

十五 普通高等教育“十一五”国家级规划教材

复旦卓越·全国学前教育专业系列

学前儿童 艺术教育活动指导

(第二版)

主编 郭亦勤

復旦大學出版社

www.fudanpress.com.cn

体现课程改革新理念、新思维 追求幼师教育中国化、科学化

全国学前教育专业系列教材

(加“*”者为普通高等教育“十一五”国家级规划教材)

专业类

《学前卫生学》	主编 麦少美
《学前心理学》	主编 汪乃铭 钱峰
《学前教育学》	主编 郑健成
《学前儿童健康教育活动指导》	主编 麦少美 孙树珍
《学前儿童社会教育活动指导》(第二版)	主编 周梅林
*《学前儿童语言教育活动指导》(第二版)	主编 张加蓉 卢伟
*《学前儿童科学教育活动指导》(第二版)	主编 夏力
*《学前儿童艺术教育活动指导》(第二版)	主编 郭亦勤
《回归生活: 幼儿园教育活动案例及评析》	主编 夏力
《学前儿童游戏教程》	主编 翟理红
《学前教育科学研究方法》	主编 张宝臣 李志军
《学前儿童文学》(第二版)	主编 李莹 肖育林
《点亮心灯——儿童文学经典伴读》(修订版)	编著 韦苇
《幼儿教师口语训练教程》	主编 王素珍
《幼儿教师礼仪基础教程》	主编 唐志华
《幼师生职业规划与就业指导》	主编 王莉娅 李怀星
《幼儿园保教实习指导》	主编 唐志华 汝茵佳
《幼儿园组织与管理》	主编 秦明华 张欣

艺体类

*《手工基础教程》(第二版)	主编 沈建洲
*《幼儿园实用手工》(第二版)	主编 沈建洲
《绘画》(一) (二)	主编 张昭济
《绘画》(三)	主编 张昭济 滕建志
《中国画符号教学——山水篇》	编著 武千嶂
《中国画符号教学——花鸟篇》	编著 武千嶂
《健美操教程》	主编 文岩
《舞蹈基础》	主编 陈康荣
《幼儿歌舞创编实用教程》	主编 贾任兰
《声乐》(一)	主编 杨丽华
《声乐》(二)	主编 杨丽华 夏艳萍
《声乐》(三)	主编 唐国光
《幼儿歌曲创编》	主编 马成 王炳文
《幼儿歌曲钢琴即兴伴奏法》	主编 侯德炜 赵木
《钢琴基础》(一) (二) (三)	主编 李和平
《钢琴即兴弹唱教程》	主编 潘如仪 陈云华
*《音乐赏析》	主编 高希 秦岭
*《乐理 视唱 练耳》	主编 林鸿平
《美学基础与幼儿美育》	主编 洪维

文化基础类

《语文教程》	主编 苏艳霞 丁春锁
《数学》(一) (二) (三)	主编 孔宝刚
《数学同步练习》	主编 孔宝刚
《生物学》	主编 贺永琴
《信息技术基础教程》	主编 张莉

ISBN 978-7-309-06691-3

9 787309 066913 >

定价: 20.00元

2B

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

复旦卓越·全国学前教育专业系列

学前儿童艺术教育活动指导

（第二版）

主 编 郭亦勤

副主编 王 麒 李新萍 刘燕琴 董 伟

编 者（按姓氏笔画排列）

向耀莉 刘建华 李文菊 李 伟

时 丽 辛 明 张利红 张英志

罗 娟 赵惠娟 赵德利 滕丽霞

 复旦大学出版社

内 容 提 要

本教材从学前教育课程设置出发,结合艺术学科的特点和学前儿童的成长和认知特点,从学习幼儿艺术习得的发展规律,到通过欣赏达到对幼儿艺术的初步认识;再从幼儿艺术教育的大主题到学前儿童艺术教育的具体任务、内容、特点、组织指导;最后通过专家的最新教学理念帮助学生提高理论修养,开阔眼界,并由一线教师的成功经验帮助学习者体验幼儿教师的自我实践操作。另外,本教材为了更好地配合理论学习,安排展示了许多国内外学者、专家在幼儿艺术教育领域的真实、生动、有趣的案例,供学习者分析、思考与借鉴。

