

20 堂详实生动的美术课图文实录

55 幅世界级大师名画全彩欣赏

170 张材料、过程、作品实拍图

零距离接触美式艺术教育课堂

顾 菁 著

在美国 幼儿园 上美术课

Kindergarten Art class
in the United States

上海市
著名商标

华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位

在美国 幼儿园 上美术课

Kindergarten Art Class
in the United States

顾 菁 著

图书在版编目(CIP)数据

在美国幼儿园上美术课/顾菁著. —上海: 华东师范大学出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5675-2106-3

I. ①在… II. ①顾… III. ①美术课—学前教育—教学参考资料 IV. ①G613.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第103430号

在美国幼儿园上美术课

著 者 顾 菁
项目编辑 曹雪梅 沈 岚
审读编辑 江颖盈
责任校对 邱红穗
装帧设计 顾 欣 宋学宏

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路3663号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
总 机 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537
门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路3663号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 上海当纳利印刷有限公司
开 本 787×1092 16开
印 张 15.5
版 次 2015年2月第1版
印 次 2015年2月第1次
书 号 ISBN 978-7-5675-2106-3/G·7386
定 价 56.00元
出 版 人 王 焰

如发现本版图书有印订质量问题, 请寄回本社客服中心调换或电话021-62865537联系

目 录

疯疯的小孩有糖吃(序一)	2
编辑和作者间的“恋爱”故事(序二)	6
关于这本书	9
美术助教培训	12
第一堂课：名画欣赏	19
第二堂课：综合材料绘画	29
第三堂课：非洲粗麻布画	39
第四堂课：画一匹“有肌理”的马	49
第五堂课：音乐画	61
第六堂课：纸版画	69

顾菁

Impression on USA 美利坚印象, 2012, Chinese painting 中国画, 38X46cm JING GU 顾菁

疯疯的小孩有糖吃（序一）

语言和绘画是儿童早期发展中两种重要的表征手段，它们既是儿童思维发展的标志，也是儿童认识世界、表达情感和进行人际交往的工具，在儿童发展中具有同等重要的作用。但绘画与语言又具有不同的性质，儿童绘画具有自己内在的逻辑和表达方式，体现着儿童特有的情感和形象思维的特征。因此，幼儿的美术活动是一个专门的心理学研究领域和美术教育的特殊领地。如何教幼儿绘画，成了家长和幼儿园教师普遍关注的话题。

顾菁女士的这本书，讲述的正是这个问题。

关于我国幼儿美术教育中普遍存在的问题，学界有众多的有识之士提出了批评。问题是，“与其咒骂黑暗，不如点一支蜡烛”。顾菁女士利用自己在美国幼儿园和小学担任美术助教的机会，采用20次课堂实录的方法，为我们展示了美国幼儿美术教育的过程，充分反映了美国幼儿美术教育的理念和方法，对我们如何探索和改革幼儿美术教育无疑是点亮了一支蜡烛。

我们从这20次幼儿美术教育活动中，可以感受到美国幼儿美术教育的特点：

第一，美术教师谙熟幼儿的心理特征和学习特点，处处尊重幼儿的年龄特征，尊重幼儿的感受、体验和创造。无论是欣赏大师们的名画还是回答老师们的问题，

孩子们的回答五花八门，各抒己见，教师总是鼓励，而从不用“标准答案”去“统一思想”。甚至在引导孩子们看图画时，为了体现美感和柔和，教师手中举着一根彩色的羽毛，而不用硬邦邦的木棍或充满诡异的激光。这些细节的顾及，最大程度地反映出教师对儿童的尊重。

第二，坚持“美术过程重于美术作品”的理念，重感受、重体验、重过程、重创造。在这样的理念指引下，美国的幼儿美术教育高度重视名画欣赏，让幼儿尽早接触并体验大师们的名画，从中感受大师们敏锐的感受能力和创造性的表达能力，积累形象思维的高端素材。而在具体的美术操作中，教师只提供美术环境和美术指导，不追求作品的程式化、标准化、统一化、成人化。儿童画的美感来源于儿童创作过程中的愉悦和动作反省，而不是符合成人的规定。

