

宁夏幼儿师范学校校本教材

幼儿美术鉴赏与创作指导

秦明华 主编

黄河出版传媒集团
宁夏人民教育出版社

宁夏幼儿师范学校校本教材

幼儿美术鉴赏与创作指导

秦明华 主编

黄河出版传媒集团
宁夏人民教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

幼儿美术鉴赏与创作指导 / 秦明华主编. — 银川:
宁夏人民教育出版社, 2011.12

ISBN 978-7-80764-691-4

I. ①幼… II. ①秦… III. ①美术课—教学研究—学
前教育 IV. ①G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 273974 号

幼儿美术鉴赏与创作指导

秦明华 主编

责任编辑 杨 柳

封面设计 解 娥

责任印制 刘 丽

黄河出版传媒集团 出版发行
宁夏人民教育出版社

地 址 银川市北京东路 139 号出版大厦 (750001)

网 址 www.yrpubm.com

网上书店 www.hh-book.com

电子信箱 jiaoyushe@yrpubm.com

邮购电话 0951-5014284

经 销 全国新华书店

印刷装订 银川天之健文化传媒有限公司

开本 880 mm × 1230 mm 1/16

印张 8

字数 200 千

印刷委托书号(宁)0007984

印数 3000 册

版次 2011 年 12 月第 1 版

印次 2011 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80764-691-4/G·1599

定价 32.00 元

版权所有 翻印必究

《幼儿美术鉴赏与创作指导》

编委会

主 编 秦明华

编 者 周 妍 马金虎

看了周妍、马金虎两位教师的《幼儿美术鉴赏与创作指导》，甚是开心，也颇为欣慰。

岁月如歌。我很想为他们写点什么，两位来自基层的青年教师，在偌短的时间里，写出如此好的校本教材，不难看出他们在幼儿美术创作与鉴赏方面的执著追求和作为，可谓难能可贵！

长期以来，由于家长和部分幼儿教育工作者缺乏对幼儿发展特点和规律的认识，尤其是对美术这种艺术教育形式没有形成科学合理性的认识，使得其在指导幼儿从事美术活动的时候，不知道怎样正确对待幼儿的一些行为。很多时候，只是盲目追求某种艺术形式，只关注结果，忽略过程；注重作品，忽略幼儿能力的培养；或只关注幼儿美术行为的现象，而忽略了美术这种行为对幼儿本身的发展意义。在指导观念、态度、方法等方面都不能适应幼儿的发展。有时候，因为对幼儿美术教育缺乏足够的认识，不经意间扼杀了幼儿的艺术潜能，甚至还阻碍了幼儿的全面发展。

本书的编写，一方面，让读者熟悉、理解幼儿在美术活动中的行为动机和特点。另一方面，通过对幼儿美术教育的认识及对幼儿美术活动过程的理性评价，帮助家长和幼儿教育工作者正确对待幼儿所作出的美术行为。

值得一提的是，在编写过程中，其作品大多来自作者亲身的教学实践，绝少即兴绘制的痕迹。其间的每一幅作品的主题都简短明了，表现手法丰富，结构合理而严谨，逻辑缜密而务实。因此，学生能拿起来阅览或研讨时，必是耐看、耐咀嚼之作！

苏东坡曾说过“吾文如万斛之珠，取之不竭。唯行于所当行，止于所不得止耳。”就是说，他的文思丰富得像那要以万斗来计量的珍珠，简直是取之不竭，耗之不绝，但尽管才思是这样的富有，自己也绝不倚才使气，让文思盲目泛滥。

本书作者就是应用“行于所当行，止于所不得止耳”的行文奥秘，统帅写作的构思与布局。所以本书作者所展示出的由浅入深、循序渐进的逻辑性，来源于实践、便于实际操作的务实性，值得同仁与同学赏而鉴之。

