

全球畅销的儿童创造力培养课程系列

儿童美术教育译丛
Children's Art Education Series

CENGAGE
Learning

[美] 琼·B. 柯斯特 著

JOAN BOUZA KOSTER

王小晴 江节明
陈淑仪 王逸伦 译

成长中的 艺术家

儿童美术教程

Growing Artists

*Teaching the Arts to
Young Children*

CMS

湖南美术出版社

全国百佳图书出版单位

CENGAGE
Learning
圣智学习

成长中的 艺术家

儿童美术教程

Growing Artists

Teaching the Arts to Young Children

[美] 琼·B. 柯斯特 著

JOAN BOUZA KOSTER

王小晴 江节明
陈淑仪 王逸伦 译

CTS

湖南美术出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

成长中的艺术家: 儿童美术教程 / (美) 琼·B. 柯斯特著; 王小晴, 江节明, 陈淑仪, 王逸伦译. —长沙: 湖南美术出版社, 2019.1

(儿童美术教育译丛)

书名原文: Growing Artists: Teaching the Arts to Young Children (4 Ed.)

ISBN 978-7-5356-8459-2

I. ①成… II. ①琼… ②王… ③江… ④陈… ⑤王… III. ①艺术教育—儿童教育—教材 IV. ①J124-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 228888 号

Growing Artists: Teaching the Arts to Young Children

Dr. Joan Bouza Koster

Copyright ©2009 by Thomson Delmar Learning, a part of Cengage Learning.

Original edition published by Cengage Learning. All Rights reserved. Hunan Fine Arts Publishing House is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition is authorized for sale in Mainland of the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Cengage Learning Asia Pte. Ltd.

151 Lorong Chuan, #02-08 New Tech Park, Singapore 556741

本书中文简体字翻译版由圣智学习出版社授权湖南美术出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国大陆地区(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)销售。本书未经授权出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。本书封面贴有 Cengage Learning 防伪标签,无标签者不得销售。

湖南省版权局著作权合同登记号 图字 18-2014-162 号

CHENGZHANG ZHONG DE YISHUJIA; ERTONG MEISHU JIAOCHENG

成长中的艺术家: 儿童美术教程

出版人: 黄 啸

著 者: [美] 琼·B. 柯斯特 (JOAN BOUZA KOSTER)

译 者: 王小晴 江节明 陈淑仪 王逸伦

责任编辑: 曾 瑜

责任校对: 伍 兰 彭 慧 邓安琪

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

装帧设计: 文 波 王管坤

封面插图: 王之行

版式制作: 胡智慧

印 刷: 长沙超峰印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 23.5

版 次: 2019 年 1 月第 1 版

印 次: 2019 年 1 月第 1 次印刷

书 号: 978-7-5356-8459-2

定 价: 98.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-87878870

总序

“译”然自得 分享智慧

有了经验、感受、思想和情感，就会有表达。表达的方式除了图像、声音、形体之外，还有口语、文字。不同语言的人需要相互沟通、相互了解、相互学习、相互借鉴，就需要翻译。有了翻译，我们就知道那些不同于我们的老外是怎么想的、怎么做的。

人类社会的发展不可能是孤立的，需要互相照应、互相提携、互相取长补短。有的东西，你长我短；有的东西，你短我长。拿你的长补我的短，拿我的长补你的短，如此，整体上大家都成长了，社会和文化也就发展了。无论是拿别人的长，还是补自己的短，不同语言、文字的国家和民族都需要翻译之“舟”摆渡迎送。

上个世纪80年代末，我入行美术教育，感于“己短”，慕于“人长”，遂动起了翻译的念头。高龄学老外的语言，阅读尚可，但要逐字逐句地翻译，而且要遵照严复老前辈所确立的“信、达、雅”之要求，实在勉为其难。念头已定，则不可后悔、后退，终于将一本 *Art, Another Language for Learning* 变成了《美术，另一种学习的语言》。后来

