

学前儿童 艺术教育

美术分册

修订本

XUEQIAN ERTONG
YISHU JIAOYU

学前儿童艺术教育
修订本
美术分册

主编 王慧敏

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

定价: 76.00元 (全2册)

学前儿童 艺术教育

美术分册

主编 王慧敏

修订本

XUEQIAN ERTONG
YISHU JIAOYU

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

“十四五”职业教育国家规划教材

学前儿童 艺术教育

美术分册

主 编 王慧敏
副主编 刘 剑 田 醒
张 薇

修订本

XUEQIAN ERTONG
YISHU JIAOYU

同济大学出版社·上海

内 容 提 要

学前儿童艺术教育 is 学前教育的重要组成部分。本书系统阐述了学前儿童艺术教育的相关理论,并附以经典案例,旨在提高学生学前儿童艺术教育的专业素养。全书分为两个分册,一个为“音乐分册”,另一个为“美术分册”。

本书既可以作为各类院校学前教育专业的教材,也可以作为幼儿园工作人员及其他人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

学前儿童艺术教育 / 王慧敏主编. -- 修订本. --
上海: 同济大学出版社, 2021. 5(2024. 6 重印)
ISBN 978 - 7 - 5608 - 9655 - 7
I. ①学… II. ①王… III. ①学前教育 - 美术教育 -
高等职业教育 - 教材 IV. ①G613. 6
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 260144 号

学前儿童艺术教育(修订本)

王慧敏 主编

责任编辑 张德胜 责任校对 刘 丽 封面设计 黄燕美

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn
(地址: 上海市四平路 1239 号 邮编: 200092 电话: 021 - 65985622)
经 销 全国各地新华书店
印 刷 三河市骏杰印刷有限公司
开 本 850 mm×1 168 mm 1 / 16
印 张 22 插页 2
字 数 527 000
版 次 2021 年 5 月第 1 版
印 次 2024 年 6 月第 4 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5608 - 9655 - 7

定 价 76.00 元(全 2 册)

本书若有印装质量问题, 请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

P R E F A C E

修订本前言

《学前儿童艺术教育(修订本)》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把二十大精神“幼有所育、学有所教”落到实处,根据《教育部关于大力推进教师教育课程改革的意见》《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3~6岁儿童学习与发展指南》等文件的要求,针对学生的学习特点,关注学生的兴趣和经验,为学生提供充分的创造性思维空间和实践空间,突出对学生岗位职业能力及可持续发展能力的培养。

党的二十大报告强调,要办好人民满意的教育,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。因此,为了更好地适应时代发展的趋势,应广大学前教育专业师生的要求,编者对本书的第1版进行了修订,增加了思政内容及幼儿园教师资格证考试的相关内容,增补并修改了部分案例,使其更加符合职业岗位要求。全书包括音乐、美术两个分册。修订本的每个单元都增加了幼儿园教师资格证考试真题及模拟题。

本书的特点体现在以下几个方面。

(1) **积极推行课程思政**。本书自然融合思想政治教育,弘扬中国传统文化,着力将教书育人落实于课堂教学的主阵地之中,充分发挥课程的育人功能。

(2) **注重内容与幼儿园教师资格证考试相融合**。本书融入教师资格证考试考点,总结考试技巧。

(3) **做到了理论先行,实用够用**。本书吸收了当代学前教育理论与实践研究的最新成果,兼顾理论实用够用,以美术、音乐专业理论知识作为基础,为帮助学生进一步学习学前儿童艺术教育知识打下坚实基础。

(4) **注重案例分析,加强技能训练**。本书辅以幼儿园典型教学案例和实践题目,给予学生充分的创造性思维空间和实践空间。

(5) **图文并茂,生动形象**。本书辅以图片和拓展阅读内容,能够有效地激发学生的学习兴趣。

本书由多年从事学前教育专业教学的一线教师和河北省省直第七幼儿园的教师共同编写。本书由王慧敏任主编,刘剑、田醒和张薇任副主编。具体的课时安排和编写分工如

下表所示。

内 容	理论板块课时	实践板块课时	编写人员
音乐 32 课时			
第一单元 学前儿童音乐教育概述	2		赵琪
第二单元 学前儿童音乐教育活动的设计与指导	6		刘文英
第三单元 学前儿童歌唱活动	3	1	刘剑
第四单元 学前儿童韵律活动	2	2	冯慧
第五单元 学前儿童打击乐演奏活动	2	2	王连悦
第六单元 学前儿童音乐欣赏活动	2	2	曹敏
第七单元 学前儿童音乐游戏	2	2	关聪
第八单元 国外儿童音乐教育的理论与方法	2	2	刘剑
美术 32 课时			
第九单元 学前儿童美术教育概述	4		董玲艳
第十单元 学前儿童美术教育活动设计与指导	3	3	池小亮
第十一单元 学前儿童绘画活动	3	3	田醒、王慧敏
第十二单元 学前儿童美术欣赏活动	2	2	田醒、王慧敏
第十三单元 学前儿童手工活动	2	4	王慧敏、周晶
第十四单元 学前儿童美术教育评价	3		王慧敏、周晶
第十五单元 学前儿童美术活动与其他领域活动的整合	3		王慧敏

由于编者水平有限,书中难免存在不足之处,敬请广大读者批评指正。

编 者

P R E F A C E

第1版前言

艺术教育可以启迪心智,陶冶情操,锻炼意志,能够推进学前儿童素质教育的发展,为审美创造型人格的构建打下坚实的基础。学前儿童艺术教育是学前儿童教育的重要组成部分,也是学前教育学科体系的一个重要分支。本课程的教学旨在使学生能够正确认识和理解学前儿童艺术教育领域的各种理论和实践知识,提高幼儿教师从事学前儿童艺术教育实践活动的专业素养;了解学前儿童艺术能力发展的特点和艺术教育的阶段目标,并在此基础上根据学前儿童艺术能力发展的实际情况来设计和实施艺术教育。

本书以《教育部关于大力推进教师教育课程改革的意见》(教师〔2011〕6号)、《幼儿园教育指导纲要(试行)》和《3~6岁儿童学习与发展指南》等为依据,针对高职学生的学习特点,关注学生的学习兴趣和实践经验,给学生提供充分的创造性思维空间和实践空间,突出对学生岗位职业能力及可持续发展能力的培养。全书包括音乐和美术两个分册。音乐分册分为8个单元,包括学前儿童音乐教育概述、学前儿童音乐教育活动的设计与指导、学前儿童歌唱活动、学前儿童韵律活动、学前儿童打击乐演奏活动、学前儿童音乐欣赏活动、学前儿童音乐游戏、国外儿童音乐教育的理论与方法。美术分册分为6个单元,包括学前儿童美术教育概述、学前儿童美术教育活动的设计与指导、学前儿童绘画活动、学前儿童美术欣赏活动、学前儿童手工活动、学前儿童美术教育评价。

本书的特点主要体现在以下几个方面。

(1) 理论先行,实用够用。本书吸收了当代学前教育理论与实践研究的最新成果,做到了理论实用够用,保证学生通过本书的学习能具有相应的音乐、美术专业理论基础,以便进一步学习学前儿童艺术教育的其他实践性内容。

(2) 注重案例分析,加强技能训练。本书辅以大量有代表性的幼儿园教学案例供学生学习,同时甄选了有代表性的实践题目,以帮助学生提高实践能力。

(3) 图文并茂,生动形象。本书辅以大量图片和拓展阅读,生动形象,能够更好地激发学生的学习兴趣。

本书由多年从事学前教育专业教学的一线教师和具有幼儿园实践经验的教师共同编写而成。音乐分册由刘文英统稿,美术分册由王慧敏统稿,全书最后的修改及统稿由王慧敏完成。具体的课时安排和编写分工如下表所示。

学前教育艺术教育	理论板块	实践板块	编写人员
音乐分册(32课时)			
第1单元 学前教育音乐教育概述	2		赵琪
第2单元 学前教育音乐教育活动的设计与指导	6		刘文英
第3单元 学前教育歌唱活动	3	1	刘剑
第4单元 学前教育韵律活动	2	2	冯慧
第5单元 学前教育打击乐演奏活动	2	2	王连悦
第6单元 学前教育音乐欣赏活动	2	2	曹敏
第7单元 学前教育音乐游戏	2	2	关聪
第8单元 国外儿童音乐教育的理论与方法	2	2	刘剑、王慧敏
美术分册(32课时)			
第9单元 学前教育美术教育概述	4		董玲艳
第10单元 学前教育美术教育活动的设计与指导	3	3	池小亮
第11单元 学前教育绘画活动	3	3	田醒、王慧敏
第12单元 学前教育美术欣赏活动	2	2	田醒、王慧敏
第13单元 学前教育手工活动	4	4	王慧敏、周晶
第14单元 学前教育美术教育评价	4		王慧敏、周晶

由于编者水平有限,加之时间仓促,书中难免存在不足之处,敬请广大读者批评指正。

编 者

CONTENTS

目录

第九单元 学前儿童美术教育概述

177

学习目标	177
名人名言	177
模块一 美术与学前儿童美术	178
一、美术	178
二、学前儿童美术	182
模块二 美术教育与学前儿童美术教育	184
一、美术教育	184
二、学前儿童美术教育	185
模块三 学前儿童美术教育理论	187
一、中国学前儿童美术教育理论	187
二、西方学前儿童美术教育理论	189
模块四 学前儿童美术教育与儿童心理的发展	192
一、学前儿童美术教育与儿童视知觉能力的发展	192
二、学前儿童美术教育与儿童想象能力的发展	193
三、学前儿童美术教育与儿童创造力能力的发展	194
四、学前儿童美术教育与儿童情感能力的发展	195
五、不同观念的美术教育对儿童美术心理发展的影响	195
思考练习	199

第十单元 学前儿童美术教育活动设计与指导

200

学习目标	200
名人名言	200
模块一 学前儿童美术教育的目标	200
一、学前儿童美术教育的总目标	201
二、学前儿童美术教育的分类目标	201
三、学前儿童美术教育的年龄阶段目标	202
四、学前儿童美术教育的活动目标	204
模块二 学前儿童美术教育活动的组织原则	206
一、兴趣性原则	206
二、审美性原则	206
三、创造性原则	207
四、实践性原则	209
模块三 学前儿童美术教育活动的方法	210
一、言语类	210
二、直观类	212
三、探究类	215
模块四 学前儿童美术教学活动的设计	217
一、学前儿童美术教学活动教案的设计	217
二、不同类型学前儿童美术教育活动的设计	219