2011年12月

目 录 CONTENTS

写在前面的话

001 第一章 幼儿美术教育概论

011 第二章 幼儿美术发展阶段

021 第三章 幼儿美术创造活动中能力的培养

029 第四章 幼儿美术作品赏析

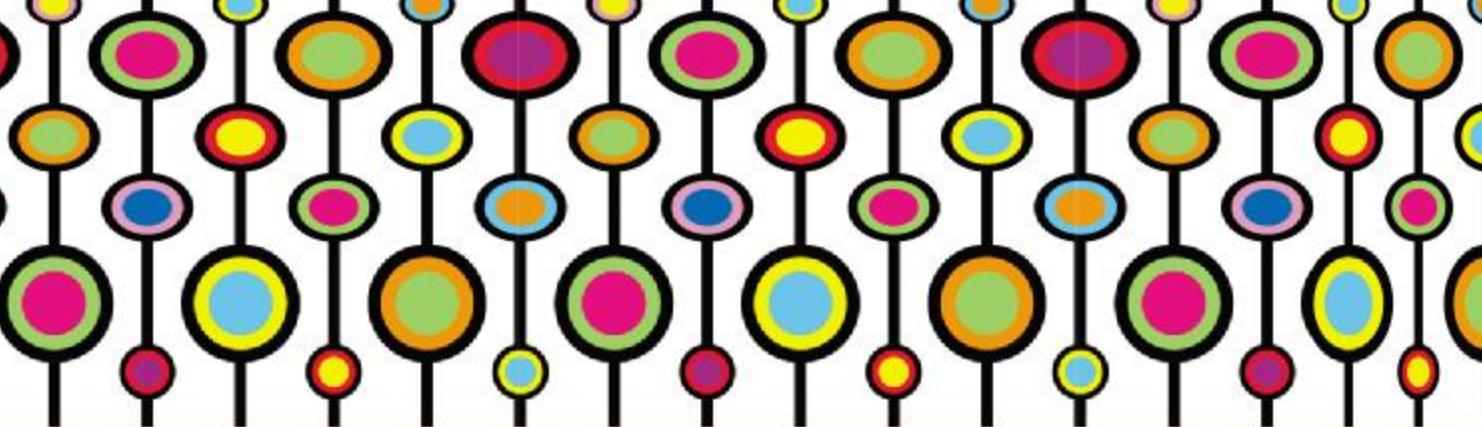
041 第五章 幼儿美术教育内容的选择

061 第六章 幼儿美术创作活动指导

083 第七章 信息化教育与幼儿美术教育

090 附 录

123 后 记

» 第一章 幼儿美术教育概论

问题情境

身边有越来越多的年轻父母开始将孩子送到兴趣班学习绘画,看着孩子们稚嫩的小手握着画笔,年轻的父母心中充满了无尽的期望。当孩子画出一幅让他们感到满意的画时,年轻父母的脸上洋溢着欣慰的笑容,他们多么期待自己的孩子能在绘画方面有所造诣,将来能够成就一番美好的前程。然而,抛开社会上形形色色的兴趣班和良莠不齐的教育质量和教育水平,年轻的父母和未来的幼儿教师是不是应该好好地考虑:送年幼的孩子去进行这样的美术活动到底要让孩子走向一个什么样的世界?孩子在这样的活动中到底获得了什么样的价值?家长和老师在给孩子选择这样一种学习形式时,到底出于什么目的?这种目的到底会对孩子的发展产生什么样的影响?

通过本章的学习,我们将解决困扰年轻父母和幼儿教师的难题,让他们能够站在孩子的角度上来思考幼儿美术教育的意义,了解幼儿进行美术创作活动会得到哪些有利于他们成长的价值。

一、什么是美术

1. 美术的产生与发展

很多学者认为,美术是人类的一种基本行为,是人类用于获得想象形式、美化环境的基本方法。从人类早期的岩画中我们很容易发现,当时的美术形式如实地记录了人类的很多活动,比如狩猎、种植等(见图1、图2)。他们通过美术这种形式创造性地表现自我对所生存环境的认识过程及结果,同时也表达了自己的情感。

图1

图 2

第二,美术形象的存在方式依赖于一定的“空间”。

第三,美术的基本表现形式和手段是线条、形体和色彩。

第四,美术形象的感知方式主要是通过视觉。

关于美术的产生,不同的学者其观点有很大差异。常见的有游戏说、劳动说、模仿说、巫术说等。不管是哪种观点都表明了两个最基本的含义:一是对人类生存活动行为的体现,二是蕴涵了人类的情感体验和精神追求。

关于美术的发展,很多学者都认同一种说法,即美术的发展始终与人类自身的发展是同步的。只不过当人类处在不同发展阶段,其美术活动内容和形式都在发生变化。

通过对一些早期人类生活遗迹的研究,学者们发现,由于原始社会人类生产能力较弱,在自然力量面前自身显得很渺小,所以人类早期的美术活动更多是反映自然崇拜和宗教崇拜(见图3、图4)。

