

第一章

美术常识

学习目标

- 了解美术的含义及其风格流派；
- 了解中外绘画、雕塑、工艺品、建筑成就的多样性和丰富性，理解它们的社会功能和变化规律；
- 理解幼儿美术教育的目标。

第一节 美术概述

一、美术的基本含义

美术是指运用一定的物质材料,通过构图、透视、灯光等艺术手段,在一定的空间中塑造直接可视的平面形象或立体形象的艺术。它是反映社会生活和表达艺术家思想感情的一种艺术形式。它塑造和描绘的是具体的、人们借助视觉可以感觉到的实际物象的形状外貌。这些对象的外形便是美术的基础。造型是美术的特殊功能,所以人们现仍称美术为造型艺术;因为美术形象是在二维或三维空间中展开的,所以人们也称美术为空间艺术;因为美术所塑造的艺术形象是客观事物视觉形象的构成因素,人们欣赏它时是通过视觉感官感受它的形象,所以美术又称为视觉艺术。另外,从美术存在的方式看,它又是静态艺术。这些说法分别从不同角度对美术进行了形态上的把握,彼此没有绝对的区分。

“美术”这个词在历史上有过一个演变的过程。开始,人们把美化生活的一切技艺都称为美术,如美化生活用品、生活环境、首饰服装,以及反映和表现生活多种表象的技术等。总而言之,一切表现美的技术都是美术。这时主要突出的是一个作为动词的“术”字,即美之术。后来,“美术”一词逐渐用来专指绘画、雕塑、文学、音乐,虽然“美术”一词从动词转变为名词,但其和“艺术”一词还没有明确地区别开来。进入现代,美术才逐渐从“艺术”一词中分离出来,逐渐固定为一种独立的艺术门类的称谓,即把绘画、雕塑、建筑和工艺美术等静态造型艺术统称为美术。这就是人们对于什么是美术的基本所指对象的界定。

造型作为四大艺术形态之一,与语言艺术、音响艺术、表演艺术一样都属于社会意识形态的艺术。它既具有社会意识形态的一般规律和艺术的一般规律,又具有自身造型艺术的特殊规律。美术的特殊性就在于它是人工塑造的静态视觉艺术,它是美术家用一定的物质材料和工具塑造可视的平面和立体形象来反映生活和理想的艺术。

二、美术的分类

古今中外,美术的种类丰富多样、千变万化,而且随着科技的发展,工业生产的影响,人类创造、欣赏水平的提高等,现代美术更是精彩纷呈。新思潮、新品种、新式样层出不穷,当代美术更以多元化的趋势形成一股不可阻挡的潮流。

世界上的美术作品从物质材料和制作方法来看,可以分为绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术、设计、书法、工业设计、装饰艺术等几大类。它们还可以从不同角度进一步细分,如书法可以分为篆书、隶书、草书、行书、楷书等。其中每一个小类还可以进一步划分,如篆书包括大篆中商代的甲骨文、周代的金文、战国的石鼓文和秦代小篆。以上分类是广义分类,狭义分类一般只指绘画、雕塑、建筑、工艺美术等。

从用途角度看,美术还可分为纯美术和工艺美术两大系统。所谓纯美术,主要指满足精神娱乐和欣赏的需求,以审美为目的的绘画、书法、雕塑、篆刻,有时也包括音乐和诗歌。因为这些美术反映了社会文化意识和审美意识,所以有时也被称为文艺美术。所谓工艺美术,就是具有一定的功利目的,能满足人们在吃、穿、住、行等各方面的物质需要的实用美术和特种工艺品。它们主要包括建筑、园林、工艺美术、工业设计。当然,这种划分也不是绝对的,如编织工艺品、玩具、绢花等,它们介于实用与纯欣赏之间。可见,纯美术并不排斥实用目的,工艺美术也不能完全丢弃追求美的目的。

三、美术的风格及流派

(一) 巴洛克美术

巴洛克(Baroque)是17世纪广为流传的一种艺术风格。它主要有以下几个特点:

- (1) 有豪华的特色。它既有宗教的特色又有享乐主义的色彩。
- (2) 是一种激情的艺术。它打破了理性的宁静与和谐,具有浓郁的浪漫主义色彩,非常强调艺术家的丰富想象力。
- (3) 极力强调运动。运动与变化可以说是巴洛克美术的灵魂。
- (4) 很关注作品的空间感和立体感。
- (5) 综合性。巴洛克美术强调艺术形式的综合手段,如在建筑上重视建筑与雕刻、绘画的综合。此外,巴洛克美术也吸收了文学、戏剧、音乐等领域里的一些因素和想象。
- (6) 有着浓重的宗教色彩。宗教题材在巴洛克美术中占有主导地位。

(7) 大多数巴洛克美术家有远离生活和时代的倾向。例如,在一些天顶画中,人的形象变得微不足道,如同是一些花纹。当然,一些积极的巴洛克美术大师不在此列,如贝尔尼尼的作品与生活仍然保持有密切的联系(见图1-1与图1-2)。

(二) 洛可可美术

洛可可(Rococo)的含义是“贝壳形”,亦称为“路易十五式”,指的是法国国王路易十五统治时期(1715—1774)所崇尚的艺术。

洛可可美术的特征是具有细微、轻巧、华丽和烦琐的装饰性;运用C形、S形或旋涡形的曲线和轻淡柔和的色彩。这种艺术形式影响了18世纪的欧洲各国,为腐朽没落的封建贵族服务。它在形成过程中曾受到中国清代工艺美术的影响,在庭园布置、室内装饰、丝织品、瓷器、漆器等方面表现尤为显著。建筑方面,以法国巴黎苏比斯府邸和德国波茨坦无忧宫为代表(见图1-3与图1-4)。

图1-1

图1-2

图1-3

图1-4

(三) 学院派美术

1. 学院派美术形成的背景

资料
学院派美术
作品

学院派（Academy）始于16世纪末的意大利，17、18世纪在英国、法国、俄国等国流行，其中法国的学院派因官方特别重视，所以其势力和影响最大。意大利文艺复兴后期，美术在出现了明显衰落现象的同时，又受到巴洛克艺术的冲击。为了捍卫文艺复兴已有的艺术成果，反对巴洛克艺术对古典艺术的取代及世俗化的倾向，在官方的支持下，欧洲出现了许多“学院”，其中最具影响力的是1580年由意大利的美术世家卡拉奇家族在波伦亚建立的卡拉奇学院。因其建在波伦亚，故又称波伦亚学院。这些学院十分重视学生基本功的训练，对其要求极为严格，既要求把古代作品的形式规律和文艺复兴大师的艺术视为永恒的不得稍加超越的规范，又要反对巴洛克艺术对形式的追求。但由于本身的顽固不化和反对革新，结果使其走上了脱离社会生活、缺乏生气的程式化道路。因而，学院派既意味着严谨和规范，也意味着因循保守。

2. 学院派美术的特点

学院派重视的规范包括题材的规范、技巧的规范和艺术语言的规范。正是由于对规范的过分重视，结果导致程式化的产生。学院派排斥一切粗俗的艺术语言，要求高尚端庄、温文尔雅，反对激烈的个性表现，

图1-5

讲求理智与共性。“Academy”一词最初含正规、走正路、不走邪路的意思。如何才能走正道，在学院派看来就是重视传统，向传统学习，因而学院派反对所有的改革。学院派重视基本功训练，强调素描，贬低色彩在造型艺术中的作用，并以此排斥艺术中的感情作用（见图1-5）。这些特点给学生带来的影响是正反两方面的。

（四）古典主义美术

“古典主义(Classicism)”这个词的意义主要体现在以下两个方面：

(1) 指古代希腊罗马艺术，或者是以古代希腊罗马艺术为典范所体现的美学观，如谐和、明晰、严谨、普遍性和理想化等。意大利文艺复兴是继古代之后的第一个古典主义时期，画家普桑为古典主义的先驱。

(2) 开始于17世纪的法国，先与巴洛克艺术对抗，后又 被浪漫主义所反对，并且有意地直接摹仿古代艺术的新古典主义。新古典主义和学院派、古典主义一样重规律，重典雅，重技巧，继承了学院派和古典主义的传统，但并非一个抄袭者，它有着自己的美学思想。虽然古典主义与新古典主义有所区别，但它们都源于拉丁文“古典的”，都有“最优秀”“第一流”“经典”的含义，对古希腊罗马优秀的艺术传统的崇拜也极为一致。

从历史的总进程看，古典主义代表的是资产阶级对自己美好前途的向往和努力，既反对巴洛克的虚张声势，也排斥洛可可的温柔媚艳。它要求的是真正的古罗马精神——铁的纪律和自我牺牲的英雄主义（见图1-6与图1-7）。

（五）浪漫主义美术

浪漫主义(Romanticism)是19世纪初期资产阶级民主革命时期兴起于法国画坛的一个艺术流派。这一画派摆脱了当时学院派和古典主义的羁绊，偏重于发挥艺术家自己的想象和创造，创作题材取自现实生活、中世纪传说和文学名著（如莎士比亚、但丁、歌德、拜伦等的作品），有一定的进步性。通常，画面色彩热烈，笔触奔放，富有运动感。代表作品有籍里柯的《梅杜萨之筏》（见图1-8）、德拉克洛瓦的《自由引导人民》。

图1-6

图1-7

图1-8

图1-9

图1-10

（六）现实主义美术

现实主义（Realism）是19世纪在西欧出现的与浪漫主义相对立的一种艺术思潮。由于现实主义艺术家的作品大多对所处的社会的阴暗面进行揭露和批判，所以现实主义又被称为批判的现实主义。从经济基础与上层建筑的历史纵向看，浪漫主义是对古典主义的否定，现实主义是对浪漫主义的否定。现实主义产生的原因应追溯到资本主义的兴起，现实主义是资产阶级已经夺得政权，建立了自己的王国，需要冷静地巩固政权时期的产物。从当时具体的横向关系来审视，可以看到现实主义更深广的社会文化背景。为此，现实主义反对学院派和官方沙龙，并揭露、批判本阶级的丑恶现象，以达到巩固资本主义制度的目的（见图1-9与图1-10）。

（七）印象主义美术

印象主义（Impressionism）画家提倡户外写生，直接描绘在阳光下的物象，从而摒弃了从16世纪以

来变化甚微的褐色调子，并根据画家自己眼睛的观察和直接感受表现微妙的色彩变化。在这方面，印象主义画家还从荷兰小画派、西班牙画家委拉斯贵支、英国画家特纳和康斯特勃尔等人那里吸取了有益的经验。从印象主义开始，欧洲的画家们试图使绘画摆脱文学的影响，更多地注意绘画语言本身。在印象主义内部存在着两种类型的画家群：以德加为代表的画家群和以莫奈为代表的画家群。当然也有画家介于这两种类型之间。

印象主义在19世纪60～70年代以创新的姿态登上法国画坛，其锋芒是反对陈旧的古典主义和沉湎在中世纪骑士文学而陷入矫揉造作的浪漫主义。

印象主义吸收了柯罗·巴比松画派及库尔贝写实主义的营养，在19世纪现代科学技术（尤其是光学理论和实践）的启发下注重在绘画中对外光的研究和表现（见图1-11与图1-12）。

资料
法国印象派莫
奈油画作品

图1-11

图1-12

（八）新印象主义美术

19 世纪 80 年代后期，一群受到印象主义强烈影响的画家掀起了一场技法革新。他们不用轮廓线条划分形象，而用点状的小笔触，通过合乎科学的光色规律的并置让无数小色点在观者视觉中混合，从而构成色点组成的形象（见图 1-13）。这种画法被称为新印象主义（New-Impressionism），又称分色主义。新印象主义的倡导者是乔治·修拉。他运用的笔触是圆形小点，因此人们称他为点彩派画家。修拉潜心研究关于色彩学的著作，试图把感觉加以综合而上升到理性分析，变成科学的表现形式。他的画尺寸很大，虽然数量不多，但占重要地位。因为这些精心设计的作品表现出了对几何学和形式结构要素的关注，预示了 20 世纪抽象艺术家的创作。修拉的代表作是《大碗岛的星期天下午》（见图 1-14）。