第二版更新、增加了部分教学案例,并将美术部分的重要插图以彩图形式呈现出来,便于学习者赏析;另外,还为教师们特别配备了一套幼儿艺术教育活动教学光盘,供老师们在进行立体教学实践时选用。

图书在版编目(CIP)数据

学前儿童艺术教育活动指导/郭亦勤主编. —2版. —上海:
复旦大学出版社,2009.7
(复旦卓越·全国学前教育专业系列)
ISBN 978-7-309-06691-3

I. 学… II. 郭… III. 艺术-学前教育-教学参考资料 IV. G613.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第094755号

学前儿童艺术教育活动指导(第二版)

郭亦勤 主编

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路579号 邮编 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 查莉

出品人 贺圣遂

印 刷 杭州钱江彩色印务有限公司

开 本 890×1240 1/16

印 张 10.5

字 数 317千

版 次 2009年8月第二版第二次印刷

印 数 6001—22000

书 号 ISBN 978-7-309-06691-3/G·834

定 价 20.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

第一版前言

《学前儿童艺术教育活动指导》一书终于与大家见面了。本书适合三年制、五年制学前教育专业的学生使用,也可用于幼儿园教师的培训教材。

艺术教育是幼儿教育的重要组成部分,为幼儿所喜爱,也是向幼儿渗透各种教育机制的有效平台。通过艺术教育可以丰富学前儿童的见识,陶冶他们的情操,锻炼他们的身心,培养出真、善、美和知、情、意和谐发展的健康可爱的人。

本教材一方面突出体系的完整、实用性。从回顾与再认艺术学科的特点,学习幼儿艺术习得的特点及发展规律,到通过欣赏达到对幼儿艺术的初步认识;再从幼儿艺术教育的大主题开始,了解学前儿童艺术教育的具体内容、特点、组织要点;最后通过专家与幼儿教师的实践帮助学生体验幼儿教师自我实践的过程。另一方面,本教材为了更好地配合理论的学习,安排展示了许多真实、生动、有趣的案例,供学习者分析、思考与借鉴。同时,书中浓缩引用了许多国内外学者在幼儿艺术教育领域的实践与思考,并适当融入了当前幼儿艺术教育领域的新成果。

本书是由复旦大学出版社组织编写,由天津师范大学学前教育学院、青岛幼儿师范学校、石家庄幼儿师范学校、济南幼儿师范学校、贵阳幼儿师范学校的十几位幼儿艺术教育同仁共同编写完成。全书凝聚了同志们的辛勤耕耘与努力,体现了大家在幼儿艺术教育方面的实践与积累。由于编写时间仓促,水平所限,文中必有疏漏与不当之处,还请广大的幼教同行在使用中批评指正,不吝赐教。

编者

2005年6月

第二版修订说明

《学前儿童艺术教育活动指导》(第一版)于2007年被列入教育部“十一五”国家级规划教材,在全国学前教育专业院校使用中反响较好。根据教材使用情况及当前的学前教育发展,特此对全书进行了再版修订,以便紧跟教育教学前沿,为幼教学子献上一份更为精准、富于指导意义的学前儿童艺术教育指导指南。

理论部分基本章节划分不变,但根据教材使用情况对部分内容进行了压缩或增补的工作。如,美术分册第一章第一节、第二章第四节的压缩提炼,音乐分册第三章第二节的较大调整、更新等。还有一些章节中具体细节、顺序、要点的增补,并适当更新、增加了部分教学案例。新改版教材的主要亮点体现在:其一,美术分册特别将重点配图以彩图方式呈现,能令学习者更赏心悦目、尽解其意;其二,改版后的教材为教师们特别配备了一套幼儿艺术教育活动教学光盘,为教材使用中实践内容的观摩、分析、体验提供了较有利的支持。

