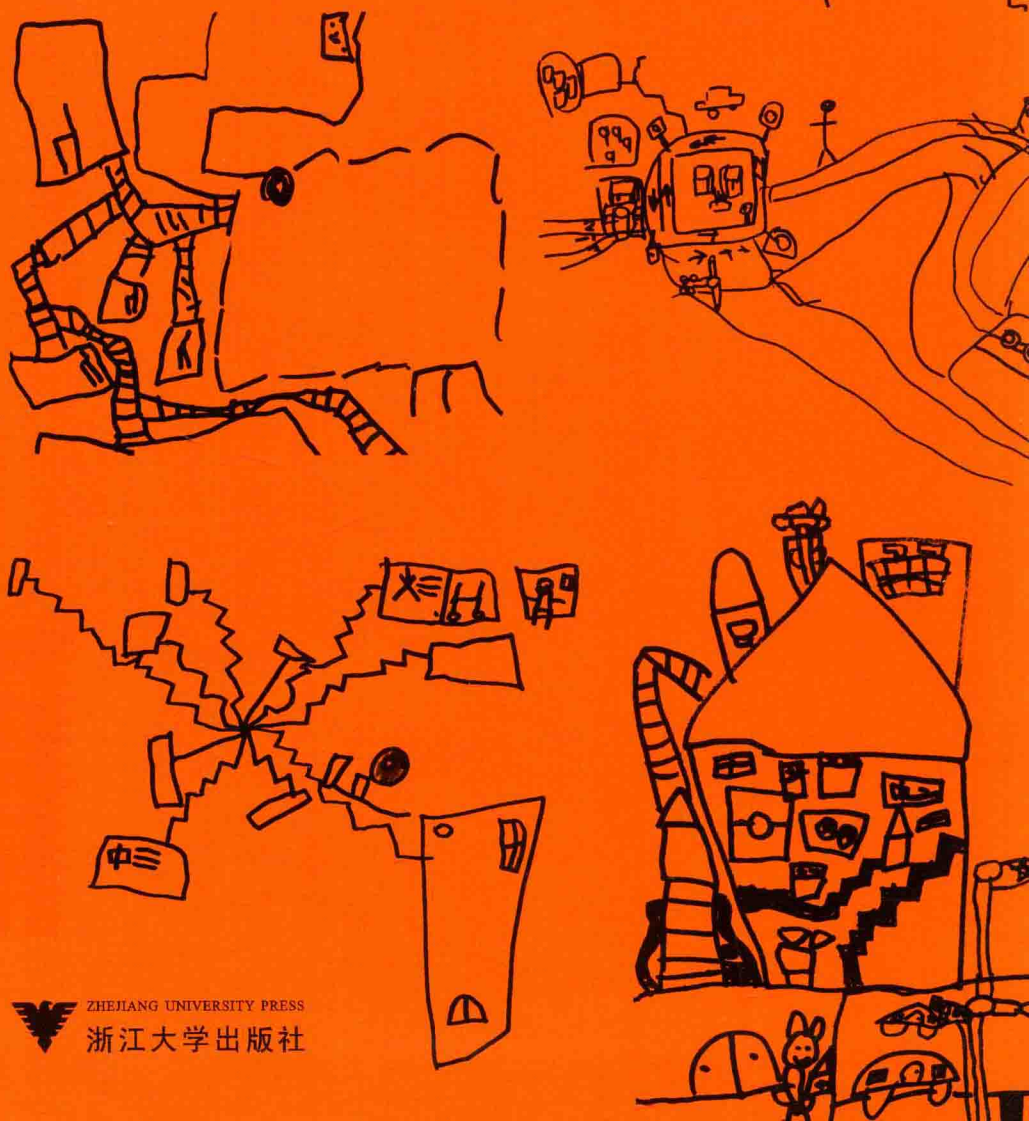

美诉

走近幼儿心中的美

黄蓉蓉 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

美诉——走近幼儿心中的美

黄蓉蓉 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美诉：走近幼儿心中的美 / 黄蓉蓉著. —杭州：
浙江大学出版社，2017.12
ISBN 978-7-308-17695-8

