

幼儿教师继续教育系列教材

幼儿艺术教育

YOUER YISHU JIAOYU

幼儿艺术教育

YOUER YISHU JIAOYU

■许 鸿 陈蓉辉

东北师范大学出版社

长春

- ☐ 出版人：贾国祥
☐ 主 审：张 茵 周敬思 赵志明
☐ 主 编：何艳茹 吴玉琦 邓友平
☐ 责任编辑：孙 莹
☐ 封面设计：王玉波
☐ 责任校对：曲桂丽
☐ 责任印制：张文霞

幼儿教师继续教育系列教材

幼儿艺术教育

许 鸿 陈蓉辉

东北师范大学出版社出版发行
长春市人民大街 5268 号 (130024)

电话：0431 - 5695744 5688470

传真：0431 - 5695734

网址：<http://www.nenup.com>

电子函件：Chubs@ivy.nenu.edu.cn

东北师范大学出版社激光照排中心制版

吉林省吉新月历制版印刷有限公司印刷

开本：850 × 1168 1/32 印张：7.625 字数：195 千

1995 年 3 月第 1 版 2004 年 5 月第 5 次印刷

印数：11 000 - 14 000 册

ISBN 7 - 5602 - 1598 - X/G · 750 定价：7.50 元

如发现印装质量问题，影响阅读，可直接与承印厂联系调换

前 言

幼儿艺术教育课程以艺术教育学、儿童心理学、学前教育学为理论基础，以我国幼儿艺术教育活动的历史和发展为依据，通过100学时的教学活动，使幼儿教师基本掌握幼儿艺术教育的目的、功能、特点及方法。幼儿艺术教育课程的开设，对于幼儿教师艺术素养、理论水平以及幼儿艺术教育的实际工作能力的提高都具有重要意义和作用，对于落实《幼儿园教育纲要》、《幼儿园工作规程》的要求以及国家教委《全国学校艺术教育总体规划》中提出的“在幼儿园进行多种艺术活动，入园儿童普遍受到良好的早期艺术教育”，也会起到促进作用。

幼儿艺术教育是一门新的课程。由于艺术种类不同，在教育中采用的教育手段和方法不同，因此在以往的教学中是分不同艺术门类进行学习的。但是，艺术在整体上是相通的，艺术教育思想在整体上也是一致的。尤其是作为幼儿教师，要承担各种学科的教育任务，将艺术整体作为一种具有特殊教育功能的手段和对象加以学习，不但会使幼儿教师从宏观上更深刻地认识美术教育、音乐教育等艺术教育活动的本质，而且对提高幼儿教师的素质和实际工作能力具有意义。幼儿艺术教育的范畴是很广泛的，美术、

音乐、舞蹈、表演、戏曲、诗歌甚至影视的欣赏都是幼儿艺术教育所涉猎的领域,其中美术和音乐是幼儿艺术教育的主要内容。因此,本书框架由三部分组成:艺术与幼儿艺术教育理论基础,幼儿美术教育,幼儿音乐教育。我们本着从幼儿教育改革和发展的需要出发,坚持科学、实用、理论联系实际的原则,参照了国内以往幼儿美术教学法和幼儿音乐教学法的体系,以及近年来幼教改革中的成功经验编写了本书。希望在教学实践中不断加以完善。

