

应用美学丛书

幼儿美育

曹利华 主编
郑庆茹等 编著

科学普及出版社

应用美学丛书

幼儿美育

郑庆茹等 编著

科学普及出版社

内 容 提 要

本书打破了一般美育理论著作的框架，将美育贯穿于德、智、体诸育中；并结合幼儿日常活动，从语言、数学、音乐、游戏、体育、美术等众多角度，结合具体教育实例进行了理论分析，融知识性、应用性、趣味性于一体，且颇有创见。本书对幼教工作者及年轻的父母们将大有裨益。

应 用 美 学 丛 书

幼 儿 美 育

郑庆茹等 编 著

责任编辑：屈惠英

封面设计：胡焕然

技术设计：传 奇

*

科学普及出版社出版（北京海淀区白石桥路32号）

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京市燕山联营印刷厂印刷

*

开本：787×1092毫米 1/32 印张：6.75 字数：147千字

1991年7月第1版 1991年7月第1次印刷

印数：1—1500册 定价：5.20元

ISBN 7-110-01569-6/G·384

总 序

曹 利 华

(一)

理论美学向应用美学的转移，已成为我国当今美学研究的一种趋势。这种趋势出自理论美学深化和现实生活发展的需要。

西方自黑格尔建立了庞大的美学体系之后，美学很快就从“自上而下”转入到“自下而上”的研究。费希纳最先把实验的方法运用于美学，开创了西方美学界普遍采用自然科学和心理科学于美学研究的先河，被誉为近代科学美学的创立者。这一转折的背景是18世纪下半叶以来自然科学的重大进展，各主要资本主义国家相继进入产业革命时期。自然科学的发展揭示了自然界的辩证性质，辩证思维的科学化促使形而上学自然观的破产。如恩格斯所说：“新的自然观的基本点是完备了：一切僵硬的东西熔化了，一切固定的东西消散了，一切被当作永久存在的特殊东西变成了转瞬即逝的东西，整个自然界被证明是在永恒的流动和循环中运动着。”^①资本主义的高速发展必然带来科学的进步，矛盾的激化使各种新思潮频繁更替和交锋。美学的科学化和思潮也进入到一个多元化的时代。在这一个时期，特别应该提及的是马克思主义美学思想的出现。马克思虽然没有形成专门性的美学著

作，但是在如下几个观点方面却为美学的发展注入了新鲜血液：一、物质生产与美的创造的统一；二、美的创造与人的完善的统一；三、人的完善与艺术生产的统一；四、艺术生产与审美对象的统一。这些观点至今也是我们美学发展的理论指南。

解放40年来，我国美学的发展，明显地分成两大阶段：前30年总体上是“自上而下”的研究，中心离不开“美是什么？”这样一个基本问题。后十年，美学发展经久不衰，它标志着人的价值的实现（虽然经济秩序尚未趋于合理）和社会的初步繁荣（虽然腐败和不公尚未消除）。80年代，美学以面对人生和现实从天上降到了地下，出现了两股不可抑制的潮流，即美育和技术美学的产生。前者我们称之为人的美学，后者我们称之为物的美学，二者合而称之为应用美学。二者互为制约，互为推移，互为转化，形成一股推动社会发展的巨大的合力。美学由此而获得了新的生机。

（二）

杨振宁先生在称赞日本经济腾飞的经验时，对新华社记者说：日本国民有一种在“质量”上发现很高价值的精神结构，这也可以说是一种美学或鉴赏力。这样一种价值观，可以说是日本产品质量高、日本经济获得成功的秘诀。●客观世界产品的美，不外乎是主体世界美的物化形态，是作为主体的人的自由本质的表现；日本产品的高质量是日本国民高质量的精神结构的物化形式，是作为主体的当代日本国民自由本质的表现。

