

和美课程

新概念

Hemei Kecheng Xin Gainian

自然美 艺术美 社会美

北京市朝阳区和平街幼儿园 编写

和美课程新概念

北京市朝阳区和平街幼儿园 编写

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京 · BEIJING

内 容 简 介

和美课程是生态式的美育课程，从自然美、艺术美与社会美三个审美维度提升幼儿的审美素养，在这里美育与语言、社会、健康、科学等领域自然地融合在一起。课程全部来自于生活，为幼儿所熟知，深受幼儿的喜爱，是实现其全面发展的良好途径。

本书充分展示了和美课程理念指导下的活动，包括对颜色的多种玩法、充满趣味的绘本故事与戏剧表演，还有幼儿非常喜欢的恩物制作活动。这些活动给幼儿插上了想象的翅膀，为幼儿提供了展现自我的空间。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

和美课程新概念 / 北京市朝阳区和平街幼儿园编写. —北京：电子工业出版社，2018.3

ISBN 978-7-121-33810-6

I . ①和… II . ①北… III. ①美育—学前教育—教学参考资料 IV. ①G613

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 042954 号

策划编辑：赵 岚

责任编辑：赵 娜

印 刷：三河市双峰印刷装订有限公司

装 订：三河市双峰印刷装订有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：787×1092 1/16 印张：9.25 字数：204.8 千字 彩插：3

版 次：2018 年 3 月第 1 版

印 次：2018 年 3 月第 1 次印刷

定 价：38.00 元

购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：(010) 88254521。

序

我是 2012 年 8 月调入和平街幼儿园的。

在来和平街幼儿园之前，我就知道这是一所有着深厚文化底蕴的老园，这是一所首批进入北京市一级一类幼儿园的园所，这是一所以总分第一的成绩步入北京市市级示范幼儿园的园所，这是一所人才辈出的幼儿园。

我还知道，自“十五”立项课题以来，和平街幼儿园开展了一系列美术教育研究活动，逐步确立了美术教学特色，在北京市学前教育领域中具有较高的声誉。

带着对和平街幼儿园（以下简称“和幼”）的崇敬与责任，我与全体教职工继承“和幼”的光荣传统，秉承“和幼”的办园理念，深化“和幼”的美术特色教育，不断探索幼儿园可持续发展之路。

本书的出版就是在和平街幼儿园多年实践研究的基础上，将原有的成果进行梳理和总结，同时深入贯彻《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3~6 岁儿童学习与发展指南》精神，与时俱进融入新理念、新内容和新方法，初步形成了和美综合美育实践课程。

和美课程内容包含自然美、艺术美和社会美，以幼儿充分地感受美为基础，通过丰富多彩的活动，如到博物馆和艺术馆实地参观鉴赏，多角度欣赏评析经典作品，利用自然材料自制喜欢的玩具，充分感受色彩和玩色，以及生动的戏剧表演游戏等来促进幼儿表现美和创造美。

和美课程内容不仅体现了中华传统文化，同时还融入了世界各国的艺术元素，拓宽了幼儿的视野；课程内容注重与其他领域的相互融合，充分关注幼儿学习与发展的整体性，在综合美育实践过程中促进幼儿的全面发展。

时光飞逝，在“和幼”即将迎来 60 周岁的时候，我也将结束自己引以为傲的幼教职业生涯，作为现任园长，我已经在幼教战线上奋斗了 37 年，2017 年年底，我就要退休了。在转身之际，我与和平街幼儿园的全体教师将本园多年的美术教学特色成果进行了系统梳理，并初步形成一套比较完整的特色园本课程，我深深地为“和幼”团队感到骄傲和自豪，同时也要衷心地感谢他们——我亲爱的同事，我亲爱的姐妹兄弟，是你们对学前教育事业的热爱和高水平的专业化水准，使得园所取得了诸多骄人的成绩；我还要感谢首都师范大学学前教育学院李莉教授长期以来对我的悉心指导和支持帮助；感谢所有默默支持我们的同行、家人和朋友们。

