

21世纪高等院校立体化精品教材

学前儿童美术教育

主 编 杜文秀 郭志磊 彭柳荣
副主编 田 莉 卜燕翔 郭瑞陶
参 编 李玥洋

汕頭大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

学前儿童美术教育/杜文秀, 郭志磊, 彭柳荣主编

. 一 汕头: 汕头大学出版社, 2021. 8

ISBN 978-7-5658-4389-1

I. ①学… II. ①杜… ②郭… ③彭… III. ①学前教育—美术教育—幼儿师范学校—教材 IV. ①G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 148458 号

学前儿童美术教育

XUEQIAN ERTONG MEISHU JIAOYU

主 编: 杜文秀 郭志磊 彭柳荣

责任编辑: 胡开祥

责任技编: 黄东生

封面设计: 易 帅

出版发行: 汕头大学出版社

广东省汕头市大学路 243 号汕头大学校园内 邮政编码: 515063

电 话: 0754-82904613

印 刷: 天津市蓟县宏图印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 12.5

字 数: 266 千字

版 次: 2021 年 8 月第 1 版

印 次: 2021 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 53.00 元

ISBN 978-7-5658-4389-1

版权所有, 翻版必究

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系退换

前言

PREFACE

随着我国学前教育的改革和发展，学前儿童美术教育的理念和方法也在不断创新，为了让广大读者更新学前教育理念和方法，我们在《幼儿园工作规程》(以下简称《规程》)、《幼儿园教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要(试行)》)等一系列文件精神指导下编写了这本《学前儿童美术教育》。

学前儿童美术教育课是学前教育专业学生的专业必修课程，主要研究教育者如何根据学前儿童美术发展的规律以及儿童的年龄特点，以美术为媒介，对学前儿童实施教育，促进其身心和谐发展。学前儿童美术教育与学前教育的其他学科构成横向关系，从美术领域研究促进学前儿童发展的理论与实践问题。

本书从总体上把握学前儿童美术教育的发展，运用学前教育学等学科的基本原理和当前学前艺术教育的研究成果，结合美术教育教学的规律，广泛吸收国内外研究成果，充分介绍了学前儿童美术教育的基本内容。在介绍学前儿童美术教育时，不仅重视对理论的阐述，更注重理论的实践价值。在对学前儿童美术发展的阶段和特征进行梳理时，根据学前儿童的美术发展水平，为广大读者提供了各种类型的美术活动的理论和方法指导。

同时，通过儿童的作品形象直观地再现了不同年龄阶段儿童美术发展的特点和水平，理论结合案例的方式避免了理论的单一性，增加了可读性和观赏性。这样不仅可以帮助读者更加透彻地理解教与学的内容，提高读者的理论水平与实践能力，掌握实施学前美术教育活动的操作技巧，更有利于读者在教学中更好地运用。

尽管在本书的编写过程中，我们尽了最大努力，但是由于水平有限，本书难免有不妥或者不足之处，诚请读者批评指正。

编者

第一章 学前儿童美术概述

目标透视	1
本章导读	1
第一节 美术	2
第二节 学前儿童美术	7
第三节 学前儿童美术教育概述和 意义	9
知识回顾	12
知识问答	12

**第二章 学前儿童美术教育发展
简史**

目标透视	13
本章导读	13
第一节 西方学前儿童美术教育发展的 演进	14
第二节 中国学前儿童美术教育发展的 演进	20
第三节 影响美术教育发展的因素	26
知识回顾	28
知识问答	28

**第三章 学前儿童美术教育的目标
与内容**

目标透视	29
------------	----

本章导读	29
第一节 学前儿童美术教育目标	30
第二节 学前儿童美术教育内容	37
知识回顾	43
知识问答	43

**第四章 学前儿童美术教育的方法
与原则**

目标透视	45
本章导读	45
第一节 学前儿童美术教育方法	46
第二节 学前儿童美术教育原则	50
知识回顾	53
知识问答	53

**第五章 学前儿童美术教育的组织
与实施**

目标透视	55
本章导读	55
第一节 学前儿童美术教学的特点与 学习行为的发生	56
第二节 学前儿童美术教育活动指导 思想	59
第三节 学前儿童美术教育途径	60
第四节 学前儿童美术教育活动设计 与组织	65

知识回顾	71
知识问答	72

第六章 学前儿童绘画教育活动

目标透视	73
本章导读	73
第一节 学前儿童绘画发展阶段与特点	74
第二节 学前儿童绘画教育活动内容设计	89
第三节 学前儿童绘画教学活动指导	97
知识回顾	107
知识问答	107

第七章 学前儿童手工教育活动

目标透视	109
本章导读	109
第一节 学前儿童手工能力发展特点	110
第二节 学前儿童手工教育活动内容设计	112
第三节 学前儿童手工教育活动的指导	121
知识回顾	127
知识问答	127

第八章 学前儿童美术欣赏教育活动

目标透视	129
本章导读	129
第一节 学前儿童美术欣赏能力发展特点	130

第二节 学前儿童美术欣赏教育活动内容设计	132
第三节 学前儿童美术欣赏教育活动的指导	142
知识回顾	147
知识问答	148

第九章 学前儿童美术基础知识与技能

目标透视	149
本章导读	149
第一节 色彩基础知识与运用	150
第二节 绘画基础知识与技法	153
第三节 手工基础知识与技法	157
知识回顾	164
知识问答	164

第十章 学前儿童美术教育评价

目标透视	165
本章导读	165
第一节 学前儿童美术教育评价概述	166
第二节 学前儿童美术教育活动的过程评价	172
第三节 学前儿童美术教育活动的作品评价	175
第四节 学前儿童美术教育活动的效果评价	180
知识回顾	190
知识问答	191

参考文献

第一章

Chapter 1

学前儿童美术概述

目标透视

1. 了解美术的起源、发展、本质和特征。
2. 理解学前儿童美术的含义和分类。
3. 掌握学前儿童美术教育的意义。

本章导读

美术教育是学前儿童教育的重要组成部分，可以促进学前儿童认知经验、语言表达、情感涵养、自我动手能力等各方面的发展，其教育价值是不容忽视的。本章先从模仿说、劳动说、游戏说、巫术说四个方面概述了美术的起源，简单梳理了美术的发展，指出美术的本质是一种意识形态，具有造型、静态和表现性的特征。然后讲述了学前儿童美术一般包含绘画、手工和美术欣赏三种类型。最后结合案例概述了学前儿童美术的含义和分类，阐述了学前儿童美术教育的审美教育性，强调了学前儿童美术教育在促进儿童身心发展上的重要意义。通过本章内容的学习，读者可以认识到学前儿童美术教育在幼儿成长中所起的不可代替的作用。

第一节 美术

一、“美术”一词的起源

“美术”一词源于古罗马的拉丁文“art”，指各种工艺美术以及文学、戏剧、音乐等。在欧美拉丁语系国家，既作“艺术”解释，又作“美术”解释。“美术”在中国是从五四运动开始被艺术家和教育家普遍运用的。关于美术起源的问题，历代的美术家和文艺理论家从理论上进行了不懈的探索，形成了各种不同的观点。

《中华人民共和国著作权法实施条例》明确规定：“美术作品，是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或其他方式构成的有审美意义的平面或立体的造型艺术作品。”在人教版全日制普通高级中学教科书《美术（必读）》中又指出：“至于美术的各个门类，如绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等，还有它自身的特点。”

说到美术，首先要知道一个问题：什么是美？“美”不是凭空捏造的，而是源于人类的生活实践。“美”的产生是历史沉淀积累的结果，例如，中国书法艺术与彩陶、青铜器等都是运用于生产、生活乃至艺术创造后，从而产生了相应的美术作品。《说文解字》是这样解释“美”的：“美，甘也。从羊，从大。羊在六畜主给膳也。美与善同意。”“美”的本义是味道“甘”，在生产力不发达、生活资料不丰富的远古时代，肥大的羊能够给人类带来味觉上的享受，以至于人类将这种美感引申为视觉的“美观”。通过“美”字的起源，美与人类生产活动的密切关系可见一斑。

二、美术的起源学说和理论发展

（一）美术的起源学说

传说中欧洲最早出现的谜语是古希腊的“斯芬克斯之谜”。而美术的起源一直被称为学术界的“斯芬克斯之谜”，主要是因为人类对自身早期的历史和艺术方面的资料知之甚少。尽管如此，历史上许多学者、艺术家还是在这一领域进行了不懈的探索和努力，从不同角度提出了关于美术的起源学说。

★ 案例

肖维岩洞

知识链接

斯芬克斯是希腊神话中以隐谜害人的怪物，埃及最大的胡夫金字塔前的狮身人面怪兽就是他。他给俄狄浦斯出的问题是：什么东西早晨用四只脚走路，中午用两只脚走路，傍晚用三只脚走路？俄狄浦斯回答：“是人。在生命的早晨，他是个孩子，用两条腿和两只手爬行；到了生命的中午，他变成了壮年，

只用两条腿走路；到了生命的傍晚，他年老体衰，必须借助拐杖走路，所以被称为‘三只脚’。”俄狄浦斯答对了。斯芬克斯羞愧坠崖而死。“斯芬克斯之谜”常被用来比喻复杂、神秘、难以理解的问题。

