

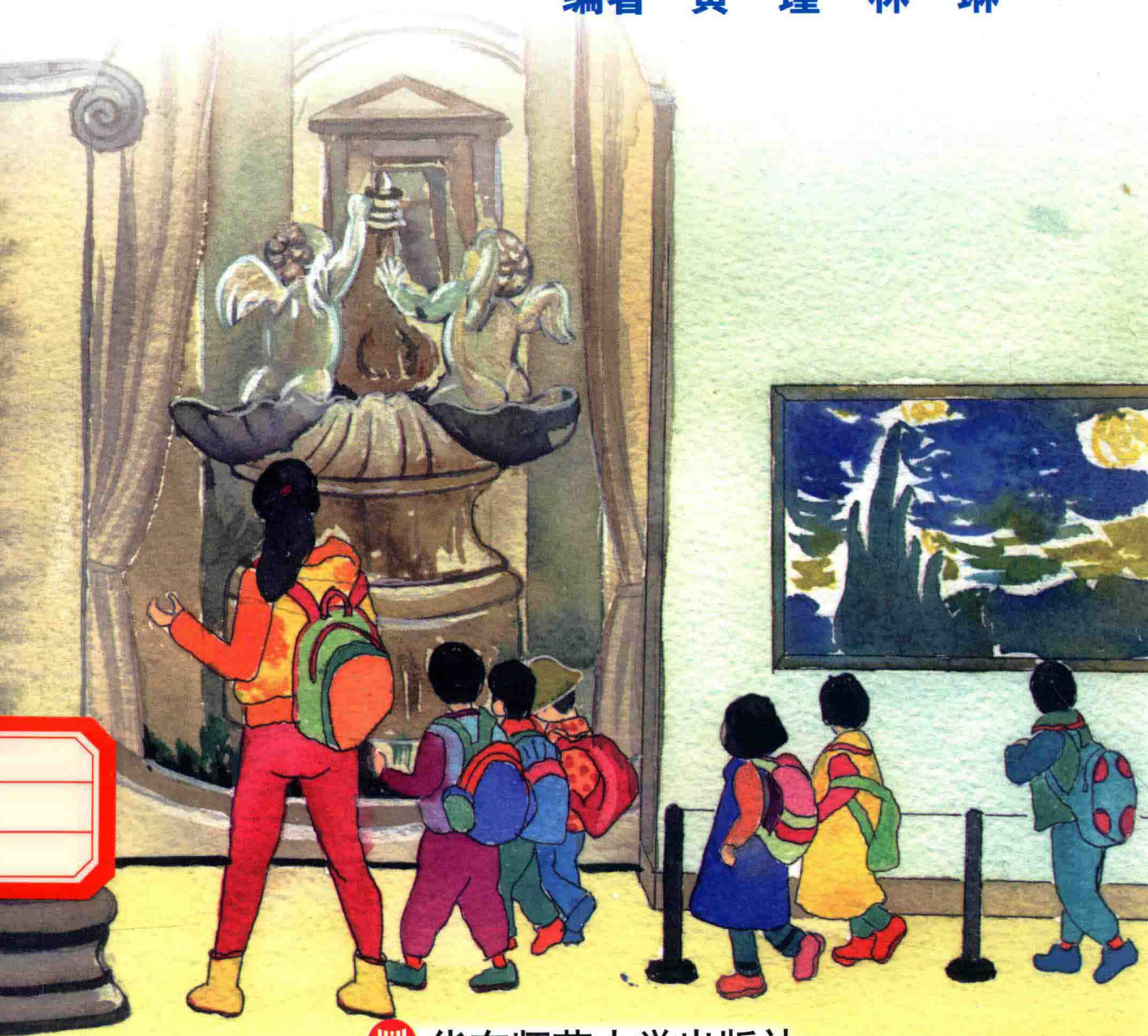

龙智学前

“新标准”学前教育专业系列教材

幼儿艺术教育与活动指导

编著 黄瑾 林琳

华东师范大学出版社

华东师范大学出版社

幼儿艺术教育 with 活动指导

“新标准”学前教育专业系列教材

编著 黄瑾 林琳

图书在版编目(CIP)数据

幼儿艺术教育 with 活动指导/黄瑾, 林琳编著. —上海: 华东师范大学出版社, 2014. 9

ISBN 978-7-5675-2643-3

I. ①幼… II. ①黄…②林… III. ①学前教育—艺术教育—幼儿师范学校—教材 IV. ①G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 233260 号

幼儿艺术教育 with 活动指导

“新标准”学前教育专业系列教材

编 著 黄 瑾 林 琳
责任编辑 李 琴
审读编辑 蒋 雯
版式设计 徐颖超
封面设计 孔薇薇
封面图 武柳均
插 图 阿 福

出 版 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号
邮编 200062

营销策划 上海龙智文化咨询有限公司
电 话 021-51698271 51698272
传 真 021-51698271

印 刷 者 江苏常熟市文化印刷有限公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 14
字 数 305 千字
版 次 2015 年 2 月第 1 版
印 次 2015 年 2 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5675-2643-3/G·7676
定 价 31.00 元

