

基于民间 高虹 周立波 主编

经典艺术元素的 幼儿园美术教育

JIYU MINJIAN
JINGDIAN YISHU
YUANSU DE

YOU'ERYUAN
MEISHU
JIAOYU

基于民间 经典艺术元素的 幼儿园美术教育

高虹 周立波 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

基于民间经典艺术元素的幼儿园美术教育 / 高虹 ,
周立波主编 .—宁波 : 宁波出版社, 2016.5
ISBN 978-7-5526-2473-1

I . ①基… II . ①高… ②周… III . ①美术课—学前教育—教学参考资料 IV . ① G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 098441 号

基于民间经典艺术元素的幼儿园美术教育

高 虹 周立波 主编

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>

责任编辑 陈 静 方 妍

责任校对 陈金霞

责任审读 苗梁婕

印 刷 浙江新华数码印务有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 14

字 数 280 千

版 次 2016 年 5 月第 1 版

印 次 2016 年 5 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5526-2473-1

定 价 39.80 元

版权所有, 翻印必究

本书若有倒装缺页影响阅读, 请与我社联系调换, 联系电话: 0574-87286804

编 委 会

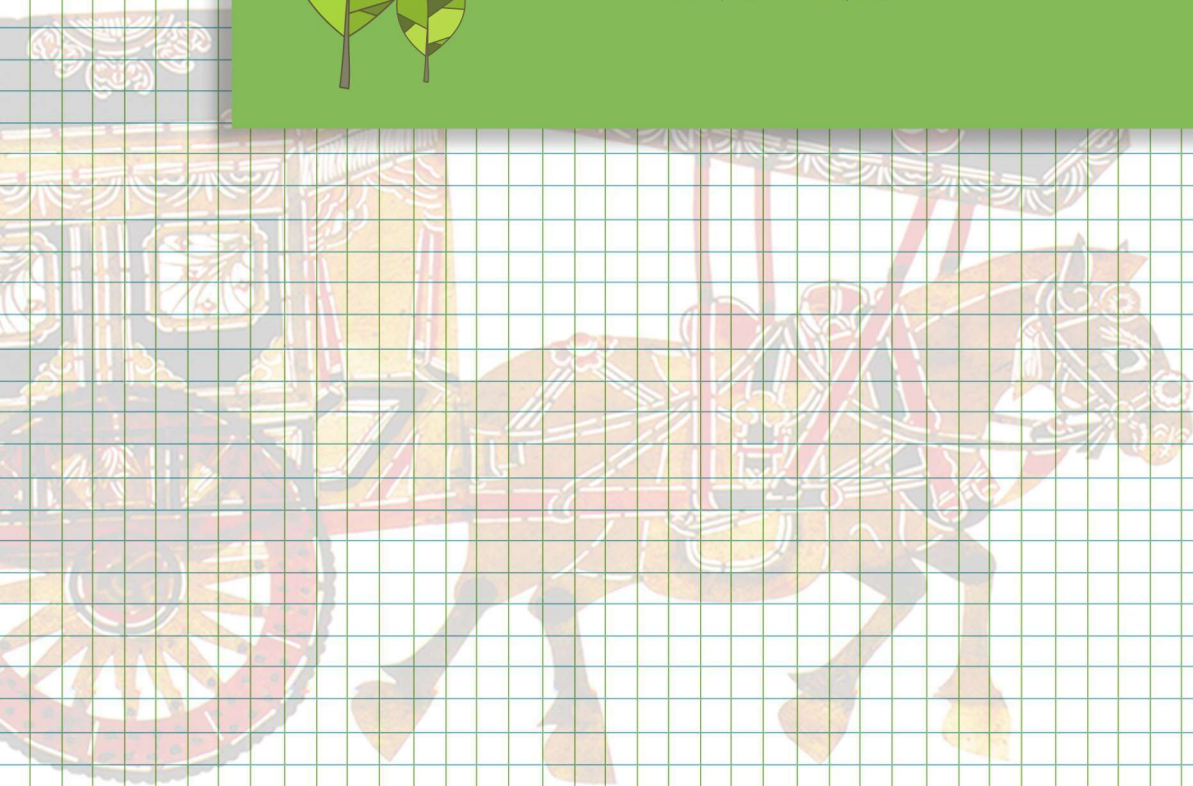
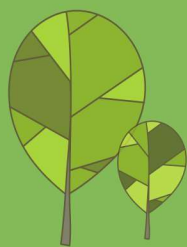
主 编：高 虹 周立波

