

高校教材

高职高专学前教育专业系列教材

学前儿童艺术教育 与活动指导

主 编 程 英

华东师范大学出版社

学前儿童艺术教育 with 活动指导

主 编 程 英

副主编 叶圣军

编 委 (按姓氏笔画排序)

叶圣军 范铭芝 林 珍 黄剑锋

董双红 程 英 游万玲

图书在版编目(CIP)数据

学前儿童艺术教育 with 活动指导/程英主编. —上海:华东师范大学出版社, 2015. 3

高职高专学前教育专业系列教材

ISBN 978-7-5675-3190-1

I. ①学… II. ①程… III. ①学前教育—艺术教育—高等职业教育—教材 IV. ①G613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 045520 号

学前儿童艺术教育 with 活动指导

主 编 程 英
项目编辑 蒋 将
审读编辑 王 红 田雨佳
责任校对 赖芳斌
装帧设计 陆 弦
封面作品 林诗赟

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
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 上海丽佳制版印刷有限公司
开 本 890×1240 16 开
印 张 20.75
字 数 555 千字
版 次 2015 年 7 月第 1 版
印 次 2015 年 7 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5675-3190-1/G·8020
定 价 47.00 元

出 版 人 王 熠

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

每位儿童的心里都有一颗美的种子,热爱艺术是学前儿童的天性。对儿童而言,艺术教育成就一生、幸福一生、完美一生的奠基石,对他们的身心全面和谐成长发挥着十分重要且不可替代的作用。1996年颁布的《幼儿园工作规程》提出了“培养幼儿初步的感受美与表现美的情趣与能力”的美育目标;2001年颁布的《幼儿园教育指导纲要》(试行)强调艺术教育对幼儿健全人格的促进作用,提出了审美感受与创造表现并重的艺术教育观,强调幼儿在艺术活动过程中的情感体验和态度倾向;2012年颁布的《3—6岁儿童学习与发展指南》明确指出,幼儿艺术领域学习的关键在于充分创造条件和机会,在大自然和社会文化生活中萌发幼儿对美的感受和体验,丰富其想象力和创造力,引导幼儿学会用心灵去感受和发现美,用自己的方式去表现和创造美。但在实际生活中,很多教师只是在教孩子如何唱歌、跳舞、画画,却没有引导孩子真正喜欢唱歌、跳舞、画画,“教孩子什么,孩子就不喜欢什么”的负效应在学前艺术教育中屡见不鲜,很多孩子对自然、生活与艺术的美视而不见、充耳不闻,不少孩子虽然唱得动听、画得逼真,却缺少应有的童真童趣,不会表达自己的思想情感……我国幼儿早期艺术教育的开展并不尽如人意。因此,培养具有现代幼儿早期艺术教育先进理念、掌握科学有效的艺术教育指导方法与技能就成了新时期学前师资培养培训的重要内容与迫切任务,立足于培养新型师资的实训实践的本教材也就应运而生。

本教材是基于上述政策文本的精神,遵循《教师教育课程标准》以及《高等职业学校学前教育专业教学标准》的要求,充分体现国内外早期艺术教育改革的最新动态,广泛借鉴学前教育前辈、同行的研究成果,并基于编写团队十几年教学研究心得编写而成。此外,本教材注重理论与实践的有机融合,把幼儿园教师的问题与困惑作为切入点,把幼儿教师岗位胜任能力与师范生教学内容紧密结合,力求深入浅出、通俗易懂又生动有趣,凸显先进性、时代性、应用性与可操作性,努力实现职前学习与未来岗位工作的无缝对接。

本教材分为概述、学前儿童音乐教育、美术教育与综合性艺术教育四个部分,共十三章。本课程教学时长为一学年,各院校可根据实际情况自行安排第一部分与第二部分的教学顺序;可将第三部分灵活安排为课内教程或课外拓展材料,亦可作为专业限选、兴趣小组或社团活动的学习材料。

本教材的创新之处具体体现在以下几个方面:

(1) 理念先进,内容前沿。本教材紧跟世界艺术教育改革的步伐,科学把握新时期幼教改革的脉搏,把国内外学前教育改革的前沿信息以及幼儿园艺术领域教改的最新实践成果及时纳入,既体现了内容的时代性、先进性,又具有较高的前瞻性。

(2) 立足实际,生态融合。本教材不仅根据当前学校的教学实际,在第一、二部分保留了音乐教育与美术教育相对独立的体系,还通过概述与第三部分将艺术教育作为一个有机整体进行阐述,克服了音乐、美术教育各自孤立的状态,创建了生态式的学前儿童艺术教育课程体系。

(3) 问题导向,探微知本。每章的开始都利用一个与本章内容密切相关的生动情境作为开场,然后对该类现象提出问题。开篇生动有趣,问题入木三分,从现象的提出到揭示问题的本质,生动呈现本章的学习内容与要求,促使理论变成解决现实问题的钥匙,有效吸引学生带着问题自主学习、探究对策。