第三，正确处理教育与发展之间的关系。儿童天生具有感知形象和热爱涂鸦的能力。但儿童的美术能力又不是自然发展的结果，必须通过学习才能获得。幼儿美术教育活动正是为幼儿美术能力的发展创设一个学习环境，在教师的指引和帮助下，逐步了解和把握美术的元素和规律。我们从本书的20次幼儿美术教育活动中可以看到，教师如何在组织幼儿鉴赏名画和实际美术操作中，指引儿童从具体形象中逐步抽取出点、线、面、形、色、景（近景、中景、背景）、重叠（透视）、光线（光的强度和方向）的美术元素，同时，又引导幼儿从感受具体形象深入到感受内在的想象和情绪体验，达到激发兴趣、发挥想象、鼓励创造的结果。

第四，重视文化的多元性、材料的多元性、技法的多元性。本书介绍的20次幼儿美术教育活动，让幼儿接触到西方经典名画，还涉及到跨文化（非洲粗麻布和编织、埃及小塑像、印第安图腾等）的艺术形式以及现代派、抽象派、立体画派的艺术风格。就材料而言，不仅运用到蜡笔、水彩，还运用到纸板、泥土、玉米衣、铝箔纸以及综合材料等。至于让孩子们对着小镜子画自画像、把小彩鱼拓印在自己的T

恤上，你肯定能想象得出孩子们是多么的兴奋和疯魔！

第五，注重美术与音乐、舞蹈、科学、生活的结合，充分调动多通道感知和多学科交融。

第六，用法律和政策保障家长参与幼儿园活动的权利和义务。美国社会的共识是：家长是幼儿园教育工作不可忽视的教育资源。在儿童的学习当中，家长参与越多，儿童就越有可能接受到一种高质量的教育。因此，许多家长在社会支持下，直接参与孩子们在幼儿园中的美术活动，协助教师准备绘画材料和鼓励孩子们的美术创造，不仅提高了家长的科学教育理念，也有效地促进了儿童的发展。事实证明，越是热心参与学校活动的家长，他孩子各方面的发展表现比其他孩子要优秀得多。

也许，本书为我们提供的20次幼儿美术教育活动还包含着更多的意义值得我们挖掘和认识。正如顾菁女士所说：“在我看来，尽管美国儿童美术课堂和国内的儿童美术课堂可能会存在诸如此类的种种差异，但简单地评说这些差异孰优孰劣既不合理也没必要。其实在美国，不同州、城市、社区之间的教育水平存在着很大的地区差别，由于教育经费和师资的原因，很多教师的教学也有需要改进的地方。我相信擅于学习的读者会在阅读的过程中产生自己的思考和判断，合理取舍，巧妙平衡，将最具价值和启发的环节为自己的教学所用。”不管怎么说，这本书描述的幼儿美术教育活动，让我们认识到，幼儿美术，不是一个“该不该教”的问题，而是一个“为什么教”和“怎么教”的问题。更确切地说，应该是一个让幼儿“学什么”和“怎么学”的问题。可以说，目前我国幼儿美术教育中存在的种种乱象，就是因为没有解决这个认识问题。

作为本书第一批读者，我还体验到这本书有着更丰富的内涵。它既是幼儿美术教育的具体课堂实录，又是美术教育理念的标本，同时，还是一本传授具体美术操作的教科书，可以供学前教育专业的学生学习幼儿美工和幼儿美术教法，可以供愿

意伴随孩子的家长学做美工。

顾菁女士以前是我的一位年轻同事。后来，她移民北美，但矢志不渝献身于儿童美术教育。无论是对自己孩子的家教还是在幼儿园中从事幼儿美术教育，她都十分有心，勤于观察、勤于记录、勤于思考，于是才有这本书的问世。本书的问世，只是她的幼儿美术教育经验总结的第一步。随着教育经验的继续积累和理论学习的深入，我相信还会有更深层次的学术著作问世，为幼儿美术教育增添更多的宝贵成果。