随着生产能力日益提高,人类的美术活动开始关注自我的情感需要。从一些古代社会遗留的文物和壁画来看,那些丰富多彩的生活场景描

图 3 贺兰山岩画之太阳神^①

^①有专家实地考察后注意到太阳神造型有24根光束、12根头发、每个眼睛上有6根睫毛,“这些数字有很强的时间寓意:太阳神的岩画和其他一些岩画很有可能反映的是古代卦象、数理推断的内容”。

图 4^①

图 5^②

述及各种经过加工的装饰品足以表明人类在美术活动中开始关注自身的审美需要(见图 5)。

2. 美术的本质与基本特征

在我们实际的生活中,美术有很多表现的具体形态,例如绘画、雕塑、手工、建筑艺术等。但不管是何种形态、何种形式,美术的本质都是要运用一定手段,通过塑造静态的在一定空间范围内展现的视觉形象,表达作者的思想情感,并且通过视觉给人们以美的享受(见图 6)。

图 6 国家体育场^③

①②宁夏贺兰山岩画的表现形式多样、分布区域集中、文化内涵深厚,不仅是古代岩画的富集之地,也是原始游牧民族的祭祀中心。贺兰山东麓的山崖石壁上分布着数以万计的古代岩画,线条优美、刻画精细、题材丰富,记录了远古人类在 10000 年前至 3000 年前放牧、畋猎、祭祀、争战、娱舞、交媾等生活场景,以及牛、马、羊、鹿、鸵、狼、虎、豹、鱼等多种动物图案与太阳神等抽象符号,也有太阳神祭祀、小羊出圈、豺狼追截鹿群、农耕等生活场景,揭示了原始氏族部落自然崇拜、生殖崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜的文化内涵。

③国家体育场(鸟巢)是 2008 年北京奥运会主体育场,由艾未未担任设计顾问,2001 年普利茨克奖获得者赫尔佐格、德梅隆与中国建筑师李兴刚等合作完成的巨型体育场设计。形态如同孕育生命的“巢”,它像一个摇篮寄托着人类对未来的希望。设计者们对这个国家体育场没有做任何多余的处理,只是坦率地把结构暴露在外,因而自然形成了建筑的外观。

美术不同于音乐、舞蹈等艺术形式,它有自己的比较清晰的特征,一般来看主要反映在以下五个方面。

一是思想情感性。任何美术形式都是作者思想和情感的直接表达,它反映了作者对生命、对生存环境、对客观事物等方面的情感体验和独特看法(见图7)。

图7 《自由引导人民》^①

二是视觉性。任何美术形式都是需要通过人的视觉功能去感受的。它占有一定的空间,并且是可视的实体。离开了人的视觉功能,美术这种艺术形式在价值方面将会大打折扣(见图8)。

图8 《干草车》^②

①作者:德拉克洛瓦。此画取材于法国1830年的“七月革命”,它是法国人民反对波旁王朝复辟封建专制主义的斗争。因为斗争发生在1830年7月27日,所以此画又名《1830年7月27日的起义》。德拉克洛瓦目睹了这一革命事件,同年他就创作了这一作品。德拉克洛瓦在作品中将寓意象征和现实生活场景很好地结合在一起,具有现实主义与浪漫主义相结合的特色。

画中的主要人物是一个燃烧着战斗热情的、象征着自由的女神,她左手持装有刺刀的步枪,右手高举法兰西共和国的三色旗。她虽然袒胸露乳,却毫无淫荡之嫌。她那双有力的双腿跨过街垒,冒着炮火,带领战士们前进。虽然这是一个想象出来的带有象征性的形象,但画家把她塑造成一位活生生的法国年轻妇女形象。她身穿法国妇女的服装,头戴象征自由的弗吉利亚帽,这都体现出她的象征寓意。

争取自由的主题,强烈奔放的激情,丰富的光色效应,动态的构图,奔放有力的笔触,大胆的想象,富有寓意的手法,这一切都是作品成功的要素。作品中那种喷薄而出的激情和戏剧性情节场景的完美结合,以及作者以出神入化的笔法营造出的绚丽多姿的色调,使《自由引导人民》变成了一支交织着浪漫主义和现实精神的高昂激越的战斗进行曲。