I. ①美… II. ①黄… III. ①艺术—教学研究—学前教育 IV. ①G612

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 306520 号

美诉——走近幼儿心中的美

黄蓉蓉 著

责任编辑	冯社宁
责任校对	傅百荣
封面设计	尤含悦
出版发行	浙江大学出版社 (杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007) (网址: http://www.zjupress.com)
排版	杭州好友排版工作室
印刷	浙江印刷集团有限公司
开本	710mm×1000mm 1/16
印张	13.5
字数	180 千
版印次	2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷
书号	ISBN 978-7-308-17695-8
定价	58.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxbs.tmall.com>

为“美诉”写序

美术,又称造型艺术、空间艺术或者视觉艺术,是人们利用一定的物质材料,借助一定的造型手段,通过独特的艺术语言创造出的静态的、占据一定空间的具有审美价值的视觉形象,以反映客观世界与表达作者思想感情的一种艺术形式。美术教育是指教育者将美术作为促进儿童发展的一条有效路径,与将美术作为一门独立学科来看,其重要意义在于更关注儿童在美术学习与创作过程中的能力、兴趣与习惯的养成。学前儿童美术教育由于其对象的特殊性,美术教育的“教育”意义更为凸显。

我们以为学前儿童美术教育应该是在学前教育总目标的范畴当中,学前儿童审美能力发展是美术教育的基本目标,但不是唯一目标,学前儿童的认知智慧、行为习惯、肌肉动作、自主管理等方面能力的发展也是美术教育能帮助儿童达成的重要方面。学前儿童美术教育是整合型教育,而不是简单的审美创造性教育。显然,美术教育不能仅为儿童带来审美的价值,还需要考量学前儿童美术教育能为儿童发展带来哪些方面的促进以及怎样的促进。也就是说怎样的学前儿童美术教育是完整的。完整的学前儿童美术教育观需要回答的是,基于全面发展教育目标学前儿童的美术教育,其目标是什么,和可以通过怎样的路径达成既定目标两个重要的命题。

完整的学前儿童美术教育应注重美术教学活动、自主性美术活动、美术教育环境的创设等多种通道对儿童施加影响,应注重在美术教育活动中多维度教育机会的整合,应以促成学前儿童在能力、兴趣、习惯等方面初步发展为目的。在完整的学前儿童美术教育观的范畴之内审思美术教

育课程追求的能力、兴趣、习惯等基本要素以及它们之间的关联,需要有生态学观点的指导。它们是构成学前儿童美术教育课程生态的生命基点,相互之间存在着动态的联结而非孤立。基础能力、思维能力、实践能力是儿童在美术教育中能力呈现的三个维度。美术教育中的基础能力涉及有关美术的基础知识与技能,思维能力涉及发现问题解决问题能力、创造力、元认知等,实践能力涉及自律、人际沟通、合作、规则意识等。这三者之间的基础能力是基本点,是思维能力与实践能力的依托。这种联结依托的是美术材料的运用、美术作品的流动、动作技能与思维技能的内化迁移、儿童的主动参与以及教师的合适指引而发生的。任何孤立看待美术课程中各个要素的思维,都将制约完整儿童学前美术教育观的践行。