(4) 实践取向,能力为本。本教材旨在培养高素质的应用型幼教师资,非常注重学生实践能力的培养。教材编写队伍专兼结合,除了长期从事学前教育教学、研究与实践

指导的高校教师外,还有长期扎根幼教一线的专家型幼儿教师,都是在艺术教育方向很有建树的省级幼教学科教学带头人和骨干教师。本教材提供的大量典型案例与素材,经过了实践的检验,具有较强的借鉴价值。每节节后都附上“学习与思考”、“案例与分析”、“实践与训练”,可以有效训练学生运用理论分析解决实际问题的能力与实践应用能力。

本教材由福建幼儿师范高等专科学校教科所所长程英教授担任主编,主要负责设计教材思路、拟定提纲框架、组织协调编写人员、参与编写部分章节及全书审稿、统稿、定稿等事宜。福建幼儿师范高等专科学校叶圣军副教授担任副主编,负责学前儿童美术教育部分的提纲拟定,并参与编写部分章节。参与编写的教师还有:福建省实验幼儿园林珍、董双红老师;福建幼儿师范高等专科学校附属第二幼儿园游万玲老师;南京军区福州总医院幼儿园黄剑锋老师;福建省南平市实验幼儿园范铭芝老师。具体分工如下:前言、概述、第一章、第二章、第十二章、第十三章由程英撰写,第三章由游万玲撰写,第四章由范铭芝撰写,第五章由林珍撰写,第六章、第七章、第九章、第十一章由叶圣军撰写,第八章由董双红撰写,第十章由黄剑锋撰写。

本书的出版特别受到福建幼儿师范高等专科学校林雨书记、郑健成校长的大力支持与指导,也得到南京师范大学唐淑教授、虞永平教授、许卓娅教授以及一些同行老师的悉心帮助与指导,华东师范大学出版社蒋将等老师为本书的付梓出版花费大量的心血,在此表示衷心感谢!此外,本书在编写过程中还参阅了大量同行的文献,采集了许多一线教师的活动案例与幼儿作品,在此一并表示感谢!由于版面所限,有些参考文献还不能尽数列出,未尽事宜敬请谅解!

长期以来,我们一直在努力探索,力求寻找通过科学、有效的方式促进学前儿童的艺术能力不断地得到最自然、最奇妙、最愉快地发展。让我们共同努力,不断探索出让学前儿童艺术教育过程更有意思的、更丰富的策略与方法,为孩子们提供丰富的艺术“养料”,让更多的儿童感受艺术的魅力,真正实现“提升儿童生活质量,引导儿童幸福成长”的教育价值。当然,本教材的实用性与创新成果还需要通过各位老师、同学们的实践检验,不足之处恳请斧正,先表谢意!

编者

2014年11月

概 述	1
第一节 认识艺术	2
第二节 世界艺术教育的发展趋势	4
第三节 《幼儿园教育指导纲要(试行)》对艺术教育的要求	6
第四节 《3—6岁儿童学习与发展指南》对艺术教育的要求	9

第一部分 学前儿童音乐教育

第一章 音乐与学前儿童音乐教育	19
第一节 音乐的起源、本质与特征	20
第二节 学前儿童音乐教育的意义与特点	23
第三节 学前儿童音乐教育的定位、目标与原则	25
第四节 学前儿童音乐教育的内容、途径与方法	32
第二章 学前儿童音乐欣赏活动的设计与指导	41
第一节 学前儿童音乐欣赏能力的发展与材料选择	42
第二节 学前儿童音乐欣赏活动的目标	48
第三节 多样化音乐欣赏活动的设计与组织	50
第四节 学前儿童音乐欣赏活动的指导要点与障碍消解	61
第三章 学前儿童歌唱活动的设计与指导	67
第一节 学前儿童歌唱能力的发展与材料选择	68
第二节 学前儿童歌唱活动的目标	73
第三节 多样化歌唱活动的设计与组织	77
第四节 学前儿童歌唱活动的指导要点与障碍消解	91
第四章 学前儿童韵律活动的设计与指导	96
第一节 学前儿童随乐动作能力的发展与材料选择	97
第二节 学前儿童韵律活动的目标	100
第三节 多模式、多样化韵律活动的设计与组织	102
第四节 学前儿童韵律活动的指导要点与障碍消解	116
第五章 学前儿童演奏活动的设计与指导	122
第一节 学前儿童演奏能力的发展及演奏活动的选材与配器	123
第二节 学前儿童演奏活动的目标	128
第三节 多样化演奏活动的设计与组织	130
第四节 学前儿童演奏活动的指导要点及障碍消解	142

第二部分 学前儿童美术教育

第六章	美术与学前儿童美术教育	149
第一节	认识美术	150
第二节	学前儿童美术的含义、本质与意义	152
第三节	学前儿童美术教育的指导思想 and 基本原则	154
第四节	学前儿童美术教育的目标	159
第五节	学前儿童美术教育内容选择的原则	164
第七章	学前儿童美术教育的组织实施	168
第一节	学前儿童美术教育的实施途径	169
第二节	学前儿童美术教育的设计与组织	173
第三节	学前儿童美术教育的方法	179
第八章	学前儿童美术欣赏活动的设计与指导	186
第一节	学前儿童美术欣赏能力的发展	187
第二节	学前儿童美术欣赏教育的目标	189
第三节	学前儿童美术欣赏活动的内容与设计	192
第四节	学前儿童美术欣赏活动的指导	199
第九章	学前儿童绘画活动的设计与指导	210
第一节	学前儿童绘画发展的阶段与特点	211
第二节	学前儿童绘画教育的目标	218
第三节	学前儿童绘画活动的设计与指导	222
第四节	幼儿绘画教育活动与其他领域教育的整合	234
第十章	学前儿童手工活动的设计与指导	242
第一节	学前儿童手工的本质及其内涵	243
第二节	学前儿童手工发展的阶段与特点	244
第三节	学前儿童手工教育的目标	246
第四节	学前儿童手工活动的设计与实施	248
第十一章	学前儿童美术教育的评价	263
第一节	学前儿童美术教育评价概述	264
第二节	学前儿童美术教育活动的的评价	266
第三节	学前儿童美术能力发展状况评价	273

