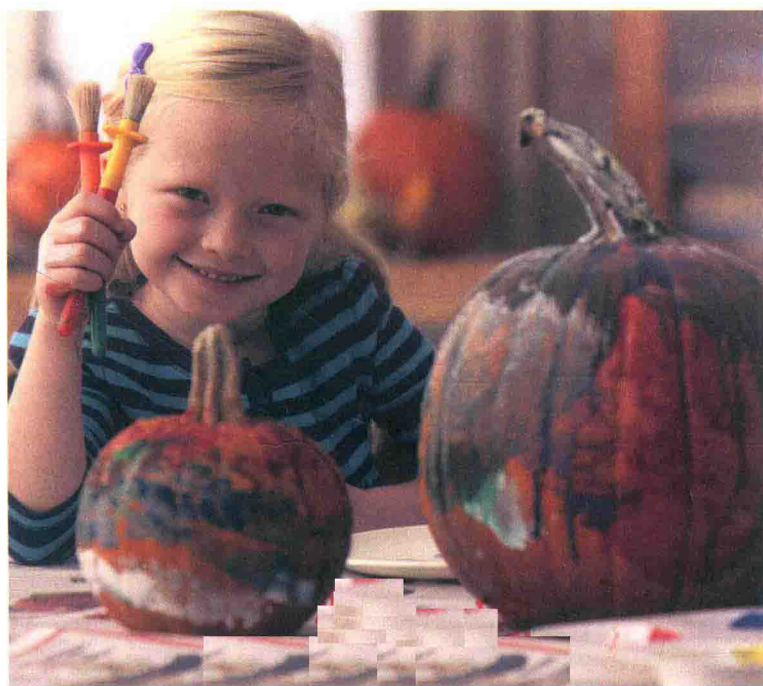

全国职业教育学前教育专业“十三五”规划教材

幼儿美术教育

| 王 麒 编著 |

 復旦大學 出版社

内 容 提 要

本书是融“幼儿美术教育学科”教、学、做一体化的全新教材。本书根据美术教育的学科特征、学生循序渐进的学习规律以及幼儿园美术教育的岗位实际需求，分为幼儿美术教育入门篇、幼儿美术能力发展基础篇、幼儿美术活动内容体验篇、幼儿美术活动设计实施篇，共十五讲内容，覆盖了绘画、手工、美术欣赏等全部美术教育内容。书中配有大量生动的原创图片、一线教学案例以及一线幼儿教师教学活动视频。读者可以扫描二维码看小视频或者打开光盘看视频，案例教学直观生动，方便实用，易学易操作。

内 容 简 介

本书突破传统教材的编写方式,从职业需求和岗位实践要求出发,采用全新的教学视角和编写方式,依据《纲要》和《指南》精神,融教、学、做为一体。编者积二十余年丰富的教学实践,按照从兴趣到观念,从感性到理性再应用于实践的脉络顺序,编排相对完整的知识点,给每讲次分配动静相宜的教学任务。为丰富教学内容、增强学习兴趣与直观感受,书中还为各讲配备了一线幼儿教师教学活动视频和教学反思视频,提供光盘和扫二维码看视频两种方式,方便学生直接观摩和互动学习。此外,本书还配有PPT教学课件,欢迎教师来函免费获取: fudanxueqian@163.com。

本书编写团队

文字编写：

天津师范大学学前教育学院 王 麒

视频拍摄与编辑：

天津师范大学学前教育学院 付胤 杨政 付昂 王云鹏
史天晶 吴宁 罗小琴

参与视频录制的幼儿园和教师：

天津市河西区第一幼儿园 李文玲
天津大学幼儿园 牛众卉 邹玲 黄晓晶
天津市和平区第四幼儿园 张欣 张韬
天津幼师附属幼儿园 尹萌 梁彬
天津市和平区第十一幼儿园 王晓菁

特约顾问：

天津师范大学学前教育学院 郭亦勤教授 赵放教授

本书采用全新的教学视角和编写方式,融教、学、做为一体。

本教材按讲次设置任务,主要是为了配合各级各类学校在课程培养方案中课时上的对应性。针对半学年或一学年左右的课程培养方案编写的。除去2—4周的下园实习和基础知识考核时间,将本学科主要教学任务安排在十四讲内容当中,方便教学以一周两课时或四课时完整完成一讲学习任务的进程开展,第十五讲内容既可以作为幼儿园美术教育实习、实践作业参考,也可以用于学生实践学习的自学补充内容。

