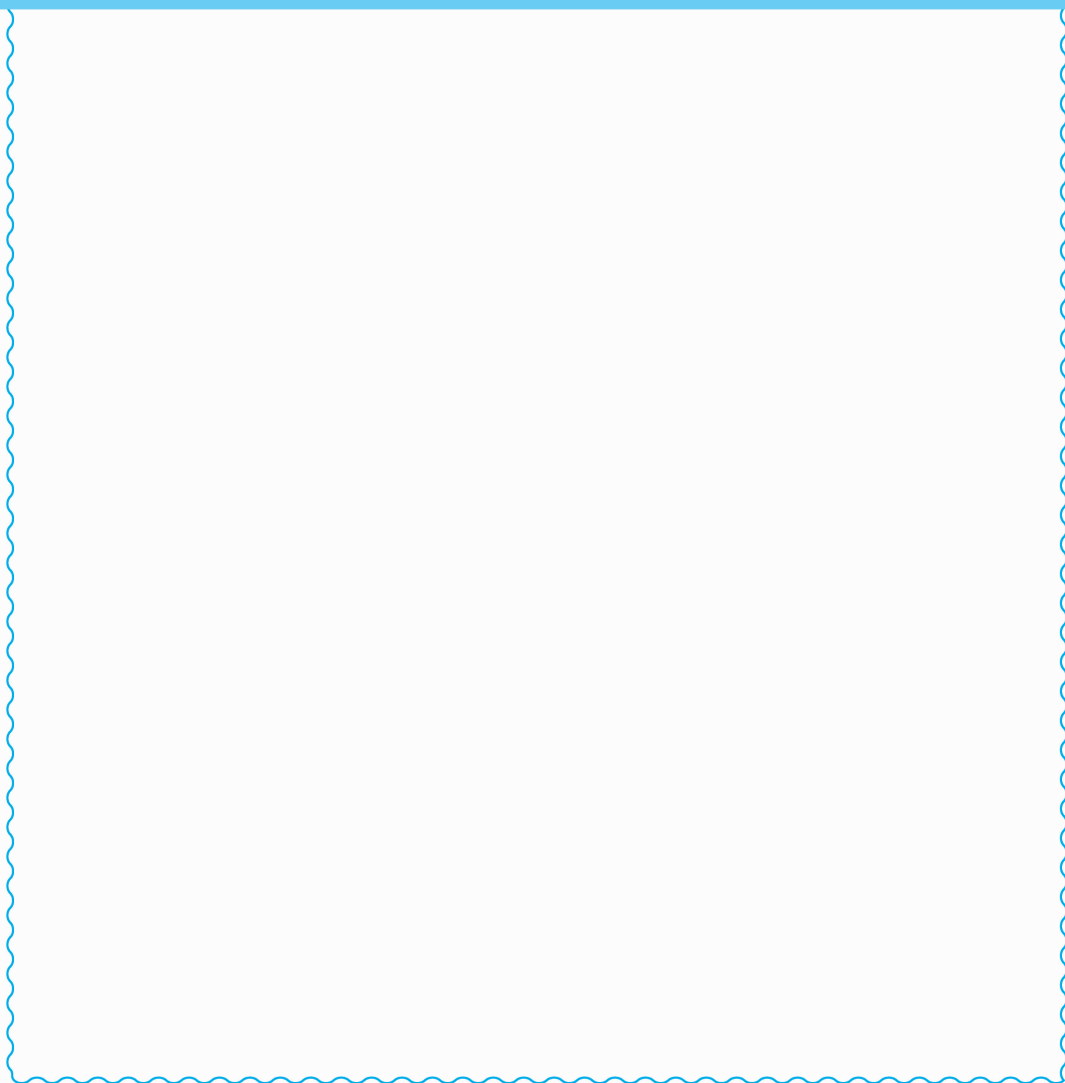

上篇 儿童美术教育

第一章

Chapter 1

美术和学前儿童美术

至理名言

道德的阶段,只有通过审美的阶段才能实现,美是造就完善人格的必经之路。

——席勒

目标透视

1. 了解什么是美,美的概念和起源,美术的分类和美术的社会功能。
2. 认识学前儿童美术的本质和特点。
3. 理解学前儿童美术教育的性质和意义。

本章导读

美术是人类用于获得想象形式、美化环境的基本方法之一,是人类艺术文化中最具代表性的一种。儿童美术教育可以通过儿童与美术的接触,增进其对绘画形式、内容的了解,促进认知经验、语言表达、情感涵养、自我动手等各方面的发展,其教育价值是不容忽视的。学前儿童美术教育是学前儿童教育的重要组成部分。从美术发展的角度看,美术作品本身往往具有时代性,是个人智慧、精神与情感的表现。本章在梳理美术与学前儿童美术、美术教育与学前儿童美术教育的基础上,从美术学科特点出发,结合图例全面地概括了美的概念、美术的起源、美术的分类、美术的社会功能等,阐述了学前儿童美术对儿童教育的重要意义,为将来做好儿童美术教育奠定了良好的基础。

第一节 美术概述

一、美的概念

(一)美的内涵

什么是美?“美”并不是凭空产生的,而是源于人们的生活实践。《说文解字》里许慎这样解释道:“美,甘也。从羊,从大。羊在六畜主给膳也。美与善同意。”

“美是什么?”这是美学界历来争论的焦点,不同的学者有不同的看法。例如,主观论派的代表论点有克罗齐的“美是直觉的表现”,黑格尔的“美是理念的感性显现”。客观论派则认为,美在事物,美是物质对象的形式规律或自然属性,代表观点有西塞罗的“美是事物各部分的适当比例,加上颜色的悦目”,亚里士多德的“美的主要形式是秩序、匀称与明确”。而主客观统一论认为美是人情与物理的统一,美既在人心,又在事物,代表论点有里普斯的“移情说”,阿恩海姆的“同构说”,以及我国美学家朱光潜的“美是客观与主观的统一说”等。

《美育辞典》中这样写道:“美是美学最重要的范畴之一,是对能引起人的美感的客观事物的共同本质属性的抽象概括,是所有构成人的审美对象的事物的总和。”美是一种价值,美能够愉悦身心,能够满足人们视觉上的享受和精神上、情感上的需求。而在“享受美”这一过程中“我们”便是审美的主体。

(二)审美的分类和特征

所谓审美对象的具体存在形式是自然美、社会美和艺术美。

1. 自然美

自然美指的是自然界存在的事物以及现象给人的视觉、听觉、嗅觉的美的感受。比如日月星辰、草木山河、村落农田、花鸟虫鱼等的美都属于自然美。自然美一般分为两类：一类是人类加工改造的，如方正整齐的田园、曲径通幽的园林，它们明显带有人为的痕迹，是人类创造性实践的结果，表现并凝结着人类丰富的本质力量，是人化的自然的美；另一类是未经人类加工改造的，从表面看不带人为痕迹的自然美，主要指那些天然的、原始形态的自然现象或事物的美，如宇宙太空、天文气象、山光水色、植物动物。自然美主要是指自然事物的外在形式，包括自然事物的形状、色彩、线条、声音、气味等，它是构成自然美的决定性因素。

2. 社会美

社会美指的是人类社会生活中的事物和现象的美。人是社会的主体，人的美包括外在形体美和内在心灵美。社会美就是表现在人的社会生活和社会交往中的美。马克思说：“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”这就启示我们，社会生活的中心是人，因而社会美的核心也主要是人的美。人的社会生活丰富多彩，也使得社会美有多种多样的表现形式，如有诗情画意、平凡朴实的日常生活，也有波澜壮阔、慷慨激昂的英雄壮举；有生产劳动、科学实践、艺术创造的人的实践活动本身的美，也有长江大桥、宇宙飞船静态的人的实践活动结果的美。社会美在于内在的美，在于心灵与思想的真善美，它是以感性的形式给人的心灵和情感带来美。

