

借助绘本开展幼儿水墨创意活动的实践研究

王洁¹ 田仲国²

1. 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区第四幼儿园; 2. 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区教育局督导室

摘要:随着我国教育体系的不断发展,儿童绘本的种类也逐渐丰富,其中的水墨绘本为水墨创意活动提供了新的教学载体,也为幼儿接触水墨画提供了新的途径。本文则是以提升水墨创意活动开展质量为目的,综合水墨绘本的具体应用现状以及途径展开分析;选择线条分明、形象鲜明、色彩简约、生动趣味的水墨绘本来打造水墨创意活动,以此丰富幼儿的水墨画认知,为幼儿的文化感知能力提升提供辅助。

关键词:水墨绘本; 幼儿园; 水墨创意活动

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2024.02.058

绘本是一种适合幼儿阅读的图画书,内容简单明了、生动活泼,能够为幼儿认知事物和开阔眼界提供新的途径。而中国的水墨画有着极为悠久的历史,不仅是中华民族艺术的珍宝,也是展现中国艺术形象的重要符号。在目前以文化传承为主旋律的幼儿教学改革过程中,水墨画成了幼儿需要学习和了解的重要艺术画作,而水墨画教学也需要向幼儿的认知规律层面靠拢,利用水墨绘本来提升水墨创意活动组建的科学性和合理性,打造丰富的活动内容和活动形式是教师要考虑的核心话题。基于此,结合水墨绘本的具体应用现状以及策略展开分析,能够为幼儿园水墨创意活动的展开提供辅助作用。

一、水墨创意活动的解读

水墨创意活动是一种建立在中国水墨艺术的基础上,以激活幼儿的创新能力以及审美情趣为目的打造的艺术教育活动,能够让幼儿了解我国的水墨文化,掌握水文化创作的技巧,并且学会简单的水墨画品鉴和分析。同时,作为一门古老且独特的艺术形式,水墨画也是传承中国传统文化的重要途径之一,将其引入幼儿教育领域,并且结合幼儿的实际需求开展水墨创意活动,是传承我国的传统文化,让幼儿成为文化创新的主体的有力渠道。因此,幼儿园开展水墨创意活动,不仅能够激发幼儿的创意思维,培养幼儿的审美情趣,增强幼儿的动手操作能力,对文化传承也具有一定的促进作用。

但是结合目前的实际开展情况来看,对于幼儿来讲,水墨画本身有一定的复杂性,幼儿不仅需要掌握水墨创作的技巧,还需要理解其内涵;这就需要从幼儿的视角和认知层面出发,选择科学的教育工具或者教学载体,完成活动的组织和创新,而水墨绘本则成为当前水墨创意活动组织和实践的载体之一。

二、水墨绘本的应用现状

从当前大众认知的角度来讲,绘本是一种适合儿童进行阅读的图画书,也是画出来的书。绘本中有大量的图片配上简短的文字,能够为儿童叙述一个又一个生动形象的故事,并且在阅读的过程中能够和故事之间产生互动关系,这种类型的阅读书籍是目前提升幼儿阅读能力以及理解能力的重要书籍。随着当前幼儿教育的不断革新,对于幼儿成长需求的研究也不断深入,绘本的类型和内容也在不断进行丰富,其中以水墨教育为依托打造的水墨绘本,与其他绘本最大的差异在于绘本中的人物形象、风格、颜色、笔触,都来源于中国水墨画,可以将水墨绘本理解成一种以适应幼儿审美能力以及认知能力进行转型和浓缩的水墨二次创作作品。水墨绘本不仅可以传达和中国水墨画相同的中国韵味,又给予儿童审美熏陶,增强儿童的艺术鉴赏能力,同时绘画的内容以及风格更符合幼儿的审美和认知。

结合当前的具体教学需求来看,水墨绘本又可以划分成故事、识字、认知、欣赏等不同的功能,可以用绘本去展示中国水墨画的美,利用水墨绘本去讲述中国故事。如梁培龙绘、李青叶文的《水与墨的故事》,通过童话的方式介绍了我国的传统艺术。水墨动画、连环画出版社出版的《三十六个字》,以图叙事,带领幼儿进行识字。《水墨宝宝视觉启蒙绘本》则能够提升幼儿的视知觉,促进幼儿的大脑发育。

足以看出,目前应用在幼儿水墨画教育中的绘本,已经发展得较为成熟,类型众多,可以起到提升绘本创意活动设计质量的作用。

三、基于绘本开展幼儿水墨创意活动的核心方向

什么类型的绘本形式丰富多样,对于幼儿的素质培养有着无法忽视的重要性,同时也具备传统文化和艺术

传播功能，能够培养幼儿的创造力，也具备一定的美育性质。但是在幼儿园水墨创意活动开展的过程中，不能盲目地带领幼儿阅读水墨绘本，而是要精准定位幼儿在水墨创意活动中的具体学习逻辑以及需求，这样才能确保水墨绘本的应用有的放矢，能够解决实际问题。基于此，需要全面了解幼儿教育改革的核心方向，掌握其中的底层逻辑，才可以确保水墨创意活动的开展具备科学性和标准性。从当前诸多经典案例以及教学经验总结的层面来看，幼儿在接受新的活动或者新的学习载体时，最直观的视觉会影响幼儿的参与积极性，因此本文主要围绕着儿童的视觉发育特质来选择水墨绘本，以此提升水墨创意活动的科学性和合理性。而从学术研究的层面来讲，学龄前的儿童视觉发育有着独特的特质。

