

学前儿童美术教育

组编 / 全国高等教育自学考试指导委员会
主编 / 屠美如

全国高等教育自学考试指定教材
学前教育专业 (专科)

西南师范大学出版社

全国高等教育自学考试指定教材
学前教育专业——专科

学前儿童美术教育

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

◎主 编 屠美如

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

学前儿童美术教育/屠美如 主编.
重庆:西南师范大学出版社,2000.8
全国高等教育自学考试学前教育专业教材

ISBN 7-5621-2386-1/J·203

I. 学...

II. 屠...

III. 学前教育-美术课-高等教育-自学考试-教材

IV. G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 37888 号

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

主 编 屠美如

责任编辑 杨景昱

郭昌瑜

特约编辑 刘曙光

出 版:西南师范大学出版社
重庆·北培 邮编:400715
印 刷:北京飞达印刷有限责任公司

开本:880×1230 1/32 印张:8.25
版次:2000年10月第1版 2002年10月第2次印刷
字数:215千

定价:12.00元
本书如有质量问题,请与教材供应部门联系。

组 编 前 言

当您开始阅读本书时,人类已经迈入了 21 世纪。

这是一个变幻莫测的世纪,这是一个催人奋进的时代。科学技术飞速发展,知识更替日新月异。希望、困惑、机遇、挑战,随时随地都可能出现在每一个社会成员的生活之中。抓住机遇,寻求发展,迎接挑战,适应变化的制胜法宝就是学习——依靠自己学习、终生学习。

作为我国高等教育组成部分的自学考试,其职责就是在高等教育这个水平上倡导自学、鼓励自学、帮助自学、推动自学,为每一个自学者铺就成才之路。组织编写供读者学习的教材就是履行这个职责的重要环节。毫无疑问,这种教材应当适合自学,应当有利于学习者掌握、了解新知识、新信息,有利于学习者增强创新意识、培养实践能力、形成自学能力,也有利于学习者学以致用,解决实际工作中所遇到的问题。具有如此特点的书,我们虽然沿用了“教材”这个概念,但它与那种仅供教师讲、学生听,教师不讲、学生不懂,以“教”为中心的教科书相比,已经在内容安排、形式体例、行文风格等方面都大不相同。希望读者对此有所了解,以便从一开始就树立起依靠自己学习的坚定信念,不断探索适合自己的学习方法,充分利用已有的知识基础和实际工作经验,最大限度地发挥自己的潜能以达到学习的目标。

欢迎读者提出意见和建议。

祝每一位读者自学成功。

全国高等教育自学考试指导委员会

2000 年 7 月

目 录

第一章 概述	(1)
第一节 美术与学前儿童美术	(1)
第二节 学前儿童的美术教育及其意义	(15)
第二章 近现代幼儿美术教育	(27)
第一节 西方近现代儿童美术教育	(27)
第二节 日本儿童美术教育	(34)
第三节 中国近现代儿童美术教育	(38)
第三章 学前儿童美术教育的目的	(47)
第一节 学前儿童美术教育的目的	(47)
第二节 学前儿童美术教育的分层次目标	(59)
第四章 学前儿童美术教育的原则和方法	(67)
第一节 学前儿童美术教育的原则	(67)
第二节 学前儿童美术教育的方法	(77)
第五章 学前儿童绘画教育	(87)
第一节 儿童绘画心理发展阶段研究	(87)
第二节 幼儿园不同年龄班儿童绘画的各种表现	(111)
第三节 幼儿园儿童绘画造型的基础练习	(135)
第四节 幼儿园儿童绘画活动的指导	(143)