第三部分 学前儿童综合艺术教育

第十二章 学前儿童综合艺术教育活动探索	281
第一节 学前儿童综合艺术教育概述	282
第二节 学前儿童综合艺术教育活动的实施	285
第十三章 学前儿童创造性戏剧活动探索	302
第一节 儿童戏剧教育概述	303
第二节 学前儿童创造性戏剧活动的实施	311
主要参考文献	322

学习目标

1. 理解艺术的本质及对学前儿童发展的价值,了解世界艺术教育改革动态与发展趋势。
2. 掌握《幼儿园教育指导纲要(试行)》与《3—6岁儿童学习与发展指南》中涉及艺术领域的相关要求,理解学前儿童艺术教育改革的基本精神,明确学前儿童早期艺术教育的重点。
3. 初步树立科学的学前儿童艺术教育观。

内容概览

艺术教育是学前教育的重要组成部分,对学前儿童身心的全面和谐发展具有重要的、不可替代的价值。本部分简要介绍了世界艺术教育的改革动态与发展趋势,从《幼儿园教育指导纲要(试行)》与《3—6岁儿童学习与发展指南》这两个幼教法规入手,阐述了当前艺术领域教育的相关要求,解读学前儿童艺术教育改革的基本精神,强调了学前儿童艺术教育对于儿童的艺术兴趣、审美感受、艺术表现与创造能力等的重视,从而初步树立学前儿童艺术教育的科学理念。

[问题情境]

大千世界,美无处不在,而每个孩子心里都有一颗美的种子。可是在现实生活中,不少孩子对自然与生活中各种美妙的声音、斑斓的色彩造型以及名曲名画等都“视而不见”;家长经常带孩子学习各种艺术,但常常是老师或者父母教孩子什么,孩子就不喜欢什么;在老师的示范与教导下,孩子们学会了一些艺术表现技能,所完成的艺术作品似乎也比较完美,但一旦脱离教师的“教”,孩子就常常无从下手、不会表现。为什么会出现这些教育的负效应呢?很多老师与家长感到非常困惑……

第一节 认识艺术

一、艺术的本质

对于艺术,通常可以从三个层面来认识。第一是从精神层面,把艺术看作是文化的一个领域或文化价值的一种形态,把它与宗教、哲学、伦理等并列。第二是从活动过程的层面来认识艺术,认为艺术就是艺术家的自我表现、创造活动,或对现实的模仿活动。第三是从活动结果层面,认为艺术就是艺术品,强调艺术的客观存在。

马克思主义的艺术理论认为,艺术是人类社会生活在艺术家头脑中反映的结果,无论怎样特殊的艺术现象,归根到底,都可以从现实存在中找到其根源。因此,艺术是人们把握现实世界的一种方式,艺术活动是人们以直觉的、整体的方式把握客观对象,并在此基础上以象征性符号形式创造某种形象的精神性实践活动,最终以艺术品的形式出现。

二、艺术的类型

艺术种类繁多,根据不同的分类标准,可将艺术分为以下几个类型:(1)依据艺术形象的存在方式,将艺术分为时间艺术、空间艺术和时空艺术。其中,音乐是一种时间艺术,美术是一种空间艺术。(2)依据艺术形象的审美方式,将艺术分为听觉艺术、视觉艺术和视听艺术。其中,音乐是一种听觉艺术,美术是一种视觉艺术。(3)依据艺术的物化形式,将艺术分为动态艺术和静态艺术。其中,音乐、舞蹈、戏剧等主要是一种动态艺术,而美术主要是一种静态艺术。(4)依据艺术分类的美学原则,将艺术分为实用艺术、造型艺术、表演艺术、语言艺术和综合艺术。其中,音乐是一种表演艺术,美术是一种造型艺术。(5)依据艺术形象的表现方式,将艺术分为表现艺术和再现艺术。音乐、美术、文学、戏曲等各种艺术既有表现性的,也有再现性的。

三、艺术的价值

艺术与其他意识形态的区别在于其审美价值,这是它最主要、最基本的特征。艺术家通过艺术创作来表现和传达自己的审美感受和审美理想,欣赏者通过艺术欣赏来获得美感,并满足自己的审美需要。

除审美价值外,艺术还具有其他的价值,如认知价值、教育和陶冶价值、娱乐价值等。其中艺术的认知价值是指人们通过艺术活动来认识自然、认识社会、认识历史、了解人生,它不同于科学的认识功能;艺术的教育价值是指人们通过艺术活动,受到真、善、美的熏陶和感染,潜移默化地发生思想感情、人生态度、价值观念等方面的深刻变化;艺术的娱乐价值是指人们通过艺术活动而满足审美需要,获得