当前职业教育的共识,是理论教学与实践教学必须齐抓并举,因此对于教材使用者我们建议,按教学内容应结合学生水平,配合相当的实训内容,如幼儿美术活动中的各种技法画、手工、欣赏等内容的操作与学习,幼儿音乐活动内容中的儿童歌曲、律动、音乐游戏等的实际演练,以更好地应用掌握教材中的理论。须注意的是,实训内容的选择应结合地区特色、幼儿水平、时代发展,做好相应的调整与更新。建议理论学习与实训操作的比例、对本学科考核中两者的比例均可定为1:1。

本次修订工作由复旦大学出版社直接领导敦促,并对教材修订给予了热情的支持与建议;在百忙中的一线教师们本着精益求精的态度与精神共同圆满地完成了本次修订任务;教学光盘的录制工作更是集幼儿教师、电教老师、参编教师们的集体智慧与努力。但是,由于时间、水平所限,不足之处还望广大幼教同行批评指正,在此我们共勉,希望与耕耘不断,进取与登攀常在!

编者
2009年5月

编写说明

本书分为学前儿童美术教育和学前儿童音乐教育两编。由天津师范大学学前教育学院院长郭亦勤先生主编,并负责全书的组织编写及统稿工作。各章节撰写分工如下。

上编 美术教育部分:

第一章第一节由济南幼儿师范学校时丽撰写;

第一章第三节由济南幼儿师范学校赵德利撰写;

绪论、第二章由石家庄幼儿师范学校董伟撰写;

第三章第一节由贵阳幼儿师范学校滕丽霞撰写;

第三章第三节由青岛幼儿师范学校张利红撰写;

第三章第四节由贵阳幼儿师范学校李文菊撰写;

第一章第二节、第三章第二节、第四章由天津师范大学学前教育学院王麒、李群撰写;

第五章由天津师范大学学前教育学院副院长刘建华女士负责组稿并编写;

由王麒、董伟完成美术教育分册的统稿工作。

插图、案例作品提供者:

贵阳市实验二幼 刘玫

贵阳市实验二幼 陈琨

天津市第四幼儿园 张欣

贵阳市实验二幼 蒋鸿雁

天津南开一幼 卢殊荣

河北省直机关第七幼儿园 胡爱平

青岛幼儿师范学校附属幼儿园 石岩

下编 音乐教育部分:

第一章由天津师范大学学前教育学院刘燕琴撰写;

第二章由石家庄幼儿师范学校赵惠娟撰写;

第三章第一节、第五节由贵阳幼儿师范学校罗娟撰写;

第三章第二节、第三节由济南幼儿师范学校张英志、李伟撰写;

第三章第四节、第四章由青岛幼儿师范学校辛明撰写;

第五章由贵阳幼儿师范学校向耀莉撰写;

由李新萍、刘燕琴完成音乐教育分册的统稿工作。

音乐教育活动案例提供者:

青岛幼儿师范附属幼儿园 张燕 宋文洁 周保华 杜鹃 曲瑞莲

★ 目 录

绪论	1
----------	---

上编 美术教育

第一章 美术与学前儿童美术	5
第一节 美术	5
一、美术的发生与发展	5
二、美术的类别	8
三、美术作品的构成	10
第二节 学前儿童美术	12
一、学前儿童美术的含义	12
二、美术与学前儿童的成长	13
三、学前儿童美术能力的发展阶段	16
第三节 幼儿美术活动及作品赏析	19
一、幼儿的年龄差异与绘画表现力	20
二、幼儿美术造型中的“像”与“不像”	20
三、幼儿美术作品中表现力的丰富与童趣	21
四、幼儿美术作品中的认真、大胆与自信	22
五、幼儿美术作品中的个性与风格	22
六、幼儿美术作品中的想象力、创造力与表现欲望	23
思考与练习	23
第二章 学前儿童美术教育的目的、任务和指导原则	25
第一节 学前儿童美术教育的目的和任务	25
一、工具论与本质论	25
二、学前儿童美术教育及目的	26
三、学前儿童美术教育的任务	27
第二节 学前儿童美术教育的指导原则	28
一、学前儿童美术教育的研究对象	29
二、学前儿童美术教育的指导原则	31
思考与练习	34
第三章 学前儿童美术活动的内容与指导	35
第一节 学前儿童绘画活动的内容与指导	35

