

用绘画语言传递真善美

——校外少儿插图创作的实践研究

【摘要】 本单位儿童美术项目已经连续八年为杭州市中小学生新童谣大赛获奖的童谣配插图，并出版作品集。本文中的插画的含义，就是在适合少儿阅读的文字间所加插的图画，用以增加文字的趣味性，使文字更生动、更具象，表达少儿对文字的理解，增强图文的艺术感染力。在本文中分析了为童谣配插图的背景、活动目的、意义、指导方法及成效，并总结出指导少儿配插图的方法和经验，希望对校内外美术项目开展少儿配插图的创作活动，提供参考和借鉴。

【关键词】 本土文化 少儿 童谣 插图

一、研究的意义和价值

（一）旧瓶装新酒：创新少儿美术项目活动内容和形式

杭州 XXXXXXX 的儿童美术项目高级班学员是由一群热爱美术并且有一定的专业美术能力的孩子们组成，其成员来自全市各个学校。2011 年起，为开拓和创新项目文化性活动途径，增强少儿美术活动的凝聚力，鼓励他们参加各种类型的绘画活动，组织学员连续八年参加了《“我们靓·杭州靓”杭州市中小学生新童谣大赛优秀作品选》的配插画绘画活动。

在八年来的指导和创作的过程中，老师们发现插画创作活动结合儿童美术项目课程，使学员的创作能力得到提升，丰富绘画语言，是一个少儿喜闻乐见的绘画形式和绘画创作的新途径。插画创作围绕本土文化、社会主义核心价值观开展及生活习惯等展开，充满童趣的插画是展示学员对文字深

入理解的外在表现，不仅提高了绘画创作能力，更是让孩子们学会用绘画语言表达真善美的载体。插画作品集集结成册及出版，使他们更容易获得自我认同和社会的认可，从而获得绘画语言的发展，真正发挥美术教育的独特功能。

儿童美术项目坚持开展插画创作活动，为童谣配上插画，并集结成册，免费发放给杭州市的中小學生。2016 年到 2018 年的作品集尤为精美，由杭州出版社正式出版（图一）。



图一： 2017-2018 年 插画作品集封面

（二）实践出经验：探究少儿插画创作的共性经验

校外少儿进行插画创作，不仅要求能够表达出文字所包含的寓意，同时也能够根据其造型、色彩、构图等设计语言进行创作。因此，总结出少儿插画的基本原则，如何不局限于传统或现代的表现手法，不受成年人固定成熟的思维模式影响，体现出少儿特点的创作，体现少儿的个性特点，非常具有研究意义。

二、研究设计

（一）操作定义

少儿插画创作：基于儿童美术项目的绘画活动，指的是

以项目学生为参与对象，组织少儿进行美术插画创作的辅导及活动。

《辞海》对"插画"的解释是："指插附在书刊中的图画。有的印在正文中间，有的用插页方式，对正文内容起补充说明或艺术欣赏作用。"这种解释主要是针对书籍插画作为的定义，是一种狭义的定义。本文中的插画的含义，就是在适合少儿阅读的文字间所加插的图画，用以增加文字的趣味性，使文字更生动、更具象，表达少儿对文字的理解，增强图文的艺术感染力。

（二）研究目的

1、提高项目活动的文化内涵

通过对插画创作的认识，引导少儿传承文化和传统，并且在插画创作的活动运用绘画语言传递真善美。使学员激发兴趣的同时，了解插画艺术，突破单一的绘画技法磨练的观念，提高参与社会活动的兴趣和提升美术创作实践的能力。

2、提高学员插画创作的能力

通过插画创作活动，提高学员对语言文化的认知，提高学员对插画的构图、表现及表达水平。插画创作活动，使美术项目更具艺术和文化内涵，让学员在活动中提升文字理解自我、激发热爱家乡、学会表达，使美术项目彰显专业性。

3、构建少儿美术项目文化特色活动名片

插画创作活动可推广和提升儿童美术项目的人文性和

文化内涵，促进美术活动围绕少儿的核心素养的发展。通过理解、设计与表达，实现文字表达转化为插画表现。插画创作活动以培养创新能力和美术文化传承为主要目标，实现了解插画艺术和提升美术设计能力。

三、“合适文字”是少儿插图创作的土壤

少儿插画创作分为以下几个方面。首先，就要教师要选
择适合的文字材料，提供给少儿作为配插画的母本。其次，
教师鼓励学员到文字里找绘画创意，以绘画表达为目的，用
绘画语言为表现方式，在插画的作品中，建立对真善美的感
悟和表现。最后，教师指导少儿基于优秀的文学作品积极打
开思路，寻找创作素材，鼓励创新思维，运用一定的创作手
法，培养学员的创新意识。