精神享受和审美愉悦,它不同于生理快感。

四、艺术对学前儿童发展的价值

(一) 艺术是学前儿童精神生命活动的表现,是一种能满足他们精神成长需求的审美性游戏

对学前儿童而言,艺术活动就是一种游戏,它没有直接功利性,以活动过程的本身满足作为需要。如到郊外春游听到潺潺的流水声、虫鸣鸟叫声,儿童会对父母讲述“青蛙与知了”的故事(对自然美的艺术感受);面对凡高画的《向日葵》,儿童虽不懂抽象画,但却能够大胆展开想象,讲述他在公园看到向日葵的经历与故事(对艺术美的解读);手里拿着一条彩带,儿童就会伴随音乐边唱边跳(表演艺术);看到一个布娃娃,两个儿童会一个当爸爸,一个当妈妈,玩起娃娃家(游戏艺术);只要手里有一团泥,儿童就能把它捏成各种各样的造型,有小花、有兔子、有饼干(造型艺术)。

在上述艺术活动中,学前儿童会全神贯注地投入其中,或兴奋,或安静,或活泼,但无论活动结果怎样,儿童都会感到快乐与满足。因此,艺术活动是内在于学前儿童精神生命的,对于学前儿童而言,艺术活动就是游戏,一种让儿童感到快乐与满足的审美性游戏。

(二) 艺术是学前儿童把握世界的一种感性方式,是表达他们对世界认识的一种语言

学前儿童在艺术活动中,所呈现的是一种对世界感性的把握,主要包括直觉、灵感、想象、幻想、猜测等方法,其特点是非逻辑的,没有固定的秩序与操作步骤。

一个5岁的幼儿无意中听到《惊愕进行曲》,自言自语地说:“这么重的声音,好吓人!一定是大花猫躲在门后面突然钻出来,把小老鼠吓了一跳”;另一个小男孩听了这首音乐后,则画了一个爆炸的图形,还涂上了鲜红的颜色,表示非常刺眼;一个4岁的幼儿听到《小士兵进行曲》,就跟着音乐学着解放军,雄赳赳、气昂昂地迈步走,还边走边做握枪、开枪等动作。儿童在绘画活动中也是如此。一个幼儿在画小朋友刷牙的情景时,把人的嘴巴与牙齿画得很大很大,而脸上的其他器官却画得很小很小;还有的幼儿在画春天时,把蝴蝶与燕子画得很大,而花、草、人则画得很小,缩在图画纸的一角,这就是学前儿童认识事物最深刻的直觉印象。因此,无论是艺术感受还是表现,学前儿童经常都是凭借着直觉反应与第一印象,直接以强烈、活跃的感觉做出解释与判断。

(三) 艺术具有促进学前儿童道德、认知等方面全面发展的价值

艺术对于学前儿童来说,审美是最重要的本体价值。此外,艺术还有其他的衍生价值,这主要是指通过艺术活动使儿童获得其他领域发展所需的态度、能力和知识技能等,从而获得全面发展。

手段性的艺术教育更加强调其服务性功能,可让幼儿在其他各领域中利用歌唱、绘画、舞蹈、戏剧、手工等艺术形式来表达自己对该领域的探索及其对探索结果的理解,从而实现道德、认知等方面的全面发展。如,随着音乐的旋律进行有节奏的运动,可使学前儿童对体育锻炼更感兴趣;在语言教学中,借助于图画、表演、动漫等艺术形式,可以帮助儿童更加生动、形象地理解文学作品的意义与情感;在日常生活中,借助于音乐、歌唱等方式,可帮助儿童潜移默化地养成许多良好的生活习惯;在儿童探索周围自然环境与社会生活时,可借助于绘画、手工、舞蹈等艺术手段表达自己的所见所闻。

.....

[思考与讨论]

为什么对于学前儿童而言,艺术是一种审美性游戏,是一种表达他们对世界认识的独特语言?请结合收集到的相关资料,举例说明艺术对于学前儿童全面健康和谐发展的价值。

[案例分析]

1. 春天到了,在幼儿园的天台上,一群孩子拿着各色粉笔,在地板上自由地画春天。有的幼儿把太阳和人画得很大,把花草树木画得很小;有的幼儿把花和蝴蝶画得很大,把人画得很小。

2. 在幼儿园的表演区里,老师为幼儿提供了纱巾和音乐。有的小女孩用纱巾当翅膀,扮演蝴蝶翩翩起舞;有的小女孩用纱巾当水袖,模仿戏曲中的小姐走路;有的小女孩把纱巾盖在头上,扮演美丽的公主和天使。她们随着音乐尽情地表现,开心极了!

