

美术与幼儿美术教育概论

教学目的

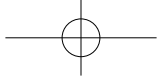
- (1) 了解美术发展与展望。
- (2) 掌握幼儿美术教学特点、年龄分期及各期的概念和特点。
- (3) 熟悉美术教学的幼师的角色和素质要求。

教学重点

- (1) 美术是什么，美术包括哪些艺术种类。
- (2) 这些艺术种类又包括哪些具体类别。
- (3) 幼儿美术教育是开发幼儿智力及潜能，培养幼儿专注力、观察力、记忆力、想象力及创新能力等，培养幼儿审美感知力，健全人格的有效途径。

教学难点

- (1) 了解什么是美术。
- (2) 掌握幼儿美术教育的意义及其作用。
- (3) 结合我国当代幼儿教育，感悟如何开展幼儿美术教育，幼儿美术教育的意义。
- (4) 零美术基础的学生快速绘画技巧操作，激发学生的学习兴趣，突破绘画基础差的同学心理压力，树立大胆动笔的信心。

第一节 美术概论

美术是艺术门类之一，泛指创作占有一定平面或空间，且具有可视性的艺术。在介绍什么是美术之前，先来了解艺术以及艺术的起源。

一、艺术起源的学说

艺术的起源问题一直被学术界称为“斯芬克斯之谜”，这主要是因为很多学者对人类早期的历史所知甚少，故学术界至今还很难用某种唯一的理论彻底地阐明艺术发生的原因。尽管如此，历史上的许多学者还是在这一领域不懈地努力探索，从不同的角度阐释了各种关于艺术起源的学说。

这里简要介绍、评析历史上4种主要的关于人类艺术（美术）起源的学说，如图1.1和图1.2所示。

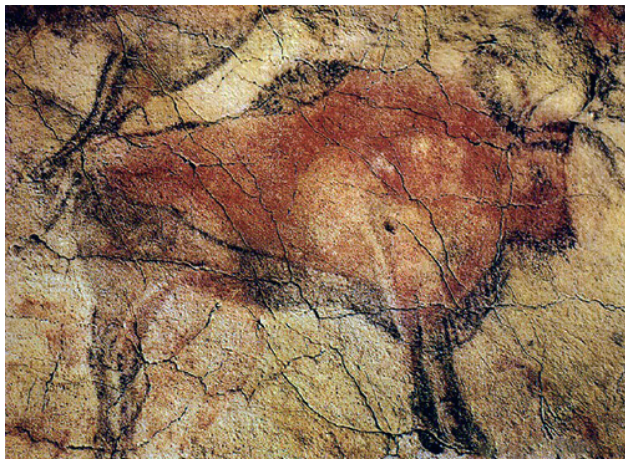

图 1.1 史前壁画

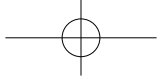
图 1.2 史前生活器皿

（一）模仿说

模仿说是关于艺术起源的一种最古老的理论，是古希腊先哲中流行的观点。这种学说认为，模仿是人类固有的天性与本能，艺术源于人类对自然的模仿。亚里士多德曾说过，人从孩提时起就有模仿的本能，人们总能从模仿作品中得到快感。文艺复兴时期的达·芬奇、俄国的车尔尼雪夫斯基等人，也不同程度地继承和发展了模仿说。这一学说将模仿归结为人的本性、艺术起源的动力，如图1.3所示。

图 1.3 史前人类美术行为

（二）游戏说

游戏说最初由德国美学家莱辛提出，为席勒所发展。席勒在《美育书简》一书中，通过对游戏和审美自由之间关系的比较研究，首先提出了艺术源于游戏的观点，他认为人有感性冲动和理性冲动，二者是矛盾的、分裂的。人要成为具有完善人性的人，就必须把二者结合起来，游戏冲动不是动物精力过剩似的纯粹体力的发泄，而是创造力的自由表现。游戏的根本特点是自由活动，使人的感情和理性达到统一。审美就是游戏，艺术源于游戏，它揭示了精神上的自由是艺术创造的核心，如图 1.4 所示。