图1-13

（九）后印象主义美术

后印象主义是法国美术史上继印象主义之后出现的美术现象，也称“印象派之后”或“后期印象派”。后印象主义（Post-Impressionism）是英国人和美国人用来描述保罗·塞尚、文森特·威廉·凡·高和高更等为代表的艺术观念和

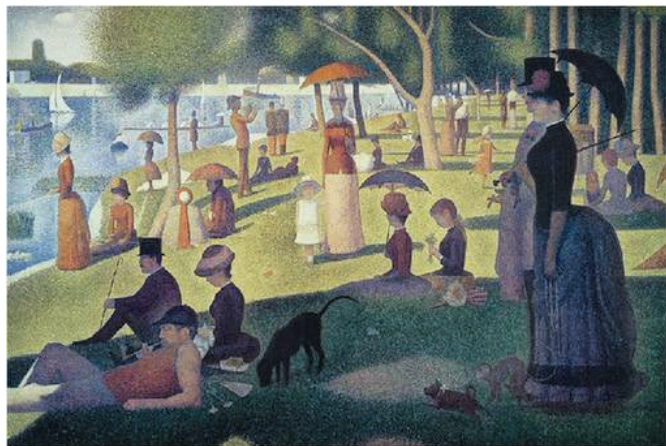

图1-14

艺术创造的。他们三个人最初学的都是印象主义,但又认为绘画不能仅仅像印象主义那样去摹仿客观世界,而应该更多地表现画家对客观事物的主观感受(见图 1-15 至图 1-17)。他们虽有共同的创作倾向,却又有各自鲜明的艺术个性。塞尚一生的创作活动都是为了追求心目中永恒性的形体和坚实的结构,以创造形象的重量感、体积感、稳定感和宏伟感,最后达到简单化和几何化的效果。这使他成为后来的立体主义和抽象主义的鼻祖。高更主张不要面对实物,而是凭记忆作画,提倡综合的和象征的美学原则。

凡·高的新画风可以说是印象主义、新印象主义、日本的浮世绘版画融合在他个人气质中的产物,是东西方绘画合流的结果。其突出的特点是强烈地表现了自己的个性。

图1-15

这三位画家都是在去世后很久才得到社会承认的,他们共同开启了现代艺术的大门,在他们的创作思想、艺术观念的影响下产生了野兽主义、立体主义、表现主义、抽象主义等,是他们彻底地改变了西方绘画的面貌,由客观表现再现走向主观表现,并使之走向现代,他们被誉为现代艺术之父。

从严格意义上讲,后印象主义不是一个画派,他们之间不是团体,也没有联合开过画展,更没有什么宣言,只是三人都脱胎于印象主义又有着共同创作倾向而已。后来的美术史学家们发现他们既与印象主义联系又不同于印象主义,便称他们为后印象主义者。

图1-16

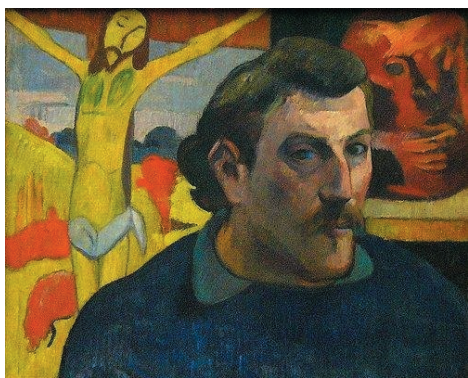

图1-17

(十) 野兽主义美术

野兽主义(Fauvism)美术是1905年产生于法国的松散的美术社团。这个社团没有共同遵守的明确目标,没有发表过宣言和理论主张,野兽主义这个名称也是偶然产生的。在1905年的巴黎秋季沙龙中,一群青年美术家的作品参展,他们是H. 马蒂斯、A. 德兰、A. 马尔凯、H. 芒金、M.de 弗拉曼克、G. 鲁奥等人。在他们的作品中间,有一件展品比较写实,风格如意大利文艺复兴时代雕塑家多纳泰罗的作品。批评家L. 沃塞列斯在描述该展品时,用了“多纳泰罗让一群野兽包围了!”这样一句话,把马蒂斯等年轻画家的画比作野兽,故名野兽主义。35岁的马蒂斯被这群风格并不相同的年轻画家拥戴为领袖。

资料
野兽主义美术
作品

野兽主义是西方 20 世纪前卫艺术运动中最早的一个派别。他们继续着后印象主义的探索,追求更为主观和强烈的艺术表现,对西方绘画的发展产生了重要的影响。他们吸收了东方和非洲艺术的表现手法,在绘画中注意创造一种有别于西方古典绘画的疏、简的意境,有明显的写意倾向(见图 1-18 与图 1-19)。有人把野兽主义看作广义的表现主义运动的一部分。也有人认为,野兽主义不是一个艺术运动,只是马蒂斯等人艺术生涯中短暂的一个阶段,一个特别注意线和色彩表现力、不受任何程序束缚的阶段。马蒂斯后来回忆说:“对我来说,野兽时期是绘画工具的试验,我必须用一种富于表现力而意味深长的方式将蓝、红、绿并列融汇。”

野兽主义作为社团存在的时间只有两三年。后来,参加这一社团的艺术家朝着不同的目标继续做出新的探索。

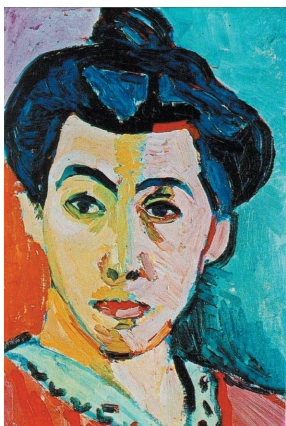

图1-18

图1-19

(十一) 表现主义美术

表现主义(Expressionism)是现代重要艺术流派之一,是 20 世纪初欧洲(主要在德国)的文艺思潮和运动,在美术中有鲜明的反映。德国《狂飙》杂志的编辑瓦耳登在 1911 年首次使用表现主义来称呼柏林的前卫派作家,不久便被广泛使用。实际上,最早的表现主义美术社团是从 1905 年开始的。该社团从主观唯心主义出发,强调表现自我感受和主观意象,以过分夸张的形体和色彩发泄内心的苦闷。

表现主义是从印象派演变、发展而来的,是对印象派忠实地描绘现实的悖逆。同时,它和德国历史上的民族传统有内在的联系,它继承了德国艺术中重个性、重感情色彩、重主观表现的特点,在造型上追求强烈的对比、扭曲和变化的美(见图 1-20 与图 1-21)。

资料
德国表现主义
绘画作品

图1-20

图1-21

图1-22

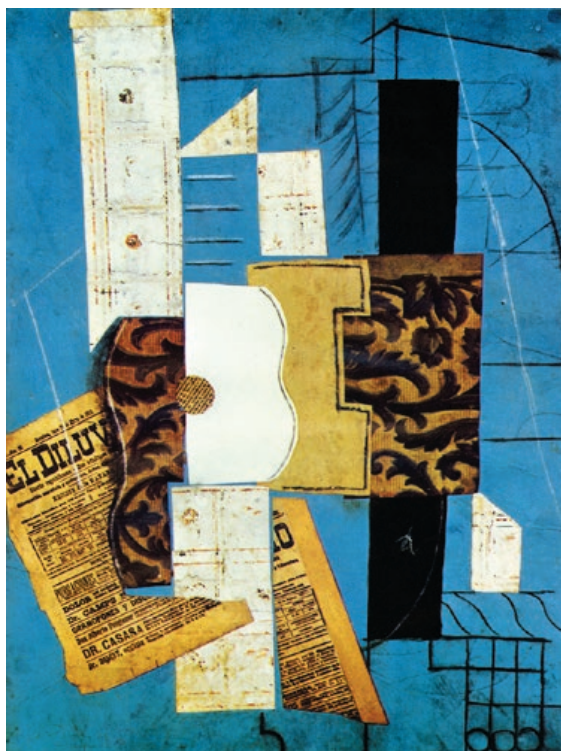

图1-23

（十二）立体主义美术

立体主义（Cubism）是西方现代艺术史上的一个运动和流派，又译为立方主义，始于1908年的法国。立体主义是富有理念的艺术流派。它主要追求一种几何形体的美，追求形式的排列组合所产生的美感。它否定了从一个视点观察事物和表现事物的传统方法，把三度空间的画面归结成平面的、两度空间的画面。明暗、光线、空气、氛围表现的趣味让位于由直线、曲线所构成的轮廓、块面堆积与交错的趣味和情调。不从一个视点看事物，而是把从不同的视点所观察和理解的付诸于画面，从而表现出时间的持续性（见图1-22与图1-23）。这样做显然主要依靠的不是视觉经验和感性认识，而主要依靠理性、观念和思维。

立体主义在反传统的口号下有浓厚的形式主义倾向，但它在艺术形式上的探索又对现代工艺美术、装饰美术、建筑美术等注重形式美的实用艺术领域起了不小的推动作用。

（十三）未来主义美术

未来派（Futurism）是现代文艺思潮之一，是由意大利诗人菲利普·托马索·马里奈蒂将其作为一个运动而提出和组织的。他在1909年向全世界发表了一个宣言，这个宣言以浮夸的文辞宣告过去艺术（过去派）的终点和未来艺术（未来派）的诞生（见图1-24与图1-25）。他聚集了一群诗人和画家在他周围，其中重要的人物有乌姆伯托·波丘尼、卡洛·卡腊、卢伊吉·鲁索洛、贾科莫·巴拉和吉诺·塞弗里尼。波丘尼写的《未来派画家的宣言》于1910年2月11日发表，并于3月3日向都灵的查雷拉戏院的广大观众公开宣布，同年4月11日发表了《未来派绘画技巧宣言》。随后又接二连三地发表了一些论证和宣言。1912年，这个流派在巴黎（随后移至伦敦和柏林）举办了他们的作品展览会。1914年，波丘尼出版了一本书，将他们的观点做了最后一次说明——形式上和事实上

上都是最后一次，因为同年爆发的世界大战使这个集团解散了。而波丘尼，这个未来主义运动的推动者，在1916年逐渐恢复伤势时被杀害了。因此这个集团没有再组织起来。

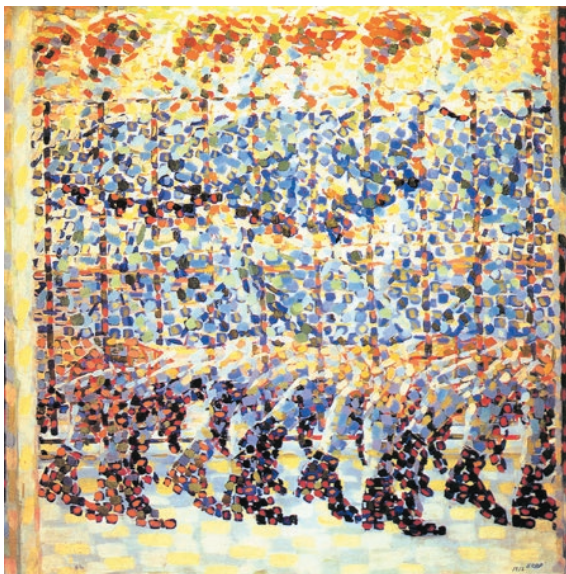

图1-24

图1-25

（十四）达达主义美术

达达主义（Dade）是 20 世纪初在欧洲产生的西方现代主义绘画流派之一。

达达主义绘画否定一切传统的审美观念，主张废除绘画和所有的审美要求，要创造一种全新的艺术，用一些怪诞抽象甚至是枯燥的符号组成画面（见图 1-26 与图 1-27）。

达达主义绘画除了否定一切外，并没有对绘画艺术提出任何建设性的主张，作品也没有美学价值，几年之后这一流派便告解体。一些重要画家如弗朗西斯·皮卡比亚等人力图从否定一切中挖掘出一些积极的东西予以挽救，从而转向了另一个西方现代主义文艺流派——超现实主义。

图1-26

图1-27

（十五）超现实主义美术

超现实主义（Surrealism）是法国作家安德烈·布勒东领导的文学和艺术的运动。

1924 年，布勒东在巴黎发表了超现实主义宣言，集合从前达达主义者到他周围形成了一个组织严密的团体。这个团体重视科学的方法，尤其是心理学的方法（见图 1-28 与图 1-29）。