首先，幼儿对于事物的外轮廓较为敏锐，这是由于婴儿时期通过听觉获取外界信息；而在幼儿阶段，孩子的视觉逐渐发育成为获取外界信息的重要感知途径，幼儿更依赖于视觉感知进行外在事物的判断，比如说看过的图书以及动画片，幼儿都可以详细地描述其内容，众多艺术家也认识到了幼儿视觉认知的特质，在幼儿学习作品创作的过程中，造型简单且轮廓鲜明大胆，这也可以流露出最真实的情感，与幼儿的视觉感知相对应。

其次，幼儿对于形象的认知能力较强，这种形象认知往往来源于符号思维。符号思维主要指的是通过心理符号或者图像符号，将某一事物或者人物进行具象化，提取其中的重点特征转化成幼儿对于这一事物或者人物的直接认知，简单来讲，幼儿在看到水墨绘本时，第一眼所抓到的关键要素，将影响幼儿对整幅图画的认知，因此其中的关键要素将作为一种突出的形象，能够传递最精准的信息。

另外，绝大部分幼儿更喜欢较为单纯的色彩，这也体现了幼儿的认知往往是简单且质朴的。幼儿对于色彩区分的能力较弱，尤其在色彩的明度、饱和度等方面，幼儿对于色彩的划分还未能形成成熟的理解，同时幼儿阶段的孩子正处于直觉行动思维阶段，对于外界的认知往往以简单的大色块为主，因此在水墨绘本选择的过程中，更应该倾向于选择色彩艳丽且简单明确的绘本。避免正红、浅红、粉红这些相同色系但不同色调颜色同时出现，减少幼儿感知水墨画的视觉压力。

除此之外，通过大量的实践可知，幼儿对于具有特色的纹饰较为喜爱。比如点线面、几何图形、抽象图形等等，或精巧的动物图案、植物花卉图案等，或是夸张

的动画形象以及卡通形象等。这些要素都可以归类为纹样，利用具有独特性的线条来绘制清晰的轮廓和夸张的造型，附加鲜艳好看的色彩，能够快速地捕捉儿童的关注，并且围绕着这些纹饰进行联想。

总体来看，在幼儿水墨创意活动开展的过程中，绘本的选择以及活动的基调，要满足幼儿自身的视觉认知规律，才可以确保活动的开展以及绘本的应用能够真正提升幼儿的水墨画感知能力和应用创新能力，为孩子提供更多的实践创新空间。

四、基于绘本的创意水墨活动应用途径

建立在水墨绘本的具体应用现状以及儿童视知觉的需求，可以从以下几个层面进行水墨创意活动的应用。

（一）注重绘本的线条表达，提升水墨画赏析效果

水墨创意活动中的一部分，目的在于培养幼儿对于水墨画的审美能力和赏析能力，因此水墨画将作为传达文化含义的视觉载体，给予幼儿的视觉感受，将是最直观也是最为重要的。由于幼儿对于图画以及外界形象的轮廓较为敏锐，那么在选择水墨绘本的过程中，要倾向于轮廓鲜明且黑白分明。其中的黑白分明，并不是单纯地以笔墨的浓淡为主，还需要进行留白，给予幼儿更多的想象空间，二者往往以虚实相称的方式，共同构筑具备中国审美意蕴的水墨画场景。而这种类型的绘本，在实际应用的过程中还需要帮助幼儿完成水墨创新，比如掌握水墨绘画的技巧，提升幼儿进行画面艺术形象解读的积极性，通过轮廓相邻的绘本形象传递给幼儿形式美。如水墨绘本《雨龙》在创作的过程中便增加了大量的线条来表现树林以及积雨云，幼儿在日常生活中无法去仔细观察的云彩有了更加明确的轮廓。整体造型和构图结构清晰，能够帮助幼儿更好地进行赏析，也可以区分不同物体之间的差别，从而增强教学的效果。

（二）依托绘本构筑简而不繁的水墨形象

中国传统水墨艺术的精华，在于利用简练的笔墨来传达丰富的情感以及深厚的文化底蕴。其中简练的笔墨并不等同于简单，是经过提纯之后具有独到审美的简，因此以少胜多、以简胜繁、形意统一是儿童水墨绘本中的常见形式。绝大部分的水墨绘本并不会通过浓墨重彩的方式去描写某一个形象的细节，而是通过高度归纳以及整合之后，进一步激发儿童的想象力，通过图形来传达一种高于形态上的理念或者思想，这也符合幼儿形象认知能力较强的规律。幼儿所见的是形意结合的水墨作品，但是简单的文字和旁白，又能够在这种作品的基础