3. 艺术美

艺术美是指艺术作品的美。艺术美是艺术家通过自己的思考和探索对自然美和社会美再创造的产物。艺术美是艺术家情感和自然美、社会美的融合，它更纯粹鲜明地展现了现实世界的“美与丑”，因此艺术美是形式美和内在美的统一。艺术的形式美主要通过艺术作品的线条、色彩、形体等要素表现出来；而艺术的内在美则是艺术作品所表达的审美情操、信念与理想。艺术美不是意味着艺术作品再现的对象要有“视觉上的美感”，如毕加索的《哭泣的女人》（见图 1-1）这幅作品，刻画了一个极其悲伤的女人，悲凄的命运和感情由粗放的颜色和劲利的笔触反映出来。人物的眼睛、嘴唇、鼻子似乎杂乱无章，支离颠倒，具有常人难以理喻的特点。但这幅人物画却是毕加索的不朽巨作之一。女人脸部扭曲和断裂的方式是立体派手法的一个发展。他在艺术里果断地把丑化为美，同时又在现实中义无反顾地使美向丑沉沦。这种艺术形式使这件艺术品具有无穷的意味，具有了极高的审美价值。从这个角度说，艺术美是一种高级形态的美。

图 1-1 《哭泣的女人》

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 5

Chapter 6

Chapter 7

Chapter 8

Chapter 9

Chapter 10

二、美术的起源

在人类早期的历史中,美术方面的资料比较少,人们常常把美术的起源问题称为学术界难解的“斯芬克斯之谜”。但历史上许多学者还是在这一领域进行了不懈的探讨和努力。他们归纳众多的观点,从不同的角度提出了各种关于艺术起源的学说。这些学说从不同的角度揭示了人类艺术发生的某些条件和根据。他们认为美术作品的本源可以从两个方面探讨:一方面是意识美术的发生的本源,也就是对美术这一事物最原始的发生起点、发生形态、发生过程的追寻,这是对美术发生本源的客观活动进程的阐释;另一方面是美术创作的社会本源,强调美术家的创作思想和创作方法必定会带有社会的烙印,社会生活必定会成为其创作的主要依据,成为审美意识、创作意识的客观源泉。根据众多学者提出的观点,现总结出以下几个主要的美术起源学说。

(一)模仿说

模仿说是一种关于艺术起源问题的最古老的理论,始于古希腊哲学家。这种学说认为:模仿是人类固有的天性和本能,艺术起源于人类对自然的模仿。在古希腊哲学家看来,所有艺术都是模仿的产物,美术艺术亦如此。亚里士多德认为:“艺术模仿的对象是实实在在的现实世界,艺术不仅反映事物的外观形态,而且反映事物的内在规律和本质,艺术创作靠模仿能力,而模仿能力是人从孩提时就有的天性和本能。”继古希腊哲学家之后,文艺复兴时期的达·芬奇、法国启蒙思想家狄德罗、俄国作家车尔尼雪夫斯基等人不同程度地继承和发展了这一学说。这种理论直到19世纪末仍然具有极大的影响。

今天,用模仿说作为艺术起源的动力的美学家已经不多了,因为事实上有很多现象,如人类的史前洞穴壁画是很难用模仿的冲动去解释的。但模仿说仍有它一定的价值,它揭示了人类一种比较原始的心理倾向,这种倾向与艺术是相通的。一方面,对客观事物的模仿也是一种对事物的把握方式,它使人从中看到自己的智慧和能力,从而引起人心理上的快乐和满足。另一方面,不管原始人由于什么原因创作和制作了原始艺术,这些原始艺术本身(如史前洞穴壁画上的动物轮廓)却无疑是由模仿得来的,也就是说,模仿即使不成为动因,也至少是一种必不可少的手段。正因为史前造型艺术都基于模仿的手段,我们才能认识到这些形象所模仿的原型是什么动物。我们从今天所发现的原始艺术作品中也难看出,模仿是大部分原始艺术创作和制作的主要方法。而其他方法,如表现和象征的方法也都是从模仿之中发展演变而来的。

(二)游戏说

游戏说认为艺术起源于游戏,它是包括美术在内的艺术发生理论中较有影响的一种理论,其代表人物是德国著名美学家席勒和英国学者斯宾塞,人们也因此把游戏说称为“席勒—斯宾塞理论”。席勒在《美育书简》中,通过对游戏和审美自由之间关系的比较研究,首先提出了艺术起源于游戏的观点,认为艺术是一种以创造形式外观为目的的审美

自由的游戏。“自由”是艺术活动的精髓,它不受任何功利目的的限制,人们只有在一种精神游戏中才能彻底摆脱实用和功利的束缚,从而获得真正的自由。游戏说还认为,人的审美活动和游戏一样,是一种过剩精力的使用,剩余精力是人们进行艺术这种精神游戏的动力。人是高等动物,它不需要以全部精力去从事维持和延续生命的物质活动,因此有过剩的精力,这些过剩精力体现在自由的模仿活动中就有了游戏与艺术活动。斯宾塞和席勒一样,也认为游戏是过剩精力的发泄,它虽然没有直接的实用价值,却有助于游戏者的器官练习,因而它具有生物学意义,有益于个体和整个民族的生存。

游戏说强调了游戏冲动、审美自由与人性完善之间的重要联系,对于我们理解艺术在审美方面的发生具有重要价值。它揭示了艺术发生的生物学和心理学方面的某些必要条件,如剩余精力是艺术活动的重要条件,艺术的娱乐性和审美性等,揭示了精神上的自由是艺术创造的核心,对我们理解艺术的本质是富于启发的。但它把艺术看成是脱离社会实践的绝对自由的纯娱乐性活动,且偏重从生物学的意义上来看待艺术的起因,过分强调了艺术与功利的对立,有绝对化和片面性的弊病。

(三)表现说

表现说认为艺术起源于人类表现和交流情感的需要,情感表现是艺术最主要的功能,也是艺术发生的主要动因。持这一理论的主要有英国诗人雪莱、俄国文学家列夫·托尔斯泰等,还有欧美的一些现当代美学家。在这种学说看来,原始人所有的艺术只有一个最主要的推动力,那就是他们通过各种艺术来表达他们的情感,从而促成了艺术的发生和发展。例如,列夫·托尔斯泰认为:“艺术起源于一个人为了要把自己体验过的感情传达给别人,于是在自己心里重新唤起这种感情,并用某种外在的标志表达出来。”这些外在标志就是用动作、线条、色彩、声音以及言词所表达的艺术形象,通过这些艺术形象的传达,使别人也能体验到同样的感情。这样,作者所体验到的感情感染了观众或听众,这就是艺术活动。

如果说人类的科学主要是与理性、认知相联系的话,人类的艺术就更多地是和感性、情感等联系在一起。表现和交流情感的确是艺术的一个重要特征,因此表现情感也是推动艺术发生和发展的重要心理动力。但是人类表达情感的方式是多样的,语言、情感都能表达情感,而且艺术也不仅仅是表达情感的工具,因此这一学说并不能完全说明艺术起源的全部原因。

