

依据《幼儿园教师专业标准（试行）》
《中小学和幼儿园教师资格考试标准（试行）》编写

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

幼儿艺术教育与 活动指导

（第2版）

主 编 吕耀坚 孙科京

京一师一学一前
学前教育专业一专业基础类

北京
师范
大学
出版
集团
社

依据《幼儿园教师专业标准（试行）》
《中小学教师资格考试标准（试行）》编写

主 编 吕耀坚 孙科京
副主编 沈颖洁 魏 婷 何海波

京一师一学一前

北京
BEIJING
师范
NORMAL
大学
UNIVERSITY
出版
PUBLISHING
集团
GROUP
社

图书在版编目(CIP)数据

幼儿艺术教育 with 活动指导 / 吕耀坚, 孙科京主编. -2 版. -北京: 北京师范大学出版社, 2014. 8

(“十二五”职业教育国家规划教材)

ISBN 978-7-303-17871-1

I. ①幼… II. ①吕… ②孙… 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 173758 号

营销中心电话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com>
电子信箱 zhijiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京东方圣雅印刷有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 184 mm×260 mm

印张: 23.5

字数: 449 千字

版次: 2014 年 8 月第 1 版

印次: 2014 年 8 月第 1 次印刷

定价: 36.80 元

策划编辑: 姚贵平

责任编辑: 何琳 王晚蕾

美术编辑: 高霞

装帧设计: 高霞

责任校对: 李菡

责任印制: 马洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

编写委员会名单

主任委员

冯晓霞 朱家雄 秦金亮 杨 文 于 越

副主任委员(按姓氏笔画排序)

于德水 文 颐 王玉兰 卢新宇 朱宗顺 庄建东

刘迎接 刘 洋 杨四清 李红军 李河江 吴 林

宋占美 张兰香 张根健 张家森 张祥华 陈文华

陈伟军 陈志超 杭 梅 罗长国 郑健成 赵汝亮

郇燕君 原淑慧 栾 敏 唐志华 唐学军 黄淑敏

梁周全 喻小平

委 员(按姓氏笔画排序)

王 刚 邓大河 石生莉 安春芳 孙华庚 张锋利

陈 华 武建芬 周玲玲 胡玉智 蒋荣辉 戴猛强

前言

本教材是专门为学前教育专业学生编写的艺术教育教材。本教材紧密结合幼儿园艺术教育的现实，从美术与音乐两个视角出发，以学科教学法(PCK)的基本理论为指导，强调艺术学科知识、教学法知识、儿童认知知识紧密结合与相互渗透，第一版出版后受到广大师生的欢迎与好评。

本次修订以《幼儿园教师专业标准(试行)》《3~6岁儿童学习与发展指南》为依据，在教材原有的架构基础上，结合艺术教育的基本理念、教师知识研究的成果以及幼儿艺术能力发展的事实，对教材架构进行微调，主要目的在于体现完整的艺术教育观念。同时，在审视教材原有实践案例的基础上，结合教材使用的适宜性要求，对实践案例的编写体例、内容进行适度调整，进一步凸显教材的可读性与实践性。本次修订后，本教材具有如下特点。

第一，全景性。本教材全面地体现了艺术教育教材与幼儿园艺术教育现实相对应，既有艺术教学活动、艺术类的区域活动(包括艺术类游戏)，也有艺术教育环境以及艺术领域与其他领域整合的内容。此外，本教材还在教师知识研究成果的指导下，力求在书中通过艺术教育教学的基本流程，完整体现艺术教育所需要的关于儿童、教学法、艺术学科以及教育情境的知识，为学生的专业化成长提供平台。

第二，实践性。本教材在文本撰写、案例提供、实践指导等方面注重学生基于一定理念支持的艺术实践教学知识与技能。本教材在各单元设置了“本单元导读”“思考与练习”“推荐阅读书目”等栏目，旨在帮助学生拓宽视野与实践练习。

本教材由浙江师范大学吕耀坚和徐州幼儿师范高等专科学校的孙科京担任主编，由杭州市西湖区学前教育指导中心沈颖洁、四川师范大学魏婷和宁波教育学院何海波担任副主编。具体编写分工如下。第一单元由吕耀坚、盛于蓝和金华职业技术师范学院的王维编写；第二单元、第五单元由魏婷编写；第三单元第一课至第三课、第六单元的第三课、第七单元由吕耀坚编写；第四单元由南京应天职业技术学院的方兴椿编写；第三单元第四课，第

