

高校教材

教师教育精品教材·学前教育专业系列

学前儿童艺术教育

许卓娅 / 著

*Preschool Children
Arts Education*

华东师范大学出版社

学 前 教 育 专 业 系 列 教 材

学前儿童

XQETYSJY

艺术教育

许卓娅 著

学前儿童艺术教育

著 者 许卓娅
策划编辑 大中专教材事业部
文字编辑 管利群
责任校对 王静平
封面设计 陆 强
版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路3663号 邮编 200062
电 话 021-62450163 转各部 行政传真 021-62572105
网 址 www.ecnupress.com.cn www.hdsdpress.com.cn
市 场 部 传真 021-62860410 021-62802318
邮购部 电话 021-62869887 021-54340188

印 刷 者 华东师范大学印刷厂
开 本 787×1092 16开
印 张 18
字 数 345千字
版 次 2008年1月第1版
印 次 2008年1月第1次
印 数 5100
书 号 ISBN 978-7-5617-5640-9/J·086
定 价 28.80元

出版人 朱杰

华 东 师 范 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

学前儿童艺术教育/许卓娅著. —上海:华东师范大学出版社,
2007. 10

(学前教育专业系列教材)

ISBN 978-7-5617-5640-9

I. 学… II. 许… III. 艺术-学前教育-高等学校-教材
IV. G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 167562 号

学前儿童艺术教育

著 者 许卓娅
策划编稿 大中专教材事业部
文字编辑 曹利群
责任校对 王丽平
封面设计 陆 弦
版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电 话 021-62450163 转各部 行政传真 021-62572105
网 址 www.ecnupress.com.cn www.hdsabook.com.cn
市 场 部 传真 021-62860410 021-62602316
邮购零售 电话 021-62869887 021-54340188

印 刷 者 华东师范大学印刷厂
开 本 787×1092 16 开
印 张 18
字 数 345 千字
版 次 2008 年 1 月第 1 版
印 次 2008 年 1 月第 1 次
印 数 5100
书 号 ISBN 978-7-5617-5640-9/J·095
定 价 28.80 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

前言

在我读研究生的时候,曾经读过一本叫《艺术与视知觉》的书,从此一直期望能够探索所有不同的艺术领域,将它们之所以被称为“艺术”的原因寻找出来。那本书在最后说:“相信所有各种类型的艺术都应该具有共同的创作、欣赏、学习的规律,只是还没有人真正认真研究罢了。”20年来,我一直坚持着对这一研究的兴趣,并越来越发现:那本书的作者阿恩海姆先生说的是对的。

10年以前,许多学前教育 and 艺术教育领域的同行学者开始讨论出版专供师范生使用的综合艺术教育教材的问题,但一直没有能够最终实现,其原因是没有任何相对成熟的研究积累。现在感谢华东师范大学出版社,在我们的研究进入相对成熟的时刻,给了我们出版的机会,使我们的研究成果可以面对需要它们的学习者。

本书共分绪论和上下两篇。绪论部分主要讨论艺术教育的宏观理论问题,其中包括艺术教育的性质与地位之争、审美愉悦与幼儿的生命质量提高、循序渐进与幼儿的有效学习、迁移模仿学习与幼儿的创造性表达、身心舒适与幼儿的自律性发展等。这些问题都是直接从这20年的争论焦点问题中提炼出来的。其中的核心问题是围绕幼儿生活、发展来讨论幼儿园艺术教育的基本价值立场和价值处理的基本原则。我们知道,价值追求是人的一切行为,当然也必然包含教育行为的出发点。只有当我们经过认真思考,认定自己的出发点和最终目标,才不至于一边行走一边困惑自己究竟要到哪里去。

上篇部分主要讨论分领域的艺术教育。其中第一章讨论幼儿园领域课程中的艺术教学,这是一组关于课程与教学中观层面的理论问题,其中包括幼儿园集体艺术教学活动的目标设计、结构设计、心理调节和评价等。这些问题也是从20年来反复争论的问题中提炼出来的,更接近于实践操作的层面。我们知道,追求价值不能不遵循客观规律。如果我们采取的行动程序和方法违反事物的规律,其后果必将是事倍功半,甚至事与愿违。第二章到第六章是讨论微观层面的操作性问题,主要介绍音乐、舞蹈和美术等不同领域教学设计和实施的方法策略。这是为学习者深入体验各种不同艺术实践的“异同”奠定基础。因为学习者只有体验和把握不同领域艺术实践的异与同之后,才能更好地体验到综合利用