(四)巫术说

巫术说是西方关于艺术起源的理论中最有影响、最有势力的一种观点。这种理论是在直接研究原始艺术作品与原始宗教巫术活动之间的关系的基础上提出来的,最早由英国著名人类学家泰勒在他的《原始文化》一书中提出。这种观点用实用性来解释艺术的起源,认为在原始人心中,最初的艺术有着极大的实用功利价值。按照这种理论,原始人所描绘的史前洞穴壁画中虽然有许多在我们今天看来是美丽的动物形象,但他们当时却是出于一种与审美无关的动机,即巫术的动机。例如,许多旧石器时代晚期的洞穴壁

Chapter
1Chapter
2Chapter
3Chapter
4Chapter
5Chapter
6Chapter
7Chapter
8Chapter
9Chapter
10

画和雕刻,往往是处在洞穴最黑暗和难以接近的地方,它们显然不是为了给人们欣赏而制作的,而是史前人类企图以巫术为手段来保证射猎的成功。还有些动物身上画有或刻有被长矛或棍棒刺中和打击过的痕迹,按照巫术说的观点,这是因为原始部落有一种交感巫术的存在,原始人认为任何事物的形象与实际的该事物都有一种实在的联系,如果对事物的形象施加影响,实际上也就是对这个事物施加影响,在动物身上画上伤痕也就意味着他们在实际的射猎当中可以顺利地打到猎物。原始东西壁画中这些身上有被刺中或击伤痕迹的动物形象,成为支持艺术产生于巫术学说的有力证据。巫术说对于我们理解原始艺术,特别是原始美术发生的动力,以及这些艺术在当时条件下非审美的性质具有重大意义。但巫术说把精神动机视为原始艺术发生的唯一动机,忽略了隐藏在精神动机后面的动因,即人类的物质生产活动,因而也不能完满地解释原始艺术的真正起源。

以上关于艺术起源的学说,可以帮助我们从不方面了解原始艺术的起源及其原因。原始艺术与儿童的艺术虽然有本质的不同,但它们在发生动因特别是在表现形态方面又有不少相似之处,因此,了解人类艺术的起源对我们正确地认识和理解儿童的艺术活动具有借鉴作用。

知识链接

中国绘画始于原始社会,至少有 6000 年以上的历史。原始社会的人在长期的生产劳动中,改造了自然,同时也改造了人本身。进入旧石器时代晚期,中国的古代祖先已由早期智人发展为晚期智人。生产劳动和工具的制造,使他们的思维能力得到提高,既能进行物质生产,又能相对独立地进行精神生产,这就为绘画的萌始准备了条件。在距今 3 万年左右的山西省朔县峙峪旧石器时代晚期遗址中,发现了一件刻着似为羚羊、飞鸟和猎人等图像的兽骨片,猎人以此寄寓猎获野兽的愿望。这种刻有仿生图像作品的出现,为绘画的产生揭开了序幕。

(摘自《学前儿童美术教育》)

三、美术的分类和功能

(一)美术的分类

“art”译为艺术,也是“美术”的意思,源于拉丁文。“art”原意是指人工技艺,泛指各种手工制作的艺术品和文学、音乐、戏剧。古代的东西方文化中并没有美术的概念,随着社会生产力的发展,出现了“手工艺”“工艺”这些实用美术的概念。而这种早期的“手工艺”作为人们的生存需求,在社会的生产生活中起到一定的作用。直到文艺复兴时期,人们开始意识到艺术创作的价值,将艺术的概念确立。

在中国,“美术”与艺术有所不同,中国的“美术”一词出现于新文化运动,蔡元培在使

用“美术”一词时,范畴包括诗歌、音乐。后来,中国的文艺界逐渐把“艺术”和“美术”的概念区别开。今天,“美术”指的是绘画、雕塑、建筑艺术、工艺美术等造型艺术。而艺术则是包括文学、美术、戏剧、音乐、电影等一切艺术门类的总称。

1. 绘画

绘画是造型艺术最主要的艺术形式。绘画是运用线条、色彩和形体等艺术要素,通过构图、造型和设色的艺术手段在平面上塑造静态视觉形象,来表现创作者审美和情感的艺术形式。绘画的种类多种多样,从地域可分为东方绘画和西洋绘画;从绘画的题材可分为人物画、风景山水画、动物画和静物画;从作品的形式可分为壁画、插画、漫画、宣传画、年画和连环画。由于各自历史传统的不同,在此仅以水墨画、油画、水彩画、版画为例解析绘画的审美和艺术价值。

(1)水墨画。水墨画又称中国画,它在世界绘画艺术中自成体系,是东方绘画体系的主流艺术。水墨画讲求神韵、气韵和意境。历史上许多画家崇尚哲理,追求脱俗的意境,受到儒佛道哲学思想的影响,崇尚清静无为、远离尘嚣的精神境界。在艺术表现形式上追求抒情、意境、以景写情,将现实世界的物象概括表现为更能表达画家“立意”的艺术形象。

水墨画的工具材料包括毛笔、墨、重彩颜料、宣纸和绢帛,因此讲究笔墨。“笔”讲究“骨法运笔”“点、线、面、皴、擦”;“墨”可有焦、浓、重、淡、清五色。墨法则分为浓墨法、淡墨法、泼墨法、积墨法、破墨法等。另外,笔墨还能表达“精神意旨”,比如流畅温润的笔墨传达着积极美妙的意韵;而表现消极状态的作品,画面则多呈现出停滞、艰涩的笔墨。

水墨画讲究诗、书、画、印,形成独特的画面形式。水墨画的这一艺术特点,把绘画与文学、书法、篆刻艺术交织于一幅作品之上,丰富了画面内容,更明确地表达了作者的情感意旨(见图 1-2)。

(2)油画。油画是西洋绘画的代表,是西方绘画中的主要画种之一。它是用油调和油质颜料在特制的布、木板、厚纸和墙壁上作画的一种绘画方式。油画一般重形似、重再现、重塑性,常运用焦点透视以面塑性,油画颜料具有较强的遮盖力,色彩丰富,能充分地表现物体的色彩变化,极富真实感。画家们引进科学成就,如数学、解剖学、透视学、色彩学等来帮助塑造真实的艺术形象。艺术的题材强调透过酷似生活形象的人物的动作、姿态、表情来表达客观物象本身的

图 1-2 齐白石水墨画作品

内在生命,倡导“以形传神”。正如法国雕刻家罗丹所说:“形体表现的内在精神,也就是人物的表现动作所体现的性格气质、心理状态。”例如,米勒的油画《拾穗者》(见图 1-3)使用了迷人的暖黄色调,红、蓝两块头巾那种沉稳的浓郁色彩也融化在黄色中,整个画面安静又庄重,牧歌式地传达了米勒对农民艰难生活的深刻同情,对农村生活的特别挚爱。又如,阿尔伯特·约瑟夫·摩尔的画布油画《四重奏:一个画家对音乐艺术的赞颂》(见图 1-4),展示了 19 世纪 60—70 年代摩尔艺术创作的多样性,充分表现了他在调理线条和色

Chapter
1Chapter
2Chapter
3Chapter
4Chapter
5Chapter
6Chapter
7Chapter
8Chapter
9Chapter
10

彩搭配上的巨大创造力。这幅作品在寻求音乐与美术之间的联想的同时,把沃尔特·佩特称之为“音乐的特性”的东西用绘画的方式表现了出来。画面上并没有明示出音乐家们与听众之间存在着什么联系,更看不出四位演奏家有什么特别之处,但是作品的意图表现得非常突出。