由湖南美术出版社组合其他几本同样变成了方块字的书，构成了《美术教育译丛》整体推出，一个新的历史由此而开创——中华人民共和国第一套美术教育译著出版。至今，很多美术教育工作者见到我，常常动情地说这套书对他们产生了如此这般的影响，如何让他们的眼界洞开，知道了美术教育还有如此之多的思想取向、内容含纳和方法选择，于我自然是感动之中也泛起一种自豪。

以后，社会越来越开放，译介过来的美术教育著作也越来越多，其中以滕守尧先生主编的《美学设计艺术教育丛书》和陈卫和女士主编的《美术教育学系列译丛》规模较大，影响力也较大。值得注意的是，三套译丛中竟有两套是湖南美术出版社出版的，足见湖南美术出版社对美术教育情有独钟，而且此情不渝，各位现在手中的《儿童美术教育译丛》的出版单位依然为湖南美术出版社。

浏览书名并翻看简介，可以发现这套书的主题大多集中在“创意”和“创造力”上。儿童美术教育存在很多的功能和取向，但“创意”和“创造力”依然是一个值得持续关注

的功能和取向。因为它具有鲜明的时代性，并显示着强劲的进步意义。这种时代性和进步意义不仅体现为儿童的个体性，也体现为整体的社会性。美术被公认为是对一个人的创造力发展具有巨大推进作用的学科，所以世界上很多学校和社会教育工作者都积极探索如何通过美术发展儿童的创造力。培养儿童的创意和创造力是我们的共识，通过美术培养儿童的创意和创造力也是我们的共识，但“如何”通过美术培养儿童的创意和创造力未必存在共识。我们自己是“如何”做的当然是我们的独特经验，我们也需要知道别人是“如何”做的，甚至需要知道老外是“如

何”做的。整套书告诉我们的正是老外是“如何”做的。

“译”然自得，其中之“自”是相对于老外而言的。翻译推介这套书，最大最终的受益者是我们中国的广大少儿美术教育工作者，相信从中我们分享的是温暖和智慧，当然希望随之而来的是我们自己的思考和行动。

尹少淳

2018年9月10日于北京

前言

在人生的关键阶段，教育形式可以多样，但永远不变的是，你必须把心智全部投入到儿童的心智中。

——米米·布罗斯基·钱菲德

第四版介绍

欢迎使用第四版《成长中的艺术家》。这个全新的版本的主旨在于，探讨从婴儿到八岁儿童的音乐教学、创造性动作、戏剧以及视觉艺术方面的问题。一直以来，对于大脑的研究表明，艺术在儿童教育中的作用举足轻重。早期艺术体验实际上可以改变儿童的大脑，提升他们加工信息的能力。尽管每种艺术以它独特的方式对大脑发育做出贡献，但如果在人生的最早阶段同时学习各种艺术，它们将会对人生产生无比强大的影响。

适用对象

教师在培养儿童的艺术能力和创造潜能方面起着巨大的作用。凯瑟琳·M. 汤普森指出：“我们现在意识到，儿童的艺术不是生长发育的不自觉的产物，而是主动积极研究和探索的结果，这种研究和探索，没有成人的促进是不可能发生的。”本书主要针对正准备投身儿童艺术教育的学生，与其他任何人相比，这些学生将更能对我们未来的年轻艺术家们产生直接的影响。当然，如果你已经给了一名儿童一支蜡笔并期待他能用这支笔画出更好的东西，那么这本书也同样适合你，不管你是一名从业教师、家长，还是保姆。

教授方法

儿童艺术家和成人教育者之间的关系意味

深长。为了把握这种关系，理解其意义，本书以皮亚杰、维果茨基、加德纳和金德勒的理论为基础，提供一个理论视角；同时根据国家艺术教育标准和国家儿童教育协会对发展适宜性课程的建议，提出一些行之有效的方法。

本书为儿童教育工作者提供了一个有效艺术课程的设计框架，课程对象是婴儿期至八岁的儿童，这个框架完全遵循小艺术家们的个体发展进程。本书自始至终都强调怎样通过提供开放式的艺术活动和创造一个愉悦感官的安全环境来促进儿童的艺术发展，使儿童的创造力在这个环境中得到培养。本书为艺术教育提供了这样一种方法，它注重涵盖不同文化的不同群体创作的视觉艺术、音乐、舞蹈以及戏剧作品，在这种方法中，艺术活动以一种广泛多样的形式完全融入整个艺术教育课程之中。