它们来认识世界、认识生活的乐趣,以及表达自己认识的乐趣。

下篇部分主要讨论综合的艺术教育。其中第七章讨论综合艺术教育的中观理论,即领域间渗透的相关理论问题。这一章重点谈了两个问题:一是整体发展观与领域渗透策略;二是心理学理论与领域渗透策略。在有关心理学理论中,重点讨论异质同构理论与类比联想策略、迁移理论与经验的网状拓展策略、多元智能理论与学习的“扬长补短”策略。第八章分别介绍从音乐、美术、文学等不同领域切入的集体艺术教学活动。这些成果来自南京师范大学学术团队和南京市多家参与研究的幼儿园所共同承担的国家教育科学研究“七五”、“八五”规划十年间研究的积累,经过“九五”、“十五”规划第二个十年的验证和发展,初步达到了方便幼儿园教师直接操作的水平。第九章讨论幼儿园集体戏剧教学活动。建国以来,在我国幼儿园的课程中,从未把戏剧教育作为独立的教学实践活动。因此,在第一节“幼儿戏剧教育概述”中,简要地介绍了目前在幼儿园课程中实际存在的戏剧教育形式和内容。“建构性的集体戏剧教学活动”是在新的课程观、教学观和学习观影响下出现的探索性尝试。

为了方便教学,我们配备了光盘,其中有除音乐、美术、文学等不同领域的集体艺术教学活动以外的综合性教学设计,有各年龄班艺术综合教育活动设计案例,以及幼儿园课堂的一些教学实例。

我们希望,学习者在教师的支持和引导下,独立思考,提出疑问,努力探索和实践。将来要做教师的学习者,如果你们能够认真地对待自己的学习,那么在成为教师以后,才能更好地引导你们的学生学习怎样从事艺术实践,学习怎样做人!

许卓娅

于南京师范大学教育科学学院

2007. 10. 10

目 录

前言	1
绪论 艺术教育的相关理论问题	1
第一节 艺术教育的性质与地位之争	1
第二节 审美愉悦与幼儿的生命质量提高	3
第三节 循序渐进与幼儿的有效学习迁移	13
第四节 模仿学习与幼儿的创造性表达	18
第五节 身心舒适与幼儿的自律性发展	22
上篇 分领域的艺术教育	
第一章 幼儿园领域课程中的艺术教学	27
第一节 集体艺术教学活动目标设计	27
第二节 集体艺术教学活动结构设计	30
第三节 集体艺术教学活动实施	36
第四节 集体艺术教学活动中的心理调节	43
第五节 集体艺术教学活动评价	58
第二章 集体歌唱教学	67
第一节 发展幼儿嗓音的艺术表现力	67
第二节 歌唱活动的教学内容	71
第三节 歌唱活动的材料选择	73
第四节 新歌教学导入	77
第五节 用有趣味的方式与幼儿共享歌唱的快乐	85
第六节 创造性歌唱教学	88
第三章 集体韵律活动教学	97
第一节 发展幼儿动作表演的艺术表现力	97

第二节	韵律活动的教学内容	100
第三节	韵律活动的材料选择	104
第四节	韵律活动教学导入	107
第五节	创造性律动教学和集体舞蹈教学	110
第四章	集体打击乐器演奏教学	117
第一节	发展幼儿乐器演奏的艺术表现力	117
第二节	打击乐器演奏活动的教学内容	121
第三节	打击乐器演奏活动的材料选择	123
第四节	打击乐器演奏整体教学法	126
第五节	打击乐器新作品教学导入	128
第六节	探索性打击乐器演奏教学	130
第五章	集体音乐欣赏教学	134
第一节	发展幼儿欣赏音乐的能力	134
第二节	音乐欣赏的材料选择	136
第三节	音乐欣赏教学导入	138
第四节	其他表演艺术欣赏教学	140
第六章	集体美术教学活动	144
第一节	美术教育与儿童心理发展	144
第二节	美术教学活动目标与内容	147
第三节	集体绘画教学活动	153
第四节	集体手工教学活动	159
第五节	集体美术欣赏教学活动	167