人的自由本质并非是一成不变的凝固物，它随着时代的

发展而发展，随着时代的丰富而丰富。人类社会的发展史，本身就是人类自身逐渐完善的历史，也就是人类自由本质不断扩展的历史。人类社会的每一个阶段必然形成人类自由本质的特殊的“质”。产业革命时期，它要求的是“经济型”的人，会赚钱，有商业头脑和经济观念，最大限度地追求剩余价值和利润，甚至不惜把人变成“经济动物”，马克思说：“贩卖矿物的商人只看到矿物的商业价值，而看不到矿物的美和特征”^①指的就是此种类型的人。进入垄断资本主义时期，它要求的是“智力型”的人，生产的社会化促进了科学技术的飞速发展，国与国之间的竞争日益成为智力的较量。当代，特别是从本世纪20年代开始，诞生了由德国“包豪斯”的先驱们开拓的“工业设计”，采用最新的科学技术和材料革命的成果创造人类所需的用品，强调对传统的扬弃，追求产品的功能与美的统一，因此对人才素质的要求，也明显从“智力型”向“审美型”过渡。今天，人类所创造的产品对人类审美情感的观照，使今天的世界比历史上任何一个时代都更加美好。在强调表现技术与材料本身美感的过程中，我们找到了前人未能认识的文化价值，即杨振宁所说的“美学或鉴赏力”这种很高价值的精神结构。

今天我们的美育已远不是象孔子那样把它作为道德教育的一种手段，也大不同于席勒使之成为达到理性、获得精神自由的中介环节，而是要把对美的鉴赏和创造，作为人类的一种文化素质，一种能力，一种创造客观世界和完善自身的价值定向来培养，使人能真正“按照美的规律来建造”世界。

基于以上的认识，我们认为美育的结构应该由创美教育、审美教育和艺术美教育三个有机部分组成。

1. 创美教育，主要是把学校的德、智、体、劳等教育

教学实践活动中的创美要素，抽象和综合起来，形成相对独立的有规律性的创美教育内容，以此来对学生进行创美意识，创美规律方面的教育。例如“以美引真”、“以美启善”、“以美导情”、“以美明理”等，都是德、智、体、劳教育与实践活动中有效的手段和方法。一次生动的化学实验，可以明白某种物质的变化规律和现象；一首感人的诗歌，可以使人懂得人生的目的；一个优美的扣篮动作，可以焕发肯定自我的热情；一盆亲自栽培的花木，可以认识劳动的价值。美与德、智、体、劳本身是相互渗透的，它既可以从德、智、体、劳中表现出来，又可以诱发德、智、体、劳的深入进行。创美教育是一种渗透着美的因素的道德教育、智力开发、强健体魄和掌握劳动技能的主体实践活动。这样的教育活动必然是生动、活泼、积极的，它改变了旧教育的被动局面，使受教育者成为教育过程中的主体。

2. 审美教育。这里包含着三层内容：首先引导学生体察德、智、体、劳等教育活动中的美的要素，感受美与德、智、体、劳之间的关系，认识德、智、体、劳等如何向美转化。总之，要从本体论和认识论的角度来理解创美与审美之间的辩证关系。其次是从课堂引向课外，从校内引向校外，使学生从更广阔的领域去感受自然美、社会美和人的美。自然界的千姿百态、社会生活的丰富多采以及人的聪慧和仪态无不是美与德、智、体、劳相结合的社会产物。这样一种引中可以使学生从热爱今天的学习转向热爱明天的建设，把所学的书本知识与今后的社会需要联系起来，激发他们对未来新生活的向往和追求。再次，就是对艺术的审美。通过艺术熏陶，在学生身上唤起创造性天赋。罗曼·罗兰在长篇小说《约翰·克利斯朵夫》中描写了音乐对毫无生活经验的人的作

用。克利斯朵夫在幼年时期正是音乐训练了他，使他去迎接未来生活的战斗，鼓动了他的全部精力。艺术美的审美作用和认识作用是机能的统一体，她促使每一个人将自己的生活作为一个巨大的社会整体的局部来认识，从而艺术地去认识生活，创造生活。