资料
超现实主义美
术作品

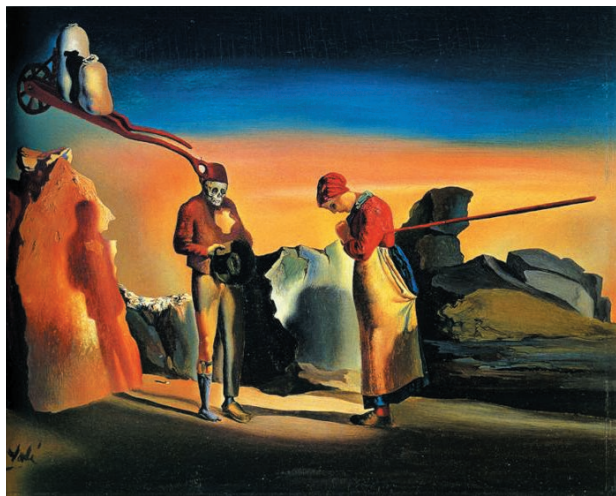

图1-28

图1-29

超现实主义运动具有开放性，甚至把与它毫无关系、仅仅在风格或形象方面近似的当代艺术家列为超现实主义者。

（十六）抽象主义美术

抽象主义（Abstract Expression）是 20 世纪以来在欧美各国兴起的美术思潮和流派。它否定描绘具体物象，主张抽象表现（见图 1-30 与图 1-31）。在西方艺术论著中，抽象主义、抽象艺术与抽象派是同义语。

图1-30

图1-31

抽象主义不同于 20 世纪的其他流派，它不是一个有宣言和纲领的社团。一般泛指抽象艺术包含以下两种类型：

- （1）从自然现象出发加以简约或抽取其富有表现特征的因素，形成简单的、极其概括的形象。
- （2）不以自然物象为基础的几何构成。

抽象主义有独特的价值，也有它的局限性。它只能作为一种表现形式存在，绝不能取代写实主义。例如，西方一些抽象主义理论家宣传写实主义过时和抽象主义代表着艺术发展方向的论调是不符合实际状况的。

资料
康定斯基抽象
主义美术作品

四、幼儿美术教育目标

近年来,随着幼儿美术教育事业的发展,以及幼儿园课程改革的不断深入,广大幼儿教育工作者在幼儿园美术教育、教学的形式与方法等方面的研究已取得了较大的成果,但在“幼儿园对幼儿应该教什么”及“为什么教”等方面的研究仍然不足。

(一) 正确认识幼儿美术教育

幼儿美术教育是幼儿教育体系中的重要组成部分,它对幼儿的发展起着独特的作用。它的独特性表现在以下几个方面:

1. 幼儿美术教育活动是一种满足幼儿感受美的情感教育活动

幼儿心理发展的一大特色是以自我为中心,因此他们常常不自觉地把自己的情感投射到客体上,使无生机的环境生命化。这种移情作用为幼儿美术教育提供了心理基础。而美术活动为幼儿提供了一个自我情感表达和情感沟通的机会,幼儿在其中可以尽情地表达自己的思想观点和情感体验,并将这些思想观点和情感体验通过自己的创作传达给他人,从而感受到用美术与人交流的喜悦。在幼儿美术教育中,教师要引导幼儿亲身体验和感受美术作品或自然环境中线条、色彩等的表现性,同时引导他们用线条、色彩等来表达自己的情感。通过这种审美欣赏和审美创造活动,使幼儿对美形成对称、均衡等形式的把握,使内在情感与外在形式达到统一,并将美术这种符号化的人类情感形式广泛联系到生活的其他领域,以丰富和发展幼儿的情感世界。按照美的标准和美的规律,教师应将幼儿感受世界的审美能力转变为他们的内心需要和自我发展的动力,进而成为幼儿行为的一种内在的自我调节,使其人格得到健全发展。

2. 幼儿美术教育活动是以培养幼儿审美创造力为核心的一种创造教育活动

每个幼儿都具有创造的潜在能力,从涂鸦期幼儿开始乱涂,逐渐画出某个形象,并给它命名,到象征期幼儿为事物象征性地再造一个粗略轮廓的形象,再到图式期幼儿用画来表达某种概念或凭自己的主观经验重组、加工、变形画面等,这都凸显出幼儿非凡的创造力。显然,这种创造力与成人的截然不同,主要是指幼儿利用材料及已有的经验重新组合材料,制作出对他来说是新颖、有价值作品的的能力。它不仅表现在幼儿的美术作品中,而且表现在其制作的过程中。在幼儿美术教育中,教师应引导幼儿以自己的眼光观察、感受美术作品的造型、色彩、构图,观察周围环境中事物的结构、特征、运动模式,并通过语言描述让幼儿把所感受到的内容以整体艺术形式和自然形式在头脑中形成表象并储存起来。当幼儿开始运用色彩、形状创造形象时,教师又启发幼儿思考,对自己头脑中的表象进行加工改造,并加入自己大胆地想象,形成新的形象,运用所学的艺术表现手法在作品中表现出来,使自己的美术作品呈现出独特魅力。而教师对这种有创造性的美术作品的赞赏、鼓励,必然会使幼儿对美术创造活动产生进一步的兴趣,进而促进其创造力的发展。

3. 幼儿美术教育活动是幼儿在教师的指导下进行的一种操作活动

幼儿美术教育活动是一种需要幼儿手、眼、脑并用,并把自己的想象和从外界感受到的信息转化成自己的心理意象,再用一定的美术形式把它表现出来的操作活动。这种操作活动包括心理操作和实际操作两个方面。前者是指幼儿对那些在头脑中存在的对象进行映象的操作,建立在幼儿心理发展的基础之上;后者是指幼儿手的动作,建立在幼儿生理发展的基础之上。在幼儿美术教育中,教师根据幼儿生理与心理发展的特征,围绕教育目标,为他们精心设计活动,使幼儿在这种活动中进行心理操作与实际操作,

把自己对美的感受表现出来。这一过程需要幼儿有手、眼、脑并用的能力，心理意象的生成能力和使用美术媒介的能力。

（二）幼儿美术教育目标的具体内容

幼儿美术教育目标的确立要考虑到儿童的发展、社会的需要和学科的性质三方面的因素。从幼儿的发展来看，主要是生理的成熟与心理的发展。其中，前者是指小肌肉的发育与手眼协调能力的发展，后者是指认知、情感与技能的发展。从社会需要来看，现代社会是飞速发展的社会，变化日新月异，所以未来社会所需要的是富有创造力、思维能力和身心和谐发展的人才。从学科性质来看，美术是一门造型艺术，形式美和独创性是它的本质特征，在幼儿阶段，美术活动可以分为绘画、手工、欣赏三种类型。所以，幼儿美术教育的总目标应该是通过幼儿对周围环境和美术作品中美的感受，培养幼儿对美的敏感性；通过幼儿在美术活动中自由自在的表达，引导幼儿感受美术活动的乐趣，培养其审美情感和表达能力，促进其人格的健全及和谐发展；通过幼儿对多种美术工具和材料的操作，培养其审美表现力和审美创造能力。

这一总目标根据幼儿美术活动的不同类型可细分为不同的目标，主要表现在以下几个方面：

1. 绘画

（1）引导幼儿初步学习多种绘画的基本技能和方法，帮助幼儿养成良好的绘画习惯。

（2）使幼儿能大胆地运用线条、色彩、构图，初步进行创造性的表现，培养其绘画创造能力和创造意识。

（3）引导幼儿体验绘画活动带来的快乐，培养他们对绘画的兴趣。

2. 手工

（1）引导幼儿初步学习手工材料和工具的基本使用方法，培养其良好的手工活动习惯。

（2）使幼儿能大胆地塑造和制作不同形态的手工制品，表现自己的意愿。

（3）帮助幼儿在塑造和制作活动中发展小肌肉和手眼的协调。

（4）引导幼儿体验手工活动带来的快乐，培养他们对手工的兴趣。

3. 欣赏

（1）引导幼儿学习一些粗浅的美术知识，了解对称、均衡等形式美的初步概念。

（2）引导幼儿初步感受周围环境和各种美术作品中造型、色彩、构图的情感表现性。

（3）引导幼儿感受美术作品的内容，使他们了解美术作品是如何表现现实生活的。

（4）引导幼儿用语言、动作、表情等表达自己对形式美和内容美的感受，培养他们对美的敏感和评价能力，丰富其美感经验。

（5）引导幼儿体验美术欣赏活动带来的快乐，培养他们的欣赏兴趣。

（三）实现幼儿美术教育目标的内容体系

1. 绘画

（1）学习多种绘画工具和材料的使用方法。例如，蜡笔、油画棒、彩色水笔、彩色铅笔、油画笔、毛笔、水粉色、水墨、油墨、棉签、印章、铅画纸、宣纸、白报纸等。

(2) 学习用线条、色彩、构图来表现自己的生活感受和想象。例如,命题画(物体画、情节画)、意愿画、命题意愿画(含装饰画)。

(3) 学习正确的绘画姿态与握笔方法,养成集中注意力完成作品的良好绘画习惯。

2. 手工

(1) 学习多种手工工具和材料的使用方法。例如,点状材料的粘贴、串等;线状材料的粘、贴、缠绕等;面状材料的粘贴、撕、剪、折等;块状材料的粘贴、塑造、切割、组合等。

(2) 学习塑造和制作不同形态的手工制品来表现自己的意愿。例如,平面与立体的玩具、礼物、布置环境的装饰物、演出的道具等。

(3) 在塑造和制作活动中,学习锻炼自己的手部肌肉和手眼动作的协调。

(4) 培养干净、整洁、有序等良好的手工活动习惯。

3. 欣赏

(1) 学习欣赏和评价幼儿可理解的各种美术作品、自然景物和周围环境的造型、色彩、构图所表现的对称、均衡等形式美。

(2) 学习欣赏和评价幼儿可理解的各种美术作品、自然景物和周围环境的内容美。

(3) 学习用语言、动作、表情等表达自己的审美感受。

(4) 培养幼儿安静、集中注意力观察与欣赏的良好习惯。

第二节 儿童美术教育概述

一、当代外国儿童美术教育

1. 奥地利儿童美术教育

奥地利的弗兰兹·西泽克被誉为“儿童绘画之父”,开拓了当代儿童美术教育的新领域,在美术教育史上成为第一个发现了儿童绘画,并给予儿童绘画崇高地位的人。西泽克反对教儿童成人的画法,主张尊重儿童本身的表现,教师必须深入研究儿童的发展规律,并且熟练运用这些规律,在儿童的自然成长中教导他们。

西泽克重视儿童的创造性和表现性,这一反过去注重训练的教育思想,对儿童美术教育做出了巨大的贡献。西泽克的美术教育理念与实践影响了其后各国的儿童美术教育。他不以儿童画得像不像实物、符不符合成人的审美标准来判断儿童画。这种先进的儿童美术教育思想在世界范围内产生了广泛的影响,时至今日仍然被沿用。

2. 英国儿童美术教育

赫伯特·里德是英国著名艺术教育理论家。他的艺术教育理论被称为工具论，要旨是通过艺术教育来建构完整的人格。这种建构需要达到个体个性和社会意识的统整、感性和理性的统整及认知和表现之间的统整。这三方面在艺术教学中具体体现在：艺术个性和共性之间的统整关系、艺术感知和艺术思维之间的统整关系、艺术认知和艺术表达之间的统整关系。因此，里德主张通过艺术教育促进儿童人格的发展，认为儿童生来就具有艺术潜能，并具有不同的表现类型，教师要尊重个体差异，进行有针对性的辅导。

3. 美国儿童美术教育

美国的罗恩菲尔德把儿童的感情、智能、身体动作、知觉、社会性、美感、创造七个方面的发展作为主观评价标准，把发展阶段、技巧和作品的组织三个方面作为客观评价标准。《艺术教育国家标准》中提到：“艺术是人类有史以来不可分割的组成部分……艺术是体现人性渊源的最深长河之一，它连接着人类的世代传承……艺术，深深地根植于我们的日常生活……出于上述及更多难以计数的原因，艺术成为人类旅程中不可分离的组成部分……艺术教育是保持社会文明的长久动力和养分。一个没有艺术的社会和民族就无法生存……发展艺术教育是每个艺术教育工作者的历史使命。”