闻裕顺幼儿园的“美诉”课程是经十余年努力建构的一个典型的、完整的学前儿童美术教育观的实践个案。它将视觉表征与言语表达的整合进行积极而有意义的探索,为幼儿园美术教育实践研究的深入,为将幼儿园美术教育领域与其他领域的融合,也为幼儿园课程整合价值的实质提升打开了一扇明亮的窗。学前儿童美术教育既要结果也要过程,既关注审美意识、审美情感、审美认知,也关注其他能力与相应品质、习惯的养成。这些也可以在“美诉”课程实践中得以呈现并在很大程度上得到了落实。课程从材料、环境、作品、主题教学中的路径与策略、教师在美术教育中成长等维度出发,较为系统地阐释了该课程是如何为儿童整体素养的养成与提升而进行的卓有成效的研究。关注儿童的真实体验、真实需求、真实表达是“美诉”课程的基本理念,其从课程目标、内容、组织与评价等课程建设的基本纬度得到了落实。“美诉”课程的构建,比较完美地呈现了基于儿童发展的学前儿童美术教育领域研究的坚持与收获。这从研究团队对美术教育课程建设研究的三个阶段,即从“画得像不像”到“画的是是什么”,再到“你想画什么”可以得到明显的佐证,熟知儿童需求、关注儿童整体发展、掌握支持儿童整体发展的专业策略是最重要的研究收获。

走完整的学前儿童美术教育,路应该还很长,“美诉”课程的实践研究成果,为以儿童发展为目的的幼儿园美术教育的理论研究提供了很好的实践验证,相信它能为一线的老师展开积极的美术教育提供很好的指导和

帮助。同时,我们也期待“美诉”课程的继续和持久研究,如幼儿园的美术集体教学与自主性美术活动关系的定位,儿童在美术活动中发展的整体性评估等等。目标在心中,研究不停步,“我们永远在路上”应该成为儿童教育者、儿童研究者的一句共勉箴言。

浙江省学前教育研究会秘书长

浙江师范大学杭州幼儿师范学院学前教育系副教授 硕士生导师

吴翔

C 目录 Contents

第一章 美诉课程实践综述	1
第二章 材料探索中的感知	32
第三章 美诉环境中的浸润	56
第四章 主题中的美诉路径	82
第五章 幼儿作品解读	117
第六章 幼儿作品评价	137
第七章 美诉与我们的成长	163
教师成长感悟	192
后 记	206

第一章 美诉课程实践综述

本章导读

审美是一种感性智慧,它将对人一生的生命质量和生活质量产生积极影响,幼儿期是这种智慧养成的关键期。“每个幼儿心里都有一颗美的种子。幼儿艺术领域学习的关键在于充分创造条件和机会,在大自然和社会文化生活中萌发幼儿对美的感受和体验,丰富其想象力和创造力,引导幼儿学会用心灵去感受和发现美,用自己的方式去表现和创造美”。^① 3~6岁幼儿由于生活经验和语言能力尚不完善,所以感官运动和材料体验成为他们感受、探索美的重要且有效的方法,其中最为明显的表现行为就是画画。“一切儿童都有一种画画的天生欲望”^②,所以说幼儿是天生的艺术家。

“美诉”课程是我幼儿园在用了将近十年的时间,在单科美术教学和领域统整性美术教育研究的基础上,努力深入地践行《3~6岁儿童学习与发展指南》精神内涵过程中,所研发和总结的园本特色项目课程。我们从遵从幼儿身心发展特点的角度出发,以美(视觉形式)和诉(语言形式)为两个“支架”,整合多领域学习资源,以经验唤醒、通道建构和多元表达为路径,从材料探索、环境创设、主题行进、作品解读、作品评价这五个方面展开实践与研究,利用多领域、多通道感受和体验的相互渗透作用,支持和促进幼儿的审美、认知、交往和学习品质等全面发展。

① 国家教育部. 3~6岁儿童学习与发展指南. 2012. 10.