3. 艺术美教育。艺术美教育无疑应该成为美育中的主要部分，因为艺术美是美的集中反映和体现。因此它应列为专门的课程来开设。从目前的艺术美课程来看，在中、小学主要是开设了音乐和美术，这基本还是延用了旧的课程设置，从今天的艺术发展来看，对学生的影响比较大的还有影视、舞蹈、戏剧、建筑等等艺术门类，因此学校艺术美教育在进一步开好音乐、美术课程的基础上，应逐渐向其他艺术门类扩展，以满足学生多方面的需要。艺术教育作为一门完整的课程，还应不仅仅在以上所说的审美欣赏方面，还应该包括艺术知识的传授和艺术技能的训练。

综上所述，鉴于美育必须由创造美教育、审美教育和艺术美教育三部分组成，因此我们说，把美育仅仅理解为审美教育或艺术教育是不完整的，它缺少首要的创美教育这个基础部分。因此，概括地说，所谓美育，用恩格斯的说法，就是“美学方面的教育”^④。

(三)

从“包豪斯”开始的这场设计革命，可以说改变着整个世界的面貌，那高速、舒适的现代交通工具；方便、轻捷的办公信息用品；干净、整洁的电气化厨房器具；精密、安全的高级医疗设备；奇妙、刺激的娱乐玩具；携带方便的旅行用

具；科学合理的教学仪器；声色优美的音响组合；图像清晰的影视器材，等等，使人类在工作、学习、饮食、旅行、保健诸方面都进入了一个高水准的现代化生活时期。今天对纯粹产品形态的美感审视，使美的观念从画布、画笔之间的狭窄缝隙中扩展出来，融入到一架飞机、一辆汽车、一支钢笔、一台风扇，一盘菜肴中去。在现代生活中，优良的产品所传达的美感信息，远比纯艺术绘画和雕塑要丰富得多。人们从使用和鉴赏一只玻璃杯中得到的审美愉悦，并不亚于一幅绘画和一尊雕塑●。

美产生于功利又回归于功利。现代工业产品，要求产品的审美特征以技术的目的为基础使产品的形式服从功能并体现功能。也就是说，要围绕产品的目的和功能进行审美创造，包豪斯的“功能主义”较好地揭示了产品审美价值的特征，良好的使用功能，简洁的产品外形，精湛的加工质量，特殊的表面处理；摒弃了那些与功能价值毫无关系的附加部分，以至商标，装潢都成为产品功能的信息传递符号。这种“功能主义”对现代建筑也产生了深刻的影响，法国现代建筑大师勒·柯比西耶，主张创造崭新的建筑风格，即具有“功能主义”的“纯净形式”，以建筑群的简洁明朗的配置，形成生动的韵律变化的“乐章”。

“功能主义”美学思潮是当今高科技发展的必然产物，新技术、新材料和新工艺的不断涌现，使功能与美的结合成为可能。功能美，即将人的精神生活体现在功利价值中的一种美，或者说产品的功能中体现出一种人道主义精神。美国当代著名设计家德累斯为自己的设计订了一条十分简明的标准：“要是产品阻滞了人的活动，设计便告失败；要是产品使人感到更安全、更舒适、更有效、更快乐，设计便成功了。”