下篇 综合的艺术教育

第七章	领域渗透的相关理论问题	175
第一节	整体发展观与领域渗透策略	175
第二节	心理学理论与领域渗透策略	180
第三节	多元智能理论与学习的“扬长补短”策略	184
第四节	思维的精加工与自我知识管理策略	186

第八章 分领域切入的集体艺术教学活动	189
第一节 综合艺术教学活动设计概述	189
第二节 从音乐切入的集体艺术教学活动	194
第三节 从美术切入的集体艺术教学活动	197
第四节 从文学切入的集体艺术教学活动	214
第九章 集体戏剧教学活动	223
第一节 幼儿戏剧教育概述	223
第二节 建构性的集体戏剧教学活动	232
第三节 设计的集体戏剧教学活动	254
附录一 当代中国幼儿园综合艺术教育研究发展 20 年	259
附录二 相关科学研究案例	265
主要参考文献	275
后记	277

学习目标

1. 了解幼儿园艺术与幼儿生活的关系。
2. 了解幼儿园艺术与幼儿发展的关系。
3. 了解幼儿园艺术的基本价值立场和价值矛盾的处理原则。

20 世纪 50 年代,按照德智体美全面发展的思路,艺术教育曾经属于审美教育并为追求发展幼儿的审美能力而设。20 世纪 80 年代,曾经追求过开发右脑开发智力的艺术教育;后又开始追求开发创造力的艺术教育。到了 90 年代,恢复感性的艺术教育,继承和发扬文化传统的艺术教育等不同的艺术教育价值不断被提出。21 世纪以来,对于幼儿园课程中艺术教育价值的讨论仍在继续,但讨论的结果并没有走向一个非此即彼的统一的“定论”,而是逐渐进入更广阔视野的深层次的对话。关注和思考的重心也日益接近幼儿的日常生活质量和生命体验质量。

第一节 艺术教育的性质与地位之争

不同观点引发的思想碰撞其实是一种非常珍贵的“动力”。正是这种动力,推动了人类思想的发展。例如:艺术教育就是美育吗?美育就是教人学习怎样审美的教育吗?如果没有人提出这样的问题,而是只给出一个定论:音乐教育就是美育,美育就是教人学习怎样审美的教育!可能许多人会安然地接受这个定论,而不再思考这个定论是否存在可以质疑的问题或以此为出发点开拓更广阔的视野。

可以说,自人类开始思考艺术或艺术教育的本质或价值的问题以来,相关的争论从来没有停止过,其中最重要的相关争论包括:什么是艺术(包括艺术有什么独特价值的争论),艺术本位与非艺术本位的价值,艺术的学科本位与教育本

位的价值,艺术教育的社会本位与个人本位的价值等等。

其实,如果我们能够仔细倾听所有争论中的具体论点,可以说每一种声音都是其他声音的一种补充。那么,作为从事艺术教育的教师,究竟应该怎样不断澄清自己的基本立场,并同时努力推动各种价值的讨论从对立走向对话呢?

假如我们对自己提出“以人为本”的前提,也许可以从这样三个方面来考虑推动这些价值的对话:一是个体内部各种价值的“对话”(中国传统哲学的“身心合一”观)——作为个人,应学会关注自身身心健康发展与个人潜在生命价值的实现;二是人群内部各种价值的“对话”(中国传统哲学的“人我合一”观)——作为社会成员,应学会关注人际和谐对个体生存以及长远发展的重要性与所有人的潜在生命价值的实现;三是自然内部各种价值的“对话”(中国传统哲学的“天人合一”观)——人作为自然的一分子,应当学会关注所有自然要素关系和谐对个人、人类以及所有自然存在的重要性。

在“以人为本”的基本认识前提下,人为什么要“学习艺术”的问题也就变得明朗起来:人类是为了自身的生活和发展而不断创造和发展音乐的;个人是为了更有质量地生活和发展而不断学习音乐,并在音乐创造中不断发展自身的;个人是为了融入“共同生活”而不断学习音乐的,同时在增进音乐的创造性发展过程中,不断增进对自身与环境相互依赖性的理解,并努力不断融入“天人合一”的境界。

