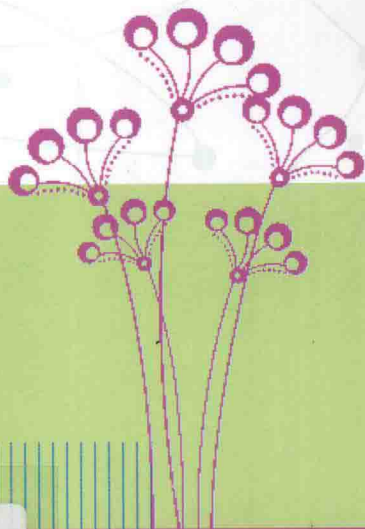

高等学校“十二五”学前教育专业规划教材

学前儿童美术教育

主 编 张曦敏

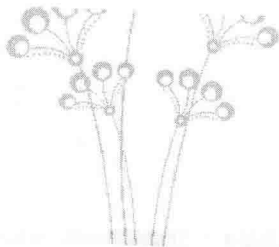
南京大学出版社

高等学校“十二五”学前教育专业规划教材

学前儿童美术教育

主 编 张曦敏

副主编 钱 慧 陈珊珊

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

学前儿童美术教育 / 张曦敏主编. — 南京 :
南京大学出版社, 2013. 12
高等学校“十二五”学前教育专业规划教材
ISBN 978 - 7 - 305 - 12661 - 1

I. ①学… II. ①张… III. ①学前教育—美
术教育—高等学校—教材 IV. ①G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 318508 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出 版 人 左 健
丛 书 名 高等学校“十二五”学前教育专业规划教材
书 名 学前儿童美术教育
主 编 张曦敏
责任编辑 陆 燕 王抗战 编辑热线 025 - 83596997
照 排 南京南琳图文制作有限公司
印 刷 南京人文印务有限公司
开 本 787×960 1/16 印张 12.5 字数 240 千
版 次 2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷
ISBN 978 - 7 - 305 - 12661 - 1
定 价 28.00 元
发行热线 025 - 83594756 83686452
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com(市场部)

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

前 言

《学前儿童美术教育》主要依据本专业的培养目标和本课程的教学大纲编写。学前儿童美术教育,是研究2~6岁幼儿美术的特点和美术教育规律的一门学科。本教材以幼儿教育、幼儿心理学及儿童美术的有关内容为基础,指导幼儿教师遵循科学的教育方法,运用丰富多彩的物质材料,开展多姿多彩的美术活动,使其通过美术活动随心所欲地运用多种多样的材料,充分表现对周围生活的感受和认识以及对美好事物的追求,从而通过美术教育促进幼儿对客观事物的认识能力、观察能力、记忆能力、表现能力和审美能力的发展,培养幼儿美的情操、情感,陶冶美的人格。

本教材旨在使学生了解学前儿童美术教育的概念、构成要素和价值定位;了解学前儿童美术教育的发展历史;掌握学前儿童美术教育相关理论;理解学前儿童美术能力的发展和表现;掌握学前儿童美术教学活动的设计与实施;运用学前儿童绘画、手工和美术欣赏教学活动的方法,设计、实施学前儿童绘画、手工和美术欣赏教学活动;掌握学前儿童美术教学活动评价;运用和掌握学前儿童美术基础知识与技能。理论与实践并重,为此,教师在教学过程中需要讲清基本概念和原理、规律,并尽可能结合教学案例,以实践问题为中心,激发学生的学习兴趣,提高学生的学习主动性。

该教材的基本教学要求如下:

1. 要重视基本概念、基本规律的教学。通过教学,使学生掌握学前儿童美术教育的概念、特点、历史发展和相关理论知识,学会设计和实施学前美术教学活动。

2. 注重理论联系实际。学前儿童美术教育是一门复杂并涉及广泛领域的课程。教学中除介绍学前儿童美术教育的基本概念、基本理论知识外,还应向学生讲清楚学前儿童美术教育与其他学科领域、社会活动领域的关系,引导学生结合学前儿童的生活、运动、游戏、学习的现状,思考和分析问题,培养学生独立思考、分析问题和解决问题的能力。本课程是理论与实践性都比较强的学科,在教学方法上宜采取多种教学形式。基本规律以教师讲述为主,方法、活动设计等以讨论、合作学习及案例分析的形式为主。

本书的完成是集体协作的结晶,也是学前儿童美术教育理论研究者与实践者合作的结晶。本书由主编制订编写计划,在此基础上,编写者共同讨论编写细节,分头编写。全部书稿汇总后,由主编进行统稿并最终定稿。本教材在编写过程中参考、借鉴了国内外许多专家学者的著述以及各地幼儿园的部分作品,在此一并向所有的文献作者致谢!