②作者:康斯特勃尔。这幅画反映了流经弗列特福磨坊附近的史都河岸边平凡一天的光景。在多云的天空下,两个男人拉着尚未承载东西的马车,前往远处牧草地,在渡过威利洛德家附近的浅河滩时,一只受好奇心驱使的狗,正在河岸边看着驾车的两人,它目不转睛地凝视,将我们观画者的目光引入画中。这个作品最初在展览会展出时的题名是《风景:正午》,这个主题真正点出了午时阳光与云在天空中呈现的瞬间片刻的景观,是作者通过视觉捕捉到的自然界一瞬间的美丽状态,同时也给读者带来美好的视觉享受。

图9 《蒙娜丽莎》^①

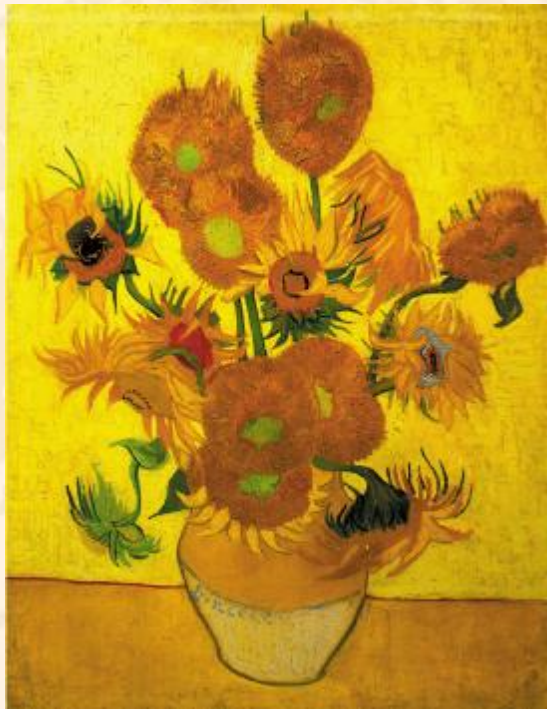

图10 《向日葵》凡·高^②

三是瞬间性。任何一种美术作品,即使作者想要表达一种动态的过程,但作品上的形象是静止不动的,都体现了客观事物在一瞬间的状态,并且被永久固定下来(见图9)。

四是造型性。任何美术形式在创作的过程中及创作完成之后都有一定的造型。这种能够通过人类视觉感知到的造型,蕴涵了作者对客观事物的一种形态把握,它不仅在外形上表现了作者的一种看法,而且在作品内涵上也体现了作者的一种思考(见图10)。

五是永久性。美术作品虽然在创作的过程中完成的是事物瞬间的形态,但是这个瞬间的形态一

①作者:达·芬奇。五百年来,人们一直对《蒙娜丽莎》神秘的微笑说法不一。有时觉得她笑得舒畅温柔,有时又显得严肃,有时像是略含哀伤,有时甚至显出讥嘲和揶揄。达·芬奇力图使人物的丰富内心感情和美丽的外形巧妙地结合,他对于人像面容中眼角、唇边等表露感情的关键部位,也特别着重掌握精确与含蓄的辩证关系,达到神韵之境,从而使蒙娜丽莎的微笑含义无穷,具有一种神秘莫测的千古奇韵,那如梦似幻的妩媚微笑,则使观者直叹妙不可言。这种趋于完美的生动人像实为人文主义关于人的崇高理想的光辉体现。

②作者:凡·高。凡·高来到阿尔后,异常兴奋,创作真正达到高潮,甚至到了忘我的地步。他还迷恋上了向日葵——一种代表太阳的另类植物。本性热情的凡·高打算画一组向日葵(有书写是一打)来装饰“黄房子”(凡·高在阿尔的住处,因被涂成黄色而闻名),尤其是高更将要住的屋子。而当高更到来的时候,也对这些“向日葵”表示了赞扬,有的书写道:“高更曾以赞扬的口吻说:‘对,这才是花!’”