出版人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题, 请与华东师范大学出版社联系
电话: 021-51698271 51698272)

Chubanshuoming

出版说明

本书是学前教育专业教学用书,全书分为理论篇、实务篇和案例篇三部分。

理论篇探讨了艺术的起源与发展、儿童艺术及其基本特点、学前儿童艺术教育的地位与作用等问题,旨在使读者了解学前儿童艺术发展以及艺术教育的基本理论知识。

实务篇从学前儿童音乐教育和美术教育两方面展开,阐述了基本的教学内容和方法等。

案例篇选取了多所幼儿园教师的实际教学案例,涵盖了大中小班不同年龄阶段的音乐教育、美术教育活动设计。

理论篇和实务篇每章的最后设计了思考题,供读者在学习本章内容后回顾与思考。

华东师范大学出版社

2015年2月

《幼儿艺术教育 with 活动指导》是适合学前教育专业学生学习的一门必修课教材,也可供幼儿园在职教师进修使用,本教材力图将理论性与实用性相结合、系统性与操作性相结合。通过本教材的学习,可以使学习者在系统了解学前儿童艺术发展以及艺术教育基本理论问题的基础上,获得对于幼儿园艺术教育及活动设计与实施的充分认识,掌握艺术教育实施的基本技能和策略,以达成对儿童艺术学习与支持与引导。

本教材在编写过程中,围绕国家新颁布的《3-6岁儿童学习与发展指南》以及学前教育专业课程标准之要求与精神,尤其针对目前幼儿园课程改革与实施中的转型与变化,结合中等层次师范教育,关注教育实践的定位与性质,在阐述基本理论和艺术教育基本内容、方法的同时,选取了一些活动案例,其中既有专门的艺术活动基本模块的案例,也有整合、渗透在主题背景下的综合艺术活动案例,旨在通过案例的分享与分析,为学习者提供更多的分析样例以及借鉴和拓展的补充资料。

本教材由黄瑾、林琳编著。其中,黄瑾负责理论篇、实务篇之音乐教育的编写;林琳负责实务篇之美术教育的编写。另有张励、邱磊、王晓棠参与了书中部分内容的编写,上海市黄浦区荷花池幼儿园的宋青、李文娟、黄颖岚等老师为本书提供了大量音乐活动设计案例,上海市普陀区大风车幼儿园刘琪、张亚芳老师提供了美术活动案例。在此一并表示衷心的感谢!

编者

2015年2月

MULU 目 录

理论篇

第一章 艺术与儿童艺术概论

- 第一节 艺术的起源与发展 2
- 第二节 艺术的本质与基本特征 5
- 第三节 儿童艺术及其基本特点 6

第二章 学前儿童艺术教育的基本理论问题

- 第一节 学前儿童艺术教育的地位与作用 10
- 第二节 学前儿童艺术教育的价值取向 15
- 第三节 学前儿童艺术教育的目标 16

实务篇

第三章 学前儿童音乐教育的基本内容——歌唱

- 第一节 学前儿童歌唱能力的发展阶段与特点 26
- 第二节 学前儿童歌唱活动的基本问题 29
- 第三节 学前儿童歌唱活动设计与指导 39

第四章 学前儿童音乐教育的基本内容——韵律活动

- 第一节 学前儿童韵律活动能力的发展阶段与特点 53
- 第二节 学前儿童韵律活动的基本问题 55
- 第三节 学前儿童韵律活动设计与指导 62

第五章 学前儿童音乐教育的基本内容——打击乐演奏

- 第一节 学前儿童打击乐演奏的发展阶段与特点 65
- 第二节 学前儿童打击乐演奏活动的基本问题 67
- 第三节 学前儿童打击乐演奏活动设计与指导——整体感知 72

第六章 学前儿童音乐教育的基本内容——音乐欣赏

- 第一节 学前儿童音乐欣赏能力的发展阶段与特点 74
- 第二节 学前儿童音乐欣赏活动的基本问题 76

第三节	学前儿童音乐欣赏活动设计与指导——多感官参与	79
-----	------------------------	----

第七章 学前儿童美术教育的基本内容——绘画

第一节	学前儿童绘画能力的发展阶段与特点	84
第二节	学前儿童绘画活动设计	88
第三节	学前儿童绘画活动指导	97

第八章 学前儿童美术教育的基本内容——手工

第一节	学前儿童手工制作能力的发展阶段与特点	103
第二节	学前儿童手工活动设计	104
第三节	学前儿童手工活动指导	111

第九章 学前儿童美术教育的基本内容——欣赏

第一节	学前儿童欣赏能力发展的阶段与特点	118
第二节	学前儿童美术欣赏活动设计	120
第三节	学前儿童美术欣赏活动指导	124

案例篇

第十章 歌唱活动案例选编

例 1:	这就是我(小班)	132
例 2:	巴啦啦棉花糖(小班)	133
例 3:	好听的电话铃声(小班)	135
例 4:	欢迎来我家(中班)	139
例 5:	京歌大家唱(大班)	140
例 6:	老鼠娶新娘(大班)	142