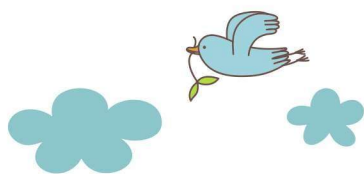
副主编：应贤达 陆 杰

编 委：隋静静 徐碧露 陈菁云 俞晶晶

马再盛 王雪琪 徐颖科 朱海英

嵇婷雅 王镇东

序

幼儿美术教育是在充分了解幼儿美术学习规律与特点的基础上进行的指向幼儿美术经验的获得,并通过美术经验最终指向儿童的全面发展的教育。幼儿的美术经验主要有感受与欣赏、表现与创造两个方面。指向幼儿美术经验获得的美术教育必然关注幼儿的直接生活经验。而民间艺术是以农民和手工业者为主的劳动者为满足自己的生活和审美需求而创造的艺术,包括了民间美术、民间音乐、民间舞蹈和民间戏曲等多种形式,狭义的民间艺术主要指民间美术。与文人艺术、宫廷艺术相比,民间艺术的典型特征就是它的民间生活性,它来源于民间,来源于人民的生活,蕴含着浓浓的乡情、乡韵;它生动有趣,自由奔放,雅俗共赏。如果我们把儿童艺术与民间艺术做一简单比较,可以发现,在文化心理上,儿童艺术与民间艺术的内容都来自于各自的生活,是率真的游戏心态与愿望的表达;从艺术特点上看,儿童艺术与民间艺术都喜欢使用高纯度的色彩,用色大胆饱满,造型都善于抓住事物的主要特征进行夸张,体现出拟人化的特点,以稚拙的线条造型为主,装饰意味浓。在这一点上,民间艺术作为课程资源对于幼儿的美术学习来说是适切的。宁波市镇海幼儿园正是看到了民间艺术的这一独特价值,将其引入幼儿园的课程中,为幼儿的美术学习拓展出一片颇有价值的空间。看完他们的书稿,我有以下几个感受:

第一,在把民间艺术引入幼儿园课程时,关注了中国主要的民间艺术门类,如剪纸、纸扎、绘画、雕塑、家具器皿、服饰、食品、玩具、戏具、刺绣等,并且抓住了民间艺术独特的线条、色彩、造型、纹样等艺术要素,融入幼儿的艺术学习中,让孩子们在丰富而多元的艺术熏陶中,既潜移默化地感受了民间艺术的独特魅力,陶冶了情操,又获得了自我艺术创作的“支架”,从而也传承了民间艺术这一文化形式。

第二,在美术活动过程中,将对民间艺术的欣赏与幼儿的艺术创作相结合。这种欣赏既表现为专门的民间艺术作品的欣赏活动,又表现为以民间

艺术作品来装饰幼儿生活与学习的环境,做到以民间艺术包围幼儿,以美包围幼儿,让幼儿在日常生活中感受艺术美,培养幼儿“发现美的眼睛”。同时,教师还在每一次的幼儿创作之前,为孩子们提供大量民间艺术作品,其欣赏过程又紧扣后续的幼儿创作任务,真正让幼儿的美术学习建立在直接经验的基础上,启发幼儿在欣赏优秀的民间艺术作品的过程中思考如何用自己的方式把自己独特的想象表现出来,从而让幼儿的艺术创作直接接受民间艺术的引导。

第三,作为一个课题,镇海幼儿园还从身边的资源出发,多方互动,统筹多方资源与力量,开发、建设了自己的民间艺术资源库,对民间艺术资源从种类的区分到典型元素的提炼,进行了细致的归纳,并根据幼儿的年龄特点、兴趣需要对此进行价值筛选,然后以文字的形式完整而详细地记录下这些资源运用的特点,将研究、比较后的真实素材存放于美工室中,使得后续使用这些资源的教师们在运用过程中能预先清楚其特点与价值,并鼓励每一位运用的教师都能有意识地进行反思性实践。这样的做法,既使教师养成了敏锐的课程资源意识,同时又避免了时间利用简单低效的情况,使教师能将有限的精力放在研究幼儿这项更有价值与挑战的教育行动中,这是值得提倡的有意义的教育创新。

