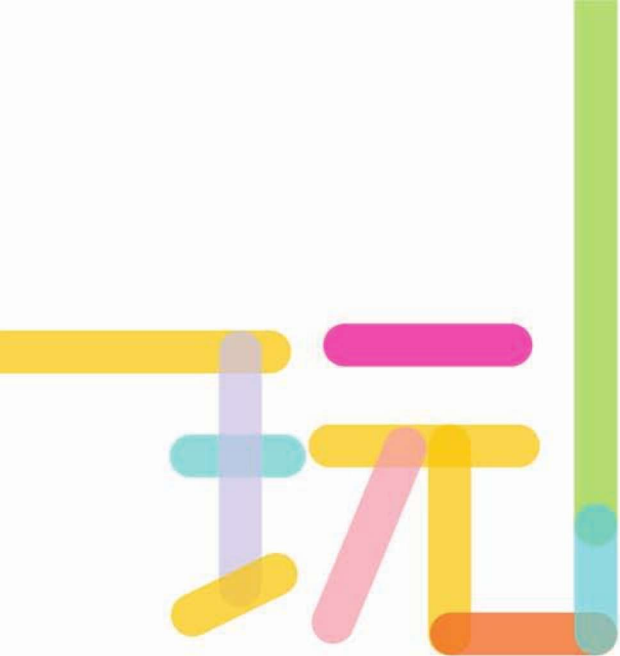

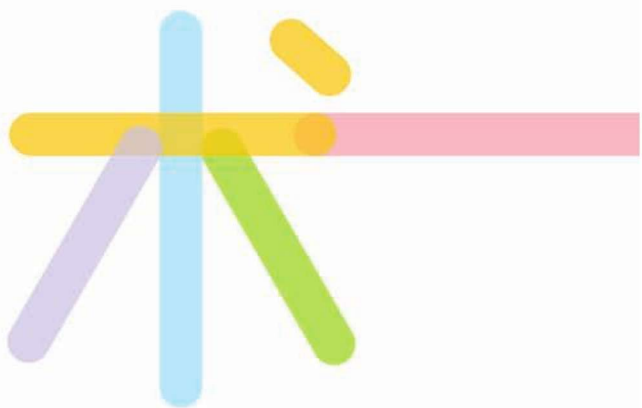
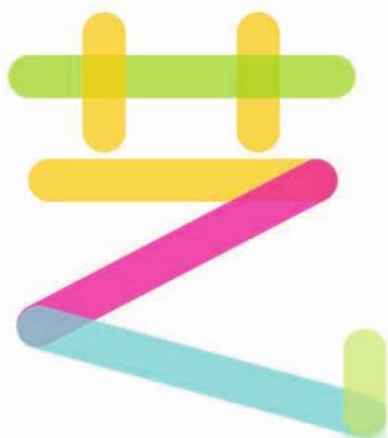