本教材主要针对幼儿美术教育学科内容,做了全新的设计梳理,做出了对初学者来说相对精准够用的内容安排。

- 一、对学科内容的初步体认了解,明确过程性考核与实践性考核相结合的学习方式。
- 二、对美术、幼儿美术与人生成长、与现实生活关系的体认。
- 三、对本学科开展必备的基础知识——幼儿美术能力发展的深入学习和理解。
- 四、对作为幼儿教师应该遵循的幼儿艺术教育相关要求的学习领会。
- 五、学习、了解、尝试幼儿园各类美术教育活动的内容与开展方法。
- 六、学习幼儿美术活动设计的原则与实施具体方法。
- 七、以具体的活动设计为依托,合作完成说课、模拟、教研实训活动。
- 八、幼儿美术教育实践案例的学习。

学习者从知识性学习感性观摩开始,直至完成操作性活动实施的具体任务。

同时,考虑到每一讲教学形式的丰富与统一,每一讲的组成均由本讲次主要任务、体验与创作、视频观摩(视频欣赏)、教学正文几大项内容构成。这样的内容安排也为教学设计提供基本素材和多种可能。课时相对较少的学校,在完成每一讲最主要的授课任务后,其余操作任务、视频观摩等学习内容可以以作业形式布置给学生课余时间辅助完成。大家还可以根据教学时长灵活安排以上几个方面的内容。对于教材中出现的具体操作内容、相关案例等在使用时,也可以根据熟悉程度与需要进行替换与更新。

另外,本教材对学科考核方式和实训分组及完成方式,都基于实践,给出了很具体的参考建议。可以说是更关注过程性、体验性、实用性的学科考核方式。希望对大家的教学开展与教学设计有一定的参考价值 and 具体帮助,同时也可以根据教学实际与需要,进行革新、尝试各种考核与实训方式。

如果有机会,我们还可以通过使用,收集编纂丰富的图例、案例,为我们这个学科配套更有学习和参考价值的专业学习资源库。欢迎老师们先尝试在教学中使用与积累。将来能依托出版单位的支持,进一步丰富我们的专业内容,促进教学相长、师生共赢,真正为幼儿美术教育,为幼儿健康成长倾尽我们的为师之谊!

本书的编写,最初是在学前教育专业发展中,突出职教性教材的需求中,根据复旦大学出版社的要求着手编写的。在职业教育类教材的编写方式与思路、需求与内容上,策划编辑查莉给予了充分细致的沟通说明和要求,在信念上给予了很大的鼓励与支持,给了我们完成好本教材的决心与信心,在此深表谢意。同时,这次的编写也是在原来复旦大学出版社组织编写的《学前儿童美术教育活动指导》一书的基础上,由原主编郭亦勤教授组织、支持、领导,渗透在编写中要向注重实践、提升教学效果,特别是便于学生学习的方向,编写而成的一本“接地气”的教材。虽然是由个人执笔撰写,但是教材中的大量案例,特别是视频配套都是由幼儿园一线教师、摄像队伍、编辑团队参与协作完成的。也是本教材教、学、做一体,即教材文案、学生操作案例、幼儿园实践视频三位一体合成编著得以实现的坚实基础。在此,对领导的方向性指引,所有参与同志的无私努力与合作奉献,一并奉上真诚的感谢与敬意!

本书的编写是在工作实践之余完成,不足之处肯定和作者个人的眼界、能力、学识相关。虽是一本基于实践应用编写的教材,还是需要实践来检验。在此也请使用本书的老师和同学们,基于自己的切身体验,提出宝贵的意见和建议,可以交由出版社代为转达,我们会随时为本教材的修订、更新进行积累与准备,也作为我们今后的努力方向。还希望能以这本教材为基础抛砖引玉,为我们的幼师培养、幼儿发展,做出更切实和有效的教学积累,做好服务教学、服务一线的具体工作,最后,衷心感谢大家对本教材的使用和参考,欢迎大家的批评指正!

