《图画书为什么重要》阅读分享

亲爱的张老师好、及培育室各位老师好：

今天很高兴能跟大家在线上进行阅读分享的活动，原本我纠结是不是应该分享一本与美术教育更加相关的书籍，但是我想，分享的读物，应该是在读的过程中给我带来很多感悟和共鸣，或者从中能汲取巨大养分的，所以我就想到了这本《图画书为什么重要》，这本书之前买来的时候读过，感觉很惊喜，然后这次准备分享之前又读了一遍，确实是本有趣又有力量的书！下面我就谈谈我阅读这本书的粗浅的感受，不到之处，请大家多包涵！

一、前言：

图画书和绘本是指的同一种书籍。前者直译自英文“picture book”，后者为日文“絵本”直译。

△访谈集的魅力：

我一直蛮喜欢读一些艺术家的访谈集，以前也读过《杜尚访谈录》等等。访谈集的魅力就在于它看似很轻松，但却是最能真实反映艺术家内在能量的形式，访谈集中包含了艺术家的成长经历、创作心路，还有对艺术或是艺术教育的独特理念，都是一些珍贵的记录，是他们作品背后的支撑，十分难得。我对插画家也充满了好奇，很想了解这些书创作背后的故事以及他们个人的成长经历，而马库斯的这本访谈集满足了我所有的好奇心。

△了解图画书（绘本）作者的魅力：

阅读马库斯和插画家之间的访谈就像看插画家的纪录片一样让人过瘾。艺术家们的童年的经历，他们的父母，以及他们如何成为一名艺术家，都极大地开阔了我的视野，也引起了我对学生在美学上引导的反思。

每一个画家对观察，对画画都有自己独特的理解，这也深深地打动我。他们非常注重基础练习，他们有的注意线条（《和甘伯伯游河》）和节奏（《好饿的毛毛虫》），有的将现实中存在的树木与页面上抽象的线条联系在一起，让抽象的本质与现实发生联系，回归自然与本质。

二、书中一些令我印象深刻的片段：

著名的艾瑞·卡尔深受其老师的影响，据卡尔说，他的老师施耐德勒教授，会“根据学生不同擅长，给予不同的指导，会发现每位学生的天赋，然后加以培养。一些学生擅长书法，另一些擅长海报设计，他会给予不同的引导。不过，最重要的是，他以某种方式为我们往入了灵性。这听起来有点玄乎，但那确实颇类似宗教体验。”读这段时令我想起了叶圣陶先生说过：“教师当然须教，而尤宜致力于导，导者，多方设法，使学生能逐渐自求得之。”其实作为一名美术老师，看到这里也会反思，儿童画画时，多是经验的积累和总结。教师需要选择性教授孩子绘画技巧，而单纯教给孩子们绘画技巧会把孩子吓跑的。（P55）

罗伯特·麦克洛斯基认为，“人们常常意识不到他们看到的是什么。观察背后没有思考。除了实际事物之外，他们什么也看不到，根本没有意识到事物之间的关系。人们用眼睛看的太多却没有评估。”一语中的。一直也认为自己浅薄，观察事物太过于肤浅是因为自己知道的太少，其实原因是思考的太少，丧失了对因果关系的理解。所以绘画能够帮助我们提高观察力，不仅是观察细节，而是思考事物背后的关系，存在的因果原因。

海伦·奥克森伯里的采访是我读起来非常畅快的一章，可能同为人母，真的有很多共鸣。她提醒父母都是普通人，也会做错事，不会时时刻刻的关注孩子，让我们放轻松来面对孩子。

海伦的作品中也蕴藏了很多儿童视角下的世界，这一点真的很难得。柯罗晚年说过一句话“我每天早上醒过来向上帝祈祷，让我像小孩一样天真地看世界。”可见，成年人能真正做到了这点非常困难。

孩子们在绘画中所表现出来的稚拙和无拘无束的画法，画中的稚拙美，正是儿童画区别成人画的重要标志。反思我们在进行美术教育时是不是也应当“蹲下身来”，发现儿童视角下的事物是怎样的，这样才能“知己知彼”，更好的成为美术课堂的引导者。

