

基于儿童审美心理的图画书讲读策略探析

石翊苇

江苏大学教师教育学院, 江苏 镇江

收稿日期: 2024年11月9日; 录用日期: 2024年12月11日; 发布日期: 2024年12月23日

摘要

审美教育在儿童教育中具有不可替代的重要性, 它对培养儿童感知世界、情感表达和创造美具有不可替代的重要作用。因此, 深入研究儿童的审美心理, 不仅有助于更好地走入儿童的内心世界, 还能够为儿童美育的实践提供科学的指导。图画书通过图文结合的方式为儿童营造出丰富的图画书世界, 为儿童带来丰富的审美情感体验。本文从审美感知、审美想象、审美情感和审美理解四个方面总结儿童的审美心理特征, 探析图画书的讲读策略, 其中包括: 立足儿童立场, 尊重儿童的阅读快乐; 关注图文特点, 丰富儿童的审美情感体验; 多种阅读方式填补画面留白, 加深儿童的审美理解。

关键词

儿童审美, 审美心理, 图画书, 讲读策略

Exploration of Picture Book Reading Strategies Based on Children's Aesthetic Psychology

Yiwei Shi

School of Teacher Education, Jiangsu University, Zhenjiang Jiangsu

Received: Nov. 9th, 2024; accepted: Dec. 11th, 2024; published: Dec. 23rd, 2024

Abstract

Aesthetic education plays an irreplaceable role in children's education, as it cultivates their perception of the world, emotional expression, and the creation of beauty. Therefore, in-depth research on children's aesthetic psychology not only helps to better enter their inner world, but also provides scientific guidance for the practice of children's aesthetic education. Picture books create a rich world of picture books for children through the combination of graphics and text, bringing them rich aesthetic

and emotional experiences. This article summarizes the aesthetic psychological characteristics of children from four aspects: aesthetic perception, aesthetic imagination, aesthetic emotion, and aesthetic understanding. It explores the reading strategies of picture books, including: based on the perspective of children, respecting their reading pleasure; paying attention to the characteristics of graphics and text, and enriching children's aesthetic and emotional experiences; and filling in the blank space in the picture with multiple reading methods to deepen children's aesthetic understanding.

Keywords

Children's Aesthetics, Aesthetic Psychology, Picture Book, Reading Strategy

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

儿童美育的作用在素质教育的全面发展中是不可替代的。《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的实施意见》要求全面加强和改进学校的美育工作。审美教育在儿童教育中具有不可替代的重要性，它是培养儿童感知世界、情感表达和创造美的重要组成部分。审美可以通过感知感性获得非功利性的精神愉悦或自由愉悦，这决定了审美可以培育自由人格和高尚人格(刘旭光, 2024)。因此，深入研究儿童审美心理，不仅有助于更好地走入儿童的内心世界，还能够为儿童美育的实践提供科学的指导。但当前教育实践中依然存在着“重智育，轻美育”的现象，主要表现为对审美教育的认识受限、对开展儿童审美教育的方式研究不够深入。

随着心理学、教育学和美学的不断交叉融合，儿童审美心理的研究逐渐受到广泛关注。其研究不仅揭示了儿童在感知世界、情感表达和创造美的过程中所展现的特殊心理机制，而且为儿童美育的实践提供了扎实的理论基础，从而更好地指导艺术教育，培养他们对美的感知能力、欣赏能力、表达能力和创造能力，丰富他们的精神世界。这不仅有助于儿童的个人成长，也有助于社会的文化传承和创新。儿童审美教育的重点在于对儿童审美心理的把握和对儿童审美感知特点的理解，为此，本文基于儿童审美心理，从图画书对发展儿童审美心理的价值出发，探讨图画书的讲读策略。

2. 图画书阅读中儿童审美心理发展的特征

由于知识经验的欠缺，儿童的审美标准异于成人。基于儿童天生的艺术感知能力，在成人正确的指导和教育下，儿童能更大程度地发挥出他们的艺术潜能。以图画书为媒介培养儿童的审美能力和审美想象能力，进而促进儿童的创造性发展和早期个性的形成。儿童的审美心理结构揭示了儿童如何通过感知、想象、情感和理解来与世界建立联系，并在这一过程中形成独特的审美体验。通过建立儿童对作品的感知与思维、移情和想象，为儿童带来丰富的审美情感体验，二者相辅相成、紧密联系。