曾经有一些观点认为,现代教育造成儿童分裂性发展的症结在于学科的“分类”和教育的分科。本人以为,关键的问题也许在于:当我们认为“全面发展”等于所有学科或领域的知识技能都获得平行发展或超过最低底线时,可能忘记人类社会的教育首先关注的是:人要成为大写的“人”,成为自己幸福的源泉、人类幸福的源泉,以及维护自然环境的可持续发展性的良性因素。如果我们认可这一点,那么艺术教育的终极目标应该是促进儿童人格的整体和谐发展,即:不断帮助儿童建构能使自身内部关系和谐健康的各种经验;不断帮助儿童建构能使人际关系和谐健康的各种经验;不断帮助儿童建构能使人与自然环境关系和谐健康的各种经验。

在上述各种“和谐健康”经验的建构过程中,音乐与其他各种人类语言,如美术、形体、文字与数学等符号体系一样,其创造、应用和发展的实践永远不可能离开人类或人类个体所面对的追求三种基本健康价值的“真实生活实践”。当我们把音乐看成是建构以上三种和谐健康的人类社会实践行为时,音乐也就不再是小写的音乐,即音乐作品;也不再是中写的音乐,即音乐作品创作、表演和欣赏的行为;而是大写的“音乐”,即通过音乐不断融入“天人合一”的境界的所有的人类和个人的主观努力。

多元智能理论的创始者、美国哈佛大学的加德纳先生在2004年对中国听众解释他最近几年为什么放弃“多元智能”培养的研究而转向“好工作”能力培养研究时,告诉我们:多元智能本身是没有价值立场的,而教育是不能够没有价值立场的。“好工作”的能力包含有创造力的生活的能力和有道德、有社会责任感的生活的能力,即善于吸收并善于积累社会文化营养,能够分辨什么是有助持续发展的文化营养,在适合的时机积极地与环境分享建设性的创意,享受参与共同生活的幸福感和共同成长感。

加德纳先生进一步解释说:如果一个具有很高的的人际关系智能或自然观察智能的人道德败坏,那其结果必然是“骗你没商量”或“害你没商量”。其实,爱因斯坦先生早就说过类似的话:如果科学界不能以道德来约束引导自身的话,人类将会用科学毁灭人类自己!

虽然在讨论艺术实践的“人性”或人的实践的“艺术性”孰重孰轻的时刻,还没有多少人想到需要拿这些非艺术界学者或伟人的理论来作为论据,但如果艺术教育界人士真正愿意超越已经习惯了的狭隘眼界,拓宽了的心胸将会给我们带来更敏锐的洞察力。

在初步确立了讨论的基础,即艺术教育首先应该而且必须首先是“人的教育”这一宏观的基本价值立场之后,便可以进入以下几对当前冲突激烈的中微观价值的矛盾中,看看是否可以通过对话的方式来发现这些矛盾中的“共生价值”,并尝试找出实现这些共生价值的可能出路。

第二节 审美愉悦与幼儿的生命质量提高

一、艺术实践与生命运动

生活是艺术热情生生不息的源泉,艺术也是生活热情生生不息的源泉。艺术因生活而亲切和灵动,生活因为艺术而丰富和精彩。在这种关系里,艺术和生活本来就是对话的、和谐一体的。但对于人和人的艺术实践终极目的来说,艺术是为了人的发展和人的幸福生活。

从本质上说,趋向美的运动是生命运动的重要内涵之一。植物在其生命运动中追求花朵和果实的美丽,于是就有了与动物的美丽交往;正因为这种由追求美丽而引发的互动,植物的生命得以代代繁衍延续,其美丽也得以不断进化、日益升华。动物在其生命运动中不但追求形态和色彩的美丽,还追求“舞姿”的美丽、“爱巢”的美丽和食物的美丽;正因为这种由追求美丽而引发的运动和互动,

动物的生命得以代代繁衍延续,其美丽也得以不断进化、日益升华。

在人类和个人的生命运动中,追求美丽也是天性。原始人类因为不满足天生的形态美丽,于是发明了美术,用各种不断创造出来的材料工具“打扮”自己,让自己变得更加美丽。后来,这种“打扮”日益扩展到自己的身体之外,于是创造出家的装饰、园的装饰,甚至更大的环境装饰,如山体上的壁画和山洞中的壁画,等等。