请结合本节内容,分析艺术活动对于学前儿童发展的价值。

[实践与训练]

到幼儿园中搜集一些学前儿童的美术作品,观察学前儿童在音乐活动中的行为表现,尝试分析比较学前儿童艺术表现的不同特点,并在课堂和小组中交流、分享。

第二节 世界艺术教育的发展趋势

作为人类精神家园中最美丽的一朵奇葩,艺术是人类完全摆脱了生存目的而进行的一种基本和经常的高尚精神活动。在艺术的感召下,人们不仅更容易发现自然万物中蕴含的美,而且更容易发现自己广阔心灵世界的美,从而肯定自身的人格价值,成为具有更高文化品位的人。

一、艺术教育受到空前的重视

日本一个获得国际大奖的音乐演出广告中的广告词是这样写的:“没有音乐,人类就会干出战争这样愚蠢的事情。”为了保护人类的精神家园,人类开始空前地保护艺术,重视艺术教育。美国1994年出台的《美国艺术教育国家标准·绪论》中写道:“全世界各个民族都有一种追求意义的永恒需要——追求空间与时间、经验与事件、身体与灵魂和智慧之间的联系。一个没有艺术的社会和民族是不可想象的,正如没有空气便没有呼吸,没有艺术的社会和民族无法生存。”这一标准明确规定了每一个年轻美国人最起码应该掌握的艺术知识和创造力,标志着世界艺术教育进入一个新的时代。全球教育日益重视艺术课程的建设,出现了“没有艺术教育就是不完整的教育”的普遍共识。更重要的是,该标准还确定了今后的艺术教育绝不是像过去那样,仅仅是学习画画和唱歌的技能,还应包括从文化、美学、历史的角度,分析、欣赏、评价作品的能力和智慧。

二、世界艺术教育的发展趋势

世界各国的艺术教育呈现出不同的特点,但总的发展趋势是一致的,即:艺术教育必须面向全体儿童,艺术教育必须关注人文内涵;强调艺术教育的综合性,更注重与文化及社会的联系;强调以情境学习取代机械式的艺术学习等等。这些趋势主要体现在以下几个方面:

(一) 关注教育公平,关注人文内涵,关注多元文化

艺术教育必须面向全体学生,要为每个学生的成长发展提供平等的学习机会,包括智障、身体残疾儿童在内的所有学生都有接受艺术教育的权利。

现代艺术教育更加关注人文内涵。艺术教育已经不再把重点放在技能目标及其实现上,而是转向关注在动态的过程中个体所获得的身心发展。艺术教育更重视以学生发展为本,体现对学生发展的关怀,即:理想的文化心理素质的关怀,理想的“人”的教育,使人的精神高尚完美的教育,全面发展人的身、心或知觉、情感、潜能等。

加强多元文化的跨文化教育致力于民族间的相互理解、避免狭隘的民族主义倾向、促进世界和平的重要途径。艺术教育把文化多元化作为财富的源泉,尊重和赞赏其他文化,在保存、发展自己优秀传统文化的同时,以开放的态度对待外来文化,认为各种文化都应作为教育关注的对象;注重文化与价值的多元性,养成对文化的积极态度,消除性别、种族等歧视,从而了解他人、尊重他人,最后能了解世界,尊

重世界。

(二) 构建综合课程

现代艺术教育更加强调各艺术学科之间,以及艺术与其他学科之间的联系。

随着艺术教育的发展,各国艺术教育都在努力克服早期教育的单一性,丰富和扩展艺术教育的内容,使艺术教育的内容具有一种多样性的组合,并且在考虑教育内容时注意与其他学科的横向联系,以便更完美地实现艺术教育的教育内容与艺术教育目标的互动关系。

人类知识是统一的整体,文理之间、学科之间都有一定的联系。因此,不同学科间的交叉和融合是当代教育科学发展的主要趋势。为了与之相适应,艺术学科与其他学科之间的交叉和融合也已成为当代世界艺术教育发展的重要趋势。将各种学科在知识背景、思维方式、学习能力、技能操作等方面的教育相互补充、配合和贯通,消除学科知识相互隔绝的现象,以促进学生思维方式的多元化、掌握知识的综合化,培养学生的创新意识、创造精神和实践能力。

(三) 视艺术教育为文化教育

在不同教育阶段的音乐与美术教学过程中,努力营造出多样性的生态优势,创设多样性的文化情境,增加文化含量,使学生通过艺术活动,加深对文化和历史的认识,加深对艺术的社会作用的认识,树立正确的文化价值观,引导学生积极探索艺术与其他学科、与社会生活相结合的方法,进行跨学科学习活动。

世界上一些国家都认为艺术文化的学习已是新世纪艺术教育的一大特点。通过艺术文化的学习,可以使学生较全面地了解艺术与人类、艺术与生活、艺术与情感、艺术与政治、艺术与历史等方面的关系。

(四) 体现以学生发展为本的思想

以学生发展为本的艺术教育提高了对“人”的素质要求的全方位观念,体现出对人的知识与能力、身体与心理、学业与品格等全方位的要求,即现代社会迫切要求艺术教育能够培养和造就健全发展的“人”。

艺术教育以学生发展为本体现在:(1)全民艺术教育,确立全民教育目标在于满足全体儿童、青年和成人的基本学习需要;(2)素质教育而不是专业教育,素质艺术教育处于关注的可持续发展的“学生”为中心。片面强调学科教育,重视学科技能,忽视人文精神的教育都是偏离以人为本的体现。改变这种状况,是实现艺术教育的可持续发展、培养具有可持续发展人才的重要方面,是艺术教育改革和发展的重要趋势。

