

幼儿美术欣赏 与创作指导

解 华 主编

全国学前教育专业（新课程标准）“十二五”规划教材

河南省软科学计划项目“学前教育专科人才培养模式的实践研究”成果

幼儿美术欣赏 与创作指导

总主编 卢新予

主 编 解 华

副主编 孙素华

编 委 段开云 王 华 宋雅辉

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

幼儿美术欣赏与创作指导/解华主编. —上海:复旦大学出版社,2012.6
(全国学前教育专业(新课程标准)“十二五”规划教材)
ISBN 978-7-309-08802-1

I. 幼… II. 解… III. 学前教育-美术课-幼儿师范学校-教材 IV. G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 056941 号

幼儿美术欣赏与创作指导

解 华 主编
责任编辑/黄 乐

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433
网址:fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
常熟市华顺印刷有限公司

开本 890×1240 1/16 印张 12.25 字数 328 千
2012 年 6 月第 1 版第 1 次印刷
印数 1—5 100

ISBN 978-7-309-08802-1/G · 1066
定价:36.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书是学前教育专业的一门应用性必选教材，旨在帮助幼儿教师正确认识和理解幼儿美术的特点、审美价值及评价标准，帮助幼儿教师如何根据幼儿的身心特点运用多种手段、形式指导幼儿进行绘画创作，使幼儿教师掌握正确的教育观点和多样化的教学方法，从而具备一定的幼儿园美术教学技能的实际操作能力，并提高幼儿教师从事学前儿童美术教育实践活动的专业素养。

本书力求融入先进的教学理念和最实用的美术技法，并特邀几位一线优秀幼儿教师加盟。她们多年的教学探索、积累，使本书内容丰富、充实，为幼儿教师开展美术活动提供了优秀的范例。因此，该书不仅适用于普通高等院校、职业技术学院的学前教育专业学生以及幼儿师范院校学生，同时也是在职幼儿教师进行美术创作辅导的最佳参考用书。

序 Foreword

“育幼教英才,创特色名校”。挟时代东风之利,承历史发展之脉,此套具有地方性特色的学前教育专业课程系列丛书终于正式付梓出版。历时一年,终结硕果,实在令人欣喜。这套系列丛书以《教育部关于大力推进教师教育课程改革的意见》(教师[2011]6号)为指导思想,努力呈现了当前国家对于幼儿教师教育课程改革提出的新要求和新思路,汇集部分教学改革与研究成果,注入丰富的理论与实践内涵浓缩而成。

本套教材依托河南省软科学计划项目的研究平台,为“学前教育专科人才培养模式的实践研究”(课题编号:112400450345)课题的成果之一。为了加强幼儿教师教育课程和教材研究,郑州幼儿师范高等专科学校课程开发小组与复旦大学出版社、郑州大学出版社等多家单位联合启动了学前教育专业课程与教材研究计划项目,由郑州幼儿师范高等专科学校学前教育专业具有丰富教育经验的教师团队、河南省各地市学前教育领域优秀教研员和一线园长、教师团队及出版社教材资深编辑组成课程开发小组,进行了为期一年的研究与编写。教材根据幼儿教师的职业特点和专业发展需求、新时期幼儿教师的素质构成,形成了时代特征鲜明、实践性突出的课程设置和教材编写的整体思路,并成立了教材编写委员会,聘请富有教学经验和一定学术水平的学科带头人分别担任各科教材主编。