本书纲要

本书的设计旨在为那些准备从事儿童艺术教育的人群和目前正在这个领域工作的人群提供一个使用方便的教本，每个章节的观点、方法和活动建议均可作为读者设计自己课程的出发点。因此，本书不仅仅是展示一些孤立的“方案”，它提供的艺术体验于传统中有创新，且经过测试表明是适合儿童的。这些体验可以作为读者设计自己全部活动的来源和模式。

为达到上述目的，本书分为三大部分，每部分有四章，阐述了成功地把艺术推介给儿童所需的相关知识领域。第一部分为“艺术概论”，介绍了典型艺术教育所基于的理论和实践，探讨了理论学习、创造力、发展适宜性课程的做法以及儿童的美感发展。第二部分为“艺术教育”，考查了充满生机、兼容并包的艺术课程的组成部分，解释了怎样在一个物质和社会环

境中设计一个整体的艺术课程，确保所有的儿童，包括那些不同背景、有特殊需要的儿童，都能在这个环境中取得成功。第三部分为“艺术探索”，把视线投向音乐、创造性动作、戏剧以及视觉艺术的基本因素和概念，提供了如何把这些知识传授给儿童的方法。这一部分的四个章节中有大量的组织艺术活动的想法，其中的计划样本则展示了怎样将前两部分解释过的理论、创造性过程、发展适宜性课程的做法、评估方法以及包容性教学方法融会贯通。

十二章中，每一章均以一系列有关儿童艺术教育的指导性问题的引入，这些问题为有意义的阅读提供了一个框架。

第一章介绍了当前与儿童发展和艺术教学相关的研究和教育理论，为开发一个丰富、整体的儿童艺术课程做好了准备。接下来的几章深入探讨了相关主题：怎样对婴儿、幼儿、学龄前儿童、幼儿园小朋友以及小学生进行有效的艺术教学。

第二章介绍了创造性过程，把它作为一种理解为什么儿童创造出他们的艺术的途径，同时也把它作为构建允许创造性成长的艺术活动的框架。这一章阐明了教师的作用，以及在创造力发展的环境下教师可以通过哪些积极的方式对儿童艺术家做出回应。

第三章回顾了儿童艺术能力发展的相关研究，认定了影响儿童接近艺术的因素，还提供了包括作品选辑在内的使用各种各样方法的真实性评估。

第四章考查艺术的美学体验，介绍相关的艺术活动，这些活动可以发展儿童的感官知觉，增强他们对艺术要素和周边环境的敏感度。

第五章介绍了创造一个关爱艺术家的共同体的相关方法，重点阐述艺术活动怎样促进儿童在社会中的成长。本章提供的一些做法可以增进儿童的合作行为，满足儿童的特殊需要，在艺术中解决偏见。此外，本章还谈及怎样安排包容开放的节日艺术活动。

第六章详细介绍怎样创建一个有利于作为艺术家的儿童的成长背景，以及如何展示儿童作品。本章强调有必要把艺术看成是整体教学空间的设计和布置的一部分。

第七章提供了激动人心的实际操作活动，让儿童开阔眼界，看到来自不同文化、不同时期和地方的人们创造的艺术作品。这一章同时讲述了怎样组织实地考察活动和安排艺术家客人的来访。

第八章的重心是将艺术融入课程，介绍了通过应急课程设计、整合教学和着眼于课题教学法来教授一门艺术色彩浓郁的课程。作者分享了表扬学习的方法，这些方法包括创立“记录小组辩论”和举行艺术庆典活动等。