由于编者的水平和占有资源有限,难免存在许多不足甚至错误,敬请同行专家和读者指正。

编 者

2013年11月

目 录

第一章 学前儿童美术概述.....	1
第一节 关于美术.....	1
一、美术的起源和发展	1
二、美术的本质、特征与分类.....	5
第二节 学前儿童美术.....	9
一、学前儿童美术及其特征	9
二、学前儿童美术与儿童心理发展.....	11
三、学前儿童美术教育的地位和意义.....	17
四、学前儿童美术学习的领域划分.....	18
第二章 学前儿童美术的发展与表现方式	20
第一节 学前儿童绘画发展阶段理论	20
一、国外学前儿童绘画发展阶段理论.....	20
二、我国学者关于儿童绘画发展阶段的理论研究.....	22
第二节 学前儿童绘画能力发展过程及特点	25
一、涂鸦期儿童绘画的发展特点及相关研究.....	25
二、象征期儿童绘画的发展特点.....	30
三、形象期儿童绘画的发展特点及表现方式.....	39
第三节 学前儿童手工活动及发展特点	57
一、学前儿童的泥工活动.....	57
二、学前儿童的纸工活动.....	57
三、成品材料的综合制作.....	58
第三章 学前儿童美术教育的涵义与发展	60
第一节 学前儿童美术教育的涵义	60

一、美术取向的学前儿童美术教育	60
二、教育取向的学前儿童美术教育	61
三、学前儿童美术教育的涵义	63
第二节 学前儿童美术教育发展概述	65
一、国外学前儿童美术教育发展概述	65
二、中国学前儿童美术教育发展概述	72
三、幼儿园美术教育的误区与对策	73
第四章 幼儿园美术活动的目标、内容与实施	77
第一节 学前儿童美术教育活动目标取向及制定依据	77
一、学前儿童美术教育活动目标制定的依据	77
二、学前儿童美术教育活动的目标取向	79
第二节 学前儿童美术教育活动的分层次目标体系	81
一、学前儿童美术教育的总目标	81
二、学前儿童美术教育的年龄阶段目标	83
三、如何制定学前儿童美术教育活动目标	86
第三节 学前儿童美术教育的内容	88
一、选择学前儿童美术教育内容的原则	88
二、学前儿童绘画教育内容	90
三、学前儿童手工制作教育内容	94
四、学前儿童美术欣赏教育	95
第五章 幼儿园美术创作活动的设计与指导	98
第一节 幼儿美术创作活动的一般规律与对策	98
一、影响幼儿美术创作的心理因素	98
二、幼儿美术创作活动的一般规律	101
三、美术教育活动中对幼儿创造力的培养	102
第二节 学前儿童美术创作的指导	104
一、从主题内容出发指导创作	104
二、从形式规律出发指导创作	107
三、从材料特征出发指导创作	109
四、幼儿园各年龄阶段美术创作的指导要点	110

第三节 幼儿园美术各类活动的指导要点·····	111
一、绘画活动·····	111
二、手工活动·····	117
三、图案装饰活动·····	124
四、美术欣赏活动·····	125
第四节 学前儿童美术活动的教学方法·····	129
一、观察、欣赏法·····	129
二、直观演示法·····	131
三、启迪想象法·····	132
四、语言讲授法·····	133
五、游戏活动法·····	135
第六章 学前儿童美术教育与幼儿美术能力评价·····	137
第一节 学前儿童美术教育评价的目的与原则·····	137
一、学前儿童美术教育评价的目的和原则·····	137
二、学前儿童美术教育评价的原则·····	138
第二节 学前儿童美术教育评价的内容与标准·····	139
一、学前儿童美术能力发展的评价·····	139
二、学前儿童美术教育活动的活动评价·····	144
第三节 学前儿童美术教育评价的设计举例·····	146
一、学前儿童美术教育活动评价标准的制定·····	146
二、学前儿童美术教育活动评价的设计举例·····	147
第七章 幼儿园美术活动案例与优秀儿童画作品赏析·····	149
第一节 幼儿园美术教学活动方案的设计·····	149
第二节 幼儿园美术教学的备课与说课·····	152
第三节 幼儿园美术教学活动实录·····	164
第四节 世界优秀儿童画作品赏析·····	181
参考文献·····	189