例 7:	山谷回音真好听(大班)	145
------	-------------	-----

第十一章 韵律活动案例选编

例 1:	动物摇摆舞(中班)	147
例 2:	我们都是机器人(中班)	149
例 3:	超级马里奥(中班)	151
例 4:	巴巴爸爸之舞(中班)	153
例 5:	白雪公主——洗刷乐(大班)	155
例 6:	快乐洗衣(大班)	157
例 7:	欢乐草原(大班)	159

第十二章 打击乐演奏活动案例选编

例 1:	小闹钟(大班)	161
例 2:	蜜蜂 Party(中班)	162
例 3:	快乐的小木匠(中班)	164
例 4:	可爱的小蚂蚁(小班)	166
例 5:	好玩的声音(中班)	168

第十三章 音乐欣赏活动案例选编

例 1:	春天里的瓢虫(小班)	171
例 2:	变化的天气(中班)	172
例 3:	狮王进行曲(大班)	174
例 4:	喜羊羊与灰太狼(小班)	176

第十四章 整合式音乐活动案例选编

例 1:	神秘的礼物(小班)	178
例 2:	春姑娘的歌(大班)	180
例 3:	青蛙唱歌(中班)	182
例 4:	快快慢慢(小班)	184
例 5:	蔬菜汤(大班)	185

第十五章 绘画活动案例选编

例 1:爸爸的领带(小班)	188
例 2:漂亮的连衣裙(小班)	189
例 3:送给妈妈的礼物(中班)	190
例 4:不一样的我(中班)	191
例 5:水墨画——江南民居(大班)	192
例 6:刮画——树叶(大班)	193
例 7:装饰画——设计青花瓷盘
(大班)	194

第十六章 美术欣赏活动案例 选编

例 1:向日葵(中班)	195
例 2:金山农民画(中班)	196
例 3:美丽的瀑布(中班)	197
例 4:京剧脸谱(大班)	198
例 5:大碗岛的星期天下午(大班)	199
例 6:奥基弗的花(大班)	200

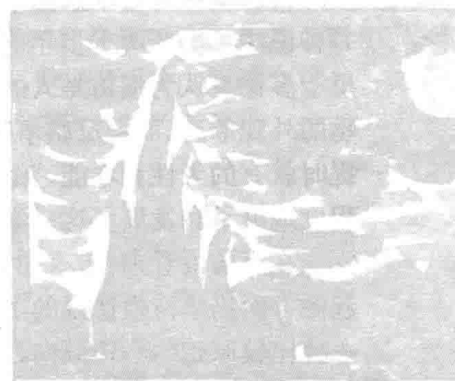
第十七章 手工制作活动案例 选编

例 1:撕贴活动——好吃的冰激凌
(小班)	202
例 2:妈妈的包包(小班)	203
例 3:这是什么形状(中班)	204
例 4:菊花(中班)	205
例 5:美丽的花瓶(大班)	206
例 6:跳舞的人(大班)	207

第十八章 综合美术活动案例 选编

例 1:云朵面包(小班)	208
例 2:落叶跳舞(中班)	209
例 3:云彩和风儿(中班)	210
例 4:脸的装饰(大班)	211
例 5:海底总动员(大班)	212
例 6:胡萝卜火箭(大班)	213

理论篇

第一章

艺术与儿童艺术概论

艺术是通过一定的物质材料和手段(如:绘画用颜料、纸、布、绢等,雕塑用木、石、泥、铜等,音乐用经过组织加工的声音、音响等),展现自己独特的艺术语言(线条、形状、色彩、音色、旋律、肢体动作等)来塑造艺术形象,并表达作者对客观世界具体事物的情感 and 美化生活的一种形式。作为人类特有的一种文化现象,艺术是人类感受美、表现美和创造美的重要形式,也是人们表达自己对周围世界的认识和情绪态度的独特方式。^①

第一节 艺术的起源与发展

一、艺术的起源

关于艺术的起源,古今中外的哲学家、美学家和文艺理论家们形成了许多不同的解释,其中影响较大的有以下四种。

(一) 模仿说

模仿说认为艺术来源于对客观的自然界和社会现实的模仿,这或许可以算作是最古老的一种说法。早在两千多年前,古希腊哲学家德谟克里特就认为艺术是对于自然的“模仿”。亚里士多德更认为模仿是人的本能:“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。艺术创造靠模仿能力,而模仿能力是人从孩提时就有的天性和本能。”继古希腊哲学家后,达·芬奇、狄德罗、车尔尼雪夫斯基等人不同程度地继承和发展了这一学说。直到 19 世纪末,模仿说仍然具有极大的影响。