4. 日本儿童美术教育

日本学前儿童美术教育赋予儿童自我表现以很高的价值，并注重选择适应学前儿童心智成长的教学内容和方法，涉及的教学内容相当广泛，有绘画、摹写、拼贴、堆积、手工制作及鉴赏活动等。各类教学内容之间不是孤立的，而是有机联系的整体。

二、西方学前儿童美术教育相关理论

1. 约翰·杜威的儿童美术教育理论的主要观点

约翰·杜威是美国早期机能主义心理学的重要代表，著名的实用主义哲学家和教育家。杜威的教育思想中对儿童美育方面提出了自己的主张。

杜威的儿童中心论的思想要求教师在实施美育的过程中不能忽视对儿童艺术兴趣的培养。他认为对儿童艺术兴趣的培养应从以下几个方面做起：

(1) 教师要懂得如何给儿童创造一个美的环境。比如，利用大自然中的材料来美化环境，让环境中充满赏心悦目的图画、优美的文字、动人的音乐旋律等。儿童长期生活在这样充满美的环境中，身心自然就得到了艺术的熏陶。

(2) 教师要注重儿童的情感发展。儿童犯了错，除了要及时纠错，还应以鼓励性话语为主；儿童做对了，教师应毫不吝惜地伸出大拇指予以夸奖，培养儿童走上正确、积极、多彩的道路。

(3) 教师要充分利用自己的言行把艺术作品中美的魅力展现在儿童面前，从而使儿童在潜移默化中受到美的熏陶和艺术的指导，对艺术的兴趣越发浓厚。通过美育唤起儿童对艺术的兴趣，我们不能用艺术家的眼光来看待儿童的绘画作品，应该通过儿童在绘画过程中的实际操作来提高儿童的审美能力，让儿童有更为丰富的审美经验。在绘画教育中，家长或教师应正确引导孩子观察生活中具体的事物，让他明白正确的观察方法。另外，在艺术教育中离不开想象力，培养儿童想象力的方法很多，其中游戏的

方法最适合儿童的心理特点。教师利用游戏的方式加以引导,可以让儿童在动手的过程中体验绘画的艺术美。

2. 阿恩海姆的儿童美术教育理论的主要观点

鲁道夫·阿恩海姆是美籍德国心理学家、艺术理论家,格式塔心理学美学的代表人物。阿恩海姆倡导的是视知觉和视觉思维美术教育理论。其主要著作《艺术与视知觉》《视觉思维》《走向艺术心理学》广泛涉及了美术教育的问题,这些著作被译成中文后,对我国美术工作者的创作和研究起到了很大的作用。阿恩海姆对美术教育的见解主要集中在《关于艺术教育的思考》一文中。

阿恩海姆认为,当时的两种美术教学法,即传统现实主义的和现代派的教学法,都会给儿童造成危害。尤其是第一种,运用老式教学法,向学生们拼命灌输高级专业技巧,让儿童用一支削尖了的铅笔一味地把一个模特儿描摹下来。阿恩海姆认为这种方法的问题在于,“由于学生们一味地模仿他们的老师所使用的方法,就有丧失自己直觉能力的危险。因为他们总是把自己的精力放在对这种形式的使用上(而不是用这种形式去创造)。他们对自己的作品不是充满自信和满足,而是对它感到迷惑不解”。也就是说,此时的媒介不是为儿童掌握和自身理解的,不是他们自己的东西,媒介变成了模仿的对象,而不是创造过程中所用的砖石。

阿恩海姆认为儿童美术中有一种简化和几何化的倾向。因为人体的认识是从整体到局部逐渐分化的,儿童美术正好体现出这一特征。儿童绘画是从最简单的因素向复杂的形象发展的。所以,儿童总是从绘画的最简单的因素——线条开始其美术活动,而后进入最简单的形状——圆形,随着区别率的强化使作品的形象变得越来越复杂。儿童画并不像一般人认为的那样是依葫芦画瓢,而是对原物做了大幅度改造,因而看上去极为简约。这种现象不能完全归结为儿童的智力或绘画能力的水平较低,而是归之于儿童知觉中占优势的简化倾向,即那种把外物形态改造为完美简洁的(或好的)图形倾向。正是在这种倾向的支配下,儿童画大都是二维的,是较规则的圆形和椭圆形。这种倾向似乎毫不顾及原形,只以简洁为准。

阿恩海姆从格式塔心理学的立场出发,解释了儿童美术发展中的现象及产生这些现象的原因,其中不少理论为儿童美术教育工作者所信服。然而,阿恩海姆的理论也有它的不足之处,如儿童画中有一个X光表现特征,儿童往往将实际上看不见的客观存在的东西画出来,像房子里的玩具和孕妇肚子里的孩子等。阿恩海姆的简化和几何化的理论无法解释这一现象。

3. 里德的儿童美术教育理论的主要观点

赫伯特·里德是英国著名艺术教育理论家。他倡导艺术 with 教育完全交融。

里德的儿童美术教育理论主要有以下几个观点:

(1) 艺术是适应社会的人的个性的自我定位最有效的手段。里德把艺术在教育中的地位看得很高,把艺术看成适应社会的人的个性的自我定位最有效的手段。他认为,人类的不幸主要溯源于个人自发创造力受到压制,人格自然的生长受到阻挠。教育唯有运用艺术才能摆脱这种状况,达到自我实现。也就是说,艺术教育的目标是促使儿童自发创造力与人格自然地成长。

(2) 鼓励和保持儿童的天赋因素长久存在。里德认为儿童生来具有艺术潜能,并具有不同的表现类型,具体分为有组织的、拟情的、节奏的模式、构造的形式、列举的、表现派的、装饰的和想象的共八种。儿童美术不仅受儿童特定人格类型的影响,还受由潜意识而来的一系列原生印象或原型的影响。

(3) 在美术教育中重视想象力的培养。在里德看来,想象力就是意象彼此联系的能力,即不论是

在感情的历程中还是在思考的历程中把各种意象结合起来的能力。从本质上说,想象力就是把通过感知得到的心象加以改造、组合、冶炼,重新铸成全新意象的能力。从中可见,无论是理性活动中的抽象逻辑思维,还是艺术活动中的艺术思维,每时每刻都离不开想象的帮助。牛顿从苹果落地的意象中悟出万有引力定律就是一个典型。形象思维就更是如此,在这种思维中各种意象的连贯更为活跃和普遍,想象应该是形象思维最明显的特点。也就是说,没有意象的联结,没有心象的结合,没有想象,任何一种思维都是不会产生的,想象力有助于思维的发展,因此,想象力必须去培养,而且完全可以培养出来。

(4) 形象思维的发展不能以牺牲逻辑思维为代价。形象思维和逻辑思维是儿童获得对客观世界全面认识的不可缺少的思维方式,它们应该并行存在,发挥各自的作用,从而构成完整统一的和谐思维状态。在培养儿童思维和谐发展的过程中,教师应注意依照儿童天赋气质给予鼓励指导。

4. 古德伊纳夫和哈里斯的儿童美术理论的主要观点

古德伊纳夫和哈里斯将儿童美术看作帮助确定儿童智力成熟程度的一项指标,这一观点最早是在1924年由古德伊纳夫在其发表于斯坦福大学的博士论文中提出来的。在1926年古德伊纳夫出版的《通过绘画测量儿童的智力》及1963年哈里斯出版的《儿童画用以测量儿童的智力成熟度》中,都提出儿童智力发展的成熟程度代表着儿童所具有的形成概念的水平,而形成概念的能力是一种智慧的能力。他们认为,儿童的画能反映这种概念形成的程度,儿童画中所显示的细节的多少,特别是在画人物时所显示的人物各部分细节的多少,可作为儿童智力成熟程度的一个衡量指标。一般而言,儿童智能发展水平越高,他所画的图画,特别是所画的人物画的各个部位就越详尽,各部分之间的关系就越协调。然而,儿童智力发展的成熟程度与人物画之间的关系极为复杂,每个儿童都以自己独特的风格和方式画人物形象,组成人物形象的各种要素也是千差万别的,常会表现出与众不同的灵活性。因此,衡量的标准只能是相对的。

三、中国学前儿童美术教育相关理论

20世纪90年代以后,随着经济改革的全面开展和纵深发展,我国的教育也进行了重大改革。素质教育思想逐步确立和落实,国家在制度层面上对儿童美术教育的重视,以及幼教理论界在理论和实践方面对儿童美术教育的关注,使得儿童美术教育得到了前所未有的发展。

21世纪,世界各国对儿童教育的目的进行了根本性调整。调整后的教育目的虽然各不相同,但有一个共同之处,就是谋求儿童身心全面、和谐发展,为其成长为社会所需要的人才打下基础。联合国教科文组织国际发展委员会编的《学会生存》一书中写道:“把一个人在体力、智力、情绪、伦理各方面的因素综合起来,使他成为一个完善的人。”我国《幼儿园教育指导纲要(试行)》把幼儿园教育划分为健康、语言、社会、科学、艺术五个领域,并把美术作为幼儿园艺术领域的重要内容。

1. 丰子恺的儿童美术教育理论的主要观点

丰子恺是我国现代画家、散文家、美术教育家、音乐教育家、漫画家和翻译家,是一位卓有成就的文艺大师。

在儿童美术教育方面,丰子恺提出了“重兴味”“轻写实”“儿童的绘画必须是生活的反映”等教育主张,旨在尊重儿童个性,使儿童心智得到健全的发展。丰子恺认为,“儿童画是思想感情特殊,而画技未练的

人所作的画，是‘重兴味’而‘轻理法’的绘画”，即今天所说的“重趣味，轻技法”。

丰子恺认为儿童是不会去细看物体的各个部分的，儿童看到的只是物体的大致轮廓，他们本能地将事物去提纯、简化，把事物最重要的特征、最本质的东西反映出来，在提炼简化这方面，儿童比大人做得好。儿童画与中国画有着异曲同工之妙，在丰子恺看来儿童画就是“未练的中国画”。

艺术须与生活相关联，也就是说，儿童画必须是儿童生活的反映，凡是从儿童的生活感情出发，从儿童的手上描出而具有美术形式的，都是良好的儿童画。

2. 陈鹤琴的儿童美术教育理论的主要观点

陈鹤琴是中国近现代教育家，他提出了“活教育”理论。

(1) 陈鹤琴对儿童图画发展过程的研究。外国研究者指出儿童绘画发展过程可以分为四个阶段，即涂鸦期、象征期、定型期和写实期。而陈鹤琴认为在每个阶段之中，还可以更具体地划分为不同的发展环节。

① 涂鸦期（1～2岁）。波形图，从左下方向右上方重复画弧线；乱丝图，画着不同方向的曲线和直线；圆形图，顺时针方向画圆圈。

② 象征期（2～3岁）。普遍性的象征阶段，圆圈既可代表物，也可代表人；类别性的象征阶段，以一种图形代表一类事物；个别性的象征阶段，能表现事物的“我”。

③ 定型期（3～7岁）。这一时期儿童绘画的特点是从简单到复杂，从正面到侧面，从呆板到有生气。这一阶段的儿童有时间、空间观念，懂得构图，也懂得表现性别与年龄，能用语言来解释自己的画。

④ 写实期（7岁以后）。这一阶段的儿童能以绘画技术反映客观现实。儿童先会画线，后会画圆，然后才会画点。儿童绘画技能的增进落后于他的感知认识。儿童绘画是随着他身心的发展而发展的，儿童的绘画技能与他的生活经验与教育实践密切相关。