一、按题材内容和形式划分所开展的绘画活动	35
二、按工具材料和表现技法划分所开展的绘画活动	40
第二节 学前儿童手工活动的内容与指导	41
一、手工活动的内容	42
二、手工活动的指导	46
第三节 学前儿童美术欣赏活动的内容与指导	47
一、美术欣赏活动的内容	47
二、美术欣赏活动的指导	49
第四节 幼儿园环境创设的内容与指导	51
一、幼儿园环境装饰设计原则	51
二、幼儿园环境装饰区域	52
三、材料与技能应用	53
思考与练习	54
第四章 学前儿童美术活动的设计与实施	56
第一节 学前儿童美术活动的一般环节	56
一、选择内容	56
二、制定目标	57
三、活动准备	57
四、过程提示	58
五、效果分析与反思	59
第二节 影响学前儿童美术活动效果的重要因素	59
一、刺激儿童美术表达的兴奋性	59
二、切身体验与思考	62
三、适合儿童水平的美术技巧	62
四、儿童对美术材料的驾驭能力	63
五、重复练习的重要性	64
思考与练习	64
第五章 学前儿童美术教育的实践	66
一、主题绘画活动的新策略	66
二、适于幼儿特点的美术活动——剪贴与线描	67
三、小小班美工活动的指导策略	69
四、创设互动墙饰的实践与思考	71
五、美术欣赏活动：“走进西洋艺术，对话大师”	73
思考与练习	74

下编 音乐教育

第一章 学前儿童音乐教育概论	77
第一节 音乐	77
一、音乐的本质	77

二、音乐的基本特征	77
三、音乐的功能	78
第二节 学前儿童音乐	80
一、学前儿童音乐及其特点	80
二、学前儿童音乐能力的发展	81
思考与练习	82
第二章 学前儿童音乐教育的作用和任务	83
第一节 学前儿童音乐教育的作用	83
一、学前儿童音乐教育是对儿童进行美育的重要手段	84
二、学前儿童音乐教育有利于开发儿童右脑,增进大脑功能	84
三、学前儿童音乐教育使儿童身心得到健康发展	85
第二节 学前儿童音乐教育的任务	86
一、激发学前儿童对音乐的兴趣和爱好	86
二、重视学前儿童音乐能力的培养	86
三、指导学前儿童学习简单的音乐知识和技能	86
四、注意发挥音乐的教育作用	87
思考与练习	87
第三章 学前儿童音乐教育的内容与方法	88
第一节 歌唱活动	88
一、学前儿童歌唱能力的发展	88
二、学前儿童歌唱技能的培养	90
三、学前儿童歌唱教材的选择	91
四、学前儿童歌唱活动指导	93
第二节 曲韵律活动	100
一、学前儿童韵律活动的内容	100
二、学前儿童韵律活动能力的发展	102
三、学前儿童韵律活动的选材	104
四、学前儿童韵律活动的指导	105
第三节 音乐欣赏	109
一、学前儿童音乐欣赏能力的发展	109
二、学前儿童音乐欣赏能力的培养	110
三、学前儿童音乐欣赏的内容与选材	111
四、学前儿童音乐欣赏活动指导	112
第四节 音乐游戏	115
一、音乐游戏及其种类	116
二、音乐游戏的选材	117
三、音乐游戏的指导	118
第五节 节奏乐活动与指导	123
一、学前儿童节奏感的发展	123
二、幼儿园常用的打击乐器	124
三、打击乐的配器原则及谱法	125