② 夸美纽斯《大教学论》

“人类在探讨自我、社会 and 自然及其关系问题的基础上形成了宗教与伦理、科学和艺术乃至哲学等掌握世界的方式,其中科学求真,宗教与伦理求善,艺术求美,而哲学尤其是美学则将真、善、美有机统一起来,并且由此形成了美学。学习美学可以形成高尚的人生追求”。^①

审美也是人类发展过程中的需要,1954年,马斯洛在《激励与个性》一书中探讨了他早期著作中提及的另外两种需要——求知需要和审美需要。这两种需要未被列入到他著名的需求层次序列中,他认为这二者应居于尊重需要与自我实现需要之间,可见审美需要是一种较高层次的发展需要。

吴冠中说:“今天中国的文盲不多了,但美育很多。”文学巨匠木心也说:“没有审美力是绝症,知识也解救不了。”在全社会广泛关注人的理性智慧开发的时代,似乎现实地、功利地忽略了感性智慧的呵护与培养。对美的体验、发现、表达和创造,看似是一件不那么紧急和重要的事,但实则,在人生的发展过程中发挥着隐性的重大的作用。

有人说^②,中国现代企业家分为三代,每一代都有自己的核心竞争力。第一代企业家是在改革开放时率先下海的这一代人,他们的核心竞争力是勇气。在那个时代,只要敢干,就能挣钱。第二代企业家是受过良好教育的人,他们的核心竞争力是知识理性。第三代企业家是以乔布斯为代表的,具有很高艺术修养、审美品质的人,他们是引领这个时代未来的一代。如果在未来,我们缺乏艺术修养、感性智慧,还想取得成功的话,其遇到的困难将和没有受过高等教育的人遇到的困难一样无法估量。可见,感性智慧正成为当下和未来的核心竞争力。因此,从小培养人的感性智慧将成为提升人的核心素养之关键。

3~6岁幼儿虽然社会经验和语言发展还不够完善,但是他们非常喜爱和擅长用绘画的方式来传达思想和交流感情,因为这可以极大程度地拓宽他们的交流渠道。美术可以让幼儿获得内在效能感,让他们觉得自己可以掌控自己的生活。夸美纽斯在《大教学论》中也发表了“一切儿童都有一

^① 郭昭第,审美智慧论,北京:人民出版社2008。

^② 中央音乐学院副院长周海宏的演讲“艺术到底有什么用”。

种画画的天生欲望”这一观点,而齐泽克^①更是史上称“儿童绘画也是艺术”的第一人,他甚至强调,幼儿的涂鸦是一种幼儿才能够创造出来的艺术,理应得到尊重。杜威也表示,儿童都有使用纸笔的本能与兴趣,所有的儿童均喜欢利用形状及色彩的媒介来表达自己的,这些都让美术教育成为提升审美能力的重要手段。

一、美诉课程发展背景

我园一直重视幼儿美术教育,对美术教育的研究发展基本经历了三个阶段,即单科教学阶段、单领域整合阶段和多领域渗透阶段。单科教学阶段也就是传统美术学科领域教学的阶段。在1998年以前,以典型的分科教学为特征,采用集体教学的形式,通过前期导入、教师示范、幼儿练习、作品讲评的形式,传授、引导幼儿通过看范画、观察实物等方法获得对美学认知、提高美术技能。

1999年6月,中共中央、国务院做出了《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,并召开第三次全国教育工作会议,发出了深化改革、全面推进素质教育的动员令,素质教育开始进入全面推进的新阶段,单领域整合阶段也在此时应运而生。所谓单领域整合阶段,是指较为系统地将不同年龄段美术领域的学习内容进行整合、开展教育的过程,在我园以“美术特色班”的实践为标志。1998—2003年间,随着社会对幼教重视程度的提升以及素质教育在基础教育工作中的全面推行,我园开始了首届“美术特色班”的建设与管理,将幼儿美术教育内容进行了充分整合,尝试以美术风格和绘画技能为系统分类的依据,并将所有内容融合到班级管理中去。在当时的美术特色班中,班级环境创建艺术氛围浓厚,孩子们绘画技能熟练,创作的作品艺术元素凸显,孩子们的作品曾经在浙江图书馆开办了专题幼儿画展,获得了社会和家长的美誉。