思考练习	227
------	-----

第十一单元 学前儿童绘画活动 228

学习目标	228
名人名言	228
模块一 儿童绘画概述	228
一、儿童绘画的实质	229
二、儿童绘画的特点	229
模块二 学前儿童绘画能力的发展时期	232
一、涂鸦期(1.5~3.5岁)	233
二、象征期(3.5~5岁)	236
三、图式期(5~7岁)	237
模块三 学前儿童绘画活动的内容	238
一、学前儿童绘画活动内容的选择	238
二、绘画活动的工具、材料及形式语言	243
模块四 学前儿童绘画活动的设计与指导	247
一、学前儿童绘画活动的教学环节设计	247
二、不同年龄班绘画活动教育的目标及教学案例	252
思考练习	261

第十二单元 学前儿童美术欣赏活动 262

学习目标	262
名人名言	262
模块一 学前儿童美术欣赏能力的发展	262
一、2岁前儿童美术欣赏能力的发展	263
二、2~7岁儿童美术欣赏能力的发展	263
模块二 学前儿童美术欣赏活动的内容	264
一、幼儿园美术欣赏活动的内容	264
二、不同年龄班美术欣赏活动内容的选择	268
模块三 学前儿童美术欣赏活动的设计与指导	269
一、学前儿童美术欣赏活动设计的一般过程	269

二、学前儿童美术欣赏活动的有效指导方法	274
---------------------	-----

三、组织学前儿童美术欣赏活动应注意的问题	281
----------------------	-----

思考练习	284
------	-----

第十三单元 学前儿童手工活动 285

学习目标	285
名人名言	285
模块一 学前儿童手工能力的发展时期	285
一、无目的活动期(1.5~3岁)	286
二、基本形状期(3~5岁)	286
三、样式化期(5~7岁)	287
模块二 学前儿童手工活动内容的选择	288
一、泥工内容的选择	288
二、纸工内容的选择	289
三、拼贴活动内容的选择	291
四、染纸活动内容的选择	293
五、印制活动内容的选择	294
六、编织活动内容的选择	294
七、综合制作内容的选择	295
模块三 学前儿童手工活动的设计与组织	295
一、学前儿童手工活动的目标	295
二、学前儿童手工活动的设计与组织步骤	300
思考练习	303

第十四单元 学前儿童美术教育评价 304

学习目标	304
名人名言	304
模块一 学前儿童美术教育活动过程的评价	305
一、构思方面	305
二、主动性方面	305
三、兴趣性方面	305
四、专注性方面	305
五、独立性方面	306
六、创造性方面	306
七、操作的熟练性方面	306

八、自我感觉方面	306
九、习惯方面	306
模块二 学前儿童美术作品的评价	308
一、对学前儿童美术作品的评价 视角	308
二、学前儿童美术作品评价的 注意事项	309
三、学前儿童美术作品的评价方法	309
模块三 对美术活动中教师教学行为的评价	310
一、对美术活动中教师教学行为 评价的具体内容	310
二、评价教师教学行为的注意事项	311
思考练习	313

第十五单元 学前儿童美术活动与其他领域 活动的整合 314

学习目标	314
名人名言	314
模块一 学前儿童美术活动的整合观	314
一、整合的含义	314

二、学前儿童美术活动与其他领域 活动整合的要求	315
三、学前儿童美术活动与其他领域 活动整合的途径	315
模块二 美术活动与其他领域活动 整合的表现	316
一、美术活动与音乐活动的整合	316
二、美术活动与科学活动的结合	321
三、美术活动与语言活动的整合	324
四、美术教育与健康教育的整合	325
五、美术活动与社会活动的整合	326
模块三 以主题活动促进美术教育与各 领域整合	327
一、丰富幼儿的知识经验,选择主题 活动整合各个领域	328
二、依据幼儿的生活,选择主题活动 整合各个领域	329
三、抓住幼儿的兴趣特点,选择主题 活动整合各个领域	329
思考练习	335

参考文献 336

第九单元

学前儿童美术教育概述

学习目标

- 掌握美术、学前儿童美术、学前儿童美术教育等的概念；
- 明确学前儿童美术教育的地位和意义；
- 理解国内和国外学前儿童美术教育理论的基本观点，并能初步利用这些理论为学前儿童美术教育服务；
- 了解学前儿童美术教育与心理发展的关系，初步学会利用美术教育促进学前儿童心理发展。

名人名言

我们并不认为，凡是经由早期美术教育的人，一定成为美术家；也不认为凡是经过早期绘画教育的人，就必然成为超凡脱俗的天才。但是我们认为，经过早期艺术教育的孩子，必定会提高自己的智能和具有各行各业的现代人才所需要的精神素质。

——卜维勤

美术教育的实践虽然在中国已有较长历史，但是人们对“美术教育”这一术语含义的认识不尽相同。一般认为，美术教育至少包括对美术家的教育、对美术爱好者的教育、对美术工艺人员的教育，以及对普通儿童的教育。学前儿童美术教育是学前儿童教育的重要组成部分。本单元在梳理学前儿童美术、美术教育与学前儿童美术教育等基本概念的基础上，概述了美术的概念和特征，并分析了学前儿童美术的特征，阐述了国内外学前儿童美术教育理论，以及学前儿童美术教育与儿童心理发展的关系，以使学习者了解学前儿童美术教育在学前儿童成长中具有不可替代的作用。

模块一 美术与学前儿童美术

一、美术

(一) 美术的概念

美术是一门艺术,也称造型艺术、视觉艺术或空间艺术,是运用一定的物质材料和手段,通过自己独特的艺术语言(线条、形体、结构和色彩等)所塑造的可视的、平面的或立体的视觉形象来完成作品,表达作者对客观世界具体事物的情感 and 美化生活的一种艺术形式。

正确理解美术的概念,需要把握以下四点。

(1) 美术活动必须借助一定的物质材料。也就是说,要进行美术活动,不仅需要运用人体的某些部分,如眼、手等,还需要借助人体以外的工具材料,如绘画需要运用笔、纸、墨、颜料、布、绢等,雕塑需要运用泥、木、石、铜、刀等。

(2) 美术形象的存在方式依赖“空间”(平面或立体)。

(3) 美术的基本表现形式与手段是线条、形体、结构和色彩。

(4) 感知美术形象要通过“视觉”。也就是说,美术活动通过塑造一定的艺术形象来反映客观世界和社会生活,作用于人的视觉感官,引起人们的情感律动,给人以美的享受,陶冶人的思想情操。

(二) 美术的特征

1. 视觉形象性

形象性是各艺术门类共同的特征。没有形象,就没有艺术;失掉形象性这一基本特征的作品,就不能称为艺术作品。但是,美术与文学、音乐等其他文艺形式相比,其形象性有着自己显著的特点,表现得更为突出和直接,即形象的直观性、确定性和可视性。文学作品中的形象是不能凭感官直接把握的,需要通过语言的中介,经过读者的联想与想象才能得以实现。音乐可以以声音为中介,引起听众的联想和想象。而美术则不同,绘画、雕刻等作品中的艺术形象是视觉形象,在空间中有着确定的、明晰的形式,可以直接被欣赏者的眼睛所把握。所以,视觉形象性是美术的基本特征和根本特点。各种类型的美术作品都体现为具体可视的、占有一定空间形式的实体。美术创作的目标就是造型,所采用的题材主要是通过外在形状来表现人和事物。但是,美术作品的造型应当是外形和内涵的统一体,即通过可视的外形来表达蕴藏在深层的神韵和情感,就像中国传统画论所说的“以形写神”,从而达到形神兼备和情景交融。

拓展阅读

徐悲鸿

徐悲鸿(1895—1953),现代画家、美术教育家,江苏宜兴人。他曾留学法国学西画,归国后长期从事美术教育,先后任教于国立中央大学艺术系、北平大学艺术学院和北平艺术专科学校;1949年后任中央美术学院院长。徐悲鸿擅画人物、走兽、花鸟,主张现实主义,于传统尤推崇任伯年,强调国画改革融入西画技法,作画主张光线、造型,讲求对象的解剖结构、骨骼的准确把握,并强调作品的思想内涵,这些对当时中国画坛影响甚大。

徐悲鸿擅长以马喻人、托物抒怀,以此表达自己的爱国热情,其笔下的马是“一洗万古凡马

空”，独有一种精神抖擞、豪气勃发的意态。

在《八骏图》(图 9-1)中，徐悲鸿运用饱酣奔放的墨色勾勒马的头、颈、胸、腿等大转折部位，并以干笔扫出鬃尾，使浓淡干湿的变化浑然天成。马腿的直线细劲有力，力透纸背，而腹部、臀部及鬃尾的弧线很有弹性，富于动感。从整体上看，画面前大后小，透视感极强，前伸的双腿和马头有很强的冲击力，似乎要冲破画面。

图 9-1 《八骏图》(徐悲鸿)

2. 瞬间性和永久性

美术作品是静止的，即使描绘一个运动过程也只能截取其中一个瞬间。这一瞬间一旦被美术作品创造为形象，就永久固定下来。不过，美术的这一特点使其在反映现实和表现题材方面具有一定的局限性，如不能直接表现运动过程或情节发展过程，也难以表现图像所能显示的视觉范围之外的事物。但是，美术作品通过各种直观形象所表现出来的凝练及其所具有的独特审美效果又使它在艺术世界中能独树一帜，赢得永恒的魅力。

(三) 美术的本质

本质是指事物的根本性质，以及此事物与彼事物之间的内在联系。美术的本质是指美术这一事物的根本性质，以及美术与政治、经济、哲学、宗教、文学等的内在联系。

1. 社会性质

美术源于社会，能全面地反映生活。美术家对于题材、表现对象和表现手法的选择并不能规定美术的本质，但他们的任何选择都是在某一方面以某种方式反映着社会生活。美术不仅可以反映社会的经济关系、生产关系和阶级关系，还可以反映处在一定社会生活中的人们的政治观点、法律观点、道德观点、宗教观点、哲学思想和文艺思想，以及人们的各种思想、幻想、情绪、情感、愿望、审美、理想等。可以说，人类社会生活的一切方面都在美术的视野之内，都可以成为美术的表现领域与对象。这一点是美术的根本社会本质。

2. 认识事物本质的性质

美术是社会生活的反映，实际就是人们对社会生活、对世界的一种认识。而所谓的美术作品是“社会生活在人类头脑中反映的产物”，是指美术是人类对社会生活、对世界的一种认识的物化形态。从认识论的角度看，美术是对世界的一种能动的认识，而不是被动、机械的反映。因此，美术不仅关系到感性，而且关系到理性。正是在理性认识中积极的形象思维活动才使美术能动地反映个别事物的表象，并通过个别的属性特征表现一般的属性特征，从而创造出一个新的视觉形象。

从根源上看,美术及其他一切艺术形式都不是超然于现实、与社会生活隔绝的,都是客观世界的反映,是人们对现实生活的一种认识。美术是对客观世界的一种特殊的反映形式或认识形式。美术作为一种精神生产活动,只能以客观世界为基础,从现实的社会生活出发,在获得了对生活的独特审美认识后才能进行创作。或者说,美术认识世界、反映社会生活的方式是运用视觉形象进行创造性想象活动,认识的重点是事物的特征、个性和美。美术以高度概括的、具体可感的视觉形式和形象揭示事物的本质。

