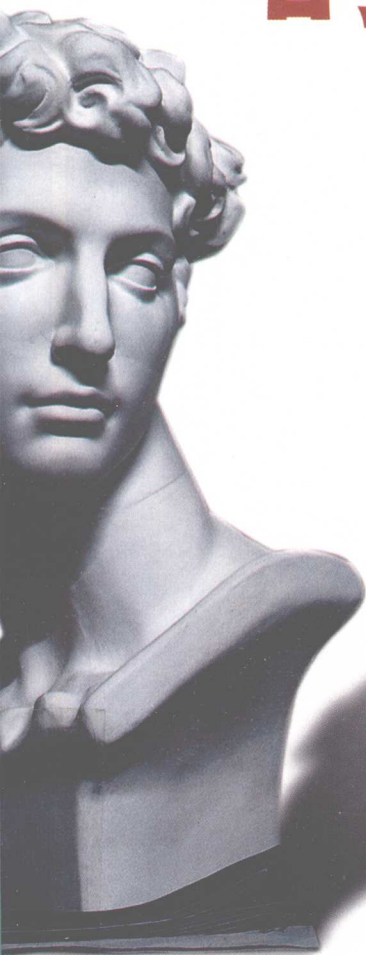

美术

的教育 (上)

王 冰◎著

济南出版社

MEISHUDEJIAOYU

美术的教育

王 冰 著

(上)

济 南 出 版 社

美术的教育(上)

王冰 著

责任编辑:王菁

封面设计:李兆虬

济南出版社出版发行

(济南市经七路 251 号)

山东高唐印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32

2006 年 11 月第 2 版

印张:9.375

2006 年 11 月第 1 次印刷

字数:360 千

印数 1-5000 册

ISBN 7-80629-203-9/G·58

定价:39 元

前 言

美术与美术教育是不可分的双胞胎,有了美术就必然有美术教育,没有美术教育就不可能有美术的延续和发展。而幼儿美术教育做为美术教育和幼儿教育的交叉学科,不仅是两者的重要组成部分,也是各自学科体系中一个重要的分支。

当前研究和探索幼儿美术教育,通过幼儿美术教育来“培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣与能力”,已成为教育科学研究的前瞻攻关课题。

本书是在以马克思主义关于以“美的规律”塑造人的观点为指导,以美术为内容,运用学前教育学、幼儿心理学的基本原理和最新研究成果,结合美术教育教学规律和艺术心理学,在广泛吸收了众多国内外研究成果的基础上撰写而成的。

书中试图通过十三个具体的章节来阐述和揭示幼儿美术教育的一般规律和基本方法。旨在为教育工作者,特别是幼儿教育工作者、教师和研究人員提供具有一定思想性、教育性、学术性的融汇最新研究成果的幼儿美术教育急需的专业著作。

本书在撰写过程中,参考和引用了有关专家和学者的部分研究成果,在此表示谢意。

作者

1996 年春节于

山东师范大学

目 录

第一章 美术概述	(1)
第一节 美术的含义.....	(1)
第二节 美术的起源.....	(2)
第三节 美术的分类.....	(5)
第四节 美术的作用	(47)
第二章 美术教育	(52)
第一节 美术教育的含义	(52)
第二节 美术教育的发展	(55)
第三节 美术教育的分类	(77)
第四节 美术教育的科学研究	(80)
第三章 幼儿美术教育概述	(83)
第一节 幼儿美术的含义	(83)
第二节 幼儿美术的特点	(84)
第三节 幼儿美术的分类	(89)
第四节 幼儿美术的题材和内容	(97)
第四章 幼儿美术教育的意义和任务	(100)
第一节 幼儿美术教育的重要意义.....	(100)
第二节 幼儿美术教育的基本任务.....	(110)
第五章 幼儿美术能力的发展	(119)
第一节 生理的发展和特征.....	(119)
第二节 心理的发展和特征.....	(125)
第三节 绘画的发展和特征.....	(130)