本文一开始，我就说过，语言和绘画是两种不同的认知功能。语言的发展方向是概括化，而绘画的发展方向是形象化。绘画是儿童的天性，但如果缺乏有效的指导，这种先天的能力可能在10岁左右就会停滞，不再发展。也就是说，一个缺乏科学的、系统的美术专业训练的人，其绘画水平就相当于停留在自己10岁时的水平上。因此，科学地指导儿童绘画，让儿童在美术活动中尽情地表达他们所看到的世界和无压抑地表达他们的内心感受，是成人，尤其是幼儿教育工作者的天职。我希望这本书的出版，能给我们的幼儿美术教育带来一股清风，让孩子们在美术教育活动中“疯”起来。

“疯疯的小孩有糖吃！”我同意顾菁女士这一论断。

王振宇

华东师范大学学前与特殊教育学院

教授 博士生导师

编辑和作者间的“恋爱”故事(序二)

说起来，编辑和作者之间的故事颇像谈恋爱。

我做编辑这些年头下来，感觉就是一直锲而不舍地“猎艳”的过程：有时是只需稳坐军中恭迎各路上门“提亲者”（主动来稿），有时要主动“登门提亲”（组约稿件），间或不定期地举办些“公开招亲”活动（主题征文）。还有时是父母之命、媒妁之言……

我和顾菁是属于“相亲”。

而且这次的“幸福”似乎来得很偶然——

2011年9月13日，我的一位圈内同行来了一封E-mail：“我有个朋友在美国，她以前是大学学前教育系的美术老师，因经常在美国幼儿园、小学的美术课上做助教，结合国内的美术教育，她有一些关于美国幼儿美术教育的感想，不知道国内杂志是否需要这样内容的文章。”

关于幼儿美术教育，我们之前也做过不少文章，作者大多是国内幼儿园的美术老师，或者是美术幼教机构的老师，内容也多偏向于“画画”；而眼前“媒妁”口中介绍的这位，“条件”还真不错：有着我们所需要的跨国文化背景，有着适合我们杂志的多重合一的身份——专业的教育背景（华东师范大学美术系毕业）；专业的工作经验（在国内时是华东师范大学学前系的美术老师，在国外接触的又是幼儿美术教育）；而且在自己女儿身上实践着她的那些美术新思路……总之，作者是有国际视角的专家型美术老师，素材是兼具美术新理念和新方法的，如果让她做成个系列的“大美育”文章，对我们的内容是个很好的补充。

我即刻回信：“她的身份和题材还是不错的……我觉得可以做个大约‘在美国幼儿园上美术课’的系列文章，明年做一整年，这样比较有分量。就是精选一些好

的课例，以一堂课堂是怎样上的、图文并茂的形式，每次展现一堂课的内容，前面介绍这堂课的文化背景，后面以‘课堂实录’的形式对课堂的精华之处给以真实再现。比如第一期做‘欣赏名画’，第二期做‘小丑画’，第三期做‘拓印画’，第四期做‘魔法画’，第五期做‘音乐画’……”

又是迅速的回信：“……我觉得你这个策划的创意挺不错的，我转达给她，看看她能否完成。”

从此“红娘”退场，主角之间的感情迅速升温。邮件、QQ、国际长途，恨不得天天联系，当然最多的还是线上的“热聊”，不断地构思框架、完善想法、斟酌配图……与此同时，文章的发稿进度也非常迅捷：选题按照我第一封信的策划一次性通过，第一篇“试水文章”在选题会后的一周左右就发稿了；随着这一篇的发表，又相继第二篇、第三篇等。