谢谢大家！

裴金凤

2017 年 10 月

目录

第一部分 理论篇

一、和美课程的缘起	2
(一) 和美课程建构的背景	2
(二) 和美课程建构的实践基础	2
二、和美课程的理论基础	3
(一) 美学的基本概念与研究对象	3
(二) 美学与美育的关系	4
(三) 幼儿园美育课程	5
(四) 国内外已有美育课程模式及其对和美课程的启示	8
三、和美课程的构成	11
(一) 课程目标	11
(二) 课程内容	12
(三) 课程的组织与实施	14
(四) 课程评价	14
四、课程管理与保障	15
第二部分 实践篇 审美教育活动案例	
色彩活动案例	18

小班	18
玩具收集乐	18
彩色玩具摆摆看	19
苹果	19
水果娃娃	20
树叶上的秘密	21
糖葫芦卡片	21
漂墨	22
青花瓷盘子	23
院子里的花	24
色彩涂鸦柱	24
中班	26
漂亮的窗帘	26
情绪的创作——喜怒哀乐	26
彩绘风筝	27
秋天的树（剪影贴画）	28
漂亮的手套礼物（圣诞节）	29
彩色的冬天	29
鱼缸和金鱼（瓶绘）	30
色彩涂鸦（搭配及混合色彩）	31
写生玩具脚踏车（色彩自由选择）	31
大班	33
我与博物馆系列——波普艺术风格创作	33
我与博物馆系列——大师的色彩秘密	33
我与博物馆系列——《民俗色彩画》欣赏	34
我与博物馆系列——《我的幼儿园生活》民间色彩绘本	35
我与博物馆系列——彩色明信片制作（色套印版画）	35
我与博物馆系列——民间艺术形式：面塑、泥塑彩绘	36
博物馆——荷兰：梵高绘画作品（向日葵类主题）	37
博物馆——荷兰：花卉类	38
博物馆——普拉多美术馆（米罗与毕加索 1）	38

博物馆——普拉多美术馆（米罗与毕加索 2）	39
自由创作	40
组建自己的美术馆	41
绘本戏剧活动	42
小班	42
好饿的小蛇	42
落叶跳舞	44
好饿的毛毛虫	45
新年好	46
小蝌蚪找妈妈	47
水果	48
小憨抱抱	50
和甘伯伯去游河	51
中班	52
绘本《许愿的小星星》	52
快乐的森林大会	53
云朵面包	54
金鸡冠的公鸡	56
我是一条快乐的鱼	57
永远永远爱你	58
猜猜我有多爱你	59
晚安 大猩猩	61
大班	62
小星星的家人	62
许愿星的新朋友	63
我的梦想是什么	64
我长大了做什么	65
汤姆走丢了	66
热热闹闹的大街上	67
奇怪的蛋	68
我是一条鱼	70

我心中的房子	71
恩物活动	73
小班	73
棉花主题	73
灯主题	77
花朵主题	81
糖果主题	86
中班	91
纽扣主题	91
袋子主题	95
树叶主题	99
纸主题	103
水主题	106
大班	110
绳子主题	110
瓶盖主题	114
农作物主题	118
节日主题	121
第三部分 成果篇 教师心得与体会	
关于建构美育课程的感受——以色彩活动为例	128
美学理论与美育课程感受	132
美学与审美教育心得	134
参考文献	136

第一部分

理论篇

一、和美课程的缘起

(一) 和美课程建构的背景

和美课程是北京市朝阳区和平街幼儿园根据多年教育教学和科研工作实践，结合本园自身教学特色而建构的一套以审美教育为核心的园本课程体系。“和美”中的“和”字具有双重含义，不仅代表和平街幼儿园的名字，同时也代表着和谐之意，“和美课程”即和谐美育课程，是一种综合式的幼儿园美育实践课程。

和平街幼儿园（以下简称“和幼”）是一所建立于1958年的公立幼儿园。在近60年的发展中培养出大批优秀的教师，成为全市第一批一级一类幼儿园，并在2005年以全市第一名的成绩晋升为市级示范幼儿园。幼儿园秉着“以美育人，让生命之花绚丽多彩”的教育理念建构和美课程，以美促进幼儿的全面和谐发展。

(二) 和美课程建构的实践基础

多年来，在北京市教委、朝阳区教委和北京市教育学会等各部门领导及专家的引领与支持下，和幼开展了多次以美术教育为核心的课题研究，并取得了丰硕的研究成果。2001—2016年，进行了有关美术教育的三个阶段的研究。