王 麒

2017年元月

幼儿美术教育入门篇

- 第一讲 幼儿美术教育学科体认 / 1
 第二讲 美术之于生活 / 6
 第三讲 美术之于幼儿 / 15
 第四讲 美术之于幼儿教育 / 24

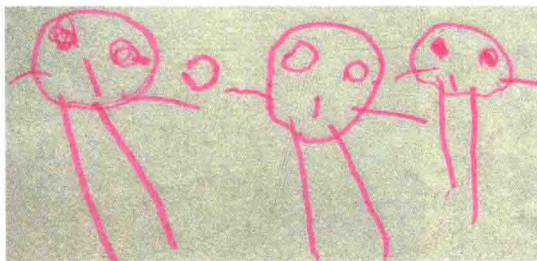
幼儿美术活动内容体验篇

- 第九讲 幼儿绘画活动
 ——内容与指导建议 / 58
 第十讲 幼儿手工活动
 ——内容与指导建议 / 71
 第十一讲 幼儿美术欣赏活动
 ——内容与指导建议 / 79

幼儿美术能力发展基础篇

- 第五讲 幼儿美术能力发展阶段
 ——涂鸦期 / 30
 第六讲 幼儿美术能力发展阶段
 ——象征期 / 36
 第七讲 幼儿美术能力发展阶段
 ——图式期 / 42
 第八讲 影响幼儿美术活动效果的重要
 因素 / 48

幼儿美术活动设计实施篇

- 第十二讲 幼儿美术活动设计原则 / 89
 第十三讲 幼儿美术活动设计方案 / 94
 第十四讲 幼儿美术活动设计与课堂
 实施 / 99
 第十五讲 幼儿美术教育实践案例 / 105

第一讲 幼儿美术教育学科体认

本讲次主要任务

1. 了解“幼儿美术教育学科”的主要任务。
2. 我们还需要哪些相关学科的有力支持？
3. 幼儿美术教育者应有的基本观念与态度。
4. 在本学科我们具体应掌握哪些知识与技能？
5. 我们将如何获得幼儿美术教育学科的学分？

体验与创作

自选主题与内容完成一幅完整的弹簧线画创作，所有线条均以弹簧线方式完成，体会效果，感受放松作画的乐趣。（规格A4）

视频观摩

中班美术活动《自由点彩》

视频要点:

- 参观幼儿园周边绿化街景,感受生活中的多彩美景。
- 欣赏经典点彩作品,感受点彩技法的画面效果。
- 幼儿初次尝试点彩创作,教师给予幼儿充分的表现自由。

在生活中发现美、感受美,从经典作品中欣赏体会美术技巧的形式效果与画面感觉。在宽松、鼓励、支持的氛围中,自由大胆地尝试与创作,是幼儿美术活动最主要的方式之一。

打开光盘
看视频

视频时长:约12分钟

- ☺ 观看并记录视频中幼儿美术活动的主要环节,并尝试写出教师做了哪些活动准备?
- ☺ 对于这个活动,你有什么疑问、建议或想法?

* * * * *

在幼儿美术教学中,作为幼儿教师的我们就是用智慧随顺孩子们的自然发生与发展,发现并鼓励孩子们本来的光彩,在生活中耐心培养孩子们良好的行为、习惯与态度。永远记住教师的心地、境界和修养才是教育的根本。作为幼儿美术教师,不必具有高精尖的艺术能力,但是必须对生活有热情,有对爱与美的追求,具备一定的审美能力、审美素养,将来才能成为孩子们更好的审美启蒙人。

今天我们要谈幼儿美术教育这个学科。首先,要知道这个学科将来要帮助我们完成好什么样工作任务;它与我们所学的其他学科的关系;在这个学科中我们应具备的基本观念和态度;具体要掌握哪些知识和技能;了解学习方法与基本考核方式。

一、幼儿美术教育学科将来的主要工作任务

今天所学习的幼儿美术教育学科,主要是帮助大家初步了解幼儿美术教育的相关知识,建立符合幼儿需要的幼儿美术教育观念,将来在幼儿教育的工作中能灵活运用艺术教育的方法促进孩子们健康快乐地成长,为孩子们整体的、良好的成长打下正向循环的基础。具体来说,大家通过学习无论是在幼儿园的集体教学中还是面对具有不同差异的幼儿个体,都能通过具体的语言、行为、美术媒介和儿童良性互动,展开既具有可操作性又具有审美影响性的愉悦交流活动。