凡·高说:“向日葵称得上是我的东西!”“我想画上半打的向日葵来装饰我的画室,让纯净的或调和的铬黄,在各种不同的背景上,在各种程度的蓝色底子上……我要让这些画配上最精致的涂成橙黄色的画框,就像哥特式的教堂里的彩绘玻璃一样。”

旦被固定下来,作品所描绘的形象也便被永久地固定下来。如果没有被破坏,它将可以保留很长时间(见图 11)。

通过对上述美术特征的分析,我们可以发现美术这种艺术形式受很多条件的限制,它一般很难表现事物的运动状态和情节发展。可是经过作者的创作,事物在一瞬间的形象被描绘,同时融入了作者思想和情感,使得事物形象有了很好的审美效果,赢得永恒的魅力。

图 11 《人面鱼纹图》^①

二、什么是幼儿美术

幼儿美术指的是三至六七岁的学前儿童从事的造型艺术活动和欣赏活动。幼儿美术作品再现了他们对周围世界的认识和体验,表达了他们的愿望和审美追求。幼儿美术一般包括幼儿绘画、幼儿手工、美术欣赏三个大的方面。很多家长和幼儿教师常常会对幼儿美术形成一种认识上的误区,即将幼儿美术等同于幼儿绘画,实际上幼儿美术的内涵要远远大于幼儿绘画的内涵,幼儿绘画仅仅是幼儿美术的一个方面。

三、什么是幼儿美术教育

幼儿美术教育指的是对三至六七岁的学前儿童所从事的造型艺术活动和欣赏活动给予指导,帮助幼儿认识和体验所生活的环境,培养幼儿健康的情绪、情感及幼儿的多种能力。很多家长和幼儿教师只是希望幼儿从事美术活动,但对于如何帮助幼儿从事美术活动却没有清醒的认识,缺少建设性的教育指导思想和方法,也不能合理依据孩子的生理、心理特点及美术活动的专业特点来引导孩子,往往造成只重美术创作活动结果,而忽略美术创作活动过程教育指导的局面。

四、幼儿美术教育的意义

当我们期望幼儿从事美术活动时,我们首先要清醒地认识到,幼儿从事这样的实践活动,对幼儿自身成长来讲到底有什么样的帮助。只有认清幼儿美术教育对幼儿的影响和意义,我们才能更好地去和幼儿共同从事美术活动,并认真地去付诸实践,成就幼儿灿烂的未来。

美术活动是人类社会活动的重要体现,它的特点之一是人类利用一定的媒介塑造出可视的平面或立体的形象,表达了人类对所生活环境的认识过程,及在此过程中所产生的情感体验和审美追求。

^①在西安半坡出土的这件人面鱼纹彩陶盆,是黄河流域仰韶文化(它的持续时间大约在公元前 5000 年至公元前 3000 年)绘画艺术的代表作之一。人面鱼纹绘于盆的内壁,人面呈圆形,人面上绘三角形的鼻子、圆大的双眼,嘴里衔一条鱼,头上顶着锥状物,似帽子又似发髻。人物五官虽只用简单的墨线勾勒,但总的形态颇为生动逼真,具有浓厚的意趣与艺术魅力。

幼儿美术鉴赏与创作指导

关于幼儿美术教育的意义在《幼儿园教育指导纲要(试行)》里有了比较明确的说法,在整个幼儿教育体系中,具有其他任何教育活动不能替代的意义。

首先,幼儿美术教育丰富了幼儿的情感体验。在《幼儿园教育指导纲要(试行)》中把丰富幼儿的情感、培养幼儿初步的感受美、表现美的情趣和能力放在了幼儿艺术教育的核心位置。幼儿美术作为幼儿艺术教育活动的重要组成部分,对丰富幼儿的情感体验有着重要的意义。美术创作活动是幼儿认知世界的一种实践活动,幼儿自愿地从事美术创作活动,是幼儿主动探究世界并表现探究世界结果的重要形式。在此过程中,幼儿产生了积极的情绪和情感,往往会主动地投入精力并且愉快地从事各种形式的美术活动。在进行美术创作活动的过程中幼儿将自己对周围世界的认识,融入审美需求和情感体验,并且通过具体的美术形式表达自己的审美和情感。幼儿从事的是一种愉快的认知活动,因此,在幼儿美术教育过程中关注幼儿的情感体验就变得十分重要,它使孩子在认知世界的过程中逐步形成了一种人类应该具有的,能够帮助孩子成就健康人生的积极情感。