在模仿说看来,所有的艺术都是模仿,差别只在于模仿使用的媒介不同,虽然如今在艺术起源方面仍坚持模仿说的美学家已经不多了,但模仿说还是有一定的价值,因为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。

(二) 游戏说

这种说法主要是由 18 世纪德国哲学家席勒和 19 世纪英国哲学家斯宾塞提出来的,人们也因此把游戏说称为“席勒-斯宾塞理论”。他们认为,艺术活动和审美活动起源于人类所具有的游戏本能,人的这种“游戏”本能和冲动,就是艺术创作的动机。在这种无功利、无目的、自由的艺术活动中,人的过剩精力得到了宣泄,同时也获得了快乐,即美的、愉快的享受。

(三) 巫术说

这种理论在 19 世纪末 20 世纪初逐渐兴起,后来影响越来越大。巫术说的代表人物有泰

^① 教育部. 3-6 岁儿童学习与发展指南.

勒·弗雷泽、雷纳克等。巫术说认为,艺术起源于人类早期原始文化的图腾歌舞、巫术礼仪等。按照这种理论,原始人在洞穴中创作的壁画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,这些壁画所处的位置之所以在洞穴最黑暗和难以接近的地方,是因为这些壁画不是为了欣赏而制作的,而是史前人类企图以巫术为手段来促使动物繁殖或保证狩猎成功。

图 1-1 史前洞穴壁画

(四) 表现说

表现说认为艺术起源于艺术家的主观想象和情感的表现,情感表达是艺术最主要的功能,也是艺术发生的主要动因。这种理论在东西方都有着悠久的历史,持此理论的代表人物主要有英国诗人雪莱、俄国文学家托尔斯泰,还有欧美的一些现当代美学家。在他们看来,原始人所有的艺术活动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情感,从而促成了艺术的产生和发展。

应当承认,以上提到的理论和说法都从某个角度、某个侧面探讨了艺术的产生。它们有一定的合理性,有助于揭示艺术起源的奥秘。但是,它们却忽略了艺术产生的最根本原因。艺术的产生归根结底离不开人类社会的实践活动。艺术是人类文化发展的必然产物,其起源是一个多元多因的、漫长的历史过程。

二、艺术的产生和发展

艺术的产生和发展是与人类历史的产生和发展同源共生的。人类社会还处在原始社会时就产生了原始艺术。原始社会的人们在强大的自然力面前感到自己软弱无力时,便转向对外部力量的依赖和祈求,从而产生了原始的宗教。于是,艺术品成为了崇拜对象的替代物。这在新石器时期的艺术和近代原始民族的艺术中是有很多例证的。

现已发现的人类最早的美术遗产中,最重要的是旧石器时代晚期人类的一些装饰品,如:我国现已发现的“山顶洞人”佩戴过的石珠、穿孔砾石、鹿牙、鱼骨等。原始人类还用赤铁矿作颜料,把装饰品染成红色。这些都足见原始人对美的追求和创造才能。同样,原始社会的音乐也是从人类社会生活的各个非审美领域中萌发并逐步分化、再综合起来的,它是一种叫做“乐舞”的集音乐、诗歌、舞蹈为一体的艺术形式。

当人类社会由原始社会进入奴隶社会以后,人类的艺术也随之发展。埃及的金字塔、雕刻和绘画,希腊、罗马的古典艺术(如:举世闻名的维纳斯雕像、克里特早期的彩陶、罗马附近的庞贝古城遗迹等)都已达到较高的艺术水平。

进入封建社会后,拜占庭艺术、基督教艺术(罗马式艺术、哥特式艺术)逐渐兴起。欧洲文艺复兴时期,又出现了达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等艺术巨匠。17世纪,欧洲巴洛克艺术盛行。

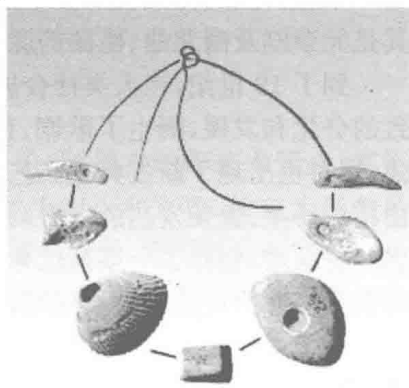

图 1-2 穿孔砾石、鹿牙等装饰品

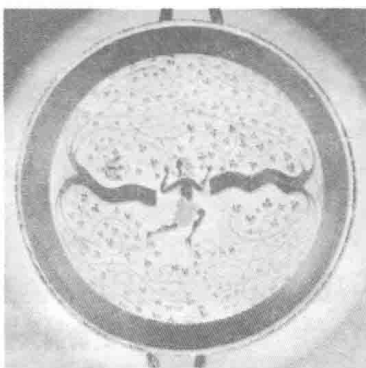

图 1-3 克里特彩陶(1)