各国目前艺术教育改革都在摒弃以往那种对艺术教育狭隘偏颇的、功利性的理解,认识到艺术教育可以建构人的健全的审美心理结构,培养人的艺术欣赏和创造能力。艺术教育的最终目的是造就个性完美的人,以及由此产生的整个社会的稳定、协调和进步。

(五) 艺术教育重在开启人的心灵

在艺术教育领域进行了成功探索的中外教育工作者认为,学校作为儿童接受教育的最主要场所,其重要的责任不仅是传授知识,更是开启人的心灵,从而使儿童拥有健全的人格、健康的心理和健康的生活,为他们能够充实地、快乐地拥有自己的人生打下良好的基础。艺术教育在培养儿童的审美感受力、形象思维能力、创造表现能力,在启迪智慧、陶冶情操、发展个性和提高修养方面都有独特的功能,是任何学科教育所不能取代的。

(六) 注重教育过程的生成性与教育形式的开放性

现代艺术教育转变为教师与学生共同开发的过程,教师和学生都是教育的有机组成部分。艺术教育应该是在教学实践中,通过师生合作、体会、体验、共同探寻,其过程是生成性的,而不是预设的知识与技艺的传授。

现代艺术教育是开放的、动态的、过程性的;教育目标是一般性的、形成性的、创造性的、转变性的。

现代艺术教育重视快乐与体验的学习,是精神、经验、观念、能力的生成过程,是动态的、发展变化的。

现代艺术教育主动把社会艺术教育和家庭艺术教育纳入视野,使三者形成合力,把艺术教育与学生日常生活有机联系在一起。加强艺术教育的横向联系,使之密切配合、相互渗透、共同发展。改变了传统的教师单向讲授和定时间、定地点的分科教学的封闭式教学模式,采用学生探究、交互式学习和多种美术形式交叉融合的开放式教学模式。

(七) 防止“功利化”和“技能化”

随着素质教育的不断深入,人们越来越重视艺术教育对提升生命质量与启迪心灵的价值,“功利化”、“技能化”的艺术教育遭到广泛的批评。幼儿早期艺术教育不同于成人专业艺术教育,它面向的是全体儿童,而不是少数艺术天才;它的主要任务不在于传授多少艺术技能,而是要着重培养艺术教育所特有的,能对儿童今后一生产生影响的稳定素质和能力,最终提高学生的生存质量和发展水平。许多艺术教育工作者已形成这样的共识:在未来的社会中,学生中的大多数不可能成为艺术家、歌唱家、画家,但是他们会成为一个能够欣赏艺术的合格观众,他们会有健康的审美观,会有良好的道德情操。

[思考与讨论]

1. 你喜欢艺术吗?请结合自身经验与体会,谈谈对“没有艺术的教育是不完全的教育,没有开展艺术教育的学校是不合格的学校,没有受过艺术教育的学生是不健全的学生”这一观点的理解或看法。
2. 结合所在学校艺术教育或者周围生活中儿童艺术教育的实例,请谈谈为何在艺术教育中要防止“功利化”与“技能化”?

第三节 《幼儿园教育指导纲要(试行)》对艺术教育的要求

我国高度重视幼儿园艺术教育。1996年颁布的《幼儿园工作规程》(以下简称《规程》)从体智德美四个方面制定了幼儿保育与教育目标,其中美育方面的教育目标是:培养幼儿初步的感受美与表现美的情趣与能力。2001年颁布的《幼儿园教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)是对《规程》倡导的教育理念的具体化和延伸。

一、《纲要》中艺术领域教育的规定

(一) 目标

1. 能初步感受并喜爱环境、生活和艺术中的美。
2. 喜欢参加艺术活动,并能大胆表现自己的情感和体验。
3. 能用自己喜欢的方式进行艺术表现活动。

(二) 内容与要求

1. 引导幼儿接触周围环境和生活中美好的人、事、物,丰富他们的感性经验和审美情趣,激发他们表现美、创造美的情趣。
2. 在艺术活动中面向全体幼儿,要针对他们的不同特点和需要,让每个幼儿都得到美的熏陶和培养。对有艺术天赋的幼儿要注意发展他们的艺术潜能。
3. 提供自由表现的机会,鼓励幼儿用不同艺术形式大胆地表达自己的情感、理解和想象,尊重每个幼儿的想法和创造,肯定和接纳他们独特的审美感受和表现方式,分享他们创造的快乐。
4. 在支持、鼓励幼儿积极参加各种艺术活动并大胆表现的同时,帮助他们提高表现的技能和能力。
5. 指导幼儿利用身边的物品或废旧材料制作玩具、手工艺品等来美化自己的生活或开展其他

活动。

6. 为幼儿创设展示自己作品的条件,引导幼儿相互交流、相互欣赏、共同提高。

(三) 指导要点

1. 艺术是实施美育的主要途径,应充分发挥艺术的情感教育功能,促进幼儿健全人格的形成。要避免仅仅重视表现技能或艺术活动的结果,而忽视幼儿在活动过程中的情感体验和态度的倾向。