第一章 学前儿童美术概述

学习目标和要求

通过本章的学习,掌握美术的基本概念,美术的种类、特征和美术起源的各种学说,了解近现代儿童美术教育,明确学前儿童美术的特点及其意义。

第一节 关于美术

一、美术的起源与发展

美术,是人类用于获得想象形式、美化环境的基本方法,是一种基本的人类行为。人类活动的最早的证据是用视觉记录的,人们创造和运用美术来表达感情、交流观念。在古代,无论是东方还是西方实际上都只有工艺或手工艺的概念。这是因为人们的美感意识还未从生存需求中独立出来。直到文艺复兴时期人们意识到精神创造的价值,独立的美术概念才被确立和公认。

美术是艺术的一个分支。“美术”一词源于古罗马的拉丁文“art”,泛指各种工艺美术以及文学、戏剧、音乐等,广义的还包括拳术、魔术、医学等。在欧美拉丁语系国家,“art”既作“艺术”解,又作“美术”解。美术,也称造型艺术、视觉艺术或空间艺术,是运用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),通过自己独特的艺术语言(线条、形状、色彩等)所塑造的静态的、在一定范围内展现的视觉形象来完成作品、表达作者对客观世界具体事物的情感和美化生活的一种艺术形式。

在中国,美术一词的运用始于五四运动。蔡元培早期使用美术这个术语是包括诗歌和音乐。其后,中国的文艺界逐渐把艺术和美术的概念区分开。现今

艺术以此为一切艺术门类的总称,美术则专指视觉艺术,包括绘画、雕刻、建筑、工艺美术等。

(一) 关于美术起源的学说

关于艺术起源的问题,一直被学术界称为“斯芬克斯之谜”。历代的哲学家和文艺理论家们从理论上进行了不懈的探索,形成了种种不同的观点。其中影响较大的主要有以下几种:

1. 模仿说

这是一种关于美术起源问题的最古老的理论,始于古希腊哲学家,如亚里士多德就认为:“模仿是人类固有的天性和本能,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是人从孩提时就有的天性和本能。”继古希腊哲学家后的达·芬奇、狄德罗、车尔尼雪夫斯基等人都不程度地继承和发展了这一学说。模仿说直到19世纪末仍然具有极大的影响。

今天,在美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,这种倾向与美术是相通的。一方面,对客观事物的模仿是一种对事物的把握方式,它使人从中看到自己的智慧与能力,从而引起人心理上的快乐和满足;另一方面,原始美术本身(如史前洞穴壁画上的动物轮廓)无疑是由模仿得来的,模仿即便不是动因,至少也是一种必不可少的手段。从我们今天所发现的原始美术作品中可以看出,模仿是大部分原始美术创作和制作的主要方法,而其他诸如表现和象征的方法也都是从模仿中发展演变而来的。

2. 游戏说

游戏说认为艺术起源于游戏。德国美学家席勒在《美育书简》中,通过对游戏与审美自由之间的比较研究,首先提出了美术起源于游戏的观点。席勒认为,艺术发生的真正动力也是以外观为目的的游戏冲动,它既是人的感性冲动与理性冲动的辩证统一,也是人类脱离动物界的标志。“野蛮人以什么来宣布他达到的人性呢?不论我们深入多么远,这种现象在摆脱了动物形态的奴役作用的一切民族中间总是一样的;对外观的喜悦,对装饰和游戏的爱好。”在《美育书简》的第27封信中,席勒还把游戏冲动视为一个从低级状态向高级状态发展进化的序列。席勒的游戏说强调了游戏的冲动、审美的自由和人性完善之间的重要联系,对于我们理解原始美术的审美发生具有重要价值。他的游戏论中关于动物过剩精力的发泄与游戏之间关系的论述,对于我们从生物学的角度探讨人的本能冲动和需要对美术发生的作用也有一定的价值。