图 1-4 克里特彩陶(2)

图 1-5 庞贝古城遗迹(1)

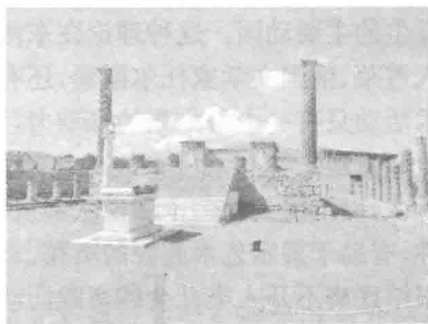

图 1-6 庞贝古城遗迹(2)

18 世纪,欧洲洛可可艺术备受欢迎。再以中国古代音乐艺术的发展轨迹来看,大致经历了雅乐音乐时期、清乐音乐时期、燕乐音乐时期和俗乐音乐时期。早在先秦时期就出现了由朝廷制定的“雅乐”和流行于民间的俗乐“郑卫之音”,并且乐器也较原始社会有了更大的进步和发展,出现了堪称我国古代最庞大的乐器——编钟;到了汉魏时期,音乐进一步得到发展,北方的相和歌以及南方的清商乐都达到了很高的艺术水准;而隋唐时期在大量吸收西域音乐的基础上,更出现了新俗乐“燕乐”,各类音乐艺术形式获得了更为充分而自由的发展;宋元明清时期音乐的一个重要发展特征就是音乐中心的转移,从以宫廷音乐活动为中心转向世俗的民间音乐,尤其是元杂剧及南北曲、昆曲的诞生……

到了 19 世纪,当人类社会进入资产阶级革命时期后,在艺术形式方面得到了更高度、更细致的分化和发展,诞生了歌剧、芭蕾舞剧、音乐剧等综合音乐、戏剧、美术、舞蹈的新的艺术形式,同时也出现了新古典主义艺术、浪漫主义艺术、现实主义艺术等各种不同的艺术流派,呈现出精彩纷呈、繁荣发达的发展局面。以西方近代音乐的发展为例,这个时期不但涌现了许多著名的音乐家,创作了一系列优秀的音乐作品,还产生了各具特色的音乐艺术流派:以海顿、莫扎特和贝多芬为代表的古典乐派,推崇理性和情感的统一,追求艺术形式的完美和严谨,注重创作手法上的对比、冲突和发展;以舒伯特、李斯特、肖邦、勃拉姆斯等为代表的浪漫乐派,强调激情,强调抒发主观情感、表现个性;以格里格、德沃夏克等为代表的民族乐派,主张音乐鲜明的民族风格和民族特色,主张将传统音乐成果与本民族音乐密切结合起来;等等。

进入 20 世纪,艺术更是发展到一个新的顶峰,现代艺术的发展既遵循着不断分化、不断融合的规律,同时艺术形式本身也在不断地吸取外部新的生命动力,成为相对独立的艺术形式,展现出更广阔的发展天地,也诞生了更为缤纷缭乱的现代艺术流派,呈现出繁荣的发展态势。

第二节 艺术的本质与基本特征

一、艺术的本质

艺术的本质是指艺术这一事物的根本性质,以及艺术与其他诸如政治、经济、哲学、宗教、文学等的内在联系。这是许多思想家、美学家和艺术家们很早就意图探索的问题。

首先,艺术具有社会本质。艺术来源于社会,能全面地反映社会生活。艺术家对于题材、表现对象和表现手法的选择并不能规定艺术的本质,但他们的任何选择都是在某个方面、以某种方式反映社会生活的。艺术不仅可以反映社会的经济关系、生产关系和阶级关系,也可以反映处在一定社会生活中的人们的政治观点、法律观点、道德观念、宗教观念、哲学思想和文艺思想,以及人们的各种梦想、幻想、情感、情绪、愿望、审美趣味和审美理想等。

其次,艺术具有认识本质。艺术是社会生活的反映,实际上就是人们对社会生活、对世界的一种认识。而所谓艺术作品,是“社会生活在人类头脑中反映的产物”,所以艺术其实是人类对社会生活或对世界的一种认识的物化形态。艺术认识世界、反映社会生活的方式是运用视觉或听觉形象进行创造性想象活动,认识的重点是事物的特征、个性和美,以高度概括的、具体可感的视觉或听觉形象揭示事物的本质。