六单元第一课与第二课由何海波编写；第八单元第一课、第二课、第三课、第六课由余杭临平第二幼儿园金丽萍、张珂编写；第八单元第四课由浙江师范大学吕耀坚、陈雪芳编写；第八单元第五课由浙江师范大学俞雪芳编写；第八单元第七课由浙江师范大学李全华编写；第八单元第八课由浙江师范大学邵玲珠、杭月明编写；第九单元由浙江师范大学李莉编写；第十单元、第十一单元、第十三单元、第十七单元由徐州幼儿师范高等专科学校宋琛琛、高蓓编写；第十二单元由南通大学教育科学学院沈玉萍、浙江师范大学俞雪芳、徐州幼儿师范高等专科学校的孙科京和曹苑编写；第十五单元由沈颖洁编写；第十六单元由浙江省交通厅幼儿园梁渊编写，胶州市职业教育中心杨平兴对全书进行了校订。全书体例设计等工作由吕耀坚、孙科京、沈颖洁负责，统稿由吕耀坚负责。

全书修订的顺利完成，得益于一个积极、投入、有理论、有实践的创作修订团队：各位参编教师的积极投入，资料查阅广泛，编写认真；参编教师之间的交流互动频繁，互通有无。感谢参编教师的辛勤劳动，感谢参编教师的无私的奉献。对于在本书编写过程中我们所参考的大量国内外学者的相关研究成果，尽管在书中已经有注释，但我们还是要在在此表示真挚的谢意。

由于我们的学术视野与艺术教育实践的局限，因此在此书中难免有所纰漏。我们真诚地希望专家、学者批评指正，以便我们再次修订、完善。

编者

目 录 : Contents

▶ 第一单元 幼儿艺术教育概述 / 1	
第一课 艺术与艺术的特征 / 1	
一、艺术 / 1	
二、艺术的特征 / 2	
第二课 幼儿艺术教育的特征与内容 / 4	
一、幼儿艺术教育的特征 / 4	
二、幼儿艺术教育的内容 / 7	
第三课 幼儿园艺术教育目标的解读 / 11	
一、幼儿园艺术教育的目标与要求 / 11	
二、幼儿园艺术教育目标分析 / 13	
▶ 第二单元 美术与幼儿美术教育 / 19	
第一课 美术与美术的特征 / 19	
一、美术 / 19	
二、美术的特征 / 23	
第二课 幼儿美术的特征与意义 / 24	
一、幼儿美术的特征 / 24	
二、幼儿美术的意义 / 28	
第三课 幼儿美术教育的概念与功能 / 30	
一、美术教育的两种取向 / 30	
二、幼儿美术教育的概念 / 31	
三、幼儿美术教育的功能 / 32	
▶ 第三单元 幼儿美术能力的发展 / 35	
第一课 幼儿绘画能力的产生与发展 / 35	
一、涂鸦期儿童美术绘画的产生与发展 / 36	