第四节	手工的发展和特征·····	(140)
第五节	欣赏的发展与特征·····	(143)
第六章	国内外关于儿童绘画能力发展的理论研究·····	(146)
第一节	国外关于儿童绘画能力发展的理论研究·····	(147)
第二节	国内关于儿童绘画能力发展的理论研究·····	(154)
第三节	借鉴与启示·····	(159)
第七章	幼儿美术教育的原则和方法·····	(162)
第一节	幼儿美术教育的原则·····	(162)
第二节	幼儿美术教育的方法·····	(170)
第八章	幼儿绘画教学·····	(180)
第一节	幼儿绘画教学概论·····	(180)
第二节	幼儿绘画教学的内容·····	(216)
第三节	小班幼儿绘画教学·····	(230)
第四节	中班幼儿绘画教学·····	(241)
第五节	大班幼儿绘画教学·····	(251)
第九章	幼儿手工教学·····	(261)
第一节	幼儿手工教学内容·····	(261)
第二节	小班幼儿手工教学·····	(322)
第三节	中班幼儿手工教学·····	(328)
第四节	大班幼儿手工教学·····	(335)
第十章	幼儿玩具教学·····	(341)
第一节	幼儿玩具教学概论·····	(341)
第二节	幼儿玩具教学内容·····	(349)
第三节	小班玩具教学·····	(377)
第四节	中班玩具教学·····	(380)

第五节	大班玩具教学·····	(382)
第十一章	幼儿美术欣赏教学·····	(386)
第一节	幼儿美术欣赏教学概论·····	(386)
第二节	幼儿欣赏教学的内容·····	(394)
第三节	中班幼儿欣赏教学·····	(404)
第四节	大班幼儿欣赏教学·····	(406)
第十二章	幼儿园美术教学计划与效果考核·····	(409)
第一节	幼儿园美术教学计划的制定·····	(409)
第二节	幼儿美术教学效果考核·····	(418)
第十三章	幼儿园美术教学的组织领导·····	(424)
第一节	幼儿美术教学活动的类型·····	(424)
第二节	幼儿美术教学活动的组织领导·····	(425)
第三节	幼儿美术教学活动组织领导 工作应注意的事项·····	(428)
第四节	幼儿美术教学活动的值日工作·····	(429)
第五节	幼儿美术作品的档案管理·····	(431)
附录 1:		
	中班上学期美术教育教学活动计划·····	(434)
附录 2:		
	美术教学活动设计·····	(441)
	主要参考书目·····	(449)

第一章 美术概述

第一节 美术的含义

美术是指运用一定的物质材料,通过线条、形体、色彩等造型手段,塑造出的具有可视的平面或立体的形象,反映客观世界具体事物和表达作者对客观世界具体事物认识和感受的艺术。由于美术是在二维空间和三维空间中塑造形象的,因此也可称为“空间艺术”、“视觉艺术”或“造型艺术”。

正确理解这个概念,应把握以下几方面的基本意思:

1. 要进行美术活动,必须借助于一定的物质材料。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、手等等,而且还需要借助于除人体各部分以外的物质材料,如绘画需要运用笔、墨、纸、颜料等等,雕塑需要泥、木、石、铜、刀等等。

2. 美术的基本表现形式和手段是线条、形体和色彩。线条、形体、色彩是美术表现的三个基本要素。

3. 美术活动的结果和目的是通过塑造出一定的艺术形象来反映客观世界和表达作者对客观世界事物的认识和感受。通过作用于人的视觉感受,引起人的情感律动,给人以美的享受,陶冶人的思想情操。

由上所述,我们可以看出,美术与其他种种艺术形式,比如戏剧、电影、音乐、舞蹈、摄影、文学等等有相同之处。即它们都是通过

塑造出一定的具体形象来表现客观生活和作者的主观感受,具有艺术的一般特性。但是它又有与其他各种艺术的不同之处,具有自己的独特性。这主要表现在两个方面:第一,运用的物质材料与其他艺术不同。声乐用发音器官,舞蹈用形体,器乐用乐器,摄影用照相机和电影摄影机,美术用的则是笔、纸、墨、刀、颜料、泥等;第二,表现形式与其他艺术不同。舞蹈的基本表现手段是经过提炼和艺术加工的人体的动作,而美术的基本表现手段是线条、形体和色彩,通过构图、造型、设色来创造可视的具体形象。这一点是美术这种艺术形式与其他各种艺术形式的基本区别。

