

第一单元

美术与学前儿童美术

学生课前学习任务

班级：

姓名：

材料

走进孩子的内心世界——画中的爸爸

在美术亲子活动中,浩浩拿着笔,看着白纸:“妈妈,画什么呀?”妈妈指着不远处的爸爸:“就画爸爸吧!”十多分钟后,浩浩兴致勃勃、迫不及待地举着作品:“妈妈、爸爸,我画好啦!”“那是什么呀?乱七八糟,黑乎乎的什么都不像!”爸爸生气地责备起来。浩浩原本兴奋的小脸转而被伤心和失望覆盖了,妈妈赶紧打圆场:“我看看,怎么看不到爸爸啊?”儿子委屈地说:“爸爸在抽烟,呛死人了,谁也看不见他!”

任务问题

结合儿童的发展特点,思考学前儿童美术教育的特点是什么?

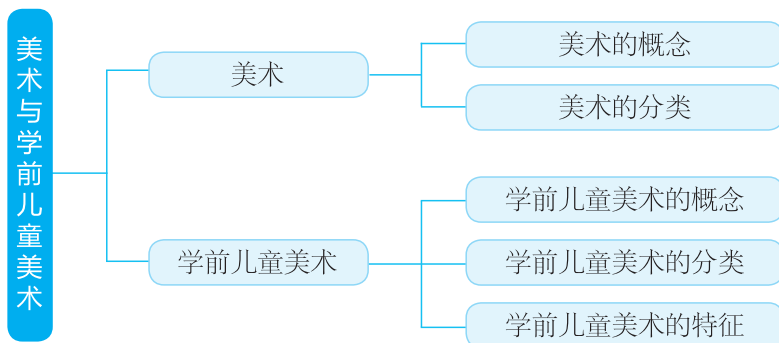
学生的思考:

学生的困惑:

教师的点评:

学习导图

导入语

美术是众多人类文化艺术学科中最具代表性的一种。学前儿童美术教育以美术游戏的形式促进了儿童艺术教育,具有极大的教育价值。它使儿童能在这种具有明显的审美特征的游戏活动中愉悦自己、满足自己、表现自己。

学习目标

知识目标

- 了解美术的概念及分类。
- 掌握学前儿童美术的概念及分类。
- 掌握学前儿童美术的特征。

思政目标

通过学习美术及学前儿童美术的相关内容,赏析古今中外具有代表性的美术作品,可以激发学生对美术的热爱与兴趣,开阔审美视野,帮助学生形成正确的世界观、人生观和价值观。

模块一 美 术

一、美术的概念

美术是运用一定的物质材料,采用构图、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情感的一种艺术形式。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,所以人们现在仍然称美术为造型艺术;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的,所以美术又被称为视觉艺术。另外,从美术存在的方式看,它又是静态的艺术。这些说法分别从不同的角度对美术进行了形态上的阐释,相互之间没有绝对的区分。

直通 国考

依据艺术的物化形式划分,美术主要是一种()。

- A. 时间艺术
- B. 空间艺术
- C. 动态艺术
- D. 静态艺术

【答案】B

二、美术的分类

美术包括绘画、建筑、雕塑和工艺美术四大类。它们既有美术的共同特性,又有各自的特点。

(一) 绘画

1. 绘画的概念

绘画是美术中最重要的门类之一。它是以一定的物质材料为基础,运用线条、空间、色彩等艺术语言,在平面空间内通过构图、造型、设色等艺术手段塑造出静态的视觉形象或情境,以反映生活和表达感情的艺术。

2. 绘画的分类

按照不同的分类标准,绘画可分为多种类型,具体如下:

(1)按题材,绘画可分为人物画、风景画、山水画、花鸟画、静物画、历史画等。

(2)按工具、材料和技法,绘画可分为中国画、油画、版画和水粉画等。其中,版画按版材可分为木版画、铜版画、石版画等,按制版方法和印色技法可分为腐蚀版画、油印木刻版画、水印木刻版画、黑白版画和套色版画等。

(3)按形式和功能,绘画可分为单幅画、组画、连环画、主题性绘画、宣传画、装饰画、广告画、年画、漫画等。

(4)按地域、国别或民族文化传统,绘画可分为中国画、日本画和西洋画等。

图 1-1 所示为中国画《步辇图》局部。《步辇图》是唐朝画家阎立本的名作之一,是现藏于北京故宫博物院的中国十大传世名画之一。该作品设色典雅绚丽,线条流畅圆劲,构图错落富有变化,为唐代绘画的代表性作品,具有珍贵的历史和艺术价值。

图 1-1 中国画《步辇图》局部

(二) 建筑

1. 建筑的概念

建筑是利用一定的物质材料创造的一种供人们从事各种活动的人为的空间。空间是建筑的“主角”。对于某些建筑(如某些纪念碑、广场和桥梁等),虽然没有供人使用的内部空间,但为人们创造了一个新的外部空间。