二、象征期幼儿绘画能力的发展 / 37

三、概念画期幼儿绘画能力的发展 / 39

四、写实期儿童绘画能力的发展 / 42

第二课 幼儿手工能力的发展 / 44

一、无目的活动期幼儿手工能力的发展 / 44

二、基本形状期幼儿手工能力的发展 / 45

三、样式化期儿童手工能力的发展 / 45

第三课 幼儿美术欣赏能力的发展 / 46

一、婴儿的感知 / 46

二、符号的认识 / 47

三、“写实主义”的高峰期 / 47

四、“写实主义”高峰的衰退和审美感受性的出现 / 48

第四课 基于幼儿美术能力发展的美术教育的注意事项 / 48

一、理解幼儿美术发展的阶段性特征，学习倾听幼儿对作品的解释 / 48

二、提供宽松的创作环境，鼓励幼儿自由地进行艺术创作 / 49

三、拓展幼儿审美视野与体验，引导幼儿积极想象 / 49

四、以游戏的方法组织幼儿美术教学，激发幼儿美术创作的兴趣 / 50

五、掌握正确评价幼儿绘画的方法，理解幼儿美术创作的需要 / 51

第四单元 幼儿美术教学活动设计(上) / 54

第一课 幼儿美术教学活动内容的选定 / 54

一、幼儿美术教学活动内容选定的依据 / 54

二、幼儿美术教学活动内容的选择方法 / 56

第二课 幼儿美术教学活动目标的确定 / 67

一、幼儿美术教学活动目标确定的依据 / 67

二、幼儿美术教学活动目标的构成 / 68

三、幼儿美术教学活动目标的撰写要求 / 72

四、幼儿美术教学活动目标撰写的案例与分析 / 75

第三课 幼儿美术教学活动准备 / 76

一、幼儿美术教学活动的经验准备 / 76

二、幼儿美术教学活动的材料准备 / 77

三、幼儿美术教学活动准备的案例与分析 / 79

第五单元 幼儿美术教学活动设计(下) / 81

第一课 引 题 / 81

一、引题的原则 / 81

二、引题的策略 / 83

第二课 讲解示范和谈话讨论 / 86

一、讲解示范 / 86

二、谈话讨论 / 91	
第三课 指导创作构思 / 93	
一、创作构思指导的意义 / 93	
二、幼儿美术创作构思的年龄特点 / 94	
三、创作构思指导的策略 / 94	
第四课 指导幼儿美术创作 / 98	
一、幼儿美术创作环节的意义 / 98	
二、幼儿美术创作指导的主要内容 / 99	
三、指导幼儿美术创作的策略 / 99	
第五课 幼儿美术教学评价 / 102	
一、幼儿美术教学评价的原则 / 102	
二、幼儿美术教学活动的讲与评 / 103	
第六课 幼儿美术教学活动设计案例 / 107	
一、幼儿美术教学活动设计案例的格式 / 107	
二、幼儿美术教学活动设计案例与评析 / 110	
▶ 第六单元 幼儿美术教学活动的组织 / 116	
第一课 幼儿美术教学活动组织的原则 / 116	
一、愉悦性原则 / 116	
二、审美性原则 / 119	
三、体验性原则 / 120	
四、创造性原则 / 122	
五、个性化原则 / 123	
第二课 幼儿美术教学活动组织存在的问题 / 125	
一、对美术教育的目的认识不清, 强调模仿和再现 / 125	
二、追求技能技巧的提高, 忽视创造性的发挥 / 126	
三、教学活动过程中幼儿自由表达和艺术体验的缺失 / 127	
四、缺乏主题背景和经验, 美术教学活动孤立开展 / 128	
五、教学形式、教学方法单一化 / 129	
第三课 幼儿美术教学活动的组织 / 130	
一、幼儿美术教学活动的策略 / 130	
二、幼儿美术教学活动组织的策略 / 137	
▶ 第七单元 幼儿美术工作坊的创设 / 142	
第一课 幼儿美术工作坊创设的意义 / 142	
一、为幼儿园美术教学活动做好铺垫和延伸 / 142	
二、为幼儿提供自主练习与运用美术技能的机会 / 143	
三、为幼儿提供有针对性的指导 / 143	
四、促成幼儿自由创作与个性发展 / 144	