第四,镇海幼儿园的老人们也秉承了艺术的创造特性,创造出许多有效的、具有推广价值的教育教学策略,如在美术教育活动过程中的“引导发现—欣赏体验—创造激发—展示评议”模式;又如环境创设策略、家园联动策略、师资培训策略、宣导激励策略,这些策略的创新运用,为一线教师提供了有意义的借鉴。

镇海幼儿园已在民间艺术在幼儿艺术学习的价值探寻中做出了有意义的实践尝试,也收获了很多,希望他们在今后的研究中能继续秉承“儿童在前,教师在后”的教学理念,解放儿童的步子迈得再大一些,将“以儿童为主体,让儿童自主地创造一个属于自己的意义世界”的教育实践行为向纵深推进。

是为序。

南京师范大学教授 孔起英

2016年劳动节前夕

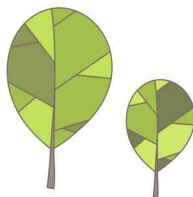

目录

→ CONTENTS

» 序 / 孔起英	001
-----------------	-----

上编 民间经典艺术元素美韵欣赏

欣赏民间艺术之华美 / 003

» 赏刺绣染织之美	005
» 观剪纸之美	006
» 品戏具之美	007
» 享绘画之美	008
» 寻雕塑之美	009
» 甄器具之美	010
» 言纸扎之美	011
» 解服饰之美	012
» 忆玩具之美	013

萃取民间艺术之绮丽 / 014

» 寓意纷呈的纹样	016
一、纹样是什么	016
二、丰富多彩的纹样种类	016
三、巧夺天工的纹样应用	020

» 千姿百态的造型	023
一、造型塑什么	023
二、婀娜多姿的造型种类	023
三、出神入化的造型运用	025
» 丰富多样的色彩	031
一、色彩有什么	031
二、相得益彰的色彩配比	031
三、精雕细琢的色彩运用	033

下编 基于民间经典艺术元素的美术活动设计

» 绘画	039
牡丹纹样(小班)	039
小风车,转起来(小班)	042
藏在叶子里的宽带纹(中班)	046
鱼趣(中班)	049
龙在云里翻跟头(大班)	052
农民画大变脸(大班)	055
扇子画里的世界(大班)	058
» 服饰	061
中国风(小班)	061
五彩衣(中班)	065
宝宝的肚兜(中班)	069
民族娃娃(大班)	072
我的鞋垫(大班)	075
绣花鞋垫(大班)	079

» 戏剧	083
多变的脸谱(中班)	083
傩戏面具(中班)	087
提线木偶(大班)	091
有趣的皮影(大班)	094
纸杯木偶(大班)	097
» 雕塑	100
威武“风狮爷”(中班)	100
城市掠影(大班)	103
人物造型(大班)	107
面团大变身(大班)	111
自制纸塑(大班)	115
» 刺绣	119
蜡染工艺品(小班)	119
蔬菜印画(小班)	122
蜡染花布(大班)	126
蓝印花布(大班)	130
七彩纸手帕(大班)	134
» 纸艺	138
节日的礼花(中班)	138
餐盘上的小蜗牛(大班)	142
窗花(大班)	146
纸编垫子(大班)	150
衍纸花(大班)	154
青花花灯(大班)	158

红双喜(大班).....	162
--------------	-----

» 玩具.....165

福娃(小班)	165
--------------	-----

虎宝宝(小班)	169
---------------	-----

可爱的泥玩具(中班)	172
------------------	-----

美丽的蝴蝶风筝(中班)	175
-------------------	-----

青蛙(中班).....	179
-------------	-----

» 器皿.....182

餐具器皿(大班).....	182
---------------	-----

漂亮的花瓶(大班).....	185
----------------	-----

树枝创意造型(大班).....	189
-----------------	-----

竹片画(大班).....	193
--------------	-----

竹筒画(大班)	196
---------------	-----

» 食品.....199

糖画(小班).....	199
-------------	-----

月饼圆圆(小班).....	202
---------------	-----

五彩的重阳糕(中班).....	205
-----------------	-----

我看叔叔捏面人(中班).....	209
------------------	-----

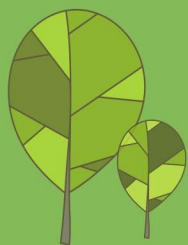
好吃的花馍我来做(大班).....	212
-------------------	-----