教师帮助学员寻找合适的文字，并理解文字，为插画创
作寻找良好的基础。在文字的选择上，可以在以下几个方面
着手，有利于插图创作的开展。

（一）风俗和传统文化，表现真善美

对杭州的风俗进行表现，将童趣和特点作为插画表现的
特点。关注本土文化的传承，教师鼓励学员到杭州本土的自
然里找绘画创意，改变以写实为目的的绘画方式，强调学员
通过对美术感受的切生体验，及其丰富的情感体验。在插图
的作品中，建立地域的了解和表现。

这样的文学作品，不仅丰富教学内容，优化教学形式，

拓宽学生视野，而且还能激起学员对地域文化和本土人文的兴趣。倡导未成年人明礼知礼、爱护环境、恪守勤俭、向上向善、孝老爱亲等美好品德（图二）。



图二：“风俗和传统文化”方面的童谣配插图

（二）贴近少儿的生活，发现真善美

童谣和故事中很多是结合少儿生活实际来表现的，插画创作时，选择适合他们的身心发展和生活发展的内容进行绘画。使学生从插画创作中陶冶情操，启迪智慧，提高学生美的素养。

将童趣作为插图表现的特点。关注本土文化的传承，本土的美术文化更应该被重视。倡导未成年人明礼知礼、爱护环境、恪守勤俭、向上向善、孝老爱亲等美好品德（图三）。



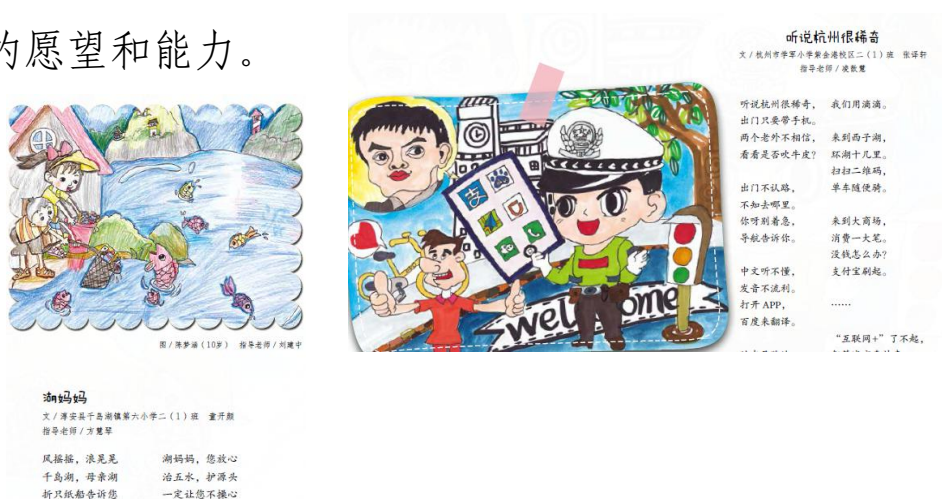
图三：贴近少儿生活方面的童谣配插图

（三）结合时政发展方向，表达真善美

插画创作中，部分结合表现社会发展新貌，插画围绕党的十九大报告中提出的人民对美好生活的追求，展示担当民族复兴大任时代新人风采，体现未成年人爱党、爱国、爱家乡精神。

插画的教学辅导应紧跟社会发展，在与时俱进的美术项目活动中，培养学员关心社会发展，运用画笔表达地域文化的变化及所见、所想。关注社会热点，为项目活动注入了新的活力，而且对于培养孩子们关心时事，小主人翁精神和现代公民意识大有裨益（图四）。

让学生在插画的绘画中践行、体验、领悟，将社会热点、时政变化及方针政策在美术绘画中获得直观表现和愉快的体验；形成尊重和保护生命和自然环境的态度以及创造美好生活的愿望和能力。



图四：结合时政发展方向的童谣配插图

（四）倡导培养良好生活习惯，体验真善美

美术教育不仅在课本的学习中，更应该蕴含在有价值的艺

术创作中。在插画创作过程中，教师通过指导绘画，架起一个通往生活的桥梁，让学员绘画中了解生活习惯，成为社会人。践行“做中学”，“玩中学”，通过插画创作提升学生的审美趣味和能力为重点，根据文字内容创设情景、陶冶情操。

四、“实施策略”是少儿插画辅导的抓手

实践活动指导策略，主要包含项目插画创作指导者“教”的策略和学员在活动中“学”的策略两方面。教师要做到策划组织周全、详尽，起到活动的主导的作用；学生的学习以探究式学习方式和小组合作学习为主，活动具有开放性、综合性、实践性 3 大特点。