五、促进幼儿间的合作与交流 / 144

第二课 幼儿美术工作坊创设的原则 / 144

一、整体性原则 / 144

二、主体性原则 / 145

三、生活化原则 / 145

四、开放性原则 / 146

五、审美性原则 / 147

六、发展性原则 / 147

七、师生协同性原则 / 148

第三课 幼儿美术工作坊的创设策略与组织技巧 / 149

一、幼儿美术工作坊的创设策略 / 149

二、幼儿美术工作坊的组织技巧 / 153

第四课 幼儿美术工作坊空间环境创设与关键事件记录案例 / 155

一、幼儿美术工作坊空间环境创设案例与评析 / 155

二、幼儿美术工作坊中的儿童关键事件举例 / 158

第八单元 幼儿美术工作坊的活动设计指导 / 160

第一课 木艺活动指导 / 160

一、木艺活动的材料与工具 / 160

二、木艺制作的步骤 / 161

三、木艺活动的指导要点 / 163

第二课 石玩活动指导 / 163

一、石玩活动的材料与工具 / 163

二、石玩活动的操作程序 / 164

三、石玩活动的指导要点 / 165

第三课 绳结活动指导 / 166

一、绳结活动的基本材料与工具 / 167

二、绳结制作的步骤与几种常见的绳结技巧 / 167

三、绳结活动的指导要点 / 169

第四课 泥塑活动指导 / 170

一、黏土塑型 / 170

二、软陶塑造 / 173

第五课 布艺活动指导 / 175

一、布艺装饰画 / 175

二、布艺小制作 / 177

第六课 纸塑活动指导 / 180

一、干塑 / 181

二、湿塑 / 183

- 三、纸塑活动的指导要点 / 187
- 第七课 色彩实验活动指导 / 187
 - 一、自制粉笔 / 188
 - 二、色彩会跑步 / 189
 - 三、扎染 / 189
 - 四、彩蛋 / 190
 - 五、雪花点点 / 190
 - 六、蜡染画 / 190
- ▶ 第九单元 幼儿美术作品的评价与赏析 / 193
 - 第一课 幼儿美术作品评价与赏析的基本原理 / 193
 - 一、幼儿美术作品评价的基本原理 / 193
 - 二、幼儿美术作品赏析的基本原理 / 194
 - 第二课 幼儿美术作品的评价 / 197
 - 一、幼儿绘画作品的评价 / 197
 - 二、幼儿手工作品的评价 / 204
 - 第三课 幼儿美术作品的赏析 / 206
 - 一、幼儿绘画作品的赏析 / 206
 - 二、幼儿手工作品的赏析 / 212
- ▶ 第十单元 音乐与幼儿园音乐教育 / 218
 - 第一课 音乐 / 218
 - 一、音乐的起源与发展 / 218
 - 二、音乐的本质与特征 / 221
 - 三、音乐的功能 / 223
 - 第二课 幼儿园音乐教育 / 225
 - 一、幼儿园音乐教育的含义 / 225
 - 二、幼儿园音乐教育的特点 / 226
 - 三、幼儿园音乐教育的任务 / 228
 - 第三课 音乐教育与幼儿个体发展 / 229
 - 一、促进幼儿的身心健康 / 230
 - 二、促进幼儿的语言与认知的发展 / 230
 - 三、促进幼儿的情感和意志的发展 / 231
 - 四、促进幼儿的个性发展 / 231
 - 五、促进幼儿的社会性发展 / 232
- ▶ 第十一单元 幼儿音乐能力的发展 / 234
 - 第一课 音乐能力和音乐才能 / 234
 - 一、音乐能力 / 234
 - 二、音乐才能 / 236

第二课 幼儿歌唱能力的发展 / 236

- 一、歌词 / 237
- 二、音域 / 237
- 三、节奏 / 238
- 四、音准 / 238
- 五、呼吸 / 239
- 六、表情 / 239
- 七、合作协调 / 240
- 八、创造性表现 / 240

第三课 幼儿韵律活动能力的发展 / 241

- 一、动作 / 242
- 二、随乐动作 / 242
- 三、合作协调 / 243
- 四、创造性表现 / 243

第四课 幼儿打击乐演奏能力的发展 / 243

- 一、乐器操作 / 244
- 二、随乐能力 / 244
- 三、合作协调 / 244
- 四、创造性表现 / 245

第五课 幼儿音乐欣赏能力的发展 / 245

- 一、倾听 / 246
- 二、理解 / 246
- 三、创造性表现 / 247

第十二单元 幼儿音乐教学活动设计(上) / 249

第一课 幼儿音乐教学活动的设计原则 / 249

- 一、发展性原则 / 249
- 二、主体性原则 / 250
- 三、审美性原则 / 251
- 四、整合性原则 / 252

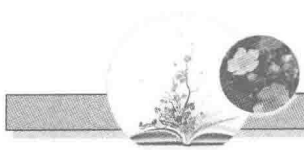
第二课 幼儿音乐教学活动目标的确定 / 253

- 一、幼儿音乐教学活动目标确定的依据 / 253
- 二、幼儿音乐教学活动目标的构成 / 254
- 三、幼儿音乐教学活动目标撰写的要求 / 259
- 四、幼儿音乐教学活动目标撰写的案例与分析 / 260