后来,人们发明了用嗓音和身体动作制造出来的美丽形式来求爱偶、育婴,以及相互安慰鼓励;再后来,逐渐形成了恋爱、婚庆、迎接新生儿、丧葬,以及其他各种与生产生活有关的“典礼仪式”上的歌舞形式。人们用鲜花或树叶直接装饰自己的身体;用鲜花或树叶的彩色汁液在身体上绘画;用染上色彩的纤维纺织和刺绣出花朵和枝叶,然后来装饰自己或周围的环境。再后来,人们发明了美食:不仅能够选择食物天然形色的美丽,而且能够使用工具,以及采用绘画、印染、雕刻、塑造等多种手段将花朵和枝叶的美丽形象幻化到所吃的食物上去。

在我国广大的农村以及中小城镇,最朴素的艺术生活仍旧是并非以艺术为职业的普通人群中发生的自我艺术享用或共享活动。在这些保持了本真生命意念的人群中,母亲或祖母们对婴儿哼唱摇篮曲,与婴儿共同享受这一美丽的生命运动过程。农闲时候的村姑村妇编织和刺绣,凑在一起悠然地哼唱姊妹们共同喜爱的山歌。两鬓染霜的城镇退休职工,在公园、路边跳着扇舞,打着腰鼓,或聚集在一起唱戏、唱歌。天黑了,一对修自行车的老年夫妻相互依偎在马路边,他们脚下的录音机里播放着外国的浪漫乐曲……

然而,与此相反的现象是:在当下我们的学校艺术教育和社会艺术教育情境中,艺术经常已经不再是为了愉快生活的艺术,而是艺术学习活动中的被动重复练习——习惯地被称为训练(教导、管束、监督)。被动接受训练的外在目的则是为了考级、拿奖、升学加分,或避免家长、教师对自己不满意。需要我们严肃反思的是:原本应该在欣赏或玩味中展开生命美丽的艺术活动,在现代艺术教学的实践中不知不觉地演变成了成人对幼儿的“任意塑造”,有时甚至成为成人与儿童之间强迫与反抗的“战争”。这种艺术实践可以说走到了艺术生活的反面,严重地压抑甚至摧残了生命运动中本真的审美价值追求趋向。

当然,有时人们也会因为自我挑战和自我追求而反复练习——这种主动的练习可以称为锻炼——锻炼的内在目的还是为了自我欣赏或玩味。所以,这些主动自我锻炼的行为从根本上说是增进生活愉悦性的,是本真的艺术审美活动。

总之,当人类学会利用艺术实践手段帮助自身认识生命和生活的价值时,艺术的审美愉悦便与人的生命质量紧密地结合为一体。所以,如果我们希望让艺术和生活的关系和谐一致,不再相互冲突,我们教育工作者应该懂得艺术首先是

朴素的参与、自我享用和共享——即娱乐自己，其次才是展示——娱乐别人。

二、艺术教育 with 审美体验

审美性原则是我们大家熟悉的艺术教育的核心原则，即指艺术教育的实践活动必须具有能使参与者获得审美愉悦的特质。审美愉悦实际上包含两个层次：其表层是指欣赏主体以自己的方式感受到的审美对象的情感表现性所产生的一种审美愉悦；其里层是指欣赏主体在欣赏过程中达到自由和谐状态时所产生的一种审美愉悦。因此，幼儿艺术教育也应该顺应审美实践的这种特殊性，寓艺术实践活动于审美享受之中，强调在幼儿获得精神满足和愉悦的前提下不断发展其完整的人格，同时不断提高其审美敏感性和审美情趣。幼儿在艺术活动中所表现出来的对美的天然趋向性，本身就是一种人的成长性需要的表现。幼儿在艺术活动中追求的不是任何外在的功利性，而是活动过程本身所带来的满足。这种满足指向人的固有其本性的不断自我实现，指向人的内心世界的不断统一、整合，以及趋向和谐的运动。

一位山西寄宿制幼儿园的幼儿家长问孩子所在班级的班主任老师：孩子回家唱晋剧唱得“摇头晃脑”的，是否最近班上在教孩子学唱晋剧。班主任老师很奇怪，因为自己并不会唱晋剧。后经了解，夜班保育员老师是一个晋剧迷。

2006年在深圳召开的全国第五届幼儿园音乐教育观摩研讨会上，两位老师用非常朴素的教态自然地小班幼儿介绍两首传统的广东童谣。在洗澡歌《洗白白》轻松愉快的歌声中，老师洗孩子——孩子洗自己——孩子洗同伴；在摇篮曲《月光光》轻柔的歌声中，老师哄娃娃，孩子哄娃娃，老师哄孩子，孩子互相哄。最后，大家逐渐进入安详的状态……整个活动没有任何华丽的东西，只有朴素的爱，只有温馨，只有幸福的感动。