第九章介绍了怎样教授视觉艺术，提供了一些实际的方法，帮助儿童通过绘画、模型、组合雕塑、拼贴、版画复制、电脑艺术和纤维艺术来表达自己。

第十章重点介绍音乐的元素，怎样让儿童通过聆听音乐、弹奏乐器和歌唱来创作和欣赏音乐。

第十一章主要探讨创造性动作和开放式舞蹈。

第十二章考查了包括哑剧、即兴表演、叙事戏剧和讲故事在内的戏剧艺术对儿童读写能力发展所起的作用，介绍怎样让儿童通过木偶、面具制作和表演这些创造性的手段去完成戏剧表演。

新版新内容

新增或更新的主题包括：

☆ 教授音乐、创造性动作和戏剧的章节。

☆ 儿童艺术的理论和教学。

☆ 目前有关艺术对儿童大脑发育所起作用的研究。

☆ 活动方案样本：以一对一、探索中心和小组形式开展，获取音乐、舞蹈、戏剧和视觉艺术的艺术体验，配有推荐的评估方法。

☆ 进一步阐述了婴儿的艺术发展和这个年

龄段的适宜的艺术活动。

☆ 每章的相关部分配有带注解的儿童艺术参考书目。

特色内容

新版本每一章中的一些具体特色内容配有醒目的标记，目的是吸引读者注意这些重要思想，并提供补充材料，便于读者参考。这些特色内容如下：

小艺术家在创作

这些小花絮都是基于作者对真实情境中儿童的观察，它们生动地再现了儿童和艺术之间的交互作用，而这正是许多教师期待在自己的教室看到的一幕。这些小花絮为组织创造性和开放性的艺术课程提供了哲学基础。

精彩引文

经过精心挑选的引文散布于全书，旨在向人们介绍并激发读者对儿童早期教育的思考。在这些代表性的引文中，读者可以纵览历史上的研究者、教育家、哲学家和作家对儿童和儿童艺术的观点和态度。

拓展阅读

每章结尾附有一个带注释的拓展阅读书目。挑选这些书，或是为了进一步拓展章节里介绍过的思想和概念，或是为了提升读者个人的艺术和创造能力。我们鼓励读者尽可能地阅读这些书，这样他们可以在这个领域打好扎实的基础，同时也更好地了解作为艺术家的自己。指导者可以有选择地使用这些书，作为对课本的补充。

展示板

每章的展示板设计的活动是为了帮助读者进一步思考本章内容。这些活动包括回答有关个人信念和体验的问题，把本章知识应

用到真实生活情境中，对实际课堂场景进行系统的观察。

寓教于乐

这些教学描述阐明了本书思想在实际课堂上的运用，它们直接取自从业教师的课程设计、教学日志和录音访谈。

醒目图标

课本中出现的下列图标方便读者找到和使用相关信息。

艺术词汇 相关重要的艺术词汇，包括它们的定义或例句。

艺术家的工具箱 相关艺术活动要用到的艺术工具和材料，并就适宜的年龄段、安全性和可能的用途做了描述。

教室博物馆 让儿童熟悉艺术家和艺术家作品。

知识链接 让艺术融入数学、科学、社会研究和语言活动之中。

制定计划

活动方案样本可以帮助刚出道的教师更好地领会怎样从头到尾组织艺术活动，每个方案具体说明了该怎么做、怎么说，以及怎么去真实评估儿童的进步。

特殊需求 针对怎样使艺术活动适应所有儿童给出了建议。

从教师到家长

许多章节收录了教师写给家长的书信的样本，为教师如何接触学生家庭提供了范本。

教学小贴士 为帮助刚出道的教师，给出了一些简短而又实用的建议。

星号的使用：本书中凡是艺术活动可能用到食物的地方，食物旁都标有星号（例如，米饭*）。多年来，很多种类的食物已被用到儿童的艺术活动中，这已经成为早教中一个颇有争

议的话题。尽管我们可以简单地说不应该使用这些食物，但是在实际教学中，教育者对如何定义食物各有自己的看法。第四章给出了辩论双方的观点，阅读完这一章，每一名教育者必须思考在艺术活动中使用这些食物的含义，并决定使用某种食物是否合适。

下列术语的含义

小艺术家 (Young Artist)