3. 审美性质

美术既能反映现实美,又能创造艺术美。所谓现实美,是指现实中的各种事物的美。现实美可以分为自然美和社会美两大类。自然美是指自然界中存在的美,即自然事物的美;社会美是指人类社会关系中的美,即社会事物的美。现实社会是丰富多彩的,现实生活是美术创作的源泉。现实美是美术创作的主要根据,而反映现实美则是美术创作的主要目的之一。

所谓艺术美,是指艺术作品的美,是由创作主体按照一定的审美目标、审美实践要求和审美认识的指引,根据美的规则所创造的一种综合美。美术作品的美即艺术美,是美术家根据美的现实而创造出来的美。美术作为“艺术生产”,是一种自由的精神生产和审美创造,因而审美也是它的本质特征之一。

拓展阅读

艺术是生活的升华

郑板桥的作品《竹》中的形象虽然源于自然界的事物,却不是现实的机械反映,而是作者对现实中竹的审美认识的表现。郑板桥在画竹时,通过自己对美的认识,把一些与美无关或关系不大的枝节都舍去了,使竹子的美在画中得到了更集中的体现,同时渗进了自己的思想感情和主观审美认识,使作品中的竹子比现实中的竹子更加美,更加鲜明和完满。著名画家詹建俊创作的油画《狼牙山五壮士》,把五壮士在画面中构成像山字形的三角形构图,使画面有力度且符合英雄们大无畏的英勇气概这一主题。画家周大正的代表作《劈山引水》,表现了西部人民改造自然、战胜自然的恢宏场面。列宾(1844—1930)是巡回展览画派鼎盛时期的代表人物,他的《伏尔加河上的纤夫》《库尔斯克省的礼拜行列》描写了19世纪后期俄国的现实生活形态。这些作品具有非凡艺术魅力,正是美术作品源于生活、高于生活的成功典范。

(四) 美术的分类

1. 绘画

绘画是美术中最常见的一种类型,它是指运用线条、图形、颜色,通过造型、构图、构色等表现手段,在二维空间及平面上塑造视觉形象。二维性是绘画的根本特点。

绘画种类繁多,从不同的角度可以将其分为不同的类别:按地域,绘画可以分为东方画和西方画;按主题,绘画可以分为人物画、风景画、静物画、动物画等;按工具材料,绘画可以分为水墨画、油画、版画、水彩画、素描、速写等;按作品的使用形式,绘画可以分为年画、连环画、漫画、宣传画、插画等。不同类别的画因各自历史传统的不同有着不同的表现形式和审美特点。

2. 雕塑

雕是从整块的坚固材料上把多余的东西去掉,使剩下的部分形成形象,如泥塑、陶塑等。雕塑作

品具有实在体积,它的特点是三维性。

雕塑的种类也很多,从它的题材和使用环境来说,有纪念性雕塑、建筑装饰雕塑、城市园林雕塑、宗教雕塑、陈列雕塑。从形式上看,雕塑有圆雕和浮雕。圆雕不附着背景,可以四面欣赏;浮雕是在平面上雕出凸起的形象。浮雕因形象凸起的程度不同,可以分为高浮雕和浅浮雕。例如,人民英雄纪念碑基座的浮雕为高浮雕。浅浮雕常见于建筑的装饰花纹图案和雕盘。

雕塑给人的美感与绘画有所不同,其有体积,有质量,有质地,还有凹凸;或可以环绕四面欣赏,或可以触摸感受它的质地、凹凸转折甚至温度,还可以把握其移动,感受它的质量。因此,浮雕给人的美感是丰富和充实的。另外,一般的浮雕没有背景,也没有框架将它与外界隔开,所以雕塑与环境的关系更为密切。若将这种关系处理得好,雕塑很容易融入环境并形成焦点,如图 9-2 所示。

图 9-2 雕塑作品《李白》

3. 工艺美术

工艺美术是与人们生活关系密切的一种美术分类,通常分为实用工艺和观赏工艺两类。实用工艺是指经过艺术加工的生活实用品,如染织品、服装、陶瓷器皿、家具等。观赏工艺是指专供欣赏的陈设品,如牙雕、玉雕、装饰画等。一般来讲,工艺美术具有实用价值和审美价值双重属性,具体到一件作品上,实用价值和审美价值各占的比重又会各不相同。

工艺美术的审美要素包括造型、色彩、图案花纹、材料质地、加工技艺等。若将这些要素处理得好,一件美术品便具有生活趣味,便能提高生活质量。

4. 建筑

建筑及各种居所是人类为自己创造的生存设施。在人类发展史上,建造房屋是人类最早的生产活动之一。人们为了抵御自然的侵害,求得生存繁衍,最初居住在洞穴里,以后逐渐建造起简单、粗糙的茅房、木房,建筑艺术也就在这一过程中产生了。

建筑艺术与其他艺术的区别是它同时要满足实用、坚固和美观三项要求。另外,建筑与自然环境不可分,它与环境相互配合、协调一致、融为一体时就会形成建筑特有的美。实现这一切的是建筑的空间构成。建筑除纪念碑外,通常都是中空的,获得内部空间是建筑的目的,也是建筑与雕塑的区别。建筑的外观依内部要求,综合各种要素构成。复杂一些的建筑由一系列的内部和外部、封闭和敞开的空间组合而成。建筑内部的空间划分、子建筑之间的空间关系构成一个观赏序列,如图 9-3 所示。欣赏建筑要置身其中,漫步其中,方可获得一种空间、人工与自然交融之美。

图 9-3 米兰大教堂

二、学前儿童美术

(一) 学前儿童美术的含义及分类

学前儿童美术指的是三岁至六七岁的儿童所从事的美术造型活动和欣赏活动,以儿童为主体。儿童在美术作品中表达着他们的生活经验、愿望、想象和美感,这是儿童表达自己内心活动的一种方式,是儿童的另一种语言。

儿童所从事的美术活动从种类上大致可以分为绘画、手工和美术欣赏。绘画从使用的工具、材料及表现形式上可以分为蜡笔画、油画棒画、彩色铅笔画、粉笔画、水墨画、彩色水笔画、手指画、棉签画和水粉画等,从性质上可以分为命题画、想象画、故事画、填色画和集体创作画等。手工可分为纸工和泥工等。美术欣赏是对各种造型艺术作品和具有美学特征的环境的观赏。

学前儿童美术是儿童感知世界的一种方式。儿童感知世界使用一种非逻辑思维的方法,它主要包括想象、幻想、直觉、灵感、猜测等,具有非逻辑的、无固定秩序和固定操作步骤等特点。在儿童绘画中,儿童就是这样凭着想象、直觉夸大或者着意刻画他们的所见所闻。例如,在主题绘画活动“我的爸爸”中,有的儿童画爸爸生气的样子,将脸画得通红,眼睛里还冒着火,头上有小火苗,如图 9-4 所示;有的儿童把爸爸的脸画得很长,占了 $\frac{2}{3}$ 的比例,而身体则画得很小,以表现爸爸的特征,如图 9-5 所示。儿童通过绘画把这些感性特点毫无保留、生动有趣地描绘了出来。正是这样大胆的表现才使儿童的绘画充满了生命力。

图 9-4 《我的爸爸》(一)

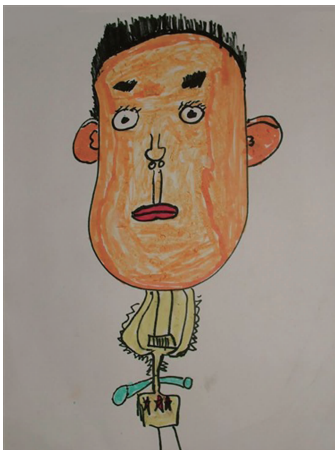

图 9-5 《我的爸爸》(二)

学前儿童美术是儿童自我表达的一种语言。美术可以使他们把自己的想象、愿望变成可见的作品表达出来。绘画更是幼儿表达自己对周围事物的感受和内心意愿的主要方式之一。儿童都愿意甚至是无意识地用“涂鸦”来表达自己的所见、所想、所感,这几乎是每个儿童的天性。儿童的绘画、泥塑、雕塑等作品及其他的表征物可看作儿童的一种语言。这种语言表现了儿童对外部世界的感知、理解、建构,以及他们内心的情绪情感波动。儿童美术虽然会混沌和不合乎逻辑,但是代表了儿童对周围世界的初步认识和把握,同时是儿童成长活动中的一种需要。

(二) 学前儿童美术的特征

美术对于儿童和成人的意义不完全相同。对成人来说,美术是有着严格内涵的,它意味着博物馆、墙上的画、不修边幅的画家、逼真的复制品、艺术家的阁楼、裸体模特儿和文化名流等。美术被普遍地认为是高雅的艺术,是人类视觉意象的升华,是人类智慧的结晶,是人类表现的最高形式。优秀的美术作品因为能够折射出创造了它的那个社会,所以经常价值连城,受到人们的珍视,被收藏家收藏。对儿童而言,美术具有以下特征。

1. 美术是儿童成长的一种表现

在儿童成长的过程中,不同年龄段的儿童对外部世界的认识和理解是不相同的,表达自己的情绪情感的方式也是各有差异的。对学前儿童而言,美术首先是其成长的一种表现。每个儿童都以有别于他人的方式作用于外部世界,这是儿童独特个性的表现。美术能反映儿童在动作及认知发展水平上的个体差异。美术也是儿童表达自己的情绪情感和个性的一条重要途径。正是因为儿童美术是儿童成长的一种表现,所以儿童美术作品有时被用作衡量儿童动作、认知、情绪和人格发展水平的指标。有些儿童教育工作者还根据儿童美术的表现形式确定儿童的发展阶段,以此说明儿童身心发展的特点,如图 9-6~图 9-9 所示。

图 9-6 儿童绘画乱画期的作品

图 9-7 儿童绘画命名期的作品

图 9-8 儿童绘画罗列期的作品

图 9-9 儿童绘画图式期的作品

2. 美术是儿童自我表现的一种方式

每个人都有表现自我和与人交流的需要。当儿童尚不能自如地运用语言文字这种成人约定俗成的符号系统表现自我和与人交流时,他会运用一些符号系统来表现自己、满足自己,美术就是这些符号系统中的一种。儿童喜欢握笔涂抹,重复同一图案和符号,以成人眼里混乱的模式作画,颜色搭配也是随心所欲,作品夸张到不可理解,但这些都是其自我的表现。

美术具有一种语言功能。在儿童发展和成长的过程中,美术是比语言文字更早被儿童用来表达思想、宣泄情绪、想象和创造自己的世界的一种有效途径。随着年龄的增长,儿童越来越多地依赖语言文字表现自我,并与他人交流,而越来越少地运用美术这种符号系统。