关于美术起源时间的界定有很多说法。在众多说法中，大多数艺术家认同美术约起源于原始社会末期，即新石器时代初期。因为旧石器时代的石器尽管物化了人类的智慧和才能，但还是不能算作人类真正意义上的审美作品。到了新石器时代，石器经过精心打磨，细致工整，而且有刻槽、穿孔，甚至有的被串成串挂在脖子上，这可能就是人类有意识的审美活动和审美作品的开始，也就是“美”产生的开始。

关于“斯芬克斯之谜”的谜底可谓众说纷纭，大概有模仿说、符号说、表现说、劳动说、游戏说、巫术说、图腾说、潜意识说、宗教说、性本能说等。而这其中最主要的是模仿说、劳动说、游戏说、巫术说四种。

1. 模仿说

模仿说是很久以前古希腊的德谟克利特（见图 1-1）在他的《著作残著》一书中提出的。这似乎是各式学说中最古老、历史最悠久的一个了，而在那之后，哲学家亚里士多德也进一步提出了模仿是人的本能这一论断。观察原始社会的一些壁画也可以看到人类对自然环境的最初模仿，模仿是大部分原始美术创作的基本方法。之后，达·芬奇和狄德罗、车尔尼雪夫斯基等都在不同程度上继承和发展了这一学说。

这一理论一直到 19 世纪末，仍然具有极大的影响力。但是在原始社会那个恶劣的自然环境下，人们的温饱都成为问题，原始人又如何会只是去模仿大自然，这毕竟有点与实际不符。所以只能说模仿是一种方法，并不是美术真正的起源。不管原始人由于什么原因创造了原始艺术，这些艺术本身无疑是由模仿得来的，也就是说，模仿即使不是动因，也至少是一种必不可少的手段。今天展现在众人面前的表现和象征的方法都是从模仿之中发展演变而来的。

2. 劳动说

劳动说认为美术来源于劳动。劳动是人从猿进化而来的一个不可或缺的因素，没有劳动，人就无法脱离低级动物的行列，而劳动也是锻炼人类大脑发育的必要条件。自 19 世纪末以来，在欧洲大陆的许多民族学家与艺术家中，就广为流传着艺术起源于“劳动”的理论。恩格斯曾经指出：“首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成为两个最主要的推动力，在它们的影响下，动物的脑髓就逐渐地变成了人的脑髓。”马克思在其有关社会发展史的著作中也曾说过：“劳动发达了大脑，完善了手脚分工，进而发展到制作既实用又美观的劳动工具。”希尔恩在《艺术的起源》中就已经专题论述艺术与劳动的关系；普列汉

★ 案例

达芬奇绘画作品

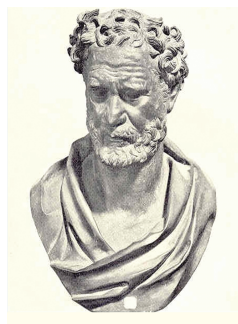

图 1-1 德谟克利特

★ 案例

新石器时代与
旧石器时代的区别

Chapter
1

Chapter
2

Chapter
3

Chapter
4

Chapter
5

Chapter
6

Chapter
7

Chapter
8

Chapter
9

Chapter
10

诺夫（见图 1-2）在他的《没有地位的信》中，通过对原始音乐、舞蹈、绘画进行分析，系统地论述了艺术的发生和发展问题，并且得出了艺术发生于劳动的观点。

原始人将劳动动作和被狩猎的动物的动作衍化为舞蹈，劳动时的号子与呼喊发展为诗歌。而人们在劳动时发出的各种声音和所体现的节奏，则为原始人提供了音乐的灵感。诗、乐、舞三位一体实则是劳动过程中这几种艺术形式的萌芽因素统一在一起的反映。这相对于其他学说更具体、更科学，从根本上阐释了艺术的起源问题，提供了艺术起源的最根本的学说。

从原始社会的美术作品当中也不难发现，绝大部分美术作品都与劳动有关，有些是对劳动对象的模仿，有些则是对劳动场景的描绘。法国的拉斯科洞穴及阿尔塔米拉洞穴中的壁画都大量描绘了野兽及人们狩猎的生动画面。

3. 游戏说

游戏说又叫作“席勒—斯宾塞理论”，因为它是由德国的美学家席勒首先提出，其后又由英国学者斯宾塞进行进一步的完善而得成的。席勒（见图 1-3）在《美育书简》中，通过游戏和审美自由之间的关系比较，首先提出艺术起源于游戏的观点，认为艺术是一种以创造形式和外观为目的的审美自由的游戏。游戏说还认为，人类的审美活动和游戏是一样的，是一种精力过剩的使用，剩余精力是人们进行艺术这种精神游戏的动力。

游戏说强调了游戏冲动、审美自由和人性完善间的重要关系，对于理解艺术在审美方面的发生具有重要的价值。人类在物质方面得到一定的满足之后必定会追寻精神上的享受，于是便有了游戏，然而原始社会的条件很差，当时的休闲娱乐活动基本为零，所以人类就只有在墙上涂涂画画，把平时所见到的事物画下来，来消遣剩下来的精力，于是就有了艺术。

4. 巫术说

巫术说是由英国的泰勒（见图 1-4）在他的《原始文化》一书中最早提出的。原始社会的人类受制于自然，对自然的力量有一种神秘的向往与惧怕，他们的生存所依赖的必需品都是来自自然。而自然的灾害、变幻对他们来说更是印证了神的存在，他们对自然恐惧，对神依赖、完全信任，因此才有了巫术活动。人们在狩猎前也总会有祭祀行为，祈祷狩猎成功。观察原始社会的美术作品，不难发现，那些壁画总是在洞穴的最深处与阴暗地带，且壁画上的野兽大多都是受伤的，可以说那是对劳动场景的描述，但更有说服力的说法是那是人们希望大丰收的美好愿望的体

图 1-2 普列汉诺夫

图 1-3 席勒

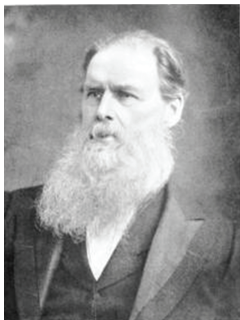

图 1-4 泰勒

现。因为凭当时人类的力量要杀死一头野兽是很困难的一件事，所以人们希望能够通过对画上的野兽施加伤害，以达到在现实生活中对野兽顺利造成伤害直至狩猎成功的目的。巫术行为促进了美术的产生与进一步发展，但它却并不等同于美术。

关于美术的众多起源学说，每一个都有其优点与缺点，不能片面、独立地去理解它。美术的起源是很多因素共同作用的结果，是一个进化的过程，同时也是一个复杂而神秘的过程。但每一种说法都可以从不同角度帮助我们了解原始美术的起源及原因，这对于正确认识和学习儿童美术教育有着非常重要的借鉴意义。

（二）美术理论发展

美术分为理论和实践两大类，美术观念和美术活动是共存的，美术观念上升为理论形态，则迟于美术实践。这是因为一方面早期人类的抽象思维能力还比较差，还没有形成一定的语言叙述能力；另一方面理论的阐述也只有文字出现后才可能产生。

中国传统美术理论的出现可以上溯到先秦诸子的著作中，如庄子的“解衣盘礴”，在4世纪后，以东晋顾恺之的“传神”“迁想妙得”和南齐谢赫的“六法”以及南陈姚最的“心师造化”为代表的理论，奠定了中国美术绘画理论的基石。此后，唐代张彦远对绘画笔法、构想、功能及书画同源等多方面进行了论述。“外师造化，中得心源”的理论，五代荆浩等人的《匡庐图》（见图1-5），计成的《园冶》（见图1-6），以及石涛的《苦瓜和尚画语录》，都在各自特定的历史条件下，继承前人的理论，从而发展了以书画理论为主的中国美术理论。

★ 案例

顾恺之的绘画理论

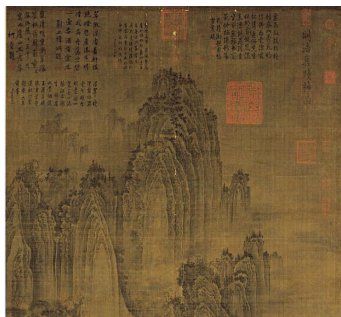

图 1-5 荆浩《匡庐图》

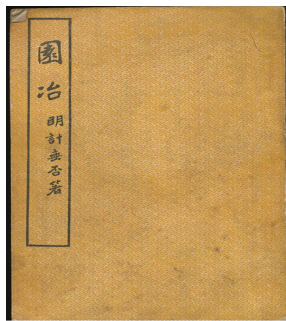

图 1-6 计成《园冶》

西方美术理论可溯源于希腊哲学。毕达格拉斯学派开始寻找形式背后的数学原理，苏格拉底、柏拉图和亚里士多德对雕刻和绘画都有论述。特别是亚里士多德的艺术模仿说对后世欧洲的美术理论产生了极为深远的影响。通过当时的阿尔贝蒂、达·芬奇，后来的荷加斯、狄德罗、莱辛、黑格尔，以及近代的库尔贝、泰纳、罗丹等，西方美术理论不断得到完善化和系统化。