本书中，小艺术家（或孩子）是指婴儿期到八岁的儿童。这个年龄范围是依据我们社会中艺术教育的传授方式而确定的。大多数八岁和八岁以下的儿童都处在托儿所、幼儿园、小学或者家这样的环境中，在这些环境中，照看儿童的成人所拥有的知识和训练决定了艺术指导的广度和深度。

再者，这些年龄的儿童也构成了一个艺术和思维的整体。因为在这一年龄段，儿童通过艺术建立他们的第一套图式符号体系，处于这一过程的儿童需要一个培养他们艺术创造力的环境。

教育环境 (Educational Settings)

儿童在很多不同的地点接受课程，从私人家庭、教堂地下室，到公立和私立的教学楼。为简便起见，教室是指儿童使用的室内空间，户外是指任何邻近的室外游戏区域。

引导的成人 (Guiding Adults)

本书中，“引导的成人”这个称呼与教师、家长、帮助者以及监护人交替使用。在艺术中成人起到的是向导的作用——这个人选择、准备材料，在地图上标出可能要走的路线，花时间顺道去一些地方，并庆祝孩子抵达的每一个里程碑。

关于作者

琼·柯斯特 (Joan Koster)，儿童早教导师，供职于位于纽约宾厄姆顿的布鲁姆社区学院。她先后获得阿德菲大学和天普大学艺术教育和基本教育的相关学位，以及宾厄姆顿大学教育方面的博士学位。她还在纽约恩德韦尔的荷马布林克小学指导一个“天赋开发”项目。在这所小学，她每天和从学龄前到五年级的学生一起从事跨学科项目研究。在过去的三十七年里，她一直从事艺术教学，学生从学龄前儿童到大学生不等。她撰写了两本学术著作——《把艺术带进小学课堂》和《手摇纺织机结构：对非专业人士的实际指导》。她撰写的有关儿童早教方面的论文发表于各种杂志，包括《儿童》杂志。她为很多教师组织了数不清的研讨会。另外，她还和丈夫、孩子一起在纽约的北部经营一家迷你绵羊农场。她还是一位专业的手工纺织者，她独具特色的染织品被广泛展出和销售。

鸣谢

这个新的增订版涉及种种艺术。笔者发现，自己不仅仰赖已经获得的音乐、喜剧和舞蹈方面的专业知识，还调遣了其他领域的知识和资源。首先，必须向我的先生表示感谢，在写作这本书的忙碌的数月之中，他给予了足够的耐心，而且他本人还熟悉一切音乐形式，并对此怀有深刻的认识与真挚的爱，他对于音乐问题的回答乃是我随时可以依赖的稳靠泰山。其次，我要感谢我的妹妹，她天生颖慧，对戏剧尤为敏感，用专业知识将全部艺术融会贯通，并将这些知识用来拓展儿童的心灵，使他们获得妙趣无穷的体验。同时，我的教师同行一直以来让我获益良多，他们允许我到他们的课堂上摄影，帮助我获得家长和学生的许可，利用各种资料，而且提出了许多建设性意见，为此我必须深表感谢。

最后，我要感谢我的本科学生们，多年来他们给予我重要的反馈信息，直截了当地告知我他们所喜爱的本书相关内容，以及哪些地方还有待改进。我还要感谢责任编辑菲利普·曼德尔，感谢汤姆森·德尔玛学会的全体同仁，他们支持和推进了本书第四版的顺利问世。此外，我还要感谢见证这本书从开始到完成的出版团队的全体成员。

