

全国学前教育专业（新课程标准）“十二五”规划教材

学前儿童美术教育

王彩凤 主编

华东师范大学出版社

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

学前儿童美术教育

总主编 卢新予

主 编 王彩凤

编 者 常文化 徐春艳 宁克虎

张 颖 郑雪霞 解 华

 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

学前儿童美术教育/王彩凤主编. —上海:复旦大学出版社,2012. 10
全国学前教育(新课程标准)“十二五”规划教材
ISBN 978-7-309-09060-4

I. 学… II. 王… III. 学前教育-美术教育-高等学校-教材 IV. G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 153087 号

学前儿童美术教育

王彩凤 主编

责任编辑/查 莉

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

杭州钱江彩色印务有限公司

开本 890 × 1240 1/16 印张 13.25 字数 355 千

2012 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1—4 100

ISBN 978-7-309-09060-4/G · 1108

定价:39.00 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

全书共有十章，主要阐述了从美术领域研究促进学前儿童发展的理论与实践问题。第一章至第五章介绍了美术与学前儿童美术教育、学前儿童美术教育的发展历史与理论、目标与内容、原则和方法、组织与实施等学前儿童美术教育基本理论；第六章至第八章重点阐述了学前儿童美术教育中的绘画、手工、美术欣赏等三大教育活动的设计与指导方法，本部分内容理论与实例相结合，便于学习者理解和掌握；第九章介绍了学前儿童美术教育评价，为学习者提高学前儿童美术教育质量和指导水平提供了依据。第十章介绍了学前儿童美术基础知识与技能。每章前有学习目标和内容概要，后有思考与练习题，并附有活动案例与评析，方便教师和学生使用和操作。

本书贯彻了《幼儿园规程》和《幼儿园教育指导纲要（试行）》精神，借鉴了国内外学前儿童美术教育的基本理论和方法的新成果，有理论、有实践范例，注重发展创新思维，便于提升学习者的理论水平与实践技能。本书既可作为高等院校学前教育专业教材，还可作为幼儿园教师、早教机构教师培训教材，也可作为学前儿童家长和学前教育研究人员的参考用书。

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儿童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。为了加强儿童教师教育课程和教材研究,郑州儿童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,由郑州儿童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。教材根据儿童教师的职业特点和专业发展需求、新时期儿童教师的素质构成,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儿童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《儿童教师专业标准(试行)》,以儿童教师的专业核心课程为基础,以儿童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。教材努力贴近儿童教师岗位实际,尽量反映儿童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,为全面提高儿童教师培养质量、造就高素质的应用型专门人才贡献微薄之力。

课程开发是一项富有创造力的工程,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

为了适应当前我国学前教育改革和发展的需要,向广大学前教育工作者提供新的学前教育美术教育理念和方法,我们在《幼儿园规程》、《幼儿园教育指导纲要(试行)》、《儿童教师教育课程标准》和《幼儿园教师专业标准(试行)》等一系列文件精神指导下编写了此书。

《学前儿童美术教育》是研究对学前儿童实施美术教育的一门学科,它与学前儿童教育的其他学科构成横向联系,从各自领域研究促进学前儿童发展的理论与实践问题。本书编写以从事学前儿童美术教育工作所需要的教育观念、基本理论和专业技能为核心来构建内容体系,力求体现学前教育教师培养的中国化、时代化和专业化的追求。全书共有十章,第一章至第五章介绍了美术与学前儿童美术教育、学前儿童美术教育的发展历史与理论、目标与内容、原则和方法、组织与实施等学前儿童美术教育基本理论;第六章至第八章阐述了学前儿童美术教育中的绘画、手工、美术欣赏等三大教育活动的设计与指导方法,本部分内容理论与实例相结合,便于学习者理解和掌握;第九章介绍了学前儿童美术教育评价,为学习者提高学前儿童美术教育质量和指导水平提供了依据。第十章介绍了学前儿童美术基础知识与技法。每章前有学习目标和内容概要,引导学习者抓住重点进入学习。每章后有思考与练习题,并附有活动案例与评析,帮助学习者复习巩固,进一步加深对所学内容的理解和掌握。