2.1. 审美感知方面

审美感知的形成首先是由于美的形象作为复合刺激物作用于审美主体的感觉器官，引起神经系统的兴奋(邹贤敏, 1989)。审美主体的生理、心理活动的同时作用才能形成审美感知。作为审美感受的基本心理形式，审美感知包括审美感觉和审美知觉。审美感觉是个体对事物的色彩、线条、图形、质地的感官印象。审美知觉则是对事物个别特性组成的完整形象的整体性把握，甚至还包含着对这一完整形象所具

有的种种含义和情感表现的把握(范诚, 2012)。

自两岁开始, 儿童逐渐进入感知形象期阶段, 此阶段的儿童在色彩感受方面较为敏感, 能通过对画面进行观察, 感知和理解图画的风格, 初步掌握图画所传达的情感表达。因此, 儿童会对颜色鲜明、内容熟悉的图画展现浓烈的兴趣。受儿童的感知方式的影响, 儿童对事物的感知结果受主观意识主导。在审美实践中, 儿童会将感知到的内容在脑中进行再现, 例如, 浓重的色彩、特殊的图形等。在图画书阅读的过程中, 儿童不仅受到来自图画书本身的视觉语言, 还受到儿童自身个体差异性的影响, 因此审美表现存在个性化的成分。

2.2. 审美想象方面

审美想象是把通过感知获得的完形或是大脑中储存的现成图式加以改造、组合、冶炼, 重新铸成全新的意象的过程(滕守尧, 1998)。审美想象是在审美知觉基础之上以心象为形式的创造性的心理过程(叶朗, 1999), 是围绕心象展开的情感想象。在审美想象的驱动下, 儿童具有强烈的情绪体验, 受情感驱动创造或再现审美形象。

自主自由是图画书阅读中儿童审美想象的主要特征。在阅读具备感召力的图画书过程中, 儿童偏向基于自身经验对整体画面展开审美想象。其中, 审美想象出现与否、持续时间遵从儿童的意愿, 代表儿童内心的真实写照。儿童从图画书原文所接受的信息是丰富的, 对图画书所展示风格的解读是创意的。与凭空想象不同的是, 儿童在图画书阅读的过程中受到图画书中的色彩、图形等要素的激发而产生审美想象。每本图画书都是基于作者的创作意图展开的, 而不同儿童对于图画书的理解都是不受拘束的。儿童在阅读图画书时, 会从自身角度而非创造者角度将书中的图画在脑中动态化, 将动作、语言和心理活动代入平面静止的图画形象。从这个角度理解, 儿童对图画书的审美想象是天马行空的。除此以外, 儿童表达自己审美想象的方式也是多样的, 将自己代入图画书角色, 通过语言、动作、表情等尽情抒发自己的审美想象, 实现对图画书空白内容的想象补足。

2.3. 审美情感方面

不同于审美的感觉、知觉、记忆、思维等心理活动, 审美情感是审美主体对审美对象的主观反应、认识。审美情感是个体在活动中获得的高峰体验的外显性表现, 其中, 感情是基础, 可将其他活动与审美活动区分开来, 使个体能在审美中获得特殊的情感(高鹏月, 2022)。在审美过程中, 产生同情、怜悯乃至悲伤、忧郁等内心体验, 这都是审美情感。审美情感是推动艺术创作思维进展的内驱力, 由于审美情感的中介作用, 各种审美心理要素才会体现出相同的审美趋向, 为提升审美能力发挥作用。

在图画书阅读的过程中, 儿童通过读图、听故事等方式将阅读过程中产生的情绪想法转换为内在的感知, 从而起到丰富认知的正向作用。随着年龄的增长, 儿童的认知能力和语言表达能力不断发展, 情感体验的范围也在逐步扩大。他们的情感不仅表现在表情、言语、动作上, 还与记忆、想象、思维相联系。在图画书阅读的过程中, 儿童通过观察图画的色彩、线条细节, 借助图画与文字满足自己对阅读的需求, 产生情感共鸣, 从而丰富情感体验。由于儿童面对外来的视觉刺激会表现得非常兴奋, 且情感常常被外界情景所支配、被外界的情感所感染, 所以常常会在图画书中看到浓烈的色差碰撞以及夸张的形象特征, 以此来激发儿童的审美情感。

2.4. 审美理解方面

审美理解是审美主体对审美对象内部联系的理性认识活动。它是对审美内容的本质性的把握, 以“非实用功利”态度和必要的知识准备为前提, 以感知、想象、情感等因素为基础(车文博, 2001), 通过个体的独特感受, 领悟审美对象的美的价值。审美理解在审美活动中具有重要意义, 它使主体能够更深入地