3. 美术是儿童探索美术媒介,并使自我得以肯定的一条途径

儿童是天生的艺术家,人世间能与真正的艺术家媲美的只有儿童,这句话并不过分。儿童在美术方面常会表现出成人难以想象的才能和潜在力量,他们有天赋的平衡感和秩序感,对具有美感的东西充满追求,对传统文化的无知和对他人行为的不敏感,在探索美术媒介时比青少年或者成人更为自由,更少约束。儿童不受时空关系的束缚,没有美术技法的清规戒律,也不受客观情理的限制,所以他们可以在创作过程中完全自由自在地流露自己的思想和情感,表达自己的意愿和对未来的希望。他们的美术作品常表现出没有雕琢过的儿童心灵的纯真,有时能达到别开生面的艺术境界,并使儿童的自我得到充分的肯定。一些人注意到,儿童在10岁以后对美术活动的兴趣及美术的技能技巧等都有可能出现衰退。这种现象反映了儿童随着认知和情感的复杂性的加深,对美术的平衡感和秩序感出现了退化。这时,儿童更多的是用理智去支配自己的美术活动。换个角度来说,这就给儿童天真自由的创造活动增加了束缚。

4. 美术是对儿童实施审美教育的一条重要途径

对学前儿童实施的审美教育,不是以抽象的说理去灌输,而是以直观的视觉艺术形象去打动儿童的心灵,唤起儿童内在的审美情感,使儿童在美的感受和熏陶下受到潜移默化的审美教育。

模块二 美术教育与学前儿童美术教育

一、美术教育

(一) 艺术教育的含义及分类

艺术教育属于艺术教育的范畴,艺术教育是以音乐、美术、文学等为手段和内容的教育。艺术教育分为专业艺术教育和普通艺术教育。专业艺术教育包括中等专业艺术教育和高等专业艺术教育。美术、音乐、戏剧、电影、舞蹈、书法等属于专业艺术教育。普通艺术教育包括幼儿园、小学、中学、大学的非艺术专业的艺术教育。普通艺术教育的目标主要是提高受教育者的艺术修养。

思政之声

艺术可感,育人无形。习近平总书记在文艺工作座谈会上强调:“追求真善美是文艺的永恒价值。艺术的最高境界就是让人动心,让人们的灵魂经受洗礼,让人们发现自然的美、生活的美、心灵的美。”艺术教育具有特殊的吸引力、感染力与影响力,具有引导正确政治意识、道德观念、人格品质的独特育人功能。高等学校在办好思想政治理论课的实践中,积极探索思政教育与艺术教育的融合路径,用好艺术教育,美育和德育的功能显得尤为重要。

(二) 美术教育的含义及分类

美术教育的含义通过美术和教育两个方面来体现。根据对两者的倚重不同,可将美术教育分为美术取向的美术教育和教育取向的美术教育。美术取向的美术教育的着眼点是美术本身,即由美术本位出发,以教育为手段,发展和延续美术文化,也就是借助一定的教育方式和手段,横向或纵向传播美术知识和技能,促进文化的发展。教育取向的美术教育的着眼点在教育,即从教育价值的角度看待美术教育,以美术作为教育的媒介,追求一般教育学意义的功效,也就是通过美术教育有目的地培养人的道德感、审美趣味、意志、智力和创造性等基本素质和能力,以及进行心理疏导和艺术治疗等。教育取向的美术教育的根本目的是通过艺术审美的途径提高受教育者的艺术修养。

二、学前儿童美术教育

(一) 学前儿童美术教育的含义

学前儿童美术教育是美术教育的组成部分,是指教育者遵循学前教育的总体要求,根据学前儿童身心发展的规律,有目的、有计划地通过美术欣赏和美术创作活动,培养其美术审美能力和美术创作能力,最终促进其人格和谐发展的一种审美教育。学前儿童美术教育旨在丰富儿童的情感,培养儿童初步的感受美、表现美的情趣和能力。

(二) 学前儿童美术教育的特点

学前儿童美术教育具有美术教育的一般特点,但它又具有不同于一般美术教育的特征。结合儿童的发展特点和美术教育的特点,学前儿童美术教育一般具有以下三个特点。

(1) 学前儿童美术教育是满足学前儿童审美情感需要的情感教育,具有强烈的情感色彩。处于学前期的儿童明显地表现出情感因素在其发展中的重要作用。他们喜欢想象,往往有惊人之作。儿童对美术有一种自然的需要,他们喜欢在这里画画,在那里画画,喜欢做色彩游戏。在儿童时期,其心理发展的一大特色是以自我为中心,容易将自己的情绪情感投射到物体上,用身心感悟着世界。正是儿童的这种特点使美术活动成为其进行情感沟通和满足的重要途径。

(2) 学前儿童美术教育是以学前儿童审美创造能力为核心的一种创造教育,强调儿童的创造性。每个儿童都有创造的潜力。在学前儿童美术发展过程中,从儿童的乱涂乱画,逐渐画出某个东西,并给它命名,到儿童为事物象征性地再造一个多半是不完整的、粗略轮廓的形象,再到儿童用画来表达多种概念或凭自己的主观经验重新组合、加工变形的画面等,都显示出儿童独特的创造力。

儿童的创造性不仅在作品中反映出来,还从其制作的过程中显示出来。在儿童的美术作品中,成人有关美术创作的许多条框被打破,出现了一些在成人看来既可笑又非常可爱的现象,如不合逻辑的构思、不合比例的造型、主观想象的色彩、随意安排的空间构图等。这些超常规的、独特的表现蕴含着儿童天然存在着的大胆想象和神奇创造。儿童创作美术作品的过程是一个极具个人色彩的过程,由富有个人情感色彩的感知、审美加工和创作性表达组成。

(3) 学前儿童美术教育是培养学前儿童手、眼、脑协调活动的操作教育。学前儿童美术教育还应当重视儿童的操作。操作教育是学前儿童美术教育的重要组成部分,儿童正是在操作中亲身体验某种情感的发展,体验美术活动自身的乐趣,进一步获得审美感知和审美创作的。学前儿童的美术活动包括心理操作和实际操作两个方面。在这一过程中,儿童的手、眼、脑并用。学前儿童用多种感官感知审美对象,用脑去想象、理解、加工审美意象,用语言去交流自己的审美感受,用手去操作美术工具和材料来表现自己的情感和想法。操作教育一定要依据儿童的身心发展水平和需要进行。

学前儿童美术教育可以通过美术和教育两个方面体现出来。一般来说,学前儿童美术教育是以教育为取向的普通美术为主,但又和中小学的普通美术教育有所不同,学前儿童的美术活动是他们本真的生命活动。儿童的美术活动就是一种成长性需要的满足,没有直接的功利性,以活动过程本身为目的、为满足。从这一层面上说,学前儿童的美术也是一种特殊的纯艺术领域,它的着眼点是美术本身,即由美术本位出发的美术取向的美术教育。因此,以教育为手段,对学前儿童传授一些基本的、简要的美术知识和技能,在美术文化的意义上进行发展和延续,也是必要的。当然,在教育的过程中,教师和家长不能用成人的审美标准和意志去规范与扼杀儿童与生俱来的创造性和绘画热情,使儿童的绘画失去儿童特有的天真、稚拙和淳朴。

(三) 学前儿童美术教育的地位和意义

美术在幼儿的所有活动中占有举足轻重的地位,它不但所占比重大,而且对幼儿的身心发展具有重大意义。《幼儿园教育指导纲要(试行)》对美育(包括美术教育)的要求为“萌发幼儿初步感受美和表现美的情趣”,并指出“幼儿园的美术教育活动是有目的、有计划地引导幼儿主动活动的多种形式的教育过程”。

1. 幼儿在美术活动中可以得到全面发展

美术对幼儿来说是一种全面完整的活动,需要幼儿全身心地投入。从对外界物的感知到情感的酝酿、动机的创造、意象的生成,最后通过一定的媒介动手塑造出具有某种意味的形象,这是一个内外相互作用的完整过程。其间,幼儿能够运用他们全部的心理能力并倾注他们的全部热情,从而得到全面的锻炼。

2. 美术是适合幼儿年龄特点的活动

作为艺术的一种,美术有一个重要的特征,就是它的基本表现方法是象征,即创造某种具体可视物来代表与之同形的另一事物或意义,这也是幼儿思维的典型特点。儿童在两岁以后,其表象功能日渐发展,他们的心理活动开始脱离具体事物和行动来进行。这时,他们获得一种新的心理能力,即象征性功能。幼儿开始用特殊的动作、线条、形状、声音和物体来代表他们头脑中对某些事物的印象和情感,也就是所谓的以物代物。美术活动中的思考方式与幼儿这一时期心理活动的特点极为吻合。美术对幼儿来说是可以把握的,又有着无限探索余地的广阔空间。这一领域的活动使幼儿新萌发的心理能力得到练习。这种能力正是人的创造力的萌芽,极富生命力,会将身心发展中的许多方面纳入自身,不断完善,成为日后诸多心理能力中独具价值并非常活跃的一部分。同时,它是许多高级的心理能力产生的基石。可以说,从事美术活动是幼儿天然的需要,是他们健康成长必不可少的。

3. 美术学习符合时代和未来儿童教育的要求

在现代社会中,随着信息化进程的加快,图像作为一种有效而生动的信息载体越来越广泛地出现在人们的生活中。对美术课程的学习有助于幼儿熟悉美术的媒体材料和形式,理解和运用视觉语言,更多地介入信息交流,共享人类社会文化资源。

在知识经济时代,创新精神是社会成员最重要的心理品质。美术活动过程的情趣性、表现活动的

自由性和评价标准的多样性提供了创造活动最适宜的环境。通过美术课程发展的创造精神将会对幼儿未来的工作和生活产生积极的影响。

技术性活动是人类社会的一种最基本的实践活动,美术课程向幼儿提供了技术性活动的基本方法,有助于培养幼儿勇于实践和善于实践的心理品质,为幼儿未来的创造性活动打下良好基础。

模块三 学前儿童美术教育理论

一、中国学前儿童美术教育理论

(一) 丰子恺的儿童美术教育理论的主要观点

丰子恺是我国现代画家、散文家、美术教育家、音乐教育家、漫画家和翻译家,是一位卓有成就的文艺大师。在儿童美术教育方面,丰子恺提出了“重兴味”“轻写实”“儿童的绘画必须是生活的反映”等教育主张,旨在尊重儿童个性,使儿童心智得到健全发展。丰子恺认为,“儿童画是思想感情特殊而画技未练达的人所作之画,是‘重兴味’而‘轻理法’的绘画”。“重兴味”“轻理法”即我们今天所说的“重趣味”“轻技法”。