图 1.4 史前洞穴壁画

（三）巫术说

巫术说是西方关于艺术起源理论中较有影响力的一种观点，最早是泰勒在其著作《原始文化》中提出的。巫术说是在直接研究原始美术作品与原始宗教巫术活动之间的关系基础上提出的，巫术与艺术之间的相似是既强烈而又贴近的，巫术活动总是包含着像舞蹈、歌唱、绘画或造型艺术等活动。

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，即来自巫术的动机，如图 1.5 和图 1.6 所示。

图 1.5 史前用于巫术仪式的设施

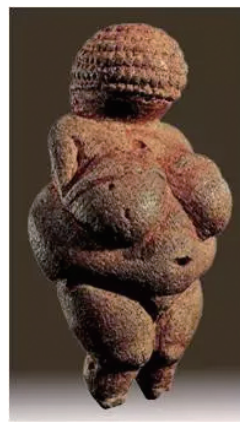
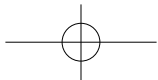
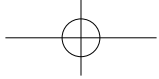

图 1.6 生殖崇拜巫术仪式设施

（四）劳动说

劳动说的主要理论依据源于马克思、恩格斯以及俄国的普列汉诺夫等人的一些论述。这一观点的支持者相对较多。该理论认为,人类的社会劳动实践是美术发生的根本动力,艺术尤其是造型艺术,是一种人工制品,必须要有熟练的技巧,因而艺术的产生与人类的生产劳动息息相关。纵观历史上关于艺术起源的学说,各自都有其合理的地方以及不合理之处。无论是哪一种学说,都是基于人类的生活实践活动,是与人类社会活动紧密相连的。由此可见,“艺术源于生活,而高于生活”,如图 1.7 和图 1.8 所示。

图 1.7 生活器皿装饰纹样 1

图 1.8 生活器皿装饰纹样 2

二、美术的概念及其分类

（一）美术的概念

“美术”一词,英文上有两种写法,“the fine arts”为“美的艺术”和“art”,其在我国五四新文化运动时期开始被文艺家和教育家广泛运用。欧洲早在 17 世纪便开始使用“art”这一名词,泛指具有美学意义的活动及其产物。“art”一词,拉丁语中既把它翻译成“艺术”,又把它翻译成“美术”。在我国最早使用“美术”一词的是著名教育学家蔡元培先生,当时“美术”一词也包括诗歌、音乐和舞蹈等艺术别类,后期我国文艺界和教育家才把“美术”和“艺术”的概念逐步区分开。“艺术”的内容更为广泛,它是涵盖了绘画、摄影、书法、音乐、舞蹈、戏曲、表演、文学等一切艺术门类的总称。“美术”则主要是指绘画、雕塑、摄影、书法(篆刻)、工艺美术、各类设计等视觉艺术或造型艺术门类。美术作品就是艺术家运用一定的工具和材料通过不同的艺术表现形式进行塑造并设计而成,如图 1.9 和图 1.10 所示。