最后，下列评审员深刻而详细的建议对于本书的修订具有重要价值，他们的建议让本书脉络更为清晰，用起来更加得心应手。

黛布拉·哈拉，社会学士，社会学硕士
斯卡奈塔第县社区学院（纽约）

凯伦·雷，教育硕士
唤醒技术社区学院（北卡罗来纳州）

奥德里·W. 彼尔德，教育博士
杰克逊州立大学（佐治亚州）

里佳娜·芳塔娜，教育博士
塞米诺尔社区学院（佛罗里达州）

特丽莎·弗雷泽，化学工程学士，社会学硕士
托马斯尼森社区学院（弗吉尼亚州）

帕梅拉·戴维斯，哲学博士
亨德森州立大学（阿肯色州）

琳达·艾肯，文学硕士，工程学博士
西南社区学院（北卡罗来纳州）

杰奎琳·莱蒂，理学士，教育硕士
兰开斯特县职业与技术中心（宾夕法尼亚州）

珍妮特·艾梅尔，理学士，文学硕士
常春藤高新技术州立大学（印第安纳州）

艾琳·卡尔马，社会学士，社会学硕士
圣路易斯社区大学（佛罗里森特山谷，密苏里州）

莱丽娅·C. 马林斯，教育博士
田纳西大学（查塔努加市）

目录

前 言	I
鸣 谢	V
第一部分 艺术概论	
第一章 艺术与儿童	2
谁是小小艺术家?	3
什么是艺术?	4
为什么要把艺术教授给儿童?	4
艺术和学习之间的关系	8
怎样设计儿童艺术课程?	11
一个设计良好的艺术课程是什么样子?	15
教师在早期儿童艺术课程中起到什么作用?	16
结语:设计良好的艺术课程	19
拓展阅读	20
展示板	21
第二章 培养创造力	23
什么是创造力?	24
创造力是什么样子?	25
什么是创造性过程?	27
教师怎样培育创造性过程?	33
结语:教学中的创造力	45
拓展阅读	45
展示板	46
第三章 艺术发展	48
艺术从什么时候开始?	49
怎样看待儿童的艺术发展?	49
哪些因素影响艺术发展?	53
艺术发展模式对于教育者可能有哪些启发?	56
我们怎样评估儿童的艺术成长?	58
结语:儿童艺术家	68
拓展阅读	71
展示板	72

第四章 唤醒感官	74
什么是美?	75
审美感觉是如何发展的?	75
感官知觉是如何在儿童身上发展的?	76
艺术的要素是什么?	86
结语:敏锐体贴的教师	97
拓展阅读	98
展示板	99

第二部分 艺术教学

第五章 因艺术而相聚	102
小艺术家怎样一起创作?	103
特殊儿童如何参与艺术课程?	113
艺术如何应用于反歧视活动?	118
节日在艺术活动中的作用是什么?	120
结语:互相关心爱护	122
拓展阅读	122
展示板	125

第六章 营造艺术环境	127
艺术需要怎样的环境?	128
怎样布置艺术环境?	130
怎样摆放艺术用品?	132
怎样展示儿童的艺术作品?	134
怎样营造美的艺术环境?	139
结语:培养场所意识	143
拓展阅读	144
展示板	145

第七章 介绍世界艺术	147
儿童从别人的艺术里学到什么?	148
怎样挑选艺术品?	149
为什么要了解源于其他文化的艺术?	152
孩子们从多元艺术的代表作中能学到什么?	153
教师如何建立自己的收藏库?	155
怎样利用艺术作品、版画和手工艺品来教孩子?	158
如何利用社区资源?	166
如何利用儿童文学作品来讲授艺术?	170
结语:成为一个热爱艺术的人	170

拓展阅读	172
展示板	174

第八章 将艺术融入课程

艺术属于哪个门类?	177
什么是生成课程?	178
什么是课题教学法?	181
什么是综合性学习单元?	183
我们如何通过艺术来分享所学的知识?	191
结语: 创造联系	197
拓展阅读	197
展示板	198

第三部分 艺术探索

第九章 创造视觉艺术

什么是视觉艺术?	203
视觉艺术怎样帮助儿童成长?	203
如何发展儿童的二维空间表现方法?	203
二维空间活动是怎样设计的?	204
绘画体验	206
蛋彩画体验	212
拼贴画体验	219
版画复制体验	228
纤维艺术体验	234
计算机艺术体验	236
如何发展儿童的三维空间表现方法?	242
三维空间活动是如何设计的?	244
建模体验	244
构建雕塑体验	251
结语: 视觉艺术的力量	259
拓展阅读	260
展示板	261