从这些实例中，我们可以看到：儿童的艺术审美活动其实是儿童最为源初、最为本真的一种生命成长活动。这些例子原本在我们生活中是再普通不过的现实状况，为什么如今在人们眼里变得“珍贵”了呢？这是因为，在人类漫长的追求美丽的过程中，现代艺术教育有些忘记艺术活动和人的生命活动“谁是目标，谁是手段”，不知不觉地走到了艺术大于生命、甚至艺术可以随便践踏生命的地步。这种盲目或执迷，实际上不仅是生命的大敌，其实也是艺术的大敌。当生命不在，生命的审美追求不在，艺术还有可能存在和发展吗？

因此，在这里必须强调：艺术教育的审美吸引和审美感动是艺术教育过程贯穿始终的性质。为了能够在幼儿园的艺术教学中落实这一理想，教师需要注意以下几点。

（一）让儿童在艺术活动中得到审美愉悦

审美愉悦作为一种情感,不但在审美活动中起着亲和作用,是整个审美心理要素发挥作用的基础,使得审美活动区别于其他活动获得自己的规定性;而且它能够滋养积极的生命运动趋向,是艺术审美教学追求的终极目标。因此,幼儿园中的集体艺术教学设计应当力求让幼儿在艺术活动过程中得到审美愉悦。具体的策略可以包括以下几点:

其一,以艺术活动的内容吸引幼儿。这样的内容应该是符合幼儿需要和兴趣的,是来自于幼儿的生活经验的。

其二,用游戏的形式来进行艺术活动,使艺术活动充满生机和趣味。角色扮演、猜谜语、讲故事等形式,可以运用在艺术教育活动的各个环节中。实践表明,幼儿在这样的活动中兴致盎然,能够体验到审美愉悦。

其三,物质媒介也起着十分重要的作用。因此,提供多样化的工具和材料,可以刺激幼儿从事艺术活动的积极性。不同色彩、形状、质地的材料具有不同的表现力,蕴含不同的情感特质,能让幼儿体验到灵活和丰富。逐渐地,他们能根据自己的体验有目的地选择适合的材料和工具。丰富多样的材料和工具还能使幼儿产生新颖的构思、丰富的联想,这样幼儿在对工具和材料的操作中产生审美愉悦,从而更加积极、快乐地沉浸于艺术活动。

（二）为幼儿创设充满情感色彩的审美环境

前面已经反复强调,艺术审美活动本身来自生活又复归于生活。因此,幼儿的艺术审美实践不应该仅仅局限于集体艺术教学活动,还必须为幼儿创设充满情感色彩的审美环境。审美环境的创设应包括以下几个方面:

一是富有审美情感色彩的日常生活、学习环境。就幼儿园的活动教室而言,除了保证幼儿有足够的活动空间、合乎安全原则及满足其需要以外,还应当注意室内环境的装饰与布置,色彩力求淡雅,形象造型可爱,内容有情趣,符合幼儿的审美趣味。教师可以展示各种有情感色彩的美术作品,可以是经典名画,也可以是儿童画,或是雕塑、建筑和各种工艺品。此外,教师还需要为幼儿提供从事歌舞、演奏和戏剧表演的场所、材料和器材。

二是结合具体的艺术活动创设与之相适应的审美环境。例如,让幼儿学画太阳,教师可以带领他们在不同的时间欣赏太阳的美景:早晨红彤彤的太阳和朝霞,中午银光闪闪的太阳和白花花的天空,傍晚金灿灿的太阳和晚霞。皮亚杰认为,儿童看到、听到的东西越多,就越想多看多听。通过这种审美情境的体验,引起幼儿情绪上的兴奋,对美好的事物产生敏锐的感知,发现美的特征,从而激起他们审美欣赏的兴趣和进行音乐、舞蹈、戏剧以及视觉艺术创作表演的动机。

此外,教师还可以在活动室里播放一些优美悦耳的轻音乐,作为背景音乐。这样既可以陶冶幼儿的情操,同时起到安定幼儿情绪的作用。研究表明,让幼儿置身于审美环境之中,不但有助于他们审美能力的提高,而且有助于其艺术创造性的发挥。