（二）美术的分类

美术可分为绘画、雕塑、工艺美术、设计、书法艺术、建筑、篆刻、新媒体、摄影等几类。

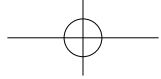

图 1.9 平面绘画

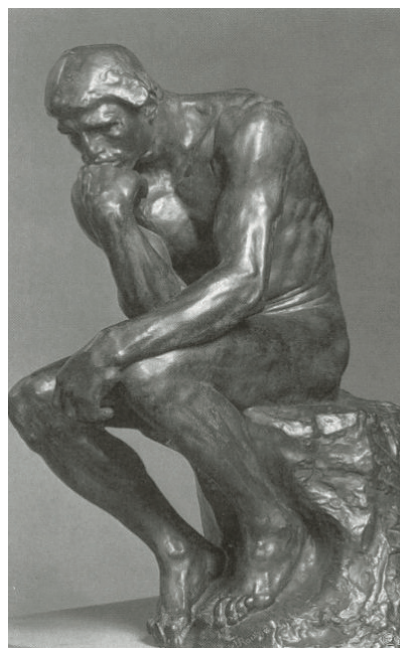

图 1.10 立体雕塑

1. 绘画

美术是艺术分类中一门不可或缺的学科，也是一种十分古老的艺术形式。古今中外的艺术作品不计其数，各有千秋。就美术的绘画类就有诸多的划分，按绘画时使用材料的不同，美术可细分为油画、素描、中国画、版画、蜡笔画、水彩画、水粉画、丙烯画以及其他一些矿物和化学颜料的画种等。就每一个绘画形式，美术还能有更细的划分，如中国画又可细化为工笔画、写意画和兼工带写三种形式。按照绘画的社会作用和其所采取的表现形式不同，又可以分成宣传画（招贴画）、年画、漫画、连环画、组画和插图等绘画体裁，如图 1.11 和图 1.12 所示。

图 1.11 达·芬奇《自画像》

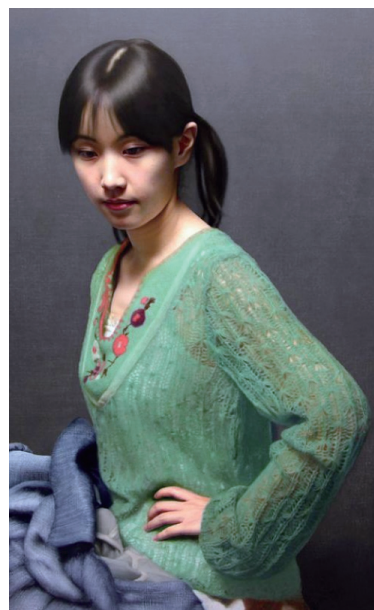

图 1.12 冷军 油画《小姜》

2. 雕塑

雕塑又被称为“凝固的舞蹈”，是雕、刻、塑三种制作技法的总称，一般可分为圆雕、浮雕、透雕三大类。圆雕是指不附着于任何背景，完全立体的一种雕塑。《米洛斯的维纳斯》《马踏飞燕》雕像就属于圆雕。浮雕是指在平面上雕出凹凸起伏的形象，它是介于圆雕和绘画之间的一种艺术表现形式，如中国古代木制家具上的浮雕。透雕，顾名思义是把所谓的浮雕的底板去掉，使之通透。透雕又可称为镂空雕，这种雕刻手法过去常用于门窗、栏杆、家具，有的可供两面观赏，如元代影青釉透雕人物瓷枕。就塑造的材料划分，雕塑又可分为骨雕、冰雕、玉石雕塑、金属雕塑、木材雕塑、白水泥雕塑等，如图 1.13 和图 1.14 所示。

图 1.13 《马踏飞燕》雕像

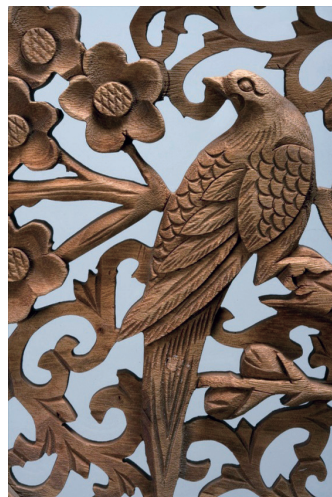

图 1.14 镂空雕

3. 工艺美术

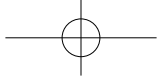
工艺美术是造型艺术之一，以实用为主要目的兼审美的特性，是与人类生活息息相关的一种艺术种类。在工艺美术漫长的发展过程中，由于历史条件、地理环境、技术水平、民俗风尚和审美情趣的不同而表现出不同的风格特色，显示出独特的时代性和民族性，其种类划分也最为丰富。大的分类有金属工艺、木艺、漆器、陶瓷、彩塑、玉雕、牙雕、景泰蓝、珐琅、染织、刺绣、编织等。