把握事物的审美特性，体会到其深刻的内涵。借助审美理解，主体能够提升对美的感知和欣赏能力，从而丰富自己的精神世界。

儿童在审美中的理性表现来源于对审美对象的认识或把握。作为审美主体，儿童有自己的思维方式，而图画书作为审美对象也有其自身的审美意义，二者在碰撞中产生一种全新的审美理解。具体形象性是儿童思维的最大特征。因此，图画书的具体性和形象性能够满足儿童审美理解需求。由于美的价值具有建构性，审美理解的认识过程就成为一个逐步建构的过程，通过不断强化对象的个性特征，达到对审美对象的审美价值的领悟(宋征莉，刘珂瑗，李英源，2022)。随着年龄的增长，儿童的心理成熟和审美理解发生转变，这种审美理解的转变，需要借助于教育手段实现。因此，在图画书阅读的过程中促进儿童审美理解的最佳方式便是适时恰当的教育引导。

3. 基于儿童审美心理的图画书讲读策略

图画书是基于以图为主的图文关系创作的、具有文学性和独特艺术品质的、阅读与欣赏都有别于传统儿童图画故事读物的作品(陈晖，2010)。作为图画和文字相互对话与交织的艺术作品，图画书从封面到封底都为儿童提供了一个整体的审美体验(尼丝·L·马图卡，2017)。同时，图画书有其自身的独特功能和讲读方法。因此，在了解儿童审美心理特点的相关研究基础上，围绕图画书阅读中儿童审美心理发展的特征，探析如何为儿童提供适宜的图画书，并在图画书阅读活动中对儿童的审美感知、想象、情感、理解进行有效观察、积极回应，以提高儿童图画书的阅读质量，更好地发挥图画书对儿童成长的审美作用，具有重要的现实意义。

3.1. 立足儿童立场，尊重儿童的阅读快乐

立足于儿童立场，一切从儿童出发是图画书讲读的首要原则。作为图画书阅读的主体，儿童最直接的需求便是从图画书中获得快乐。因此，图画书的讲读应该将儿童的情感需求作为前提和重要目标，尽可能呼应儿童的需求与欲望，将其中的故事情节、人物性格、场景描述等以生动形象的表现方式展现给儿童，最大限度地为儿童带来阅读满足，从而推动儿童自愿、主动地参与到图画书阅读的过程中。在优秀的图画书创作过程中，创作者就已经考虑了儿童的发展程度、阅读能力、兴趣和需要，而如何进一步挖掘图画书对儿童的阅读价值，关键在于讲读者的讲读策略出发点——实现以儿童本位为出发点的原则。

尊重儿童阅读的主体地位，离不开良好的阅读氛围的支持。让儿童充分感受图画书的魅力，感受阅读过程中内心与图文的互动，使其获得阅读的能动性、创造性，在自由自主阅读中获得快乐，快乐阅读快乐成长。讲读者需要充分给予儿童鼓励和信任，相信儿童具备相应的阅读能力和表达能力。相较于成人主导的阅读体验，轻松的心理氛围有助于更好地调动儿童阅读的积极性、主动性和创造性。因此，讲读者需要认清自身在图画书阅读活动中引领性的角色定位，保证儿童拥有充足的阅读时间、舒适的阅读环境和愉悦的心理氛围，帮助儿童将阅读作为一种精神享受，激发少年儿童的想象力、创造力，帮助他们全面认识精彩的世界。在自由自主阅读中获得快乐，快乐阅读快乐成长。

3.2. 关注图文特点，丰富儿童的审美情感体验

儿童是在读图的基础上对文字所表达的意思产生的预估与期待(郭甜，2020)。可见，“图画书”的精髓在于“图画”，图画不仅是文字的补充，更是图画书的灵魂与命脉。作为儿童与图画书之间产生审美效应的桥梁，图画所展现的魅力在于儿童在阅读过程中所受到的美的熏陶。不同图画书的封面、封底和环衬有不同的风格特色，翻开图画书，其中的绘画风格、构图、色彩等方面也给儿童带来了不同的审美体验及经验积累。但有时儿童会由于迫切想要知道后面的结局而经常忽视一些图画细节，此时讲读者应给予儿童按照自己进度阅读的自由，引导儿童在一次次阅读中不断地发现图画书的细节并理解图文之间