许多优秀的设计并不一定有诱人的外貌，但它体现出一种人道主义精神，使人感到亲切，一个会鸣叫的水壶，把哨子改成吹出一种和声的汽笛，使人在水壶开时不致因尖锐的哨声而惊惶；超级市场的平推车上加上一个翻板，老年人购物时累了可以权作靠椅坐下休息片刻；有两个伞顶的伞，使夫妻或情侣可以在雨中闲散漫步；与常规的方向相反装配的剪刀，给“左撇子”带来便利……这些设计的着眼点在于，让社会上尽量多的人感到世界的温暖，人与人之间的亲密^①。包豪斯功能主义美学思潮，可以归纳为如下三个要点：①美与技术的统一；②设计的目的是人而不是产品；③设计必须遵循自然和客观的法则来进行。当然包豪斯也并非完善无缺，在一段时间内由于过分追求产品功能的简化，一度使产品变成简单的几何图形，走上了形式主义道路，背离了自己的设计宗旨，产品失去了人情味，美也就从功能中消失了。这种状况迫于市场的压力后来有所改变，但其影响至今在某些国家（如德国）也没有完全消失。正是在这样一种背景下“后现代主义”产生了，它表现出对完全“功能主义”的反感，把人的因素更多地注入到设计中去，它注重在恢复传统设计（哥特、巴洛克、新古典主义、新艺术等）的基础上，融入现代人对形态、色彩的新认识，使产品有更丰富、更个性化、更有人情味的特色。

以研究产品创美、审美价值为核心的技术美学，为物与人之间架起了一座桥梁。当今我们面对着不发达的商品经济，物对人的冷漠和轻视，已成为难以医治的社会疾病，大量的次品、废品充斥市场，形成了物对人的无情的掠夺；人们不由自主地陷入无休止的物欲追求之中，造成人的疏远化和个性的泯灭。技术美学正是创造出符合人的全面发展的生

活方式，促使人的自我价值的充分实现。

我们之所以要组织和出版这套《应用美学》丛书，旨在为改变我们目前美学的现状作出一点尝试。美学应与现实生活联系起来，应为四化建设培养完美的人才和创造优良的产品服务。这样既可以深化理论美学的研究，又可以将美学研究转化为生产力。对于高等院校来说，美学课程应根据学校的性质和培养目标的需要来设置。例如，师范院校应主要开设美育课程，理工院校应主要开设不同的技术美学，文科院校应主要开设不同的基础美学和实用美学。

美学应走向生活，走向实际。

注 文

- 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社，1971年版，第15～16页。
- 《人民日报》1988年11月20日第7版。
- 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第32卷第126页，人民出版社，1979年。
- 《反杜林论》第350页，人民出版社1974年第1版。
- 参见《设计》1988·1。
- 参见《设计》1988.1。

目 录

总 序	曹利华	
第一章 幼儿美育的基本特性	张建国	1
第一节 幼儿美育的直观性		1
第二节 幼儿美育的情感性		6
第三节 幼儿美育的愉悦性		8
第二章 幼儿品德教育中的美育	丁 羽	11
第一节 美育在幼儿品德教育中的意义和作用		11
第二节 幼儿品德教育中的美育形式		17
第三节 家庭和社会美育对幼儿品德的影响		24
第三章 幼儿常识教育中的美育	邬兆东	31
第一节 自然美、社会美与幼儿常识教育		31
第二节 审美感知和审美表象在 幼儿常识教育中的作用		36
第三节 常识教育对发展幼儿创造美的作用		40
第四章 幼儿语言中的美育	郑庆茹	48
第一节 幼儿语言美的特点		48
第二节 幼儿语言美育的形式		56
第三节 创造生动活泼的语言环境		65
第五章 幼儿数学中的美育	张卡宁	70
第一节 数学与美		70
第二节 以美引真		77
第六章 幼儿音乐教育中的美育	李瑞森	85
第一节 幼儿音乐教育中的美感特性		85