其次,幼儿美术教育能够提升幼儿感受美、表现美的能力。人类的美术活动从一开始就蕴涵了人类对生活环境的认识,是人类追求精神生活的重要体现。人类通过美术创作活动表达了对生活环境的感受和认识,表现了对自我生命的追求和探索,是人类精神生活的重要组成部分。幼儿睁开眼睛,第一次看到这个世界,就开始用自己的眼光来认识这个世界,感受这个世界。他有自己独特的观察角度、独特的欣赏眼光,同时也有自己表现这个世界的独特方法。我们的美术教育就是要通过美术活动这种形式,来引导幼儿认知这个世界,站在幼儿的角度上帮助他们来感受这个世界,并且用具体的美术实践活动来引导幼儿表达他们对这个世界的感受和认知。在这个过程中,成人的合理化教育方式将提升幼儿感受世界之美的能力,使幼儿在具体的美术活动中能够利用一定的媒介,自由地表现自我的认识,并且逐步提高幼儿表现美的能力,而这些能力将成为塑造幼儿生命价值、提高幼儿精神生活的必备条件。

再次,幼儿美术教育有利于塑造幼儿良好的个性心理品质。对于人类自身来讲,个性心理品质是指人类比较稳定的心理特征,是兴趣、爱好、能力、气质和性格等多方面的综合体。它以人的生理特点为基础,在具体的社会实践活动中逐步形成和发展,一旦形成就具有比较稳定的特点。而作为人类社会实践活动的美术教育,对于形成和发展幼儿个性心理品质往往有较为特殊的作用。

美术教育活动对幼儿来讲,主要是强调感受美和审美情绪的体验。无论成人教幼儿从事什么样的美术实践活动,都离不开激发幼儿的审美需要和积极的情绪情感体验。所以,科学合理地对幼儿实施美术教育,能较好地促进幼儿社会情感的发展,有益于幼儿充分感知自我情绪,满足幼儿自我情感的需要,同时能帮助幼儿接受良好的情感教育,使他们能够形成稳定的、健康的、积极的情绪情感。在美术教育活动中,还可以帮助幼儿完善他们认知世界的方式,使幼儿形成良好的学习习惯,并且在学习过程中积累一些愉快的认知体验,有助于培养幼儿的学习兴趣和学习能力。幼儿一旦形成这种较为稳定的个性心理素质,将会对幼儿未来的发展产生积极的意义。

最后,幼儿美术教育可以比较有效地提高幼儿多方面的能力。心理学家加德纳在他的多元智力理论里面强调:每个人身上都有多种能力,而且每种能力之间都有可能互相渗透、互相影响。我们成

人对幼儿从事美术活动进行教育指导,可以很好地提高幼儿多方面的能力。这对培养幼儿综合素质有很大的帮助。我们对幼儿进行美术教育,对于幼儿的观察能力、记忆能力、想象能力、智力等方面的发展都有积极影响。幼儿在从事美术创作活动的时候,往往要进行比较细致的观察,教师往往会引导孩子掌握观察的方法。孩子会对感兴趣的观察对象形成较为清晰的记忆。这些可以帮助孩子形成独特的思维方式和思维习惯,同时使孩子积累较为丰富的感性认识,为智力发展奠定良好的基础。另外,对幼儿进行美术教育可以有效地培养幼儿的创造能力,而这种能力是未来社会必须具备的一种生存和发展能力。同时幼儿从事美术活动,对于幼儿的生理发展也有好处,例如促进幼儿脑功能的有效性,逐步完善幼儿的手眼协调能力,促进幼儿小肌肉的协调性发展等。

综上所述,幼儿美术教育作为幼儿教育的重要内容和形式,对于幼儿的健康发展有着极为重要的作用。成人不能忽视这种对孩子后天发展有利的教育形式而应科学合理地了解孩子的特点,为他们创造尽可能有效的条件,帮助幼儿从事美术活动。

五、幼儿美术教育的任务

在《幼儿园教育指导纲要(试行)》里面明确规定了幼儿园五大领域(健康、语言、社会、科学、艺术)教育活动的目标,作为幼儿园艺术领域的美术教育活动需要幼儿教师组织幼儿美术教育活动时完成以下几个任务。

1.要逐步丰富幼儿的情感

丰富幼儿的情感是新《纲要》里非常关注的教育目标。在美术教育教学活动中,幼儿教师通过组织各种类型的美术教育活动,激发幼儿产生参与美术活动的积极动机,鼓励、引导幼儿乐于参与美术创作活动,并且获得快乐的情感体验。