本书贯彻了《幼儿园规程》和《幼儿园教育指导纲要(试行)》精神,借鉴了国内外学前儿童美术教育的基本理论和方法的新成果,有理论、有实践范例,注重发展创新思维,便于提升学习者的理论水平与实践技能。本书既可作为高等院校学前教育专业教材,还可作为幼儿园教师、早教机构教师培训教材,也可作为学前儿童家长和学前教育研究人员的参考用书。

本书由王彩凤担任主编,由多位多年从事学前美术教育研究和实践工作的教师共同完成。各章编者如下:王彩凤编写第一章、第九章、第三章的第二节;郑雪霞编写第二章;张颖编写第三章的第一节、第三节;徐春艳编写第四章;常文化编写第五章、第六章,并为第七

章、第八章提供了图片和案例；宁克虎编写第七章、第八章；解华编写第十章，并为本书提供了多幅学前儿童美术创作作品作为图例。王彩凤对全书进行了统稿、定稿。

本书在编写过程中参阅了大量国内外文献资料，引用了许多学前美术教育的典型案例和图片资料，在此向所有被参阅文献的作者致以衷心的感谢。同时，感谢有关领导、同行的热情关心和支持。

尽管我们在编写中作了很大的努力，但由于水平有限，其中仍会有不妥之处，谨望广大读者不吝赐教，以便我们加以修正。

王彩凤
2012年3月

目录 Contents

01 美术与学前儿童美术教育

第一节 美术	1
一、美术的起源	1
二、美术的概念和特征	3
三、美术的类型	5
四、美术的社会功能	10
第二节 学前儿童美术	11
一、学前儿童美术的含义	11
二、学前儿童美术的本质	11
三、学前儿童美术的类型	15
第三节 学前儿童美术教育	15
一、美术教育	15
二、学前儿童美术教育	16
三、学前儿童美术教育的意义	17
【思考与练习】	19

02 学前儿童美术教育发展历史与理论

第一节 中国学前儿童美术教育发展史	20
一、1903年以前的学前儿童美术教育	21
二、1903年以后的学前儿童美术教育	21
第二节 外国学前儿童美术教育发展史	22
一、古希腊时期	22
二、中世纪到文艺复兴	23
三、17世纪到18世纪中期	23
四、18世纪末到19世纪	24
五、当代外国儿童美术教育	24
第三节 学前儿童美术教育相关理论	26
一、中国学前儿童美术教育相关理论	26

二、西方学前儿童美术教育相关理论	28
【思考与练习】	31

03 学前儿童美术教育目标与内容

第一节 学前儿童美术教育目的与任务	32
一、学前儿童美术教育的目的	32
二、学前儿童美术教育的任务	35
第二节 学前儿童美术教育目标	37
一、制定学前儿童美术教育目标的依据	37
二、学前儿童美术教育目标的结构及其分析	38
三、学前儿童美术教育活动目标的表述	43
第三节 学前儿童美术教育内容	44
一、《纲要(试行)》对幼儿园艺术教育内容的规定	44
二、学前儿童美术教育内容选择的依据	44
三、学前儿童美术教育的内容范围	46
【思考与练习】	49

04 学前儿童美术教育方法和原则

第一节 学前儿童美术教育方法	51
一、以语言传递信息为主的方法	52
二、以直接感知为主的方法	53
三、以指导练习为主的方法	55
四、以欣赏活动为主的方法	56
五、以引导探究为主的方法	57
第二节 学前儿童美术教育原则	57
一、审美性原则	57
二、发展性原则	59
三、因材施教原则	59
四、创造性原则	60
五、兴趣性原则	60
六、实践性原则	61
【思考与练习】	61

05 学前儿童美术教育组织与实施

第一节 学前儿童美术教育活动指导思想	63
一、立足于促进儿童的全面发展	64
二、帮助儿童获得审美感性经验	64
三、促进每个儿童在原有基础上得到发展	64
四、在游戏活动中使儿童自主、快乐地学习	64