第二节	幼儿音乐教育中的美感形式·····	90
第三节	幼儿音乐教育中的美感作用·····	99
第七章	幼儿美术教育中的美育·····吴树勋	103
第一节	幼儿美术教育的作用和幼儿 美术活动的特点·····	103
第二节	幼儿美术教育的内容、表现 形式及教学方法·····	109
第八章	幼儿体育活动中的美育·····张亦平	125
第一节	幼儿体育活动中美感的特点·····	126
第二节	幼儿体育游戏中的美感教育·····	130
第三节	体育活动对幼儿身心发展的作用·····	140
第九章	游戏在幼儿美育中的作用·····崔雪雁	147
第一节	游戏在审美教育中的作用和特征·····	147
第二节	游戏中的美育形式·····	152
第三节	玩具与游戏·····	159
第十章	幼儿教师的美学修养·····丁小卒	164
第一节	幼儿教师应懂一点美学·····	164
第二节	幼儿教师应做爱美的表率·····	174
第三节	幼儿教师应是塑造人格的工程师·····	192

后记

第一章 幼儿美育的基本特性

第一节 幼儿美育的直观性

美的特点之一是具有形象性、直观性。

一场春雨过后，自然界一派青葱翠绿，到处洋溢着生机。寒冷的冬天过后，孩子们从室内到草地上尽情地玩耍、欢笑。积蓄在他们身体内部的力量，重新在追逐嬉闹中释放出来，他们忘记了灰色的冬天和四周墙壁所造成的沉闷。春天、绿色，万物的生机把他们又重新投入大自然的怀抱。他们在幼稚的喜悦中，感受到了春天的美好。

在动物园里，面对那些憨态可掬的小动物，孩子们会发出会心的笑声。五颜六色的动物羽毛，千奇百怪的动物形态，能激起他们丰富的想象，从而使他们流连忘返。

听了一段战斗故事，他们会在接下来的游戏中重演故事中的情境，也许还会因为没人愿意扮演坏人而产生争执。故事里面英雄人物的行为会在他们日常生活中的很多细节里流露出来。

就在这些具体可感的动物、人物的行为里面，幼儿感受到了美，同时也产生出追求美的愿望。美存在于形象之中，各种美（自然美，社会美，艺术美）都是以具体的，可感知的形象表现出来的。美育就是通过美的事物的具体、鲜明的形象来感染幼儿，从而引起幼儿的美感，培养他们的爱美之

心，创造美的能力，促进他们的全面发展。

心理学的研究证明：孩子进入幼儿期以后（3~6岁），心理发展进入了一个重要阶段。在这个时期，幼儿的感觉、知觉、记忆、想象、思维、情感、意志等心理现象呈现独特的发展。比如，在幼儿初期（3~4岁），幼儿的感觉器官的感受力还比较脆弱，视觉感受力的敏锐度（分辨细小物体或远距离物体的细微部分）较差，辨色力也不够准确。他们感知客观外界的事物，兴趣往往集中在事物的个别属性或某一局部上，表现出明显的表面性、片面性。这个时期幼儿的思维主要是形象思维，而这点恰恰与美的形象，直观、可感的性质相吻合。在这个时期用美的事物的具体、鲜明的形象对幼儿进行教育，可以收到理想的效果。

智育的发展是幼儿全面发展的重要组成部分。美育是以智育为基础的。感官的发展、智力的发展、知识的丰富是审美活动的必要条件。同时，美育的实施也能有力促进感官的发展和智力的提高。幼教工作者在这方面有过很多成功的尝试。

比如，把孩子带到大自然中去认识万物。大自然是孩子们认识人生、认识世界的最好课堂，也是美的丰富源泉，大自然给孩子们提供了丰富多彩、千变万化的审美对象。在春天，鹅黄的嫩柳，粉红的桃花，雪白的梨花，北归的燕子，飞舞的蜂蝶，大自然中充满着优美的画面，悦耳的音响，诱人的馨香。孩子在大自然的怀抱里感受了大自然蕴藏的美，在绚丽多彩、悦耳的音响的氛围之中，他们会增加对生活的热爱，也会产生出对客观外界的无穷好奇心。把握住孩子们的这种好奇，引导他们把观察、认识到的事物表达出来，大自然就变成了发展孩子们语言的天然宝库。“红花”、“绿

