。如今，“蒲公英行动”先后覆盖14个省市区、近百所实验学校，成为国内参与人数最多、覆盖面最广的少儿美术教育公益项目。项目中有97个优秀课例，被收录进教育部“体育、艺术2+1项目”配套用书《民间美术》。

爱玩是儿童的天性。回归游戏天性，在玩乐中唤醒儿童艺术本能，是我们探索少儿美育的一个重要方向。为研究儿童手工游戏特点，我们走进西双版纳，观察孩子们动手创作、嬉戏玩耍的过程。他们灵动的想象力和解决问题的能力，让我们为儿童与生俱来的创造力而感叹。在此后的少儿美育实践中，我们有意地通过有趣的游戏设计，让孩子们体验创意手作，感受艺术魅力。

艺术是生命情感的外在表达，也是行之有效的心理疗愈方式。长期以来，我们还一直探索将美育与心育相结合。汶川地震发生后，我与吴尚学第一时间奔赴灾区，用美术课抚慰受灾儿童的心灵。面对深陷情绪困境的未成年女性服刑人员，我们用绘画帮助她们疏导情绪，让她们难以言说的忏悔、思念、痛苦与焦躁得到缓解。艺术疗愈的可贵之处，便在于它全然接纳、释放所有情绪。步入智能化与信息化时代，互联网重塑了人们的生活，独立思考、创新能力与情感体验变得愈发珍贵。美术作为少儿美育的载体，在培养儿童认知能力、社会参与能力等方面发挥着越来越重要的作用，并得到社会认可。坚守儿童本位、融合乡土文化、依托游戏天性、兼顾心灵滋养，是新时代少儿美育应有的模样。守护孩子的童真与创造力，让艺术陪伴每一位孩子向阳成长，是我们开展少儿美育不变的初心。

（作者为中国美术家协会少儿美术艺术委员会原副主任）

左上图为巫先洋(10岁)陶艺《大象与人》。

美的启蒙，向光而行

美，不是一种装饰，而是一种唤醒。

童年离美最近。一朵花、一束光、一声鸟鸣，都能让孩子睁大眼睛、竖起耳朵、停下脚步。美的启蒙，便是守护这份对世界最初的好奇与心动，让美成为孩子认识自我、走向世界的方式。这便是“以美育人”的真谛——把美种进心田，孩子自会向光而行。

“六一”国际儿童节前夕，本版特邀5位专家学者，请她们把美的启蒙说给您听：“不教而教”，让创造自然发生；《不能没有》，带我们重新发现不可或缺的爱与温暖；为孩子而创作，带来全方位的精神滋养；呵护“星星的孩子”，让我们看见艺术的另一种可能。

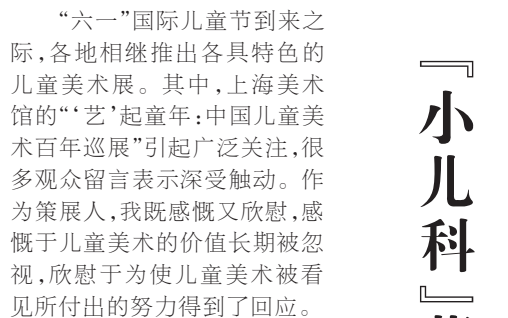
愿美的启蒙成为一束束光，照亮每一个孩子前行的路。

——编者

「小儿科」蕴含「大艺术」

黄一迁

“六一”国际儿童节到来之际，各地相继推出各具特色的儿童美术展。其中，上海美术馆的“艺”起童年：中国儿童美术百年巡展”引起广泛关注，很多观众留言表示深受触动。作为策展人，我既感慨又欣慰，感慨于儿童美术的价值长期被忽视，欣慰于为使儿童美术被看见所付出的努力得到了回应。儿童美术，通常意义上有两种不同方向的认识，一是少年儿童自己创作的美术作品，二是美术家以少年儿童为表现对象或为少年儿童创作的美术作品。新中国成立后，后者有过辉煌的历史，然而今天提到儿童美术这个概念，人们熟悉的大都是前者。“艺”起童年”展览，便聚焦后者，通过系统梳理中国儿童美术百年历程，与观众一同重新审视儿童美术的意义和价值。

回顾中国儿童美术百年历程，有助于思考在中国式现代化发展进程中，如何通过儿童美术培养审美意识、增强文化自信、坚定文化自信。早在20世纪20年代，一批有识之士便关注到为孩子创作优秀美术作品的必要性。郑振铎曾在《天鹅(童话集)》的序言中表达心声：“童话的书，图画是不可省略的。”丰子恺为中小学堂的教科书作插画，许敦谷为《儿童世界》杂志绘制大量封面和插图……新中国成立后，鲁兵也在《作嫁二记》中言：“(象(像)《小朋友》这样的刊物，毫无疑问应当负起对孩子进行美育的任务，这是内涵，比外观更为重要。”