当前国家教师教育课程改革与幼儿教师专业发展所倡导的以学校为主体而开发的校本课程理论恰与我们的特色教育理论“不谋而合”。正是带着这种高度的认同感,我们怀着极大的热情投入到学前教育专业课程研发中。着眼于学生主动发展的教育价值观和为学生发展服务的基本价值取向,本着“以人为本”的课程理念,关注人的成长和发展,努力实现课程主客体之间互动互需互馈的理想效果,成为我们进行课程设计、课程内容改革和课程评价的原则和目标。本套教材以教育部新颁布的《教师教育课程改革标准》为依据,结合新下发的《幼儿教师专业标准(试行)》,以幼儿教师的专业核心课程为基础,以幼儿教师职业必备的专业知识和技能为着眼点,关注课程改革与创新,从发现学生的兴趣、尊重学生的选择、培养学生的特长出发,通过拓展、延伸,优化课程资源,引领学生在享受学习的快乐中主动发展。教材努力贴近幼儿教师岗位实际,尽量反映幼儿教师职业特点的新知识和新要

求,并着力构建以实践为导向的课程体系与评价标准,为全面提高幼儿教师培养质量、造就高素质的应用型专门人才贡献微薄之力。

课程开发是一个富有创造力的工程,每一步设想和实践都渗透着教育的独特和创造性要求。立足实践,传承经典,通过整合、优化及创造性课程资源的开发和推广,我们在构建校本文化资源的同时,也构建了学校自身的特色,丰富了同类系列校本课程的资源,做出了有积极意义的尝试。我们坚信,学校应该是播种幸福、引领学生和教师共同发展的乐园。特色课程使学生各得其所,教师人尽其才,学校特色彰显。作为一项系统的重大工程,我们所做的工作不过是开了一个头,筚路蓝缕,开启山林。我们深感肩上担子的沉重和自身知识水平的匮乏,教材在知识性与趣味性、理论性与实践性的衔接、融合中还存在一些不足,我们期待同行专家的批评、指正。

卢新予

2012年3月

前言 Preface

幼儿美术是儿童感知世界的一种方式,是儿童自我表达的一种语言,是孩子们成长的记录。作为一名幼儿教师,如何来解读儿童画中蕴含的情感?如何欣赏、评价幼儿的美术作品?又如何用先进的教学理念和正确的儿童观指导幼儿的美术活动,引领幼儿步入艺术的殿堂?这一系列的问题都需要我们认真思索。

本书由上部幼儿美术欣赏和下部幼儿美术创作指导两部分构成,上部详细阐述了幼儿美术的特点及审美价值,为客观欣赏、评价幼儿的美术作品提供了理论依据。在下部幼儿美术的创作指导编写过程中,我们力求体现先进的教学理念和实用的美术技法,为此我们特邀了几位一线优秀幼儿教师加盟。她们多年的教学探索、积累,使本书内容丰富、充实,为幼师学生及幼儿园在职教师开展美术活动提供了优秀的范例。本书第一、二章由解华老师编写,第三章由王华老师编写,所有编者都参与了第四章的编写,第五章由段开云老师编写,第六章由孙素华老师编写。

编 者

2012年4月

目录 Contents

上部 幼儿美术欣赏

01 幼儿美术的特点

第一节 幼儿美术的选材特点	4
第二节 幼儿美术的造型特点	4
一、夸张	5
二、变形	6
三、用象征符号高度简化概括	7
第三节 幼儿美术的色彩特点	10
第四节 幼儿美术的构图特点	11
一、平面开放式构图	11
二、散点透视	12
三、基底线画法	12
四、X光线式的透明画法	12
第五节 幼儿美术的情感表达	13

02 幼儿美术的审美价值及评价标准

第一节 幼儿美术的审美价值	17
一、宝贵的原生态创作	17
二、纯粹的童心流露	18
第二节 幼儿美术教育的误区	20
第三节 幼儿美术的评价标准	21

下部 幼儿美术创作指导

03 幼儿美术创作指导

第一节 线描画	25
一、儿童线描画教学的特点和作用	25
二、儿童线描分类	26
三、线描拓展形式	38
第二节 色彩	40
一、色彩的属性	41
二、色彩的认知	45
三、色彩的感情	47
四、色彩的联想	48
五、色彩的构成	49
第三节 手工	51
一、纸工	51
二、泥工	59
第四节 幼儿美术欣赏	73
一、周围环境	73
二、生活经验	74
三、文化的积淀	75