图1-1和图1-2是大班幼儿的作品,我们可以清晰地看到画面的各种艺术美,比如构图适宜、主体突出、线条运用流畅、动态表现生动,尤其是色

^① 斯拉沃热·齐泽克(Slavoj Žižek)(1949.3.21~),当代著名思想家。

图 1-1 果园里^①

图 1-2 别哭^②

彩的搭配和技能的运用都比较娴熟,有同色系的渐变、对比色使用,以及同色系的明暗变化以表达物体层次等,同时也可以明显感受到幼儿绘画的年龄特点,比如地平线、侧面画等的表现方式,另外,画面中也不乏幼儿的想象力。

① 吴艺蕾画

② 唐依恬画

这两个阶段的发展,让我们一方面看到了美术教育从单科教学走向综合发展的态势,欣喜于老师对幼儿美术领域教学内容的理解和总体框架的梳理,感动于孩子们稚嫩笔触下成人眼中的完美作品表现;另一方面我们也清醒地看到了美术教育中还应该思考的一些问题:

1. 孩子们的体验真实吗

活动中的体验主要来自听(教师讲解)和看(教师范画或者实物),而缺少真正适合于孩子学习特点的操作性体验,容易使得幼儿获得的经验和认知局限于表面现象,而不容易使其成为幼儿内化的、深刻的知识结构,也使幼儿创作的作品方法以模仿为多,一定程度上限制了孩子的想象力的发展。

2. 孩子的真实需求被重视了吗

教学内容完全预设的实施方法,容易使得教师习惯于按照教学计划严格执行,在教学方法上整齐划一地进行集体教学,教师难以很好地关注个体的真实需求。无论是单科教学,还是单领域整合教育,美术教育就像一个大球,由老师在后面推着向前滚动,而幼儿们不由自主地被动前进,也许他们想停下来看看身边的好风景,但被推动前进的“大球”没法一一等待。

3. 孩子的表达表现是内心所想吗

在教育评价上,以完成作品的质量高低为评判标准,考虑更多的是艺术元素的体现,往往把它看作一件单纯的艺术欣赏品来评价,而忽略了它对幼儿来说首先是自我真实需求的表达。

2012年10月15日,国家教育部颁布了《3~6岁儿童学习与发展指南》,明确指出了要“引导幼儿学会用心灵去感受和发现美,用自己的方式去表现和创造美”,而成人“应对幼儿独特的艺术表现给予充分的理解和尊重”的教育方向。对于心灵的感受、独特的表达、充分的尊重等关键词的理解,在教师团队的心目中埋下了一颗种子。2015年浙江省体卫艺规划课题《儿童的另一种语言——幼儿园立体涂鸦的实践研究》的立项,这颗种子终于发芽生根并逐渐长大,随着越来越清晰的目标,我们的方向也越来越明确,针对前两个阶段存在的问题,我们需要解决的是:

1. 要给幼儿以真实的体验

幼儿的具象思维特点、年龄发展特点,决定了真实体验在他们探索世界中的重要性。除了视觉通道、听觉通道以外,还要充分调动幼儿运动觉通道的开放,多通道并进,给他们以最为真实的体验,以期获得最为真实和深切的感知。

2. 要关注幼儿真实的需求

读懂幼儿的表达,从整体效果、构图特点、重点描述、细节描述、色彩搭配等内容,客观、科学地分析幼儿生活状态、情感需求、帮助诉求等,努力去看到他们内心的真实需要,以便为他们的发展提供合适的支持。

3. 要引导幼儿真实地表达

转变儿童观、价值观,以幼儿为主体,充分尊重他们的思想和个性,使他们真实表达自我认知中的世界和关系。不再以艺术元素的体现为唯一评判作品的标准,更关注从幼儿的视角出发进行的独特表达。同时,也将此作为教师主动地去了解幼儿发展状况的抓手,以分析其所处的发展水平,为班级教育管理的深入开展提供依据。