4. 设计

设计是 20 世纪中叶兴起的一门美术学科，是在现代科学技术和经济发展的基础上形成的一门综合性应用科学。它的分类随着人类社会的发展需要，还在不断地延伸发展，其分类涉及的领域较为广泛：有商贸领域的，如包装设计、产品设计等；有应用领域的，如游戏美工设计、网页设计等；有传达领域的，如书籍设计、平面设计、色彩设计、展示设计、图像设计、舞台设计、字体设计等；有物质领域的，如汽车设计、工业设计、建筑设计、环艺设计、服装设计、花艺设计、室内装潢设计等。

5. 书法艺术

书法艺术是指我国及深受我国文化影响的周边国家和地区特有的一种文字美的艺术表现形式，是我国特有的一种传统艺术。其主要的书体有篆书体（包含大篆、小篆）、燕书体（包括燕行）、隶书体（包含古隶、今隶）、楷书体（包含魏碑、正楷）、行书体（包含行楷、行草）、草书体（包含章草、小草、大草、标准草书）等。

第二节 幼儿美术教育

作为幼儿教师，所要了解的美术知识还需拓展延伸，如历朝历代中国美术的特点及名家名作、外国著名的名家名作、世界各地著名的建筑古迹等，都需要幼儿教师有所掌握与熟识。教师不仅要向幼儿简单介绍美术史的一些知识，还应加入一些地方民间的艺术赏析、当代艺术鉴赏等内容，且多带幼儿去国家级或省级博物馆、美术馆、画展、艺术节、传统文化活动节等场所真实地感受艺术，拓展幼儿的艺术视野，使艺术教育生活化，这样才能在幼儿美术教育中尽可能地帮助幼儿更好地进入艺术的殿堂。

以下为幼儿阶段美术手工作品，透过这些素材可以发现不同阶段的美术教学都有丰富的表现形式，如图 1.15~ 图 1.22 所示。

图 1.15 幼儿美术手工作品 1

图 1.16 幼儿美术手工作品 2

图 1.17 幼儿美术手工作品 3

图 1.18 幼儿美术手工作品 4

8 学前美术基础

图 1.19 幼儿美术手工作品 5

图 1.20 幼儿美术手工作品 6

图 1.21 幼儿美术手工作品 7

图 1.22 幼儿美术手工作品 8

一、学前儿童绘画发展

学习幼儿美术教育之前，先来了解学前儿童的绘画发展。艺术首要达到的是一种认知功能。在人类漫长的学习生涯中，学前阶段的美术是至关重要且不可缺少的，它遍布幼儿成长过程中的每一个阶段，不仅见证了幼儿的成长发育，还有助于他们的身心健康发展。0~6 岁的学龄前儿童在语言没有发展成熟之前，其实都缺乏一个有效的渠道来表达自己的内心情绪。但孩子们都天资聪慧，他们无意中发现了可以让它们说出心中所想的方法：绘画。

- 美国著名美术教育家、心理学家维克多·罗恩菲德的儿童绘画发展阶段说最具影响力，并将儿童绘画发展阶段划分为：实验前期、图式期、线与形及色彩期、平面画期和立体画期。
- 麦卡梯则把儿童图画分成：涂鸦期、象征期、定型期和写实期。

罗恩菲德的理论研究把儿童绘画能力的发展划分为：涂鸦阶段（2~4 岁）、前图式阶段（4~7 岁）、

图式阶段(7~9岁)、写实萌芽阶段(9~11岁)、拟写实阶段(11~15岁)和青少年艺术阶段(15~17岁)。

罗恩菲德强调儿童在获取个人表现图式的意义时指出:“唯有我们了解儿童在成长期的探索中渴望对人和环境发展出明确概念后,才能认识到样式的意义,这种概念是高度个人化的,几乎没有两种样式是一样的,形体概念(样式)的丰富程度是取决于儿童的性格和教师启发儿童被动知识的程度。”