WAN YISHU

YU HAIZI YIQI

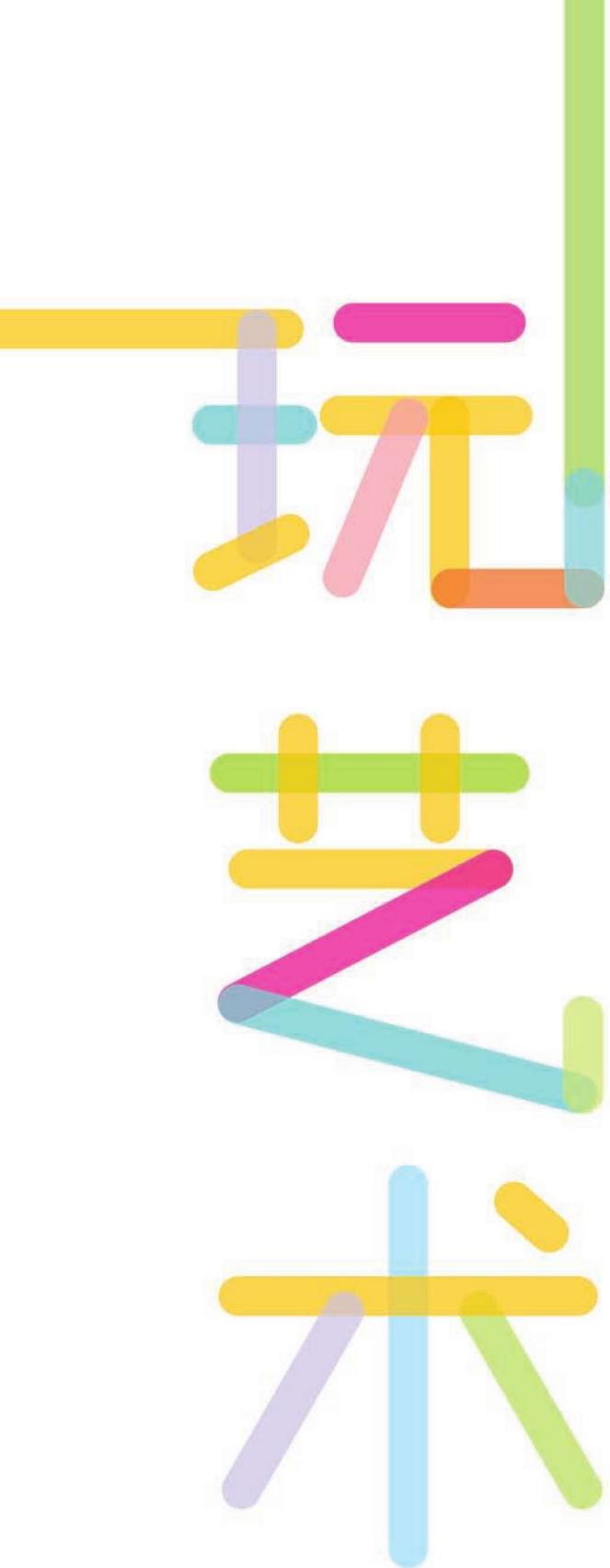
CHUANGSHE MEIYU KONGJIAN

与孩子一起 创设美育空间

庄旭东 徐 侠 / 主编

 宁波出版社
NINGBO PUBLISHING HOUSE

WAN YISHU

YU HAIZI YIQI

CHUANGSHE MEIYU KONGJIAN

与孩子一起 创设美育空间

庄旭东 徐 侠 / 主编

 宁波出版社
NINGBO PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

玩艺术:与孩子一起创设美育空间 / 庄旭东,徐侠主编.
— 宁波:宁波出版社,2018.6
ISBN 978-7-5526-3237-8

I. ①玩… II. ①庄… ②徐… III. ①艺术教育-学前教育-教学参考资料 IV. ①G613.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第121056号

玩艺术:与孩子一起创设美育空间

庄旭东 徐 侠 / 主编

责任编辑 陈 静 张利萍

责任校对 朱璐艳 李 强

装帧设计 金字斋

出版发行 宁波出版社

地 址:宁波市甬江大道1号宁波书城8号楼6楼

邮 编:315040

网 址: <http://www.nbcbs.com>

电 话:0574-87341015(编辑部)

印 刷 宁波白云印刷有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 12.75

字 数 170千

版 次 2018年6月第1版

印 次 2018年6月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5526-3237-8

定 价 39.80元

如发现缺页或倒装,影响阅读,请与承印厂联系调换。 电话:0574-83875165

本书编委会

主 编 庄旭东 徐 侠

副主编 黄 芳

编委会 任婵娟 包松盛 林妙娜 曹 樱 徐 榕 胡燕娜

徐 静 张 露 李 茜 林卫萍 卢 萍 费明玉

徐海琼 王海英 俞亚君 涂晓琴 忻丽丽 徐聪儿

前言

PREFACE

什么是艺术？

柏拉图说，艺术即模仿；亚里士多德说，艺术即认识；亚瑟·叔本华说，艺术即展现；西奥多·阿多诺说，艺术即自由。

孩子们说，艺术就是我用树叶和棒冰棍拼贴成一座林中小屋；艺术就是我把颜料洒在地上变成一幅很美丽的画；艺术就是我看见蜘蛛织的网很漂亮，我也想试试……

看，孩子们眼中的艺术总是那么形象、富有生命力。

“玩”是孩子本能的活动，孩子们的艺术灵感总是在不经意的玩耍中蓦然迸发，而我们玩艺术的想法也在与孩子一次次的共同玩创中逐渐成熟，并与中山园（宁波市鄞州区江东中心幼儿园分园）提出的“以美悦人”办学目标相统一。为此我们提出了“悦美、悦享、悦创”的园本课程理念，并以儿童自主选材、自由结伴、自主创作、自由演绎为基本路径，提出了“三室三坊”的艺术玩创活动构想，努力让孩子在玩艺术的过程中获得成长和发展。