第一个阶段 “十五”期间开展“美术教育与各领域整合的实践研究”。研究中将美术视为幼儿的表达工具，发挥美术在整合教育中的中介作用，抓住主题活动、游戏活动、集体教学活动等主要途径，将美术教育与各领域教育整合，从而达到促进情感、态度、能力、知识技能各方面发展的目的。研究成果多次在市区进行交流并刊登在相关书刊中。

第二个阶段 “十一五”期间开展“幼儿美术活动特点与教学策略的实践研究”。采用过程观察法、作品分析法、经验总结法，共发现、总结、归纳出托、小、中、大班幼儿100个美术活动特点，在解读幼儿绘画心理的基础上提出24个适宜的指导策略。研究成果“把握幼儿特点开展有效教学”获北京市朝阳区第五届教育教学成果奖。自此，和幼逐步确立了美术教学特色。

第三个阶段 “十二五”期间开展“主题背景下美术集体教学活动的实践研究”。这

一阶段的研究，帮助教师解决了美术教育教学中的困惑和难题，提高了教师选择内容、制定目标、设计活动、组织活动的能力，促进了幼儿更好的发展，确立了把培养幼儿“习惯良好、自信自主、友好交往、想象创造”的新时代儿童培养目标。随着该研究的开展，我们开始努力探索幼儿园的发展特色，建构园本课程。

以往丰硕的课题研究成果和教学实践成果凝结着教师们的辛勤付出，为使这些成果得以保存并发挥更大的借鉴价值，我们正式出版了若干部作品：2010年《孩子绘画的秘密——幼儿绘画百问必答》、2011年《幼儿美术教与学的实践研究》、2013年《幼儿园综合手工活动材料大发现》、2015年《环境美育，幼儿成长——幼儿园环境创设与教育互动初探》和《幼儿自主探究美术主题活动案例精选》。

扎实的研究与高品质的成果，奠定了我们建构园本课程的实践基础。而近年来随着研究的不断拓展与深入，我们认识到美术只是审美教育的途径之一，真正的审美教育，则有着更为宽泛的内涵。因此，在建构与设计园本课程体系的过程中，我们试图站在全局的视角去看待审美教育，结合自身的教育特色与已有的研究成果，运用整合的观念，以综合的手段，对以往的教育活动进行重新调整与修订，尝试设计出新的审美活动类型与形式。

审美教育最根本的作用，是能够促进幼儿完美人格的形成。基于这样的思考，我们的园本课程确立了以下方向和原则：在课程理念方面，以美学概念为切入点，以美学理论知识为指导思想，从全局上把握审美教育的特点与目标；在课程内容方面，审美活动题材来源于幼儿的兴趣与生活经验，活动类型更加丰富多彩，不再仅限于美术活动；在课程的组织与实施方面，开展主题活动的同时，注重审美教育活动的设计，尝试将多种艺术形式进行综合。我们希望能够建构起一种全面的、立体的、开放的幼儿园综合美育体系，促进幼儿人格的和谐发展。

二、和美课程的理论基础

（一）美学的基本概念与研究对象

了解与学习美学理论知识，是美育工作科学、有效开展的必要前提。美学（Aesthetica）

的学科名称，是德国哲学家鲍姆嘉通在 1750 年首次提出来的^[1]。美学是以艺术为中心，并主要通过艺术来研究人对现实的审美关系以及这一关系中所产生和形成的审美意识的一门科学。它虽然以艺术为主要的研究对象，但它所研究的是艺术中的哲学问题，也就是审美观的问题。因此，美学是哲学的一个组成部分^[2]。

美学的研究对象，在西方美学史上有不同的看法，在我国美学界也有不同的看法。归纳起来，主要有以下几种：①美学研究的对象是美（美的本质、美的规律）；②美学研究的对象是艺术；③美学研究的对象是美和艺术；④美学研究的对象是审美关系；⑤美学研究的对象是审美经验；⑥美学研究的对象是审美活动。在这几种看法中，前面五种看法都有一些缺陷，所以国内美学界多数学者都赞同把美学研究的对象设定为审美活动。这个设定反映了这样一种认识：审美活动是人类一项不可缺少的精神文化活动，是人类的一种基本生存活动，是人性的一项基本价值需求。前面提到的“审美关系”和“审美经验”两种设定都可以纳入“审美活动”这个设定。因为“审美关系”是在“审美活动”中生成的，而“审美经验”则是侧重从主体心理的角度来表述审美活动的^[1]。