这就是我们第三阶段“多领域渗透阶段”的标志产物——幼儿园美诉课程。

纵观三个阶段的发展,跟随教育大形势的浪潮,我们的教育观、儿童观、价值观都在发生着改变。从表 1-1 中,我们可以清晰地看到:美术教育的价值观从“能不能表现真实的存在”到“鼓励表达对世界的认识”;组织形式从单一的集体教学,到根据需要设置不同的集体教学、分组教学、区域活动、自主游戏等;教育内容从单独的课节安排,发展到多领域的整合性安排,真正将美术融合到生活中去,凸显其生活特质;教学方法也从“老师教”逐渐发展为“自主学、老师导”,同时也不乏出现问题探究以及解决的生成性内容。当然最为可贵的是幼儿学习方法的改变,从模仿学习到激发潜能的自主学习,再到以发现问题、解决问题为线索的探究式学习,大大促进了幼儿学习品质的发展。

表 1-1 美学教育三个发展阶段项目比较表

发展阶段 具体内容 比较项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段
价值取向	画得像不像	画的是什么	你想画什么
组织形式	集体教学	㉨集体教学 ㉨区角活动	㉨分组教学 ㉨区域活动 ㉨自主游戏
内容安排	单独课节安排	美术领域的系统安排	多领域的整合安排
教学方法	㉨教师教,幼儿学	㉨教师教,幼儿学 ㉨在区角里面学习	㉨操作材料中体验 ㉨教师支持性学习 ㉨同伴间互相学习 ㉨解决问题式学习
学习方法	模仿为主	模仿学习 自主学习	探究式学习

二、美术与美诉的关系辨析

(一) 概念释义

美,是一切能让人产生愉悦情绪的人或者事物。

术,指技艺、技术。

诉,是诉说、倾诉和诉求。

美术,用一定的物质材料,如颜色、纸张、画布、泥土、石头、木料、金属、木头等,塑造可视的平面或立体的视觉形象,以反映自然和社会生活,表达艺术家思想观念和感情的一种艺术活动。

美诉,是幼儿在充分感知和理解的基础上,运用美术和语言的方式表达自己的情感、体验与认知。它是幼儿个体在对外界的自我认知和探索基础上,用自己特有的方式,去描述对美的感觉、体验、认知和态度,并融合自己的想象和需要进行对美的表达和再创造的过程。

美诉课程是大艺术教育观领域下直抵幼儿心灵的统整性课程;是以美诉为手法,通过提供充足的材料和美的环境去引导幼儿充分探索体验,以获得真实的感知;在方案活动和主题行进中进行多领域整合教育,以支持

和满足幼儿真实的发展需求；在多通道的开放和建构中重构经验框架，多元地进行自我表达和美的表现。美诉课程是一种师幼共建的课程，其“经验唤醒—通道建构—多元表达”的路径是追随着幼儿的发展需求而具明显动态发展特点的。美诉课程还是一种理念引领性的课程，其关注幼儿年龄发展特点、在充分体验中获得真知、在发现问题和解决问题中得到提升、珍视幼儿的每一次表达等，在我们日常教育和管理中能起到很好的引领作用。

（二）关系辨析

美术与美诉，有许多共通之处。在研究范畴上它们都属于通过视觉形式来表达、表现一切美的事物。在研究对象上，都是以反映自然、社会和人的形态、关系，表达创作者的思想观念和感情。然而在研究方法上，尽管美术和美诉之间存有交集，但是它们研究的侧重点仍有很多不同之处：

1. 研究内容的侧重点不同

美术重在研究“术”，通俗地讲是研究怎样更好地表现美的一种方法、技术。而美诉重在研究“诉”，是研究怎样更好地对美进行自我认知下的表达。前者强调结果和效果，后者更注重人的整体发展。

2. 研究过程的侧重点不同

美术教育过程的重点在于创作，对于教师来说，前期对学生的引导、体验等在教学中占了较少的比重，如果个体有需要，那么大部分的探索时间是在教学活动以外的。而学习的重点就是创作的过程。美诉教育过程的重点在于感知，通过与材料、环境在于充分互动、探究进行去感知物体的特性，获得更为真实的体验。