04 幼儿美术常见画种及其创作指导

第一节 油画棒画	81
一、油画棒画的艺术特点	81
二、油画棒画的基本技法	82
三、教学进阶	88
第二节 棉签画教学	89
一、棉签画的工具及优点	89
二、棉签画的教学指导	89
三、棉签画的教学阶段	89
第三节 水彩笔	94
一、工具材料及使用要领	94
二、水彩笔绘画技法	95
第四节 水粉画	99
一、学习水粉画的几个阶段	99
二、水粉画的表现技法	99
三、水粉画欣赏	111

第五节 剪纸画	112
一、幼儿剪纸的特点	113
二、幼儿剪纸的工具	113
三、幼儿剪纸的几个阶段练习	113
四、剪纸欣赏	118
第六节 水墨画教学	119
一、水墨画工具	119
二、水墨画练习的几个阶段	119
第七节 色粉画	132
一、工具材料	132
二、色粉画的艺术特点	132
三、色粉画基本技法	133
四、色粉画的指导要领	134

05 民间美术

第一节 民间美术的种类	135
第二节 民间美术在幼儿园美术教学中的作用和意义	136
第三节 民间美术在幼儿园美术教学中的应用	138
一、选材	138
二、确定作品呈现形式	138
三、活动主题递进式的开展	140

06 幼儿园美术发展新趋势

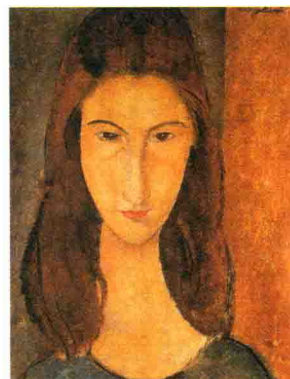
第一节 综述	152
第二节 废旧物品在幼儿园教育环境中的运用	153
一、造型一——鞋子的故事	153
二、造型二——光盘大变身	154
三、造型三——瓶子	155
四、造型四——不同瓶子上的水粉画	156
五、造型五——画在酒坛子上的脸谱	159
六、造型六——画在泡沫板上的画	159
七、造型七——画在砖头上的脸谱	160
八、造型八——综合材料画	160
九、造型九——多种材质融合的时装造型设计	161
第三节 自然物品在幼儿园教育环境中的运用	167
一、画在石头上的脸谱	167
二、水果造型大比拼	169
三、蔬菜宝宝化化妆	170

四、食物的有趣拼摆	172
五、树叶的别样风情	173
第四节 幼儿园美术主题活动	174
一、开展幼儿园美术主题活动的作用和意义	174
二、幼儿园美术主题活动的形式	174
三、幼儿园美术主题活动课例	175
第五节 幼儿园集体创作	179
一、准备阶段	179
二、创作指导阶段	179
三、作品展示	180
四、活动反思	181
第六节 创建专业的儿童美术工作室	181
主要参考书目	183

幼儿美术欣赏与创作指导

上
部

幼儿美术欣赏

幼儿美术的特点

幼儿美术是 3~7 岁学龄前儿童所从事的造型艺术活动,反映幼儿对周围现实生活的认识、情感、思想和体验。

幼儿美术具有浓厚的趣味性、强烈的情感性、鲜明的直观性和生动的形象性,是幼儿最为喜爱、也最为接受的一种艺术形式。

幼儿美术是儿童感知世界的一种方式。儿童感知世界是一种非逻辑思维的方法,它主要包括想象、幻觉、直觉、灵感等。在幼儿的绘画中,幼儿就是这样凭着想象、直觉去夸张地表现他们的所见所闻。

人的童年时期是无价的,对人的一生非常重要。在这个时期,孩子们通常用画来宣泄情感,倾吐自己的内心感受。幼儿那种天真无邪、幼稚可爱、自由烂漫、随心所欲的创作特点,是他们心理活动的真实写照。往往不合常理而通画理,这就在各方面构成了幼儿美术的基本特点。