三、下面我分享一下读完这本书的一些浅薄的感悟：

1.图画书是孩子认识世界的基石

儿童认识这个世界最初是从眼睛开始的，是从听觉开始的，是从他的触摸开始的。世界上一切信息首先通过图像方式进入儿童的眼睛，他们把整个世界当作图像，对图形的敏感性和发现力，有时会远超我们成年人。

那么，在孩子还没有认识文字时，图画书当然是他们认识这个世界、也是他们阅读的非常重要的基础和基石。同时我们也知道，图画书最初除了纯粹的无字图画书以外，绝大部分的图画书是配以文字的。那些文字不是给孩子们读，而是给父母读的，让父母读给孩子们听。图画书是儿童通过父母的讲述和自己的图像观察来接触的最初的文学。

2.图画书没有标准答案：可用以阅读，也可用以创造

当儿童能自主阅读图画书时，图画书的独特的意义和价值更加展现出来，他们在看不同图画书时都有不同的感受。

《方块动物园》觉得很有意思，它是一本无字图画书，完全是由方块构图而成的动物园。

在故事最后，方块动物们组成了自己的动物园。这本书我在课堂上展示过，我发现很有意思的是，孩子们能够比我们更快捷、更准确地判断出图形是大象、是长颈鹿、还是猴子，有的时候我却要考虑半天。

其实读这样的图画书，更重要的并不是找出准确答案，而是思考的过程。很多图画书本来也没有标准答案，个人理解可能完全不一样，或有很大差异性，其实在孩子们讨论这样的问题时，是没必要设置标准答案的。人生其实也没有标准答案，因为人生是一个不断变化的过程。

回忆起最初从教的时候，我会为了孩子画的不圆、不方、不正而懊恼，这实际是没有从孩子的身心特点出发，忽视了孩子们的创造力。

三年级上册《天外来客》，是以外星生物、外太空为主题的。在这一课的课堂上，我尽可能的激发孩子的想象力，甚至用音频、视频的方式营造出外太空的感觉，令孩子们身临其境，课堂的自始至终我也一直强调每个人心中的外星人都不一样，希望能做到让孩子们最大程度的发挥自己的想象力，课堂最终的作品展示阶段，我惊奇的发现，孩子们一改往日课堂上画画时的谨小慎微，又擦又改，匠气十足，而是将自己心目中的外星人大胆的表现出来，线条流畅、色彩饱和，画面充满了神秘。

孩子们画画是从不怀疑自己的，他们没有不能画、不敢画的东西。再复杂的人物景象，只要经过了他们的头脑，就会变的简练起来；再简单的事物只要经过他们的手画出来，就会变的丰富起来。这就是儿童画的创造美。

所以一本图画书可以有很多用处，它不仅是用来阅读的，也是用来创造的。能让孩子们的想象力发挥的淋漓尽致。

1. 图画书的力量

在我看来，图画书似乎有一种润物细无声的力量，不仅浸润着孩子的心田，更是能给大人们带来意想不到的治愈能量。

柳田邦男原本是日本的纪实文学家，他曾经讲过人生应该有三次读图画书的经历。

第一个就是童年。毫无疑问，因为图画书是离儿童最近的，所以童年的时期通过图画书来认识世界、开始最初的学习是很正常的。

第二个是自己养育孩子的时候。那么毫无疑问，现在我们这代人基本上这两个时期都已经过去了，也就是在我们童年的时期没有图画书看，在我们自己孩子出生的时候，那时候图画书也基本上没有出现，所以我们只有轮到第三次。

第三次就是进入人生后半期的时候，涉及第二段经历。柳田邦男讲自己的一个故事，我觉得挺感人。在他大概57岁的时候，他的小儿子去世了，他在丧子之痛里难以自拔。有一天他偶然到书店，看到宫泽贤治的图画书，他说自己一下被击中了。他本身是一个作家，平时从不看图画书，却阴差阳错地找了一本图画书带回家，由此发现图画书的力量大到让他难以想象，所以他后来就一直致力于推广图画书，让大人也要读图画书。

书中这二十一份亲切而令人着迷的访谈，让我得以深入了解这些了不起的艺术家的创作心路，更为我在以后的美术教育中注入了巨大的热情与洞见。

以上是我本次全部的分享内容，感谢大家的耐心聆听！