让艺术自然生长

对话美育教育者顾慧慧

文/本报记者 王艺宸
图/本报记者 刘冰

顾慧慧老师自2002年开启美术教育之路，至今已深耕少儿美术教育二十四载。作为徐州大马美术的负责人，她长期扎根一线课堂，跳出“重画面效果、重成品展示”的行业惯性，坚持以观察、感知、表达为核心的美育理念。

走进大马美术的教室，映入眼帘的是孩子的画作。同样一个主题，每个孩子的构图、色彩、表达重点截然不同。在顾慧慧眼中，这正是少儿美术最珍贵的样子。

多年来，不断有家长向她咨询：怎么判断一堂美术课好不好？如何给孩子挑选合适的美术学习路径？在一次次课堂实践与家长沟通中，她逐步沉淀出一套清醒、务实的美育思考方法。

跳出“画得像”的误区

创造力是从0到1的生长

在顾慧慧的教学认知里，少儿美术最大的误区，就是把“画得像”当成评价标准。早些年，不少美术课堂普遍采用范画教学模式：老师提前画好完整范本，一步步拆解步骤，孩子跟着临摹复刻。一堂课结束，所有孩子交出相似度极高的作品，拍照好看、出效果快，很容易获得家长认可。

“很多简笔画范本里的山川、房屋、小动物，和孩子在现实里看到的世界是脱节的。”顾慧慧说，长期临摹范本，会慢慢固化孩子的视觉认知，让孩子习惯等待标准答案，丧失自主观察的欲望。创造力，本质是从0到1的过程；如果老师提前画出范本，孩子的创作就变成了简单的复制。

她所倡导的“无范画教学”，核心是“先观察，再创作，引导大于示范”。课堂上，老师不会直接给出成形画面，而是借助实物、影像、户外写生等方式，带领孩子去看见、感受、思考。

无示范不等于放任自流，而是对教师的备课提出更高要求。顾慧慧创立“七巧板”观察教学法，围绕眼、心、脑、手、听、说、创七个维度，系统激活孩子的感知与创作能力。课堂上，教师依托图片、视频、实物，或是带孩子走进真实场景写生，比如走进水族馆，让孩子们凑近观察鱼的体态、鳞片、尾鳍、光影等，充分感知之后再落笔。“每个孩子的观察点不一样。有人盯着鱼的嘴，有人盯着水草，有人盯着光。所以画出来一定千差万别——这才是美术该有的样子。”

在她看来，美术还有一层别处替代不了的价值：专注力——画画要求孩子控制自己完成一件作品，专注时长从五分钟一点点拉长到三四十分钟；表达力——画完要讲，讲自己画了什么、为什么这么画，讲得多了，语言的流畅和逻辑也长出来了；还有审美，以及生活本身。“我们常说‘美是看不见的竞争力’，美术最终提高的是人的生活品质。”

美术带给孩子的，是可以伴随一生的能力，而不是短期获得一张漂亮的画作。

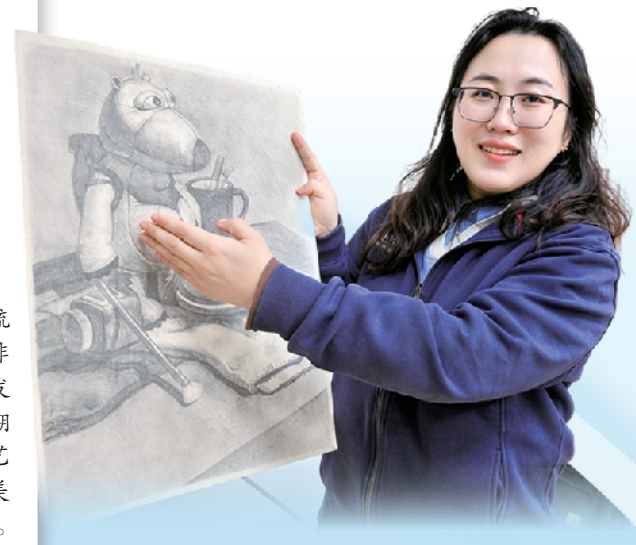

▲学生色彩作品展示。

【个人简介】

顾慧慧，中央美院中西美术教育专业研究生，2002年开启美术教育之路，深耕美育二十四载。扎根一线教学，主导研发2—18岁一体化美术课程体系，开创“七巧板”教学法，深谙儿童青少年身心发展规律，尊重艺术天性，做长期而有温度的美育。

曾参加世界华人美术教育交流大会并做主题发言嘉宾；出版《非遗里的美术课》12册，多篇论文发表于《早期教育》《中华儿女》等期刊；带领学生开展数百场国内外艺术研学，研学案例入选世界华人美术教育论文集及《家庭美育丛书》。

◀徐州大马美术负责人 顾慧慧

拒绝功利化选择

美术是素养型成长路径，而非退路

“家长最容易犯的错，是把美术当成一条退路。”顾慧慧坦言。在她的理解里，美术更像素养型的“六边形战士”：童年阶段种下审美与创造的种子，既能释放情绪、舒缓压力，也能持续锻炼综合能力。多重价值并不冲突，但要遵循成长顺序，顺势而为。

美术学习是一场长线培育。如果规划走艺术特长生、美术高考路线，也需要预留充足的成长周期。她给出了清晰的参考节奏：如果计划冲刺中考艺术特长生，最晚初一就要入门打基础，专业训练需要循序渐进，适应考试节奏；高中阶段也有升学通道，美术类录取对文化课分数要求相对友好，有机会冲刺优质本科院校，也可以规划艺术留学方向。但她反复提醒，短期集训可以应对考试，却很难催生发自内心的热爱，很多孩子考完之后就再也不愿意拿起画笔。

“最好的美育，是顺势而为。”顾慧慧说，尊重孩子本身的喜好，从小慢慢熏陶，不功利、不急躁。美术可以是爱好，可以是素养，也可以是升学路径，但不该是无路可走时的备选。

学生画作。

美术课堂。

守住美育初心

守护与生俱来的感知与热爱

在顾慧慧多年的教学路上，她见过太多关于评价标准、学习路径的争论，而支撑她一直走下去的，始终是美育最朴素的初心。

采访尾声，她说起一件触动她的小事：曾有一个两岁多的小朋友，兴冲冲地拿来自己画的滑梯和她分享。画面里，一排孩子向上攀爬，一排孩子顺势滑下，造型稚嫩，线条简单，没有精致的技法，却充满独属于孩童的天马行空。在她眼里，这幅不加修饰的画，恰恰道出了美育的本质。

美育从来不是流水线，目标从来不是培养熟练的绘画复刻者，不是用统一标尺修剪孩子的想象力。每个孩子来到世界，自带独一份的感知系统：有人对色彩敏感，有人偏爱线条，有人擅长用画面讲故事。顾慧慧和大马美术团队的定位，从来不是塑造一个标准化的“小画家”，而是做孩子感知世界的同行者。依托“七巧板”教学框架、全年龄段课程、丰富材料与小班氛围，搭建宽松、安全的表达空间，接住孩子们千奇百怪的想法，保护好这份天然的好奇心。

让艺术自然生长，从来不是一句口号。它意味着放下标准化的评判，摒弃急功近利的规划，耐心等待每个孩子按照自己的节奏去看、去想、去创造。让审美与热爱扎根心底，不受模板束缚，不为功利裹挟，陪伴孩子奔赴更远、更丰盈的人生。