第二节 学前儿童美术教育途径	65
一、幼儿园美术教育	65
二、家庭美术教育	69
三、社会美术教育	71
第三节 学前儿童美术教育活动设计与组织	71
一、学前儿童美术教育活动设计	71
二、学前儿童美术教育活动组织	74
【思考与练习】	75
附录:学前儿童美术教育活动案例	76

06 学前儿童绘画教育活动

第一节 学前儿童绘画发展阶段与特点	79
一、涂鸦期	79
二、象征期	81
三、图式初期	83
第二节 学前儿童绘画教育目标	85
一、3~4岁(小班)儿童绘画教育目标	85
二、4~5岁(中班)儿童绘画教育目标	86
三、5~6岁(大班)儿童绘画教育目标	86
第三节 学前儿童绘画教育活动内容设计	86
一、学前儿童物体画活动内容设计	86
二、学前儿童情节画活动内容设计	87
三、学前儿童图案画活动内容设计	89
四、学前儿童意愿画活动内容设计	90
五、学前儿童色彩认识与运用活动内容设计	92
第四节 学前儿童绘画教学活动指导	92
一、学前儿童物体画活动指导	92
二、学前儿童情节画活动指导	94
三、学前儿童图案画活动指导	96
四、学前儿童意愿画活动指导	98
五、学前儿童色彩认识与运用活动指导	100
【思考与练习】	104
附录:学前儿童绘画教育活动案例与评析	104

07 学前儿童手工教育活动

第一节 学前儿童手工能力发展特点	110
一、学前儿童泥工能力发展特点	110
二、学前儿童纸工能力发展特点	110
三、学前儿童自制玩具能力发展特点	111

第二节 学前儿童手工教育目标	112
一、3~4岁(小班)儿童手工教育目标	112
二、4~5岁(中班)儿童手工教育目标	112
三、5~6岁(大班)儿童手工教育目标	112
第三节 学前儿童手工教育活动内容设计	113
一、学前儿童泥工活动内容设计	113
二、学前儿童纸工活动内容设计	114
三、学前儿童自制玩具活动内容设计	116
四、学前儿童手工活动工具和材料选择	117
第四节 学前儿童手工教育活动指导	118
一、学前儿童泥工活动指导	118
二、学前儿童纸工活动指导	119
三、学前儿童自制玩具活动指导	122
【思考与练习】	123
附录:学前儿童手工教育活动设计案例及评析	123

08 学前儿童美术欣赏教育活动

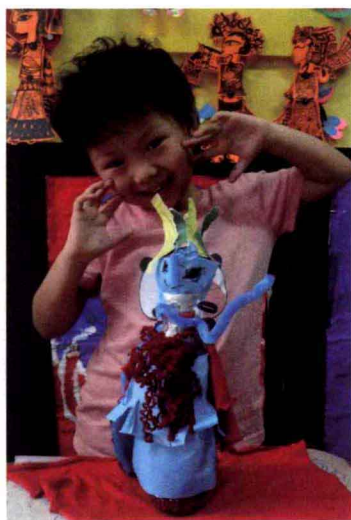
第一节 学前儿童美术欣赏能力发展特点	128
一、本能直觉期(0~2岁)	128
二、感知形象期(2~7岁)	128
第二节 学前儿童美术欣赏教育目标	129
一、3~4岁(小班)儿童美术欣赏教育目标	129
二、4~5岁(中班)儿童美术欣赏教育目标	130
三、5~6岁(大班)儿童美术欣赏教育目标	130
第三节 学前儿童美术欣赏教育活动内容设计	130
一、选择符合学前儿童年龄特点的美术欣赏内容	130
二、选择形式新颖、内容丰富多样的美术欣赏内容	131
三、选择思想性和艺术性相统一的美术欣赏内容	133
第四节 学前儿童美术欣赏教育活动指导	135
一、学前儿童美术欣赏教育活动准备	135
二、学前儿童美术欣赏教育活动基本过程	136
三、学前儿童美术欣赏教育活动方法	137
四、不同类型美术欣赏教育活动指导要点	138
【思考与练习】	139
附录:学前儿童美术欣赏教育活动案例与评析	139