2. 幼儿的创作过程和作品是他们表达自己的认识和情感的重要方式,应支持幼儿富有个性和创造性的表达,克服过分强调技能技巧和标准化要求的偏向。

3. 幼儿艺术活动的能力是在大胆表现的过程中逐渐发展起来的,教师的作用应主要在于激发幼儿感受美、表现美的情趣,丰富他们的审美经验,使之体验自由表达和创造的快乐。在此基础上,根据幼儿的发展状况和需要,对表现方式和技能技巧给予适时、适当的指导。

二、理解《纲要》中艺术领域教育规定的指导思想

从上述表述可以清晰地看出,《纲要》从幼儿园艺术教育的目标、内容与要求、指导要点三方面,宏观地提出了幼儿园艺术教育领域的要求与基本原则,给教师指导幼儿艺术教育活动提供了方向性的指导。

(一) 《纲要》所倡导的艺术教育的价值导向

依据《纲要》的精神,艺术不再是一种文明的摆设,更不是单纯的技艺,幼儿园艺术教育不应停留在简单的艺术知识与技艺的教育上。艺术就像内装生命之泉的杯子,而艺术教育如同将富有生命活力的艺术甘泉从中倒出,供幼儿品尝。因此,艺术教育是一种真正塑造人的教育,幼儿园艺术教育是以塑造幼儿和谐完美人格作为教育的终极目标。

《纲要》在强调幼儿园艺术教育的幼儿化、整体化、生活化的同时,敏锐地抓住了艺术的审美与独创等特点,提出了“审美感受与创造表现”并重的幼儿艺术教育观。强调幼儿园艺术教育要给予幼儿审美的享受,要把尊重幼儿的情感、个性放在首位,强调幼儿在艺术活动中获得愉悦与满足的同时,培养其对艺术美的独特感受与创造性表现能力。所以,《纲要》既充分考虑了幼儿现实的年龄特点,又考虑了幼儿将来的可持续发展;既将艺术教育放置于幼儿教育这一宏观的背景下,又充分考虑了艺术以及艺术教育本身的特点,呈现出一种科学合理的幼儿艺术教育的价值导向。

(二) 《纲要》中艺术教育的基本思想与原则要求

艺术是情感启迪、情感交流、情感表达的良好手段,是对幼儿进行情感教育的最佳工具。《纲要》中多次强调:激发情趣,体验审美愉悦和创造的快乐,体现自我表达与创造的成就感。

1. 通过艺术活动激发幼儿参与艺术活动的兴趣

幼儿天性喜爱艺术,很容易对艺术活动表现出自发的热情和兴趣,但往往带有情绪色彩,仅是停留在“好玩”、“我喜欢”的水平上,兴趣容易转移,也易于波动。故而,教师需要通过“动机呼唤”,将幼儿在艺术活动中的浅层兴趣提高到有一定深度的动机水平上,使幼儿成为积极主动的参加者。

因此,在幼儿园艺术活动初始阶段,教师要对幼儿进行“动机呼唤”,主要在于鼓动幼儿参加艺术活动的积极性和自信心;在艺术活动进行过程中,教师要对幼儿进行兴趣激励,旨在着眼于激活思路,启迪智慧,触发创新活动;在艺术活动结束阶段,教师要把幼儿的兴趣引向自我欣赏和获得满足感上,从而把兴趣延展到对新的艺术活动的需求和期待。

2. 通过艺术活动培养幼儿的审美情趣与初步审美能力

幼儿园艺术教育是培养儿童审美情趣与能力的启蒙教育,幼儿的审美情趣与能力包括感受美、发现美和创造性地表现美的情趣与初步能力。

感受美:幼儿的美感多处于直观感受水平,具有形象性和功能性的特点,他们喜欢贴近自己生活情

趣、色彩鲜艳、画面清晰、生动活泼的艺术品,以及节奏协调、旋律动感的音乐和舞蹈,这些都会使幼儿感到强烈的审美享受。

发现美:大千世界,美无处不在。幼儿对美的发现更多依赖于事物本身鲜明的特征的吸引,如鲜艳的色彩、可爱的形象、悦耳的声音、动感的节奏等,多属于自发地发现,而缺乏自觉性。教师应有意识地培养他们通过探索和学习自觉地发现美的能力。如,发现春天、秋天季节自然界的色彩变化,发现各种鸟鸣叫声的不同音色、节奏等。

创造性地表现美:即通过艺术活动表现自然美、心灵美,创造美的形象。儿童是天生的艺术家,他们的绘画、歌唱、表演都充满着童趣、童稚之美,不拘一格的绘画有如艺术大师,兴高采烈的歌舞充满着个性与创意,这些稚嫩而新颖的艺术表现需要教师发现、接纳、欣赏,并富有艺术地引导幼儿不断创新。

3. 通过艺术活动赋予幼儿自我表达的满足感和成就感

人活着就要有自己的价值,有价值就要表达于公众面前,幼儿同样具有强烈的自我表达欲望,而艺术便成为幼儿自我表达的重要方式。幼儿喜欢展示自己的成果,以体现自我价值,获得真正的满足。所以,为幼儿的艺术表现提供自由表达与展示的舞台,教师的接纳、同伴的分享与赞许是对他们最大的鼓舞。