1. 幼儿早期阶段(1~2岁绘画能力)

儿童会利用手指在任何他能够触碰到的地方进行涂鸦,如母亲的脸庞、地面、床单、墙面等。一岁半的宝宝一只手撑着墙面,另一只手在墙面上抠划涂鸦。对于还不会语言表达的幼儿早期阶段,他们会利用手指或其他媒介的触摸涂鸦了解周围的世界,更是用这种方式去表达他们的情感与想法。对于他们而言,这是一种交流与沟通,是区别于成人言语倾诉的更为复杂的一种形式。没必要过多地干涉孩子的涂鸦过程,应该让孩子充分感受色彩带来的愉悦体验。鼓励孩子涂鸦,让他们任意下笔,画他们想画的,无论是画线条还是圆圈或是随便什么图形,都是在锻炼孩子把思维表现为形象事物的能力。应该知道,对于孩子来说:想象引导,比“像”更重要,如图1.23和图1.24所示。

图 1.23 涂鸦 1

图 1.24 涂鸦 2

2. 幼儿3~4岁阶段绘画能力

他们学会了一些简单的语言,依旧会用涂鸦去表达内心的想法,因为3岁左右的孩子大多数都会进入一个“涂鸦期”阶段,在这个年龄段里,他们会有很强烈的拿起画笔“创作”的欲望,他们将对外部世界的理解,结合自己心中的想法、情绪自由地表达出来。

对于幼儿来说,这种行为方式是更加单纯且简洁的,这时候他们在大人的帮助下学会了简单地握笔,五颜六色的色彩对于他们而言是一件新奇而又有趣的事情,他们进而开始自学画画。每个幼儿天生都是热爱涂鸦的,但由于年龄尚小,幼儿的手指骨骼还未发育成熟,握笔对于他们而言是一件比较费劲的事情,所以这时期的幼儿画的线条和形状都是歪歪曲曲的,很难看出画的是什么。但是,对于幼儿而言,他们确实画了具体的故事,并且每一幅画都蕴含着自己的心情与想法,这就需要成人学会去倾听和理解他们的画,这不仅是对幼儿美术作品的一种肯定,也是了解他们内心想法的最佳时刻。这一过程会使得幼儿的性格更加自信且乐于分享,热爱美术并愿意去表达内心的情感,如图1.25和图1.26所示。

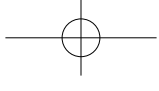

图 1.25 有趣的儿童拓印

图 1.26 涂鸦 3

3. 幼儿成长阶段（5~6 岁）绘画能力

学前阶段的最后一到两年，随着幼儿身体机能的不断完善，语言表达能力、绘画水平的逐步提高，美术在这时期所担任的角色也有了全新的功能。通过把绘画作为一种早期的交流方式，不仅能够锻炼他们的视觉分辨力、动手能力和创造力，还能够提高幼儿语言表达能力和理解能力。相关研究表明，让幼儿通过绘画的形式去描绘他们所听过的故事，这一种形式，会使得他们更加乐于聆听与阅读，如图 1.27 和图 1.28 所示，男孩画出了白天阅读过的儿童绘本《好朋友》，画完后，孩子的母亲要求他说说所画的内容，图中的男孩正在绘声绘色地认真解说。对于即将跨入小学的儿童，绘画中的一些图形知识能够给他们提早接触数学中的一些概念性内容，比如绘画中的对称图形、几何形、线形等；自然科学中的一些植被识别、动物的识别，学会观察当不同的颜色进行混合会发生什么样的变化等。可见，美术对于处于学前阶段的幼儿是至关重要的一项素质教育，它能给幼儿带来一些改变，这些改变都是往好的方向发展，促使幼儿各方面的发展越来越好。

图 1.27 绘画表达

图 1.28 画面解说