(2) 陈鹤琴的“刺激 - 反应说”。对于儿童为什么喜欢绘画，陈鹤琴不赞成“天赋说”和“生理机能说”。“天赋说”认为儿童绘画的原因是来自于儿童内心的一种冲动。这种观点流行多年，至今尚有影响。“生理机能说”认为儿童喜欢绘画是为了满足手动的生理需要，并通过绘画活动产生一种动觉刺激和动觉快感。陈鹤琴认为儿童对绘画的兴趣是由于外界事物的刺激，孩子的大脑在经受外界事物的刺激后，在脑子里留下了一个深刻的印象，而学前儿童的词汇量极少，于是图画成为他表达思想感情的媒介。陈鹤琴的观点从根本上说是正确的，因为心理是人脑对外部事物的反映，没有外部事物的刺激，就不会有心理活动的内容。

(3) 陈鹤琴关于儿童美术教学方法的主张。

① 通过游戏的途径进行美术教育。陈鹤琴认为图画是一件很有教育价值的游戏，应该注重利用游戏的手段，让儿童有动手画的游戏、看图画的游戏、剪图的游戏、剪纸折纸的游戏、着色的游戏、穿珠的游戏、泥塑的游戏、玩沙的游戏等。

② 通过户外活动进行美术教育。陈鹤琴反对把儿童关在室内进行教学的方法。他认为，新鲜的空气、明亮的阳光都是儿童强身的要素，到了野外，教师就可以随地施教，看见什么，就可以教什么。儿童看见了这些大自然的景象，就得到了一种深刻的印象。如果教师在这种适宜的地方教儿童唱歌、做游戏、画图画、讲故事等，可增加儿童的欢乐，调动儿童的情绪，强健儿童的身体。

③ 通过与其他教学活动融合的途径进行美术教育。陈鹤琴批评幼儿园里分科的教学方法是违反儿童心理的，主张“整个教学法”，即“把各科课程打成一片”。其中，美术教学也可以与其他教学活动融合在一起。

例如，教师在讲故事的时候，就可以根据故事的情节提前准备好剪贴图、描画纸、拼图、排列图、着色图、穿线图 etc，让儿童在完成上述美术任务的同时了解故事的内容，而且由于图画具有生动性和趣味性，使得故事在儿童心里留下更深刻的印象。

④ 通过美的环境进行美术教育。陈鹤琴注重审美环境对儿童审美观念的影响。首先是幼儿园的环境。在室外应该尽可能地开辟草场、花园、菜圃，栽培美丽鲜艳的花卉、蔬菜和绿荫浓浓的树木；在室内也应该布置一些适当的富有教育意义的挂图、画片、漫画和故事画等，让儿童在这个美丽的环境里舒畅心身，陶冶情感。其次是家庭环境。父母要给儿童提供一些画画的用具和地方，从而有利于儿童美术能力的提高。家中墙壁的布置、桌子上的摆设都应该有种审美的意味，房间里的各种用品衣服等都应当放得整整齐齐，不应该随便乱摊乱挂。如果家庭里有较好的布置，儿童就会不知不觉受到审美的影响，也会养成一种审美的习惯。

四、儿童学习美术的意义

著名教育家陶行知曾提出，幼稚园应实施和谐的生活教育，反对束缚儿童个性发展的封建传统的教学方法。他的思想对当时的儿童美术教育的发展起了一定的影响。他指出：“做一桩事情，画一幅图画，写一张字，如能自慰和慰人就叫作美。”同时，他还强调真、善、美合一的教育，并积极采取一些平民化、因地制宜的方法进行艺术教育活动。

儿童原本没有美术的概念，而是在绘画中以游戏的形式追求快乐，在玩中学，在学中玩，在玩中做。美术教育工作者按照美术艺术样式界定并且命名儿童的这种游戏为儿童美术。

绘画是那把打开儿童心灵窗户的钥匙。画画是儿童的天性，多数儿童都喜欢画画。儿童画简而言之就是儿童画的画，用他们独到的审美眼光和独特的内心世界语言来表现一个画面，而且这个画面只有他们自己和自己的伙伴才能读懂。这是他们的秘密、他们的天空、他们自己的世界，是成人无法理解和看透的。幼儿美术教育不仅仅是教会儿童画画，更须重视通过美术活动来培养儿童的观察力、记忆力、想象力和创造力，让儿童敞开心扉，提高儿童素质，教会儿童绘画，培养绘画人才，使儿童在绘画中舒展自己内在的想象和情感。儿童通过绘画把自己对周围事物的认识表达出来，从而培养自身的审美情趣和修养，尤其是培养良好的心理素质和毅力、耐力。

儿童画是人生之初早于语言的情感释放的艺术品，是儿童通过观察，用想象的方式来表达主观感受和愿望的形式。不论是游戏性的涂鸦，还是想象画、命题创作画与写生画，只要是儿童自己的创意，表现儿童自己趣味的作品都属于儿童画。

学前儿童美术是指3～6岁的儿童进行的美术造型活动和美术欣赏活动。儿童美术是指7～12岁的少年儿童进行的美术创想、造型表现和美术欣赏活动。他们创作的美术作品有着独特的美感和审美价值。

儿童学习绘画的本质作用是通过绘画艺术学习和创造的过程，使儿童的审美感受、审美判断、情感体验、伦理能力、自由精神、创造才能等内在人格获得全面的发展。绘画促使儿童智能成长、身心成长，可以使儿童缓解紧张情绪，使其心情平静愉悦。儿童学习儿童画是为了培养儿童的独立思维、创造性思维及想象力，而不单单是会画几幅画。画画只是提高智力发展的一个有效途径。儿童学习美术不应该以青少年学习美术的模式途径进行训练，应该立足于发展，参照儿童个性综合发展水平，给予相应难度的活动，促进其认识、语言、情感、创造力等全面发展。这既是教学中要思考的因素，也是儿童美术教育

的本质。我们教儿童绘画的整个过程，他们每一个细小的动作都点滴记录了儿童由简单到复杂的心理变化和发展历程。儿童的奥秘藏在他们的心中，只有进入儿童的“心中”才能找到他们的奥秘。教师在教学实践中，要学会考虑儿童心理发展的特点，才能获得良好的教育结果，才能有助于解决儿童心理在美术教学中反映的实际问题。

五、儿童美术创作及教学的指导方法

（一）以语言传递信息为主的方法

在学前儿童美术教育活动中，语言是教师与儿童之间进行信息、情感交流的主要媒介。以语言传递信息为主的方法主要包括讲授法、讨论法和谈话法。

1. 讲授法

教师通过语言描述、说明和解释向学前儿童传授美术知识与技法的教学方式称为讲授法。它是教师进行教学的重要方法，能使学前儿童在较短的时间内获得较多的系统知识，是儿童领会造型技法、获得系统知识、产生正确审美观的重要途径。它在美术教学中主要包括讲述、讲解和讲评等指导方法。教师在教学时，可将讲授法与其他教学方法有机结合使用。运用讲授法时应注意以下三点：

（1）讲授内容要有科学性、思想性和艺术性。由于学前儿童的分析能力较差，他们接受知识的特点是以人的讲授为主，因此教师对相关美术概念、原理等的解释要准确。教师在讲授时要使用文明用语，讲授内容要有益于学前儿童身心健康的发展，还要注意运用艺术性的语言，如文学作品、儿歌、故事、谜语等进行富有感情的讲授，进而提高儿童的注意力和记忆力，启发儿童的形象思维，激发儿童创作的愿望。

（2）教师在讲授时要突出重点，语言通俗、简练、准确，易于儿童理解和接受。讲授时，教师可以适当重述教学的重点和难点，以便儿童记忆由于听觉不能及时反馈而遗漏的内容。在重述时，教师要注意前后用语的一致性。在讲述技法和制作步骤时，教师的声音要洪亮，条理要清晰，通俗易懂，符合学前儿童年龄特点，并用适当的手势、神态、站立、移动等体态语辅助讲解，传递无声的视觉信息，以此引起学前儿童的注意，调动他们的情绪。

（3）教师在讲授时要注意启发性讲解。运用讲授法进行教学时，教师易于控制自己所讲的内容，但学前儿童却常处于被动接受的状态，容易产生疲倦感。因此，教师要以感性事物为基础，启发、引导学前儿童朝着正确的方向积极进行思考，让他们自己去确定构思、构图，找到解决问题的途径，不断地丰富作品的内容，尽量避免一问一答，或是直接告知问题的答案，限制学前儿童想象力和创造力的发展。尤其在意愿画教学中，教师更要经常使用启发性讲解的方法，多引导他们进行积极的思考，确定所要描绘的内容。

2. 讨论法

讨论法是指学前儿童在教师的指导下，为认识、解决、探究某个问题而进行讨论，通过讨论获得知识的方法。运用讨论法时，讨论的时间可长可短，讨论的形式也可多样，全班讨论、小组讨论均可。讨论法能充分调动学前儿童参与美术活动的积极性和主动性，为儿童提出问题、发表意见、自己得出结论提供机会。

讨论的过程不仅能使学前儿童表达自己的真实想法，提高辨别是非的能力，对获得的知识加深认识，还可以锻炼思维能力和艺术想象力。因此，讨论法比较适合大班儿童使用。

运用讨论法时应注意以下两点：

(1) 要启发、引导学前儿童进行讨论。教师要创设宽松的心理环境，鼓励学前儿童结合自己的生活经验发表不同看法，给学前儿童提供思考的空间，并在适当的时候给他们提供线索，帮助学前儿童找出问题与他们已知事物之间的联系。

(2) 及时对讨论结果进行小结。在讨论结束后，教师要概括学前儿童讨论的内容，及时进行小结。教师在进行小结时，要考虑到美术学科的特殊性，讨论结果可能是多元的、开放的或不确定的，不见得都有一致的标准答案。

3. 谈话法

谈话法是指教师根据学前儿童已有的知识经验，向学前儿童提出问题，引导他们思考、讨论，同时要求学前儿童回答，或是学前儿童提出问题要求教师解答，并通过解答使学前儿童获得新知识、提升经验的教学方法。

谈话法不仅能培养和提高学前儿童运用已有知识和经验获得新知识、解决新问题的能力，同时也能提高他们的注意力和语言表达能力，促进其独立思考。教师在运用谈话法时应注意以下几点：

(1) 增强提问的计划性、有效性和启发性。提问前，教师要对提问的问题做到心中有数。提问时，教师要根据画面的内容，提一些开放性问题，问题要明确、清楚、具体，符合学前儿童的理解能力，并围绕活动内容和目标，引起儿童的思考，避免提出儿童不假思索就能齐声回答的封闭性问题，如“对不对”“是不是”“好看不好看”等。例如，在欣赏京剧人物时，教师可以设计“你们在画中看到了什么”“画面上除了人以外，还有些什么”“她手里拿着什么，是什么样的姿态”等问题，启发学前儿童边看边思考，并发表自己与众不同的想法，从而提高儿童分析、记忆、绘制表现作品的能力。

(2) 教师应鼓励学前儿童发问。对于教师回答不了的问题，教师在让其他儿童回答的同时自己也要去寻找答案并给予回答，切忌搪塞儿童，造成错误的理解。

(二) 以直接感知为主的方法

教师通过直观形象传递信息给儿童，这就是以直接感知为主的方法。这类方法主要包括观察法和演示法。它们在幼儿园美术教学指导中占有极大的比重，也最能体现美术直观形象性的学科特点。

1. 观察法

观察法是学前儿童美术教学的最基本方法。观察法是在教师的指导下，学前儿童积极、有意识、有目的地通过视觉器官感知和认识观察物象的形状、颜色、结构及事物间的空间位置、相互关系等，从而在头脑中形成鲜明表象，获得感性认识的一种方法。美术是视觉艺术，没有观察便没有视觉的感知和认识，更谈不上对物象的绘制表现。运用观察法时，由于观察对象直观鲜明，不仅能激发学前儿童学习的兴趣，还有利于培养他们的观察能力和形象思维能力。

观察可以分为直接观察和间接观察。直接观察是教师为了学前儿童获得对周围生活的丰富印象，借助与事物的直接接触来观察事物的方法。直接观察有助于打破儿童的概念画法，使儿童更深层次地发掘、认识事物，培养其探索精神。由于季节和条件的限制，当教师不能及时做到让学前儿童对实际物体进行