09 学前儿童美术教育评价

第一节 学前儿童美术教育评价概述	145
一、学前儿童美术教育评价的含义和目的	145

二、学前儿童美术教育评价的基本要素	146
三、学前儿童美术教育评价的类型	148
四、学前儿童美术教育评价的步骤和方法	150
五、学前儿童美术教育评价的原则	151
第二节 学前儿童美术教育活动设计评价	152
一、学前儿童美术教育活动设计评价的目的	152
二、学前儿童美术教育活动设计评价的内容	153
三、学前儿童美术教育活动设计评价的标准	154
第三节 学前儿童美术教育活动过程评价	155
一、学前儿童美术教育活动过程评价的目的	155
二、教师美术教育行为评价的内容和标准	156
三、学前儿童美术学习行为评价的内容和标准	157
四、评价学前儿童美术教育活动过程的注意事项	159
第四节 学前儿童美术作品评价	160
一、学前儿童美术作品评价的目的	160
二、学前儿童美术作品评价的内容	160
三、学前儿童美术作品评价的标准	161
四、学前儿童美术作品评价的指导思想	163
【思考与练习】	165
附录:学前儿童美术作品评价案例	166

10 学前儿童美术基础知识与技能简介

第一节 色彩基础知识与运用	168
一、色彩的形成与构成	168
二、色彩的辨认	169
三、色彩的运用	169
第二节 绘画基础知识与技法	172
一、棉签画	172
二、油画棒画	174
三、线描画	177
四、水墨画	180
第三节 手工基础知识与技法	183
一、折纸	183
二、撕贴	186
三、剪纸	189
四、立体纸工	192
五、泥工	193
【思考与练习】	195

美术与学前儿童美术教育

【学习目标】

1. 了解美术的起源、类型和功能。
2. 认识学前儿童美术的本质和特点。
3. 理解学前儿童美术教育的性质和意义。

【内容概要】

学前儿童美术教育是学前儿童教育的重要组成部分。本章在梳理美术与学前儿童美术、美术教育与学前儿童美术教育等基本概念的基础上,概述了美术的起源、美术的概念和特征、美术的类型和美术的社会功能,并结合实例分析了学前儿童美术的本质和特点,阐述了学前儿童美术教育的审美教育性,强调了学前儿童美术教育在促进儿童发展上具有重要意义。使学习者了解学前儿童美术教育在学前儿童成长中具有不可替代性的作用。

第一节 美 术

一、美术的起源

美术是一种基本的人类行为,是人类用于获得想象形式、美化环境的基本方法之一。追溯历史,人类活动的最早证据是由视觉形式记录下来的。人们创造和运用美术来表达感情、交流观念。“美术”一词源于古罗马的拉丁文“art”,泛指各种工艺美术以及文学、戏剧、音乐等,广义的美术还包括拳术、魔术

和医学等。在欧美拉丁语系国家,既作“艺术”解,又作“美术”解。“美术”在中国是从“五四”运动开始被艺术家和教育家普遍运用的。关于美术起源的问题,历代的哲学家、美学家和文艺理论家们从理论上进行了不懈的探索,形成了种种不同的观点。其中影响最大的主要有模仿说、劳动说、游戏说和巫术说等。这些学说从不同的角度揭示了人类艺术发生的某些条件和根据,对学习美术和进行美术教育有着重要的价值。

(一) 模仿说

古希腊德谟克利特在他的《著作残著》一书中提出模仿说。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。哲学家亚里士多德认为:“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。”之后,文艺复兴时期的达·芬奇、法国的狄德罗、俄国的车尔尼雪夫斯基等都在不同程度上继承和发展了这一学说。观察原始社会的一些壁画,我们可以看到,人类对自然环境的最初模仿是大部分原始美术创作的基本方法。虽然诸如史前洞穴壁画等难以用模仿的冲动来解释,但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,从而引起人心理上的快乐和满足;另一方面,模仿是大部分原始艺术创作和制作的主要方法。