（二）美学与美育的关系

关于美学与美育的关系，蔡元培先生曾明确指出：“美育者，应用美学之理论于教育，以培养感情为目的者也。”陈望道先生也曾断言：“谈美育必先知美学。”因为只有站在美学的维度上，作为美学与教育学、心理学、伦理学、脑科学等交叉学科的美育，才能获得学科的基本规定性，确立学科的基本性质。换言之，美育的理论建构与实践发展都必须建基于深厚的美学基础，以美学为理论支撑，才能针对现实生活中人们审美观念的流变发挥自身的引导作用，提升人们的人生境界。

1. 美育的人文内涵

无论在西方还是在中国，美育都很早就受到人们的高度重视。在西方，古希腊的毕达哥拉斯学派和柏拉图、亚里士多德都十分重视美育。18 世纪末，德国诗人、哲学家席勒第一次明确提出了“美育”的概念。他的《审美教育书简》是西方美学史上讨论美育的一本最重要的著作。在中国，孔子是最早提倡美育的思想家——“兴于诗，立于礼，成于乐”。蔡元培于 1912 年就任中华民国临时政府教育总长时发表“对于教育方针的意见”一文，提出把美育列入教育方针。他在北京大学和在全国范围内大力提倡美育，对我国的教育体

[1] 叶朗. 美学原理[M]. 北京：北京大学出版社，2009.

[2] 蒋孔阳. 什么是美学——美学研究的对象和范围[J]. 安徽大学学报（社会科学版），1979, (03): 36-43.

系产生了巨大的影响^[1]。

2. 美育的性质^[1]

对于美育的性质，学者们有不同的看法。主要有以下5种：①美育是情感教育；②美育是趣味教育；③美育是感性教育；④美育是艺术教育；⑤美育是美学理论和美学知识的教育。这5种看法都有一定的合理性，但都没有抓住根本。

一种普遍被认同的看法是，美育属于人文教育，它的目标在于发展完满的人性。在这个问题上，席勒的《审美教育书简》一书在历史上影响极大。席勒认为，在每个人身上都有两种自然要求或自然冲动，一种是“感性冲动”，一种是“理性冲动”。人的感性冲动和理性冲动，必须通过教养才能充分发展，并且使二者统一起来。席勒认为，在古希腊时代，人的感性与理性是统一的，但是到了近代社会，严密的分工制和等级差别使人身上的这两个方面分裂开来了，“人性的内在联系也就被割裂开来了，一种致命的冲突就使得处在和谐状态的人的各种力量相互矛盾了。”^[3]这样，每个人身上的和谐就被破坏了，整个社会的和谐也被破坏了。为解决这一社会危机，席勒提出他的方案，就是要大力推行美育，使人从“感性的人”变成“审美的人”。前面提到了感性冲动和理性冲动，而游戏冲动（即审美冲动，席勒又把游戏冲动称为“审美的创造形象的冲动”）可以消除这两个方面的压力，使人在物质方面和精神方面都恢复自由。按照席勒对美育这一命题内涵的解释，审美对人的精神自由来说，对人的人性完满来说，都是绝对必需的。没有审美活动，人就不能获得精神自由和人性完满，人就不是真正意义上的人。

总体来说，审美教育就是引导人去追求人性的完满，这是美育最根本的性质。

（三）幼儿园美育课程

1. 美育的概念

美育，即审美教育，是以艺术和各种美的形态作为具体的媒介手段，通过审美活动展示审美对象丰富的价值意味，直接作用于受教者的情感世界，从而潜移默化地塑造和优化人的心理结构，铸造完美人性，提升人生境界的一种有组织、有目的的定向教育方式。美育的独特性就在于，它通过对人内在情感的直接感染，调动起人的各种心理能力并使之和谐运动，从而潜移默化地实现对人的塑造，不断提升人的精神境界。