第六章 学前儿童手工教育 ·····	(151)
第一节 学前儿童手工创作的心理过程·····	(152)
第二节 学前儿童手工发展阶段特征的描述·····	(158)
第三节 学前儿童手工教育的内容·····	(164)
第四节 学前儿童手工创作过程中各阶段的指导·····	(168)
第五节 幼儿园各类型手工活动的指导要点·····	(177)
第七章 学前儿童美术欣赏教育 ·····	(191)
第一节 学前儿童美术欣赏的意义·····	(191)
第二节 学前儿童美术欣赏的发展·····	(195)
第三节 学前儿童美术欣赏的组织和领导·····	(205)
第四节 学前儿童美术欣赏过程中各阶段的指导·····	(216)
后 记 ·····	(221)
附 录 ·····	(223)
自学考试大纲目录 ·····	(225)
I 课程性质与设置目的要求·····	(229)
II 课程内容与考核目标·····	(231)
III 有关说明与实施要求·····	(249)
IV 题型举例·····	(253)
自学考试大纲后记 ·····	(255)

第一章

概 述

第一节 美术与学前儿童美术

一 艺术与美术

对于艺术,通常可以从三个层面来认识。第一是从精神层面,把艺术看作是文化的一个领域或文化价值的一种形态,把它与宗教、哲学、伦理等并列。第二是从活动过程的层面来认识艺术,认为艺术就是艺术家的自我表现、创造活动,或对现实的模仿活动。第三是从活动结果层面,认为艺术就是艺术品,强调艺术的客观存在。一般认为,艺术是人们把握现实世界的一种方式,艺术活动是人们以直觉的、整体的方式把握客观对象,并在此基础上以象征性符号形式创造某种艺术形象的精神性实践活动。它最终以艺术品的形式出现,这种艺术品既有艺术家对客观世界的认识和反映,也有艺术家本人的情感、理想和价值观等主体性因素,它是一种精神产品。

艺术与其它意识形态的区别在于它的审美价值,这是它的最主要、最基本的特征。艺术家通过艺术创作来表现和传达自己的审美感受和审美理想,欣赏者通过艺术欣赏来获得美感,并满足自己的审美需要。除审美价值外,艺术还具有其它社会功能,如认识功能,教育和陶冶功能,娱乐功能等。其中艺术的社会功能是人们通过艺术活动而认识自然、认识社会、认识历史、了解人生,它不同于科学的认识功能。艺术的教育功能是人们通过艺术活动,受到真、善、美的熏陶和感染,而潜移默化地引起思想感情、人生态度、价值观念等的深刻变化,它不同于道德教育。艺术的娱乐观念是人们通过艺术活动而满足审美需要,获得精神享受和审美愉悦,它不同于生理快感。

艺术种类繁多,根据不同的分类标准,可将艺术分为以下一些类型:

依据艺术形象存在方式,艺术可分为时间艺术、空间艺术和时空艺术。美术是一种空间艺术。

依据艺术形象的审美方式,艺术可分为听觉艺术、视觉艺术和视听艺术。美术是一种视觉艺术。

依据艺术的物化形式,艺术可分为动态艺术和静态艺术。美术主要是一种静态艺术。

依据艺术分类的美学原则,艺术可分为实用艺术、造型艺术、表演艺术、语言艺术和综合艺术。美术是一种造型艺术。

依据艺术形象的表现方式,艺术可分为表现艺术和再现艺术。美术中既有表现性的,也有再现性的。

需要指出的是,关于“艺术”与“美术”的含义和适用范围,在东西方是存在着一定的差异的。了解这些差异,有助于我们更好地把握它们的概念和使用它们。

在西方,“艺术”与“美术”都源于古罗马的拉丁文“art”,原义

是指相对于“自然造化”的“人工技艺”，泛指各种用手工制作的艺术品以及音乐、文学、戏剧等，当时广义的 art 甚至还包括制衣、栽培、拳术、医术等方面的技艺。到了古希腊时期，艺术的概念仍是与技艺、技术等同的，但古希腊的绘画与雕塑在公元前五世纪发展到成熟阶段时，已基本确立了一套古典美的标准，为日后艺术涵义的演变埋下了伏笔。直到文艺复兴时期，艺术逐渐与“美的”等同起来，18 世纪中期，基于美的艺术概念体系方才正式建立，艺术成了审美的主要对象。今天，英语中的“art”一词仍然既作“艺术”解，又作“美术”解，它既可以用来指音乐、舞蹈、文学、戏剧、电影等其它各种艺术门类，有时又专门用来指称包括绘画、雕塑、工艺、建筑在内的视觉艺术。在很多西方著作中我们甚至还会看到，作者所说的“art”其实仅仅就是指我们中国人所认为的美术的一部分：绘画。而他们的“the fine arts”（我们直接译作“美术”），也仍然是指诗歌、音乐、绘画、雕塑、建筑等。