(二) 游戏说

游戏说认为艺术起源于游戏,它是包括美术在内的艺术发生理论中较有影响的一种理论。游戏说又称“席勒—斯宾塞理论”。席勒在《美育书简》中,通过对游戏和审美自由之间关系的比较研究,首先提出了艺术起源于游戏的观点,认为艺术是一种以创造形式外观为目的的审美自由的游戏。“自由”是艺术活动的精髓,它不受任何功利目的的限制,人们只有在一种精神游戏中才能彻底摆脱实用和功利的束缚,从而获得真正的自由。游戏说还认为,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就有了游戏与艺术活动。斯宾塞和席勒一样,也认为游戏是过剩精力的发泄,它虽然没有什么直接的实用价值,却有助于游戏者的器官练习,因而它具有生物学意义;有益于个体和整个民族的生存。

游戏说强调了游戏冲动、审美自由与人性完善间的重要联系,对于我们理解艺术在审美方面的发生具有重要价值。它揭示了艺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,艺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,对我们理解艺术的本质是富于启发的。但它把艺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艺术的起因,过分强调了艺术与功利的对立,有绝对化和片面性的弊病。

(三) 表现说

表现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。在这种学说看来,原始人所有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。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。

如果说人类的科学主要是与理性、认知相联系的话,人类的艺术就更多地是和感性、情感等联系在一起。表现和交流情感的确是美术的一个重要特征,因此表现情感也是推动艺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,而且美术也不仅仅是表达情感的工具,因此这一学说只能说明美术起源的原因之一。

(四) 巫术说

巫术说是在直接研究原始艺术和原始宗教巫术活动之间的关系的基础上提出来的,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。这种观点用实用性来解释艺术的起源。按照这种理论,原始人所描绘的史前洞穴壁画中虽然有许多在我们今天看来是美丽的动物形象,但他们当时却是出于巫术的动机。如许多旧石器时代晚期的洞穴壁画和雕刻,往往是处在洞穴最黑暗和难以接近的地方,是史前人类企图以巫术为手段来保证狩猎的成功。原始人认为任何事物的形象与实际的该事物都有一种实在的联系,如果对事物的形象施加影响,实际上也就是对这个事物施加影响,在动物身上画上伤痕也就意味着他们在实际的狩猎当中可以顺利地打到猎物。原始壁画中那些身上有被刺中或击伤痕迹的动物形象,成为支持艺术产生于巫术学说的有力证据。

巫术学说对于我们理解原始艺术,特别是原始美术发生的动力,以及这些艺术在当时条件下所具有的非审美的性质具有重大意义。但是,巫术学说把精神动机视为原始艺术发生的唯一动机,忽略了隐藏在精神动机后面的动因,因而也不能完全地解释原始艺术的真正的起源。

总之,美术的产生经历了一个由实用到审美、以巫术为中介、以劳动为前提的漫长历史发展过程,其中也渗透着人类模仿的需要、表现的冲动和游戏的本能。归根结底,美术来自人类的社会实践活动,美术是人类文化发展历史进程中的必然产物。无论是模仿说、游戏说、巫术说,还是表现说,都可以帮助我们从事不同角度了解原始美术的起源及其原因。原始艺术虽然与儿童的艺术有本质的不同,但它们发生动因特别是表现形态方面有不少相似之处,因此,了解人类艺术的发生对我们正确认识和理解儿童美术活动具有借鉴作用。^①

二、美术的概念和特征

(一) 美术的概念

美术是艺术的一个分支,也称造型艺术、视觉艺术或空间艺术,它是指艺术家运用一定的物质材料,如颜料、纸张、画布、泥土、木料和金属等,通过自己独特的艺术语言(线条、形体、色彩等)所塑造的可视的平面或立体的视觉形象,以反映自然和社会生活,表达艺术家的思想观念和感情的一种艺术活动。