四、学前儿童打击乐活动指导	128
思考与练习	130
第四章 学前儿童音乐教育活动的设计与组织	132
第一节 学前儿童音乐教育活动的组织形式	132
一、幼儿园的音乐教育活动	132
二、家庭和社会的音乐教育活动	135
第二节 学前儿童音乐教育活动的组织形式	137
一、学前儿童音乐教育活动设计的原则	137
二、学前儿童音乐教育活动的组织形式	138
第三节 学前儿童音乐教育活动的组织形式	143
一、学前儿童音乐教育活动组织形式的原则	143
二、学前儿童音乐教育活动组织形式的内容	143
三、学前儿童音乐教育活动组织形式的方法	144
思考与练习	144
第五章 国外儿童音乐教育理论与方法	145
第一节 柯达伊音乐教育体系教学法	145
一、使用首调唱名法	145
二、采用节奏时值读法进行节奏训练	146
三、使用字母标记与手势	146
第二节 达尔克罗兹体态律动学	146
一、达尔克罗兹教学法的形成、发展及其影响	146
二、达尔克罗兹音乐教学法的基本内容与方法	147
三、达尔克罗兹音乐教学法的基本原则	148
第三节 奥尔夫教学法	148
一、奥尔夫音乐教育体系	149
二、奥尔夫教学的真谛	149
三、小结	150
第四节 铃木教学法	151
一、铃木教学过程的主要步骤	151
二、铃木的才能教育思想	152
思考与练习	153
参考文献	154

绪 论

学习要点

- 初步了解本学科的研究意义、内容。
- 明确学习目的、要求、方法。

一、艺术与儿童

艺术是人类文明与文化的重要标志之一。艺术展示了人类文明与文化的发生和发展过程,艺术所提供的信息,凝聚着先人对世界的认识与思考,使我们能够更加真实和具体地了解我们的过去,憧憬我们的未来。

艺术是我们生活中不可缺少的重要因素。没有了艺术,我们的生活将黯然失色。在我们生活的方方面面,诸如饮食、器物、服装、居室、环境,乃至心灵、道德、智慧、思想等,都在追求着完美的境界,而这里所谓的完美无疑就是艺术。

当我们把艺术作为一个教育儿童的重要途径来运用的时候,艺术教育将帮助儿童实现拓展艺术想象空间,丰富艺术创作素材,激发艺术创造灵感,学会用艺术的眼光观察生活,用艺术的形式表现生活。艺术利用它与文化的密切关系,向儿童阐释艺术中蕴涵的各种文化信息,有助于儿童深入了解艺术的文化意味和人类文明与文化的由来和发展,提高儿童的文化知识和修养。艺术虽然是具体形象和丰富多彩的,但它包含着特定的思想观点,表达着一定的感情内涵,通过艺术与艺术活动,儿童能够更好地体验人类丰富的情感与思想,完善儿童的精神世界,可以陶冶情操、净化心灵,培养积极的人生态度,改变人的内心世界。此外,艺术教育还可以培养儿童的创造力和实践能力。

学前儿童虽然年幼天真,但他们的爱美天性和纯真心灵,与艺术有着不解之缘。尚未出世的胎儿一听到音乐便会在母腹中有所反应,或表现骚动,或变得安详宁静;婴儿看到鲜艳的色彩,就会睁大惊喜的双眼凝神注视;稍能控制身体就喜欢随着音乐手舞足蹈;刚能握住画笔,就急不可待地四处留下自己的“杰作”……儿童的这些“本能”表现,反映了人类固有的对精神生活、对美的追求。

儿童与艺术的这种奇妙的缘分,来自艺术与儿童之间的某些共同的特征。一是形象性。任何艺术都是用形象来说话的。形象性是艺术的基本特征,也是儿童认识活动的基本特征。用形象很容易引发儿童对艺术的某种“感悟”。二是情感性。艺术活动是一种极富情感色彩的审美活动,无论是艺术创造、艺术表演还是艺术欣赏,都离不开“情”和“美”。幼儿最容易受艺术的感染,而去创造自己的作品。情感的联结使儿童与艺术之间达成了一种“默契”。三是愉悦性。艺术活动是一种创造活动,就其功能而言也是人类的一种高级的娱乐活动。艺术活动最能尽情地发挥儿童的创造性,自由地抒发他们内心的情感,挥洒心灵的故事,从而获得一种精神上的满足,体验成功后带来的欢乐。儿童高于形象性的思维、天真丰富的想象、自由奔放的情感、大胆个性的创造,使他们的艺术活动和艺术创作更加生动有趣,充满稚拙的美。艺术充实着儿童的生命,儿童创造着自己的艺术。