3. 研究评价的侧重点不一样

美术作品评价重点在于艺术性，包括总体视觉感受、艺术表现技能等。美诉作品评价重点是其现实性，包括绘画主体的生活状态、学习发展现有水平、正在经受的干扰或者困难诉求等，而且美诉作品经常是需要通过主体自己的语言解说才能让欣赏者更加理解，所以我们常可以看到美诉作品的边角上都有教师记录的幼儿创作当时的语言说明。

总之，美术与美诉，都是我们在实践探索中慢慢走过的路，如果要用一

句程度性的话来区别,可以说“美诉是特别适合 3~6 岁幼儿的美术”,也可以说,根据幼儿年龄特征和学习特点,美诉是充分挖掘和放大美术中的感知体验,进一步关注和引导幼儿自我认知和自我表现,注重在作品评价和作品赏析中发现儿童的真实需求并给予适宜支持,以达成促进幼儿全面发展的目标。

以下两幅表现大树的幼儿作品中,我们能清晰地感受到美术和美诉的不同之处。图 1-3《大树是我家》,这幅作品中幼儿用非常熟练的构图和用色技巧来表达想要一棵“像家一样的大树”的心愿,树上还住着很多动物朋友。仔细观察,我们可以发现,孩子表达树叶、树上小屋的屋顶以及颜色等细节时,用的是同样的技法,所以树叶和屋顶的画法是雷同的,这就是技术复制的体现。图 1-4《游乐园树》,这幅作品中孩子们同样也想表现一棵“像游乐园一样的大树”,他们在前期对年轮、树叶脉络、树干形状等作了深入探究,所表现的大树既有粗大树干、细小树叶等具体形象,又有荡秋千、玩滑梯、玩玩具、喝水等具体生活的抽象表现。虽然画面没有其他色彩和特别吸引眼球的表现技能,但珍贵的是它真实地反映了幼儿的生活和认知,以及对未来生活充满憧憬的想象。

图 1-3 大树是我家^①

^① 顾芷伊画(2001 年)

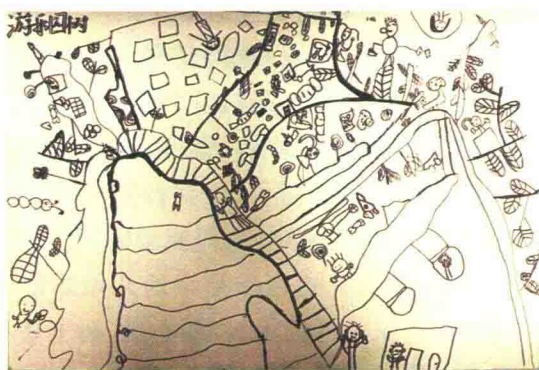

图 1-4 游乐园树^①

三、美诉课程目标

课程是一个特定的群体看待事物的独特观点,它是一种教育理念,融合了群体的教育价值观,存在于我们日常工作的点点滴滴之中,所以课程是领导着团队向着共同价值目标迈进的方向标。

美诉课程中关于幼儿发展的目标是:

1. 引导好奇心、培养探索欲

好奇心是促进人类文明进步的动力,有了好奇心才使人类的探究和创造有了可能。引导幼儿对周围一切事物的发展、变化具有好奇的态度,并乐于发现问题、探索现象和找到解决问题的方法。

2. 保护想象力、呵护创造欲

带着想象的翅膀,我们能够飞得更高、走得更远。幼儿是天生的艺术家,他们想象的艺术火花积极活跃,我们要善于保护、引导幼儿想象力的发展,为他们具有个性的创造搭建基础平台。

3. 激活表达欲,发展社会性

能享受美感经验与艺术创作的乐趣;对艺术作品有自己的欣赏角度和具体感受,并能用语言、美术的方式表达;在表达、表现过程中,与同伴合

^① 大班三人小组(2017年)