（一）“分组教学”的辅导模式

对于没有自信的学员而言，消除他们的恐慌的办法是，鼓励他们以小组为单位开展绘画活动。分小组教学可以有效的提高学员的自信心，学习有困难的学员表现会更好，这是因为大家都欢迎学习中的互帮互助。

教师把同一篇文字安排给一组学生，通常 4-5 人为一个小组。这样的任务分配这种方法的优点在于：鼓励互相学习的方法，可以避免有些学员怕丢脸的心态，尽情发挥自我的想象力，并可以学习同学的优点；打破课堂严肃的气氛，激发学员积极参与创作的愿望；多个同学的创作素材搜集，可以打开多个绘画思路；鼓励家长认真配合为孩子搜集创作素材，使学员不仅限课堂的学习，鼓励家校的结合。

（二）“抓关键词”的创作方法

文字作品有的长，内容丰富；有些很短小，琅琅上口容易理解。在教学内容复杂的文字创作时，可以采用“抓关键词”的教学方法。以《折飞机》这首童谣为例（图六）。这首童谣内容丰富，描写的角度多，老师在指导的时候可以根据学生不同的能力去鼓励孩子创作。朱卓妍同学在这首童谣里以纸飞机为主题，抓住“青山”、“体育馆”、“国学”这几个关键词，并且把国学课堂进行具体的描绘。江元孜同学则也紧扣纸飞机的题目，抓住了“青山”、“龙门”、“国学”这几个词，表达角度不同，创意构图也有区别，但都是不错的配图作品。



图六《折飞机》

（三）“多种画法”的技法表现

同一个文学作品用不同画法会有不同的效果，儿童画侧重童真童趣、卡通表达更为夸张、国画则淡雅。同一篇文章用不同画法，达到了较为丰富的作品集效果。辅导中，教师可以根据作品内容和孩子们学习的进度，总体安排画种，让作品集的画种丰富，达到更好的表现效果。



图七：《地铁修到我们家》

五、成效：提升童谣作品集内涵，打造杭城特色名片

（一）提高童谣作品集的艺术内涵

通过参加配图活动，学员们通过自己的方式表达对社会
的认知、对绘画的理解和对生活的感悟，在各类活动参与中，
锻炼了绘画表达能力，极大的满足了个性化成长的需求。作
品集充满了童趣的表现，使得文字更加通俗易懂。

（二）提高学员的插图设计能力

配插图活动激发了项目的活力。鼓励学生用心灵与自然
对话、与人物对话、与诗文对话、与古迹对话，扩大了他们
的视野，丰富了他们的文化底蕴，培养了热爱家乡文化的感
情，在一定程度上提高了文化素养。而这样做的目的就是为
了“突出学生的自主性”，使学习不会成为学生的负担，要
让他们乐于学，并学有所得。

（三）构建少儿美术项目文化特色活动名片

经过多年的积累，童谣配插图成果初步呈现出绚烂的
光彩。有步骤、有合作、有计划的设计。最后呈现出来的作
品效果呈现在出版的书籍上，成为杭州市少儿最喜爱的美术
读本。

本单位的儿童美术项目受到了杭州儿童的热烈追捧，每年的报名异常火爆。项目指导教师，在这些活动中有付出也获得自身的成长和喜悦。儿童美术项目的高级班留生有显著的提高。

通过实践，本研究对儿童美术项目的活动开展起到了重要的作用，改善了少儿插画原来松散随意的指导模式，提高了社会美誉度，团体效应明显。

参考文献：

- [1] 杨帆, 付丽丽. 浅谈儿童插画中的色彩装饰性表现[J]. 美术教育研究, 2019(10):22-23.
- [2] 鄂逸诗. 中国传统文化故事在儿童插画中的应用研究[J]. 艺术与设计(理论), 2019, 2(05):40-42.
- [3] 赵文玉. 浅析水墨元素在插画设计中的传承发展[J]. 极光, 2019(04):41-42.
- [4] 沈颖. 美术项目与地域美术发展——以 20 世纪潍坊画家群体为例[J]. 中国美术馆, 2015(2):73-79.
- [5] 黄山松. 杭州地域文化的形成及其特征[J]. 杭州师范大学学报(社会科学版), 2005(1):116-120.
- [6] 叶紫琳. 地域文化在美术课程资源中的开发和利用[J]. 淮海工学院学报(人文社会科学版), 2013(1):132-13
- [7] 刘琦. 中美幼儿绘本儿童性表现的对比研究[D]. 河南大学, 2017.
- [8] 邹小雪, 周月麟. 言说图解——童话插图创作研究[J]. 艺术教育, 2016(08):60-61.
- [9] 纪亚楠. 当代中国水彩画文学插图创作研究[D]. 哈尔滨师范大学, 2016.
- [10] 周冠洋. 苏联插图绘画语言的价值研究[D]. 中央美术学院, 2016.