丰子恺认为,儿童是不会去细看物体的各个部分的,儿童看到的只是物体的大轮廓,他们本能地将事物提纯、简化,把事物最重要的特征、最本质的东西反映出来,在提炼和简化方面,儿童比大人做得好。儿童画与中国画有着异曲同工之妙,在丰子恺看来,儿童画就是“未练的中国画”。“艺术须与生活相关联”,也就是说,儿童画必须是儿童生活的反映,凡是从儿童的生活感情出发,从儿童的手上描出,且具有美术形式的,都是良好的儿童画。

(二) 陈鹤琴的儿童美术教育理论的主要观点

1. 对儿童图画发展过程的研究

(1) 陈鹤琴是我国著名的儿童教育家,他对儿童图画发展过程进行了深入研究,得出以下结论。

① 涂鸦期(1~2岁)。在这一阶段,儿童画的有波形图,从左下方向右上方重复画弧线、乱丝线及不同方向的曲线和直线;圆形图,顺时针方向画圆圈。

② 象征期(2~3岁)。在普遍性的象征阶段,圆圈可代表物,也可代表人;在类别性的象征阶段,以一种图形代表一类事物;在个别性的象征阶段,能表现事物的“我”。

③ 定型期(3~7岁)。这一阶段儿童画的特点是从简单到复杂,从正面到侧面,从呆板到有生气,并有时间、空间观念。儿童懂得构图,也懂得表现性别和年龄,能用语言表现自己的画。

④ 写实期(7岁以后)。儿童能以绘画技术反映客观现实。

(2) 儿童先会画线,后会画圈,然后才会画点。

(3) 儿童绘画技能的增进落后于他的感知认识。

(4) 儿童绘画容易反映他印象最深的客观现实。

(5) 儿童绘画是随着他的身心发展而发展的,儿童的绘画技能与他的生活经验和教育实践密切相关。

2. 刺激-反应说

对于儿童为什么喜欢绘画,陈鹤琴不赞成“天赋说”和“生理机能说”。“天赋说”认为,儿童绘画的原因是来自儿童内心的一种冲动。这种观点流行多年,至今尚有影响。“生理机能说”认为,儿童喜欢

绘画是为了满足手动的生理需要,并通过绘画活动产生一种动觉刺激和动觉快感。陈鹤琴认为,儿童对绘画的兴趣是儿童在经受外界事物的刺激后,在脑海中留下了一个深刻的印象,且由于学前儿童的词汇量极少,于是就借助图画表达出来。图画是他们表达思想感情的媒介。陈鹤琴的观点从根本上说是正确的。因为心理活动是大脑对外界事物的反映,没有外界事物的刺激,就不会有心理活动的内容。外界事物的刺激是儿童绘画的本源。绘画是儿童表达思想感情的媒介。

3. 关于儿童美术教学方法的主张

(1) 通过游戏的途径进行美术教育。陈鹤琴认为,画图是一种很有教育价值的游戏,应该注重利用游戏的手段让儿童有动手画的游戏、看图画的游戏、剪图的游戏、剪纸的游戏、着色的游戏、串珠的游戏、塑泥的游戏、玩沙的游戏等。

(2) 通过户外活动进行美术教育。陈鹤琴反对把儿童关在室内进行教学的方法。他认为,新鲜的空气、明亮的阳光都是儿童强身的要素,到了这种野外的地方,教师就可以随地施教,看见什么就可以教什么。儿童看见了这些野外的景象,就得到了一种深刻的印象。如果教师在这种适宜的地方教儿童唱歌、做游戏、画图画、讲故事等,那么儿童学了许多天然的实物,也学了普通的功课,还增加了欢乐,活泼了精神,强健了身体。

(3) 通过与其他教学活动融合的途径进行美术教育。陈鹤琴认为某些幼儿园里分科的教学方法是违反儿童心理的,主张“整个教学法”,即“把各科课程打成一片”。其中,美术教学可以与其他教学活动融合在一起。例如,讲故事的时候就可以根据故事的情节提前储备好剪贴图、描画图、拼图、排列图、着色图、穿线图等,让儿童在完成上述美术任务的同时,了解故事的内容,而且由于图画具有生动性和趣味性,能使故事在儿童心里留下更深刻的印象。

(4) 通过美的环境进行美术教育。陈鹤琴注重审美环境对儿童审美观念的影响。首先是幼儿园环境,在室外应该尽可能地开辟草场、花园、菜圃,栽培美丽鲜艳的花卉、蔬菜和绿荫浓浓的树木;在室内应该布置一些适当的富有教育意义的挂图、画片、漫画和故事画等,让儿童在这个美丽的环境里舒畅身心,陶冶情操。其次是家庭环境,父母要给儿童提供一些画画的用具和空间,以利于儿童美术能力的提高。在家中,墙壁的布置、桌子上的摆设应该有种审美的意味,房间里的各种用品、衣服等都应当放得整整齐齐,不应该随便乱摊乱挂。家庭里有较好的布置,儿童不知不觉受到审美的影响,也会养成一种审美习惯。

(三) 屠美如的儿童美术教育理论的主要观点

屠美如是学前儿童美术教育专家,是20世纪后期我国学前儿童美术教育代表人物之一。以屠美如为代表的20世纪后期我国的儿童美术教育思想的主要观点如下。

1. 儿童绘画发展是一个连续的过程

屠美如等人对我国1.5~15岁儿童绘画发展情况进行调查研究之后发现,儿童绘画发展是一个连续的过程,发展阶段不可能严格地划分明确的界限,但在迅速变化的时期,儿童出现较为明显的差异特征,因而可以相对地划分出一定阶段,每个阶段都以不同的速度从前一阶段中预示和产生出来,又并入下一个阶段对它起作用。该研究用定性和定量的分析方法,按照儿童发展的速度、质量、特征变化,将儿童绘画发展分为以下四个阶段。

(1) 涂鸦期(1.5~4岁)。这一阶段属于无目的地乱画,反映在画面上是杂乱的线条,缺乏视觉控制的肌肉运动。在涂鸦后期,出现简单的目的,但不能成形,不注意色彩变化,经常使用单色笔,偶尔换另一种颜色笔涂画。

(2) 象征期(4~5岁)。这一阶段,儿童凭主观直觉印象描绘出物体的粗略形象,以象征物体的外形轮廓,多半是不完全的、遗漏的,表现的是瞬间的、不明确的感觉和意图。

(3) 概念画期(5~8岁)。这一阶段又称为知觉写实期,以自我为中心观察现实生活,用画来传达各种意念,多半用线条勾画出平面的二次元轮廓,形象较完整,并注意用相应的色彩表达。

(4) 写实期(8~15岁)。进入自然描绘阶段,能根据实物特点作画,并出现“三元时期”的立体性体验。

2. 不同时期的儿童绘画有着不同的表现特征

屠美如教授与美国的罗比·凯斯教授在1990年合作进行了中美儿童透视画发展阶段的跨国文化研究,研究方案是根据皮亚杰的理论设计并做了假设。被试者为中、美两国的4岁、6岁、8岁、10岁的四组儿童,要求每个被试者单独按照指示语画一幅画。

指示语:“请画这样一张图画:在公园里一个男人和一个女人手拉着手,他们的孩子在前面,在他们的后面远远的有一棵树。”

结果表明:绘画发展的趋势与文化背景的差异关系不明显,与年龄发展有密切关系;不同年龄之间存在显著差异。其具体表现如下。

(1) 前轴阶段(4岁)。儿童只能画出一个物体的空间,但是不能参照一条轴线表现一系列物体的相对高度。

(2) 单轴阶段(约6岁)。儿童能够把两种表现协调起来,沿着一条基底线安排一系列的物体形象。

(3) 双轴阶段(约8岁)。儿童能够处理两条参照轴线,表现出物体的背景。

(4) 双轴联合阶段(10岁)。儿童能够以联合的方式处理两条参照轴线,为一系列物体定位,能比较恰当地确定物体在空间中的位置。

思政之声

二、西方学前儿童美术教育理论

(一) 约翰·杜威的儿童美术教育理论的主要观点

约翰·杜威是美国早期机能主义心理学家的重要代表,著名的实用主义哲学家、教育家和心理学家。

杜威的教育思想在儿童美育方面提出了自己的主张。杜威的“儿童中心论”思想要求教师在实施美育的过程中不能忽略对儿童艺术兴趣的培养。他认为对儿童艺术兴趣的培养应从以下三个方面做起。

(1) 教师要懂得如何给儿童创造一个美的环境。例如,利用大自然中的材料来美化环境,让环境中充满赏心悦目的图画、优美的文字、动人的音乐旋律等。儿童长期生活在这样充满美的环境中,身心自然就受到了艺术的熏陶。

(2) 教师要注重儿童的情感发展。儿童犯了错,除了要及时纠错以外,还应以鼓励性话语为主;儿童做正确了,教师应毫不吝啬地伸出大拇指予以夸奖,培养儿童走上正确、积极、多彩的道路。

(3) 教师要充分利用自己的言行把艺术作品中美的魅力展现在儿童面前,从而使儿童在潜移默化中受到美的熏陶和艺术的指导,对艺术的兴趣愈发浓厚。通过美育唤起儿童对艺术的兴趣,正是杜威学校美育的价值,也是杜威“儿童中心论”的最好体现。

杜威指出,不能用艺术家的眼光看待儿童的绘画作品,应该通过儿童在绘画过程中的实际操作来提高儿童的审美能力,让儿童有更为丰富的审美经验。在绘画教育中,家长或教师应正确引导儿童观察生活中具体的事物,让其明白正确的观察方法。艺术教育离不开想象力,培养儿童想象力的方法很多,而游戏的方法更适合儿童的心理特点。在儿童绘画中,教师利用游戏的方法加以引导,可以让儿童在动手的过程中体验绘画的艺术美。

(二) 阿恩海姆的儿童美术教育理论的主要观点

鲁道夫·阿恩海姆是美籍德国心理学家、艺术理论家,倡导的是视知觉和视觉思维美术教育理论。其主要著作《艺术与视知觉》《视觉思维》《走向艺术心理学》被译成中文后,对我国美术工作者的创作和研究工作起到了很大的作用。