图 1-3 《拾穗者》

图 1-4 《四重奏:一个画家对音乐艺术的赞颂》

(3)水彩画。水彩画是西方绘画中别具风格的画种。水彩画在题材选择方面是十分广泛的,风景画是水彩画家们非常青睐的一种题材,大自然为人们呈现出无比丰富而生动的色彩,无论是温暖绚丽的阳光还是深沉辽阔的海洋,无论是明媚斑斓的花木还是清冷阴霾的云朵,无不唤起艺术家内心的色彩冲动和表现欲望。钟情于大自然的画家永远不知疲倦地通过风景画来表达他们的色彩世界(见图 1-5)。

图 1-5 水彩画

静物也是水彩画中常见的题材,静物种类

繁多,形式多样,色彩丰富,艺术家可以根据自己的意图有意安排所需要的内容和构图,从而创作出意味深长的静物画作品(见图 1-6)。

图 1-6 静物水彩画

建筑题材的水彩画历史悠久,出于职业性的审美爱好和需要,它们更受到建筑师们的青睐。当然它们也是许许多多水彩画爱好者所热衷的题材。优秀的建筑本身就是精美的艺术,它不仅以其尺度、比例、色彩、装饰以及变幻的光影效果等形象因素引起人们感观上的审美体验,而且通过形象传达着某种精神内涵(见图 1-7、图 1-8)。

图 1-7 建筑水彩画

图 1-8 建筑水彩画

(4) 版画。版画是视觉艺术的一个重要门类。当代版画的概念主要指由艺术家构思创作并且通过制版和印刷程序而产生的艺术作品。版画在历史上经历了由复制到创作两个阶段:早期版画的画、刻、印者相互分工,刻者只照画稿刻版,称为复制版画;后来画、刻、印都由版画家一人来完成,版画家得以充分发挥自己的艺术创造性,这种版画称为创作版画(见图 1-9、图 1-10)。

Chapter
1

Chapter
2

Chapter
3

Chapter
4

Chapter
5

Chapter
6

Chapter
7

Chapter
8

Chapter
9

Chapter
10

图 1-9 版画

图 1-10 版画

2. 雕塑

雕塑是造型艺术重要的艺术形式,又称雕刻,是雕、刻、塑三种创制方法的总称。“雕”是从整块坚固胚体上把多余的东西削、凿去掉,雕刻出三维空间的实体形象,如木雕、玉雕和石雕。“塑”是将有黏结性且柔韧的材料接合塑造成所需要的形象,如泥塑、陶塑。另外,当代雕塑也包括将一些金属铸造、焊接而成的艺术品。

雕塑的种类很多,从题材上可分为纪念雕塑、城市雕塑、建筑雕塑、宗教雕塑、室内陈设雕塑。从表现形式上可分为圆雕和浮雕:圆雕是可以从任意角度观赏的;浮雕是在有厚度的材料上雕出凹凸变化的形象或花纹,只能从正面观赏。浮雕又分为深浮雕和浅浮雕。

由于雕塑材料的特殊性,雕塑作品成为一种三维空间的实体创造。洛朗斯曾指出:“雕塑实质上是占有一个空间,用凹陷和体量、丰富和空虚来构造一个物体,即用这类对立因素相互之间的变换、对比和坚定而相互补充的紧张感来构造一个物体,而在最后获得的形式中,则必须表现这些因素相互之间的平衡。”例如,《米罗的维纳斯》(见图 1-11)即是女性美的最高典范。雕塑还是静态空间的形象,如古希腊雕塑家米隆的《掷铁饼者》(见图 1-12)刻画了掷铁饼者的预备动作和掷饼动作之间的过渡状态中,手掷铁饼向后甩起到最高点的这一瞬间动作,预示了掷饼时力量方向的转换。我国东汉时的雕塑《马踏飞燕》(见图 1-13)刻画了天马飞速奔驰时马头微昂,三蹄腾起,一蹄踏着飞燕,长尾飘举的状态,整个造型给人神采飞动、矫健俊逸之感,象征着乐观自信、奋发向上、一往无前的精神。

图 1-11 《米罗的维纳斯》

图 1-12 《掷铁饼者》

图 1-13 《马踏飞燕》

3. 建筑艺术

建筑艺术是人们按照美的规律,运用建筑独特的元素,使建筑形象具有审美价值和文化价值,并能用来居住和活动的实体艺术。建筑物是建筑艺术的载体。建筑艺术是一种立体艺术形式,是通过建筑群体组织、建筑物的形体、平面布置、立面形式、内外空间组织、结构造型,亦即建筑的构图、比例、尺度、色彩、质感和空间感,以及建筑的装饰、绘画、雕刻、花纹、庭园、家具陈设等多方面的考虑和处理所形成的一种综合性艺术。建筑艺术按照美的规律,运用建筑艺术独特的艺术语言,使建筑形象具有文化价值和审美价值,具有象征性和形式美,体现出民族性和时代感。以其功能性特点为标准,建筑艺术可分为纪念性建筑、宫殿陵墓建筑、宗教建筑、住宅建筑、园林建筑、生产建筑等类型。从使用的建筑材料来分类,有木结构建筑、砖石建筑、钢筋水泥建筑、钢木建筑等。从民族风格上来分类,有中国式、日本式、伊斯兰式、意大利式、英吉利式、俄罗斯式等。从时代风格上来分类,可以分为古希腊式、古罗马式、哥特式、文艺复兴式、古典主义式等。从流派上来分类,仅第二次世界大战以后西方就有历史主义、野性主义、新古典主义、象征主义、有机建筑、高度技术等不胜枚举的流派。

建筑艺术有以下四个审美特征。

(1)建筑艺术是物质功能性与审美功能性相结合的艺术。

建筑的物质功能性是指建筑的实用性、群众性、耐久性。所谓实用性,是指建筑的目的首先是为了“用”,而不是为了“看”。即使是纪念碑、陵墓也要考虑举行纪念仪式时人流活动的具体要求。其他各类艺术,美可以是唯一目的或主要目的,而建筑却必须和实用联系在一起。建筑的实用性特点,影响着人们的审美观。

(2)建筑是空间延续性和环境特定性相结合的艺术。

建筑是个空间环境,它要占据一定长、宽、高的位置。那么,人们在一定的视点,不可能一下子看到全体,只能看到它的一部分。即是说,人们在任何一点上欣赏建筑,感觉都是不完整的,只有在各个位置,从远而近,从外而内,从上到下,从前到后,围绕建筑走遍,才能获得完整的感受。如果是一个建筑群体,那就更复杂,更需人们不断地变换观赏位置。人们就是在这种位置的不断变换中,也就是空间的不断延续中获得了审美感受。

(3)建筑艺术是正面抽象性与象征表现性相结合的艺术。

建筑艺术在空间里塑造的永远是正面的抽象的形象。说它是正面的,是因为建筑所反映的社会生活只能为一般的,而不可能出现什么悲剧式的、颓废式的、讽刺式的、伤感式的、漫画式的形象。就建筑形象本身而言,也分不出什么进步的或落后的,革命的或反动的。万里长城本来是民族交往的障碍,是刀光剑影的战争产物,现在却成了全体中华民族的骄傲,是闻名世界的游览圣地。同时,它塑造的这个正面形象又是抽象的,是由几何形的线、面、体组成的一种物质实体,是通过空间组合、色彩、质感、体形、尺度、比例等建筑艺术语言造成的一种意境、气氛,或庄严,或活泼,或华美,或朴实,或凝重,或轻快,引起人们的共鸣与联想。人们很难具体描述一个建筑形象的具体情节内容,所表现的时代的、民族的精神也是不明确、不具体的,是空泛的、朦胧的。