但是,从动物的游戏冲动、过剩精力的发泄发展到人类喜爱外观的审美自由

的游戏冲动之间,仅凭游戏活动本身是不可能产生人类社会的美术的。它应另有动力和根源,那就是人类的劳动实践。继承和发扬席勒游戏说的是英国学者斯宾塞,人们因此把游戏说称之为“席勒—斯宾塞理论”。斯宾塞像席勒一样,也认为是过剩精力的发泄,它虽然没有什么直接的实用价值,但却有助于游戏者的器官联系,因而具有生物学上的意义。因此,游戏冲动也有益于个体和整个民族的生存。斯宾塞认为游戏在这一点上与艺术有同样的价值。在席勒和斯宾塞之后,仍有一些学者从游戏角度研究美术的发生,但研究的问题已集中到游戏的根源方面。如德国美学家卡尔·格罗斯就否认游戏是过剩精力发泄的观点。他从个体发生学的立场出发,认为幼小动物和儿童的游戏活动并不是以过剩精力为根本条件的,因为他们在筋疲力尽后只要稍加休息又可以游戏起来。因此,他认为游戏的真正根源是儿童为了未来的生活需要而做的准备活动,它先于儿童未来的生活。从美术发生的动力看,游戏也确实是一重要的因素,但把美术看成是脱离社会实践的、绝对自由的娱乐性活动,且偏重从生物学的意义上看待美术的起因,则过分强调了美术与功利的对立,有绝对化和片面性的弊病。

3. 巫术说

巫术说是西方关于艺术起源的理论中最有影响的一种观点。巫术说是在直接研究原始美术作品与原始宗教巫术活动之间关系的基础上提出来的,因而在西方艺术起源的理论中成为最有影响的一种观点。巫术说的代表人物有泰勒、弗雷泽、雷纳克等。英国人类学家泰勒认为:“野蛮人的世界观就是给一切幻想凭空加上无所不在的人格化的神灵任性作用。古代的野蛮人让这些幻想来塞满自己的住宅,周围的环境,广大的地面和天空。”泰勒是用实用性来解释美术的起源,认为在原始人心目中,最初的美术具有极大的实用功利价值。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;还有一些动物身上画有或刻有被利器或棒棍刺中和打过的痕迹,这是因为原始部落有一种交感巫术的存在。原始人认为,任何事物的形象与实际的该事物都有一种内在的联系,如果对事物的形象施加影响,实际上也就是对这个事物施加影响。例如,在动物身上画上伤痕也就意味着他们在实际的狩猎中可以顺利地打到猎物。原始壁画中这些人为受伤的动物形象,是支持美术产生于巫术学说的有力证据。现存于澳洲等地的岩画也能证明这种巫术目的的存在。

巫术说对于我们理解美术发生的动力,以及它在当时历史条件下非审美的性质具有重大意义。但巫术论者把精神动机视为原始美术发生的唯一动力,忽

略了隐藏在精神动机后面的动因,即人类的物质生产活动,因而也不能完满地解释原始美术发生的真正原因。

4. 表现说

这种学说认为美术起源于人类表现和交流情感的需要,情感表达是美术主要的功能,也是美术发生的主要动因。持此理论者主要有英国诗人雪莱、俄国文学家托尔斯泰,还有欧美的一些当代美学家。在他们看来,原始人所有的美术活动只有一个最主要的推动力,那就是他们通过各种美术来表达情感,从而促使美术发生和发展。例如,托尔斯泰就认为:“原始起源于一个人为了要把自己体验过的感情传达给别人,于是在自己的心里重新唤起这种感情,并用某种外在的标志表达出来。”这些外在的标志就是用线条、形状、色彩所表现的美术形象,通过这些美术形象的传达,使别人也能体验到同样的感情。这样,创作者所体验到的感情感染了观众,这就是美术活动。

如果科学主要是与理性、认知相联系的话,那么美术就更多地是和感性、情感等联系在一起。表现和交流感情的确是美术的一个重要特征,因此表达情感也是推动美术发生和发展的重要心理动力。但是人类表达情感的方式是多样的,语言、动作都能表达情感,而且美术也不仅仅是表达情感的工具,因此这一学说并不能说明美术起源的全部原因。

无论是模仿说、游戏说、巫术说还是表现说,都可以帮助我们从事不同角度了解原始美术的起源及其原因。此外,这些学说对我们正确认识和理解儿童美术活动的发生动因及其表现形态具有借鉴意义。