再次,艺术具有审美本质。艺术既能反映现实美,又能创造艺术美。所谓现实美,是指现实中各种事物的美,分为自然美与社会美两大类。自然美是指自然界中存在的美,即自然事物的美;社会美是指人类社会关系中的美,即社会事物的美。如:音乐反映社会生活,但不是对社会生活的直接描绘,而是音乐家把个人对社会生活的理想、态度、体验等高度概括、提炼并通过有组织、有意识的具体音响形式加以表达的结果,它是一种社会审美生活的主观反映。同样,美术作品也是美术家根据美的现实而创造出来的,具有艺术美,这是一种“艺术生产”,是一种自由的精神生产和审美创造。

二、艺术的基本特征

(一) 形象性

形象性可以说是各艺术门类共同的特征。不论是美术、音乐,还是文学等艺术形式,其形象性都有其自身显著的特点。美术作品的形象性往往表现得更为突出和直接,体现为形象的直观性、确定性和可视性。文学作品中的形象是不能凭感官直接把握的,需要通过语言这一中介,再经过读者的联想与想象才能得以实现。对于歌曲或是标题性音乐,人们可以借助歌词和标题文字说明来确定音乐作品所反映的内容;而对于无标题的纯器乐,往往更多地需要借助个人的生活经验、音乐经验、艺术修养、认识能力等,通过联想再造形象,因而,这种音乐形象往往能体现出个人的、个性化的水平和特点,表现出人在听觉感受能力上的明显差异。由此可见,形象性作为艺术的共同性特征,在不同的艺术形式中既可以表现为直接可感知到的形象,也可以表现为通过其他媒介间接展现的形象,从而通过作品传达出形神兼备、情景交融的意境。

（二）情感性

我国先秦时期最有代表性的音乐论著《乐记》曾给音乐下过这样的断语：“凡音者，生人心者也。情动于中，故形于声，声成文，谓之音。”也就是说，音乐是用声音来表达情感的艺术。同样，美术也是一种通过视觉表现手段来展现和抒发画家对自然、社会中美好事物的态度和情感的艺术形式。相对而言，音乐是以有组织的、在时间上流动的声音为物质材料来塑造音乐形象，并诉诸听觉的艺术；文学是通过语言文字符号的形式来描绘和表述概念及思想情感的；美术、雕塑等造型艺术则是直接、逼真地塑造具体事物或生活图景来抒发和表达情感的。因此，以情动人、以情感人正是艺术的魅力所在，也是艺术基本特征的表现。

（三）审美性

艺术具有其独特的美学特性，主要表现在形式美与内涵美两个方面：①形式美，无论来自于线条、构图、色彩等绘画要素，还是体现在音乐上的音区、力度、节奏、旋律、音色、织体、曲式、和声等音乐要素，它们均体现了艺术作品的整体艺术结构和独特的艺术审美特征；②内涵美，是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艺术美，这种艺术美是艺术家根据美的现实，运用独特的艺术语汇而创造出来的。

（四）材料的特殊性

艺术的表现和创造都是以一定的材料为载体的。音乐是以声音为物质材料，根据声音的高低、长短、强弱、音色等特性，构成节奏、节拍、速度、力度、旋律、调式、和声、织体、曲式等音乐表现手段和组织形式来表现人的内心情感并反映一定的社会生活的。美术是以颜料、纸、布等物质材料为基础，通过美术家独具风格的表现，将线条、色彩、构图等美术语汇加以艺术化表现来展示客观世界或表达审美感受的。

第三节 儿童艺术及其基本特点

艺术对各个年龄段的人来说都具有无穷的魅力，对儿童更是如此。艺术能丰富儿童的生活，调动儿童的心智、感官、肢体，挖掘儿童的潜能。儿童进行艺术创作的过程是一种展示个人体验、表达情绪感受与观念的方式，它反映了儿童对周围世界的认识、情感和思想。

一、儿童艺术的基本认识

（一）儿童艺术发端于艺术输入

儿童充满着好奇心和探索的意愿，展现在他们眼前的不仅有色彩斑斓、五彩缤纷的图案和景象，还有不绝于耳、丰富多变而美妙的声音。我们常常听到孩子们在游戏、玩耍的时候本能地哼着歌；也常常看到蹒跚学步的婴儿一听到音乐就扭动身体，手舞足蹈；还不会准确掌握画笔的孩子在纸上洋洋洒洒地“涂鸦”……可以毫不夸张地说，艺术是孩子自发的表现，是孩子自由天性的展现。热爱艺术，正是儿童的天性使然。

儿童的生活环境中充满了颜色、声音、运动、符号，虽然并没有谁统一地要求他们如何做，但他们的艺术发展却体现出令人惊讶的跨文化的普遍性：孩子们都愿意，甚至是无意识地

用“涂鸦”来表达自己的所见、所想、所感,这几乎是每一个儿童的天性;儿童好想象、爱幻想,对于一些形象生动、富于变化的音乐旋律与节奏,结构工整、短小、旋律优美、朴素的童谣,他们不需借助任何外部工具,张嘴就能模仿。正是因为幼儿知觉和感觉系统协同作用的发展,使得他们在早期的艺术活动中已经表现出了自由、大胆而充满生命力的特征。