(4)建筑艺术具有实用价值、审美价值和文化价值。

Chapter
1Chapter
2Chapter
3Chapter
4Chapter
5Chapter
6Chapter
7Chapter
8Chapter
9Chapter
10

建筑物是人们建造的能够居住和活动的场所,使用价值是建筑的首要特点。建筑艺术属于空间造型艺术,与其他美术形式相比更要满足实用、坚固、美观这三个要求,并与环境相互配合,协调一致,融为一体,形成建筑特有的空间美。随着劳动生产力的发展和进步,人类对建筑的需求也不局限于此。人们需要美的居住环境,建筑艺术的审美价值也越来越被重视。像苏州园林(见图 1-14)、西班牙天主教堂(见图 1-15)、迪拜第一高塔(见图 1-16)都淋漓尽致地展现着艺术之美。建筑艺术还是人类文化的结晶,像印度的泰姬陵(见图 1-17)、沙特阿拉伯的麦加皇家钟塔饭店(见图 1-18)充分地展示了建筑艺术中的宗教文化价值。

图 1-14 苏州园林

图 1-15 西班牙天主教堂

图 1-16 迪拜第一高塔

图 1-17 泰姬陵

图 1-18 麦加皇家钟塔饭店

4. 工艺美术

工艺美术是指经过艺术化处理的日常生活用品,且具有较高的审美价值。工艺美术通过人们的衣、食、住、行中的生活用品和生活环境,对人们的思想意识和审美情趣产生着作用,它具有其他艺术无可比拟的经常性、广泛性和深入性。通常把工艺美术分为实用工艺美术和观赏工艺美术两种。实用工艺美术是整个工艺美术的主体和基础,包括衣、食、住、行、用的工艺品类,其特性是既有审美价值又有极高的实用价值。这类工艺品包括经过设计装饰的家具、茶餐具、染/编织品等。观赏工艺美术也叫作陈设欣赏工艺美术,是指那些专门用来观赏或者摆设的工艺品,这类工艺品具有极高的审美价值,而实用价值几乎消失,

如装饰画、玉器、牙雕、珠宝首饰、琉璃制品、景泰蓝等(见图 1-19~图1-24)。

图 1-19 民族装饰画

图 1-20 中国古玉器玉龙

图 1-21 牙雕“锦上添花”

图 1-22 水贝珠宝首饰

图 1-23 喜事(柿)连连

图 1-24 景泰蓝花瓶

工艺美术从制作方法来划分,还可分为传统手工艺美术和现代工艺美术。

(1)传统手工艺美术。

传统手工艺美术选料精良,制作精美细致,手工单件制作。其特点是有很大的不可复制性,艺术风格有较强的传统文化特色和鲜明的地域特点,技术过程也较多地延续了传统的方法和技艺。比如,贵州蜡染便是我国苗族传承下来的优秀的传统手工艺美术(见图 1-25),还有手工刺绣工艺(见图 1-26)、竹草编织工艺(见图 1-27)都是我国传统的手工艺美术。

图 1-25 蜡染贵州苗寨风情

图 1-26 手工刺绣鞋垫

图 1-27 植物编织

(2)现代工艺美术。

现代工艺美术是结合了现代工业技术,批量生产的工艺美术。它包括工业产品设计(如汽车外观、电器厨具造型等)、环境设计(如室内装潢、城市园林设计)、平面视觉设计(如产品包装、书籍装帧、广告海报以及 LOGO)。现代工艺美术的特点是创意与舒适兼

Chapter
1

Chapter
2

Chapter
3

Chapter
4

Chapter
5

Chapter
6

Chapter
7

Chapter
8

Chapter
9

Chapter
10

具、技术与艺术融合、经济不失美观。工艺品造型所显示出的趣味、气氛和情调就是工艺美术的主要审美价值。

工艺美术同时又有很多的审美要素,其中包括造型、色彩、图案花纹、材料质地、加工技艺等,而这些要素又起着至关重要的作用,这些要素处理得好,便可以使一件工艺美术作品极具生活趣味,从而提高生活的质量。

(二)美术的社会功能

自然界的万事万物本身并没有什么美与不美的界限,就像色彩本身无所谓美与不美一样。所谓美与不美是人自己的生活观念及价值取向的一种标准,是作为社会人的一种意识反映。所以,黑格尔说“美是人类最早的老师”,没有审美的过程,谈不上美术的功能。美术的社会功能也不是单一的审美功能,而是体现在多方面的。

1. 美术的教育功能

鲁迅说:“美术可以辅翼道德。”美术作品所表现出来的内容和主题对人的身心健康、人生观的认识起到重要的教育作用。因为艺术家们在创作过程中,不仅可以反映现实,而且还会对社会现实生活作出评价,由此提出自己的理想和愿望,表达自己对人生与世界的体验和感受。例如,詹建俊的《狼牙山五壮士》(见图 1-28)无疑能激发起人们的爱国主义精神和热情。这是通过形象的感染与激发效能,启发观者的意识与情意活动,从而达到提高思想、品德和情操的目的。

图 1-28 《狼牙山五壮士》

2. 美术的认识功能

美术是社会现实生活的反映,是人们对社会生活、对世界的一种认识。美术以及其他一切艺术形式都不是超然于现实而与社会生活隔绝的,都是客观世界的反映,是人们对社会生活方式运用视觉形象进行的创造性的想象活动。例如,张择端的《清明上河图》(见图 1-29)呈现出来的画面生动地再现了北宋汴京城和平时期的繁荣景象,表现了宋代人们的衣食住行,通过观察可以使人们了解中国宋代的社会生活与风俗,从而可以从更清晰地认识到生活的本质。

图 1-29 《清明上河图》(局部)

《清明上河图》(局部)

3. 美术的审美功能

美术既能反映现实美,又能创造艺术美。所谓现实美,是指现实中各种事物的美;所谓艺术美,是指艺术作品的美,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。例如,油画画家罗中立的《父亲》(见图 1-30),其笔下浓厚的油彩和西方现代艺术中超写实的手法巧妙地结合,采用了特写构图,精微而细腻的笔触,甚至可见淋漓的汗水从脸上的毛孔中渗出,塑造出了一个感情真挚、纯朴憨厚的父亲的形象。作品背景运用土地原色呈现出金黄,来加强画面的空间感,体现了父亲外在的质朴美和内在的高尚之美。又如,文艺复兴时期画家达·芬奇所绘的《蒙娜丽莎的微笑》(见图 1-31),成功地塑造了资本主义上升时期一位城市资产阶级的妇女形象。画中人物坐姿优雅,笑容微妙,背景山水幽深茫茫,淋漓尽致地发挥了画家那奇特的烟雾状“无界渐变着色法”般的笔法。画家力图使人物的丰富内心感情和美丽的外形达到巧妙的结合,对于人像面容中眼角唇边等表露感情的关键部位,也特别着重掌握精确与含蓄的辩证关系,达到神韵之境,从而使蒙娜丽莎的微笑具有一种神秘莫测的千古奇韵,那如梦似的妩媚微笑,被不少美术史家称为“神秘的微笑”。我们可以从这些美的创造中获取到全身心的审美满足和巨大的精神力量。

图 1-30 《父亲》

图 1-31 《蒙娜丽莎的微笑》

美术的教育功能、认识功能和审美功能在作品中是相互依存不可分割的,它们的关系,正如美术中的真、善、美三者的关系,是辩证统一的。

Chapter
1Chapter
2Chapter
3Chapter
4Chapter
5Chapter
6Chapter
7Chapter
8Chapter
9Chapter
10