二、学习的重要性

艺术活动是学前儿童生活中不可缺少的内容,那么,运用艺术来对学前儿童进行教育就成为学前教育

的一个重要研究领域。儿童艺术活动特征、儿童艺术经验获得的规律、儿童艺术教育的基本理论、儿童艺术教育活动的内容与方式、儿童艺术教育活动的组织与指导,等等,就成为我们学前儿童艺术教育学科所要研究的主要范畴。

首先,作为从事学前儿童艺术教育的教师,必须要了解与理解学前儿童艺术活动的特征和发展规律。

不了解与理解学前儿童艺术特点,教师的艺术教育就不是从学前儿童出发的教育,不是以学前儿童为本的教育。不考虑学前儿童的实际情况的学前儿童艺术教育,显然是缺乏科学性的;不了解与理解学前儿童艺术特点,就会用成人的眼光来看待学前儿童的艺术,用成人的艺术标准来评价学前儿童的艺术,不能赏识学前儿童的艺术,学前儿童艺术就不会被认可,没有地位怎么会有相应的教育呢?

其次,作为从事学前儿童艺术教育的教师,必须要了解与理解学前儿童艺术教育的基本理论,即学前儿童艺术教育的基本特点与原则。

不了解与理解学前儿童艺术教育的特点与原则,教师的学前儿童艺术教育就找不准教育的切入点,没有学前儿童艺术教育的原则可以遵循,学前儿童艺术教育就会缺乏针对性和可行性。这样的活动,学前儿童既不喜爱也很难接受。这种无原则的教育也是严重违背国家关于幼儿教育的政策法规的。

最后,作为从事学前儿童艺术教育的教师,必须要了解与理解学前儿童艺术教育的内容、方法、指导要点。

不了解与掌握学前儿童艺术教育的内容、方法、指导要点,就如同铁匠没有锤子、司机没有汽车、屠夫没有刀具,教师无法开展学前儿童的艺术教育。内容与方法是开展艺术教育的载体,是我们帮助学前儿童发展的艺术桥梁。没有这样的通道,我们的艺术教育之路就走不通,艺术教育的目的也难以实现。

三、学习的方法

首先,我们作为学前儿童艺术教育的教师,必须要了解、理解、运用、掌握学前儿童艺术教育的基本知识与基本原理。理论知识和原理往往比较枯燥,但是,它是几代人的总结,是实践的结晶。它朴实而不平庸,需要学习者深入地思考和理解,反复地、多角度地去钻研,才能最终发现它的价值。经过这样的学习过程,人们对学前儿童艺术教育将会有比较深刻与正确的认识,为即将开展的学前儿童艺术教育工作的奠定扎实的理论基础。

其次,要在学习理论的基础上,注重实际操作部分的研究与学习。理论的理解需要我们与现实作比较,实际情况可以帮助我们更好地理解、验证理论。而我们学习理论的目的是为了搞好实际工作,所以,应该通过对实际操作的研究与学习来验证理论;发挥学习者思维的演绎功能,把理论转化为生动的实践,实现用理论指导实践的目的。