(二) 美术的发生和发展

美术的发生和发展与人类历史的发生和发展是同步的。人类社会还处于原始社会时就产生了原始美术。原始社会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,艺术品成为崇拜对象的替代物。原始宗教利用了造型艺术特有的形象性,把造型艺术品作为祖先灵魂、神灵、动物灵魂的寓所和化身,成为祖先崇拜、灵魂崇拜、图腾崇拜的直接对象,为求种族兴旺、生活物品的丰饶富足或消灾禳祸而顶礼膜拜。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。

另外,原始人为了记录重大事件、悼念亡灵、传递消息、抒发情感,也在艺术中找到了理想的表达形式。随着生产力的发展,人与人之间的交往越来越广泛,在尚未创造出文字的情况下,造型艺术,特别是绘画,便以其生动的形象性,成为人们交往的有效手段。它具有语言所没有的记录功能。象形文字就是从原始的图形记录逐步演变而来的。

现已发现的人类最早的美术遗产中,最重要的是新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、骨管等装饰品。原始人类还用赤铁矿作颜料,把装饰品染成红色。这些都足以可见原始人对美的追求和创造才能。到了新石器时代早期,居住在我国黄河流域的原始人类就有了绘画、雕塑等艺术品。那时人们的艺术活动和生产劳动有着密切联系,艺术兴趣表现在对物质产品的艺术加工上。最有代表性的是画在彩陶上的各种图案,其中最著名的如西安半坡出土的鱼纹彩陶盆。

被认为是人类最早的美术遗产的,还有在欧洲发现的洞穴壁画和一些小型雕刻。最著名的两处是西班牙的阿尔塔米洞穴壁画和法国拉斯科洞穴壁画。前者洞穴内画有野牛、野猪、鹿、马等各种动物。这些动物虽然没有内在的联系,但他们的形态生动、画法简练,并已使用多种颜料。后一洞穴的岩壁上画有许多野马、大牦牛、驯鹿、山羊等动物。此外,在法国比利牛斯山的罗尔特洞内发现是雕刻有正在渡河的鹿群的碎骨片,对鹿群过河的情景刻画得非常生动有趣。

非洲原始民族雕刻中最为著名的是小雕像和面具木雕。其创作和用途都与宗教信仰有联系,这是人类原始艺术的一大特征。

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(如举世闻名的梅罗的维纳斯、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,艺术界有达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等著名画家。17世纪欧洲巴洛克艺术盛行,18世纪欧洲洛可可艺术备受欢迎。19世纪,当人类社会进入资产阶级革命时期后,又产生了新古典艺术、浪漫主义艺术、现实主义艺术等艺术流派。20世纪的艺术更是发展到了一个新的顶峰,产生了缤纷缭乱的现代艺术流派。

二、美术的本质、特征与分类

所谓本质,是指事物的根本性质,以及此事物与彼事物的内在联系。美术的本质就是指美术这一事物的根本性质,以及美术与其他诸如政治、经济、哲学、宗教、文学等的内在联系。

(一) 美术的本质

1. 美术具有社会性质

美术来源于社会,能全面地反映生活。美术家对于题材、表现对象和表现手法的选择并不能规定美术的本质,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。美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、道德观点、宗教观点、哲学思想和文艺思想,以及人们的各种思想、幻想、情感、情绪、愿望、审美

理想等。可以说,人类社会生活的一切方面都在美术的视野之内,都可以成为美术的表现领域与对象。这一点是美术的根本社会性质。

2. 美术具有认识本质

美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。而所谓美术作品是“社会生活在人类头脑中反映的产物”,就是指美术是人类对社会生活或对世界的一种认识的物化形态。从认识论的角度看,美术是对世界的一种能动的认识,而不是被动、机械的反映。因此,美术不仅关系到感性,同时也关系到理性。正是在理性认识中积极的形象思维活动,才使美术能动地反映个别事物的表象,并通过个别的属性特征表现一般的属性特征,从而创造出一个新的视觉形象。

从根源上看,美术以及其他一切艺术形式都不是超然于现实而与社会生活隔绝的,都是客观世界的反映,是人们对于现实的生活的一种认识。美术是对客观世界的一种特殊的反映形式或认识形式。美术作为一种精神生产活动,只能以客观世界为基础,从现实的社会生活出发,在获得了对生活的独特的审美认识后才能进行的创作和表现。或者说,美术认识世界、反映社会生活的方式是运用视觉形象进行创造性现象活动,认识的重点是事物的特征、个性和美,以高度概括的、具体可感的视觉形式和形象揭示事物的本质。