“美术”这个专门名词，在中国是从“五四”新文化运动开始被文艺家和教育家普遍运用的。当时蔡元培运用“美术”这个术语时，也还包括了诗歌和音乐。其后，中国的文艺界、教育界把“美术”和“艺术”的概念逐渐分离开来，“艺术”是一切艺术门类的总称，它是用不同的形象化手段来反映自然和社会，表现人类情感的一门大人文学科，它包罗了美术、音乐、诗歌、舞蹈、戏剧、电影、书法等，也包括服饰、园林等很大的范围。而“美术”，则专门用来指艺术的一个重要分支，即视觉艺术部分。

总之，在汉语中我们有“艺术”与“美术”两个词，它们的含义不同，指称的范围有别，而在英语中却只有一个词“art”，它既用来泛指一切艺术门类，也用来专指所有艺术门类的的一个部分：美术，甚至美术中的一个方面：绘画。这便是东西方在“艺术”和“美术”两个词的含义和应用范围上的差异。

二 关于美术起源的学说

关于艺术的起源问题一直被学术界称为“斯芬克斯之谜”，这主要是因为人们对人类早期的历史和艺术方面的资料所知甚少。尽管如此，历史上的许多学者还是在这一领域进行了不懈的探索和努力，从不同的角度提出了各种关于艺术起源的学说。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，对学习艺术和进行艺术教育有着重要的价值。虽然这些关于艺术起源的学说必然涉及到人类艺术的方方面面，但其中关于美术起源问题的论述通常都是这些学说的重要方面。以下我们就来简要介绍、评析一下历史上几种主要的关于人类艺术(美术)起源的学说。

(一)模仿说

这是一种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，美术亦如此。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。

今天，用模仿说作为艺术起源的动力的美学家已经不多了，因为事实上有很多现象，如人类的史前洞穴壁画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,从而引起人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。正因为史前造型艺术都基于模仿的手段,我们才能认识到这些形象所模仿的原型是什么动物。我们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。而其它方法,如表现和象征的方法也都是从模仿之中发展演变而来的。

(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,其代表人物是德国著名美学家席勒和英国学者斯宾塞,人们也因此把游戏说称为“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,它虽然没有直接什么实用的价值,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

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。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。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。

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艺术的一个重要特征,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艺术起源的全部原因。

(四)巫术说

巫术说是西方关于艺术起源的理论中最有影响、有势力的一种观点。这种理论是在直接研究原始艺术作品与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,认为在原始人心中,最初的艺术有着极大的实用功利价值。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一种与审美无关的动机,即巫术的动机。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,它们显然不是为了给人欣赏而制作的,而是史前人类企图以巫术为手段来保证涉猎的成功。还有些动物身上画有或刻有被长矛或棍棒刺中和打击过的痕迹,按照巫术说的观点,这是因为原始部落有一种交感巫术的存在,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涉猎当中可以顺利地打到猎物。在原始的东西壁画中,这些身上有被刺中或击伤痕迹的动物形象,成为支持艺术产生巫术学说的有力证据。

巫术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非审美的性质具有重大意义。但巫术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,即人类的物质生产活动,因而也不能完满地解释原始艺术的真正起源。

以上关于艺术起源的学说,可以帮助我们从不同方面了解原始艺术的起源及其原因。原始艺术与儿童的艺术虽然有本质的不同,但它们在发生动因特别是在表现形态方面又有不少相似之处,因此,了解人类艺术的发生对我们正确地认识和理解儿童的艺术活动具有借鉴作用。