“三室三坊”即色彩室、造型室、演艺室，瓶艺坊、纸艺坊、绳艺坊，它们是孩子玩艺术的乐园。在组织形式上，我们采用混龄活动模式，打破同龄、同班等固有结伴形态，引导孩子走出班级，与平行班的孩子一起玩，和哥哥姐姐、弟弟妹妹一起玩，相互启发，合作创作；在活动空间上，我们充分利用园区回字形结构

特点,构建开放式、立体化的“悦美”空间,让孩子们能自由进入、自主创玩,用自己的作品装扮环境;在活动材料上,我们精心收集生活中的废旧用品,给予孩子更多开放、自由的创作素材,如旧椅子、旧轮胎、旧自行车、旧毛线、旧报纸等,都是孩子最宝贵的创作材料。材料、环境与人的巧妙融合、立体互动,让孩子时刻浸润在艺术的海洋里,畅玩、畅想、畅做。

经过五年多的实践与探索,我们慢慢摸索出了“三室三坊”的活动规律和组织特点,逐渐完善了以儿童为本的自主混龄式艺术玩创活动课程框架。课题先后在区、市、省级立项,获得市(区)级教科优秀成果一等奖的好成绩,并获得同行的肯定与好评。五年多来,我们不断地在实践中清晰研究思路,调整研究策略,同时也和孩子们一起在边玩边创中积累研究经验。孩子们一次次天马行空、恣意创想的玩创活动,赋予材料和色彩以更多的艺术价值,也鞭策我们不断想孩子所想,不断追随孩子,在一次次的观察、反思中调整材料与策略,不断解放思想,逐渐从指导者的角色中走出来,成为一名合格的支持者和促进者。在此过程中,我们逐渐产生了把孩子们的玩创过程记录下来、展示出来、汇编成书的想法,因为艺术需要相互启发,更需要通过交流来触发新的创意灵感。

本书从“三室三坊”的构建与研究切入,贯穿幼儿的创作案例,附以教师的观察与思考,呈现给老师和家长们一系列易于操作、易于再创,且图文并茂的活动方案与实录。为了让广大读者更加直观地了解每一个活动的创意过程,每一个案例均由以下几部分组成:一、材料提供;二、操作要点(包括玩法推荐和学习策略);三、观察要点;四、观察实例;五、调整内容;六、幼儿原创作品。

在这里,要特别感谢中山园的原园长助理徐侠老师,她以一名青年艺术新锐的专业眼光与出色的艺术才能,带领中山园的老师们,不断从孩子们的视角审视我们的研究和每一次幼儿活动,从无到有,从粗略到精致,慢慢构建起“三室三坊”的课程框架与互动式的艺术创意环境;与老师们一起,用心收集可供创作的各种材料与工具,精心预设创作内容;不断学习,研究、提炼指导策略,为

课题的顺利开展与本书的出版倾注了全部的心力。在此也要感谢宁波市教科所的余海军博士，正是他一次次高屋建瓴的专业引领与指导，确保了我们的课题研究的方向。感谢中山园全体教师的敬业奉献以及对课题研究的执着与无私付出，更要感谢我们的孩子们一次次精彩而有意义的探索与创作，赋予了材料和色彩新的生命，他们以无数的艺术灵感与创意表现告诉我们：艺术是玩出来的。

本书的出版与发行也得到了宁波出版社陈静老师，以及宁波教育学院张赛园老师、《宁波晚报》诸晓红老师等许多专家、老师的关心与指导，在此一并感谢！由于我们的专业水平所限，所编撰的内容还有许多不成熟之处，恳请广大读者和同行批评指正。

庄旭东

2018 年元月

CONTENTS

前言 ... 1

开
篇

- 不忘初心玩艺术 —— 摒弃“三重” ... 3
- 创设玩艺术的场所 —— 三室三坊 ... 6
- 收集玩艺术的材料 —— 自然环保 ... 9
- 坚持玩艺术的方式 —— 自主学习 ... 16
- 搭建玩艺术的支架 —— 观察引领 ... 19
- 尝试玩艺术的评价 —— 多元客观 ... 22
- 分享玩艺术的成果 —— 儿童发展 ... 25

色
彩
室

原色室 ... 33	彩色室 ... 51
报纸裙 ... 35	爱心相框 ... 54
丝瓜络长颈鹿 ... 38	超级棒棒糖 ... 57
小木屋 ... 40	浩瀚宇宙 ... 60
纸筒芯变变变 ... 43	曼陀罗的秘密 ... 63
百变纸板 ... 46	玩转新年 ... 66
快乐卷纸 ... 48	移动的城堡 ... 68