(三) 提升幼儿感知觉的敏锐性

教育机构中的艺术教学活动在性质上不能完全等同于生活中的艺术享受和分享活动。教育的本质是在特定教学情境中,有组织有计划地促进受教育者更好地发展。现在也有这样的新定义:有组织有计划地帮助求教育者健康幸福地发展。不管怎么说,在幼儿园的艺术教学过程中,教师仍旧承担着引导或支持幼儿艺术学习的责任。

许多研究发现,感知觉的敏锐性有助于幼儿美感的成长。艺术中的审美感知不同于科学活动中的感知。科学活动中感知的目的在于观察客观事实,形成科学概念,强调的是“真”。而审美感知是对事物由各个不同特征要素组成的完整形象的整体地把握,是一种区别于日常感知的、能够揭示事物的表现性(或审美属性)的特殊的感知。

因此,从艺术教育来说,教师在引导幼儿进行审美感知时,首先要引导幼儿注意对象的形的特点、色的特点、声的特点和事物运动变化的特点等事物所具有的审美特征。例如对柳树和松树的欣赏感知,教师应该引导幼儿观察柳树与松树的树冠形状的不同、树叶的形状与颜色的差异、肌理的变化;微风吹来时,柳树与松树不同的动态,从而感受柳树的婀娜多姿、松树的伟岸挺拔等情感象征性。

其次,要注意有距离的感知,即其内容要有别于科学感知中那种追究事物的属种、用途、习性等科学概念的做法,而把注意力集中在事物的声音、形状、色彩、空间等形式因素,及其所表现的对称、均衡、节奏、多样统一等形式美的模式;事物的主题、情节、形象等内容因素,以及这些形式和内容所表现出的情感因素上。例如,对下雨天的感知,要求幼儿看一看:下雨的时候,天空是灰白的,雨从天空落下来时大雨、小雨的不同线条,以及风儿一吹,雨线飘动的样子;听一听:大雨的“哗啦哗啦”声和小雨的“淅沥淅沥”声,雨中人们的行为、装束、神态等等。

再次,要注意语言的运用。教师引导幼儿进行审美感知时的语言大致可以分为两种类型:一类是启发性语言。这类语言的作用主要在于帮助幼儿开阔思路,启迪智慧。教师可以用“怎么样”、“为什么”一类开放性的语言向幼儿提问,而不用“……,是不是?”一类封闭性问题提问,因为这类问题很容易造成幼儿思维的惰性。另一类是艺术性语言。这类语言的形式多样化:可以是一些形容词,也可以是谜语、儿歌、诗歌、童话等形式,其作用在于通过对对象形的特点、色的

特点和运动变化的特点的描述,帮助幼儿把眼前的外在形象进一步加工成完整的、鲜明的、深刻的听觉表象、视觉表象和运动觉表象。同时,可调动幼儿的审美情感,使他们主动地进行心理操作。例如,“火辣辣”的太阳与“暖洋洋”的太阳的描述,可以帮助儿童体验夏天的太阳与冬天的太阳的不同,从而思考用什么样的形式来表现这种差异。又如,引导幼儿观察大白鹅时,教师可以为幼儿朗诵一首骆宾王的《鹅》:“鹅,鹅,鹅,曲项向天歌;白毛浮绿水,红掌拨清波。”然后再通过引导幼儿欣赏专业画家、舞蹈家的作品和自己的绘画、舞蹈创作,进一步体验和表达这种诗画的意境。

三、审美愉悦与成长快乐

对于人的个体来说,最有价值、最永恒的快乐应该是“成长快乐”,即意识到自身生命价值不断自我实现的快乐。提出这个问题的背景是:在具体的操作层面,现在的年轻教师习惯于说:只要快乐就好。可是,我们经常看到一些看起来似乎很快乐的场面,往往是孩子们到处乱跑、尖叫或大笑,故意推搡他人或故意跌倒;许多人一齐躲藏在某个隐蔽物的后面,引诱老师来追捕或找寻……

这样的场面,过去的老师会认为:教学秩序“太乱”,班级常规不好,孩子们学习习惯不好,或公共生活规则意识不强,会影响学习的有效性或公共生活的安全性,应该尽可能避免或纠正。而现在,相当多的老师会认为:孩子欢笑是表示他们高兴,他们高兴表示我们满足了他们的需要,满足儿童需要的教育就是好的教育……