二、与幼儿美术教育相关的专业内容

(一) 美术类相关学科

包括美术类的所有学科,如绘画、手工、美术欣赏,甚至更具体的如素描、色彩、国画、泥塑、平面构成、立体构成、图案、工艺美术等具体的美术技能和修养性学科。这些学科是教师自身获得艺术能力,体验并建立自身艺术品味与素养的必要学科。

(二) 幼儿教育类相关学科

因为是幼儿教育活动,幼儿教育类的相关学科都是本学科必不可少的专业积淀与支持。比如,幼儿教育学、幼儿心理学、幼儿卫生学、游戏、幼儿教育环境创设等,以及其他各领域幼儿教育活动设计与指导。它们都是本学科学习的基础或相关联、可以相组合的内容。

(三) 各类型人文、生活学科

幼儿美术教育活动的内容和形式与我们的生活是息息相关的,绝非限于美术这个单一学科中,也就是说,美术仅仅是一种工具性的手段,它也是为了孩子们更具有艺术感的人生,为整个社会更自然、优雅、宽容的存在而设置。因此,它需要具有更全面的考虑,也离不开更多类生活领域与学科知识的交互和支持。

三、幼儿美术教育应有的观念与态度

在学习之初,建立合理正确的幼儿美术教育的观念与态度,应该是最为重要的议题,它将一直引领我们的学习和实践,无论是在每个活动设计的形成上,还是在具体的个体指导与对话中,都是关键性的玄机,是育人者的行为、语言、态度、智慧的泉眼。因此,幼儿美术教育也是人文、哲学、生活经验等各个领域的智慧的浅出,凝结在幼儿成长教育各项活动的具体细节上。

作为幼儿美术教育者,我们最基本的观念与态度应该是:尊重幼儿的发展(创造与表达),通过各类型具体的审美教育活动,帮助幼儿形成良好的心性、修养、行为、习惯、态度……为每一名幼儿的健康成长服务,为国家和社会的良性发展奠基。也就是说,在幼儿美术教育中要相对弱化技巧发展的外部评价,追求幼儿内心的自然生长,同时培养孩子们积极良好的行为与态度。

稍后,我们将在开篇和大家细致地讨论美术对我们人生的关系,进而感受艺术教育的意义,更多是体现在日常生活中的情感与态度,帮助我们确立一个标尺,用以衡量所有我们的教育行为与思考。

四、幼儿美术教育应掌握的知识与技能

学习之初,我们首先帮助大家厘清本学科应掌握的主要学习内容,从而明确学习进程,明确要掌握的知识点与能力点。

(一) 幼儿美术教育的意义与主要途径

主要是帮助大家建立正确合理的幼儿美术教育观念,了解国家的幼儿艺术教育指南与要求,形成正确的教育立场与态度。并且对幼儿美术教育可以采取哪些形式、途径做出梳理与介绍。

(二) 幼儿美术能力发展阶段与指导要点

幼儿的美术能力发展,是有着一定的规律和轨迹的,当我们真正沿着研究者的足迹去学习和了解之后,才能在不同于成人的幼儿美术表达中,更加理解和欣赏孩子们的美术语言,也才能设计出更适合幼儿年龄特点,为他们所喜爱和接受的美术活动。

(三) 幼儿美术教育内容与指导建议

多少年来,国内外的幼儿教师采取各种各样的方法,选择不同的教学内容,积累了大量丰富而有趣的幼儿美术活动内容。在此,我们既要帮助大家通过学习较为系统地了解和掌握一定量的幼儿美术教育内容,同时,也要让大家开阔眼界,并可以尝试自己动手体验,为将来独立组织各项美术活动奠定笃实的基础。