本书“艺术与幼儿艺术教育理论”部分、“幼儿美术教育”部分由许鸿编写,“幼儿音乐教育”部分由陈蓉辉编写。

编 者

1995年1月

目 录

第一部分 艺术与幼儿教育理论

第一章 艺术理论基础 / 3

第一节 艺术的发生 / 3

第二节 艺术的形态 /12

第二章 幼儿艺术教育的理论基础 /26

第一节 幼儿艺术教育的简史 /26

第二节 幼儿艺术教育的功能 /32

第三节 幼儿艺术教育的目的 /45

第二部分 幼儿美术教育

第三章 幼儿美术活动的特点 /59

第一节 幼儿绘画的发展阶段 /59

第二节 幼儿绘画的特点 /66

第三节 幼儿手工活动的特点 /82

第四章 幼儿美术教学的原则与方法 /87

- 第一节 幼儿美术教学原则 /87
 - 第二节 幼儿园美术教学方法 /92
-

第五章 幼儿园美术教学的内容与教学指导 /103

- 第一节 绘画教学 /103
 - 第二节 手工教学 /113
 - 第三节 欣赏教学 /124
-

第六章 幼儿园美术教学计划与美术课 /133

- 第一节 幼儿园美术教学计划 /133
 - 第二节 幼儿园美术课的组织 /139
-

第三部分 幼儿音乐教育

第七章 幼儿音乐教育的意义 /147

- 第一节 音乐艺术的特点 /147
 - 第二节 幼儿音乐教育的意义 /153
-

第八章 幼儿音乐能力的发展 /157

- 第一节 音乐能力结构 /157
 - 第二节 幼儿音乐能力的发展 /161
-

第九章 幼儿园音乐教育的任务、内容和原则 /168

- 第一节 幼儿园音乐教育的任务 /168
 - 第二节 幼儿园音乐教育的内容与要求 /170
 - 第三节 幼儿园音乐教育的原则 /173
-

第十章 幼儿唱歌教学的内容与方法 /179

- 第一节 幼儿唱歌教学的内容 /179
 - 第二节 幼儿唱歌教学方法 /184
-

第十一章 幼儿园音乐欣赏教学的内容与方法 /194

第一节 幼儿园欣赏教学的内容与要求 /194

第二节 幼儿音乐欣赏教学的方法 /196

第十二章 音乐伴奏下的活动及节奏乐的教学内容与方法 /200

第一节 音乐伴奏下活动的教学内容与方法 /200

第二节 节奏乐的教学内容与方法 /208

第十三章 幼儿园音乐教育的组织与计划 /215

第一节 音乐课的结构、组织与指导 /215

第二节 音乐课的计划与记录 /219

第三节 节日娱乐与日常生活中的音乐教育 /222

附录 音乐课教案（一） /224

音乐课教案（二） /226

音乐课教案（三） /228

第一部分

艺术与幼儿艺术教育理论

YOUER

YISHU JIAOYU

第一章

艺术理论基础

艺术教育需要教育者具备一定的艺术素养并掌握一定的艺术理论知识。本章简明扼要地阐述艺术的基本理论和概念，目的在于使学员理解艺术的本质，为学习幼儿艺术教育知识打下基础。

人的头脑用科学的、艺术的、宗教的和实践精神的四种方式掌握世界。艺术掌握世界的方式可以理解为人类用心灵观照世界的整体的方式。艺术是人类按照美的规律创造世界，同时也按照美的规律创造自身的实践活动。艺术起源于劳动，并伴随着社会的发展不断变化，呈现出五彩缤纷的世界。然而，无论古今何种艺术形式，何种艺术门类，在本质上都是审美的，都是人的情感的物化，都是人的生活的反映。艺术是感性的，艺术有其自身的语言和规律，艺术的特质在于它是有意义的形式。

第一节 艺术的发生

谈到艺术，大家一定会想到那些动人心弦的音乐、栩栩如生的绘画、优美多姿的舞蹈、生动逼真的表演……美术、音乐、诗歌、舞蹈、电影、电视、书法、服饰等等这些我们今天生活中熟悉的东西是怎样在人类生活中出现的呢？

在考古学和人类文明史上，人们常常把原始“艺术”现象作

图1 野牛
西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画

图2 马
法国拉斯科洞穴壁画

为考察艺术起源的根据，因此我们必须通过对原始“艺术”的研究才能理解艺术发生的原因。

我们今天能见到的人类最早的具有一定审美价值的代表是距今二万至四万年前原始人制造的工具——石器，洞穴壁画和岩画、雕刻等，它们分布在欧洲、亚洲、非洲的广大地区。其中最著名的原始洞穴壁画是西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画和法国拉斯科洞穴壁画。(图 1、2) 这些壁画产生于四万年前，描绘的是各种各样的动物，如野牛、野猪、鹿、大象、山羊等等。这些壁画技法简练，形态生动，可以看出原始人的观察力和表现力也不比现代人逊色。