三 美术的概念和种类

在艺术分类中,美术又称造型艺术、视觉艺术、空间艺术。它是指艺术家运用一定的物质材料,如颜色、纸张、画布、泥土、石头、木料、金属等,塑造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。它主要包括绘画、雕塑、工艺、建筑等类型。

(一) 绘画

绘画是造型艺术中最主要的一种艺术形式。它是指运用线条、色彩和形体等艺术语言,通过造型、设色和构图等艺术手段,在二维空间(即平面)里塑造出静态的视觉形象,以表达作者审美感受的艺术形式。绘画种类繁多,从不同的角度可将它划分为不同的类别。从地域看,绘画可分为东方绘画和西洋绘画;从工具材料看,绘画可分水墨画、油画、版画、水彩画、水粉画等;从题材内容看,绘画可分为人物画、风景画、静物画、动物画等;从作品的形式看,绘画可分为壁画、年画、连环画、漫画、宣传画、插图等。不同类别的绘画形式,由于各自的历史传统不同,都有着各自独特的表现形式与审美特征。

中国画又称水墨画,它在世界绘画领域中自成体系,独具特色,是东方绘画体系的主流。在工具材料上,中国画是用毛笔、墨在宣纸、绢帛上作画的,它讲究笔墨,着眼于用笔墨造型。在表现方法上,中国画采用一种散点透视的方法。在画面的构成上,中国画讲究诗、书、画、印交相辉映,形成独特的形式美与内容美。

油画是西洋绘画的代表,它是世界绘画艺术中最有影响的画种。在工具材料上,油画是用油质颜料在布、木板或厚纸板上画成的。在表现方法上,传统的油画家采用焦点透视法作画。在画面构成上,它画面景物充实,按自然的秩序布满画面,呈现出自然的真

实境界。

(二) 雕塑

雕塑是用可雕刻和塑造的物质材料制作出具有实体形象、以表达思想感情的一种艺术形式。雕塑的种类可以从不同角度来划分。从制作工艺来分,雕塑可分为雕和塑。雕是从完整而坚固的坯体上,把多余部分删削、挖凿掉,如石雕、木雕、玉雕等,塑是用具有粘结性的材料联接、构成为所需要的形体,如泥塑、陶塑等。从题材来分,雕塑可分为纪念性雕塑、建筑装饰性雕塑、城市园林雕塑、宗教雕塑、陵墓雕塑、陈列性雕塑。从表现形式来分,雕塑可分为圆雕、浮雕。圆雕是不附在任何背景上,可从四面八方观赏的立体雕塑。浮雕是在平面上雕出凸起的艺术形象。

(三) 工艺美术

工艺美术是指日常生活用品经过艺术化处理以后,使之具有强烈的审美价值的产品。我们一般把工艺美术分为实用工艺美术和陈设欣赏的工艺美术。实用工艺美术是整个工艺美术的主体和基础,包括衣、食、住、行、用的工艺品类,实用价值是这类工艺品的主要价值,审美价值是作为辅助价值存在的。这类工艺品包括经过装饰加工的茶具、餐具、灯具、木器家具、绣花制品、草竹编织品等等。陈设欣赏工艺品是指那些以摆设、观赏功能为主的工艺品,这类工艺品以审美为其首要价值,手工技艺性很强,实用价值已不明显或完全消失,如玉器、金银首饰、象牙雕刻、景泰蓝、漆器、壁挂、陶艺等。

(四) 建筑艺术

建筑是建筑物和构筑物的统称。是人类用砖、石、瓦、木、铁等物质材料在固定的地理位置上修建或构筑内外空间,用来居住和活动等的艺术。建筑艺术则是指按照美的规律,运用独特的建筑艺术语言,使建筑形象具有文化价值和审美价值,具有象征性和形式