《纲要》反复指出,艺术是幼儿“表达自己情感和认识的重要方式”,要使幼儿“大胆地表达自己的情感、理解和想象”,并指出这种表达是“自由表达”,是“创造性表达”等。

艺术赋予幼儿的自我表达主要有如下含义:(1)尊重幼儿的个人意愿,给他们自己选择表达内容和方式的自由;反对教师强加的内容和表现形式。(2)给儿童提供宽松的环境条件,维护宽松、和谐的精神氛围和自由、创造性表现的时空;反对教师限制太多和加强精神压力。(3)尊重个别差异,接纳不同水平;不要把幼儿进行横向比较。(4)教师应根据幼儿的困难和需要“审时度势”地为他们提供必要的帮助和适宜的引导。

4. 通过艺术活动鼓励幼儿大胆创新

创造是人的潜能,学前儿童有着强烈的创造欲望,艺术活动是发挥学前儿童创造潜能的最佳载体。幼儿的艺术创新具有其特有的童稚性和浪漫性。

(1)注重创新的过程。幼儿的艺术创新注重活动的过程,并不指向活动的结果。

(2)不拘一格的新奇创意。幼儿期是最具有创新精神的阶段,他们大胆、浪漫、无拘无束地表现自己特有的童心、童趣,可以不受任何的束缚。

(3)强烈的自主性。自主性是幼儿艺术创新的灵魂,教师的鼓舞性激励和引导性启发是培养幼儿自主创新精神的重要途径。与此相对立的是纠偏法,如教师发现并指出儿童艺术创造中的偏差,并要求儿童按照教师的意图加以修改,或是教师直接动手帮助幼儿纠正,则会干扰儿童的自主创新,这种方式在幼儿绘画的自主创新中干扰最为明显。

[学习与思考]

1. 《纲要》对幼儿园艺术教育提出了哪些目标?
2. 幼儿在艺术活动中的自我表达主要有哪些含义?
3. 认真学习《纲要》,到图书馆阅读《幼儿园教育指导纲要(试行)解读》,并结合本节内容,上网收集相关文章,写读书报告《如何通过艺术活动培养幼儿健康的审美情趣与初步的审美能力》。

参考书目:教育部基础教育司组织编写:《幼儿园教育指导纲要(试行)解读》,江苏教育出版社2002年版。

[实践与训练]

到幼儿园中观察幼儿的艺术活动(音乐、美术活动或者创意戏剧活动),结合本节内容,辩证分析该

幼儿园艺术教育的具体做法,并在课堂上交流。

第四节 《3—6岁儿童学习与发展指南》对艺术教育的要求

为深入贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》和《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》,指导幼儿园和家庭实施科学的保育和教育,促进幼儿身心全面和谐发展,教育部于2012年10月正式印发了《3—6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)。

《指南》以为幼儿后继学习和终身发展奠定良好素质基础为目标,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为核心,通过提出3—6岁各年龄段儿童学习与发展目标和相应的教育建议,帮助幼儿园教师和家长了解3—6岁幼儿学习与发展的基本规律和特点,实施科学的保育和教育。

《指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域描述幼儿的学习与发展。每个领域按照幼儿学习与发展最基本、最重要的内容划分为若干方面,每个方面由学习与发展目标和教育建议两部分组成。其中,《指南》对艺术领域作了如下规定。

一、《3—6岁儿童学习与发展指南》中艺术领域教育的目标与建议

(一) 感受与欣赏

目标1 喜欢自然界与生活中美的事物

3—4岁	4—5岁	5—6岁
1. 喜欢观看花草树木、日月星空等大自然中美的事物。 2. 容易被自然界中的鸟鸣、风声、雨声等好听的声音所吸引。	1. 在欣赏自然界和生活环境中美的事物时,关注其色彩、形态等特征。 2. 喜欢倾听各种好听的声音,感知声音的高低、长短、强弱等变化。	1. 乐于收集美的物品或向别人介绍所发现的美的事物。 2. 乐于模仿自然界和生活环境中有点特点的声音,并产生相应的联想。

教育建议:

- 和幼儿一起感受、发现和欣赏自然环境和人文景观中美的事物。如:
 - 让幼儿多接触大自然,感受和欣赏美丽的景色和好听的声音。
 - 经常带幼儿参观园林、名胜古迹等人文景观,讲讲有关的历史故事、传说,与幼儿一起讨论和交流对美的感受。
- 和幼儿一起发现美的事物的特征,感受和欣赏美。如:
 - 让幼儿观察常见动植物以及其他物体,引导幼儿用自己的语言、动作等描述它们美的方面,如颜色、形状、形态等。
 - 让幼儿倾听和分辨各种声响,引导幼儿用自己的方式来表达他对音色、强弱、快慢的感受。
 - 支持幼儿收集喜欢的物品并和他一起欣赏。

目标2 喜欢欣赏多种多样的艺术形式和作品

3—4岁	4—5岁	5—6岁
1. 喜欢听音乐或观看舞蹈、戏剧等表演。 2. 乐于观看绘画、泥塑或其他艺术形式的作品。	1. 能够专心地观看自己喜欢的文艺演出或艺术品,有模仿和参与的愿望。 2. 欣赏艺术作品时会产生相应的联想和情绪反应。	1. 艺术欣赏时常常用表情、动作、语言等方式表达自己的理解。 2. 愿意和别人分享、交流自己喜爱的艺术作品和美感体验。