(四) 幼儿美术教育活动设计原则与方法

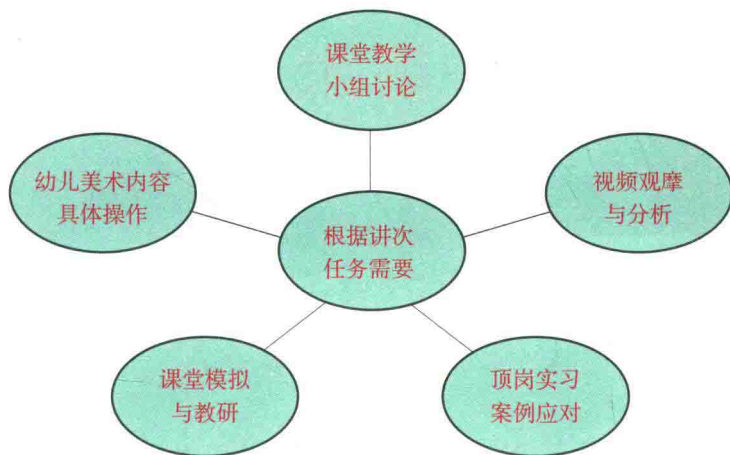
建立正确的教育态度,对幼儿发展的科学解读,以及对幼儿美术教育内容的全面了解,都是为了我们能独立而有创造性地完成好具体的幼儿美术活动设计任务。在这项学习中会向大家介绍幼儿美术活动最广谱、最基本的设计原则与方法,大家在学习的基础上,都要尝试完成自己的活动设计,并采取模拟或说课等的形式展示与交流,同时接受合理的建议与进一步的完善。以期更好地掌握幼儿美术活动设计的原则与方法。

(五) 幼儿美术教育活动实施与实践

这一内容完全是针对大家在面对幼儿美术教育中的实际问题时,面对这些最真实案例,如何进行的应对和思考。在这里既有呈现案例的考验,也有部分案例的解决方式的建议。并提供给大家更加丰富可视的资料片,供大家参考和学习。同时结合大家的实习或实践,也请大家进一步发掘在一线教育教学过程中的可贵经验,丰富教育教学的资源,挖掘、提升幼儿美术教育的潜能。

五、幼儿美术教育课程的学习方法与考核方式参考

本学科是一门专业应用性很强的学科,属于理论实践一体类课程,因此根据每一单元的具体学习任务 and 性质需要采取不同的教学形式和学习方法。在学习中,理解识记、观摩讨论、动手操作、模拟实践等活动都会交叉存在,多样的学习方式既会带来丰富的感受与趣味,也会帮助同学们在多样化参与中形成立体多面的学科教学技能。

以下是过程性考核评分参考。

(一) 平时考核成绩

1. 视觉艺术分享

视频欣赏：学生完成现代艺术家凯斯·哈林的视觉艺术分享。

具体要求：按教学周自愿报名，报名表整理好交给教师，两人一组自制 PPT（选配适合的背景音乐）、多图少文（清晰）、自己熟悉或喜爱的美术内容、介绍讲解必须脱稿、可适当联系幼儿美术教育实际。建议时长安排6分钟左右。

2. 幼儿美术能力发展阶段小测验。
3. 幼儿美术活动综合创作。
4. 课堂积极参问答与教研。

(二) 结课考核

1. 基础理论考核。（闭卷考核，30%）
2. 多项幼儿美术活动内容的操作体验练习。（8次左右，以作业形式提交30%）
3. 幼儿美术活动说课及教学模拟。（分小组完成20%）
4. 结合实习，完成幼儿美术活动设计方案的实施、案例撰写与对策分析。（独立完成20%）

第二讲 美术之于生活

本讲次主要任务

1. 历史久远的古典艺术,形态各异的现代艺术,你能够欣赏吗?如果有一定的困难,你会采取什么样的态度?
2. 思考美术在你生活中的意义。
3. 请选择一个美术欣赏类的艺术视频,尝试做一次放松的欣赏观摩。

体验与创作

选择一个你喜欢的经典美术作品,尝试以你能胜任的方式做一次美术创作性对话。

视频观摩

《蒙德里安的红黄蓝》

视频要点:

- 提取蒙德里安作品中的形式美要素(色彩、形状、构图、主题等),以绘画、设计、手工等方式完成创作性对话作品。

扫二维码看小视频

视频时长:约3分钟

* * * * *

任何学科、任何问题都是从生活中来,最终也是要回到生活中去。美术也不例外,通过对它的一系列静观与思考,你一定能从中感受到人类生存发展的一系列或宏大或细小的点点滴滴。在这样的闻思中,让我们回顾美术的现实意义,并进而体会,透过美术的教育,在生活中我们和孩子们会获得什么?