阿恩海姆认为,当时的两种美术教学法(传统现实主义的和现代派的)“都会给儿童造成危害”。第一种是“运用老式教学法”“向学生们拼命灌输高级专业技巧”,“让儿童用一支削尖了的铅笔一味地把模特描摹下来”。阿恩海姆认为,这种方法的问题在于“由于学生们一味地模仿他们的教师所使用的方法,就有丧失自己的直觉能力的危险,因为他们总是把自己的精力放在对这种形式的使用上(而不是用这种形式去创造)。他们对自己的作品不是充满自信和满足,而是对它感到迷惑不解”。也就是说,此时的“媒介”不是被儿童掌握和理解的,不是他们自己的东西,“媒介”变成了模仿的对象,而不是创造过程中使用的砖石。第二种是那些新式的原始主义者对儿童们告诫:“这是一幅好画,但在第二阶段我们不要画鼻子了。”此时,“片面强调艺术是情感、冲突以及需要的表现。它不但鼓励了那些由所谓的自发笔画和因一时冲动而闪现出的形象的大量出现以及由混乱不整的色彩组成的粗糙的艺术品的大量涌现,而且干扰了受视觉控制的形式的准确性。粗糙的画笔以及滴色的油笔,仅使儿童创造出某种片面地表现他的心理状态的画。同时,我们还不能排除一种可能性,即当儿童被迫画出这类画的时候,这类画也反过来影响着他们当时的心理状态”。阿恩海姆认为这种方法同样有问题。他认为,“现代派绘画方法,确实给儿童造成了一种表现其心理活动的机会。在这一方面,过去是受到了传统方法的约束的”。同时,他指出,“那种阻止儿童运用艺术品去再现他所观察到的现实……同样也是很危险的”,“没有形状的情绪,并不是教育所要达到的最终艺术品,同样也不能作为艺术教育的手段”。

阿恩海姆认为,儿童美术具有一种简化和几何化的倾向,因为人体的认识是从整体到局部逐渐分化的,儿童美术正好体现出了这一特征。儿童绘画是从最简单的因素向复杂的形象发展的。所以,儿童总是从绘画的最简单的因素——线条开始其美术活动,而后进入最简单辨认的形状——圆形,随着区别率的强化使作品的形象变得越来越复杂。儿童画并不像一般人认为的那样是依葫芦画瓢的,而是对原物做了大幅度改造之后的形象,因而看上去极为简约。这种现象不能完全归结为儿童的智力或绘画能力的水平较低,而应归之于儿童知觉中占优势的简化倾向,即那种把外物形态改造为完美简洁的(或好的)图形的倾向。在这种倾向的支配下,儿童画大多数是二维的,是较规则的圆形和椭圆形。这种倾向似乎毫不顾及原形,只以简洁为准。

阿恩海姆从格式塔心理学的立场出发,揭示了儿童美术发展中的现象及产生这些现象的原理,其中不少理论被儿童美术教育工作者所信服。然而,阿恩海姆的理论也有其不足之处,如儿童画中有一个X线表现特征,儿童往往将实际上看不到,然而却客观存在的东西画出来,如孕妇肚子里的孩子等,阿恩海姆的简化和几何化的理论无法解释这一现象。

(三) 里德的儿童美术教育理论的主要观点

赫伯·里德是英国著名艺术家、艺术理论家和评论家。他倡导艺术和教育完全交融理论。在20世纪40年代出版的《通过艺术的教育》一书中,他通过对儿童思维发展、心理发展及儿童绘画等多方面的研究,在总结多年的教学和艺术实践经验的基础上,提出了很多关于艺术教育的新的思想和观念,见解独到而精辟,充分体现了他的艺术教育思想,对之后的西方艺术教育乃至世界范围的艺术教育产生了巨大的影响。

1. 艺术是适应社会的人的个性的自我定位最有效的手段

里德将艺术在教育中的地位看得很高,把艺术看成适应社会的人的个性的自我定位最有效的手

段。他认为,人类的不幸主要源于个人的自发创造力受到压抑,人格自然的生长受到阻挠。教育唯有运用艺术,才能摆脱这种状况,达到自我实现。也就是说,艺术教育的目标是促使儿童自发创造力与人格的自然成长。

2. 鼓励 and 保持儿童的天赋因素长久存在

里德认为,人类的艺术表现形式与人类的心理类型是高度相关的。瑞士心理学家荣格把人类心理分为思考型、感情型、感觉型和直觉型,而每个类型有内向与外向之分。这样,人类心理共有八种基本类型。里德认为,这八种基本心理类型各自具有独特的美的表现形式。以现代艺术为例,人的基本心理类型与对应的表现形式为思考型-写实派、感情型-超写实派、感觉型-表现派和直觉型-构成派。心理类型有内向与外向之分,相当于艺术类型中的主观与客观之分。具体到儿童艺术,里德便有了这样的看法:儿童生来具有艺术潜能,并具有不同的表现类型。它们是有组织的、拟情的、节奏的模式、构成的形式、列举的、表现派的、装饰的和想象的,共八种。这八种儿童艺术表现类型受儿童特定的人格类型影响,相当于儿童不同的心理倾向:外向思考型-列举的,内向思考型-有组织的;外向感情型-装饰的,内向感情型-想象的;外向感觉型-拟情的,内向感觉型-表现派的(触觉的);外向直觉型-拟情的,内向直觉型-构成的。由于艺术类型与心理倾向之间存在这种依存关系,教师在教学中就应该具有型的态度而立于承认各种类型的地位,依照儿童天赋的气质予以鼓励和指导。

儿童美术不仅受儿童特定人格类型的影响,还受“由潜意识而来”的一系列原生印象或原型的影响。根据里德的观点,儿童美术是人类进化过程中作为残迹遗留在人类意识中的一种原形功能。原型最常显现的是魔环主题,包括一切同心圆、有一个中心的圆形或方形以及所有辐射状或球状的排列,如花、十字、轮状、曼陀罗等。这些符号自然、反复地出现在各种文化背景的儿童画中,从而为人类的共同人性提供了佐证。

3. 在美术教育中注重想象力的培养

想象力在里德看来就是意象彼此联系的能力,即不论是在感情的历程中还是在思考的历程中都把各种意向结合起来的能力。从本质上说,想象就是把通过感知得到的心象加以改造、组合、冶炼、重新铸成全新意象的过程。从中可见,无论是理性活动中的抽象逻辑思维,还是艺术活动中的艺术思维,每时每刻都离不开想象的帮助。形象思维就更加如此,在这种思维中,各种意象的连贯更为活跃和普遍,想象应该是形象思维最明显的特点。也就是说,没有意象的联结,没有心象的结合,没有想象,任何一种思维都不会产生,想象力有助于思维的发展。因此,想象力必须去培养,而且完全可以培养。

4. 形象思维和逻辑思维应并行存在

形象思维和逻辑思维是儿童获得对客观世界全面认识的不可缺少的思维方式,它们应该并行存在,发挥各自的作用,从而构成完整统一的和谐思维状态。在培养儿童思维和谐发展的过程中,应注意依照儿童天赋气质给予鼓励指导。

总之,作为一个艺术教育思想家,里德在自己的长期研究中注意到了现代教育体系对儿童思维能力发展的不良影响,以及由此产生的对心灵的损害,并将审美教育作为培养儿童和谐思维的有效方法,对采用什么样的思路和方法进行具体的讨论与说明,这些在促进儿童思维能力的发展乃至推动个性走向成熟方面都具有深远的意义。

(四) 艾修勒和哈特薇克的儿童美术教育理论的主要观点

艾修勒和哈特薇克研究的是学前儿童的画架绘画,提出了美术是儿童智力发展水平指标的理论。其主要观点如下。

1. 学前儿童的绘画是儿童人格特征的反映

艾修勒和哈特薇克认为,儿童的绘画,即使是学前儿童的绘画,也不是偶发的行为,而是儿童人格特征的反映。儿童的人格特征对儿童绘画的风格和样式会产生重要的影响。根据他们的研究,儿童在绘画中对空间的处理可被看作儿童对其环境使用的例子:儿童在绘画时对图形大小、色彩、位置和空间的处理,是与儿童的人格特征密切相关的。艾修勒和哈特薇克从儿童画入手研究了儿童画与儿童人格和行为之间的关联,反映了研究者从人格投射的角度看待儿童美术本质的立场,为儿童教育工作者研究儿童美术提供了新视野。

从儿童画架绘画的分析中所取得的数据不足以用来预测儿童的行为,而只应被用作一个重要的参考资料;对儿童的人格和行为进行分析不可单凭儿童的绘画作品,而应依据长期观察包括儿童画在内的儿童的全部生活。它们忠告人们:虽然儿童画与儿童的情感和个性之间存在着密切的关联,但是将这种关联绝对化、公式化是不可取的。

2. 有些儿童绘画不是自我的反映,而是对外来刺激的描摹

艾修勒和哈特薇克在1947年出版的《画架绘画与儿童人格》一书中这样写道:“我们的发现可证实,2~4岁的孩子,透过创造性媒体就能表现出与具有明确行为的情感相同情感的倾向。但在同年龄的孩子中,有些儿童不把真实的情感明确表露为外在行为,却将其表现在画架上的画中。此时,视为分别来自绘画与明确行为的儿童冲动,不但不类似,毋宁是对照性的。”

3. 蜡笔是一种表达观念的美术媒介,而画架颜料则常是一种表达情感的媒介

艾修勒通过研究得出了这样的结论:当幼小的儿童选择和使用蜡笔时,他所表达的需要、情绪、意义与他使用画架颜料时所表达的很不相同。当儿童用蜡笔绘画时,他倾向于用画来表达观念;而当儿童用颜料绘画时,他倾向于用画来表达自己的情感。一个能用蜡笔画出一个清晰可辨、细节丰富的人体图形的儿童,可能在同一天跑到画架前用颜料画出的却是一个杂乱无章的色团。因此,艾修勒和哈特薇克认为,蜡笔是一种表达观念的美术媒介,而画架颜料则常是一种表达情感的媒介。

模块四 学前儿童美术教育与儿童心理的发展

一、学前儿童美术教育与儿童视知觉能力的发展

感知能力是人类存在和发展的基本能力,每个人情感的生成、智慧的发展都是建立在基本的感知能力的基础之上的。而在人的感知系统中,尤以视觉的作用最巨大。研究证明,一个人所获信息的80%以上是由视觉提供的。因此,视觉是人的心灵与外界沟通的重要通道。

美术是诉诸视觉的艺术,所以通过美术活动能有效地训练儿童的视知觉。尹少淳在《美术及其教育》一书中提出:“视知觉能力无论作为智力发展的一个因素,还是作为智力的一个因素,都是十分重要的。因此,从智力发展的角度着眼,训练和发展学生的视知觉能力的确是教育的一大任务。”同时,儿童通过亲身体验,包括看、听、触、摸、嗅等多种感觉通道的协同活动来感知和感受现象世界,并利用审美直觉来加以表现、表达。因此,美术活动还有助于培养儿童感知觉的灵敏度、活跃性,激活儿童对生命特有形式的感受能力,从而强化儿童对事物的感知,培养儿童敏锐的审美感知能力。

在美术活动中,审美感知是视觉器官对审美对象的形状、色彩、光线、空间、张力等要素所组成的形象的整体性把握,是审美主体的一种积极主动的心理活动。阿恩海姆指出:“在不涉及知觉因素和