第三课 幼儿音乐教学活动内容选择 / 261

- 一、幼儿音乐教学活动内容选择的原则 / 261
- 二、幼儿音乐教学活动内容选择的案例与分析 / 263

- ▶ **第十三单元 幼儿音乐教学活动设计(下) / 270**
- 第一课 幼儿音乐教学活动的准备 / 270**
- 一、幼儿音乐教学活动的经验准备 / 270
- 二、幼儿音乐教学活动的材料准备 / 272
- 第二课 幼儿音乐教学活动程序的设计 / 276**
- 一、单个活动的结构设计 / 276
- 二、系列层次活动的设计 / 278
- 第三课 幼儿音乐教学活动设计的要素与案例 / 279**
- 一、幼儿音乐教学活动设计的要素 / 279
- 二、幼儿音乐教学活动设计的案例与评析 / 282
- ▶ **第十四单元 幼儿园音乐教学活动的组织与指导 / 289**
- 第一课 幼儿园歌唱活动的组织与指导 / 289**
- 一、幼儿园歌唱活动内容与材料的选择 / 289
- 二、幼儿园歌唱活动中的新歌导入与新授歌曲 / 291
- 三、幼儿园歌唱活动的模式 / 292
- 四、创造性幼儿园歌唱活动 / 294
- 第二课 幼儿园韵律活动的组织与指导 / 294**
- 一、幼儿园韵律活动的基本类型 / 294
- 二、幼儿园韵律活动的知识和技能 / 296
- 三、幼儿园韵律活动的常规要求 / 296
- 四、幼儿园韵律活动的模式 / 297
- 第三课 幼儿园打击乐演奏活动的组织与指导 / 297**
- 一、打击乐器的种类 / 297
- 二、打击乐演奏活动的知识和技能 / 302
- 三、打击乐演奏活动的常规要求 / 304
- 四、打击乐演奏活动组织的模式 / 304
- 第四课 幼儿园音乐欣赏活动的组织与指导 / 305**
- 一、音乐作品分析 / 305
- 二、音乐欣赏的知识和技能 / 306
- 三、组织音乐欣赏活动教学的常规模式 / 307
- ▶ **第十五单元 幼儿园音乐游戏的设计与组织 / 310**
- 第一课 幼儿园音乐游戏的内涵与意义 / 310**
- 一、幼儿园音乐游戏的内涵 / 310
- 二、幼儿园音乐游戏的意义 / 311
- 三、幼儿园音乐游戏与音乐教学的关系 / 312
- 第二课 幼儿音乐游戏的设计 / 313**
- 一、音乐游戏设计的基本思路 / 313