Chapter
1

Chapter
2

Chapter
3

Chapter
4

Chapter
5

Chapter
6

Chapter
7

Chapter
8

Chapter
9

Chapter
10

三、美术的本质和特征

(一) 美术的本质

美术是一种精神意识创造的产品。例如，周代的《孟鼎》记录着周王赏赐给奴隶主土地、奴隶的铭文，它包含着象征奴隶主统治权力的观念；罗丹的《思》塑造了一个非常年轻、秀美的女性头像，仿佛陷入无法摆脱社会束缚的沉思，周围萦绕着梦想的气氛，不具形的“思想”在静止的“物质”中吐放出来，就像罗丹自己说的“形体表达内在的精神”“一切都是思想”。由此可见，美术的本质就是一种意识形态，是通过服务于某些中介环节从而属于社会经济基础的上层建筑。

★ 案例

罗丹的《思》

(二) 美术的特征

1. 造型性

造型性是指艺术家运用一定的物质材料，塑造出欣赏者可以直接感受到的艺术形象。例如，在绘画中是用线条、色彩在二度空间里塑造形象；书法使用笔墨、白布、结构来创造神采；雕塑用泥土、木石等在三度空间创造有实在物质的艺术形象。例如，罗中立的油画《父亲》（见图 1-7）通过塑造父亲动人的外部形象，表现了其丰富的内在情感。

图 1-7 油画《父亲》

2. 静态性

静态性是指美术作品是以静态形式来表现对象。但是这种静态不是单纯的静止，而是“寓动于静”的，是通过瞬间的形象化动为静、以静显动。例如，东汉的青铜器《马踏飞燕》（见图 1-8），就紧紧抓住一匹矫健的马踏在一只龙雀背上，把天马表现得淋漓尽致，体现了汉代豪迈进取的精神。

图 1-8 青铜器《马踏飞燕》

3. 表现性

造型是美术的主要特点，是再现性空间艺术。美国著名

的美术教育学家罗恩菲德指出，教师的目标是激发更多的思想，扩大参照框架，以便使儿童自己的经验内容变得更精确复杂。要做到这点只有向儿童提供更多仔细观察的机会和用于标示、改善鉴别力的必要词汇，并能用发展新观念和观察能力的方式启发他们。而只用一种机械的方式指导他们画画是达不到目的的。这是罗恩菲德在美术教学中提出的一个革命性观念。它把激发更多的创作思想作为教学目标，把发展新观念和观察能力作为教学目的，表明用单一的美术教学形式是达不到这一目标和目的的。

美术作品具有表现性特征的实例数不胜数。例如，荷兰画家凡·高的静物画《瓶中的鸢尾花》（见图 1-9）以黄色背景与蓝花相称，寄托着画家对生命的热爱之情；法国画家高更的《我们从哪里来？我们是谁？我们往哪里去？》（见图 1-10），则用土黄这一充满神秘的色调，表现出画家极其苦闷的内心世界。

图 1-9 《瓶中的鸢尾花》

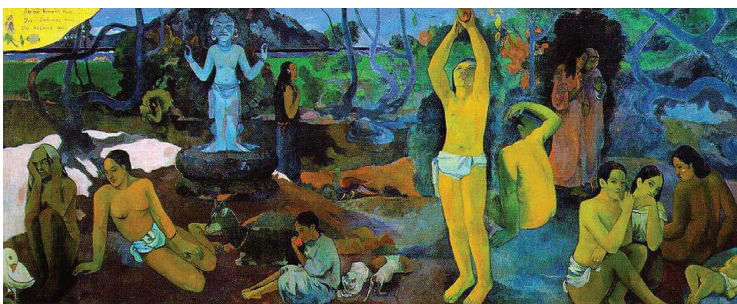

图 1-10 《我们从哪里来？我们是谁？我们往哪里去？》

第二节 学前儿童美术

一、学前儿童美术的含义

学前儿童美术是指 3~7 岁的儿童所进行的美术造型活动和美术欣赏活动，是以儿童为主体进行的活动。幼儿的美术活动过程和成人的有较大区别，幼儿创作的美术作品都有着他们独特的审美价值。

二、学前儿童美术类型的分类

（一）绘画

学前儿童绘画指幼儿运用简单的笔墨等绘画工具，通过不同的点、线、面、色彩、构图、透视等造型手段，塑造出平面艺术形象，反映幼儿对客观世界认识和感受的初步造型艺术活动。

Chapter
1

Chapter
2

Chapter
3

Chapter
4

Chapter
5

Chapter
6

Chapter
7

Chapter
8

Chapter
9

Chapter
10

绘画活动从性质上分，可分为命题画、想象画、故事画和填色画等；从使用的材料及表现形式上分，可分为蜡笔画、铅笔画、油画、粉笔画、棉签画和水彩笔画等；从内容上分，可分为物体画、情景画、装饰画等。

（二）手工

学前儿童手工是指幼儿运用一定的可操作的物质材料（比如剪刀、瓜子皮、纸等），通过剪、折、插、粘贴等手段，完成的具有一定平面、立体或可活动的形象，反映和表达儿童对客观世界认识和感受的造型艺术活动。

学前儿童手工的特征有以下几个方面。

- （1）即时性。一般要求在一次活动中完成一个主题内容，要求表现出结果。
- （2）形象性。追求表现对象的外观形象与实际相一致。
- （3）操作性。能看得见、摸得着，可运用简单的材料来制作一定的内容。
- （4）就简性。选取的材料要求方便、低廉，尽可能利用各种安全、无毒的废旧材料。

（三）美术欣赏

美术欣赏对于美术作品成为“现实的”美术作品具有决定性的意义，没有进入欣赏接受过程的美术作品只是一个潜在的客观存在，是没有现实意义的。只有当创作主体、美术作品、接受主体三者构成特定的对象性关系时，美术活动才称其为完整的美术活动，美术作品才称其为现实的美术作品。概言之，美术作品只有通过欣赏过程，才能实现其艺术价值和社会价值。从这个意义上说，美术作品是艺术家和欣赏者共同创造的。

1. 儿童美术欣赏的分类

儿童美术欣赏的分类从绘画主题上分，可分为自然景物、节日环境、美术作品等；从欣赏的方法上分，可分为随意欣赏和主题欣赏；从表现形式上分，可分为随堂欣赏、专题欣赏和参观欣赏等。

2. 儿童美术欣赏的特征

- （1）阶段性，不同年龄的幼儿对统一欣赏对象会有不同的欣赏认识和感受。
- （2）差异性，不同的精力、文化背景和生活环境，会对同一欣赏对象有不同的欣赏认识和感受。
- （3）时代性，不同时代的艺术作品会体现不同时代的特点，不同的艺术家表现的同一题材也会有不同的世界观和表现形式。

第三节 学前儿童美术教育概述和意义

一、学前儿童美术教育概述

美术教育是教育的重要组成部分，对培养学生形成正确的审美文明的行为习惯，具有重要的作用。美术最容易与德、智、体等活动相互融合和渗透，有着其他学科不能代替的特殊作用，起着陶冶情操、潜移默化的育人功能。同时在推进教育改革的进程中，美术教育受到空前的重视，迎来了新的发展机遇。美术教育是培养学生正确的审美观点以及感受美、鉴赏美和创造美的能力的教育。因此，它是全面发展教育的重要组成部分，对培养学生形成正确的审美观，具备艺术活动的技能和兴趣，养成高尚的情操和文明的行为习惯，都具有重要的作用。

★ 案例

IOAA国际少儿书画大赛简介

至理名言

美术可以辅翼道德。

——鲁迅

美术作品所表现出来的内容和主题对人的身心健康、人生观的形成会起到重要的教育作用。因为美术家在创作过程中，不仅仅反映现实，而且还会对现实生活作出评价，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，董希文的《开国大典》（见图 1-11）能让人感受到那个历史时刻，强烈的自豪感和爱国之情油然而生；古希腊的雕塑《维纳斯》（见图 1-12）和毕加索的《格尔尼卡》等能唤起人们对生命的崇敬、对罪恶的愤慨；李可染、齐白石的山水花鸟画又能唤起人们对自然和生活的热爱。总之，美术的教育功能在不同的美术种类和形态中会有不同的侧重与表现，但最终都是要让作品中的形象与观念包括道德观念完全结合在一起，能起到真正的教育人的作用。

图 1-11 油画《开国大典》

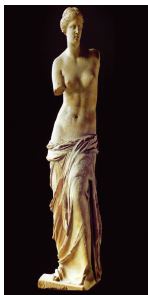

图 1-12 雕塑《维纳斯》

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

美术的含义也可以通过美术和教育两方面体现出来。根据两者的不同,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从美术本位出发,以教育为手段,发展延续美术文化,也就是借助一定的方式和手段,横向和纵向传播美术知识和技能,促进文化发展。教育取向的美术教育着眼点在教育,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。

一般来讲,学前儿童的美术教育是以教育为取向的普通美术教育为主,但又和中小学校的普通美术教育有所不同,学前儿童的美术是体现幼儿本真的生命活动。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。从这个层面上来说,学前儿童的美术也是一种特殊的纯艺术的领域,它的着眼点是美术本身,即从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、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和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。