再现因素下,对视觉符号所做的那些研究,不能算是全面的研究。”视觉乃是一种积极的器官。在观看一个物体时,我们总是主动地去探索它。

在美术活动中,儿童总是选择那些对他们来说富有审美意义的形象和结构特征的对象作为欣赏对象,在表现物体时常常突出和夸大那些与自己的审美趣味吻合的部分,而淡化或忽略那些与自己的审美趣味无关的部分。因此,那些富有生命力的色彩、线条、形象等便跃然纸上,形成儿童独特的表达方式。

由此可见,儿童通过美术活动可获得更多的视觉经验,发挥视觉感知的潜力,并以艺术的眼光发现世界存在的真谛。

拓展阅读

儿童感觉美术馆登陆中国

“Touch! Touch!”儿童感觉美术馆(图 9-10)位于北京世贸天阶。它由中、韩两国顶尖的儿童教育专家团队倾力打造,针对 2~9 岁中国儿童量身定制,是集科普、美育、游戏、感官刺激为一体的大型亲子互动美术体验馆。该美术馆采用寓教于乐的方式,通过对事物不同角度的全新体验与重新解析,与儿童的听觉、视觉、味觉、嗅觉和触觉(简称为“五感”)进行深度沟通。儿童在触摸、操作、观察和体验后,他们的头脑、身体、情感与创造力、好奇心、想象力结成纽带,使其身心得到充分解放,智力获得启发,思维变得活跃,心灵得以升华。

图 9-10 儿童感觉美术馆内景

二、学前儿童美术教育与儿童想象能力的发展

想象是指人脑对原有表象进行加工改造而建立新形象的心理过程。想象是大脑皮质上过去的暂时联系重新筛选、组合、搭配和接通而形成新联系的过程。想象按其创造性的成分分为再造想象与创造想象。再造想象是根据某一事物的图样、图解或言语描述在头脑中产生关于这一事物的新形象。创造想象是人们按照一定目的在头脑中独特地创造某一事物的新形象。

儿童的想象表现在 2 岁左右才能被观察到。他们常把日常生活中的某些简单的行为反映到自己的游戏中,开始出现象征性游戏。例如,把肥皂盒放在浴池中当船开,把圆纸片当饼干喂洋娃娃,所有这些都表明了儿童象征功能的存在。

幼儿初期的想象常与知觉过程联系在一起。这是因为他们缺乏足够的经验,所以只能用想象来补充他们自己所感知的东西。例如,小班幼儿在绘画时,常常对自己画的一些线条、图形进行漫无目的想象:一条弯弯的线是一只奔跑的小狗,也可能是一条躲藏在草丛中的蛇;两三个重叠的圆是

宝宝的玩具,也可能是一条小青虫。

逐渐地,幼儿开始脱离实际物体在符号意义上进行自由自在、天马行空的想象。他们能通过想象勾勒出物体的形象,一边画一边喃喃自语。他们感兴趣的是绘画的创作过程。由于该时期幼儿想象的目的性不强,因此绘画主题常常发生变化,如刚开始说要画一个电视机,结果却画成了一辆汽车。

随着知识经验的丰富及抽象概括能力的提高,在幼儿的绘画作品中开始出现了一些创造性的因素。他们的想象已经不再完全按照成人的描述或指示进行,他们能根据自己的想象加工。幼儿在绘画时能先构思再动笔,在内容上能反映丰富多彩的周围事物,在所画形象上能围绕主题展开。此时的儿童画表现了他们天真的构思和奇妙的幻想。

然而,创造想象毕竟是一项比较复杂的心理活动,需要较多的独立性和创造性。一般来说,幼儿的想象仍然是再造想象占主导地位。因此,在幼儿的绘画作品中,模仿的成分较大,创造的成分还很有限。但是,不管怎样,“想象比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界的一切”。正如爱因斯坦所说,儿童画是儿童心灵的写照,充满了想象和创造。儿童画不仅反映了儿童眼中的世界,还反映了儿童心中的世界。

三、学前儿童美术教育与儿童创造力能力的发展

创造力是人类区别于动物的最根本的特性和标志之一。创造力是通过具体的创造活动和创造产品表现出来的。美国的美术教育家罗恩菲尔德指出:“创造性是人类所具有的本能,是一项天生的直觉,它是我们解决和表现生活困难的主要直觉,儿童在尚未学习如何去使用它以前就懂得使用。”对儿童而言,其创造力的方式和内容的不同会使其创造力的表现随之发生变化。

学前儿童最初的创造应该说始于模仿。通过模仿,新生儿获得了关于动作、事物间的联系的知识经验,为发挥创造力提供了条件和基础。随着年龄的增长以及生理和心理的发展,特别是当儿童的想象开始萌芽,思维具有初步的独立性之后,儿童便能进行初步、简单的创造活动,如绘画、手工制作等美术活动。

儿童的创造力贯穿于儿童绘画发展之中。从最初的乱涂乱画,到画出一些符号和形状,再到把各种基本形状有选择地结合在一起构成图形,如人物、动物、植物、交通工具等,儿童的创造力通过绘画作品表现出来,同时在绘画中得到不断的发展。

值得一提的是,不同的绘画类型对于儿童创造力发展的作用也不相同。在儿童的绘画中,最常见的是物体画、情节画、装饰画和意愿画。物体画是儿童在感知基础上,围绕某一主题,透过记忆和经验加工而画成的。因此,这类绘画能激起每个儿童对于同一主题的不同内容的遐想,儿童在绘画中有充分的想象余地和表现自由,通过创造想象来表现新的形象。情节画要求儿童根据自己的生活经验或听到的故事来构思画面,以表达一定的情节。那些鲜明的人物形象、有趣的情节、新颖的内容都能激起儿童的想象力,开拓他们的思路,从而创造出具有一定情节的画面。装饰画虽然要求儿童在一定的几何图形或日常生活用品的纸形上用花纹、图案进行对称的、均衡的、有规律的装饰,但儿童也能运用各种不同的色彩构成千变万化的图案,这同样有助于儿童创造力的发挥和表现。最能培养儿童创造力的是意愿画。意愿画是儿童根据自己的意愿,画自己想象出来的或喜欢的事物。意愿画能满足儿童想象的欲望,同时能使儿童的想象力在意愿画的过程中得到充分的发挥。

任何创造力都不是无源之水、无本之木,而是建立在相应的心理水平和知识经验之上的。有限的知识经验和能力水平决定了学前儿童只能进行直观的、具体的、形象的创造。这种创造大多脱离现实,带有很大的夸张成分,不符合逻辑规范和规则。在这种不受规范、习惯的限制和制约的创造活动中,儿童才能自然地、真实地表达自我,从而使美术作品中具有更多的自在性、生动性和独特性。

四、学前儿童美术教育与儿童情感能力的发展

美术是儿童表现自我、抒发情绪情感的一个重要途径,也是外化儿童情感的最直接和最有效的方式。在幼儿时期,儿童心理发展的一大特色是以自我为中心,容易将自己的情绪情感投射到物体上,用身心感悟世界。儿童的这种特点使美术活动成为他们进行情感沟通和情感满足的重要途径。美术作为一种视觉语言,比一般文字更直接也更具有包容性。一名儿童在发现了用笔可以在纸上或者墙上制造出运动的轨迹的那一刻,他是非常兴奋的。在美术活动中,儿童除体会画笔的痕迹给他本身带来的新鲜与兴奋外,还会发现,原来他可以这样地把心门打开。因此,在儿童的绘画作品中,即使是一根非常简单的线条,也表达了他们的情绪情感。

美感是人对事物审美的体验,是根据一定的美的评价而产生的。儿童的美的体验也是一个逐步发展的过程。众所周知,婴儿从小就喜欢色彩鲜艳的东西。有人进行过这样一个试验:给婴儿看两个颜色不同的圆盘,测量他们定睛注视圆盘的时间。研究发现,3个月的婴儿注视彩色圆盘的时间较长,注视灰色圆盘的时间较短,前者差不多是后者的两倍。这说明婴儿不但能辨别彩色和非彩色,而且表现出对彩色的“视觉偏好”。有研究表明,新生儿已经倾向于注视完整的人脸,而不喜欢五官凌乱颠倒的人脸。幼儿初期对色彩鲜明的玩具、饰品、图片等具有一定的偏好,并且具备了初步的感知美术作品的的能力。在环境和教育的影响下,儿童逐渐形成审美标准。同时,他们也能够从绘画活动、手工制作活动和美术欣赏活动中体验到美,而且对美的评价标准也日渐提高,从而促进了美感的发生。

人类在很早的时候就已经发现美术能够外化人的情感,减弱人的心理压力,保护人的健康。在美术教育不断改革的今天,我们更应该让儿童无拘无束地利用美术表达内心的情感,发挥美术的独特价值。

五、不同观念的美术教育对儿童美术心理发展的影响

环境和教育在儿童心理发展上具有决定作用,遗传只提供儿童心理发展的可能性,而教育规定儿童心理发展的现实性。不同教育观念下的儿童美术教育直接影响着儿童美术心理的发展。

(一) 不同价值观的美术教育对儿童美术心理发展的影响

儿童美术教育的专业化往往把儿童美术学习看成儿童接近艺术经典的必然途径,从而忽略了儿童美术心理的自发特征。艺术教师很容易有尽可能早地教学生中心透视法这类诀窍的倾向,使想尽快达到成人标准的学生感到高兴,也会给家长留下深刻的印象,但是,它很快就变成笨拙的洗脑。显而易见,儿童美术教育家在目睹了实验心理学关于形状知觉、图形记忆与外在刺激条件的研究结果后,会更加坚定利用美术手段促进儿童上述方面发展的信心,于是就出现了旨在训练儿童专门化形状知觉与形状记忆能力的教学内容。例如,儿童写实绘画训练原本是借用了一种艺术样式的普通美术活动,由于教师偏颇的教学理念,即刻意强化儿童对客观形状知觉记忆的刺激条件,结果出现了固定僵化的儿童美术教学内容与机械死板的训练模式,使儿童陷入被动的苦恼之中。尽管儿童所画的形象与客观实物越来越像,但其自主表达的能力却越来越差。因此,有美术教育家指出,发展知觉能力和肌肉运动能力可为儿童绘画奠定重要基础,但是,美术活动中的技能操作不是知觉能力与运动能力的简单相加,如果排除了有关理解、想象和情感兴趣等其他心理因素,而一味希望通过专门化的感知训练来达到发展儿童美术心理的目的,可能会让儿童付出惨痛的代价。

(二) 不同知识观的美术教育对儿童美术心理发展的影响

幼儿心灵的成长即使在最好的情况下也是一个脆弱的过程,很容易受到在错误的时间灌输的错误内容的干扰。在艺术及其他教育中,最出色的教师并不是将自己的所知倾囊相授,而是凭着一个优