(二) 儿童艺术关乎个体的自我表达

儿童艺术是儿童自我表达的一种语言。艺术可以使他们把自己的想象、愿望变成可见的作品表达出来。其中,绘画就是幼儿表达自己对周围事物的感受和内心意愿最主要的方式之一,儿童的画、泥塑、雕塑、手工作品以及其他表征物都可看作是儿童的一种语言。这种语言表现了儿童对外部世界的感知、理解、建构,以及他们内心的情绪波动。虽然混沌、不合乎逻辑,但却代表了儿童对周围世界的初步认识和把握,并且也是儿童成长的一种需要。艺术是幼儿朴素地表现和探索生活的需要,幼儿在观察模仿事物的过程中(如:学习小动物走路的姿势与叫声)已经逐渐出现了与实物分离的初始而稚拙的艺术符号,这正是儿童艺术个体创作的开始。

(三) 儿童艺术融于生活

艺术来源于生活,儿童在生活中有许多机会接触艺术。儿童在生活中观察、模仿,感知生活中丰富的艺术材料,为艺术感受与表达奠定基础,因此,为幼儿创造有艺术感的生活环境是至关重要的。

要使儿童艺术教育回归生活,就要将知识技能本位的艺术教育变成体验本位的艺术教育。艺术的核心是审美,审美作为人把握世界的一种方式,是以体验的方式存在的。体验是主客体高度融合的状态,它诉诸人的情感,是即时的、真实的、独特的。每个儿童都是一个独特的生命体,有其自身的气质、性格、禀赋和生活经历。同样的事物或作品,会激活不同儿童独有的生活体验,这种体验可以用不同的语言、形象、声音、肢体动作等来加以表达。要使儿童艺术教育回归生活,还要充分利用本土文化资源。儿童的生活非常切实地根植于他所处的文化土壤,每一个地域所特有的风俗民情潜移默化地影响着一个人的人格。儿童艺术教育呼唤本土文化,应从生活中去获取教育的资源。要使儿童艺术教育回归生活,更要将艺术教育 with 儿童特有的、热爱的生活方式结合起来。

(四) 儿童艺术源于儿童游戏

艺术与游戏,在儿童生命的初期具有同一性,或者换句话说,儿童艺术的本质是儿童游戏,儿童艺术和儿童游戏的关系可以形象地用“蝴蝶”和“蛹”的关系来比喻,正是在儿童游戏(“蛹”)的不断滋生和孕育成长中,才“破茧而出”形成了儿童艺术(“蝴蝶”)。

儿童艺术教育应通过游戏的方式来设计、组织艺术活动,使儿童在游戏中得到快乐和成长,发挥创造的潜力,并实现个体的完满人格。

(1) 以游戏精神为宗旨,以情感为切入点培养儿童的自主创造能力

具体而言,教师的职责在于为儿童创设一个感知丰富的环境,提供一切能使儿童获得良好感受与体验的机会,并给予儿童充分享受“艺术”这一游戏本质的自由——使儿童将自己不同的经历、情感和体验重新组合,赋予新意,并以属于儿童自身的独特的游戏方式表现出来。

(2) 以游戏精神为指导,重新审视与定位儿童艺术教育的框架设计

儿童艺术教育在目标、内容及组织形式等方面,均应打破传统的以技能技巧为重、以示范模仿为主、偏离儿童日常生活的艺术教育框架,充分体现游戏的内在追求。具体而言,在教育

目标上,儿童艺术教育应以培养自由和谐的审美人格为终极目标,使儿童能以游戏的心态参与感受美、表达美与创造美的过程,提升儿童对美的敏锐感受力、丰富想象力和直觉理解力,提升儿童的审美情趣;在教育内容上,应选择那些贴近儿童生活、儿童感兴趣、能促使儿童进一步发展的内容作为素材,并创造性地将美术、音乐、舞蹈、戏剧等多种艺术形式整合为一体,允许儿童自由选择感兴趣的艺术领域并加以创造性表达,或直接将儿童感兴趣的表演游戏、角色游戏、建构游戏等作为艺术教育的内容,使儿童在游戏的过程中充分体验艺术的美;在教育组织形式上,不论是专门的集体艺术教育活动,还是日常区域化的小组或个别艺术活动,都应以游戏的形式组织实施,同时尤其要注重创设游戏化的审美教育情境,帮助并激发儿童自主地与环境中的艺术符号互动。