美术是一个整体的概念与词汇,当我们提到美术,“视觉艺术”、“色彩造型”、各类型的绘画、雕塑、建筑就会不自觉地反映在我们的脑海中。然而,当我们要把它作为一个文化符号去考量的时候,就会更加细致地将其分析与解构,“美”和“术”也就分别具有了它们各自的功能与属性。“美”更多地反映出一种主观上的感受与态度,更适合划分在审美思维的范畴中,美或不美更多的由个人主观体验或某个群体性的集中感觉与意志来决定,更具有精神属性。“术”即技术,是成就美的具体方式,包含不同的媒介、材质以及对材料的使用驾驭,为了达至成熟而不断尝试的具体操作、反复实践,最终形成的各种独特的材料质感或技巧形式,更具有物质属性。那么,在美术中,审美思维与实践操作交织在一起,精神内涵和物质性呈现方式互相贴合、相得益彰,才使得美术作品成为承载人类精神与物质合一的具体形象性作品。因此,欣赏古今中外、历朝历代的美术作品,感受就如像柏拉图所言“美术其实比历史更真实”,它承载着人类的发现发展和爱恨情仇。

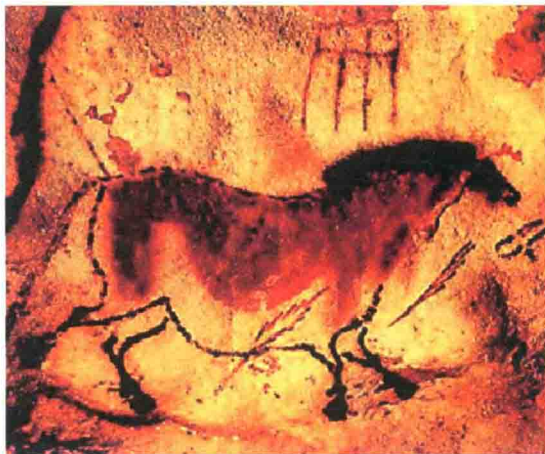
在这里我们也提醒大家,在未来的幼儿美术教育中,其实也是在具体地解决“美”和“术”的关系问题,在对幼儿进行的不同侧重美和术的教育中,使孩子们获得透过自我体验的审美能力和美的创造力的成长。

下面就让我们对话一些具体的美术作品,看看它们可能会告诉我们什么?

一、人类早期岩洞壁画——美术可以帮助人们表达生存、祈福的愿望

美术的发生和发展,从来都是人类发展史料中,最直观具象、最有价值的可研物。它们的年代、形制、内容都生动地诉说出彼时的故事,让我们看到当年人类的真实生活与智慧,让我们在一些具体的作品赏析中去体会美术与人类发展的关系。

数万年前原始部落中朝不保夕的人类祖先,为了获得一场盛大的围猎成功,以仪式和祈祷般的心情,在能为他们遮风避雨的岩洞中,精心组织出一幅狩猎成功的壁画。作品中的形象简洁准确,反映出作者对所攻击的野兽之熟悉。画中的动物身中标箭,预示着人类将获得赖以生存的食物。虽然是源于交感巫术般的心境完成的作品,却由于他们的真诚,他们获得猎物的坚强生存信念,使得这样的早期作品熠熠生辉,令今人赞叹膜拜。有时候,简单真诚的作品确有着神奇的光芒与生命的力量。此时的美术作品与人类生存息息相关,绘画也是一种生存的祈祷方式。

人类早期岩洞壁画(美术与人类生存)