第二节 学前儿童美术

一、什么是学前儿童美术

(一) 学前儿童美术的含义

简单地说,学前儿童美术是指3~7岁的儿童进行美术欣赏与美术实践的活动(包括绘画、软陶泥塑、手工折纸和美术欣赏等活动)。它反映了学前儿童对其周围世界的认识 and 情感。

学前儿童美术应该涵盖学龄前儿童与美术(视觉艺术与操作)之间所发生的一切关系,包括学前儿童对美术语言的思考、领悟,学前儿童对美术材料的操作游戏,学前儿童的美术创作过程与作品。

1. 学前儿童对美术语言的思考、领悟

学前儿童美术欣赏相对成人美术欣赏而言,还处于审美理解的初级阶段。儿童在进行美术欣赏活动时,有更多的直觉因素参与其中,明显表现出审美感知的形象性和多通道性、审美理解的情感性和想象性、审美表达的行动性和浅表性等特点,他们对美术作品内容的感知先于对作品形式的感知,而且更喜欢描绘熟悉的物体和令人愉快的现实主义作品,以及色彩明快的美术作品。他们用眼睛观察作品,用心灵与作品交流,还常常情不自禁地用语言、表情、动作来表达自己的情感、理解和想象,充满主观色彩。

基于学前儿童的审美心理,学前儿童美术欣赏目标应相对淡化分析和评价方面的要求,更多关注学前儿童的感知、想象、情感体验等方面;强调培养学前儿童对周围美好事物和艺术作品的兴趣,拓展他们的审美视野,培养初步的审美感受力、理解力和表现力;通过欣赏多元艺术,引导学前儿童了解人类不同文化之间的相似性及其独特性,逐步形成热爱优秀民族艺术与本土文化、尊重世界多元文化的态度;通过欣赏产生自由表达的兴趣、愿望和能力,获得愉快的经验,激发潜在的创造力,产生对美术学习的持久兴趣。

2. 学前儿童对美术材料的操作游戏

学前儿童对美术材料的尝试与操作使得他们开始了美术造型活动。这种造型活动最初仅仅是一种游戏,游戏能够促进儿童语言的发展,从不同角度使儿童产生认识世界的的能力。儿童在游戏的过程中对周围的事物产生感知能力、记忆能力、想象能力、思维能力,同时也提高了孩子解决问题的能力。丰富的游戏是学前儿童智力发展的动力,是学前儿童接触知识,进行人际沟通的渠道。

3. 学前儿童的美术创作过程与作品

学前儿童的美术创作过程是学前儿童用美术语言表达自己对周围世界的认识,是他们情感和思想的表达。如果说儿童有一百种语言,那么美术语言正是其中一种,它的形

象性、视觉性比抽象的文字符号更早为幼儿所理解与喜爱,更容易作为记录与交流的方式。

总之,学前儿童以自己的审美经验,运用艺术材料的体验创作于表达,并以视觉形式来传达他们对世界的理解与思考。同时,他们生动、独特的作品丰富了人们的视角,成为令世界惊奇与羡慕的一道亮丽风景。

(二)学前儿童美术教育的本质

在儿童早期的绘画作品中,儿童开始能用特殊的动作、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,但常常是不完整的图形或者是杂乱的线条,以及缺乏组织的画面,就像牙牙学语的小孩子,发音吐字都模糊不清又不完整。然而对于儿童来说,美术作品就是他们的美术语言,美术作品可以表达出他们的生活经验、想象和愿望,因此美术绘画也可以说是儿童的另一种语言,同时也是儿童表达自己内心世界的一种方式。所以说,学前儿童美术作品直接纯粹表现情绪、情感的较少,一般是通过与情绪、情感有关的事物,使愿望得到满足,达到心理上的平衡。

学前儿童的美术创作过程实际上是学前儿童借美术语言来表达自己对周围世界的认识、情感和思想的过程。因此,每个儿童都是艺术家,儿童创作的美术作品有着成人无法效仿的表现力和艺术性,无论是在表现形式还是在作品内容上都有着成人意想不到的表现。

学前儿童美术是他们把握世界的一种方式。人类把握世界的方式有理性的和感性的两种。理性的是一种逻辑思维的方法,主要包括归纳和演绎、分析和综合、比较和分类、从抽象到具体、历史的和逻辑的统一等方法,其特点是逻辑的、有序的、有步骤的;感性的是一种非逻辑思维的方法,主要包括想象、幻想、直觉、灵感、猜测等方法,其特点是非逻辑的,无固定秩序和固定操作步骤。

美术对于孩子来说是有无限的探索空间的,也是可以把握的。美术作品可以练习儿童新萌发的心理能力,而这种能力就是人的创造力的萌芽,它对儿童来说是一种实践,需要全身心地投入并不断地成熟完善,成为日后诸多心理能力中独具价值的、常在的及非常活跃的一部分;它也是许多高级的心理能力产生的基石。所以说,从事美术活动是儿童的天然需要,是他们健康和谐成长必不可少的。

(三)学前儿童美术教育的重要因素

美术教育属于艺术教育的范畴,著名学者余秋雨曾对什么是艺术修养有过精辟的论述。他认为:“艺术修养是一种在审美范畴内感悟生命的能力。历代艺术家汇聚着自己时代的人们生命信息,通过一代又一代有艺术修养的接受,构成了生命的强力传递。屈原、李白、曹雪芹、歌德、肖邦、罗丹……靠着人们的艺术修养活到今天,而今天的人,则又靠着艺术修养汲取着前代大师们的生命能量。”

学前儿童美术教育是美术教育的组成部分,是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

Chapter
1Chapter
2Chapter
3Chapter
4Chapter
5Chapter
6Chapter
7Chapter
8Chapter
9Chapter
10

促进其人格和谐发展的一种审美教育。决定学前儿童美术教育的审美教育性因素的原因有很多,但其重要的原因有以下几方面。

1. 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

处于学前期的孩子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。孩子对美术有一种自然的需要,他们喜欢这里画画,那里画画,喜欢做色彩游戏。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身上,用身心感悟着我们的世界。正是儿童的这种特点,使得美术活动成为孩子进行情感沟通和满足的重要途径。有心的家长不难发现,你的孩子总是喜欢把墙上的裂缝看作一只大怪兽,把天上的星星当作点亮的小灯,把落叶看作树妈妈的宝宝,他们的色彩也在随着情绪的变化而变化。家长要为孩子创设宽松的心理环境和充满情感色彩的审美环境,让孩子通过美术活动把自己的情感或想法表达出来,并鼓励他们用作品和别人交流,在交流中孩子获得一种来自他人和自我的肯定。在这个过程中,孩子既在交流情感,又在获得新的情感满足。

2. 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

每个孩子都有创造的潜力。在学前儿童美术发展过程中,从涂鸦期儿童的乱涂乱画,逐渐画出个什么东西,并给它命名,到象征期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,再到图式绘画期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,都显示出孩子独特的创造力。具体来说,学前儿童美术活动中的创造力是他们利用物质材料及过去的经验并加以重新组合,制作出对其个人来说是新颖的、有价值的美术作品的的能力。需要注意的是,儿童的创造力是基于儿童自身的个人价值,不能用成人的标准衡量,成人要有发现的意识和眼光。

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。在孩子的美术作品中,成人有关美术创作的许多条条框框被打破,出现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,蕴含着孩子天然存在着的大胆想象和神奇的创造。孩子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。家长正是要保护孩子的这种创造性,既要有发现孩子创造力的眼光,又要有积极的鼓励行为。

3. 培养学前儿童手、眼、脑协调活动的操作能力

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,同时,孩子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。