二、学前儿童美术教育的意义

(一) 满足学前儿童自我表达与交流的需要

《纲要(试行)》指出:“艺术是幼儿的另一种表达认识和情感的语言。幼儿艺术教育应在引导儿童接触生活中的美好事物,丰富幼儿的感性经验和情感体验的基础上进行。”儿童心理发展的特点是自我中心化,他们经常不自觉地把自己的情感投入到客体上,使僵死的无机世界生命化。例如,他们把汽车前部的灯当作一双眼睛;把落叶当成离开了大树妈妈的可怜宝宝;把下雨当成天空在哭泣。这种移情作用为学前儿童美术教育提供了心理基础,而美术活动则为学前儿童提供了一个丰富情感、满足自我表达与交流情感的机会,从而使美术活动成为他们喜爱的活动。例如,在美术欣赏教育中,教师为儿童精心选择美术作品,引导他们亲身体会和感受其审美特征,满足其审美情感的需要,增强他们对事物美的敏感性。又例如,在美术创作教育活动中,教师为儿童创设宽松的心理环境和充满情感色彩的审美环境,他们可以用绘画或手工尽情、自由地表达自己的观点、抒发内心的情感,感受到用美术与别人交流的喜悦,从而获得一种精神上的满足,一种因自我肯定而产生的愉悦感,并由美术这种特殊符号化的人类情感形式泛化到生活的其他领域,丰富和发展他们的情感世界。

(二) 培养学前儿童的艺术审美能力、创造力和想象力

学前儿童美术教育是培养学前儿童艺术审美能力的重要途径之一。席勒指出,包括美术教育在内的美育,是使人类从感觉的被动状态到思想和意志的主动状态过程中的一个不可缺少的桥梁。每个孩子都有

★ 微视频

如何画出积雪的感觉

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。当然，这种创造力与成人的创造力是不同的。成人的创造力是指他创造出有社会价值的产品或思想等的能力，儿童的创造力是指创造出对其个人来说全新的、前所未有的事物的能力。

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对其加以重新组合，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，不能用成人的标准去衡量，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。在孩子的艺术作品中，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。孩子创作艺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、审美加工和创造性表达组成。家长和教师正是要保护孩子的这种创造性，既要有发现孩子创造的眼光，又要有积极的鼓励行为。

罗恩菲尔德指出，在艺术教育中，艺术只是一种达到目标的方法，而不是一个目标；艺术教育的目标是使人类在创造的过程中变得更富有创造力，而不管这种创造力将施用于何处。美术活动是比较自由的，标准也是多种的，美术的表现形式也是具体可见的，这就为儿童的自由想象和创造提供了极大的可能性。

（三）培养学前儿童手、眼、脑协调活动的操作能力

操作能力是学前儿童能力发展的重要组成部分，同时，儿童在操作中亲身体会某种情感的发展，体验美术生活自身的乐趣，进一步获得审美感知和审美创作。实际操作是操作者外在的手的动作，它需要建立在学前儿童生理发展基础上。学前儿童的手、眼初步协调，但未达到随心所欲的程度，肌肉的发展遵循由早期的大肌肉动作（如手臂动作）逐渐到小肌肉动作（如手腕动作）再到精细肌肉的动作（如手指动作）的顺序。操作教育一定要依据儿童的身心发展水平和需要进行。

学前儿童的美术活动是一种手、眼、脑并用的活动，在活动中儿童通过心理操作和实际操作，把自身对美的感受传达给他人，从而提高其操作能力。在这个过程中，孩子的手、眼、脑并用，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从而表现自己的情感和想法。

（四）培养学前儿童的健全人格

学前儿童美术教育在发展儿童个性方面有着特殊的意义，学前儿童的美术活动也是离不开儿童的个性而独立存在的。所谓健全人格，

★ 案例

马斯洛需求层次理论

Chapter
1

Chapter
2

Chapter
3

Chapter
4

Chapter
5

Chapter
6

Chapter
7

Chapter
8

Chapter
9

Chapter
10

是指每个人在自身所处的社会文化环境中保持良好的认知水平、平稳的情绪情感、恰当的行为方式和正常的社交与职业功能。要培养幼儿健全的人格，就要通过各种途径开展人格教育。心理学家马斯洛的自我实现理论强调，“完美的人性”其内涵是让人人的友爱、合作、求知、审美创造等潜能得到充分的发挥。他认为，自我实现者的成就与童年情感等因素的发展关系极为密切，童年情感的正常发展如果遇到障碍，如失去爱、安全感和尊重，孩子的成长就很难向自我实现的方向发展，也就是说，健康的人格意味着既能接受爱也能给予爱。在美术活动过程中，儿童的创造能力和自我表现的愿望被不断激发，良好的个性品质和健全的人格就会得到培育。

知识回顾

- 关于美术起源的几种学说，即模仿说、劳动说、游戏说、巫术说。
- 美术的定义，即美术是造型艺术中最主要的一种艺术形式，指出了美术的本质是意识形态。美术的特征，即造型性、静态性、表现性。
- 学前儿童美术分为绘画、手工、美术欣赏三大类。

知识问答

1. 对于不同的关于美术起源的理论学说，谈谈自己的看法。
2. 根据自己的认识举例说明美术的基本特征。
3. 搜集资料对比儿童美术与成人美术的差异，思考儿童美术的本质特点。
4. 去幼儿园见习，了解实际开展的美术活动的类型。

★ 测试题

选择题

★ 测试题

判断题

第二章

Chapter 2

学前儿童美术教育发展简史

目标透视

1. 了解中外学前儿童美术教育的发展历史。
2. 了解西方学前儿童美术教育的相关理论、主要内容和代表人物。
3. 认识影响美术教育发展的因素。

本章导读

本章对国内外学前儿童美术教育历程进行了回顾和梳理，介绍了不同历史时期的国内外儿童美术教育政策、机构、观念和西方著名研究者关于学前儿童美术教育的相关理论等。引导学习者学会选择适合我国儿童美术教育的教育理论和思想，提高我国当前学前儿童美术教育的水平。本章最后总结出影响美术教育发展的因素，即社会思想、经济活动、教育思想、美术自身的发展和政府的教育政策。

第一节 西方学前儿童美术教育发展的演进

一、古希腊时期的美术教育

西方的文明源自古希腊时代，西方的美术教育思想也在古希腊时代奠定了良好的基础。伟大的哲学家柏拉图和亚里士多德就论述了艺术在教育中的地位，所以有人认为西方的艺术教育应该从此刻开始。

古希腊教育的代表是著名城邦国家雅典，雅典的教育目标是多方面的，不仅要培养强壮的士兵，更要把年轻人培养成为具有全面文化素养的政治家、思想家以及国家上层的统治人才。所以雅典的教育更广泛、更灵活、更多元化。雅典的儿童在7~14岁就可以进文法学校或音乐学校学习，这种学校的教学内容除了阅读、书法、算数之外还包括图画。图画教学不是为了传授谋生的技艺，而是为了促进儿童身心健康的和谐发展。这一点，在当时一些学者的言论与观点中也有所反映。

古希腊著名哲学家亚里士多德（见图2-1）是西方教育史上一位非常重要的人物，他重视情感教育，主张借助艺术达到审美教育和陶冶情操的目的。他提倡学校应该开设书写、阅读、体育、绘画、音乐等课程，他认为绘画能培养儿童对美的欣赏力和判断力。他还提倡在体育、美育和智育的过程中渗透道德教育，提出了“美既在形式也在善”的观点。他还是西方教育史上最早试图根据学生生理发展状况进行年龄分期，并以此实施不同教育的人。

德谟克利特是古希腊另一位著名的哲学家，他对美术颇有研究。据传他曾著有《节奏与和谐》《论绘画》等书，可惜未能流传于世。他将艺术教育视为“可以改变人”的重要手段，并主张儿童艺术教育必须遵循自然规律，既要看重天分，更要强调勤学苦练、专心致志，这样不仅能使儿童掌握技巧，又能培养他们的思想品质。

柏拉图则主张寓教于美，他提出“我们不是应该寻找一些有本领的艺术家，把自然的优美方面描绘出来，使我们的青年们像住在风和日丽的地带一样，四周一切都对健康有益，天天耳濡目染于优美的作品，像从一种清幽境界呼吸一阵清风，来呼吸它们的好影响，使他们不知不觉地从小就培养起对美的爱好，并且培养起融美于心灵的习惯吗？”

在希腊时期，公元前4世纪，绘画教学开始出现在希腊南部地区，然后蔓延到整个希腊，到了公元前2世纪，绘画甚至在某些地区被列为考试科目。有人推测，当时的绘画

★ 案例

斯巴达教育和雅典教育

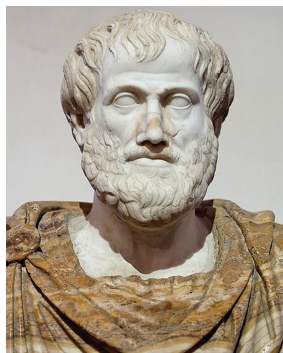

图 2-1 亚里士多德

课可能是教幼儿用炭笔在木箱板上画画，以模特写生为主，目的在于让孩子学会判断人体结构的美。

二、中世纪的美术教育

中世纪（5世纪后期到15世纪中期）是一个宗教神权统治的时代，人性被压抑，一些世俗的活动被禁止。在阅读和写作能力下降的情况下，宗教广泛传播，特别是在欧洲，整个社会都处于基督教的统治下，宗教需要绘画和雕像来宣传宗教的教义，无形中为美术的运用开辟了新的途径。但是这一时期的美术教育形式较为分散，例如，在一些僧院学校里，以作坊式、师傅传授徒弟的形式来传授一些必要的美术造型技巧，主要目的是为修道院、大教堂、世俗封建庄园和宫廷提供年轻的艺术工匠；到中世纪后期，作为工艺美术教育主要组成机构的职业行会诞生，构成了中世纪美术教育的重要组成部分。