秀园丁的智慧观察、判断,在最需要帮助的时候给予帮助。儿童美术教育的目的必须通过美术知识来实现,这其中包括从学校教育和社会教育获得的美术知识。传统的发展心理学认为,“在专门组织的感觉训练的条件下,知觉的发展最有效”;同时,“儿童为了正确感知图画,必须学会考虑绘画的特点,他应当掌握社会上已经形成的素描和色彩画的艺术标准”。如果从儿童的特殊才能或特殊儿童教育培养角度看,上述主张似乎并不错,但是对于普通儿童发展意义上的儿童美术教育来说,这种狭隘的美术知识观显然已经背离了儿童美术教育发展的健康轨道。

关于儿童美术的概念,在《牛津艺术指南》中是这样陈述的:“如果给予儿童方法和机会,他们会用线条和色彩表达自己,或者会塑造他们能找到的造型物质,这种能发展成表现物体的素质已经持续到青春期。”显然,儿童的美术知识不应是专业化美术知识形态的代指。在鲁道夫·阿恩海姆看来,儿童美术“知识的根本是一个感性世界,是我们可以体验的,从一开始,儿童就试图用公开的形态表现出他的体验,这种形式的形成既受到他所接触到的并指导如何运用的媒介的制约,同时只有用这种媒介才得以产生”。儿童美术不仅仅是显性的知识形态,作为人文知识,它理所当然地还具备隐喻特征,即作为一种人的体验和表达。只有基于这样的儿童美术知识观,儿童美术教育才能在促进儿童审美情感、发展儿童审美知觉等方面发挥积极作用,儿童美术教育也才能成为儿童美术心理发展的外在动力。

(三) 不同文化观的美术教育对儿童美术心理发展的影响

一个民族的艺术应能在自己的后代身上引起一种自豪感,这对许多少数民族来说是特别重要的;它还能使所有儿童学会尊重其他人获得的成功,这一点也是非常重要的。每个民族都有自己优秀的文化传统,这种优秀的民族文化会对本民族儿童美术心理产生重要影响。一个民族的儿童美术教育往往是民族美术文化价值观的体现,优秀的民族传统文化作为儿童美术教育的重要资源,通过具体的美术教学活动转换为具体的美术学习内容,会对儿童美术心理的发展产生相应的影响。在儿童美术教育实践中,虽然很多美术教师也把儿童的美术创造活动视为对美术形态的符号(点、线、面等造型要素符号)的认知、理解与表达过程,但他们并没有将符号功能与创造符号的民族文化意义紧密联系起来。因为单纯视觉上的美术造型符号仅仅是关于客观实际物象的物理要素,只有这些符号与儿童具体的生活情景相联系,并被赋予一定的文化含义时,儿童才能真正受到良好的美术教育。

思政之声

习近平总书记指出:“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。”^①

如果教师对美术形态要素符号所包含的文化意义存在不同的理解,那么势必会造成其对儿童美术教育本位价值判断的差异。例如,有的教师对所谓传统经典美术尊崇有加,在选择儿童美术欣赏教学内容时一味地青睐世界名作,而对本地区民间的剪纸、布艺等不屑一顾,久而久之,教师的这一行为就可能误导儿童的民族美术欣赏趣味,使其滋生出偏颇的美术欣赏习惯。当然,也有一些教师因狭隘的民族文化观作祟,把民族美术活动内容绝对化,导致儿童误以为美术活动就是民族美术活动,甚至认为只有本民族的美术形式才配称为美术,其他民族、地域的美术文化都不是美术。这无疑也会使儿童的美术审美兴趣畸形发展,使其滋生出比较狭隘的民族艺术审美取向。可见,教师持有的文化价值观通过其组织实施的具体美术教育活动会对儿童美术心理的发展产生深远的影响。

^① 人民网-中国共产党新闻网. 习近平:中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉[EB/OL]. (2014-10-16) [2020-07-23]. <http://cpc.people.com.cn/n/2014/1016/c164113-25845591.html>.

拓展阅读

杨景芝谈儿童美术教育^①

杨景芝教授:著名儿童美术教育家,首都师范大学儿童文学艺术研究发展中心副主任、教授,中国美术家协会儿童美术艺委会秘书长、中华教育艺术研究会理事、中国少儿造型艺术学会副会长。

1. 少儿美术素质教育应该如何开展

少儿美术教育是素质教育的一部分,但不是艺术精英教育。教师应更多地从孩子的兴趣出发,在轻松愉快中发挥孩子的天性和创造力。儿童有绘画的潜能,绘画并非少数儿童独有的能力。因此,不需要教儿童怎么画,而是引导他们学会如何自己画。

2. 教师的正确引导很重要

教师在儿童学习的过程中具有关键的主导作用,他自身的高水平的艺术修养能在艺术的高起点上去启迪儿童,用健康的审美情趣去丰富孩子的情感。优秀教师善于发现每个孩子的个性、爱好、兴趣和性格,然后因势利导,循循善诱。艺术素质需要教育,需要正确的引导。孩子的启蒙教育一定要谨慎择师,不好的教育方法能抑制孩子的发展,甚至会毁了有艺术天赋的孩子。

3. 儿童美术教育的目的

儿童绘画训练与教育的目的主要是获得画外的一些东西,如绘画可以使人获得内心平衡和在复杂的环境中保持稳定;绘画有助于完成视力和动作的发展,促使儿童认知能力成长;绘画可以帮助儿童培养坚韧精神;等等。换句话说,儿童绘画教育的主要目的不是培养小画家,而是通过绘画能力的训练培养人的智能和悟性。当然,有绘画天赋和潜能的儿童经过科学方式的教育与引导后,有一部分会成为艺术家,那也是顺理成章的事。

4. 像与不像不是评判儿童画的唯一标准

我们经常听到某些家长说孩子画的画,苹果不像苹果,猫不像小猫……如果大人以像与不像作为评判儿童画的标准,而不从儿童独特的创造力方面考虑,会严重挫伤孩子的绘画兴趣。判断一幅儿童画的主要标准是画面是否生动、有想象力、有创意,是否表达了孩子自己的情感。儿童有独特的造型语言,这种造型能力是非常可贵的。

5. 临摹式的少儿美术教育不适合儿童

美术教育长期作为一门技能课,人们普遍认为只有教,才会画,于是卡通画、简笔画成了孩子们学画的教材。慢慢地,孩子们习惯了临摹式的教育,老师画什么,孩子们就跟着画什么,孩子们丧失了绘画的自信和想象力。面对孩子们无助的眼神,听到他们说“不会”时,教师应清醒地认识到自己的责任。不是孩子不会,而是教师不相信他会。如何引导孩子去掉恐惧心理,产生自信心,远比给他们示范要重要得多。让孩子们自由表现、自由探索,使他们在创造中得到自信,发挥想象,才是比较科学的美术教育方法。

6. 素描并非越早学越好

很多家长希望孩子早早接触素描,仿佛素描才是真正的学画开始。不少教师也生硬地把

^① 杨景芝:儿童美术教育的目的不是培养小画家[EB/OL]. (2019-01-17)[2020-07-23]. https://www.sohu.com/a/289565327_669259.

“素描是一切造型艺术的基础”套在孩子们的头上,这不符合孩子的接受能力与年龄特点,因为素描的学习需要学习者的理性思维达到一定的程度。在儿童自身发展的过程中,他们的绘画能力存在着一条发展轨迹,尽管个体之间由于先天素质存在差异,但对每个孩子自身来说学习的过程应遵循这个轨迹。否则,极有可能因此扼杀了孩子的绘画兴趣。当然,素描的练习比较枯燥,可以磨炼孩子的耐性和训练其专注力。

初二以后开始学习素描也为时不晚。当然,由于个体的差异,孩子在较小的年龄成功地度过了儿童画的黄金期,对客观认识与理性思维能力达到一定的程度,学习的时间也可以提前。

真题链接

1. (2015年下半年国家教师资格证考试真题)在绘画活动中,菲菲在纸上画了个黑色的太阳,此刻吴老师恰当的做法是()。

- A. 批评菲菲的画不合理
- B. 耐心问问菲菲的想法
- C. 帮助菲菲将太阳画成红色
- D. 要求菲菲画出红色太阳

【答案】B

2. (2016年下半年国家教师资格证考试真题)为了培养幼儿想象力,老师让幼儿画蝴蝶,下列做法恰当的是()。

- A. 老师画好左半边蝴蝶,幼儿模仿完成右半边蝴蝶
- B. 老师在黑板上逐笔示范,让幼儿跟着画
- C. 让幼儿先观察蝴蝶,然后幼儿自己画
- D. 老师先画蝴蝶,然后让幼儿照着画

【答案】C

直通国考

1. 在下面几种关于学前儿童美术教育特点的表述中,错误的一种是()。

- A. 学前儿童美术教育是一种情感教育
- B. 学前儿童美术教育是一种创造教育
- C. 学前儿童美术教育是一种知识和技能教育
- D. 学前儿童美术教育是一种手、眼、脑协调的操作教育

2. 对于儿童为什么喜欢绘画,陈鹤琴不赞成“天赋说”和“生理机能说”,他提出()说。

- A. 模仿
- B. 本能
- C. 刺激-反映
- D. 游戏

3. 绘画发展的趋势与文化背景的差异关系不明显,与年龄发展有密切关系,不同年龄之间存在显著差异,表现为前轴阶段、单轴阶段、双轴阶段和()。

- A. 单双联合阶段
- B. 前单联合阶段
- C. 双轴联合阶段
- D. 联合阶段

4. 如果一个班大多数儿童所画的画和教师的范画画得差不多,则说明()。

- A. 教师的指导是成功的
- B. 教师的指导限制了儿童的个性和自由创造
- C. 教师实现了美术教育的目标
- D. 儿童都很喜欢临摹画

5. 依据艺术的物化形式划分,美术主要是一种()。

- A. 时间艺术
- B. 空间艺术
- C. 动态艺术
- D. 静态艺术

【答案】1. C 2. C 3. C 4. B 5. B

儿童绘画是儿童表达情绪情感和理解事物的一种方式,它反映着儿童对周围世界的认识程度。儿童在不同的年龄阶段所表现出来的绘画特点与他们的心理发展有着密切的关系。幼教工作者要把握好儿童的绘画心理和绘画规律,懂得什么是应该放手的,什么是应该引导的,把儿童潜在的艺术想象力和创造力充分发掘出来。

思考练习

1. 学前儿童美术的含义是什么?
2. 学前儿童美术有哪些基本特征?
3. 学前儿童美术教育的含义是什么?
4. 学前儿童美术教育的地位和意义是什么?
5. 陈鹤琴的儿童美术教育理论的主要观点有哪些?
6. 里德的儿童美术教育理论的主要观点有哪些?
7. 比较中国的学前儿童美术教育理论和西方的异同。
8. 谈谈不同观念的美术教育对儿童美术心理发展有哪些影响。