记得在例行的评刊会上，我社的一位从杂志创刊就做起的资深老编辑指着《“在美国幼儿园上美术课”之第一堂课：名画欣赏》问：“这篇文章是谁发的？”正当我拿不准她的想法时，她一板一眼地吐出来两个字：“不错！”接着嗔怪道：“我一直也想做这类选题的，只是一直没找到好的作者，没想到让你抢了先！”众编

辑哄笑的同时，也纷纷点头。

此后的相当长一段时间内，读者（其中很大一部分是幼儿园老师）也以他们无比热情的反馈印证了编辑们的评论。除了追捧和期待以外，其中还有不少建设性意见和建议，比如希望前半部分的文化背景介绍能更通俗易懂些，后面“课堂实录”部分能再多一些相对应的图，好多跟编辑们旗鼓相当的专业性建议也比比皆是，不时给我们带来一阵阵惊喜，也让后面的文章更加深入完美。

见面的机会终于来了。

之前在电话中，顾菁就预告了圣诞节期间要带孩子回国一趟的打算，双方不约而同地迫切期待见面。这时距线上最初的“相识”已经有将近一年的时间，连刊登此系列文章的杂志也已经出了8期，彼此的情感酝酿算是相当成熟了。

于是，又像所有的相亲故事一样，“红娘”带着双方当事人正式见面。

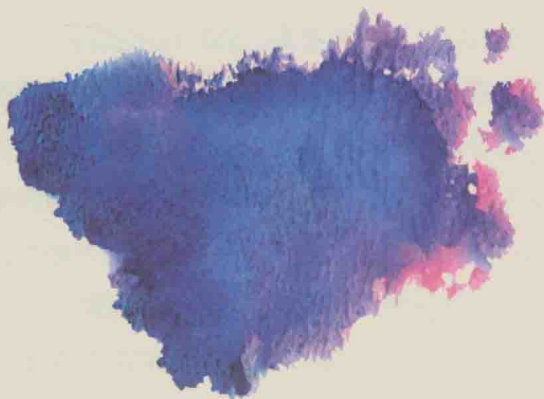
声音是熟悉的，直爽的个性也跟之前的印象差不多，只是在交谈甚欢、相见恨晚中，我强烈地感到顾菁对艺术的一片热情，对创作的固执坚守，对孩子的真切关爱……

此后，我们的感情就顺其自然地发展到了完全高于工作关系的另一个阶段，我们的“爱情结晶”也竟然入了出版社的慧眼，真是一个圆满的大结局。

都说编辑的工作是“给别人做嫁衣裳”的，但何妨把它当成谈恋爱？不断地邂逅惊喜，不断地从相识、相知，走向相恋，就像我和顾菁一样。此编辑之至美境界也。

高明艳

原现代家庭杂志社《为了孩子》杂志执行主编

关于这本书

1994年夏天，我大学毕业，很幸运地来到上海幼儿师范高等专科学校教美术，记得刚工作没多久，我们的校长潘洁教授就对我语重心长地说：“你是美术系毕业的，以后除了自己的美术创作以外，还要多花时间学习儿童美术教育理论，多下幼儿园，把观察和体会写下来。”后来，在老校长和当时美术教研室主任夏征老师的指导下，我开始在学前教育杂志上发表了一些“豆腐干”。正因为当年有这些前辈们的教诲，如今虽人在异乡，但每次看到美国幼儿园和小学美术课上的点点滴滴有所感悟时，被眼前的一切感动时，心里总会想起潘洁校长说过的话，特别想把这些平凡真实的课堂过程记录下来，和国内学前教育的同行们一起分享。

本书呈现的美术课一部分是在幼儿园里发生的，一部分是在美国小学低年级发生的。因为在北美（美国和加拿大），小孩子刚满五岁就要进小学学前班学习，满六岁就要上小学一年级了，依此类推。在美国义务教育是从小学到高中，幼儿园不