2.要逐步培养幼儿的审美情趣和审美能力

审美情趣和审美能力关注的是幼儿作为社会人,在对整个生活环境认知的过程中产生美好体验及体验所生活环境的能力。幼儿美术教育活动是帮助幼儿认知生活环境的一种有效方式。幼儿不仅可以通过美术创作活动获得对世界的认识,而且可以在认知的过程中产生人类特有的美好情感,有利于幼儿社会性的发展。同时,幼儿教师可以通过组织美术教育活动逐步提升幼儿感知美好事物的能力,使幼儿形成良好的审美情趣和能力。

3.要关注幼儿在美术教育活动中各项能力的形成与发展

幼儿时期是人生发展的初始阶段,在此阶段所形成的能力对于幼儿一生的进步与发展来讲都具有至关重要的作用。因此幼儿美术教育活动要时时关注幼儿各方面能力的发展,这些能力包括幼儿感知世界的能力,幼儿的观察能力、想象力、创新能力及幼儿思维方式的形成与发展,而且已有研究表明,幼儿从事美术创作活动对这些能力的培养都有比较明显的作用。

4.要注意幼儿在美术创作活动中生理机能的训练及美术技能的培养

对幼儿来说,美术创作活动虽然更多是一种心理层面的活动,但有研究表明,幼儿从事美术创作活动,有利于幼儿手部小肌肉机能的训练,使之更加灵活,同时会促进大脑的正常发育。另外,美术创作活动要求幼儿多种感官参与,有利于幼儿手眼协调性的发展,还可以帮助幼儿建立更加完善的

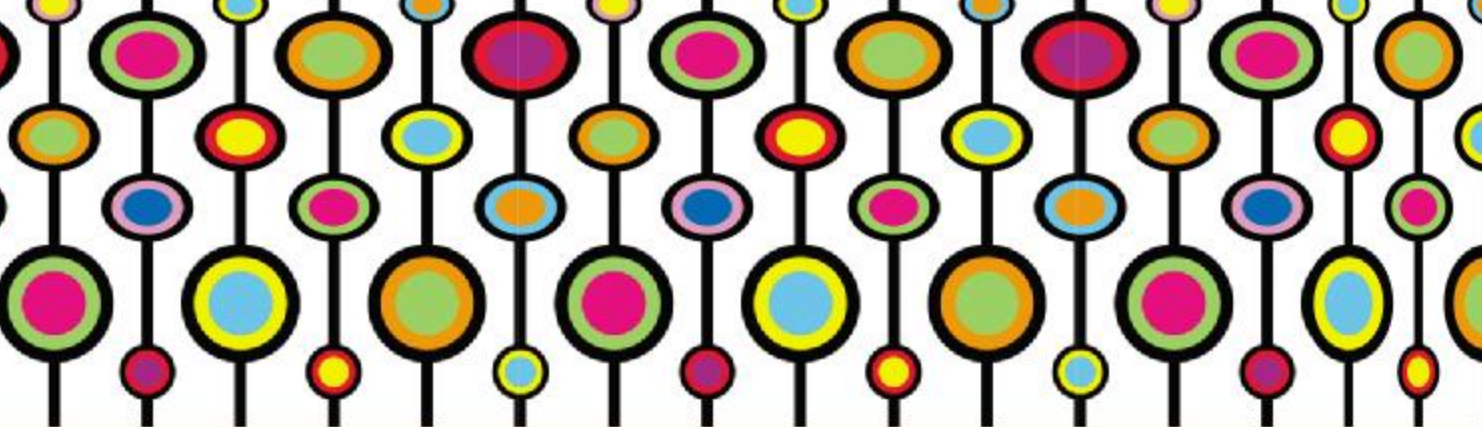
幼儿美术鉴赏与创作指导

感觉统合系统,促进幼儿生理机能的进一步完善和发展。

幼儿从事美术创作活动需要逐步掌握比较正确的美术技能,比如握笔、涂色、观察等技能。虽然在幼儿初期的美术创作活动中,不需要特意强调幼儿对美术技能的掌握,但随着幼儿生理功能及心智的逐步健全与完善,美术技能的掌握对于提升幼儿美术能力有比较重要的影响。因此,幼儿教师组织美术教育活动时,应该把美术技能的训练与掌握作为美术教育的一项任务。

思考与练习

- 1.美术的基本特征有哪些?
- 2.什么是幼儿美术教育? 幼儿美术教育的任务有哪些?
- 3.你如何看待幼儿美术教育? 你认为美术创作活动对幼儿有什么样的影响?

第二章 幼儿美术发展阶段