第二节 美术的起源

美术的起源,如同整个艺术的起源问题一样,还在不断地探索研究之中。学术界的看法并不完全一致。我们结合现已发现的人类最早的美术遗物,简要地谈一谈对美术起源的初步观点。

在考古学和美术史上,人们常常把原始社会早期的石制生产工具,称作原始美术或原始造型艺术。这些经过加工的石制生产工具,虽然与天然的石块大不相同,但是其中物化着人的智慧和才能,体现着人的意志和愿望,包含着艺术活动的因素,同时也孕育着人类早期审美意识的胚胎。但是,它完全是为着实用目的而制造的,并不是作为纯粹审美意义的艺术活动而出现的。所以,从严格意义上讲,它并不是人类最早的美术遗物。

现已发现的真正的人类最早的美术遗物,最重要的是旧石器时代晚期人类的一些装饰品(如我国“山顶洞人”的装饰品)和欧洲的洞穴壁画,以及一些小型雕刻。这些东西产生的时间约在公元前四五万年到公元前二三万年之间。在这些人类最早的美术遗物中,

最突出的是欧洲的洞穴壁画和一些小型雕刻。

西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画和法国拉斯科洞穴壁画，是现已发现的欧洲许多洞穴壁画中最著名的两处。

西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画是 1897 年被发现的。当时的一个西班牙工程师为了在业余时间收集化石，带着 4 岁的女儿来到了这个洞穴。由于洞口很低，大人不便入内，工程师的小女儿怀着好奇心点燃了一支蜡烛，进入了这个洞穴。突然她被一只直瞪瞪的公牛的眼睛吓坏了，于是叫来了父亲。原始社会洞穴壁画的宝库就这样偶然地被人发现了。这个洞穴很大，长约 270 米，壁画则集中在入口处长 18 米、宽 9 米的地方。上面画的主要是各种动物，包括 15 头野牛、3 只野猪、3 只母鹿、两匹马和一只狼。其中有些动物画得比真的还要大。各种动物形象之间虽无内在联系，但它们形态生动，绘画技法简练，并已使用多种颜色。由于阿尔塔米拉洞穴壁画所表现的惊人的生动性，使得当时欧洲许多学者都不承认是出于原始人的手笔，有人甚至反诬发现这个壁画的西班牙工程师为骗子，污蔑他是雇佣了当代画家画下的。直到这位工程师去世后，在 1895 年又在法国多尔多涅地区的山谷中相继发现了不少同样性质的洞穴壁画，才使人们逐渐确认这些壁画是原始社会晚期的产物，是现已发现的人类最早的绘画遗迹。

在法国发现的许多原始洞穴壁画中，最著名的是 1940 年在一次偶然事件中发现的拉斯科洞穴壁画。拉斯科洞穴壁画位于法国西部比勒高省的多涅附近，全洞由主洞、后洞、边洞和联系这三个部分的走廊所组成，是已发现的洞穴壁画中规模最大的一个。在洞内的壁画上，画了许多野马、大牡牛、驯鹿、山羊等动物。主洞岩壁的正反面所画的大牡牛长达 5 米，充分显示了原始绘画的巨大气魄。

至于小型雕刻，比较有代表性的作品之一就是法国上比利牛斯山的罗尔特洞内发现的、雕刻在碎骨片上的正在渡河的鹿群。它虽然只是一个残片，但对鹿群过河的情况作了生动而有趣的刻

划。骨片的边缘上可以看见一只跑着的鹿的后腿，后面跟着另一只鹿，最后一只大鹿回过头来警惕地向后看，好像在呼喊落在后面的小鹿。这时期的人们大约还不会描绘河中的流水，他们就聪明地画了几条游动的鱼，以此来表示鹿正在渡河。

众所周知，原始社会早期的石制工具，从严格的意义上讲，虽然并不能算作人类最早的美术品，但它已经包含着艺术活动的因素，蕴藏着艺术品的萌芽，同时也孕育着人类早期审美意识的胚胎。这说明美术的幼芽起源于劳动。