属于义务教育，需要交费，且价格不菲。而且几乎所有的幼儿园和小学（包括私立小学和公立小学）都喜欢请家长们去当助教。因为在当今美国，为了孩子有一个良好的人生开端，也为了建立一种家庭与学校的伙伴关系，最大限度地促进儿童的发展，因此美国的家园合作历来受到人们的重视，发展相对完善。所以身为两个女儿的妈妈且有美术专业和教学经验的我经常会被邀请作为美术课的助教，这也使我有机会亲临美国幼儿园和学前班的美术课堂，近距离观察并亲身体验他们的美术课。

本书中每一堂课的标题后，都加了一个具体的年龄范围。特别说明一下，这里写的年龄范围，只是针对这堂课上孩子们的年龄，课堂内容的实际适合年龄范围更广。记得一次在斯坦福大学的儿童美术手工活动上，我遇见一位从事学前教育的老师，当我们谈到不同的美术课程设计适合不同年龄阶段的孩子这个问题时，她说在美国，一个美术课程的设计一般都适合一定的年龄跨度。比如本书中的“音乐画”这节课，并非仅仅局限于书中写的5-6岁，而是针对3-8岁的儿童都适合。有些美术课程适合的年龄跨度甚至为3-12岁。

在本书中，我没有对所记录的这些美术课和美国的儿童美术教育过多地、抽象地发表评价和议论，而是尽可能具体、客观地描述美国课堂上老师和儿童之间互动的一举一动、一言一行，乃至一些细节，让读者仿佛身临其境般地去体验，从中感受美国儿童美术教育的特点，并思考与国内儿童美术教育之间的差异。比如说，美国老师对孩子们的态度要比中国的老师多一点平等和尊重，少一点威严和管理。再比如美国的幼儿园喜欢孩子们在画画和做手工时可以在一定的范围内自由发挥，不是很注重技能技巧的训练以及最终作品的完美，而中国的同行相对来说可能更注重通过引导，让幼儿掌握一定的技能等等。在我看来，尽管美国儿童美术课堂和国内的儿童美术课堂可能会存在诸如此类的种种差异，但简单地评说这些差异孰优孰劣

既不合理也没必要。其实在美国，不同州、城市、社区之间的教育水平存在着很大的地区差别，由于教育经费和师资的原因，很多教师的教学也有需要改进的地方。我相信擅于学习的读者会在阅读的过程中产生自己的思考和判断，合理取舍、巧妙平衡，将最具价值和启发的环节为自己的教学所用。

本书中的部分篇目曾在《为了孩子》杂志上以全年专栏形式连载，后来又陆续被一些网络转载。本书将以前发表的文章进行了充实与改动，并加入了新的内容汇集成册。在本书即将出版之际，我想在此深深地感谢《为了孩子》杂志的编辑高明艳女士，正因为她的一双慧眼和一颗慧心，给一个新手在杂志上写连载的机会，我才有动力和信心把自己的所见所感记录下来。我还要感谢我母亲的鼓励、先生的支持和弟弟为本书亲自设计书籍装帧，没有家人齐心合力的支持，这本书也很难成形的。

最后，希望本书能对国内同行有所启发。即将出版的它，对于一个曾经从事美术教育工作，如今是自由撰稿人的我而言，是一个莫大的激励，往后不仅自己要完成美术创作，更要与大家一起分享美国儿童美术教育的点滴。本书的出版只是一个逗号，绝非句号，感兴趣的读者可以继续关注笔者已在撰写中的美国当代儿童美术教育案例集。

顾 菁

美术助教培训

一、培训过程

记得每学期刚开学，孩子总会从学校带回家一张清单，清单上要求家长们志愿填写做不同义工的项目，有中午在学校餐厅照顾孩子吃饭的义工，有帮老师复印资料的义工，有去班级为孩子们讲故事辅导阅读的义工，还有到了中国春节去教孩子们包饺子和教中国书法的义工等等。（你对什么义工感兴趣就填写这一栏，如果什么也不感兴趣就不用填。）我最感兴趣的当然是去美术课上担任美术助教。当我在这个项目上打上钩，并填写好姓名、联系电话和电子邮件地址。不过两星期我就收到了我孩子学校在这个区的区教委发来的电子邮件，通知我几月几日晚上几点到区教委参加美术助教培训。每学期一次培训，每次为两个星期，共十天。每天晚上六点半至九点。一年中有两次培训，一次在九月份，一次在二月份。你小孩是哪一年级的，你就参加这个年级的培训。