中世纪时期，欧洲社会普遍存在着行会组织，以协调行业行为。除了以个人身份服务于宫廷的画家之外，其余均须加入同业工会，经工会组织证明的优秀者才可以开业收徒，雇佣流动工匠。起初画家并没有自己的工会组织，而是与金饰匠、药剂师、香料商，甚至屠夫在一个工会组织中，直到1339年才在佛罗伦萨成立了独立的绘画工会。行会中的绘画教育主要以技能学习为主，而且从细节入手，要求非常严格。

三、文艺复兴时期的美术教育

文艺复兴时期是重要的文化转折期，也是美术教育的重要发展期。这一时期，欧洲资本主义生产关系逐渐萌芽，艺术家由工匠上升到了中产阶级，甚至被视为天才，这促使人们思考如何通过美术教育来培养天才，也使早期形态的美术学院得以出现，使得专业美术教育发生转型。文艺复兴不仅提高了艺术家的地位，更促进了专业美术教育的新形式——美术学院的出现，如1498年出现了达·芬奇学院，1562年美术史学家瓦萨里倡议创办了佛罗伦萨绘画学院，1585年意大利的卡拉奇兄弟创立了波伦亚美术学院，1593年罗马还成立了圣卢卡学院。这些学院虽是由行会组织衍生而成的，许多方面尚不完善，离今天人们所认识和理解的美术学院还有很大的距离，但却是美术教育发生重大转型的产物，其作用和意义是不容低估的。

★ 微视频

圣乔凡尼洗礼教堂

★ 微视频

文艺复兴

知识链接

学院（Academy）原意为学园。“Academy”本是雅典西北部的地名，当地有一个大公园，柏拉图经常在那里与他的学生对话，传授哲学。后来，习惯于将柏拉图追随者的社团称为“Academy”（学园），并演变为更广泛意义上的柏拉图学派。15世纪70年代柏拉图主义随着文艺复兴而复活，也使得“Academy”

Chapter
1

Chapter
2

Chapter
3

Chapter
4

Chapter
5

Chapter
6

Chapter
7

Chapter
8

Chapter
9

Chapter
10

这一词得以复活。1500 年左右，意大利学者和业余爱好者用这一术语指称社会交往的新形式，即一种与大学（Universities）学究式的单调乏味的形式不同的、自由的、非正式的聚会方式。当时在意大利出现了许多学院，包括对考古、医药、法律、自然等进行研究的学院，后来还出现对绘画和雕塑进行研究的学院。这些学院表现出当时的自由与大胆的精神以及对古希腊时代的热情和广泛的兴趣。

费朗索瓦·拉伯雷（见图 2-2）是法国人文主义学者，一位非常博学的思想家，他主张以全新的课程知识代替烦琐的文法修饰和空洞的祈祷文，对儿童进行德、智、体、美的全面教育，并将美术和音乐列为学生每天必不可少的活动。

捷克著名教育家夸美纽斯（见图 2-3）被称为“近代教育之父”，他认为美术对学生有较强的吸引力，能诱发他们内在的动因，进行主动学习。他在著作《大教学论》中阐述的教育思想，为普通美术教育的开展做了铺垫。他主张对学生实施一种“周全的教育，即从道德、知识、身体和艺术等方面去发展学生”。他要求通过艺术教育，发展人的首创精神，培养其艺术才能。他十分推崇美术在教育中的作用，认为美术对学生有较强的吸引力，能诱发他们内在的动因，进行主动学习。对学习美术，他提出“凡是应当做的都应当从实践中去学习”，要从雕刻中学雕刻，从画图中学图画。他主张艺术要模仿自然，要获得模仿的能力，教学就必须循序渐进。

图 2-2 费朗索瓦·拉伯雷

图 2-3 夸美纽斯

四、17 世纪至 18 世纪的美术教育

17 世纪，在学术思想上是理性主义占上风的时代，而在政治上则是专制主义的时代。理性主义对以感性为基础的艺术持否定的态度，导致了艺术教育在普通教育中被忽视。法国皇帝路易十四更是将艺术视为政治宣传的工具，这对欧洲艺术趣味的形成起到了重要的作用。在路易十四的主导下，法国还成立了绘画雕塑学院和建筑学院。

★ 案例

路易十四风格

知识链接

巴黎皇家绘画雕塑学院正式成立于1648年，首任院长是法国国王路易十四的首席宫廷画师夏尔·勒·布伦。学院形成了一套管理制度和比较清晰的教学思路，注重通过素描写生课对学生进行指导，甚至垄断素描写生课，当时学院以外的素描写生教学均被禁止。课程分为高年级和低年级两类，低年级的学生必须临摹教授提供的素描作品，高年级的学生则可以直接对模特进行写生。由此素描临摹、石膏像临摹和模特写生成为了从17世纪到19世纪末学院美术的主要教学方法。此外，学院还通过讲座的方式教授艺术理论，包括透视画法、几何学、解剖学和作品分析，这对以后的美术学院的教学也影响甚大。所以，巴黎皇家绘画雕塑学院被认为是现代美术学院的雏形，被后来的美术学院所效仿。

法国著名启蒙主义思想家雅克·卢梭（见图2-4）非常重视感觉或形象教育，将感觉视为知识的门户。因此，他对以感觉和形象训练为目的的美术教育极为看重。他认为绘画除了是审美教育的重要手段外，还能训练儿童敏锐的观察力。他尤其推崇触觉的真实性，但又感到触觉受到个人活动范围的局限；认识到视觉的作用更为深远，但又担心视觉容易出差错。因此，他强调要严格地按透视规则来表现物体。为了使儿童目光敏锐，手指灵巧，就必须让他们学习绘画，而且必须在自然中学习“照着房子画房子，照着树木画树木，照着人画人”。当然，由于认识的局限，他反对教师让学生临摹，也反对学生在眼前没有物象时凭记忆作画，认为这样会使他们在记忆中用一些奇怪形状的东西去代替真实的形象，从而失去比例的观念和欣赏自然美的能力。

图2-4 雅克·卢梭

卢梭还认为教育要尊重人的自然本性，“要以天性为师，而不以人为师”。他指出：“在万物中，人类有人类的地位，在人生中，儿童有儿童的地位。必须把人当人看待，把儿童当儿童看待。”他所倡导的自然主义教育观，对以后一些美术教育思想和流派产生了巨大影响。

18世纪美国著名的思想家、社会活动家本杰明·富兰克林被认为是美国美术教育的领导人物，他从实用的角度认识图画，并将图画与英语、算数、现代语言、航海术列入费城中等学校的课程中。值得注意的是，富兰克林指出：“绘画是一种语言，喜欢绘画是儿童普遍的爱好和天性，因此，学习绘画不是绅士的专利，而是所有人都需要的。”富兰克林曾还指出：“对于年轻人的教育，关于他们学习的课业，最好能把有用和有装饰价值的教给他们。因为学习艺术费时长远，而他们在学校的时间有限，所以他们只要学到与将来就业有关的最有用和最具装饰价值的美术知识与能力就行了。”

★ 案例

文实学校

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

五、19 世纪的美术教育

19 世纪是一个科学物质主义的时代，是一个社会改革的时代，是一个教育普及的时代，因而也是一个美术教育大发展的时代。

19 世纪美国是一个迅速崛起并走向工业化的国家，强烈的物质欲和实用精神决定着人们的观念，美术就是因为其具有实用功能而走进校园。工业的快速发展，手工艺人的作用逐渐被取代，然而新的工人阶级缺乏审美方面的训练，导致了工业产品的趣味性低下，引起了社会对艺术与工业制造之间关系的深入思考。当时，美国的工业产品在销售上遇到了其他国家产品的竞争，工业界强烈要求政府为所有的成人和儿童提供免费的绘画教育，训练设计师和工人以促进其工业产品的更新和发展。在这种背景下，产生了一种比较僵化的工业绘画美术教育体系，并且在工商业的帮助下初见成效。

心理学家斯坦利·霍尔（见图 2-5）是儿童研究运动的发起人，他最深刻的理论是关于儿童成长的进化理论以及关于儿童和成人在本质上不同的观点。他认为，教师的职责是观察这个孩子，确定这种天资的发展方向，然后通过有益的环境帮助他发展。

霍尔倡导的基本思想得到了杜威的大力支持。杜威是美国教育史上最有影响力的教育家，他的教育思想在美国进步教育领域里起了很大的领导作用，他也是对美术教育产生重大影响的人物之一。杜威认为，在教育过程中最重要的是儿童的兴趣所在，采用进步主义教学方法的教育家应该让儿童在美术课中去做那些使他们真正感兴趣的事情，因此，在美术教育中教师不应该干涉儿童，也不必提供指导。