原始社会的人类从最早的只会制作石器工具，发展到能用自己的手生动地描绘像阿尔塔米拉和拉斯科洞穴壁画中的许多动物，刻划渡河的鹿群，表现妇女形体的生理特征，这在很大程度上要取决于手的灵巧性。只有这样才能像恩格斯指出的：“在这个基础上它才能仿佛凭着魔力似地产生了拉斐尔的绘画、托尔瓦德森的雕刻以及帕格尼尼的音乐。”而手的这种灵巧性和高度的完善，也正如恩格斯在同一著作中指出的：“手不仅是劳动的器官，它还是劳动的产物。”这说明正是劳动为艺术的产生提供了必要的生理基础。

同时，也正是由于劳动的需要，促进了美术的产生。

大家知道，人类最早的美术品产生的时候，当时的人们还在渔猎生活阶段。能不能捕获到足够食用的动物，是关系到原始猎人生存的大问题。因此，关于捕获动物的一些必要的知识对原始猎人是至关重要的。这些知识从何而来呢？主要靠他们的实践，特别是靠他们在同各种动物的接触中，通过长期的观察研究，掌握这些动物的特性和生活方式，以便有效地捕获它们。而当时还没有文字，这些有关捕获动物的知识只能依靠图画来表达。所以，原始社会的绘画艺术，它的一个重要作用就是为了使人们了解怎样才能捕获到他们所需要的动物。这说明，正是劳动、生活创造了艺术。劳动创造了世界，也产生了最早的美术品。劳动人民不仅是物质财富的创

造者,也是精神财富的创造者。

第三节 美术的分类

美术是人类艺术中最主要的种类之一,也是一种十分古老的艺术形式。古今中外的美术品类丰富多彩,形态各异,但在性质等方面又都具有一定的相似性和共同性,集中统一于美术的总体特征之中。美术一般可分绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术四大类,每个门类又都可以细分许多小的门类。

一、绘画

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它使用笔、刀等工具,墨、颜料等物质材料,通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段,在纸、纺织品、木板、墙壁等平面上,创造出可以直接看到的,并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。这种艺术形象,既是现实生活的反映,也包含着作者对现实生活的感受,反映了画家的思想感情和世界观,同时还具有一定的美感,使人从中受到教育并获得美的享受。

从绘画的种类、形式来讲,绘画在整个艺术门类中是最丰富多彩的艺术形式之一。

从画种来分,它可以分为:中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具或表现技法不同,又可分成不少样式。例如:中国画可以分成壁画和卷轴画两大类。从表现特点上又可以分成:工笔画、写意画和兼工带写三种;版画可以分成:木刻、铜版画、石版画、丝漏版画、胶版画等。其中木刻又可以分成黑白木刻、套色木刻。由于木刻的制作技法不同,又有水印木刻、油印木刻之分。

如果按照绘画的社会作用和它采取的表现形式,习惯上又分成:宣传画(招贴画)、年画、漫画、连环画、组画和插图等绘画体裁。这几种绘画可以不限于运用某一种物质材料和工具。例如,可以用油画、水粉画作宣传画,也可以用中国画、版画等画种来画宣传画。其它也是如此。

如果再从绘画表现的题材内容来分,一般习惯把绘画分成:肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的,这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具,即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画,其他画种也大多可以用来画上述几种题材的绘画。具有悠久传统的中国画,除了上面一些区分方法外,还根据它独特的装裱形式分为“手卷”、“挂轴”、“册页”等几种。

绘画,不仅种类和形式丰富多彩,而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异,世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为,从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画,与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画,是世界上最重要的两大绘画体系。它们在历史上互有影响,对人类文明作出了各自的重要贡献。

但是,不管是东方绘画,还是西方绘画,它作为一种重要的艺术形式,有其共同的特点。这主要表现在它是通过可以直接看到的、有形有色的具体的艺术形象来反映生活和抒发画家对客观现实的感受的。在塑造具体的而且可以直接看见的艺术形象这一点上,它比小说、诗歌显得具体和形象,更易为广大群众所接受。但是,由于一幅绘画一般只能表现一个相对静止的瞬间,不能像小说、诗歌、电影、戏剧那样表现人物和事件的发展过程,也不能像小说、戏剧那样可以从人物的对话,或者通过概括的说明来介绍人物和事件,所以,它又有一定的局限性。为了克服这种局限性,优秀的绘画作品善于选择的人物形象是具体的而且可以直接看到的,只