当我第一次准时到达培训教室时，只见满屋子一排排坐满了家长，有四五十人，大部分是妈妈，少部分是爸爸。还没开始上课，大家都互相打着招呼，又是拥抱又是贴面礼，不亦乐乎。我签完名报完到，就看见教室门口的桌子上，雪白的桌布上摆满了精美的糕点和咖啡杯、咖啡壶。原来是请我们这些未来的美术助教们随便品尝。真开心，在这里又学美术又学教育，还练习英语，而且每天晚上还有吃有喝。大家再一聊，才知道这些助教们大部分都是专业人士，有做会计的、有做医生的、有电脑工程师，还有一位妈妈是斯坦福大学的数学老师，还有家庭主妇。不论各行各业，在座的每一位一定是具有奉献精神，而且热爱美术并且具有艺术修养的人。有没有像我这样的专业画家？开始我以为就我一人，在一次素描课上，我才见识了几位家长的超写实主义——扎实的功底，真是天外有天、山外有山。

开始上课了，教室里顿时安静下来，我环顾四周，才发现这是个大画室，墙上挂满了从幼儿园小班到大班，从小学学前班到五年级，再从初一到初三年级的所有

美术课的学生代表作品。一行一行非常整齐，让我们培训家长一目了然。还有一面墙上挂着的是2009年我们这个区教委美术助教培训班成立25周年庆祝会上的盛况照片。2009年是第25周年，这么推算，2014年这个培训班就有30周年的悠久历史了。在这之后我遇见住在别的区有孩子的家长们，我问他们，你们区有没有这样的美术助教培训班，他们有的说有，有的却从没听说过。再问上课的内容，也是有相似也有不相似的地方，看来每个区还不一样呢。这美国教育机构还真独立自主，美术课程也不完全统一嘛。既然每个区都不太一样，那么不同城市，不同州呢？

大人们第一天上课，老师讲的就是世界名画欣赏，老师一边固定好名画挂图一边说：“给孩子们欣赏名画挂图时，一定要把挂图固定在一个画架上，千万不能拿着画在教室里走来走去的给孩子看，如果这样，孩子们的眼睛也会随着画的移动而转来转去，摇摆不定。”老师接着说道：“我们所有的美术课都根据教学大纲来，大部分的美术课在开始都安排了名画欣赏，在幼儿园小、中班时，选择的名画一般主题突出，造型简洁、几何形的点线面符号，就能引起孩子的某些联想。例如，米罗、保罗·克利、康定斯基等画家画的抽象画作品，均可让孩子欣赏，从作品的抽象符号中来自由想象，以培养儿童的想象力。到了大班和小学学前班至一年级时，我们选择地欣赏范围也在逐步扩大，且不同类型的欣赏内容也不断加深。比如画面中的人物由单个到多个形象。从原来简单场景到较复杂的场景。艺术表现形式也多种多样，除了油画，还有水彩、综合材料、雕塑和世界各国的美术。”

老师又告诉我们一些上课时的小技巧，（当然给孩子们上美术课的主角一定是有教师执照，且具有高深的教学经验和技能，特别是能对当前的教育理论有较好把握的好老师，我们这些助教的工作主要是课前准备、课后收拾、课中个别具体辅导。）例如：

1. 大部分美术课开始都有几幅名画欣赏，如果你们担心上课时突然忘记每幅画的内容和怎样提问，可以把每幅画的提示写在一张有粘性的小纸条上，贴在手心里，偶尔看一下，是没有问题的。