第十章 创作音乐

什么是音乐?	264
音乐如何帮助儿童成长?	264
儿童如何在音乐方面获得发展?	265

如何设计音乐活动?	266
听觉体验	269
节奏体验	276
乐器体验	282
歌唱体验	290
结语:乐感生成	297
拓展阅读	297
展示板	299

第十一章 创造性地动起来 301

什么是创造性动作和舞蹈?	302
创造性动作和舞蹈是如何帮助儿童成长的?	303
儿童作为创造性的舞者是如何发展的?	305
如何设计创造性动作活动?	305
创造性动作体验	308
创造性舞蹈体验	318
结语:让我们跳舞吧!	320
拓展阅读	325
展示板	326

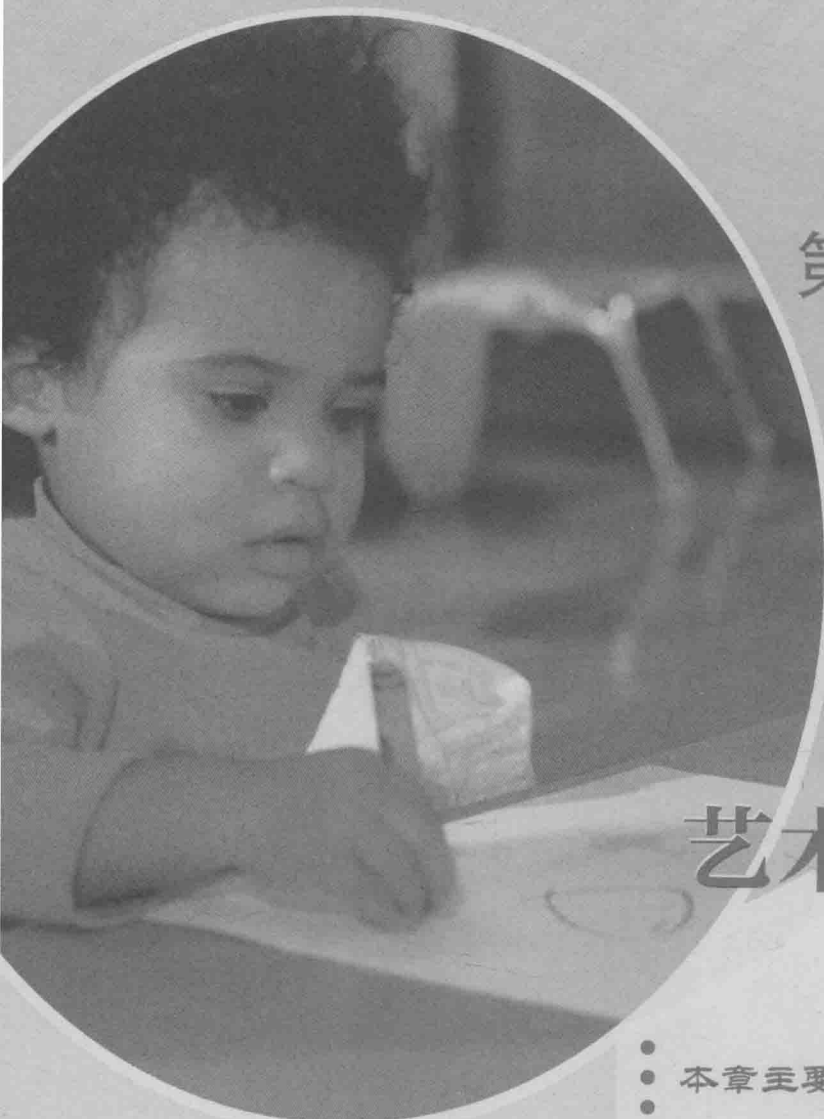
第十二章 培养想象力 328

什么是戏剧艺术?	329
戏剧艺术如何帮助儿童成长?	329
儿童如何通过戏剧艺术得到发展?	331
如何设计戏剧艺术活动?	333
哑剧体验	339
即兴表演体验	342
故事表演体验	348
结语:想象吧!	357
拓展阅读	357
展示板	360