要刻划得好,同样可以具有引人入胜的艺术魅力。古今中外的许多名画都可以说明这一点。

其次,绘画所使用的物质材料和工具,如纸、木板、笔、墨、颜料、刀等,比其他艺术(如文学)更有它特殊的作用。这主要表现在文学作品虽然也要使用一定的物质材料(如笔、墨水、纸张),但它只是单纯起一种工具的作用,与作品所要塑造的艺术形象并无不可分割的关系。然而,绘画则不同。它所使用的物质材料除起一种工具的作用外,物质材料本身固有的特性,也是创造艺术形象,特别是构成审美价值的重要因素。例如,中国画的笔情墨趣、油画的笔触和丰富的色彩感、木刻的刀法和“木味”等等,不仅与艺术形象有着不可分割的关系,而且它本身也具有审美价值。

此外,绘画在题材范围方面比其他艺术更广泛。例如,小说和戏剧不能以自然风光或静物作为自己的主要描写对象,但在绘画中,风景画和静物画都是一种完全独立的绘画体裁,而且它在历史上还一度成为绘画艺术的主体。也正因为绘画比之其他艺术在取材范围上更为广泛,所以,绘画是整个美术以至整个艺术门类中特别丰富多彩的艺术形式之一。

概括地说,绘画具有以下几个主要特征:

1. 平面性——画面形象为视幻形象。如:夏尔丹的油画《静物》。
2. 瞬时性——历史或时间的一个凝固瞬间,以引起更多联想。如:董希文的油画《开国大典》。
3. 静止性——画面形象为静止不动的。
4. 生动性——画面形象逼真感人。如列宾的油画《伊凡杀子》、委拉斯开兹的油画《教皇英诺森十世像》,把人的心理世界及个性特征刻划得入木三分。
5. 多样性——绘画题材广泛、形式多样。

下面按画种分类方式,将绘画的重要种类做具体介绍。

(一)中国画

中国画简称“国画”，是我国独具民族形式和风格的绘画，在世界美术领域中自成体系。绘画的理论也有悠久历史，最早见于先秦，经过秦汉魏晋至唐代而编纂画史，探讨画法理论和技法的研究。至宋代学术思想影响了绘画理论的发展，崇尚笔墨情趣，画分品格，促进了绘画艺术的发展。又经历元、明、清及现代，我国的绘画理论诸家纷说，精深而繁浩，指导了绘画实践，不断创造出各时代的杰出作品。

中国画使用不同类型的毛笔、不同质地的墨和颜料，在宣纸或绢上作画。通常把笔、墨、纸和砚台称为“文房四宝”。中国画在题材上一般可分山水画、人物画、花鸟画；从表现技法上又可分为工笔画、写意画和兼工带写。工笔画用极工整细腻的笔法和层层敷色去描绘形象，细致入微。其中还有只用线条勾勒物象，或加少许墨色渲染的画称为白描。写意画是与工笔相对而言的，笔墨豪放而简洁，不求精微形似而追求神似与意境；从表现形式上有壁画、卷轴画、长卷、册页等。

上述技法形式在随着时代的发展变化着，一些技法形式逐渐被人们所淡漠，一些新的材料、新的技法形式在不断地涌现。

中国画，作为中国传统文化的组成部分，也必然受到传统文化的制约和影响，带着很深的历史印记进入当代社会。它跟不上政治与经济的时态变化，特别是在外来文化的冲击下显得被动惶惑。虽然它也在极力顺应着文化的大潮流，但仍未能摆脱它的保守性与封闭性，与同代人的审美要求拉开了一定的距离。所以自“五四”以来，人们不断地呼喊着重中国画的变革，从而把中国画的发展推上了一个新的台阶，开始了大幅度的中、西艺术的融合，吸收了西方艺术的写实手法与色彩表现。从沉醉于历史的回顾中醒来，开始感悟社会生活，注视人生现实。在国运危难和社会变革的大潮中激发了积极的参与意识，创作出了一批像《流民图》这样的激动人心的好