学前儿童的美术活动包括心理操作和实际操作两个方面。在这个过程中,孩子的手、眼、脑并用,他们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孩子的身心发展水平和需要进行。

(四) 美术教育对幼儿成长起到的作用

美术教育不仅可以塑造儿童良好个性,而且还可以陶冶情操,因此幼儿美术教育对幼儿的健康成长起到十分重要的作用。

1. 美术教育是幼儿发展的重要组成部分

幼儿期是人的艺术才能开始表现的时期,对幼儿进行艺术教育有很明显的效果。它以其特有的可视形象和色彩,表现出大自然的美和社会生活的美,以其鲜明的形象性和强烈的感染力加深幼儿对周围世界的认识,并能激发幼儿的审美观念和造型智慧。幼儿审美能力的提高,对其一生的精神素质和文化修养有着重要的奠基作用。

2. 美术教育可以提高幼儿的观察力、想象力,还能提高幼儿的创造能力

爱因斯坦认为:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界上的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉。严格地说,想象力是科学研究中的实在因素。”“凡是儿童自己能够做的,应该让他自己去做,凡是儿童自己能够想的,应该让他自己想。儿童自己去探索、去发现,自己所求来的知识才是真知识,他自己所发现的世界才是真世界。”美术活动是孩子最喜欢的活动,也是发展孩子想象力、创造力,促进幼儿个性全面发展的有效手段。在美术活动中充分发挥孩子的想象力,培养孩子的思维能力,提高其艺术修养,是一项意义重大的工作。

3. 美术教育可以开发幼儿智力,增强幼儿的自信心

陶行知先生说过,要让孩子在玩中学,学中玩。而目前的很多家长 and 教师都是只注重文字、数字等教育内容,使幼儿左脑负担过重,右脑锻炼不足,左右脑不能协调发展,从而影响幼儿的智力开发。美术教育就是通过有趣、新奇的方式去启发和诱导幼儿去感知事物的外形、结构,这要通过想象和形象思维,有利于右脑的发育。

由此可见,美术教育对幼儿来说是不可忽视的。我们应该让孩子在欢乐的童年里健康、全面地发展。

案例精选

案例一:

孜孜是一个非常守规矩的男孩子,老师说的他都会尽力做到最好,绘画也同样如此。绘画活动“堆雪人”中,老师像以往一样都会有范画,画中天空中飘着雪花,两个小朋友在堆雪人,画面很单调。在自由分组绘画活动时,孜孜按照老师的范画完成了绘画。他的认真得到了老师的表扬,但是他的绘画缺少了童真、童趣。

分析

其实在日常的绘画活动中,老师为了取得绘画的成效,只要孩子画得像就已经很不错了。但是正因如此,幼儿的绘画显得枯燥,没有一种应有的稚气,绘画内容缺乏想象力,孩子的绘画水平自然很难提高。

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 5

Chapter 6

Chapter 7

Chapter 8

Chapter 9

Chapter 10

案例二：

米米是个心思细腻的小女孩，对绘画也有着浓厚的兴趣。在绘画活动“秋天的水果树”这一主题中，老师让幼儿充分发挥自己的想象，结合平时看到的果树进行绘画，幼儿大多数画了秋天的苹果树和梨树。在涂色这一环节中，米米跟别的幼儿截然不同。其他幼儿都是绿色的叶子红红的苹果，而她把苹果树涂成了红色，老师很好奇问她为什么这样涂，她笑着对老师说：“因为秋天到了，苹果树上的果子都成熟了，苹果熟了的时候都是红彤彤的，所以我涂红的！”

分析

在大多数人的印象中，苹果树就应该是绿色的叶子加上红红的苹果，当幼儿遵循此惯例时，思维便会受到一定限制。而米米则联想到了苹果成熟时满树都是红色的情景，所以她将苹果树全部涂成了红色。这样的画作充分展现了幼儿的想象力，会给人留下深刻的印象。

通过对两名幼儿的观察记录分析，会发现幼儿绘画能力的发展与幼儿其他方面的发展有着一定的关系。例如，通过绘画教学发展幼儿的智力，必须先重视幼儿，引导幼儿观察，使他们获得知识、开阔眼界，然后让幼儿开动脑筋、尽情想象，按自己的理解去画，只有这样才能逐渐发展幼儿的想象力和创造力。当然，在创造过程中想象力表现得越充分，思维的积极性就越高，情感越丰富，效果就越好。绘画对幼儿智力的发展起着不可替代的作用。

二、学前儿童美术对儿童教育的意义

现代心理学的研究成果表明，3~6岁的儿童通常都是凭借事物的形状、颜色、声音和动作来思维的，他们运用感官探索自己周围的世界，而且对自己的感觉器官能接触到的物质材料充满了好奇。正因为如此，这就为向他们进行美术教育提供了广阔的天地。美术具有丰富多彩的色彩、形状和结构材料，儿童通过美术活动，可以随心所欲地运用多种多样的材料充分表现他们对周围生活的感受和认识。所以，实践证明，美术活动是对儿童实施德、智、体、美、劳全面发展教育的理想活动。

（一）学前儿童美术有助于培养儿童的艺术天赋和艺术审美能力

人与人之间的个性差异是非常明显的。而对于艺术天赋和审美能力，每个个体之间的差异更为明显。这种差异应该从1岁大的婴儿身上就能看出来。比如，同样是1岁的孩子，当同样展示给他们美丽的图案时，假如有一个孩子有主动用手去抓的动作时，那么我们就判断，这个婴儿天生就有对美的“兴趣”。当一个孩子开始学会了走路、说话，手会拿笔的时候，有的孩子就会到处涂画。2~4岁儿童进入涂鸦阶段，在这个年龄时期内，多给孩子拿笔的机会，假如他们天生就爱涂画，那么这会给他们“发挥”自己的机会，

并得到有益的练习;假如他们对艺术并非很感兴趣,这样用笔涂鸦的小游戏也会培养他们对艺术的兴趣,启迪他们的思维能力。

(二)学前儿童美术有助于发展儿童的想象力、创造力和一般的思维能力

学前儿童美术教育,为儿童提供着一种有别于抽象思维形式的形象思维,形象思维和逻辑思维能力的培养有着互为促进和补充的作用。这种形象思维包括认知形象思维和创意形象思维。认知形象思维是指通过阅读,理解事物的思维,而创意形象思维能力就是想象力和创造力。

(三)学前儿童美术可以培养儿童健康的个性

儿童对自我表现愿望和动机最强烈的阶段就是学前阶段。我们可以让学前儿童自主进行创作以满足他们对美术教育的需要,这对培养学前儿童健康的个性有十分重要的意义。儿童美术技能的学习是学前儿童美术活动中不可缺少的一部分,所以我们不能轻视儿童美术教育的技能培养。我们应该尊重和了解他们的现状,不要机械地按照教学进度去勉强他们,要从理解能力和操作水平出发,确定适合他们的基础教学要求,以免使儿童美术成为一种复制性学习。要让他们在现实生活的层面上感受和理解真、善、美,更要让他们在对美的追求层面上感受和理解真、善、美,给他们美的享受以陶冶情操。因此,进行美术教学可以使学前儿童走出局限于自身的经验,开阔他们的视野,让他们感受到现实生活中美的熏陶。