二、音乐游戏设计可借鉴的几种模型 / 315

三、音乐游戏设计的原则 / 316

第三课 幼儿园音乐游戏的组织 / 317

一、音乐游戏组织的基本策略 / 317

二、音乐游戏组织中的难点及其调控 / 320

第四课 幼儿园音乐游戏的案例与分析 / 322

一、应变反应类游戏 / 322

二、克制反应类游戏 / 323

三、超越反应类游戏 / 324

四、探究反应类游戏 / 324

五、人际互动类游戏 / 325

第十六单元 幼儿园音乐教育与其他领域的整合 / 327

第一课 幼儿园音乐教育与其他领域的关系及整合必要性 / 327

一、音乐与其他领域的关系 / 327

二、整合的必要性 / 329

第二课 幼儿园音乐教育与其他领域的整合原则与技巧 / 330

一、整合的原则 / 330

二、整合的技巧 / 331

第十七单元 国外幼儿音乐教育理论与流派 / 338

第一课 达尔克罗兹音乐教育体系 / 338

一、达尔克罗兹教学法的形成、发展及其影响 / 338

二、达尔克罗兹教学法的基本内容与方法 / 339

三、达尔克罗兹音乐教学法的基本原则 / 341

第二课 柯达伊音乐教育体系 / 342

一、柯达伊音乐教育的理念 / 342

二、柯达伊音乐教育体系的主要教学手段 / 343

第三课 奥尔夫音乐教育体系 / 346

一、奥尔夫音乐教育的思想 / 347

二、奥尔夫音乐教育的内容和基本方法 / 349

第四课 铃木音乐教育体系 / 350

一、铃木教学法的教学要求 / 351

二、铃木的才能教育体系 / 352

第五课 综合音乐感教育体系 / 353

一、综合音乐感的培养基础——音乐要素的分析与综合 / 354

二、综合音乐感的培养手段——综合性的课堂教学内容 / 354

三、综合音乐感教育的环节——表演、分析、作曲 / 355

四、个体化指导的形式 / 355

参考文献 / 357

第一单元

幼儿艺术教育概述

单元导读

本单元将介绍艺术与艺术的特征、幼儿艺术教育的特征与内容、幼儿园艺术教育的目标与要求等。通过本单元的学习，你将了解在学科教学法基本原理指导下的幼儿艺术教育的特征，并获得从艺术学习内容、教师、幼儿、不同年龄段的艺术教育重心、教学与评价策略以及环境创设等方面进行系统解析的幼儿园艺术教育目标的相关知识。

第一课 艺术与艺术的特征

一、艺术

在西方，“艺术”源于古罗马的拉丁文“ars”，狭义的艺术指各种用手工制作的艺术品以及音乐、文学、戏剧等；广义的艺术则包括制衣、栽培、拳术、医术等方面的技艺，与中国古代所谓“百工技艺”相类似。到了文艺复兴时期，艺术家逐渐在“工匠”和“技艺”的传统之外，开始要求思想、情感的表现，要求比较全面的人文基础和思想表达，近代意义上的“艺术”概念方才被确立和公认。艺术作为一种人类的活动，从最初的技术，逐步发展演变成人类表达思想和情感的一种精神活动。

关于艺术的本质属性，通常可以从四个层面来把握：第一是从艺术的社会属性

看,艺术是一种社会意识形态,是文化的一个领域或文化价值的一种形态。第二是从艺术的认识属性看,艺术以特有的方式把握世界,不同于“理论”的方式。第三是从艺术的活动过程看,艺术就是艺术家进行自我表现与表达的创造活动,或对现实的模仿活动。第四是从艺术的活动结果看,把艺术等同于艺术品,强调艺术的客观结果。一般认为,艺术是人类一种重要的文化形态,是人们以直觉的、整体的方式把握现实世界的一种方式,是人们以象征性的符号形式创造某种艺术形象的精神实践活动。它最终以艺术品的形式出现,表现为一种精神产品。

二、艺术的特征

艺术的特征是艺术本质的外在表现。结合上述艺术本质属性的分析,我们会发现艺术具有审美性、形象性、主体性与认知性等特征。

(一)审美性

审美性是艺术最主要、最基本的特征,艺术与其他意识形态的区别在于它的审美价值。艺术的审美性凸显在三个方面:一是,艺术的审美性是人类审美意识的集中体现;二是,艺术的审美性是真、善、美的结晶;三是,艺术的审美性是形式美与内容美的统一^①。

艺术之美要高于现实之美。它比实际生活的美更高、更强烈、更有集中性、更典型、更理想。艺术的审美性集中体现了人类的审美意识。艺术家通过艺术创作来表现和传达自己的审美感受和审美理想;欣赏者通过艺术欣赏来获得美感,并满足自己的审美需要。艺术家创造的艺术作品是将深刻的内容与完美的形式有机地结合在一起的。在长期的历史发展过程中,形式美的法则在不断发展。艺术家在创作中,从内容出发去选择最恰当的形式表达艺术美与表现力,艺术的形式也随之丰富。19世纪80年代中期,当印象主义在法国画坛方兴未艾之际,它又派生出一种新艺术流派——新印象主义。新印象主义利用光学科学的实验原理来指导艺术实践。他们认为印象主义表现光色效果的方法还不够“科学”,主张不要在调色板上调和颜料,应该在画布上把原色排列或交错在一起,让观众进行视觉混合,然后获得一种新的色彩感受。画面上的形象由若干色点组成,好似缤纷的镶嵌画,所以该画派又被称为“点彩派”。新印象主义的创始人和主要代表修拉(Georges Seurat, 1859—1891)创作的《大碗岛的星期天下午》(见图1-1)是最能体现“新印象主义”绘画原理的代表作品之一。作品注重艺术形象静态的特性和体积感,建立了画面的造型秩序。这与先前印象主义的创作截然不同。