观察时,可选择符合教学要求的玩具、模型、图片、标本、示范画或多媒体等,供学前儿童分析、比较所要描绘物象的基本特征。这种观察就叫间接观察。学前儿童有着极强的模仿能力,图片或示范画的图式往往容易成为他们临摹的对象。因此,教师应根据儿童对教材的熟悉情况和教材的难易程度,恰当地运用图片、示范画、模型和标本来满足儿童视觉直观感受和好奇心。

运用观察法时要注意以下三个方面:

(1) 观察的目的要明确。教师在教学中教师要明确引导儿童观察的目的。学前儿童由于知识、经验贫乏,认识能力和概括能力有限,在观察中往往凭兴趣出发,注意力不稳定、不持久,不会自觉地、有意识地观察事物,观察也往往不全面。因此,教师在指导他们观察时,事先要让学前儿童了解观察的内容,并组织帮助他们进行有目的、有计划的观察。

(2) 教给学前儿童正确的观察方法——整体观察法。整体观察法是指学前儿童在观察事物时,首先应观察事物的整体,获得对事物的整体印象,然后再观察细小部分,以便更好地反映整体。这种观察法是整体—局部—整体的辩证观察法。学前儿童注意力不稳定,形象知觉水平较低,看东西往往一掠而过,因此整体观察法不仅能使儿童在美术活动中了解内容丰富的感性材料,还能让儿童运用自己的感性知觉更好地认识客观事物。

(3) 组织学前儿童进行观察的方法可以是多种多样的。教师要根据观察的目的、儿童的年龄特点和实际情况灵活运用各种观察方法。有时可以先讲解后观察;有时可以先观察后讲解;有时可以边观察边讲解边组织儿童实践。对生活中一些不易观察到的事物,教师可以用图片、绘画的复制品、标本和多媒体等来代替。

2. 演示法

教师配合讲解,向学前儿童展示直观教具,示范绘画、制作等过程,使儿童获得对事物现象感性认识的教学方式被称为演示法。演示用的教学媒体有实物、挂图、录像、标本、投影等。美术教学活动中的许多知识、技法问题仅用语言讲授是不够的,必须借助演示使学前儿童获得直观感受,并在儿童的大脑中形成对教师制作、绘画过程的一系列表象,才能使儿童获得深刻印象。在演示的同时,教师再配合语言进行“画龙点睛”的讲解,儿童才能在一目了然的情境中接受新的知识和技法。总之,演示法直观、生动,能使学前儿童获得丰富的感性材料,加深对事物的印象,调动儿童学习的积极性。

儿童在对演示内容进行观察和分析的过程中,观察能力和思考能力得到了提高。在观察的过程中,教师要促使儿童积极思考,提出问题。

按演示的步骤,演示法可分为以下三种:

- (1) 整体演示。教师完整、连续地向学前儿童示范如何表现物体形象。
- (2) 分段演示。教师将所表现的物体形象的过程分成若干段进行演示。
- (3) 分步演示。教师将所表现的物体形象的过程分成若干步骤进行演示。

另外,演示按演示的准备情况可分为有准备的演示和随机演示;按观看对象的多少可分为整体演示、分组演示、个别演示;按教学内容可分为绘画演示、制作步骤演示、工具性能和技法特点演示等。

运用演示法时要注意以下两点:

(1) 演示的准备工作要充分,组织要周密。演示用的教学录像、幻灯片、多媒体资料等在活动前要试放,工具材料在课前要准备齐全并安排好展示的顺序。

(2) 在演示时,教师要运用明确、简练的语言讲解,同时把演示的内容与观察有机地结合起来,启发学前儿童进行思考,进而理解和接受。教师在演示中还应一边讲解、提问一边演示,这样可使儿童理解得更快、记忆得更深、效果更好。

(三) 以指导练习为主的方法

练习是学前儿童将头脑中的艺术构思用美术的方式表现出来的实际操作过程。练习法,就是学前儿童在教师指导下,进行各种形式的绘画、制作等练习,从而熟练掌握各种美术知识与技能的方法。根据创造成分的多少,练习可以分为技能练习、模仿练习和创造练习三种。从操作的步骤上划分,练习又分为整体练习、分段练习、分步练习;从人数来划分,练习可分为个人练习、分组练习、集体练习;从时间上划分,练习又可分为课内练习和课外练习。

1. 技能练习

技能练习是运用工具简单表现技能的练习,如执笔、运笔、用剪、涂色、折纸、剪贴、团泥、捏泥等。

2. 模仿练习

模仿练习是依照范例或教师的示范所做的练习,如学前儿童根据教师折纸的分步示范进行折纸练习等。

3. 创造练习

创造练习是让学前儿童对已有的表象、材料进行加工、改造、制作、独立构思和表现的创作活动,目的是加深儿童对美术的理解和提高美术的表现能力,如意愿画、意愿塑造、意愿剪贴、自由美术活动等。

在美术教学中,教师应根据学前儿童的能力和美术活动内容的需要单独或综合运用,以技能练习为基础,以创造练习为目的,以模仿练习为辅助过渡手段,合理安排各种练习的比例。

另外,教师可以根据教学要求和学前儿童的实际情况,灵活运用各种练习,适当地使用多样化的练习方式,不仅有助于培养儿童的兴趣,集中他们学习的注意力,还有助于培养儿童在实践中灵活运用知识和技能的能力。

教师在运用练习法时要注意以下四个方面:

(1) 练习要有目的性。教师在每次练习前要向学前儿童明确练习的要求、操作的方法和步骤,培养儿童操作练习的自觉性,使他们目的明确,能按步骤有条不紊地进行练习。例如,添画和涂色对于初学者是好方法,预先在纸上画出主要形象,然后让儿童在画面上继续增添一定的情节,最后涂色。

(2) 要多采用生动有趣的游戏和竞赛等方式。教师要增加儿童练习的趣味性,将练习与游戏、竞赛结合起来,激发他们练习的欲望,使他们达到熟练掌握技能的目的。

(3) 要求学前儿童发挥一定程度的创造性。在练习中,教师要注意让儿童不要把练习当成机械的模仿或重复,要发挥他们的主动性和创造性,给儿童一定的自由空间,让他们根据自己的想象自由表达。

(4) 教师的巡视和指导要有计划性和目的性。教师在巡视和指导时首先应着眼于全体,及时发现所有儿童出现的共性问题 and 多数儿童的共性问题,及时运用讲述、演示等方法予以指导解决;对个别儿童出现的问题,应通过个别辅导及时解决。

(四) 以欣赏活动为主的教学方法

以欣赏活动为主的教学方法是让学前儿童通过对美术作品、自然景物、社会生活中美好事物的欣赏,

获得美的感受,从而提高表现能力、审美能力的教学方法。以欣赏活动为主的教学方法主要是对话法。对话法是指在学前儿童美术欣赏教育中教师、儿童与美术作品三者之间的相互作用与相互交流。对话法是针对长期以来美术欣赏活动中采用的灌输法提出的。灌输法以教师为中心,由于儿童缺乏自身的感知与体验,教师将自己掌握的有关美术作品的知识无条件地灌输给孩子,儿童没有直接与美术作品对话的机会,长此以往,儿童会丧失自我感受、主动创造的能力,最终导致审美素质的下降。在美术欣赏教育中运用协同合作式的对话法,使教师、儿童与艺术作品之间不再是一种灌输与被灌输的关系,而是一种平等的、对话式的、双向交流式的关系。儿童不再是被动接受,而是积极参与,他们的潜力在不断的对话碰撞中得到新生和成长。

对话法的主要特征是主体与主体之间相互交流。在艺术活动中,艺术家有一种向亲密的人倾诉自己的深切感受或强烈印象的愿望;欣赏者则是从自己的心灵世界出发,与艺术家、艺术作品进行独特的对话活动。因此,欣赏者与艺术作品的对话是主体间的相互交流,即艺术作品对欣赏者说话,欣赏者对艺术作品说话。

在幼儿园美术欣赏教学活动中实施对话法时,教师作为儿童与艺术作品的中介,一般通过启发的方式、提问题的形式给予儿童以线索启迪,引导和帮助孩子与美术作品进行对话。由于作为欣赏者的学前儿童的心理发展、生活经验、艺术经验有限,教师的启发和提问要符合儿童的认知发展水平。在儿童美术欣赏过程中,如果作品是写实的,就要指出作品包含哪些形象,如作品中所包含的人物、动物、景物、物品等;如果作品是抽象的,则要指出主要的形状、色彩及其运动的趋向,如欣赏凡·高的作品《星月夜》时,教师可以用“画面上画了哪些景物”“你认为这幅画画的应该是一天中的什么时间”“画面上有哪几种线条”“线条是什么样子的”“你看后有什么感觉”“你能用身体动作表现一下吗”等问题启发、引导学前儿童与作品进行对话。

在实施对话法时,教师应注意以下两点:

1. 要尊重学前儿童对美术作品的感受

由于每个人的经历不同,对美术作品认可、喜欢的程度就会不同,引起的联想也会不同。学前儿童由于经验、认识能力有限,有些看法在成人看来可能是幼稚、可笑的,但只要是在他们对作品感知和体验基础上产生的,教师都应尊重和认可,不能强求儿童接受某一权威的结论或教师自己对美术作品的看法。当然,这并不表明教师不需要说出自己对于美术作品的看法和感受,相反,教师也应该阐述自己的观点,还要引导和鼓励儿童用各种方式大胆地表达自己的审美感受。

2. 要为儿童创设多种感官感受、体验的条件和充分的时间

参与感受的感官越多,儿童对作品的感受和体验就越深刻。比如,在美术欣赏活动中教师常采用倾听音乐或用动作、语言表达等方式帮助学前儿童感知、理解与表达美术作品。

(五) 以引导探究为主的方法

探究法是在教师指导下由学前儿童自己发现问题、探索问题并解决问题,从而获取知识并发展能力的教学方法。对学前儿童来说,玩是他们的天性,而探索就是玩。学前儿童是依靠感官进行学习的,他们认识事物大多依赖于直接经验,通过摸、看、抓、拆等行为进行探究。在美术教学活动中运用探究法,

教师往往不把相关的美术技能直接教给儿童，而是提供有关范例，让儿童通过尝试和思考，增加体验，丰富感受，激发想象，在不断的试验、操作中发现问题、分析问题，直至找到解决问题的方法。

在运用探究法时，教师应注意以下两点：

1. 要允许学前儿童在探究过程中出现错误

现代心理学研究认为，试误学习虽不是人类学习的主要形式，但人类学习中含有试误成分。在操作性较强的美术活动中，教师要允许儿童对学习任务经过几次错误的尝试，这是一种培养学前儿童思维能力和探索精神的好方法。经过努力才找到正确答案，这一段过程不仅能丰富儿童的感受，增加他们的体验，同时还能使他们获得成功的愉悦，增强自信心。

2. 要根据学习任务的难易程度引导儿童探索，必要时进行讲解

在美术活动中，当表现、制作的难度不大或有一定难度但经过儿童的努力能够解决时，教师可以先让儿童尝试练习；当学习任务有一定难度而儿童当时没有意识到困难时，教师可以让儿童先尝试某一局部、某一步骤；当问题显露出来且儿童久攻不下时，教师可进行适当的点拨；对于儿童实在解决不了并带有普遍性的问题，教师还应提供必要的讲解。更多的时候，教师需要针对儿童具体情况进行个别指导。

教学方法是活动过程中教法与学法的统一体。教学方法的运用受美术活动的课业类型及美术活动的目标和内容的限制。俗语说：教学有法，教无定法，贵在得法。教师要根据实际情况灵活、综合地运用各种教学方法，并在教学实践中不断总结，创造出新的、行之有效的教学路子。

六、家庭美术教育

对于大多数儿童来说，他们美术兴趣和能力生长的根源在家庭中。因此，幼儿园的美术教育要与家庭保持紧密的联系，才可达到事半功倍的功效，取得最佳的教育效果。幼儿园美术教育与家庭美术教育相配合的工作有两个：幼儿园与家庭沟通，以协调两方面的教育；幼儿园取得家长的协助，有效利用家庭中的教育资源。