正确理解这个概念,要把握以下四点:第一,美术活动必须借助一定的物质材料,也就是说要进行美术活动,不仅需要运用人体的某些部分,如眼、手等,而且还需借助人体以外的物质材料,如绘画需要运用笔、纸、墨、颜料、布、绢等,雕塑需要运用泥、木、石、铜、刀等;第二,美术形象的存在方式依赖“空间”(平面或立体);第三,美术的基本表现形式和手段是线条、形体、结构和色彩;第四,感知美术形象要通过“视觉”,也就是说美术活动通过塑造一定的艺术形象来反映客观世界和社会生活,作用于人的视觉感官,引起人们的情感律动,给人以美的享受,陶冶人们的思想情操。

(二) 美术的特征

美术作为艺术的一个分支,在表现手法和审美方式上有不同于其他艺术形式的特征。

^① 屠美如. 学前教育美术教育[M]. 重庆:西南师范大学出版社, 2000年,第1版. 第4页.

1. 造型性

所谓造型性,是指艺术家运用一定的物质材料,塑造出欣赏者可以直接感受到的艺术形象。如在绘画中是用线条、色彩在二度空间里塑造形象;书法是用笔墨、布白、结构来创造神采,呈现精神气韵;雕塑用泥土、木石等在三度空间创造出具有实在物质的艺术形象。当然,造型并不单单意味着形似,而是形神兼备,移形传神。例如罗中立的油画《父亲》,通过感人的外部形象,表现了丰富动人的内在情感(图1-1)。董希文的油画《开国大典》,描绘的是1949年10月1日中华人民共和国中央人民政府成立时天安门国庆典礼的盛况。画家在人物造型、构图、设色等场面的处理上,体现出一个泱泱大国的气魄和风度(图1-2)。

图1-1 罗中立《父亲》

图1-2 董希文《开国大典》

2. 静态性

所谓静态性,是指美术作品是以静态形式呈现表现对象的。如与舞蹈相比,舞蹈含有人体造型,但这个造型有运动变化,由一连串的动作塑造一个形象,各动作相继出现,人们在欣赏时,随着时间推移,一步一步地观看,最后形成完整的印象。而美术反映客观现实是在动与静的交叉点上,抓住客观事物发展变化的某一瞬间的形象,将他用物质材料和艺术语言固定下来,不是过程。但是,这种静态不是单纯的静止,而是“寓动于静”的,是通过瞬间的形象化动为静、以静显动的。人们在欣赏时,根据经验联想和视觉运动来感觉其中运动变化。如东汉青铜器《马踏飞燕》(图1-3),就紧紧抓住一匹躯体庞大的马踏在一只正疾驰的龙雀背上,小龙雀吃惊地回过头来观望的闪电般的刹那,将一只凌云飞驰、骁勇矫健的天马表现得淋漓尽致,体现出汉代奋发向上、豪迈进取的精神。其大胆的构思,浪漫的手法,给人以惊心动魄之感,令人叫绝,成为以静寓动、以瞬间现永恒的杰作。又如达·芬奇的《蒙娜丽莎》,也是以静寓动的经典,画上的蒙娜丽莎呈现的笑容虽是微弱的,但可以从她的眉宇间看出内心的愉悦,一丝微笑似乎刚从她的脸上掠过。她那安详的仪态,表明她的微笑是平静的,不到引起情绪上的波动,这是一种古代妇女的矜持的美的表现。不少美术史家称它为“永恒的微笑”(图1-4)。

3. 表现性

美术作品虽然是造型艺术,但它更要表现形象的内在意蕴,表现艺术家的主观情感、意趣、观念等,因此表现性也是美术的主要特征。我国古典美学理论,讲究“画如其人”、“书如其人”,讲究“传神写意”,追求“意境”;西方美术理论同样强调表现性,德国著名美学家黑格尔说:“艺术作品比起任何未经心灵渗透的自然产品要高一层。”法国雕刻大师罗丹更加明确地指出:“在艺术中,有‘性格’的作品,才算是美的……因为性格就是外部真实表现于内在的真实,就是人的面目、姿势和动作以及天空的色调和地平线