上 编 民间经典

艺 术 元 素

美 韵 欣 赏

欣赏民间艺术之华美

美,是一种态度,因为它代表了我们生活的热爱;美,是一种理想,因为它包含了我们对生活的期望;美,更是一种情操,因为它体现了我们对生活的追求。因此我们需要帮助幼儿建立对“美”的认识。在幼儿园的转角、走廊、墙面、吊顶等各处,都需要设置能被幼儿认可的“美”,它不仅是表层的,而且需要渗入内层。为此,我们在芸芸的美术种类中寻寻觅觅,直到“民间艺术”与我们不期而遇,它典雅而富有内涵、斑斓而秉承传统、含蓄而张扬个性。

或许在许多人眼中,“民间艺术”是陈旧的、被边缘化的,缺乏时尚、动感。其实,它蕴含着丰富的民俗文化价值——物质民俗、社会民俗、精神民俗,传递的是人们的喜好、风尚、习惯、禁忌,有着深刻的寓意。民间艺术的表现形式颇多:剪纸、纸扎、绘画、刺绣、雕塑、印染、家具器皿、服饰、食品、玩具、戏剧等,它不是简单的表象,亦不是空洞的表达,每一种造型、每一个纹样、每一方色彩,都有其独特之处。

在幼儿园中开展民间艺术教学,目的是将传统的民间艺术引入到园本课程中,通过民间艺术欣赏活动,以有趣、新奇的视觉冲击的形式,启发、诱导幼儿去感知“美”的外形和结构,培养幼儿的再造想象,鼓励幼儿幻想未来、创造未来。具体来说,主要通过用DIY(Design It Yourself,译为“自己设计”)游戏的方式。这样孩子们在幼儿阶段就能感受到民间艺术的绚丽,接受民间文化的熏陶,增强对祖国优秀传统文化的理解,体验民间艺术带来的惊喜,从而主动弘扬传承民间文化。

那么如何突显民间艺术特色,创设富有民间艺术气息的环境和文化氛围?如何根据主题收集与幼儿年龄特点相适应的民间艺术教育的资料与素材?如何创设富有民间艺术特色的区域环境,让幼儿通过丰富多彩的活动徜徉于美的意境中?又该如何结合民间艺术开展幼儿审美教育,引导幼儿进一步感受和创造?要解决这些问题,我们需要细细地来挖掘民间艺术中的“美”,从而让幼儿在接触这些民间艺术时,能更清楚、更身临其境地感受,并进一步理解美、创造美。

民间艺术之美,在它的“内在文化”,天马行空的图案、色彩、线条等,可以为幼儿提供各种感受美、体验美和创造美的灵感与途径。我们在挖掘这些元素的同时,要充分抓住幼儿好奇心强的特点,巧妙地将这些内在元素融入民间艺术教学之中,激发幼儿的灵感,帮助他们推开灵感的大门。生活中,美的事物无处不在,我们要引导幼儿去寻找美、发现美、创造美,这样幼儿在完成学习任务的同时,还学会了“审美”,感悟到民间艺术所创造的美,从而激发他们自身的生命力和创造力。美的元素的价值也正体现于此。

民间艺术之美,在它的“多元价值”,细细挖掘与品味民间艺术,可得出这样的结论:它是促进幼儿各项能力发展的优质资源——通过对幼儿进行美的教育,他们的视觉、听觉、触觉等多方面的感官都会变得敏感、跳跃,富有艺术气息,他们将学会如何观察美、理解美,在欣赏、模拟和创新中体验表现美、创造美。也正是在这样的过程中,幼儿的认知能力、合作能力得到增强,他们探索感知的欲望被恰到好处地激发。

赏 刺绣染织之美

刺绣染织,是中国民间传统手工艺之一,在中国拥有悠久的历史,它浪漫地将动植物形象结合在了一起。对于幼儿而言,吸引他们的是其缤纷的色彩与各式图案。我们可以掘取刺绣染织这项传统手工艺中的审美元素,以适宜幼儿的方式,使幼儿对刺绣染织有更深层次的认识与理解,感知其线条的流畅,体会其手法的精致。