[3] 席勒.《审美教育书简》，第六封信。（这里采用朱光潜《西方美学史》中的译文。）

2. 幼儿园美育课程

课程美学探究取向将课程视为一种“美学文本”，强调审美经验的培养，重视生活世界和人的灵性的释放。站在课程美学探究取向的角度，幼儿园课程目标应致力于幼儿人格的和谐完整发展，课程内容应体现生活化和丰富化，课程实施应注重艺术性和创造性，课程评价应突出个性化的审美鉴赏^[4]。课程美学探究取向为我们反思当前幼儿园课程实施中出现的功利化、机械化、技术理性思维倾向等异化现象提供了一定的参考视角。

因此，幼儿园美育课程是以幼儿已有的生活、学习经验为基础，把各个领域中分化了的各种美的因素相互渗透、联系起来，从而培养幼儿初步感受美、表现美、创造美情趣和能力以及全面和谐发展的课程^[5]。

3. 幼儿园开展美育课程的意义

（1）儿童全面发展的需要

当代教育强调儿童体育、智育、德育、美育全面发展。开展美育能够“以美启真”，促进智育；“以美储善”，促进德育；“以美促体”，促进体育。陈鹤琴提倡幼儿园应特别重视美育，尤其是绘画和音乐，他认为幼儿美育是幼儿表情达意和陶冶情操的最好工具，幼儿美育的目的是陶冶幼儿的情操，启迪幼儿的审美感，发展幼儿的欣赏力，培养幼儿的创造力。他还提出了幼儿园实施美育的四大原则：“快乐”原则、“整个教学法”原则、“生活化”原则和“本土化”原则。因此，依据陈鹤琴的幼儿美育思想，和平街幼儿园在实施美育过程中遵循美育的“快乐”原则和“生活化”原则的基础之上，进一步将幼儿园美育课程进行整合，即实现“整体教学法”（即把幼儿所应该获得的审美体验完整地、系统性地提供给幼儿）的原则，最终完成园本化的课程体系。

有关实验研究的数据也表明，美育对于儿童的智力发展有促进作用。刘云艳（1996）等人对重庆市的8所幼儿园进行了为期两年的实验研究，实验班用课题组编写的美育教材，每周对实验班进行1~2课时的集体教学活动（美育综合实验）；对照班按照《幼儿园工程规程》和《幼儿园教育指导纲要（试行）》进行常规教学。研究结果发现，从智力测验总成绩来看，实验班与对照班相比，其总平均成绩高于对照班，且二者差异显著。说明美育能促进幼儿智力的发展，尤其是动手操作能力、思维的敏捷性、观察能力、分析比较能力的发展^[6]。

[4] 尹芳. 课程美学探究取向：学前课程设计的新取向[J]. 天津市教科院学报, 2010, (02): 71-72.

[5] 殷洁. 幼儿园美育课程的内涵及其设计[J]. 内蒙古师范大学学报（教育科学版）, 2012, (04): 50-53.

[6] 刘云艳, 等. 幼儿园大美育综合课程促进智育同时目标达成的实验报告[J]. 学前教育研究, 1996, (06): 18-20.

(2) 审美素养是 21 世纪学生发展核心素养的重要组成部分

学生发展核心素养，主要是指学生应具备的，能适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。2013 年度教育部哲学社会科学研究重大课题委托项目——“我国基础教育阶段和高等教育阶段学生核心素养模型研究”历时三年形成的研究成果表明，中国学生发展核心素养，以“全面发展的人”为核心，分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面，综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养（见图 1）。其中，“人文底蕴”素养又包含人文积淀、人文情怀和审美素养。审美素养的主要表现描述为：具有艺术知识、技能与方法的积累；能理解和尊重文化艺术的多样性，具有发现、感知、欣赏、评价美的意识和基本能力；具有健康的审美价值取向；具有艺术表达和创意表现的兴趣和意识，能在生活中拓展和升华美等^[7]。