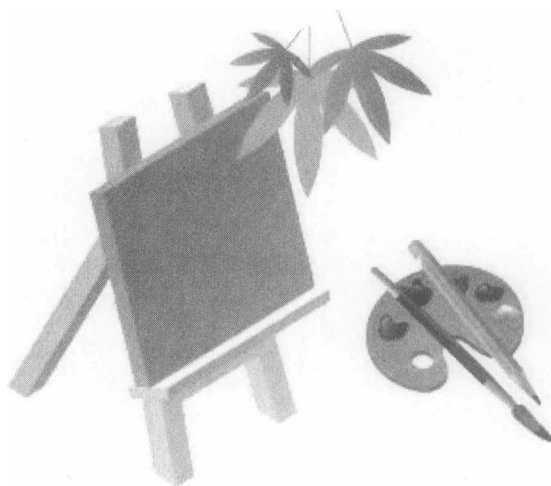
再次,学习学前儿童艺术教育方法,特别要重视向有实践经验的一线教师学习。一线教师是从事学前儿童艺术教育的专家,她们的艺术教育实践是丰富而生动的,是最“鲜活”的理论。从一线教师的实践中我们可以感受到理论的生命力,可以帮助学习者更好地理解抽象的理论,接触到更多新鲜生动的实例,为我们今后的学习和工作开阔思路。

最后,还要向学前儿童学习,观摩与研究学前儿童的艺术活动。我们去观察和参与学前儿童的艺术活动,听他们的歌,看他们的画,参加他们的表演与制作……是我们学习学前儿童艺术教育必不可少的环节。因为,许多东西在直观的条件下会变得一目了然,用不着过多的言语。带着课题,深入到孩子们中去,我们会受到更多的意想不到的启发。

总之,一项学习,它的目的、内容、途径、方法与最终收获都应该是多方面、多视角的,我们不要把这些内容固定化、教条化,而应在此基础上更加不懈地努力,争取更好的、更丰硕的结果。

上编 美术教育

学 · 前 · 儿 · 童 · 艺 · 术 · 教 · 育 · 活 · 动 · 指 · 导

第一章 美术与学前儿童美术

学习要点

- 加深对美术体系及作品构成的认识。
- 了解美术对幼儿成长的意义。
- 明确儿童美术能力发展阶段及指导要点。
- 初步形成对幼儿美术活动与作品的认识。

第一节 美 术

导 读

美术是人类艺术文化中最具代表性的一种,幼儿美术教育可以通过幼儿与美术的接触,增进其对绘画形式、内容的了解,促进认知经验、语言表达、情感涵养、自我动手等各方面发展,其教育价值是不容忽视的。从美术发展史的角度看,美术作品本身往往具有时代性,是个人智慧、精神与情感的表现。下面我们将通过回顾美术发生与发展的历程,从美术学科特点出发,为将来搞好幼儿美术教育奠定良好的基础。

一、美术的发生与发展

(一) 美术的发生

由于对人类早期的历史和美术方面的资料所知甚少,人们常常把美术的起源问题称之为学术界难解的“斯芬克司之谜”。尽管如此,历史上许多学者还是在这一领域进行了不懈的探索和努力。归纳众多的观点,他们认为美术作品的本源可以从两个方面探讨:一个是美术的发生本源,也就是对美术这一事物最原始的发生起点、发生形态、发生过程的追寻,这是对美术发生本源的客观活动进程的阐释;另一个是美术创作的社会本源,即强调美术创作所依赖的社会基础,强调艺术家的创作思想和创作方法必定会带有社会的烙印,社会生活必定会成为其创作的主要依据,成为他审美意识、创作意识的客观源泉。

针对于此,许多学者提出了各种关于美术起源的学说。以下我们就来简要介绍、评析历史上几种主要的关于人类艺术(美术)起源的学说。

1. 模仿论

这是关于艺术起源问题的最古老的理论,始于古希腊哲学家。这种学说认为:模仿是人类固有的天性

和本能,艺术起源于人类对自然的模仿。

在古希腊哲学家看来,所有艺术都是模仿的产物,美术艺术也是如此。如亚里士多德认为:“艺术模仿的对象是实实在在的现实世界,艺术不仅反映事物的外观形态,而且反映事物的内在规律和本质,艺术创作靠模仿能力,而模仿能力是人从孩提时就有的天性和本能。”