(二)形象性

形象性是艺术特有的反映形式。艺术不论美术、音乐,还是舞蹈与戏曲,都要借助可感知的、具体生动的艺术形象来反映现实生活,反映作者的思想与情感。艺术形象是主观与客观的统一。艺术形象是社会生活的反映,它被艺术家通过客观可

^① 黎荔,李建群:《艺术导论》,12~13页,西安:西安交通大学出版社,2008年。

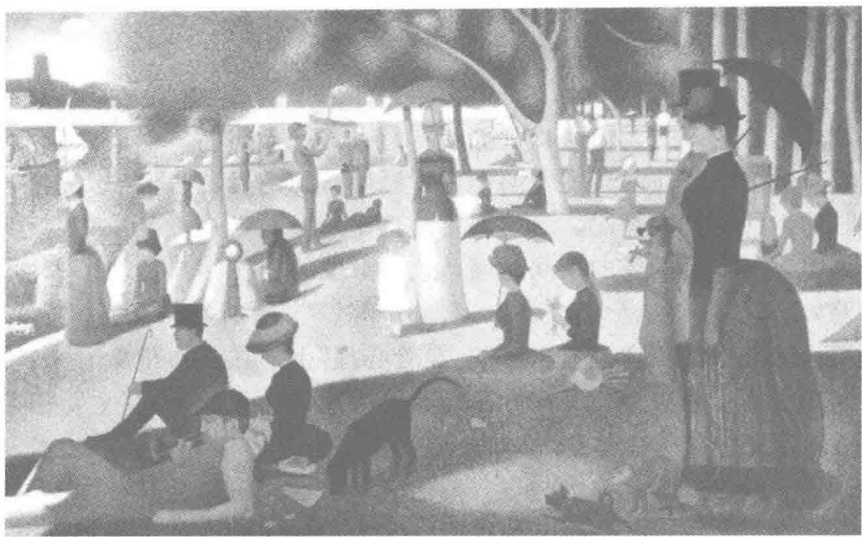

图 1-1 《大碗岛的星期天下午》是最能体现“新印象主义”绘画原理的代表作品之一。作品描绘了人们在塞纳河阿尼埃的大碗岛上休息度假的情景。阳光下的河滨树林间，人们在休憩、散步、垂钓，河面上隐约可见有人在划船。午后的阳光拉出人们长长的身影，画面宁静而和谐。

感的特性生动地描绘出来，因而有着具体、可感的特点。这是形成艺术形象的客观原因。艺术形象又是实际生活在艺术家头脑中的产物，带有主观性因素。绘画、雕塑、音乐作品、舞蹈等，往往是艺术家对生活中的形象渗透了其情感的再现，是主客观的统一。

线条、色彩、形体、工具、材料、节奏、韵律、动作、光与影等是艺术形象性特征的现实体现。不同的艺术形态，会依托不同的形象塑造的语言。以生动的艺术形象诠释作者对世界的理解与感悟是艺术所特有的，缺少形象的特征，艺术将不能称为艺术。

(三)主体性

主体性是指艺术活动的过程中自然地融入了创作主体、欣赏主体的思想情感和创作力，主要体现在艺术创作与艺术作品当中。

艺术是人们能动地反映世界的一种手段。艺术来自现实生活，也反映着现实生活。艺术形象塑造不是简单的“模仿”与“再现”。在创作活动中，创作主体与欣赏主体的思想情感及创造力或多或少会融入其中。个体的生活经历、气质类型、文化素养、风俗习惯、民族特点都会直接或者间接地影响创作主体与欣赏主体的审美。

艺术作品的个性与风格的形成和艺术的主体性特征直接相关。每一件优秀的艺术作品，都凝聚着艺术家独特的审美体验与审美情感，带有艺术家个人的主观色彩与艺术追求，体现出艺术家鲜明的创作风格和艺术个性。例如，超现实主义绘画大师萨尔瓦多·达利(Salvador Dali)的作品是基于弗洛伊德的梦的解析，现代派绘画大师巴勃罗·鲁伊斯·毕加索(Pablo R. Picasso)的作品风格是基于对后印象派塞