的确，儿童美术是对孩子进行知识传授、心智培养、启蒙教育、审美熏陶的重要载体。关良、林风眠、张乐平、程十发、贺友直、黄永玉、黄胄、华三川、刘旦宅、施大畏等一代代美术家接力耕耘，通过创作插画、漫画、挂图、画报、连环画、图画书、美术片等，用纯真的语言传达深沉的人文关怀。像何艳荣创作的挂图《宝宝的一天》，引导幼儿从小培养良好的行为习惯。漫画“三毛”系列、《海虹》、《小虎子》等富有教育意义的作品，则陪伴了一代又一代儿童成长。美术片更是以生动有趣、形象、奇思妙想的故事等，传递着教育理念：《小猫钓鱼》告诫孩子们做事要专心致志，《没头脑和不高兴》(局部手稿见上图)反映人类行为中的弱点，《枪毙头》表达对尽孝的反思等。

有人说儿童美术是“小儿科”，但“小儿科”不小，背后蕴含的是“大艺术”，影响着一代人的审美底色与人格养成。百年来，美术工作者广泛从中华优秀传统文化中汲取营养，不断丰盈儿童美术的内容题材和审美意境，让这一方小小天地成为帮助儿童增强文化自信、坚定文化自信的重要园地。《少年文艺》《童话报》等报刊上的插图，大都采用漫画形式，于简练中折射出思想光芒。马如瑾连环画《夸父追日》既汲取敦煌壁画的斑斓色彩和夸张变形手法，又借鉴云冈石窟雕塑高大雄伟之风，给小读者带来凝重、绚烂的美感。美术片则从传统绘画、民间艺术甚至是象形文字中寻找表达灵感，形成了享誉世界的“中国动画学派”。

对于民族精神和传统文化的讲述，儿童美术是一种自然不做作的载体，易于也乐于被人们接受。从中国古代寓言、神话故事、经典文学，到民间传说、少数民族风情，儿童美术无所不包。连环画《两个侦察兵》、动画片《小英雄》《草原英雄小英雄》等，无不传递着坚强勇敢的抗争精神。流淌在中国人血液里的民族大义和不屈不挠精神，借童真的语言表达，更显得纯粹真挚，不仅打动着孩子，也感染着每一个成年人。

如今，国家对少儿美育愈发重视，而儿童美术守护的正是生命初始的那份好奇心、想象力和表达欲。因此，我们今天再次研读儿童美术，为的是让它被看见，被重视；为的是用新的时代之笔把真善美献给孩子，用温暖美好、稚拙幽默的艺术之美取代“萝卜刀”“娜塔莎”式的解压，充实孩子的内心；更为的是一个国家和民族灿烂的未来。

（作者为上海大学上海电影学院副教授）

哲学中“有无相生”的深邃智慧。

然而，蔡皋的思考并未止步于对自然之物的诗意发现。当作品从风、雨、雪等自然之物转向“不能没有门”“不能没有好吃的”等日常之物时，哲学视角便从“宇宙论”转向“生活论”。当作品再过渡至“不能没有你，不能没有我，不能没有他”时，则完成了从自然之维到个体之维、从个人独白到他者共在的叙事。

《不能没有》的画风与其文字一样，践行着“删繁就简”的美学追求。蔡皋以中国水墨画为底色，融合质朴鲜活的民间美学，以温暖治愈的儿童视角重构生活日常。与她早期《宝贝》《桃花源的故事》等作品的繁复细腻不同，《不能没有》的画面呈现出一种流动的韵律与自在感——笔触轻盈而不失力度，构图疏朗而气韵贯通。这种删繁就简恰是作者历经岁月打磨后返璞归真的艺术自觉。

色彩运用上，蔡皋通过层层渐变的视觉氛围，每一笔色彩都浸润着画者对笔下之物的情意。尤为可贵的，是她对传统绘画留白精神的现代性转化。在《不能没有》中，留白被赋予对话与想象的美学功能，画面中的虚空之处如布上的呼吸空间，邀请小读者的目光在其间自由游走，与画面所呈现的世界展开一场无声的审美对话。整部作品如同一场精心编排的视觉戏剧：文字化作温柔的旁白，画面成为表演的主体，而图文的间隙则是留给观众想象的舞台。这种审美营造，使语言与图像之间形成一种相互生发的共振关系——文字为画面注入灵魂，画面为文字延展意境。

蔡皋以一生的创作践行了外婆那句“一苑雨水一苑禾”。她将生活视作最大的书，用心阅读、记录与感受，最终在耄耋之年向世界递交了中国绘本的真朴与真诚。正如她所说，感受到光的温暖，人就会不自觉地追寻它，向着幸福奔跑。《不能没有》，正是那束温暖的光。