继古希腊哲学家之后,文艺复兴时期的达·芬奇、法国启蒙思想家狄德罗、俄国作家车尔尼雪夫斯基等人都不同程度地继承和发展了这一学说。这种理论直到19世纪末仍然具有极大的影响。

现在已经很少有学者把模仿说作为艺术起源的动力。因为现实中有很多现象是很难用模仿的冲动去解释的。但模仿说仍有它一定的价值,它揭示了人类一种比较原始的心理倾向,这种倾向与艺术是相通的。一方面,对客观事物的模仿也是一种对事物的把握方式,它使人从中看到自己的智慧和能力,从而引起心理上的快乐和满足;另一方面,不管原始人由于什么原因创作和制作了原始艺术,这些原始艺术本身(如史前洞穴壁画上的动物轮廓)却无疑是由模仿得来的,也就是说,模仿即使不成为动因,也至少是一种必不可少的手段。从今天所发现的原始艺术作品中也不难看出,模仿是大部分原始艺术创作和制作的主要方法。而其他方法,如表现和象征的方法也都是从模仿之中发展演变而来的。

2. 游戏论

顾名思义,游戏论即认为美术起源于游戏,这是18世纪德国著名美学家席勒和英国学者斯宾塞提出的,人们也因此把游戏论称之为“席勒—斯宾塞理论”。

游戏论认为人的审美活动和游戏一样,是一种过剩精力的使用,剩余精力是人们进行艺术这种精神游戏的动力。人是高等动物,它不需要以全部精力去从事维持和延续生命的物质活动,因此有过剩的精力,这些过剩精力体现在自由的模仿活动中,于是就产生了游戏与艺术活动。如席勒指出美术发生的动力是人类的冲动,美术是“两种冲动(即感觉的冲动和形式的冲动)的共同对象,那就是游戏的冲动”。当人把过剩的精力冲动用游戏的形式表达出来的时候,就是人类彻底脱离动物界,与动物形成本质区别的最重要的标志。

游戏论强调了游戏冲动、审美自由与人性完善之间的重要联系,对于我们理解美术在审美方面的发生具有重要价值。它揭示了美术发生的生物学和心理学方面的某些必要条件,如剩余精力是艺术活动的重要条件,美术的娱乐性和审美性等,揭示了精神上的自由是艺术创造的核心,对我们理解美术的本质是富于启发性的。但它把美术看成是脱离社会实践的绝对自由的纯娱乐性活动,且偏重从生物学的意义上来看待美术的起因,过分强调了美术与功利的对立,有绝对化和片面性的弊病。

3. 表现论

这种学说认为艺术起源于人类表现和交流情感的需要,情感表现是艺术最主要的功能,也是艺术发生的主要动因。持这一理论的主要有英国诗人雪莱、俄国文学家托尔斯泰等,还有欧美的一些现当代美学家。

这种学说认为原始人的艺术只有一个最主要的推动力,那就是他们通过各种艺术来表达他们的情感,从而促成了艺术的发生和发展。如托尔斯泰认为:“艺术起源于一个人为了要把自己体验过的感情传达给别人,于是在自己心里重新唤起这种感情,并用某种外在的标志表达出来。”这些外在标志就是用动作、线条、色彩、声音以及言词所表达的艺术形象,通过这些艺术形象的传达,使别人也能体验到同样的感情。这样,作者所体验到的感情感染了观众或听众,这就是艺术活动。

表现和交流情感的确是艺术的一个重要特征,因此表现情感也是推动美术发生和发展的重要心理动力。但是人类表达情感的方式是多样的,语言、情感都能表达情感,而且艺术也不仅仅是表达情感的工具,因此这一学说并不能完全说明美术起源的全部原因。

4. 巫术论

巫术说是西方关于艺术起源的理论中影响最大的一种学说。这种理论最早由英国著名人类学家泰勒在他的《原始文化》一书中提出,建立在直接研究原始艺术作品与原始宗教巫术活动之间关系的基础上。

这种观点用实用性来解释艺术的起源,认为在原始人心中,最初的艺术有着极大的实用功利价值。