公立学校在 19 世纪迅速发展，美术教育在这类学校中有了一席之地。当时的美术教育主要是图画教育，主要是培养学生基本的工业技能，同时进行道德教育。受卢梭教育思想影响颇深的裴斯泰洛齐（见图 2-6）相信感觉印象是真理的源泉，主张借助美术来发展人的智力。在他的教育思想中，语言形象、数字成了教学的基本工具，因此他提出了图画教学方法。

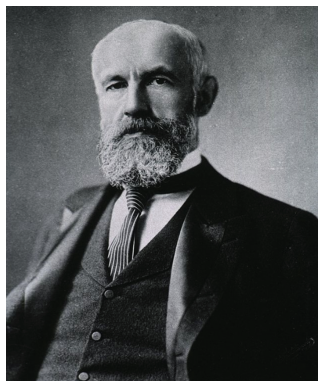

图 2-5 斯坦利·霍尔

图 2-6 裴斯泰洛齐

裴斯泰洛齐主张从简单的形式逐步向复杂的形式发展的教学方法，提出了“线条、角度和曲线是绘画艺术的基础”的观点，认为线条、角度和曲线可以当作一张字母表来加以阅读，就如同写字需要先掌握字母表一样。他的图画教学思想在布斯的计划中得到具体实现。这种教学方法对线条等形式进行独立的训练，并不将线条的训练与表现的目的相联系，例如，先说出线的名称，如水平线、垂直线和斜线，再描绘出线条的各种方向和变化，以此扩展到角度和其他形状。这种图画训练方法找到了构成图画的最基本的元素，但却比较机械，学习的过程中会让人产生单调乏味的感觉。

尽管裴斯泰洛齐接受了卢梭的“知识来源于感官”的思想，但却没有接受卢梭的自然教育观，他的教学方法体现出较为浓郁的理性主义色彩。另一位著名的教育家福禄贝尔（见图 2-7）则具有一种浪漫主义的情怀，强调通过游戏来发展儿童的精神。他主张通过游戏对儿童进行教育，认为游戏是童年生活中最快乐的活动，也是表现和发展儿童自动性和创造性的最好的活动形式。为此，他创造了名为“恩物”的一套玩具，包括 6 个不同颜色的球；木制的球体、立方体和圆柱体；一个大的立方体，可以分割为 8 个相等的小立方体；其余三种也是大立方体，但可以进一步分成更小的立方体、长方板或三角板。这种对各种几何图形的形体、数量、颜色的认识，以及对大与小、整体与部分和对称等方面的训练，培养了儿童的观察和认识能力，也有益于儿童的艺术欣赏和创作活动。

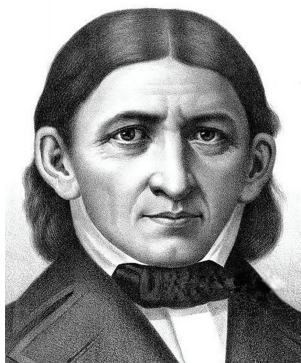

图 2-7 福禄贝尔

此外，福禄贝尔还拟定了名为“作业”的教育活动形式，包括绘画以及使用“恩物”或其他材料进行各种手工活动，如给纸打眼，装订卡片等。“恩物”和“作业”的区别在于，“恩物”偏重于认识和接受，不改变实物的形式；“作业”偏重于表达，需要改变实物的形式或材料，并强调精确性。福禄贝尔拟定的游戏和作业适合儿童的身心发展特点，并遵循了循序渐进、由简到繁的程序性，在当时应该说是一个革命的举动，但他的许多方法过于死板、机械，也显露出形式主义的弊病。

★ 案例

福禄贝尔和他的恩物

六、20 世纪的美术教育

从 20 世纪初开始，美术教育的内容开始超越图画的范围，向更广阔的内容拓展，包括美术艺术、自然写生画、手工艺、模型画和实物画、色彩与设计，形成了今天美术语言的三个基本设计要素：线条、明暗和色彩；五个构图的原则：对比、变化、从属、重复和对称。这为美术教育开辟了新的思路，使教师能够从更深的层面上去帮助学生观察、理解和创作美术作品。

德国魏玛市的公立学校包豪斯大学（以下简称包豪斯）的成立标志着现代设计的诞生，对世界现代设计的发展产生了深远的影响，它也是世界上第一所完全为发展现

Chapter
1

Chapter
2

Chapter
3

Chapter
4

Chapter
5

Chapter
6

Chapter
7

Chapter
8

Chapter
9

Chapter
10

代设计教育而建立的学院。

知识链接

“包豪斯”一词是格罗皮乌斯生造出来的，是德语 Bauhaus 的译音，由德语 Hausbau（房屋建筑）一词倒置而成。包豪斯是德国魏玛市的公立包豪斯学校的简称，后改称为设计学院，习惯上仍沿称“包豪斯”，在两德统一后更名为魏玛包豪斯大学。

在包豪斯，学生学习造型、设计、绘图、构图、材料、制作，并强调实践。学校设立了钢材车间、木工车间、陶瓷车间、砖石车间等，发展了现代设计语言，形成了一些非常有效的训练颜色、纹理、形状、材质感觉的设计教育课程，包括平面构成、立体构成、色彩构成等，为现代建筑设计的教学模式的形成奠定了基础。

20 世纪 30 年代以后，德国包豪斯提出的将时代技术引入艺术家生活的观念深刻地影响了美术教育，其结果是现代艺术材料、摄影和视觉研究（包括感觉意识）涌入基础教育的美术教学计划中。包豪斯的艺术态度中包含了对艺术技术的兴趣，对设计元素的重视和对新材料的关注。包豪斯的观念激发了美术教育者对多种感觉方法的兴趣，促使将审美态度与环境及工业设计相结合这一倾向的出现。这一切不仅对高等美术教育产生了巨大的影响，也对现代基础美术教育影响至深。

在 20 世纪中期，艺术教育的思想渗透着浪漫表现主义的气息。著名美术教育家罗恩菲尔德出版的《创造与心智的成长》是迄今为止在美术教育方面最有影响力的著作，该书强调通过美术发展学生的美感，促进其心智和身体的成长，尤其注重通过美术培养人的创造力，忽视对美术技能的学习。他认为自由的表达是儿童健康成长过程中必不可少的，应该鼓励自信地表达和减少成人的干预。他意识到艺术教育的任务并不在艺术本身，而在于通过艺术教育使学生获得创造力，并能将自己的艺术经验运用于将来的环境中。

20 世纪 60 年代还出现了“审美教育”和“审美经验”这样的词语，显示了美术教育新的变化趋势——在艺术创作的基础上，向美术欣赏、美术批评和美术史拓展；美术与音乐、文学、戏剧和舞蹈等艺术形式相融合，凸显出一种更为广泛的艺术教育形式。

第二节 中国学前儿童美术教育发展的演进

一、中国古代美术教育发展概述

中国是一个历史悠久的国家，中国最早的美术教育可以说是从原始时代就已经开始了。原始社会末期，社会生产力的发展使得社会出现了剩余产品，从而让一部分人

脱离直接的农牧业生产，专门从事其他社会分工活动，其中就包括从事艺术活动与教育活动。

随着人类学会制造工具，美术教育也在人类制造劳动工具的过程中诞生。在石器时代，人类要生存所以开始制作石器，随着工具的进步，通过磨制石器，制作陶器、牙雕等，人类的手艺得到了不断的提高。尤其在陶器的制作中（见图 2-8），人类早期的审美观念得到了进一步的发展。进入奴隶社会以后，社会生产力提高，体力劳动与脑力劳动逐渐分离，这种状况使美术教育脱离了原始状态，成为在一定范围内相对独立的社会活动。商朝时期，教育进一步发展，教育制度也渐趋完备，形成了奴隶制的官学体系。在教学内容中，以礼乐为主要内容，礼主要指礼制、礼仪，而诗、歌、乐、舞就是乐。当时的人们就通过礼乐表达对自然、群体和自我的认识，传达自己的思想感情。到了西周，教学内容则是以礼乐为中心的文武兼备的“六艺”教育。六艺即礼、乐、射、御、书、数。其中的乐指的是广义上的艺术，包括诗歌、舞蹈和音乐。

图 2-8 马家窑彩陶

在中国封建时期，中国美术教育大致从两个方向展开：一是上层社会或文化人的博雅教育，二是下层社会或艺匠的实用教育。

知识链接

中国传统美术教育的师承关系

在对待师承与变法的关系方面，古人的认识还是较为辩证的。例如，“师心独现，鄙于采综”（谢赫《古画品录》）、“师学舍短”（刘道醇《宋朝名画评》）、“师其意而不师其迹”（唐志契《绘事微言》）、“有法必有化”（石涛《苦瓜和尚画语录》）。可以看到，在中国传统绘画史上，人们既重师承又重独创，对能“借古开今的画家”极为推崇。

在上层社会或文化人中进行博雅美术教育主要是作为提升素质、陶冶性情的精神文化活动而存在，其特征是重视娱乐遣兴、抒情展意，除了学习技艺，还强调提升品味，所以博雅美术教育非常强调通过琴棋诗书，以及山川自然的陶冶熏染形成整体的风格。博雅美术教育的基本学习内容是绘画、书法，而且主要的教学组织形式是师徒式和类学校式。

在下层社会或艺匠中进行的实用美术教育主要是培养实用性的工艺人才，其特征是技艺特色十分浓郁，所涉及内容包括画、塑、铸、剪、刻、雕、漆、烫、磨、贴等技艺，多采用严格的师徒传授制，尤以家族传承为甚。