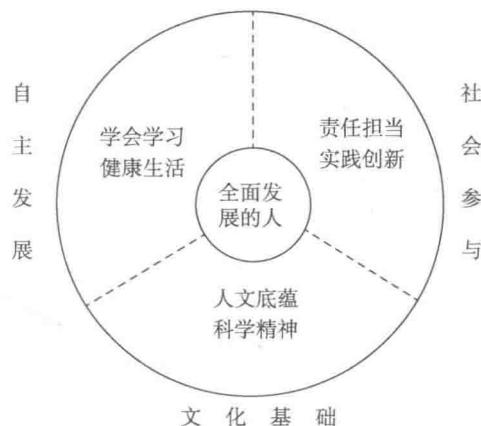

图 1 中国学生核心素养总体框架

由国家重大课题研究成果可以看出，审美素养已经被视为 21 世纪学生发展核心素养的一项重要组成内容。因此，幼儿阶段的审美教育就显得更有深远的意义与独特的价值。而且，前文提到美育的根本性质是培养完满的人格，是引导人去追求人性的完满，这与中国学生发展核心素养以“全面发展的人”为核心的理念完全一致。和平街幼儿园正是在幼儿的一日生活中，时刻注重为幼儿提供感知美和体验美的机会，利用一切条件与时机，将审美活动渗透在各种情境与游戏中，以此来丰富幼儿的审美经验，为审美意识的提升和审美素养的养成创造充分的条件。

[7] 核心素养课题组. 中国学生发展核心素养[J]. 中国教育学刊, 2016, (10): 1-3.

（四）国内外已有美育课程模式及其对和美课程的启示

1. 瑞吉欧教育体系

瑞吉欧·艾米里亚是意大利北部的一个小镇，自20世纪60年代以来，该市的一所学前教育学校——戴安娜学校在著名教育家洛里斯·马拉古兹的领导下，逐渐探索出了一种颇具特色的学前教育模式，并在20世纪80年代迅速传播开来。数十年的艰苦创业，使意大利在举世闻名的蒙台梭利之后，又形成了一套“独特与革新的哲学和课程假设，学校组织方法以及环境设计的原则”。人们称这个综合体为“瑞吉欧·艾米里亚教育取向”。这一体系由于其思想的先进性和实践的有效性，已经受到世界各国学前教育界的普遍关注。

瑞吉欧课程的核心理念为：儿童是拥有独特权利的个体；儿童是主动学习者，并且拥有自己独特的学习方式；儿童具有巨大的潜能，具有可塑性；儿童有能力担当自我成长的主角，通过与他人的互动定位自己；儿童有一百种语言，是天生的艺术家。而基于这样的理念，瑞吉欧本着一切以儿童兴趣、需要及经验为出发点的原则，设定了相应的教育目标，即创造和谐环境，造就幼儿形成完美人格。顺理成章地，在瑞吉欧的教学方法中，人们看不到填鸭式的教学与被动的灌输，看到的是教育者创设学习情境，让儿童在互动中建构知识。

在瑞吉欧的教育者看来，儿童的百种语言中包含动作、表情、声音、姿势等，而美术是儿童的一种尤为重要的内在语言，是儿童自我表达的工具。在瑞吉欧学前教育机构中，儿童的画、泥塑、雕塑、手工作品以及其他的表现物都被看做儿童的一种语言。这种语言表征了儿童对外部世界的感知、理解、建构，以及他们内心的情绪情感波动。也许这种表征在成人看来是那么混沌、不清晰，甚至是不合乎逻辑的，但它却是儿童作为一个人的本质力量的充分展示，代表了儿童对他周围世界的初步认识和把握。瑞士心理学家皮亚杰认为，绘画与儿童的认知和发展存在密切的关系，而瑞吉欧学前教育体系中的教师充分认识到了这一点，其首要任务是揣摩儿童绘画的内涵，解读儿童的心灵，在此基础上进一步促进儿童的发展。这样的观念与方法，都有别于传统学前教育中把美术当做绘画技能、技巧传授的方式，而是在理解儿童的基础之上，以美术为媒介，让儿童充分表达自己的情绪情感与所思所想，从而激发儿童的好奇心与求知欲，培养儿童对周围世界的兴趣和探索精神。

和美课程正是借鉴了这种先进的教育理念与教育方式，在多年实践积累形成的特色美术教学过程中，并没有按照传统方式教授绘画技能与技巧，而是将孩子的内心感受与个性表达放在第一位，美术只是孩子进行表达的中介。课程中的许多美育活动都以此为原则，设计了多种多样的策略引领孩子们去赏析美术作品，体会作者思想，探索美术材料的秘密，用各种艺术方式表达自己的情绪情感……活动设计中处处体现着以幼儿为本