3. 美术具有审美性质

美术既反映现实美,又能创造艺术美。所谓现实美,是指现实中各种事物的美。现实美可以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。现实社会是丰富多彩的,美术正是以现实生活为源泉而创造的。现实美是美术创作的主要根据,而反映现实美则是美术创作的主要目的之一。

艺术美,是指艺术作品的美,是由创造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综合美。艺术作品的美即艺术美,是艺术家根据美的现实而创造出来的美。美术作为“艺术生产”,是一种自由的精神生产、审美创造,因而审美也是它的本质特征之一。

(二) 美术的特征

美术作为一个艺术门类有自己独特的地方,这使它与其他艺术相区别,这种独特性表现在如下三点:

1. 造型性

造型性是美术的根本特点。造型性可以说是各艺术门类共同的特征,没有形象,就没有艺术。失掉造型性这一基本特征的作品,就不能称作艺术作品。但是,美术较之文学、音乐等其他文艺形式,其造型性又有着自己显著的特点,表现

得更为突出和直接,即形象的直观性、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,需要通过语言的中介,经过读者的联想与想象才能得以实现。音乐虽可以直接作用于人们的听觉,但其创造的形象却不够明晰和确定,仍然需要通过声音的中介,引起听众的联想与想象。而美术则不同,绘画、雕刻等作品中的艺术形象是视觉形象,在空间中有着确定的、明晰的形式,可以直接为欣赏者的眼睛所把握。因此,视觉形象性是美术的基本特征和根本特点。

各种类型的美术作品都体现为具体可视的、占有一定空间形式的实体。美术创作的目标就是造型,所采用的题材主要是通过外在形状来表现人和事物。但是,美术作品的造型应当是外形与内涵的统一体,即通过可视的外形来表达蕴藏在深层的神韵与情感,就像中国传统画论所说的“以形写神”,从而达到“形神兼备”和“情景交融”。

2. 静止美

静止性是美术的又一特点。意思是说美术形象不像有些艺术那样有连续性、及时性的特点。它只是人物景物的外貌、表情、姿态、动作和状态,不是过程。这是美术与其他同样具有造型的艺术相区别的重要特征。舞蹈、戏剧、影视等艺术也具有造型性,但它们都不是静止的,而是由一连串的动作、表情构成。以舞蹈为例,它含人体造型,但这个造型有运动变化,由一连串的动作塑造一个形象,各动作相继出现;人们在欣赏时,随着时间推移,一步一步地观看,最后形成完整的印象。而美术作品不是这样的,画家在创造一幅画是,他将各种信息凝聚在一个画面中,作品完成之后,所有要素同时存在。人们在欣赏时,作品全部映入眼中,其中运动变化的感觉来自人们的经验联想和视觉运动。

3. 表现媒介的特殊性

美术用于表现的媒介和手段是线条、形状、构图和色彩,这也是美术与其他艺术的区别之处。音乐的表现媒介和手段是声音以及声音的节奏和旋律。舞蹈的媒介和手段是人体及其动作。各种美术材料有自己的特质,不同的线条、形体、构图、色彩也都各有意味,选择搭配运用得当就能表现丰富复杂的事物和思想感情。

(三) 美术的分类

1. 绘画

绘画是美术中最常见的一种类,它是指运用线条、图形、颜色,通过造型、构图、构色等表现手段,在二维空间及平面上塑造视觉形象。二维性是绘画的根本特点。

绘画本身的种类繁多,从不同的角度可以将其分为不同的类别。从地域的不同,绘画可以分为东方画和西方画。从工具材料上,绘画可以分为人物画、风

景画、静物画、动物画等。从作品的适用形式上,绘画又可以分为年画、连环画、漫画、宣传画、插图等。不同类别的绘画,因各自历史传统的不同,有着不同的表现形式和审美特点。

2. 雕塑

雕塑可以用雕和塑的材料制作三维也就是立体的形象。雕是从整块的坚固材料上把多余的东西去掉,使剩下的部分形成形象,如泥塑、陶塑等。雕塑作品是具有实在体积的,它的特点是三维性。

雕塑的种类也很多,从它的题材和使用环境来说,有纪念性雕塑、建筑装饰雕塑、城市园林雕塑、宗教雕塑、陈列雕塑。从形式上分,雕塑有圆雕、浮雕。圆雕不附着背景,可以四面观赏。浮雕是在平面上雕出凸起的形象,浮雕因形象凸起的程度不同,可以分为高浮雕和浅浮雕。人民英雄纪念碑基座的浮雕为高浮雕,浅浮雕常见于建筑的装饰花纹图案和雕盘。