上,增加更加鲜明的形象,简单的寥寥几笔,不仅能够突出主题,还可以让幼儿的想象力和创造力进行认知加持,在诸多的留白中丰富形象的内容,从而达到简而不繁体的视觉效果。在梁川的水墨绘本《漏》中通过浓墨画出了动物、山川、云朵以及怪兽。从个体来看,并没有过于细节的描述,但是浓墨本身勾勒出了一个形象生动的轮廓,明确的黑白界线让形象更加清晰,去掉了多余的装饰物,反而烘托出了形象本身的生动。而通过这样的特质进行水墨创意活动的创新,可以在原有纸张绘画的基础上增加水墨剪切画、拼贴、撕纸等方式,让幼儿在纸张上涂满墨水,利用撕纸的方式撕出自己想象中的形象。这不仅可以提升水墨创意活动的灵活性和多样性,还可以锻炼幼儿对于不同元素以及不同形象的空间设计,是简洁但并非简单,能够营造秩序统一且和谐的视觉特点。

(三) 借助绘本营造简洁但不单一的水墨色调

在常规幼儿的理解下,水墨画便是利用黑色的墨汁进行绘制的作品,但是中国自古以来水墨作品也有了极为丰富的色彩,这来源于中国传统的制色文化和技艺。因此,在幼儿水墨创意活动中,幼儿所接触的颜料不应该是单纯的墨汁,还需要涉及多种色彩的颜料。但由于幼儿本身对于颜料的认知还不够成熟,不同的色调掌握不牢靠,若提供多元化的色彩,很容易导致幼儿的审美能力受到影响,也会让水墨创意活动的过程更加复杂且无趣,因此合理地筛选幼儿能够正确处理的颜色,大部分以颜色越纯、饱和度越高、明度越高作为择取原则,而所选择的水墨绘本,也需要具备这样的特点。如经典的黄色、红色可以让幼儿联想到太阳、花朵,绿色则可以联想到植物,蓝色则是天空和海洋。在一个画面上,通常要有2~3种颜色,色调较为统一,可以来源于不同的色系。这也可以让颜色成为最直观的视觉语言,完成对画面信息的解读。在水墨绘本《东拉西扯》中,运用了粉色、绿色、紫色以及黑色这些常见的色彩,但是整体画面来看,其中紫色调最为突出,作为画面中的重点色彩,快速帮助幼儿定位画面中的重点信息,同时作者也将紫色的明度提高,能够削减不同色调绿色带来的混乱感,让幼儿能够快速捕捉重点,从而提升画面分析的效果。

这种方式也可以应用到幼儿的水墨创作中,在绘画的过程中增加不同类型的淡色和重色,浅黄色、浅绿色、浅蓝色,搭配正红色、紫色、棕色这些有着明显反

差的颜色,或者直接以不同的颜色作为配色,利用墨汁的黑色作为主色,以此来突出重点。这可以让幼儿在水墨创作的过程中学会把握其中的重点颜色,让画面有视觉上的轻重比例,从而提升绘画质量。

(四) 合理解读绘本纹饰,增强水墨创作的生动性

幼儿对于绘本中独特的纹饰有着更强的感知能力,这不仅可以提升水墨绘本阅读的效果,还可以帮助幼儿在水墨创作的过程中,灵活应用这些纹饰来凸显重点内容,将其作为细节描写的依据。如绘本《雨龙》中漫天的积雨,在绘画的过程中,便选择了中国传统纹饰中的云纹进行表示,山川以及树林也用相对应的纹饰进行勾勒。不同纹饰之间的相辅相成,不仅打破了原有以大面涂色为主的水墨画格局,还可以让幼儿快速抓住纹饰重点,让抽象的纹饰在幼儿的头脑中转化成具象化的场景或者形象。让枯燥无味的水墨绘本也具有了更强的活力,同时模仿这些文士进行水墨画创作,可以成为中国传统文化传承的重要载体,丰富幼儿对于水墨画绘画和创新的认知。

五、结语

综上所述,以绘本为依托开展的水墨创意活动,要秉承着满足幼儿视觉认知成长的规律和特点,合理筛选绘本,并且明确绘本的内容,通过清晰明确的轮廓,灵活的线条表达科学的形象,设置丰富的色彩以及多样化的纹饰,让水墨画创新从原有的黑白基调转化成多元化的色调以及内容,不仅丰富了儿童的审美需求,还让水墨成为传承中华传统文化的重要载体,丰富幼儿美术教育内容。

参考文献

- [1]周玲.基于水墨绘本开展幼儿国画教学新范式的实践研究[J].幼儿100:教师版,2022(1):3.
- [2]孙晓光.传统水墨艺术在儿童绘本中的运用[J].美术教育研究,2017(5):2.
- [3]徐青玉温楚锋刘甜甜.中国传统水墨风格在儿童绘本中的应用探析[J].河北画报,2021,(016):P.56-57.
- [4]张霖.利用绘本开展幼儿园创意美术活动的策略分析[J].求知导刊,2021(31):87-88.
- [5]余俊雪.利用绘本开展创意美术活动存在的问题与对策研究[J].东方娃娃:保育与教育,2019(1):1.