柳”、“蓝天”、“白云”、“轻风”、“细雨”，在他们对大自然的认识中，同时也体验了大自然变化万千的美。“黄澄澄”、“绿油油”、“红艳艳”这样的形容词就和美的形象一起溶进他们的心田。语言的丰富可以进一步促进知识的丰富。花、草、树木、鸟兽虫鱼，季节的更替、天体的运行、动植物的生长，大自然的奥秘会随着幼儿对美的体验而展现在他们的面前。美激发了幼儿对大自然的追求、向往和热爱。与此同时，幼儿又获得了无数的求知对象，使他们增加了对大自然进行观察、认识的兴趣。在这种兴趣获得满足的过程中，幼儿发展了语言，提高了感知观察力和认识能力。

幼儿最初的美感是从对日常生活、日常事物的感知中获得的。因而日常生活中的美是幼儿最接近、最熟悉、最易感知的。通过美化幼儿的生活环境，使幼儿经常处在美的潜移默化的影响之下，对开发幼儿的智力和想象力是大有好处的。居室环境和活动环境是幼儿生活、游戏的主要处所，这些处所的美化（儿童化、教育化）是幼儿美育的重要途径之一。在活动室墙壁上布置贴画，使幼儿活动的狭小空间里随春夏秋冬四季的变化而变化。贴画的内容可设计一些小动物，使幼儿日常生活中的一些琐事拟人地变为小动物之间的小故事。教师注意启发孩子们用自己的想象去讲述贴画，既可以引起幼儿的表达兴趣，也可以发展幼儿的语言和思维想象力。在这里，是美使幼儿开始关注自己的周围。在季节变化之际，让小朋友自己出主意，自己构思来更换墙壁上的贴画。他们就会回忆自己对季节的观察，用自己体验到的人际关系去处理小动物的布局。季节的变化，动物的变化，墙壁上贴画内容不断地变化、组合，使幼儿经常把他们体验到的大自然的美，人际关系中的美在墙壁上的贴画内容中表现出

来，幼儿就在这种对美的不断认识、感受之中，发展思维，提高智力。

在幼儿美育的内容中，艺术教育居于主要地位。艺术美具有直观性、鲜明性和富于表现力，不仅使幼儿易于接受，同时对发展幼儿的审美能力也有重要意义。在艺术教育中，美术以它的直观性、可视性、生动性为主要特征，对幼儿的感染力很大。美术教育活动能培养幼儿对周围环境和艺术作品中的美的感受力、欣赏力和表现力，同时对发展幼儿的观察力、想象力、创造力也有特殊作用。通过艺术教育，可以促进幼儿智力的发展。艺术教育的内容是多方面的，其中绘画是最接近幼儿生活的。幼儿在绘画中常常表现自己的生活内容，并依据他们自己对生活的观察、感受来“创造”他们自己的生活理想。根据幼儿观察生活、认识“美”的这种特点，教师可以引导幼儿观察生活，培养幼儿创造美的事物。观察能力是幼儿智力发展的基础。幼儿的观察一般只对那些颜色鲜艳、形象新奇有趣、会活动、有声音的现象感兴趣，而这又往往是事物形式美的部分。抓住幼儿观察事物的这一特点——对形象的事物容易感知，来发展幼儿的形象思维，这对幼儿的成长是非常重要的。现代脑科学的研究证明，人的大脑两半球具有不同的功能：左脑具有操纵语言、逻辑思维的功能；右脑具有形象思维的功能。学习绘画能够促进右脑的使用与开发，能够保证左脑和右脑的平衡发展。

道德品质的教育是幼儿全面发展的重要方面。对幼儿来说，德育能使他们形成良好的道德品质，具有美的心灵、美的语言、美的行动。但是在幼儿阶段，自觉性、自制力较差，集中注意的心理品质不稳定，对直接的说理往往难于接受，即使一时接受下来，也难于坚持。美育的形象直观性对