在少数开明的社会中有官办形式的工艺教育，从《考工记》中，可以看到这类美术教育的多样性和丰富性。《考工记》被认为是中国现存最早的工艺规范著作。《考工

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 5

Chapter 6

Chapter 7

Chapter 8

Chapter 9

Chapter 10

记》中提出工艺产品乃“圣人之作”，不仅是一般的物质技术创作，也是由有才能的人创造出来，由工巧的人推而广之的艺术创作；产品的形式和大小首先由实用性决定，而且造型和尺度要符合形式美原则。此外，还提出了标准尺度和模数观念，描述了造型、色彩等的象征意义。总之，从《考工记》关于器物的形制和有关论述中可以看出当时的某些工艺设计美学思想，而且这些思想对后世的工艺发展产生了深远的影响。

二、中国近代美术教育发展概述

近代美术教育诞生的土壤：中国传统教育、以传授近代科学技术知识为特征的“新学”教育、教会教育。其主要原因是洋务运动后，中国科学与实业的发展，促使以图画教育为特征的美术教育出现在洋务派创办的新式学堂中。

1866年，左宗棠在福州设马尾船政局，内设船政学堂，其教学科目除数学、物理、化学、天文学、地质学之外，还包括画法。1867年又设马尾绘事院，培养专门制图人才，内分两部：一部学习船图，一部学习机械图，学生被称为“画图生”。随后，天津电报学堂、江南水师学堂和天津中西学堂等新式学堂也开设有图画（制图）科。

为了培养人才和师资，因此以培养师资为目的的师范教育得以发轫，并使得图画与手工进入教学内容。其中以设于南京的两江优级师范学堂初开先河，后来浙江两级师范学堂、广东优级师范学堂、保定优级师范学堂和在两江师范旧址重建的国立南京高等师范学堂也开设了图画手工科。辛亥革命以后，北京高等师范、北京女子高等师范、成都高等师范都相继开办了图画手工专修科。此外，设于江苏南通的我国最早的中等师范学校——通州师范学校也开设了图画、手工科。

知识链接

1906年，学堂监督（校长）李瑞清奏请获准，创办了我国高等师范院校第一个美术科系——图画手工科。“学科以图画手工为主科，音乐为副科，兹单以图画言之，西洋画（铅笔、木炭、水彩、油画），中国画（山水、花卉），用器画（平面、立体），图案等。”

图画手工科的设立采用西方资本主义国家美术教育体制，所设课程全面而完备，并且注意突出美术师范教育的特点。图画手工科开设的课程为：教育为总主科，图画、手工为主科，音乐为副主科，国文、英文、日文、历史、地理、数学、体操为副科。学生需通过预科文理普修方可进入图画手工科学习。据当时图画手工科学生姜丹书先生回忆，本科的课程主要分为教育和图画。

教育：包括教育史（此先在预科中教起）、教育学、训育论、心理学、伦理学、各科教授（学）法、教育行政及小学设置等。

图画：自在画——素描（铅笔、木炭及擦笔）、临画及写生、几何立体、静物及石膏人像（有些先在预科中教起）、单色石膏、铅笔淡彩、水彩画（静物、动物标本写生及野外风景练习）、速写、油画、图案画等。国画，当时称“毛笔

画”，内容为山水、花卉。用器画——平面几何画（先在预科中教起）、正写投影（当时称“投象”）、均角投影、倾斜投影、远近投影（透视画）、几何画法等。手工（后称工艺、劳作，发展而为工艺美术）：纸细工——包括折纸、剪纸、粗纸、捻纸、厚纸、纽结细工（与捻纸结合）、豆细工、黏土细工（塑造、烧窑——素烧、釉烧）、石膏细工（浇造、雕刻、翻模型）等。以上先在预科中教起。再加竹工、木工、漆工、辘轳工、金工（针金工即线金工、钣金工——小焊、火焊、变色、蚀雕、镀金及锻工）等。

近代也是中国专业美术教育诞生和发展的重要时期。在专业美术教育中，刘海粟、颜文樑、徐悲鸿、林风眠等贡献颇大。辛亥革命后，我国专业美术教育开始出现，并迅速发展。1911年我国现代美术教育史上的第一所正规美术专门院校——上海国画美术院成立。1927年国立中央大学艺术系成立。1928年3月杭州艺术专科学校成立。

★ 案例

画作欣赏

三、中国现代美术教育发展概述

（一）1949年至20世纪50年代

这个时期的美术教育基本处于正常的状态，有关部门颁发了有关文件，保证了美术教育事业的存在和发展。由于此时的美术教育受苏联的影响，在内容方面以画图为主，对基本的图画方法的学习比较讲究，但对学生具有个性的艺术表现较为忽略，而且与社会生活的关联较小。

1950年颁发《小学图画课程暂行标准（草案）》，这是中华人民共和国成立后的第一个关于美术课程的文件，继续肯定了美术课程的地位，并对目标、教材纲要、教学要点作了具体的规定和说明。

1952年颁发试行《小学暂行规程（草案）》，其中“总则”第三条规定小学实施智育、德育、体育、美育全面发展的教育。在美育方面的目标是使儿童拥有爱美的观念和欣赏艺术的初级能力。同年3月颁发试行的《中学暂行规程（草案）》的“总则”第三条同样规定中学应对学生实施智育、德育、体育、美育等全面发展的教育。在美育方面的目标是陶冶学生的审美观念，并启发其艺术创造能力。

1956年颁发《小学图画教学大纲（草案）》《初级中学图画教学大纲（草案）》，这两个大纲对教学内容进行了具体且严格的规定。

（二）20世纪50年代末至70年代末

这一阶段政府的相关文件大致有：1957年公布的《1957—1958年度小学教学计划》，规定图画周课时为1节，总计204节；同年公布的《关于1957—1958学年度中学

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

教学计划的通知》，规定初中三学年中的图画课每周 1 课时；1958 年公布的《关于 1958—1959 学年度中学教学计划的补充通知》，取消初三图画课；1963 年公布的《关于实行全日制中小学新教学计划（草案）的通知》和 1964 年公布的《关于调整和精简中小学课程的通知》，保持了初中和小学图画在学校课程中的课时安排。

从以上文件中可以看出在这一阶段的早期，美术（图画）课还是保留在学校的课程中。到“文化大革命”时期，由于极“左”思潮的影响，美术教育遭受重创，美术课甚至被视为封建主义、资本主义和修正主义的专属品，在某些时期连正常的教学都无法保障，甚至课程都被取消。但由于政治的需要，加上在相当长的一段时间里学校教育的不正常，高考被取消，青少年的学习兴趣被吸引到了文艺上，因此，社会美术教育相对比较活跃，出现了各种创作学习班，积淀了一大批人才。

（三）20 世纪 70 年代至今

随着学校教育的正常化，美术教育也复兴了，迎来了 1949 年以来最好的发展时期。这期间，美术课取代了图画课成为课程的名称，从更广泛的意义上回归了美术课程的应有之意。同时教育行政部门颁发了一系列的教育与课程文件，促进了社会对美术课程的认识，保证了美术教学的时间，同时也拓展了美术教学的空间。

1978 年公布的《全日制中学暂行工作条例（试行草案）》和《全日制小学暂行工作条例（试行草案）》正式将图画课的名称改为美术课。

1988 年印发的《义务教育全日制小学、初级中学教学计划（试行草案）》在培养目标中明确提出了“必须贯彻德、智、体、美全面发展的方针”，在国家颁发的教学计划中使美育得以回归。该教学计划在关于小学美术课的课程设置的说明中提出：“学习浅显的美术知识，培养对绘画与手工制作的兴趣和简单技能，培养观察、想象、欣赏能力。”

1992 年印发的《九年义务教育全日制小学、初级中学课程计划（试行）》，在课程设置上将美术课分为国家安排课程和地方安排课程，美术被列为 13 门国家安排课程之一。对美术的课程说明是：“小学阶段初步接触我国民族民间的、国外的优秀美术作品，使学生掌握浅显的美术基础知识和简单的美术技能。增强学生对美术的兴趣和爱国主义情感，培养学生的观察能力、想象能力和美术欣赏能力。初中阶段进一步了解我国民族民间的、国外的优秀美术作品，使学生掌握美术基础知识和技能。提高学生的观察能力、形象思维能力、美术欣赏能力和表现能力，陶冶学生高尚的情操，增强爱国主义精神。”

2001 年印发的《基础教育课程改革纲要（试行）》提出：“小学阶段以综合课程为主，初中阶段设置分科与综合相结合的课程，高中以分科课程为主。值得关注的是美术在整个基础教育阶段均被设为必修课程，同时还出现将美术、音乐、舞蹈、戏剧综合在一起的综合艺术课程。”

20 世纪 80 年代后期，美术教育受重视的程度提高了，教育部成立了相关部门，社会美术教育非政府组织的团体也应运而生，从而形成了美术教育组织管理和教学研究

体系，出现了信息通达、组织有序、氛围良好的美术教育格局。

1980年国内第一个以侧重基础美术教育教学研究的理论刊物《美术教育通讯》创刊，后改为《美术教育》；1989年底国家教委在此基础上创办《中国美术教育》；1992年人民美术出版社创办《中国中小学美术》；1996年天津美术出版社创办《儿童美术》。