作品,标志着中国画的发展进入了一个新的历史阶段。

建国以后,前苏联的社会主义现实主义创作方法及艺术教育的模式,对我国的文化艺术发展产生着直接的影响,中国画自然不例外。“洋为中用、古为今用”、“生活是一切艺术创作的源泉”、“艺术为政治服务,为人民服务”等,这些新思想规划了中国画的发展,社会的新生活为中国画注入了新的血液,因此五六十年代出现了一批耳目一新的好作品,《八女投江》堪称这一时期优秀的代表作品之一。在中国画的这种新繁荣中,同时也隐伏着对传统文化艺术的虚无主义倾向,忽视了中国画自身的艺术规律。

改革开放以来,为艺术的发展提供了一个明朗宽松的政治空间,使人们对中国画的发展能够多方位、多渠道的去自由探索。这几年在理论上对中西文化的比较,对中国画的发展取向所展开的热烈讨论,拓宽了中国画的视野,有利于摆脱观念意识上的羁绊。在中国画的创作实践中,不同地区的艺术风格,群体艺术观念的体现,各种新材料新方法的探索,呈现着一派百花竞开、自由争鸣的新局面,迎来了中国画发展的春天。

1. 中国画的工具和材料

笔:毛笔由笔头、笔杆组成。笔头分为锋、腹、根三部分。笔毫的大小、长短、精细不同,使用效果又有软硬之分。狼毫硬挺,弹性较强,如“兰竹”、“山水”、“衣纹”、“叶筋”等画笔,多用于勾线、皴擦;羊毫比较柔软,适用于渲染敷色;兼毫的软硬介于狼毫与羊毫之间,勾、染均可,如“大白云”、“中白云”、“小白云”笔等。

墨:墨根据原料、工艺的不同,分为油烟墨、松烟墨、漆烟墨等种类。油烟墨油黑发亮,易于渗化,多用于绘画。松烟墨色黑无光泽,一般用于书法,或画蝶翅、须眉等。漆烟墨也宜于作画。每次作画前,应将墨研磨至最黑以后再使用,这样可增加浓淡层次。研磨时不要太快,用力不应过猛。即使用墨汁也需再经过研磨才好。

宣纸:宣纸质地洁白莹润、细密绵韧,因渗化水的程度不同而

分为生宣、熟宣两大类。生宣渗化较快,宜于表现变化多端的笔情墨趣,适于写意画;熟宣纸不易渗化,宜于绘制工笔画。作画用的绢,也有生熟的区别。此外,毛边纸、元书纸、皮纸也可用于作中国画。

砚:产于广东肇庆的端石砚、江西婺源歙砚、甘肃临潭的洮砚、山西降州的澄泥砚,被称为我国的四大名砚。它们质地细腻,坚实滋润,易于发墨。其中石质上好的被视为珍品。每次使用后都应洗去砚中余墨,保持干净,以免损坏砚面。

其余的工具还有用于洗笔的笔洗,盛色用的小盅,调色用的白瓷碟,支笔用的笔架,及垫在宣纸下面的毛毡。

中国画颜料:可分为矿物质和植物质两种。矿物质的颜料有石青、石绿、朱砂、朱膘、赭石、金银、锌白等。这些颜料有的是粉状,使用时要加少量胶水研磨调用,它们覆盖力强,色泽鲜艳。制成块状的加赭石、朱膘,加上少许温水即可化开。植物质的颜料,如花青、胭脂、曙红等均制成块状,加水溶解就可以使用。其中藤黄只能用凉水溶化,如用开水则会发硬变质。现在一般常用锡管装的颜料着色,省时方便,但效果稍差。

2. 中国画技法

运笔用墨是中国画的重要组成部分,是不同于其他画种的特有的一种表现技法。笔与墨是不可分割的,一幅画中以至每一笔都包含着用笔用墨的技巧,可以说笔是筋骨,墨是血肉。

用笔:这是中国画造型的重要手段。平时所说中国画用线造型,实际上就是指运用笔的中锋、侧锋或逆锋画出各种长短、粗细的线条,使它们或含蓄而劲挺,或变化而灵动,产生稳重苍劲、平淡天真、奇险俏拔、游丝有致等不同的效果。

执笔:用拇指与食指、中指夹住笔管,无名指与小指紧靠撑于笔管内侧。拇指的力向外,中指与食指用力向内,无名指可向前方推动,小指相助而行。作画时以腕、肘为动力,形成指实掌虚的灵活