(3) 以游戏精神为依据,重构与创新儿童艺术教育的评价模式

儿童艺术教育评价应摆脱功利主义的束缚和对成人的评价标准,着重将作品的呈现过程及形式以是否体现儿童的感受与体验、想象与创造等作为主要且根本的评判依据。具体而言,在评价的指导思想方面,教师应明确儿童艺术教育并非为了培养未来的艺术家而刻意进行的专业艺术技能训练,而是考察艺术教育是否激发儿童对艺术的兴趣、提升其审美体验与审美批判的能力;在评价原则方面,艺术教育是尊重儿童个体差异的教育,应根据儿童发展的状况和需要对每个儿童的艺术表现与艺术潜力进行合理的评价;在评价方法方面,游戏精神的实质要求评价者关注儿童日常生活中对美的感受力、表达力与创造力,关注教师在艺术教育活动中是促进还是阻碍了儿童对美的自然、自发的追求,以及是否了解儿童艺术发展的内在法则,最大限度地激发儿童的审美与创造热情,促使儿童真正享受并达到在艺术中游戏的愉悦境界。^①

二、儿童艺术的基本特点

(一) 愉悦性

艺术之所以能打动人的情感世界,是因为其本身具有强烈的愉悦性和感染力。对于一件优秀的音乐作品或视觉艺术作品,人们在欣赏它的时候会直接诉诸审美情感,令人仿佛进入一个奇特的世界。各种各样使人感兴趣的事物,丰富多彩的优美境界,都活灵活现地展现在人们的眼前,使人们的心里洋溢起一种难以名状的喜悦,精神振奋,心情舒畅,这就是艺术的愉悦性和感染力。

图 1-7 音乐活动中的孩子

我们不难观察到,在音乐活动中,孩子们的表情自始至终都处在愉快、欢乐的状态之中。这是因为儿童好动的天性在音乐活动中得到了满足,从而获得了快乐。同样,成人常常对儿童不经指导就开始画画且乐此不疲、陶醉其中的行为倍感疑惑,事实上,这正是源自于他们自身感受到的轻松和愉悦。

(二) 教育性

艺术不仅具有愉悦性和感染力,而且还有育情治性、潜移默化的教育作用。利用儿童艺术的愉悦

^① 李琳. 儿童艺术的游戏本质及其教育启示. 学前教育研究, 2013 年第 8 期.

性、娱乐性特点,可以引导儿童在玩中学、乐中学,而寓教育于愉快的艺术感受和表现、创作活动之中,更能使儿童学有所得。这便是儿童艺术教育性的体现。

曾经有学者说过:“对于受到更大激励的儿童来说,几何图形不光是可见的概念,而且还是外在世界的客体,是神秘力量的象征。成人几乎再也理解不了一对有意义的直线会有怎样惊人的力量。但对于成长中的儿童来说,他所得出的简单轮廓——与一切低于人类的动物形成对照——即意味着一个完整的世界。”^①儿童艺术的教育性可以从儿童在艺术活动中所获得的发展得到体现。因此,艺术是对儿童实施审美教育的一条重要途径。对儿童实施的审美教育,不能以抽象的说理去灌输,而应以直观的艺术形象去打动儿童的心灵,唤起儿童内在的审美情感,使他们在美的感受和熏陶下受到潜移默化的审美教育。

(三) 个体性

对于儿童而言,艺术也是其个体发展的一种表现。不同年龄阶段的儿童对外部世界的认识和体验是不相同的,表达自己情绪和情感的方式也是各有差异的,这就是儿童独特个性的表现,而艺术正能反映儿童的发展水平和个体差异。即使上百个儿童在一起聆听同一首音乐作品,每个儿童的心理活动和听觉感受也是各不相同的。这种差异受儿童认识发展水平的制约,也受个人情感、个性等发展状况的影响。每个儿童都会自觉或不自觉地进行感知、想象、理解等具有个性化的心理活动。同样,美术也是儿童自我表现的一种方式,每个人都有表现自我、与人交流的需要,由于儿童尚不能自如地运用语言文字这种成人约定俗成的符号系统,他们便会运用其他一些符号系统来表现自己、满足自己,美术就是这些符号系统中的一种。儿童是天生的艺术家,“人世间能与真正的艺术家媲美的只有儿童”,这句话并不过分。

由此可见,儿童艺术在一定程度上反映着儿童的认知、情感和个性发展的状况。同时,正是因为儿童艺术是儿童发展的一种个体化表现,使得儿童艺术活动在唤醒儿童的主体意识、促进儿童的主体性发展上具有特殊的教育价值。

思考题

1. 结合实际,谈一谈你对艺术和儿童艺术的基本认识。
2. 分析艺术起源的几种学说,并思考艺术的本质是什么。
3. 儿童的艺术经验源自哪里?
4. 举例说明如何为幼儿创设富有艺术感的环境。
5. 为什么儿童艺术与游戏具有同一性? 儿童艺术的游戏本质对教育实际工作有哪些启示?
6. 如何在儿童艺术教育中关注和体现艺术的审美特性?

^① [德]玛克斯·德索著,兰金仁译. 美学与艺术理论. 北京:中国社会科学出版社,1987,第224-225页.