百变吸管 ... 79

保丽龙球大变身 ... 83

茶具 ... 86

好玩的锡纸 ... 90

木片、木块的创意造型 ... 93

趣味纸浆画 ... 97

印第安人 ... 100

我是小模特 ... 110

有趣的眼镜 ... 113

小小魔术帽 ... 116

会说话的沙球 ... 119

会唱歌的铃鼓 ... 122

精灵大集会 ... 124

“洗衣液瓶”小汽车 ... 133

植物小盆栽 ... 136

青花瓷,你教我 ... 139

有趣的颜色分层 ... 142

瓶内景 ... 145

小企鹅 ... 148

五彩棒棒糖 ... 156

纸盒大变身 ... 159

蝴蝶飞飞 ... 163

小鱼游游 ... 166

秋天的果园 ... 169

纸杯花 ... 172

春天的花环 ... 179

美味的甜甜圈 ... 182

小章鱼 ... 185

小蚂蚁爬爬 ... 188

蝴蝶飞飞 ... 191

开
片

KAI

PIAN

艺术,来源于生活。生活中的美和创意无处不在。

游戏,是儿童的天性,是适宜儿童的学习方式。

从儿童的成长特点来说,每个孩子的脑海中,都有一个神秘多彩又充满爆发力的小宇宙。

玩艺术,在生活中寻找艺术的元素,通过玩耍的方式建构儿童的经验体系,促进儿童的成长,可以说艺术是生活赋予他们的最综合全面的“课程”。

不忘初心玩艺术——摒弃“三重”

“为什么我的孩子,一开始还蛮喜欢涂涂画画,上了专门的美术班后,反而对画画兴趣大减?”一些家长会有这样的困惑,明明投入了很大的精力、时间和精力开发孩子的绘画天赋,但是收到的效果却不尽如人意。

这里涉及的就是帮助孩子玩艺术的方式和方法的问题。

3—6岁儿童的绘画处于从涂鸦期向象征期、图示期发展的阶段,儿童喜欢借助涂鸦这一艺术手段表达自己的思想和情感,这阶段孩子的艺术作品可以说

是儿童的第二语言。艺术地“教”和艺术地“自然成长”一直是学前专家们在深入研究和探讨的问题,“自然成长”遵循了孩子的天然个性,保持了孩子对环境和周围意义理解的最真实状态,但这种状态下孩子的艺术表现手段会比较单一,艺术表现能力发展会比较缓慢。而艺术地“教”虽会较快速地提升儿童的艺术表现能力,但同时又可能束缚孩子发现美的眼睛、创造美的双手。因此我们的研究就是要在“教”与“自然成长”之间找到最为合适的切入点,让孩子能在“点拨”中,明亮发现美的眼睛;在共同玩创中,提高表现美的能力。

当前在幼儿园中研究儿童美术教育的有很多,但经笔者多方了解后,发现存在着以下“三重”问题。

第一,“重结果”,学技能技巧为主。

许多活动还是以教师预设为主,儿童创意受到限制。教师只是简单地将艺术活动从固定的教室搬到美术活动室,活动方式仍采用传授式,忽视儿童的自主创作过程,在预设的活动中扼杀儿童的创意表达,孩子们难以体验自由表达和创作的快乐。