(1) 幼儿园可以建立一些与家长沟通的渠道，了解掌握儿童的美术发展情况。例如，在班活动室门口的墙壁上设置“家园联系栏”，在上面展示儿童的作品，家长在接孩子的时候可以观看，了解孩子在幼儿园都做些什么；开展开放日活动，即家长开放日，家长可以在这一天观看儿童的美术活动，更进一步了解幼儿园是怎样做的；隔一段时间，将儿童的作品整理出来，交给家长，使家长更深入地了解孩子的情况；每日家长接送孩子的时候都是教师与家长交流的好时机，教师可以在此时向家长了解儿童在家中的情况：是不是喜欢美术，在家中画不画，做不做，做什么，做得怎样等。有时教师可以请家长把孩子在家中画的、做的作品带到幼儿园给老师看，比较一下儿童在家庭与幼儿园中的表现，看看有什么不同，然后做出反思和调整，必要时给家长提些建议。

(2) 定期组织一些家园合作的美术活动，丰富美术活动内容。幼儿园的教育环境和资源是有限的，而家庭中有着丰富资源，如家长们各有自己的知识经验、能力专长、兴趣爱好。儿童的直接经验与间接经验，特别是儿童的直接经验对美术活动创作具有重要的意义。若定期组织一些家园合作的美术活动，可以丰富美术活动内容，使幼儿园美术教育更有效。但是，间接经验对于儿童美术创作也是必不可少的，在围绕某项事物创作的期间，家长协助儿童收集一些有关的资料，并汇集起来，这样会使幼儿园美术教育更加丰富。例如，在一个幼儿园中班以昆虫为题材进行美术活动时，孩子们从家中带来了各种各样的图片，

其中一组图片真实地记录了蚕的蜕变过程，很吸引人，是一位家长从计算机中调出并打印出来的。再如，根据材料的形状进行创作可培养儿童的美术创造力。儿童把家中废弃的包装箱、包装盒、塑料瓶、布头、线头等捐助给幼儿园，可大大丰富创作的材料，也使儿童懂得节约和关心集体。总之，家园联系可以使幼儿园的美术教育更有效。

七、家庭美术教育的注意事项

1. 创设良好的家庭美术环境

家庭是儿童最早接触的美术环境。要给孩子优美的、健康的家庭环境，首先家长要和孩子一起来创设温馨的、优美的家庭环境。例如，有的家庭在墙壁上悬挂一些装饰品、绘画作品，在博物架上陈列一些工艺品等，能使孩子们在具有造型美、色彩美的氛围中受到美的熏陶。家长还可以在家中饲养一些小动物，如小猫、小狗等，种植一些植物，让孩子学着照顾、观察动物和植物，养成勤于观察的习惯。

2. 通过共同参与，培养儿童初步的感知能力

儿童感受美的能力不是天生就有的，需要家长后天对其加以培养。家长可以和孩子一起进行一些亲子美术活动，在活动中认识一些美术的基本要素，如形状、色彩、造型等。例如，家长和孩子做玩色游戏，用三原色（红、黄、蓝）中的两种颜色进行配色，观察颜色的变化，通过游戏让孩子认识到所有的颜色都是通过三原色变出来的；和孩子一起在纸上画线条，用不同粗细的笔表现不同形态的线条，从而认识到线条也是有“性格”的，不同的线条给人不同的感觉，如直线的平稳、折线的尖锐、曲线的优美等。

3. 通过欣赏美的事物，培养儿童初步的审美能力

艺术家罗丹曾说过：“生活中不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”家长为孩子选择欣赏内容时，要着眼于孩子的生活，善于在日常生活中发现美，善于利用居住地的各种自然条件和物质资源，随时随地对孩子进行美术欣赏活动。例如，在城市，家长可以带孩子欣赏马路上来来往往的车辆，小区的建筑风景，公园里各种类别的花草、树木，动物园里各种动物及游乐场的玩具设施等。另外，家长带孩子逛街时，可欣赏各家商场的橱窗布置、物品的摆设，各种广告招贴等。在农村，家长可以带孩子在田野里散步，观察田里的农作物，欣赏点缀在农田里的乡村住宅等。另外，有山的地方可以让孩子欣赏美丽的山川河流等，从而培养孩子初步的审美能力。

4. 正确对待儿童的美术学习

随着家长对儿童早期美术教育重视程度的提高，越来越多的家长把孩子送入各种美术班进行美术学习。对于美术学习，家长要持正确的态度和方法，特别是要注意以下四点：

（1）早期的涂鸦教育可以在家长的参与下共同进行。早期的涂鸦乱线是孩子的无意识涂鸦阶段，他也不明白自己画的是什么，只是体验工具材料给自己带来的快感。这时家长可在孩子的涂鸦作品上稍加添加，帮助孩子从中找到形象，这样会进一步激发孩子的绘画热情。

（2）应根据儿童的兴趣有选择性地美术学习。每个孩子都有自己的爱好，家长应在了解孩子的兴趣和尊重孩子的选择或根据孩子内心需求来选择合适的艺术学习班。

（3）父母要鼓励孩子的点滴进步。画画是孩子最早的学习，父母对待学习的态度直接影响到孩子对

学习的认识，孩子学画年龄越小，就越需要家长的支持和帮助。因此，父母要鼓励孩子的点滴进步，妥善保存好孩子的每一幅画。

(4) 家长应正确认识和评价儿童绘画作品。家长对儿童的美术作品不能妄加评论，应接受并尊重儿童异想天开的提问和怪异想法，评价时应采取积极的态度：多表扬，少批评；多肯定，少否定；多启发，少干预。另外，家长要否定“像不像”的传统评价标准，强调儿童作品的多元化表现，在儿童美术创造活动中，要突出个性化特征，提倡新颖奇特，只有这样才能激发儿童的创造力并使其处于极其活跃的状态。

画家李钊在他的一本书上曾经提到“家是最好的画室”。家庭美术教育是和家庭生活紧密相连的，渗透在家庭环境的各个方面，对儿童起着潜移默化的作用，并一直伴随着儿童的成长，因此具有长期性的特点。早期的家庭美术熏陶和启蒙可以使一个人终身受益。因此，家长应该对儿童因材施教，根据儿童的需要、发展水平、个性特点等来选择和安排家庭美术学习的内容和形式，以满足儿童的个别需要。如果家长不能胜任家庭美术学习的要求，可以根据儿童的兴趣、已有的发展水平选择适合的美术学习班，在画室的氛围下，同学们集体绘画更有利于孩子积极学习，并在原有水平上获得提高和发展。

八、社会美术教育

社会美术教育是除幼儿园、家庭以外的社会机构和场所提供的早期儿童美术教育形式。例如，由国家或社会团体举办的各种美术培训班、儿童美术技能大赛、美术等级考试，以及美术馆、博物馆、电视、电影、网络、美术期刊、画报等，对儿童都能起到功不可没的美术教育作用。

社会美术教育是幼儿园美术教育的延伸和补充。由于幼儿园美术教育受到教材、教师、场地、设备、材料和相关资料等的束缚，美术教育应有的魅力无法得到充分的发挥。而社会美术教育所开展的各种美术活动可以不受教学大纲、课程标准和教材的影响，又有优越的设备、多元化的指导者，可以使儿童深刻体会到美术活动的丰富性和乐趣。因此，越来越多的幼儿园与社会美术教育机构携手开展多种形式的美术教育活动，主要包括美术馆、博物馆美术教育和多种社会办学形式中的美术教育。与幼儿园相比，美术馆、博物馆具有场地开阔、材料量大、活动时间充裕、指导人员的专业水平高等特征，有利于提高儿童学习美术的兴趣，发展个性。

社会办学中的美术教育，如各种美术技能训练班、美术兴趣班等。这些针对儿童美术培训机构的办学理念也随着美术教育课程的改革，美术教育内容和教学方法发生了很大的改变，教学重点从单一的绘画教学活动进行扩展，注重培养儿童的观察力、想象力和创造力，使儿童美术教育呈现出平面造型与立体造型活动并重、表现与欣赏活动相融合的新面貌。总之，学前儿童美术教育的社会美术教育能够使儿童获得更多亲近美术、了解美术的机会，能够给儿童提供学习美术的帮助，也能更科学、更合理地利用各种社会资源来培养儿童的美术素质。这是幼儿园美术教育与家庭美术教育的有效延伸和补充。现今大量高质量的儿童美术获奖作品在美术培训学校的指导教师指导下涌现，以各种形式的美术展览和被新闻媒体所报道。

九、儿童美术创作的特点与规律

在童年时代的独立思考与独立工作的训练上，没有任何一种活动能与画画相比。美术永远有新的课题、

新的内容、新的方法，永远需要不断改进和尝试。绘画是孩子零距离接触客观世界、最直接的一种活动。儿童从始至终独立完成画画，每画一张画，每涉及一个新的绘画内容都会涉及生活中的各种常识。实践证明，用双手制作一件东西对发掘孩子潜在的天资与无限的智慧具有不可替代的作用。而只有在美术课堂中，孩子才能利用他们的双手独立创造出完全属于自己的艺术作品。

儿童善于表现成人所不易注意的另一个世界。这个世界是现实与理想的结合，带有很强的想象成分。儿童画的构图别具一格，多采用平面构图，这样的构图容量大，便于表现儿童的感受。例如，自由、奔放、大胆的构图形式，将他们自己无拘无束、酣畅淋漓的创作情感倾泻在纸上，也是充满激情、童真童趣的。由于儿童笔下的形象缺少理性分析，往往与现实事物有很大的差距，但是变形的、夸张的、幽默诙谐的、想象的均符合常理。另外，儿童对色彩的认识也是单纯的，在表现上大胆地使用对比色，用纯度较高的原色取得画面响亮的效果，形成粗狂、明快、朴实、热烈的色彩风格。这种天真稚拙的、跳跃的、富有节奏感的色彩与它的造型特点有机地结合在一起。

十、儿童美术创作的指导与教育艺术

（一）创作的指导

在指导儿童画创作时，教师要记住儿童画是儿童的画，是儿童的世界，是儿童的成长天地。在儿童的世界里教师能做的是引导、启发、欣赏和鼓励。通过使用美术工具和材料在绘画活动中获得更多的乐趣和知识，使儿童在他的童年时代拥有一颗明亮的心，积极地面对每一天，所以儿童画必须有较强的儿童味与童趣。如果教师以成人的思维模式让儿童来画画，甚至过多的代笔，儿童画就缺乏了儿童味，这种创作指导就是失败的。要使儿童画画得有童趣，教师就必须放手让儿童自己去画画，让他们把自己的内心真实地表现出来。但是，儿童画画缺乏理性，因此需要教师的辅导。教师在辅导儿童画的时候，不仅要看到儿童最后画的结果如何，更要重视儿童绘画的过程，从多角度来鼓励、赞赏并尊重儿童的想法。同时在选择创作的内容题材时，应符合儿童的年龄特征，能引导和启发儿童往积极、健康、阳光的方面构想。另外，教师要关注儿童的个性发展，要对儿童创作的绘画作品进行评价。在评价过程中，先是看是否表现了不同年龄段儿童的想象力和创造力，以及表达自己最初的生活体验，其次才是一定的绘画技巧。

教师在教学中采取听儿歌、读故事、看动画片、图片欣赏、听音乐、玩游戏等方式启发儿童深入主题，深化创作主题。所以说儿童画就像是一个充满想象和情感的孩子世界。

（二）教育艺术

教师要善于捕捉儿童的瞬间灵感，从儿童画中观察儿童的世界，进入他们的思维，从他们的角度认真品读。儿童的心是朴素的，儿童的画是单纯的，是靠直觉的。儿童天真可爱，童真童趣，想象力丰富，作画自由，无所顾忌，随意夸张，对世界充满新鲜感，什么都好奇，什么都想知道，当他们把自己的心理世界用绘画这种方式酣畅淋漓地表达出来，就会充满喜悦和自信。因此，对于儿童绘画作品的教育指导要体现以欣赏、鼓励、赞赏、改进建议、提高为主，充分尊重儿童们独立创作的主动性和积极性，让他们在愉快的美术活动中树立自信心，从而大胆地进行表现，这样画出来的画就有生动可爱的童趣了。例如，儿童画的画面内容题材天真无邪、歪歪扭扭、粗粗细细、曲曲直直，是任何成人作品无法比拟的。