二、古代陶器、陶瓶——美的造型源于生活日用的实际需要

这些器型各异的陶器图片,向我们展示了不同时代、地域的人们发明用陶土制作出器皿,盛放食物和饮水的历史。现在它们大都被尊放在博物馆中,被当做有着不同造型的艺术品或文物来看待,而对于创作和使用它们的早期人类作者们来说,这就是他们相伴朝夕乃至一生的家常日用品。为了彼此的区分,或用途的区分,于闲余时刻,人们还在器型的美观程度上,尝试了各类型的造型和纹样的绘制,其中尖底双耳的造型很独特,我们现代人喜欢仿了人家的造型,再配上一个金属托架,于瓶中插花装点居室。而经考证,此物是当时的人类居住在高崖上,需要系住陶瓶,放入处于低处的水源中取水而产生的造型,尖底使得陶瓶入水更方便,装水也更饱满。有没有体会到,美器不仅仅是静默的花瓶,其实它也是生活必需。

古代陶器图片(美术与生活日用)

三、唐代簪花仕女图局部——美的标准受不同时代审美的影响

右图是唐代流传下来的名作《簪花仕女图》，在我国的唐代，国力强盛百姓安居乐业，也由于唐明皇对于体态丰腴的杨贵妃的宠爱，使得当时的审美趣味中，对人体美的追求是具有丰满肥胖的富态之美，当时流传下来的诸多艺术形象，如说唱陶俑、绘画作品等，也使我们真正看到“女子无颈，男子无肩”的审美参照。不同的时代，不同的国家、民族，不同的意识形态下，人们对于美的标准和美的形象总是有着不同的理解和追求。时代、意识形态左右着美的趣味与标准。胖瘦、大小、长短……怎样才算美，总是在时代与人类的意识形态发展中波动变迁。

唐代《簪花仕女图》局部(美术与意识形态)

四、凡·高、毕加索作品——美术作品受人类发明、发现的影响

不仅作品的内容，仅就作品中的色彩，我们也会感受到，人类的各种发明发现，在艺术品中留下的鲜明印记。比如，深蓝色常常被当做沉郁静谧的情绪表达符号被运用在艺术创作中。而在17世纪初，蓝色颜料对于画家们来说更多意味着——昂贵。它们出自稀缺的植物或高成本的矿物，那时艺术家们小心翼翼在画中点缀蓝色，否则就太奢侈了。直到1704年德国化学家在实验中，意外生成了普鲁士蓝的沉淀，才使得知名颜料商品牌温莎牛顿开始销售它，也才使我们在大师的作品中感受它为作品带来的强烈感染力。凡·高的作品《星空》，毕加索的蓝色时期诸多画作，都是普鲁士蓝的功劳。人类的发明、创造，革命、革新在美术作品的内容和形式上得以永远的流传。

凡·高作品《星空》

毕加索蓝色时期作品

(美术与生产力的发展)

美术的发展史和人类的发展史是密不可分的,从生活用品到情绪情感的表达,从审美经验到具体的材质形式,都紧紧地相互缠绕,相互映照。

五、苏州博物馆一隅——建筑陈设(设计美术)透射居住者的人文追求

这是在今天的苏州博物馆拍到的一间仿古书房的布置与格局。猛地看上去可能你只是看到简单的书桌陈设,可是正是这样的环境与设计,反映出当年这个书房主人追求的安静、简洁、雅致的生活态度与境界。其实从古今中外的一些建筑装饰中,也经常是寓意着当时人们对生活丰富的人文追求与愿景。

苏州博物馆一隅(建筑陈设)

不同时代,不同地域、国家,不同信仰,也会造就不同的建筑风貌,不同的人文环境与设计追求。

六、国画大师齐白石先生的作品——艺术家透过作品表达对真、善、美的诠释

我国近现代国画大师齐白石老先生的许多作品,都是反映了现实生活中的极常见、却又极富雅趣的生动画面:两只毛茸茸的小鸡啄抢一只小虫,一只小老鼠正瞧着胡须琢磨怎么偷吃灯油,一只肥硕的冬瓜上两只草虫“占山为王”……欣赏这样的画面,会把我们带到朴实的现实生活中,产生对当下简单生活中快乐的明感与满足。这样的欣赏将不仅仅是获得视觉艺术的快感,还包含了对精神生活更高的追求与体验。他画生动的虾群,画简单的蔬果与草虫,工写结合的笔墨表达,写意十分简洁酣畅,工笔又十分精到逼真,透过八十九岁老人的审美诠释,你能否感悟出齐白石老先生对什么是美的哲学立意在哪里?又是否能在我们的生活中找到它?