民间艺术中的刺绣染织种类,主要包括蜡染、印花布、土布、织锦、刺绣等,都各具风格,且流传迄今,仍历久不衰。以蜡染中的贵州传统蜡染为例,一般是蓝白色的,代表的是朴素和健康,安顺地区的布依族、苗族的蜡染图案大致可分为简洁明快的自然纹和结构严谨的几何纹两种。可结合幼儿的生活经验,培养他们养成亲近自然、热爱生活的感情。而印花布图案的内容则大多取材于吉祥的民间故事和历史传说,设色丰富,装饰性强,蕴含喜气洋洋、万事如意的美好寓意。土布的图案虽简约却富有独特的韵律之美。织锦则是一种经提花、织造工艺织出的织物,自然生动,活泼有力,其鲜艳明快的色彩对幼儿十分有吸引力。刺绣种类繁多,写实与抽象并重,内容多为游龙舞凤、猛虎瑞兽,细长清晰,留白较多,尤其是苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣四大名绣,作品针脚整齐,配色清雅,线条流畅,可引导幼儿观察其形象的千姿百态、玲珑别致。在具体的操作实践中,我们可根据幼儿的实际能力和特点,引导幼儿逐步练习手指小肌肉群的精细动作。

《《 织锦

《《 右图 苏绣
左图 印花布

》》 剪纸之美

剪纸,是一种用剪刀将纸剪成各种各样的图案的艺术形式,是我国最为古老的民间艺术之一,多以镂空的方式在视觉上给人以通透之感,在想象上呈现空灵之美。其展示的形式丰富多样,如窗花、门笺、墙花、顶棚花、灯花等,但其中所蕴含的意境之美、造型之美、构图之美却较少被人注意到。观赏剪纸,可以帮助幼儿循序渐进地领略剪纸纹样的绚丽多姿,了解剪纸方法的种类繁多。

民间剪纸,源远流长,火纹、云纹、水纹、月牙纹、锯齿纹等纹样各有特色。教学中,在引导幼儿认识每一种纹样的基础上,还要突出民间剪纸所蕴含的色彩之美——热烈、喜庆,造型之美——夸张、幽默,艺术形式之美——生动、活泼,表现技法之美——质朴无华而又大胆鲜明。在日常生活中,各种剪纸作品表达了人们真实的内心情感。因此,应引导幼儿通过欣赏与动手操作,逐步感悟劳动人民的智慧和心灵手巧。

我们尝试引导幼儿挖掘剪纸艺术小中见大、凝练

传神的艺术内涵,如对戏剧家笔下耿直、威武不屈的艺术形象大刀阔斧的表达;我们尝试引导幼儿感受民间剪纸构图裁剪大胆、线条单纯之美——疏处不空,密处不死,达到了内容与形式的巧妙统一;我们尝试引导幼儿从张贴用、摆设用、刺绣底样和印染用等剪纸作品的使用途径中,感知和捕捉剪纸艺术所传达的最真挚的感情。

《《 动物剪纸

喜花 》》

》品 戏具之美

民间戏剧是中国优秀民间文化的一个组成部分,它在一定程度上反映了本民族和地区人民的文化背景和风俗习惯,反映了中华民族所共有的思维、情感和交流的模式。经过一代又一代的发展,它被赋予了多元创新的理念,有着不可估量的价值。戏曲的表演要用到戏具种类颇多,其中较为典型的是木偶、皮影、面具。

从教育的整体性看,品戏具之美,是对幼儿进行全面教育的良好契机,是促进幼儿快乐生活、健康成长的一种教育模式,是培养幼儿感受祖国传统文化博大精深的又一特色途径。例如木偶剧《好朋友》《老狼请客》《大老虎和狐狸》等作品,剧情跌宕起伏,孩子们看得津津有味,可爱的小木偶深深地吸引了孩子们的注意力。随着故事情节的发展,孩子们的脸上流露出不同的表情,时而紧张,时而激动,时而兴奋,时而难过。这些故事短小精悍,且蕴含着深刻的教育意义,小木偶们生动的语言、活泼的姿态深受孩子们的喜爱。又例如皮影戏,它故事性丰富、现场互动性强,更融入了手工、绘画、故事讲述、表演等形式,可以同时培养幼儿的动手能力、舞台表演能力等,集诸多优势于一体,更容易为幼儿所接受和喜欢,精致的皮影人物造型令幼儿爱不释手。孩子们通过观看皮影戏和木偶剧表演,欣赏到了戏具的精致美丽,在潜移默化中受到了中国传统文化的熏陶。

《皮影 木偶》

《面具》