史前最早的雕刻之一是出土于奥地利的被称为维林多夫的维娜斯的女裸石雕像(图 3)。它大约产生于三万年前，雕像夸张和突出女人的性特征，可能是当时女性崇拜或生殖崇拜的偶像。除去洞穴壁画和雕刻，原始人制造的石器，如石刀、石斧以及精心磨制的石珠，钻有小孔的兽骨、贝壳等，也可称为有观赏价值的“艺术品”。

这些被称为“原始艺术”的作品，对于拥有和创作它们的原始人来说，其主要价值却不是我们今天所认为的在于其审美属性，

图 3 奥地利维林多夫的维娜斯
旧石器时代

而在于其实用功利属性上，它们对于原始人来说不是我们今天所说的艺术。追寻艺术发生的历程，我们不难发现，艺术是从非艺术活动中产生的。导致艺术发生的基本动因是人的社会实践活动——尤其是为了人的生存和发展的生产劳动。

一、劳动是艺术发生的主要动因

恩格斯指出：“劳动是整个人类生活的第一个基本条件。”^①正是因为学会了劳动，人类的祖先才得以从动物界中分化出来。人类所以成为“宇宙之精华，万物之灵长”，并非出于上帝的恩赐，而是因为人类学会了劳动。

现代考古学表明，大约在一千多万年前，由于自然界发生了巨大的变化，迫使人类的祖先古猿从树上下到地面生活，并逐渐由爬行过渡到直立行走，手和脚于是有了分工，随之出现了萌芽的劳动。劳动改变了猿人的生理条件，使手的灵巧性增强，脑的容量加大，劳动的发展和猿人之间的合作又导致了语言的产生。在经过了几百万年至上千万年的进步之后，猿人开始按照自己的需要去改变现成物件的形状，加工制造工具，从此标志着人类的诞生。也只有到这时，他们的劳动才算真正人类的劳动。所以恩格斯说：“劳动是从制造工具开始的。”^②

制造工具是人的起点，因为它表现出的是一种“自由的自觉的活动”^③。通过制造和使用工具，人类从自然界的支配下一步步解放出来，并伴随着改造自然的深入，作为主体的人类在生理上和心理上，同时得到丰富和发展。他们开始意识到自己所取得的成就，他们从打制的工具上，从捕获和劳动的成果上，看到了自

①② 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第508页、513页。

③ 马克思：《1844年经济学——哲学手稿》，文化艺术出版社1982年版，第20页。

己意志的实现，看到自身的智慧、力量和技能，从而产生了满足和喜悦之情，这就是审美的萌芽。例如“北京猿人的石器似尚无定型，丁村人则略有规范，如尖状、球状、橄榄形等等。到山顶洞人，不但石器已很均匀、规整，而且还有磨制光滑、砧孔、刻纹的骨器和许多所谓‘装饰品’”。^①这种对美的意识是不断发展变化的，开始只是附带在劳动成果的使用价值上，然而它一经产生，就必然丰富和扩展人类的审美意识和感官功能。工具的线条和结构的变化，培养了人类对外形美的观察力；劳动中有节奏的声音提高了人掌握音乐的鉴别力；于是形式美感在劳动中逐渐发展起来。随着人类劳动实践的深入和扩大，这种审美的精神附加质在产品中所占的比重逐渐增加，当人类对它的日益增长的需求不能只在产品身上附带地获得满足时，便开始为专门满足审美的需要而去进行创作和生产，艺术于是作为一种精神产品而诞生了。可见，艺术的发生并不是偶然的，它是为了满足人的精神需要并由人自己创造的，而导致这种需要的原因之一和准备了艺术创造必需的生理和心理条件的则是人类的劳动实践。

我们再来看看洞穴壁画。无论是欧洲的史前洞穴壁画还是遍布五大洲的岩画，都有一个共同的题材——动物。这些动物是原始人狩猎的对象，是他们赖以生存的主要食物来源，正因为如此，他们才会对这些动物的形象特征把握得那样准确。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，所以原始洞穴壁画和岩画的一个重要作用是为了使人了解狩猎的动物或祈祷狩猎的成功，这说明这些洞穴壁画有明确的功利目的。