第二,“重创新”,但放任儿童“假自主”,作品缺乏创意。

儿童在工作坊内自由活动,教师仅是简单的材料提供者和秩序维护者。缺乏必要的引导,儿童的创作类型单一,缺乏艺术表现力。

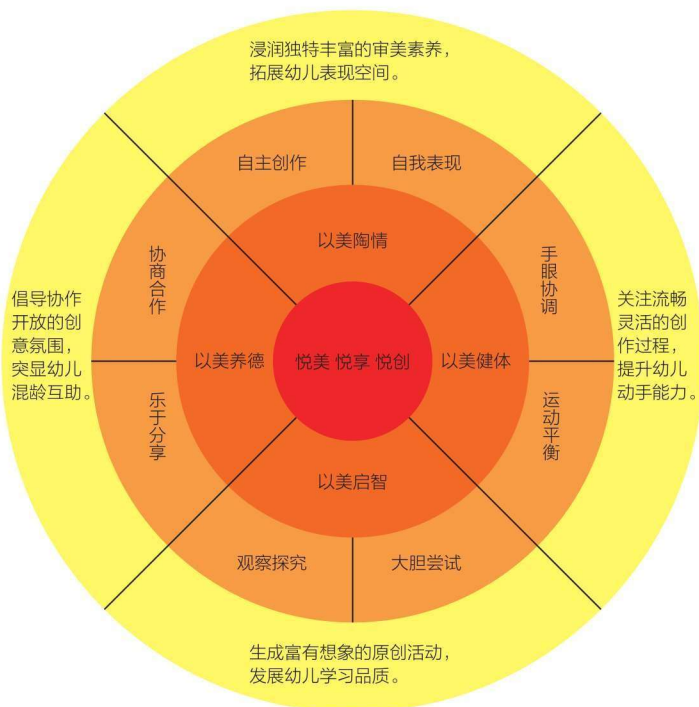
第三,“重混龄”,但流于形式。

“混龄”是当前许多幼儿园开展工作坊的活动方式,但走进儿童活动现场,我们发现儿童活动仍停留在自顾自玩的状态,大小孩子之间缺乏交流,更谈不上大带小、小跟大。

这“三重”现象的存在,关键还是因为对艺术活动的价值探讨仅停留在浅层次的学科本身功能性理解上,而忽视了艺术活动对儿童整体发展的促进作用。创美的过程应该是一项愉悦的体验过程,教育的参与是为了让儿童更加有创作热情,体验创美带来的快乐。如果我们的艺术活动能把握住孩子爱玩的天性,

把孩子的玩与创美活动巧妙结合起来，相信儿童创美的兴趣将被充分激发，创美的艺术才能也将得到充分展现。创美活动还能陶冶性情，让孩子发现美、喜欢美、欣赏美、创造美。

下面这张图表，可以解释美这个概念是如何影响孩子德、智、体等各个方面的。

以美养德 —— 协商合作、乐于分享 以美陶情 —— 自主创作、自我表现
以美健体 —— 手眼协调、运动平衡 以美启智 —— 观察探究、大胆尝试

这就是我们带着孩子玩艺术后想得到的收获，也是孩子们在整个玩艺术过程中，一定会得到的提高。

接下来,从构建“三室三坊”出发,带大家和孩子们一起走进“玩创”之旅。

创设玩艺术的场所 —— 三室三坊

没有哪种学习比“玩”更适合孩子了。

幼儿期也是游戏期,获得快乐和自我满足是幼儿游戏的直接目的。

现代儿童学习观认为,儿童的学习应该是主动的学习,是使儿童身心获得自由、全面、和谐的发展的学习,儿童应该是自己学习和发展的主人。因此,我们必须培养学前儿童的学习主动性,培养他们自主学习的能力,让儿童主动地学习。

我们的做法是:创设一个广阔、自主、自由的艺术创作空间,让儿童在游戏过程中更挥洒自如、大胆恣意,使儿童的“创作”过程不受约束、无任何功利性——这很重要,目的是让儿童感受到情感的满足和情绪的宣泄,由此带来身心的愉悦和成功的自信。

要知道,年龄特征决定了儿童的情绪、情感容易受到环境的影响,创造灵感带有一过性、突发性,所以,只有儿童自主选择、自主学习、自主合作的需求被满足,儿童才会自然地从事发现美、分享美、创造美的过程和体验中找到应有的快乐。

基于这种理念,我们在2012年迅速确立了办园特色——悦美、悦享、悦创。

随后,我们创设了独特的美育空间——自主式创意工作坊(以下均简称为“三室三坊”),“三室”包括色彩室(原色室和彩色室)、造型室、演艺室,“三坊”包括瓶艺坊、纸艺坊、绳艺坊。

“三室三坊”的设立,核心是关注儿童自主选材、自主结伴、自主创作、自主

展示,让儿童在自主性活动中获得发展,将学与玩更有机地结合在一起。

对儿童来说,能够在这个环境中,愉快地、自主地参加活动,和有相同爱好的小朋友合作,满足个体发展需要,感受自主创作的乐趣。

对教师来说,在实践中探讨和成长,探索如何优化“三室三坊”效能,在共同的目标下,通过团队实践与交流来促进个人与集体共赢,达到共享集体智慧,提高观察、分析、跟进水平的目的。

对幼儿园来说,通过这种开放、自由的创意空间创设,自主人文的组织指导模式,打造幼儿园特色教育环境,深化幼儿园的办园特色。

“三室三坊”的环创构思及结构如图所示:

“三室三坊”的环创构思

室(坊)名		就地取材的环创构思
色彩室	原色室	自然材料回归本真
	彩色室	废旧材料玩转色彩
造型室		重点材料百变造型
演艺室		环保材料自主演艺
瓶艺坊		瓶瓶罐罐错落有致
纸艺坊		多种纸张灵动创意
绳艺坊		剪穿绕编线条魅力

“三室三坊”结构图