人本主义心理学家马斯洛认为:生理需要、安全需要、归属和爱的需要、尊重和自尊的需要这四方面较低级的需要属于缺失性需要,而认知、审美等需要则属于比较高级的成长性需要。在前面六种需要基本得到满足以后,自我实现的需要能够进一步促使人成为自己需要的主宰者。自我会因此种努力而变得越来越统一,越来越意识到自己实际是怎样的人,实际向往什么,自己的需求、使命或命运是什么。从上述观点中,我们可以得到的启示是:人的需要实际上是有不同层次的,因不同需要的满足而产生的快乐也是有不同层次的。请看下面的事例:

事例一:有一次,在七八个大班男孩身上发生了上述“失控”情况。当换教师重新进行教学,让孩子们体验到创造性表现的成功快乐之后,其中一个男孩对前面的失控行为解释说:刚才我们不知道怎么做!可见,幼儿还是希望成功和成长,因为不知所措才“自我失控”。

事例二:有一次,教师的电脑出现故障,告诉全班幼儿可以在等待的时间中自由交谈,结果发生“失控”现象。这时,一个在场观摩的教师提出问题:最近电视上外国人批评我们中国人什么不文明?随即在一片“我们太吵啦”的回应声

后,快乐并未消失,交谈仍在继续,但嘈杂声变成了低声细语……这可以视为一种有控制的快乐和因为能够控制的快乐。

由此可见,帮助孩子获得成长快乐,才是教学设计和实施应该追求的价值。如果我们能够随时帮助孩子们更多地获得成长快乐,那么成长和快乐的价值就会完全地和谐一致起来。那么,怎样才能有效地帮助孩子获得成长快乐呢?对此,南京市一个幼儿园的教师团队提出了“价值第一,情境第二,策略第三”的教学设计实施基本决策原则。

例如:一位新教师在一次歌曲的新授活动中,设计了“为歌词创编动作”的程序,其目的:一是帮助幼儿理解和记忆歌词;二是向幼儿提供创造性自我表达的机会;三是激发幼儿参与歌唱的积极性(价值)。在甲班第一次实施教学的过程中,创编表现“马”(情境)的动作时,有一个幼儿趴在地上爬动,引起许多幼儿模仿,有人因此被踩了手和碰到眼睛。于是,该教师在乙班第二次实施教学的过程中,将关于“马”的一句创编程序调整为强调用手表现(策略),并在幼儿没有反应(情境)的情况下,自己用手做了创编的示范(策略)。在事后的教研活动中,有人对这位老师的做法提出了异议。在该幼儿园教研活动主持团队的坚持下,该老师获得了一个申诉的机会。她说:我预料到有人会对此有异议,但对于我这样一个新老师(情境)来说,幼儿的舒适和安全(价值)更重要,况且歌词中一共有八个形象,七个都给幼儿创编了,一个由老师来创编,并不会对幼儿创造意识和能力的发展产生不好的影响(价值)。随后,主持人当场调查了与会的教师。在工作1年到22年的21位教师中,仅有3位工龄10年以上的骨干教师(情境)称自己有信心在放手让幼儿创编“马”的动作时有效地避免(策略)失控的局面。

从上例中我们不难看出,帮助孩子获得成长快乐,除了需要教师自身能够认识到成长快乐究竟是一种怎样的快乐以外,还需要教师团队不断研究和积累解决各种一般或特殊教育教学问题的具体策略。而这些策略的选择,必须是以帮助幼儿成长快乐为核心目标的、包含对教师自身内在客观条件考虑的。

四、感性、理性思维与审美

人类把握世界的方式有理性的和感性的两种。前者是一种逻辑思维的方法,它主要包括归纳和演绎、分析和综合、比较和分类、从抽象到具体、历史的和逻辑的统一等方法,其特点是“逻辑的、有序的、有步骤的”。后者是一种非逻辑思维的方法,它主要包括想象、幻想、直觉、灵感、猜测等方法,其特点是“非逻辑的、无固定秩序和固定操作步骤的”。

幼儿在艺术活动中所显示的,主要是感性的对世界的把握。这种把握世界的感性方式表现出思维的直觉性、具象符号性和情感性的特点。例如,在一次绘