雕塑给人的美感与绘画有所不同,雕塑有体积、有重量、有质地,还有凹凸;可以环绕四面观赏,可以触摸感受它的质地、凹凸转折,甚至温度,还可以抓握移动,感受它的重量,因此浮雕给人的美感是丰富和充实的。另外,一般的雕塑没背景,也没有框架将它与外界隔开,所以雕塑与环境的关系更为密切。如若这种关系处理得好,雕塑很容易融入环境并形成焦点,欣赏起来有一种点睛之美。

3. 工艺美术

工艺美术是与人们生活关系密切的一个美术种类,通常又分为实用工艺和观赏工艺两类。实用工艺指经过艺术加工的生活实用品,如染织品、服装、陶瓷器皿、家具等。观赏工艺专供欣赏的陈设品如牙雕、玉雕装饰画等。一般来讲工艺美术具有实用价值和审美双重属性,具体到一件作品上,实用和审美成分各占的比重又会各有不同。

工艺美术的审美要素包括造型、色彩、图案花纹、材料质地、加工技艺等美的要素。这些要素处理得好,一件美术品便具生活趣味,能提高生活的质量。

4. 建筑

建筑及人类的居所,是人类为自己创造的生存设施。在人类发展史上,建造房屋是人类最早的生产活动之一。人为了抵御自然的侵害,求得生存繁衍,最初居住在洞穴,以后逐渐地建造起简单、粗糙的茅屋、木房,建筑艺术也就在这一过程中产生了。

建筑艺术与其他艺术的区别是,它同时要满足实用、坚固、美观这三项要求。建筑的另一个特点是,它与自然环境密不可分,建筑与环境相互配合,协调一致,融为一体时,形成建筑特有的美。实现这一切是建筑的空间构成。建筑除了纪念碑以外,通常都是中空,获得内部空间是建筑的目的,也是建筑与雕塑的区

别。建筑的外观依内部要求,综合各种要素构成。复杂一些的建筑是由一系列的内部和外部、封闭和敞开的空间组合而成。建筑内部的空间划分,子建筑之间的空间关系,构成一个观赏序列。欣赏建筑要置身其中,漫步其中,方可获得一种空间、人工与自然交融之美。

第二节 学前儿童美术

一、学前儿童美术及其特征

(一) 学前儿童美术

学前儿童美术指的是三至六七岁的幼儿所从事的美术造型活动和欣赏活动,是以儿童为主体进行的活动。幼儿在美术作品中表达着他们的生活经验、愿望、想象和美感,这是幼儿表达自己内心活动的一种方式,是孩子的另一种语言。

儿童所从事的美术活动,从种类上说,大致可以分为蜡笔画、油画棒画、彩色铅笔画、粉笔画、水墨画、彩色水笔画、手指画、棉签画和水粉画等;从性质上区分,可分为命题画、想象画、故事画、填色画、和集体创作画等。手工活动可分为纸工、泥工等。欣赏活动是对各种造型艺术作品和具有美学特征的环境的观赏。

儿童美术是儿童感知世界的一种非逻辑思维的方法,它主要包括想象、幻想、直觉、灵感、猜测等,具有“非逻辑的、无固定秩序和固定操作步骤”等特点。在儿童绘画中,儿童就是这样凭着想象、直觉夸大或者刻意刻画他们的所见所闻。例如,在“我的爸爸”主题绘画活动中,有的幼儿把爸爸的脸部画的黝黑,只露出眼睛、牙齿两处白色,然后把小小的、白白的自己倚在画面的一角;还有的幼儿把爸爸画成方方正正的样子,还在四周画上黑黑的粗线或者点上密密麻麻的小黑点,以表现爸爸的特征。儿童通过绘画把这些感性特点毫无保留、生动有趣地描绘了出来。也正是这样的大胆表现,才使得幼儿的绘画充满生命力。

儿童美术是儿童自我表达的一种语言。美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。绘画更是幼儿表达自己对周围事物的感受和内心意愿的最主要方式之一。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。儿童的绘画、泥塑、雕塑等作品以及其他的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、架构,以及他们内心的情绪情感波动。儿童美术虽然会混沌