相互作用。

儿童对文字的关注,首先体现在视觉上的艺术化处理。优质的图画书注重通过在视觉上将文字以新颖的形式呈现,从而更好地向儿童展现故事内容,引起儿童对文字的关注,增加文字注视的时间,而文字注视是文字意识的表现,同时也是文字意识发展的途径(刘宝根,2011)。其次,图画书中的文字是经过创作者筛选的,具有简洁、生动、朗朗上口等特征,儿童能从图画书的语言中感受到语言韵律的乐趣。因此,在图画书阅读的过程中,讲读者需要扮演好引导者的角色,采用适当的方式从图画展示的线条感与文字的编排进行适当的讲解,加深儿童对文字表达的印象与理解,感受画面的韵律感,潜移默化地学习美的构成。艺术是情感表达的载体,通过欣赏色彩斑斓的图画及其独特的绘画风格,儿童能够体会到喜怒哀乐等丰富的情感,从而学会用更细腻的方式感知世界。

3.3. 多种阅读方式填补画面留白, 加深儿童的审美理解

图画书的设计和讲读需要考虑到儿童的认知发展水平。优秀的图画书善于从儿童的视角去发掘事物的美,并根据儿童的思维规律去创作。只有符合儿童年龄特点、认知经验的图画书,才会产生儿童心理上的共鸣,展现自己内心的情感,激发儿童的审美情感,获得审美愉悦。图画书的画面除了完成故事主干的叙事意图之外,通过细节的增添、设计和隐藏,来增加画面的趣味性和表现力,这是图画书叙事的一个基本策略(方卫平,2016)。图画书中往往会留有空白,这些画面的留白是体现图画书未定性的重要表现之一。留白巧妙地点缀着色彩丰富的插画,使整幅图像更加生动、有层次。正是未定性的存在促使儿童能够充分地利用各种阅读方式去填补并深入进行审美理解。

图画书的艺术意象往往仅凭直觉感知是不能完整获得的,因此借助于思考和理解的作用是不可或缺的。所以审美理解的目的是通过图画书所展现的美,体会其意蕴所在。图画书中的部分留白为儿童作出补充性的丰富想象提供了空间,儿童在阅读过程中对留白进行补充性想象,自主体会画面的引申意义、感受画面的丰富意境,从心理上激发儿童的想象与情感。因此,在进行图画书阅读的过程中,讲读者要借助画面的留白,让儿童用讲、演、画等多种形式感受图画书的美育功能。与此同时,充分包容儿童对图画书的不同解读,不干预不强加,这样才能培养儿童健康的审美理解能力,引导儿童探究世界,开拓思维,让他们在多层次的感官体验中不断成长。

4. 结语

通过研究儿童的审美心理,教育者可以更好地走进儿童的内心世界,从而更有效地对儿童进行引导和教育,同时儿童的审美心理也为教育者提供了新的视角来观察和理解世界。图画书以其特殊的图文共同叙事特征彰显阅读价值。在图画书阅读的过程中,儿童全身心参与的同时,接受来自文字图画的审美影响。因此,充分挖掘图画书的丰富内涵,结合适宜儿童心理发展特质的方式进行图画书阅读活动,才能真正让儿童感受到图画书所独有的魅力,潜移默化地推动儿童审美能力的培养,为儿童的健康成长和全面发展贡献更多的力量。

参考文献

- 车文博(2001). *心理咨询大百科全书*. 浙江科学技术出版社.
- 陈晖(2010). *图画书的讲读艺术*. 二十一世纪出版社.
- 范诚(2012). *解读儿童画中的儿童审美心理研究*. 硕士学位论文, 南京: 南京师范大学.
- 方卫平(2016). *享受图画书*. 明天出版社.
- 高鹏月(2022). 审美心理理论对儿童美术教育的启示探究. *美术教育研究*, (4), 176-177.
- 郭甜(2020). *接受美学视域下幼儿园图画书阅读研究*. 硕士学位论文, 济南: 山东师范大学.

- 刘宝根(2011). 4-6 岁儿童图画书阅读中文字意识发展的眼动研究. 博士学位论文, 上海: 华东师范大学.
- 刘旭光(2024). 愉悦即教养: 对审美教育原理的探究. *文艺研究*, (9), 5-16.
- 尼丝·L·马图卡(2017). *图画书宝典*(王志庚 译). 北京联合出版公司.
- 宋征莉, 刘珂瑗, 李英源(2022). 如何发展儿童审美心理——基于维果斯基文艺心理思想的探讨. *陕西学前师范学院学报*, 38(12), 19-26.
- 滕守尧(1998). *审美心理描述*. 四川人民出版社.
- 叶朗(1999). *现代美学体系*. 北京大学出版社.
- 邹贤敏(1989). *西方现代艺术词典*. 四川文艺出版社.