美,体现出民族性和时代感。以其功能性特点为标准,建筑艺术可分为纪念性建筑,宫殿陵墓建筑、宗教建筑、住宅建筑、园林建筑、生产建筑等类型。

从总体来说,建筑艺术与工艺美术一样,也是一种实用性与审美性相结合的艺术。建筑的本质是人类建造以供居住和活动的活动场所,所以,实用性是建筑的首要功能;只是随着人类实践的发展,物质技术的进步,建筑才越来越具有审美价值。

四 学前儿童美术

学前儿童美术是人类美术活动中的一个特殊组成部分,它无论在内容上还是在形式方面,都有许多不同于成人美术的地方。儿童的美术作品虽然从手法上看是不成熟的,内容上也往往没有成人的那么丰富,但其天真和质朴的气质恰恰是成人美术所无法比拟的,有着独特的艺术魅力。

(一)学前儿童的美术是他们认识和把握世界的一种方式

人类认识和把握世界的基本方式有两种,一种是科学的方式一种是审美的艺术的方式。前者主要是一种逻辑的、理性的、分析的方式,其特点是逻辑的、有序的和有步骤的等;后者主要是一种直觉的、感性的、整体的、综合的方式,主要包括想象、幻想、直觉、灵感、猜测等方法,其特点是非逻辑的、无固定秩序和固定操作步骤的。科学的方式与审美的方式是互补的、不可缺少的。科学的方式主要体现在人对外物的把握上,审美的方式既体现在人对外物的把握上,更多的还体现在人对自身、对人的内在精神的把握上。

与科学的方式相比,审美和艺术的方式是人最初就已拥有的、更属人的东西,虽然他们本身并无高低之分,但后者是更难以超越的。学前儿童在美术活动中所显示的正是一种他们对世界的感性的、直觉的、整体的认识和把握,表现出他们思维的直觉性、具体符

号性和情感性的特点。

的确,儿童与成人看待世界的眼光与对这个世界的理解是有所不同的,反映在绘画上看,一般的成人画往往是力求“客观”地再现事物,事物是什么样子就尽力把它画成什么样子;儿童画画时则倾向于“主观”地表现事物,事物在他心理是什么样子,就把它画成什么样子(其实对儿童来说这也是一种客观),而儿童的想象力是丰富的,看待事物的眼光也是独特的,事物在他心里的样子往往迥异于成人的眼睛所看到的样子,所以儿童所画出的图画也往往是和成人的标准相异的。如曾经有这样一对父子,父亲画了一条鱼令4岁的儿子学画,儿子却未依从其父而画了许多歪歪扭扭的小线条来表示鱼,儿子说,他画的鱼是活的,他看见鱼游的时候就是一扭一扭的,爸爸画的鱼是死的。从这个例子可以看出,父亲的画是观念性的,他画的鱼虽概括了“类”的特征,显得更为“客观”,却缺乏了生气与灵气,这是因为成人已习惯于用概括的、理性的方式来看待外物,这种思维定势即使是在从事艺术活动时也难以摆脱。儿子的画虽是“主观”的、幼稚的,却表现了他看世界的独特眼光与理解世界的独特方式,儿童对具体生命运动模式的感受更具直觉性,这是成人所不及的。正是这种生动的、感性的特点,才使学前儿童的美术充满了活力与魅力。

(二) 学前儿童美术的发展反映了他们整体智慧的发展

从根本上说,儿童造型能力的发展,是一种随心智的成长而自然萌发的过程。学前儿童的美术是其心理活动的反映,是其心理表象的图式化。绝大多数孩子从一岁半左右开始,就喜欢上了到处涂抹,他们只要手里有可用的东西,就会模仿成人写字、画画的样子,在纸上、书本上、墙上,甚至床单上,在凡是涂得到的地方都涂上各种点、线、圈等组成的痕迹;有时也会用手或棍棒在沙、土、地面上涂画,这就是儿童早期的涂鸦现象。但儿童的这些早期涂鸦显得杂