钓星星

和鱼儿交朋友

第一节 幼儿美术的选材特点

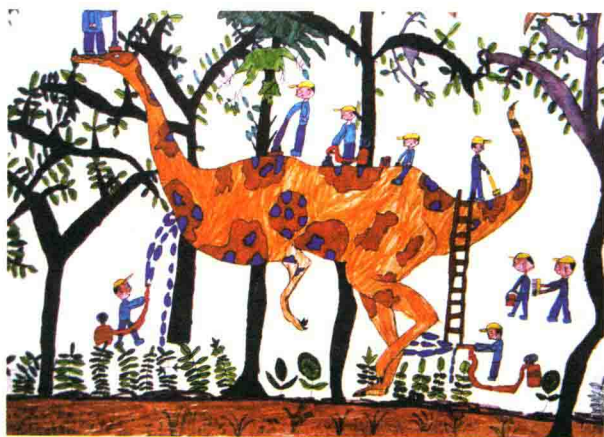

在月亮上打秋千

在创作题材上,现实与理想相结合是第一特点。幼儿善于表现自己心中那个美好、多彩、神秘的世界。这个世界是现实与理想的结合,带有很强的想象成分。在画中幼儿可以与外星人、机器人、小动物们一起玩耍。他们画太空、画海底、画梦境、画美好生活,乐此不疲地描绘着理想中的天外世界。如:1979年联合国教科文组织主办了主题为“我笔下的二十一世纪”的《世界儿童绘画比赛》,我国七岁的上海儿童胡晓舟创作的《在月亮上打秋千》以独特的选材获得了比赛的最高奖。又如,前几年禽流感肆虐时期,成年人想尽办法远离一切禽类。而我们的孩子在画面中表现的却是:去看望、安慰这些生病的禽类,并与病中正在输液的禽类一起跳舞、一起欢笑,这是多么善良的心灵啊!尽管与生活相悖甚至近乎荒唐离奇,然而充满了想象力,充满了爱心,这种无羁无绊的想象,使我们成年人惊叹不已,它让我们看到了未来的希望,看到了生活的美好!

看望病中的朋友

给恐龙洗澡

幼儿美术题材的另一特点是对现实生活作稚气的描绘。幼儿们画周围的世界:爸爸、妈妈、踢球、放风筝等,带有很强的主观表现成分。我们在幼儿所热衷表现的绘画题材里可以看出,在孩子们的心中,世界是美好的,多彩的!

幼儿绘画创作是幼儿对各种知识和经验的重新组合。知识贫乏的孩子很难在绘画中进行新颖的创造性活动,所以在教学中应多培养幼儿注意观察周围的事物,广积素材,激发幼儿的兴趣,给孩子自由表达、自由探索的空间,帮助幼儿提高对美术语言的运用能力。

第二节 幼儿美术的造型特点

幼儿画画是凭直觉萌发的思维方式。幼儿由于生理特征及知识的局限,促使孩子在作画时,注重直

观感受,缺少理性分析,并带有强烈的感情色彩。因而,游戏性、随意性、象征性和装饰性是幼儿画造型的突出特点。

一、夸张

头大身小、四肢如藕、大眼宽嘴等极度夸张造型特征是我们在幼儿画中常见的形象。为什么会这样呢?由于幼儿是以自我为中心去观察事物的,画中突出的是心里想到的,而不是看到的。他们常常将自己认为重要的内容画大、画细致、画夸张,而将自己认为一般的东西画小、画简略,甚至根本没有画出来。采用变形、抽象、象征等手法,追求主观的自由表现。因此,他们笔下的形象往往与现实的对象有很大的差距,但并非有意地夸张、削弱。幼儿这种不从物体的外貌上追求形体的透视、比例,尽情夸张的表现形式,却收到意外的效果。给人以全新的审美感受,表现出非凡的想象力和创造力。