劳动对艺术发生的重要作用，同样表现在艺术的形式方面。许多著名学者都认为，在原始艺术中，音乐、舞蹈和诗歌是紧密结合在一起的。它们有一个突出的特点，即具有鲜明的节奏。原始

① 李泽厚：《美的历程》，文物出版社1982年版，第2页。

艺术与生产劳动是紧密结合的。“在原始部落里，每种劳动都有自己的歌，歌的拍子总是十分精确地适应这种劳动所特有的生产动作的节奏。”^①例如，划桨人配合着桨的运动歌唱，挑夫一面走一面唱，主妇一面舂米一面唱。另外，在劳动中为了加强歌舞的节奏，人们往往打击手中的工具，而为了更适于表达感情，就需要使节奏变化，增加花样，这又促使人们去改变工具，于是某些劳动工具逐渐演化成了乐器，这就是打击乐器的诞生。我国殷墟中出土的石磬，就是由犁演化而来的。今天，我们在生产方式比较落后的地方或川江两岸纤夫的号子中还能发现艺术与劳动的紧密联系。鲁迅先生对此作了很好的阐述：“我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作必须发表意见，才渐渐地练出复杂的声音来，假如那时大家抬木头，都觉得吃力，却想不到发表，其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么这就是创作，大家也要佩服，应用的，这就等于出版。倘若用什么记号留存下来，这就是文学。”^②

在人类的早期艺术活动中，舞蹈也是和劳动紧密结合在一起的，它们或者本身就是生产劳动的一部分，或者直接、间接地为生产劳动的目的服务。这种情况在至今还存在的原始民族部落中十分明显。19世纪，以狩猎为生的北美印第安人在挨饿时往往要集体跳自己的“野牛舞”，一直跳到野牛出现为止。因为他们认为野牛舞可以招致野牛出现而供他们围猎。澳洲的某些原始民族中盛行的祈雨的仪式也要长时间跳舞。

总之，艺术最初是从人类为了自身的生存和发展而进行的生产劳动中萌发的。人类通过生产劳动使自己从大自然中分化出来，

① 普列汉诺夫：《论艺术》（没有地址的信），生活·读书·新知三联书店1973年版，第36页。

② 《且介亭杂文·门外文谈》，《鲁迅全集》第6卷，人民文学出版社1958年版，第75页。

为艺术的发生准备了必需的生理条件，人类通过生产劳动又创造了自己的特殊本质并将它对象化，从而萌发了审美意识。随着社会的发展，尤其是人类脑力劳动与体力劳动分工的发展，艺术活动逐渐从生产劳动中分化出来，进而从其他意识形态中分化出来，成为人类社会生活中的一个独立部门之后，它与生产劳动的关系才越来越远，甚至完全脱节。然而，“劳动先于艺术”，“艺术起源于劳动”是正确的，是马克思主义的历史唯物主义观点。

二、有关艺术起源的其他学说

劳动是艺术发生的主要动因，但并非唯一的原因。有关艺术起源的问题，前人曾提出很多学说。这些学说各从不同的角度揭示了艺术发生的某些条件和根据，对学习艺术和进行艺术教育实践有着重要的价值。我们在承认劳动是艺术发生的决定性因素的前提下了解这些学说既可以发现其中的真理，也可以使我们对艺术发生的理论知识得到丰富和补充。下面简要加以介绍和述评。

1. 摹仿说

这是最早的艺术发生学说，是古希腊哲学家中流行的观点。这种学说认为：艺术起源于人类对自然的摹仿。摹仿是人类固有的天性和本能。亚里士多德认为：“艺术摹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，艺术创造靠摹仿能力，而摹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19世纪作家车尔尼雪夫斯基等人不同程度地继承和发展了摹仿这一学说。我国古代乐论中也有类似的观点，如《吕氏春秋》中说，尧“命质为乐，质乃效山林溪谷之音以歌”。

对于摹仿说，我们认为，它揭示了人类一种比较原始的心理倾向，这种倾向同艺术是相通的。一方面，对客观事物的摹仿也