(四)学前儿童美术可以培养儿童脑、眼、手协调的操作能力

学前能力的发展离不开操作能力,儿童在操作中亲身体会到的情感和乐趣可以进一步获得审美感和审美创作。操作能力教育包括两个方面:一是实际操作,二是心理操作。实际操作是指建立在学前儿童生理发展基础上的操作者的手的动作。心理操作是指建立在学前儿童心理发展基础上的对那些头脑中存在的对象映像的操作。对学前儿童而言,美术活动是一种手、眼、脑并用的活动,他们可以通过实际操作和心理操作把自己对美的感受传达给别人,以此来提高操作能力。这种操作能力不仅可以促使儿童手、眼、脑逐渐协调一致,还可以使儿童手部小肌肉群逐渐发展成熟。操作教育要按照儿童的需求和发展水平进行。

(五)学前儿童美术有助于培养孩子健全的人格

儿童美术活动并不是独立存在的,它是离不开儿童的个性的,因此儿童美术教育对于发展儿童个性方面有着特殊的意义。著名美术教育家里德曾经说过:“各种类型的儿童,甚至有写实表现技能的天才儿童,不是用他们的画来表现知觉形象,也不是用它来表现被锁锢的感情,而是用它作为一个‘探子’,自发地伸向外在的世界,起初是试探的,但能成为个人适应社会的主要因子。”儿童的美术活动往往是从内心需要出发,通过色彩、造型和形态来进行表现,并将这些表现传递给他人(如家长、教师等)。这样不仅能让孩

Chapter
1Chapter
2Chapter
3Chapter
4Chapter
5Chapter
6Chapter
7Chapter
8Chapter
9Chapter
10

子体验自由创作的快乐,还可以让孩子放松情绪,而得到他人(如家长、教师等)的赞同和夸奖则更有利于孩子对自我表现的自信、喜悦等良好的体验及培养。所以儿童的个人成就感主要来源于美术活动和美术作品带给孩子的满足感,良好的个性品质和健全的人格也得到培养。技术性活动是人类社会的一种最基本的实践活动,美术课程向儿童提供了技术性活动的基本方法,有助于培养儿童勇于实践和善于实践的心理品质。

案例精选

孩子们在画草地的时候,虽然有感性认识,也有一些想法,但往往不知道怎么画才好,这时老师就指导孩子们装饰草地,把大块的白纸用彩笔一笔一笔地画上草,少留空白,画满小草。

分析

老师的这种指导方法很好,孩子们在很短的时间内学到了这种方法,因为小草就是长短不齐的,很容易画出来,而且难度不大,经过老师的指导以后,孩子们进步得很快。老师利用这种方法发展儿童思维,达到培养儿童的目的,进而美术活动就变成了美术教育活动。

知识回顾

本章主要讲解了关于美术中美的概念、美术的起源以及美术作品的分类、功能及教育意义。通过以上的学习,我们会更加清晰地了解美术对学前儿童自身发展的影响,洞悉美术对学前儿童成长的意义,初步掌握学前儿童美术能力发展阶段理论。

知识问答

1. 简述学前儿童美术的分类。
2. 简述学前儿童美术的功能。
3. 简述学前儿童美术的含义。
4. 简述学前儿童美术的本质特点。
5. 通过学习本章内容,谈谈学前儿童美术教育的意义。

活动体验

请选择绘画、雕刻、工艺美术、建筑艺术、自然景物、环境欣赏中的一个主题,设计某一年龄班的欣赏活动,并进行片段试教,分析实践效果。

如何培养儿童的美术创造力

秦华

指导儿童绘画创作,很重要的是要善于了解儿童,从儿童心理特征出发,通过激发儿童对于美术的兴趣,培养儿童对美的感受能力、想象能力、创造能力和表达能力。

一、尊重孩子的幻想

童年是充满幻想的时代。好奇和幻想是儿童思维的特征,也是儿童心灵纯洁天真的表现。他们可以“异想天开”:弯弯的月亮挂在天上,孩子可以幻想在月亮上挂秋千摇荡;蝴蝶纷飞扑向孩子身上,说明我比花儿更美;不同国家的儿童可以用纸筒互相“打电话”。在成人看来似乎“荒诞不经”,对儿童说来,正是奥妙所在。因此,要指导儿童画画,就要去发掘他们这种儿童审美的奥妙。

二、让孩子学会自己造型

孩子画画,开始往往是画小孩,他们总是先画一个圆圈,这是一个头,再画上嘴巴,嘴巴很重要,它能吃糖、唱歌、讲故事,作用可大呢。又点上两小点是眼睛,它不像嘴巴那样重要。再画上几条线是头发。这就是他脑子里有的印象。至于耳朵、鼻子,他们往往疏忽了。如一竖是身体,二横是手臂,手掌不清楚,但五个手指头是不会弄错的,腿和脚就只有两竖和两个小圈儿了。

看到这里,我们首先要夸奖,孩子的幼小心灵总希望得到老师和家长的鼓励和支持。而儿童认识形象,不会超出自己的理解能力。孩子不能理解的东西,大人不能操之过急,强迫接受,这样就会引起儿童的厌烦,减退画画的兴趣。在启发儿童创作热爱祖国为主题的绘画时,教师启示以爱国旗为题。这时,孩子纷纷举手,说要画国旗。一个孩子提问:“能不能画降旗?”教师问:“为什么?”原来他回忆起去年学校中曾发生的一件事:一天突然下大雨,几个“红领巾”看见操场上国旗还没降下来,他们冒雨下降了国旗。他想画这个场面。这是很好的设想,教师鼓励他进一步构想,这个孩子画了三个红领巾冒雨降旗,并将教学楼、操场上的篮球架、双杠、单杠等都画了进去。教师提示:这样画太庞杂了,主题不突出,绘画就是要画出生活中最美的东西。像教学楼、篮球架、双单杠和降国旗爱祖国有什么关系呢?孩子接受了意见,画面只剩下三个小朋友在呼叫、奔跑、解旗杆绳索,天上正下着大雨,并题名《下雨了》。画面集中,形象单纯,主题突出。

三、接触大自然,接触社会生活

为了开拓孩子们的眼界,教师要求家长在假期里多带孩子出外写生,到公园儿童游乐场、动物园、马路、风景优美的地方写生,让孩子多接触大自然,接触社会生活,丰富孩子的创作。一次笔者带着孩子们参观盲童学校,那儿环境清静,一尘不染,绿树成荫,真如到了一座大花园,盲童在这里的学习生活,处处有人照料,健康愉快地成长。更使孩子们惊奇的是他们还能以手代目,进行雕塑、刺绣等艺术创作,甚至还能学习推拿医疗技术为人民服务,这种热爱生活、不惧困难的精神,使孩子们很受感动。他们回来后,立即创

Chapter
1Chapter
2Chapter
3Chapter
4Chapter
5Chapter
6Chapter
7Chapter
8Chapter
9Chapter
10

作了《推拿》《勤学苦练》等作品,并获得好评。

在表现形式方面,孩子临摹画册也是一种学画的手段;但更重要的是让孩子画活的东西,多观察,多写生,自己选材自己造型。同时要培养孩子的绘画兴趣,不能单画一种画,要让孩子广泛涉猎,包括中国画、水彩画、水粉画、油画、蜡笔画等。经过多种实践,可以丰富孩子在造型、创作、色彩等多方面的表现能力。

四、熟悉儿童的美感情趣

作为辅导教师,有必要蹲下来和孩子同一视平线,从孩子的角度去看事物的形象,看孩子画得是否真有道理,而不是武断地改这改那,有时成人看来“不完善”“不正确”的,恰好是儿童天性之所在。今天我们看到有些儿童画缺乏童趣,往往是成人过多干涉的结果。尊重孩子,爱护童心,是儿童画指导者应有的素养。儿童画指导者不仅是一位美术爱好者,也应是儿童心理学家。

(摘自《新课程改革与实践》)