（作者为中央美术学院副教授）

读画

“不能没有”童真之语

杨忠

童年是人生中最美好的时光，展露着生命最本真的状态。被读者亲切称为“宝藏奶奶”的艺术家蔡皋，其最新作品《不能没有》(局部见上图)以天真质朴的语言和极富感染力的画面，构建了一个童真与哲思完美交融的审美世界。

蔡皋的艺术之路始终贯穿一种独特的创作观——深入浅出，追求本真。她曾说：“好绘本没有绝对的审美标准，只有把握住内容的核心与关键，再去谈呈现的技法、语言表达的节奏以及作者特色与风格，才更有价值与意义。”她的艺术生命源自湖南乡土，大地的滋养让她在晚年依然能听到孩子心中最稚嫩的声音，并将那些童真之语转化为饱含哲学之思的《不能没有》。

《不能没有》正是儿童心理学意义上“活态童真”的绝佳例证，其始于蔡皋与孙子日常一次随意的对话。心理学家让·皮亚杰曾指出，处于前运算阶段的儿童，其思维具有“泛灵论”特征，即将无生命体视为与自己一样有情感、有意图的存在。作品中那句“不能没有云朵。没有云朵，谁当星星的小棉被，月亮的小枕头”，恰是这种泛灵思维的精准呈现。整部作品以“不能没有……”的句式排迭展开，对应了儿童用重复性语言探索世界的认知方式。从太阳到云朵，从门到镜子，从“我”到“你”再到“他”，这种层层递进的过程并非理性的逻辑推演，而是儿童以自身的感知方式完成对世界的理解。孩子的眼睛往往比成人更明澈，蔡皋正是以成人之手来触摸童心之声。因此《不能没有》不只是给儿童的作品，更是一面照向成人的镜子，提醒他们细心聆听那些看似简单实则深刻的童真之音。

在童真表象之下，《不能没有》包裹着一个极为深刻的哲学内核。作品以“不能没有”这一双重否定句式展开，将读者的目光引向那些被忽略的美好之境。在“不能没有”的假设里，包含的是“有”，是这个世界所应该拥有的一切。这种以双重否定表肯定、从缺失处打捞珍贵之物的辩证思维，蕴含着中国古典

迎着明媚阳光，一场无围墙的展览——“同在阳光下”2026年广西特殊少年儿童公共艺术展暨南宁市孤独症儿童城市文化艺术展在南宁举办。17件由孤独症儿童等特殊少年儿童集体创作的公共艺术作品，散落于新阳·石化里美好生活街区的各个角落，点亮了城市街角，也让人们借艺术之眼读懂“星星”的语言，走进他们的灵魂深处。孤独症儿童被称为“星星的孩子”。对他们而言，艺术是最有效的疗愈与最温柔的沟通。相较于利用器材和语言进行康复训练，沉浸式艺术创作更具包容性与治愈力，能够从情绪、感知、行为、专注力等多个维度帮助孩子身心成长。“星星的孩子”不善言辞，却用色彩与手工诉说心声。缤纷的色彩与自由的创作，充分点燃他们的探索兴趣，让他们从被动训练变为主动投入，逐步改善自我封闭的状态。《以梦为翼》由孤独症儿童集体创作，他们将百余顶涂满色彩的草帽组成彩虹色翅膀。色彩搭配练习，大幅增强孩子的色彩辨识力与视觉敏感度。《蓝光》则是由孩子们在牛仔布上任意进行绘画、拼贴而成，多材料多形式的艺术创作充分锻炼了孩子们的手部触感与肢体控制力。

一座城市的文明程度，不在于林立的高楼与通达的路网，而在于包容弱势群体的温度。在高速运转的城市生活

读懂“星星”的语言

李妮

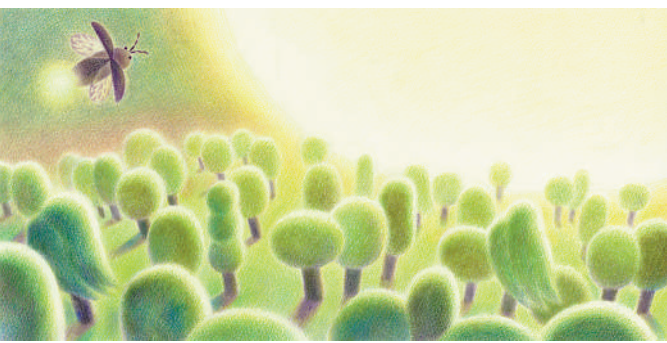
中，特殊少年儿童难以很好融入大众生活，逐渐成为城市繁华背后的“隐形群体”。广西群众艺术馆于2021年发起的