如:人物画《妈妈》

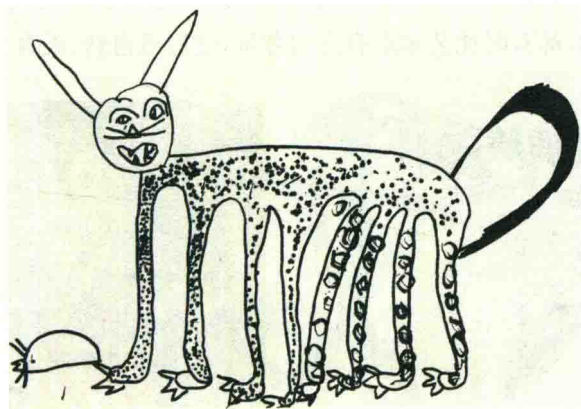
幼儿画人,头的比例常常很大,而头上的眼睛也很大。为什么会出现这种表现方式呢?因为首先吸引幼儿的,是能与之交流的头部。我们想:一个孩子,从他婴儿时起,当妈妈俯身去抱他的时候,妈妈甜美的声音、五官的容貌已留在了孩子的脑海中,因而当他拿起笔来作画的时候,这种深刻的印象就从画面上反映出来了。小作者详细刻画了妈妈长长的卷发、大大的眼睛、美丽的睫毛和漂亮的耳环,相比之下,妈妈的身体和四肢就被孩子简化了。

妈妈

如:《猫捉老鼠》中这只猫为什么画了八条腿?

幼儿常常把自己印象最深、感受最强或正在动作的部分描画得最突出,表现得最大。幼儿将猫刻画成八条腿,也许是幼儿想表现出小花猫快速奔跑时的速度;更大的可能性,是希望小花猫快快奔跑,多抓老鼠的美好心愿。

猫捉老鼠

吃虾图

如:《吃虾图》

吃乃人生第一需要,幼儿更是如此,热气腾腾的大虾端上桌,你看他前倾着身体、张开的大嘴、垂涎三尺的馋猫状,夸张得恰到好处,幼儿如果没有生活体验,怎能刻画得这样鲜活?

如:《画阿姨》

白白的面孔上,一张红彤彤的大嘴甚是醒目,幼儿可不在乎模特高不高兴,他只在乎内心的真实感觉。

画阿姨

赛跑

如:《赛跑》

整幅画夸张了人物奔跑时的动态,细致描绘了大家争先恐后、奋力向前的动作、表情。

二、变形

幼儿处于发育生长阶段,他们幼小的手缺少强健的肌肉,无法很有控制力地去描绘对象,然而他们又力图控制自己,于是笔下的线条自然形成抑扬顿挫的偶然效果及独特的稚趣。有的五官错位、有的身体比例失调、形象扭曲,常常画出千奇百怪的形象。这种不从物体的外貌上追求形体的透视、比例,尽情变形夸张的造型方法,并不影响艺术美感,却符合艺术创作原则,收到意外的效果。为什么这样评价呢?翻开美术史的画卷,许多伟大的艺术家都在自己的作品中进行有意夸张,来彰显艺术风格。如:我们熟知的意大利画家莫迪里阿尼,为了追求一种美的艺术效果和个人风格,常常把脖子和鼻子画得修长,以达到一种美的和谐感。野兽派画家马蒂斯的《粉红色裸女》,夸张了代表女性生理特征的乳房和臀部,以达到构图的饱满。从这个角度看,幼儿画的“像不像”、“准不准”当然有着技术不足的成分,但幼儿这种直白、幼稚的表达和认识,这种可贵的童眼、童心和童趣,却有时比艺术家有意的夸张、变形更自然、天真。

老爷爷

我的好朋友

《穿黄色毛衣的珍妮·艾比豆妮画像》莫迪利阿尼