美术教育的发展，应该具体落实到课程的建设与实施中。国家教育部门先后组织制定了若干个中小学美术教学大纲（或课程标准），而且还制定了1949年以来的若干普通高中艺术欣赏课教学大纲和普通高中美术课程标准。整体上看，美术课程理念在不断发展，内容也在不断更新。美术教材的编辑出版也处于一个黄金时期，无论数量和质量均超越以往。

现在通用的中小学美术教学大纲是2000年教育部颁发的《九年义务教育全日制小学美术教学大纲（试用修订版）》和《九年义务教育全日制初级中学美术教学大纲（试用修订版）》。美术课程被定为九年义务教育阶段中一门必修的艺术文化课程，被认为是学校实施美育的重要途径，它对于陶冶情操，提高美术文化素养，培养创新精神和实践能力，促进学生德、智、体、美全面发展，具有重要作用。教学目标除了强调培养学生观察能力、想象能力、形象思维能力和创造能力之外，特别提出了要培养学生对美术的兴趣和爱好。

2001年，教育部颁布了《全日制义务教育美术课程标准（实验稿）》（以下简称《标准（实验稿）》）。《标准（实验稿）》将美术课程定为人文性质学科，指出美术课程具有人文性质，是学校进行美育的主要途径，是九年义务教育阶段全体学生必修的艺术课程，在实施素质教育的过程中具有不可替代的作用。同时提出了课程的基本理念：使学生形成基本的美术素养；激发学生学习美术的兴趣；引导学生在文化情境中认识美术；培养创新精神和解决问题的能力；为促进学生发展而进行评价。《标准（实验稿）》从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度设置了课程总目标：“学生以个人或集体合作的方式参与各种美术活动，尝试各种工具、材料和制作过程，学习美术欣赏和评述的方法，丰富视觉、触觉和审美经验，体验美术活动的乐趣，获得对美术学习的持久兴趣；了解基本美术语言的表达方式和方法，表达自己的情感和思想，美化环境与生活；在美术学习过程中，激发创造精神，发展美术实践能力，形成基本的美术素养，陶冶高尚的审美情操，完善人格。”

2011年，教育部印发的《义务教育美术课程标准（2011年版）》（以下简称《标准（2011年版）》）相较旧版实验稿，方向更明确，文本更精练，内容更具体，表述更理性。其中最大的变化是：《标准（实验稿）》将美术课程定义为具有“人文性质”，而《标准（2011年版）》却指出美术课程是以对视觉形象的感知、理解和创造为特征。于此，美术课程的“视觉性”因素愈发凸显，这也进一步强化了学校美术教学的一个根本特点，即“直观形象性”。同时增加了对美术课程四个特性的表述：“凸显视觉性”“具有实践性”“追求人文性”“强调愉悦性”。据此，美术教育不是单纯的技术教育，它需要孕育于丰富的人文背景之中，以使学生共享人类社会的文化资源并积极参与文化传承。《标准（2011年版）》同时还指出了美术课程所要具备的四大理念——面向全体

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

学生，激发学生学习兴趣，关注文化与生活以及注重创新精神。这进一步明确了学校美术教育不局限于单纯地传授美术知识与技能，同时还要使学生学会学习，并学有所成、学有所趣，进而能够在潜移默化中形成正确的价值选择和情感态度取向。

第三节 影响美术教育发展的因素

一、社会思想

社会思想是指一定时期的社会价值观念、思维方法的主要倾向，虽然不能说一个社会只存在一种思想，但肯定会存在一些主要思想。这些思想对特定社会的方方面面具有较强的影响力和控制力，其影响力和控制力的大小，决定了在什么程度和范围内影响甚至控制人们的思想和生活。美术教育作为一种社会性的教育门类，也不可避免地受到社会思想的影响。

知识链接

人文主义关注人的现实价值以及现实的欲望和情感，主张将知识与艺术归还社会，对普通人进行培养和教育。艺术家的培养方式也是从单一的技术训练，转向了更为全面的培养，导致了早期的美术学院的出现。人文主义学者强烈呼吁对社会成员进行德、智、体、美相结合的教育，以体现古希腊人的教育理想，为后来学校开设美术课奠定了理论基础。

二、经济活动

人类的创造活动分别指向符号创造和物体创造，符号创造的目的是表达思想和感情，物体创造的目的是改善生活状态。美术既是一种符号创造，也是物体创造，因此在造型性上美术的创造与一般的造物活动相同，这样美术教育对人的造型能力的训练，有助于人的一般造物能力的提高。商品往往兼具审美性和实用性，在实用性大体相当的情况下，审美性往往就成了商业竞争的砝码。因此，人类的经济活动，尤其是快速而活跃的经济活动往往成为美术教育发展的原因。美国美术教育进入基础教育层面的主要推手正是经济，而工艺改良运动也是基于经济的考虑。

美国早期学校美术教育与商业、工业有关。美国商业领导人目击了英国人通过提高自己的工业设计标准，在趣味、风格和审美上满足欧洲商人后，认识到普及美术教育的意义。这使得美国早期的美术教育一开始就染上了实用主义的色彩。

美国美术教育的先驱本杰明·富兰克林就是以将美术作为提高职业技能和生活必

需的手艺为理由，主张将美术引入学校教育计划中。在一个迅速崛起并走向工业化的国家里，强烈的物质主义和实用精神往往左右人们的眼光。美术就是因其具有实用性而走进美国学校。1870年，美国马萨诸塞州通过了工业图画法案，要求向居民社区中15岁以上的学生教授图画，普及美术教育由此开始。

三、教育思想

美术教育是教育的一类，所以不可避免地受到教育思想的影响，然而教育思想又是不断变化的，它强大的辐射力必然导致美术教育思想和方法的变化。自然主义教育观、学科中心的教育观、建构主义等教育思想都在影响着美术教育的思想与方法，而且这类影响还将以各种方式不断出现。

其中，自然主义教育观最早来源于法国著名的启蒙学者卢梭，他强调要尊重儿童的自然发展规律，教育要建立在儿童的自然发展规律上。这一思想被美国教育家杜威发扬光大，形成了以学生为中心的教育思想，相对于用成人社会的思想和规则过度塑造学生的旧教育思想，可谓之为进步主义教育。进步主义教育思想又被美国美术教育家罗恩菲德运用于美术教育中，主张尊重儿童美术发展的规律，鼓励学生的个性和创造性；教师不要用自己的观点和方法干扰学生的表现和创作，只需要扮演一个营造情境和分配材料的角色，只有在学生需要指导的时候，才进行适当的技法指导。

四、美术自身的发展

美术自身发生的变化对美术教育的影响来自两个方面：一是美术在内容、形式、材料等方面的变化；二是人们对美术的本质、内容及其变化的认识。在美术本身的变化处于沉潜状态时，美术教育可能难以产生巨大变化，一旦美术领域出现了新的重大发现和改变，就必然会在美术教育领域产生明显的影响。

随着电子和计算机技术的发展，现代媒体艺术在美术领域中占据了一席之地，成为具有勃勃生命力的美术表现方式。现代媒体艺术是相对于传统的材料和方法而言的，包括计算机图像艺术、摄影、摄像等，这一新的美术类别不仅在美术创作中发挥了独特的作用，也成为基础美术教育和高等美术教育的重要内容。

五、政府的教育政策

政府的教育政策代表着政府的教育立场，用权力表明该做什么、如何做等方面的态度。政府正确的美术教育政策，往往强有力地推动着美术教育的发展，相反，错误的教育政策则会阻碍美术教育的发展。

现在普遍认为中国新式美术教育的地位是由1904年颁布的《奏定学堂章程》所确定的。其中规定：“视地方之情形，尚可加图画手工之一科目或二科目。凡加授之科

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 5

Chapter 6

Chapter 7

Chapter 8

Chapter 9

Chapter 10

目，均作随意科目。”从而为中国基础美术教育的开展正式拉开了帷幕。以后历届政府都颁发了相关文件，在课程设置上为美术留出了位置，规定了课时，甚至规定了课程宗旨或目标以及具体的教学内容。这些政策直接影响了美术教育的发展。

现今，国务院批准的《基础教育课程改革纲要（试行）》正在政策上以强大的力量支持和保证了我国基础美术教育的开展，不仅保障了原有的义务教育阶段的美术课程时数，而且向普通高中美术课程提供了 54 个学时，这在中国美术教育的发展中是史无前例的，极大地提高了美术教育的地位。同时，该文件对基础教育课程改革的目标等方面也作了规定，在相当大的程度上影响了基础美术教育发展的方向。

知识回顾

- 在西方儿童教育与中国儿童教育的发展过程中提出相关理论的代表人物有夸美纽斯、亚里士多德、霍尔、裴斯泰洛齐、卢梭、德谟克利特、蔡元培、陈鹤琴、张彦远、林风眠等。
- 影响美术教育发展的五个因素，即社会思想、经济活动、教育思想、美术自身的发展、政府的教育政策。

知识问答

1. 文艺复兴时期的儿童美术教育的主要特点是什么？
2. 近代西方美术教育发展的主要原因是什么？
3. 影响美术教育发展的因素有哪些？

★ 测试题

选择题

★ 测试题

判断题