“同在阳光下”品牌项目，始终坚持以艺术为纽带，为特殊少年儿童打开融入社会的窗口。通过5年多深耕，项目从单一画展逐步升级为艺术共创、艺术治疗等多元模式融合。此次展览还走出展厅、走向城市公共空间，让特殊少年儿童参与共创的艺术作品真正融入城市肌理、走进市民视野。

被看见，是接纳的开始；被认可，是成长的力量。此次公共艺术展旨在让人们借助艺术进一步理解并接纳特殊少年儿童。像《平陆织梦》，由无数根扭扭棒编织成绚烂“墙面”，每一个路过的观众都忍不住触摸，感受从指尖传来的心灵温度；《拾光》通过在泥瓦陶上揉捏、雕刻出各式各样的情绪表情，让观众与“星星的孩子”进行对话。当自身的价值被认同，这些孩子也能逐步建立自信心与归属感。以艺术消除隔阂、以包容托举成长，这场公共艺术展不只是一次作品展出，更是一场心灵双向治愈的生动实践。每一组公共艺术作品，都是“星星的孩子”拥抱世界的无声告白，也是城市文化的温暖印记。它们为特殊少年儿童撑起一片天空，让他们沐光而行，向阳生长。

（作者为广西群众艺术馆副研究员）

左上图为广西幼专特殊儿童关爱服务中心主创的《星星》(局部)。

青春执笔，绘就童心万象

潘丽萍

就像童年离不开玩具，图画书亦是儿童成长中必不可少的小伙伴。为孩子们创作什么样的图画书？如何以图画书架起沟通世界的桥梁？不久前，中国美术家协会“青年伙伴计划”——“儿童图画书创作100”项目优秀成果亮相第六十三届意大利博洛尼亚国际儿童书展，以青春视角、青春思考、青春创造打开一扇观察之窗。

图文并茂的图画书是浸润儿童心灵、唤醒儿童感知力、促进儿童情感发育的优质媒介。这些作用的发挥，有赖于图画书的文化主张、内容叙事和审美表达。作为儿童图画书创作人才培育的“种子工程”，“儿童图画书创作100”项目第三期已开启。该项目汇聚各地青年美术力量，通过专业培训，引导创作者在深耕本土文化基础上进行创新创造。深耕本土文化不是将民俗民谣改头换面，也不是用传统艺术形式进行简单包装，而是用现代审美对本土文化精髓进行有效转化。例如，以诗意为墨演绎乡愁与亲情的《气球》，以民族艺术之美讲述历史的《千家驹的传说》等，均展现出青年创作者的价值追求和创新探索。

图画书创作最难的是以“图”表“意”，贴近童心。时代不同，儿童对心灵养分的需求亦不同。贴近童心，既要勇于平视孩子的视角感知世界，也要将抽象的价值观念转化为儿童可感知、可理解的色彩和形象。在这方面，青年有着独特优势——他们对当下时代生活有着更深刻的感受，与孩子有着更近的心理距离，更容易感知当代儿童的内心世界和审美需求。从此次展出的优秀图画书能够看到，青年创作者以活跃的思维、大胆的探索为儿童提供精神滋养。《李爷爷的花园》融合皮影戏的美术风格、造型语言，讲述皮影匠人“李爷爷”游览一座由皮影构成的中式花园的故事，既充满传统园林的古朴韵味，又富有童话般的奇幻乐趣；《萤火虫》(局部见上图)以细腻的笔触和丰富的画面，巧妙表现萤火虫一步步探索世界、感知光明的过程，让爱与勇气点亮孩子的成长之路。

图画书不仅能滋养童心，也能促进不同文明交流互鉴。如意大利博洛尼亚国际儿童书展总监埃莱娜·帕索利所说，“世界读者渴望更多了解中国”。如今，中国儿童图画书还致力于架起沟通世界的桥梁。中西方受众对图文的接受习惯不同，青年艺术家们尝试在国际文化语境中创作具有东方文化韵味、讲述中国故事的作品。例如，《画给孩子的中国龙》颠覆西方传统叙事中“龙”代表危险与攻击性的认知，塑造了祥和和壮美的“中国龙”。

儿童图画书肩负着文化传承与美育创新的重任，青年美术创作者更是技术迭代浪潮中推动中华优秀传统文化传承创新的重要力量。秉持中国文化价值观念、遵从儿童阅读习惯，以恰当的形式传递真善美，中国儿童图画书将以更加多彩的面貌、新颖的形式陪伴儿童健康成长。

（作者为北京印刷学院教授）

美术 本版邮箱 msk@peopledaily.cn 本版责编 徐红梅 吴艳丽 版式设计 赵偲汝