艺术概论

第一部分

第

一

章

艺术与儿童

● 本章主要问题：

- · 谁是小小艺术家？
- · 什么是艺术？
- · 为什么要把艺术教授给儿童？
- · 艺术和学习之间的关系
- · 怎样设计儿童艺术课程？
- · 一个设计良好的艺术课程是什么样子？
- · 教师在早期儿童艺术课程中起到什么作用？

在世界的每一个角落，孩子们每天都在写写画画。他们用铅笔或蜡笔涂鸦，或者用小手指在地上或结冰的窗玻璃上胡乱涂抹。

——西尔维娅·费恩

小艺术家在创作

玛利亚，一岁，吃早餐时，碗里的糊糊溅出一粒谷物，她用手指划过谷物，然后舔舔手指头。

史蒂夫，两岁，一边洗澡，一边玩着浴缸里的白色肥皂泡沫，嘴里哼着儿歌。

罗娜，四岁，用脚溅起水坑里的水，然后在人行道上行走，湿湿的脚印留下一串图案，每走一步，她都回头看一一下她留下的“印迹”。

保罗，六岁，在海滩忙着用沙子建小山，并找来破的贝壳和鹅卵石装饰小山。很快，一大群小孩围上来，叽叽喳喳，激动不已，他们看着海浪慢慢地漫过小山并最终将一座座山头带进大海。

谁是小小艺术家？

这些孩子就是小小艺术家，他们一边玩耍，一边琢磨艺术元素——线条、形状、颜色、纹理、动作、旋律、节奏以及各种图案。和所有人一样，他们也在发现艺术、评判艺术。这样做的时候，他们在重复一个活动，而这个活动自地球上有人类居住以来就一直在进行。儿童艺术表现了他们个人和文化的历史，反映了彼时彼刻他们的身份，正如初民们在岩洞和悬崖峭壁上刻画的那些线条和圆圈，提卡尔古城的庙宇墙壁上雕刻的图案，普韦布洛印第安人用石头打磨出的缎黑色瓦罐，爵士演奏者撕心裂肺的音乐，以及中国莲花舞者行云流水的舞步。

从出生到八岁的儿童忙于发现他们所处世界的本质，他们不像我们成人那样是有意识的艺术家，他们不会停下来对自己说：“现在我要创作一件艺术作品。”他们只是创作一件产品——他们在体验一种过程。

对于他们，艺术就是玩耍。他们乐于摆弄身边能找到的材料，并运用创造的力量对他们的世界做一些小小的改变。他们以这种方式交流他们的情感和所学的知识，他们在学习中逐渐成长发展。

他们慢慢地学会了控制大大小小的肌肉，控制自己身体和艺术工具的技能日渐长进，对

线条、形状、声音、动作和图案的认知能力全面拓展。他们一遍一遍地重复成功的活动，乐此不疲。他们逐渐学会使用一些艺术符号，这些符号不仅对他们自己有意义，对他们身边的人也同样有意义。当这些儿童长到八岁的时候，他们对艺术表达的世界已经一点也不陌生了。

但这些成长中的艺术家同时还是很稚嫩的。他们对身体和材料的掌控还不够熟练，经常把东西弄得一团糟，走路磕磕碰碰，唱歌忘腔走调，而当他们把颜料溅到鞋上时，则嚎啕大哭。

儿童注意力持续时间短，对周边世界有着无穷的好奇心。听到一点声音，他们就会立马扔下画笔跑开。他们不会按一定的顺序来做事，会把画纸粘到桌子上，会把黏土掉到地板上，而当他们俯身去捡的时候，又会不小心踩到黏土。所以只要和这些儿童在一起待上一会儿，你就会明白你得有巨大的耐心才行。

然而最重要的是，每名儿童都是独一无二的。尽管年幼稚嫩，但他们都以自己的方式在艺术体验中体现了个人品质、家庭教养和文化遗产。有的孩子羞怯，有的孩子大胆；有的已经使用过多种艺术材料，有的则一点都没用过；有的从一出生就被音乐包围，有的则很少听到乐曲；有的孩子从小就被教导不要弄脏衣服，这些孩子不会去碰手指画，而有的孩子即使颜料抹到手肘都没关系，他们陶醉于凌乱之中。孩子们生长在不同的