将儿童纯真、稚拙、无约束的原生态的绘画语言表现到画面，这是儿童画教学的重要意义和美育

艺术。唯有重视儿童美术教育，激发儿童创作灵感，培养其人文与艺术的素养，并落实全民美育，尊重孩子们创作中的自由空间，才能提升儿童对美术的热爱，对美的欣赏。这是一项十分有意义的绘画艺术启蒙之程。

? 思考练习

1. 简述西方学前儿童美术教育相关理论。
2. 简述中国学前儿童美术教育相关理论。
3. 试述儿童美术创作的特点与规律。

第二章

素描

学习目标

了解素描的基本概念，掌握素描的基本术语；
掌握石膏几何体的写生步骤与规律；
能恰当地表现石膏几何体的立体感与空间感；
掌握静物素描写生的构图规律、写生步骤与静物的质感；
了解场景与人物速写的种类、方法与步骤；
掌握人物速写的正确观察方法和培养良好的观察习惯。

第一节 素描的概念和基本术语

素描是研究造型艺术的单色绘画，属于绘画的范畴，是绘画的基本功，更是美术专业必修的基本功和基础课，同时又是一门独立的画种。素描是在有限的平面范围内表现物体形象所处的特定时空内的真实感。在素描中表现出这种真实感，不是对物体自然的、琐碎的索取，而是画家使用素描的各种因素，对物体进行必要的提炼、夸张，取其本质的真实却又高于自然的真实。要想取得真实感，还必须要有正确的观察方法和坚实的造型能力，才能准确、生动、深刻地表现对象。

一、素描的概念

素描是研究造型艺术的单色绘画，属于绘画的范畴。

二、素描的种类

从写生内容上，素描分为静物、动物、风景、人物与人体素描等；从时间概念上，素描可分为长期素描、默写与速写等。

三、素描的工具

素描的工具具有铅笔、炭笔、钢笔、毛笔、水墨、粉笔等（见图 2-1）。

铅笔分中性 HB，软性 B、2B、3B、4B、5B、6B，硬笔 H、2H、3H、4H、5H、6H 三类。

四、素描的基本术语

（一）线条

线条是素描中的首要因素。素描可以只用线条也能正确地表现出物体的主要造型特征，而色调本身也是由线条的排列组合而成的。

在素描写生中，无论是只用线条作画，或是用色调表现，还是用线条与色调结合起来表现，都离不开线条（见图 2-2）。如何用线条表现和塑造物像的体积，除了靠正确的结构和透

图2-1

图2-2

视外，还要利用软硬粗细、轻重浓淡、虚实刚柔等变化及线的不同排列方法来表现物体，才能素描得生动而立体（见图 2-3 至图 2-8）。

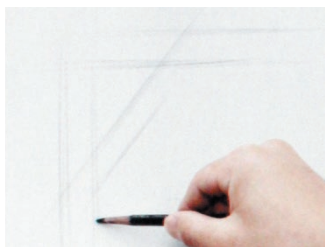

图2-3

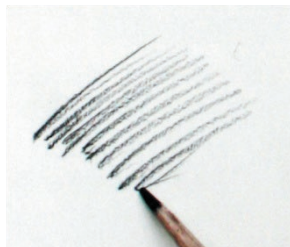

图2-4

图2-5

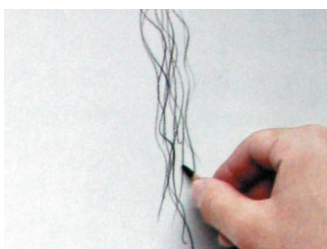

图2-6

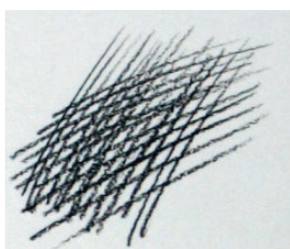

图2-7

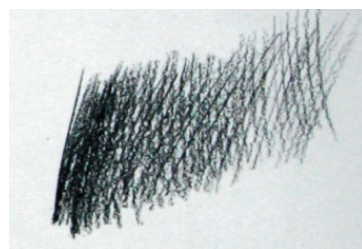

图2-8

（二）结构

1. 结构的含义

结构是指物体本身各部分的组合和构造，是任何物体的本原，是物体的本质要素。在任何情况下，结构都是不变的，而光线是可变的，并且是带有相对的偶然性。如果光线起了变化，只是影响着物体的明、暗、虚、实等因素的变化，对结构并无影响，结构总是存在的，始终保持着高、宽、深三度空间，永远能显示物体的体积形式。所以，结构在素描造型中有着重要的意义。如果在图画纸上根据光源关系正确合理地画出物体的结构，就能画出好的素描（见图 2-9）。如果对所素描的物体不做结构分析，无论用多么高超的技巧，都不可能画出它们的形体来。

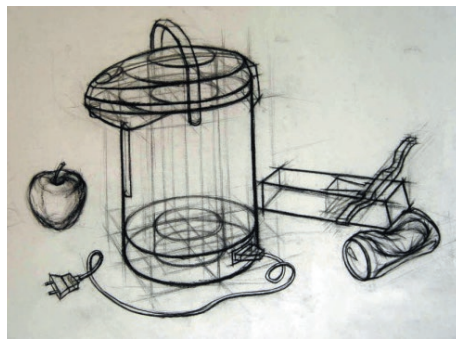

图2-9

2. 体积结构

所谓体积结构，就是根据物体的结构特征，概括、简化而来的各部分几何体及其组合，包括体面结构、切挖结构、轴心结构和复合结构等。

有些内部结构复杂、外表结构单纯的物体，可用基本的几何形体去概括它们的结构，即体面结构。这些形体都具有体积，而其体积是由面组成并且受到面限制的。为了把形体看得见部分的面画得正确，必须对整个形体结构包括看不见的那些部分的面界定一个明确的概念，即把显示结构的部分画成透明的图形，使其在结构中不致产生错误。

切挖结构是对物体挖切结构的练习，能培养人们对事物的观察能力和提高描绘形体的能力。

轴心结构是对称的物体有一根轴心线，各部分的基本形体都依这一根共同的轴心线组合而成。

复合结构是复杂的和不规则的组合形体,如建筑、动物、人物等,可用基本的几何形体去概括它们的结构。

经过对物象的观察,对其结构进行分析,然后才对这些几何体有基本的观念,才可以默写出它的任何角度。有了这样的造型能力,在写生的时候就能主动地把握各种形体结构复杂的物体。

3. 解剖结构

解剖结构是指人物和一切动物的结构,包括生长规律、运动规律及骨骼、关节、肌肉等组合。在分析解剖结构时,必须借助于体积结构进行面的分析,才能较快地把握对象形体的组合。

禽、鸟是解剖结构比较简单的动物,其结构的核心是头和躯干,主要不同之处是各个部分的特征和比例的差异。由于骨骼是决定其形体的基础,想要画好它的形体,就要抓住其骨骼的结构特征。

禽鸟的头部与自己身体的比例虽不同,但都近似于卵蛋形。我国有“画鸟两个蛋”的口诀,可见有了这两个主要部位的几何结构,同时掌握住其透视规律和动态,就可以画出任何动态。

人物画是素描的主要表现对象,而人体则是一个结构最复杂、最健全、最微妙的有机整体。因此,研究和掌握人体解剖结构是培养素描造型能力过程中最重要的课题。

当画人物素描时,无论是画头像或是画人体,还是画一个半身或是画全身的肖像,在下笔之前,必须有一个明确的人物解剖结构的观念,这

样,不但面对模特能够得心应手地将作品顺利地画完,而且离开了模特也能默画出其形象特点,还能凭想象画出不同动态的人物画。

人体是一个完整的肌体,分为头部、躯干、上肢和下肢四个部分。骨骼是人体固定的支架,其决定着人物的比例和形状(见图2-10)。骨骼的上面是肌肉和皮肤,骨骼靠近皮肤表处隆起的地方称为骨点,它直接影响着身体的外形。例如,瘦人和老人在这些部位更为突出,身体发胖的人在这些骨点处是凹形。又如,男女的躯干在外形上之所以不同,是因为男性的骨骼、肩膀较宽,骨盆较窄,而女性的骨骼则相反。因此,如果把两种骨骼并列在一起,就能立刻知道,哪种是男性的,哪种是女性的。总之,要画好人物画,就必须认真学好人体解剖知识。

4. 几何结构

在学习理解人体解剖知识的过程中,要结合几何结构的学习,对人物的解剖结构要有所了解。除了注意人体的骨骼和肌肉的生长规律,以及其解剖特点和透视的变化外,还要理解几何结构,强调用几何结构去表现。只有借用几何结构才能显示其不变的体积,才能进行形体的真实造型刻画。

(三) 调子

调子是光线的物理特征,是形体中的面所反映光的数量,也就是面的深浅度。它是表现形体、立体、空间、质量等的要素,是造型的重要手段。色彩画也是用调子和色彩统一起来进行造型,在平面上构成

资料
人物和动物素描作品

图2-10

一个凹下或凸起的既立体又逼真的效果。

1. 光和调子

假如将一个白色的石膏圆球体放在漆黑的暗房里，那就什么也看不见，因为没有光就看不到物体和调子。倘若将它放在有光线照明的地方，就不难看出，受光的部分很亮，背光部分则暗。在受光和背光之间还发现了一种由深到浅的灰色，即调子。有了光线照明就会产生调子，有了调子才看得出物体的形象。

2. 调子的规律

任何一种物体在光的照明下产生的调子的层次变化是无穷的，但只要掌握它们的基本规律，就不难表现出它们的微妙变化。任何物体都有自己的基本形体，在基本形体的基础上就可分析出它们的调子规律。

3. 圆形物体的明暗调子规律

属于圆形物体的有圆球体、圆柱体、圆锥体等，它们有五个调子，即亮调、灰调、明暗交界调、反光调、投影调。

(1) 亮调。亮调是一个形体受光的部分，而在受光的部分有一处离光源最近，并且受光源直射的焦点称作高光。亮调的最远部分到高光之间会呈现浅灰到极亮的渐变。

(2) 灰调。灰调是物体受光侧射的部分，这个调子由于没有受到光源的强烈照射，且受到背光部分的影响较小，因此最能显示物体的本质特征。它的层次最丰富、最微妙，它的调子从背光到受光是由深灰到浅灰的变化，是由背光到受光的一个过渡。

(3) 明暗交界调。物体受光部分和背光部分相交接的地方叫作明暗交界调。在圆形的物体中，这个调子的面积较大，它不受光源和反光的照射，在五种调子中除投影在某种情况显得最深外，是最深的一个调子。

(4) 反光调。反光调处于背光部分，它受到环境光的反射影响，这种反射光比光源暗些，所以它的深浅程度比受光调要深些。如果将反光调画得很亮，就会破坏调子的统一性，会给人一种混乱的印象。在此调中，接近明暗交界线的地方会逐渐深些。

(5) 投影调。被物体遮住光线的背景部分是投影调。这个调子的深浅取决于物体固有色度的比较。如果将一个石膏圆柱体或圆球体放在蓝色的布上，由于布的色度比石膏几何体要深，这时的投影调要比石膏几何体中任何一个调都深些。倘若把一个棕色的篮球放在一块浅黄色的衬布上，那么这个投影就会比物体明暗交界调浅一些，甚至比物体的反光调还要浅些。所以，人们在写生的时候要注意观察和比较物体固有色度。从投影调本身看，离物体越近，就越深；反之，就越浅。而且，离物体越近的和离画者越近的这一面的边缘越清楚，离物体远的和离画者远的一面的边缘就显得模糊些。

4. 调子的整体感

一组或一件物体受到光的照明以后，它们调子的层次是无限多的，用素描的方法表现出来的调子也是难以计数的。但为了画面的整体感，对调子的层次要善于归纳，要力求简练，要取消一些繁杂的多余调子。在无穷的调子中，如果处理不当，就会感到画面发黑，其根本原因是不理解调子的范围，不会观察也不会表达调子的关系。如果把画中物体的整体分成了零零碎碎的明暗陪衬的斑点，那是由于没有搞清楚暗面中的反光和亮面中间调的区别。作画者不应该忘记，中间调子是亮面的一部分，反光调子都是暗面的