2. 建筑的特点

建筑具有技术和艺术的双重性。建筑的技术性是不言而喻的。建筑的艺术性主要表现在两个方面。一方面,任何一种建筑都具有自身的建筑形象,这是通过各种结构和造型体现的建筑外观。古今中外,许多优秀的建筑师都巧妙地运用建筑的艺术语言(空间、形体、线条、色彩、质感和光影等)创造了许多优美的建筑形象(见图 1-2),给人以不同的精神享受。

另一方面,建筑具有文化艺术的一些共同属性(如建筑的民族性、地域性和时代性),即不同的民族、地域和时代的建筑在建筑形式和风格等方面表现出不同的特点。

图 1-2 鸟 巢

(三) 雕塑

1. 雕塑的概念

雕塑是雕与塑的合称,它包含着两种最主要的表现手法——雕刻与塑造。雕塑是运用一定的物质材料,采用雕、刻、塑等手法,创造具有真实三维空间、反映生活和表现情感的艺术。

2. 雕塑的分类

按照不同的分类标准,雕塑可以分为不同的类别,具体如下:

(1)按形态,雕塑可分为圆雕、浮雕(见图 1-3)和透雕(镂空雕)三大类。

①圆雕。圆雕是指非压缩的,可以多方位、多角度欣赏的三维立体雕塑。

图 1-3 秦始皇兵马俑/圆雕

②浮雕。浮雕是雕塑与绘画结合的产物,指用压缩的办法处理对象,根据透视等因素表

现三维空间,并只以一面或两面供观看。浮雕一般是附属在另一平面上的,因此在建筑上使用更多,在用具器物上也经常可以看到,如图 1-4 所示。

图 1-4 故宫/浮雕

③透雕(镂空雕)。去掉底板的浮雕则称透雕(镂空雕)。把浮雕的底板去掉,可产生一种变化多端的负空间,并使负空间与正空间的轮廓线有一种相互转换的节奏。这种形式过去常用于门窗、栏杆、家具上,有的可以供两面观赏。

(2)按题材内容的性质和用途,雕塑可分为纪念性雕塑、主题性雕塑、装饰性雕塑和功能性雕塑等。纪念性雕塑是以历史上或现实生活中的人或事件为主题,也可以是某种共同观念的永久纪念,用于纪念重要的人物和重大历史事件。主题性雕塑是某个特定地点、环境、建筑的主题说明,必须与环境有机地结合起来,并点明主题,甚至升华主题,使观众明显地感受到环境的特性。装饰性雕塑是城市雕塑中数量比较大的一种类型,显得比较轻松、欢快,带给人美的享受,也被称为雕塑小品。功能性雕塑是一种实用雕塑,是将艺术与使用功能相结合的一种艺术。功能性雕塑从个人的私人空间(如台灯座)到公共空间(如游乐场等)无所不在。

随着时代的变迁,现在出现了许多新的雕塑类型,如彩雕、冰雕、根雕等,还有直接依照人体尺寸翻制后再进行加工的等身大的彩塑、利用电光效应产生颤动美感的声光雕塑,以及一些传统的四维雕塑、五维雕塑、软雕塑及动态雕塑等。这些都代表雕塑艺术突破传统的世界观,突破三维的、静态的、视觉的形式,向多维时空发展的新方向。

(四) 工艺美术

1. 工艺美术的概念

工艺美术是一种实用美术,具有实用与审美相统一的特点。工艺美术是在生活领域中以功能为前提,通过物质生产手段对材料进行审美加工的一种美的创造,是美化生活用品和生活环境的美术。

2. 工艺美术的分类

工艺美术通常分为两类：一是日用工艺，又称为实用工艺，是指对有关衣、食、住、行等实用品进行加工装饰的工艺品，如灯具、桌椅、绣花等家居用品；二是陈设工艺，是指以摆设、欣赏功能为主的工艺品，如陶艺、壁挂、器具等陈设品，如图 1-5 所示。

图 1-5 景泰蓝/陈设工艺

模块二 学前儿童美术

一、学前儿童美术的概念

学前儿童美术指的是 3~7 岁的学前儿童所从事的美术造型活动和欣赏活动，是以儿童为主体进行的活动。儿童在美术作品中表达着他们的生活经验、愿望、想象和美感，这是儿童表达自己内心活动的一种方式，是儿童的另一种语言。

资料
《3—6 岁儿童学习与
发展指南》

二、学前儿童美术的分类

学前儿童所从事的美术活动大致可分为儿童绘画、儿童手工和儿童美术欣赏。

(一) 儿童绘画

儿童绘画类可分为儿童色彩画、儿童水墨画、儿童线描画及儿童版画四种。

1. 儿童色彩画

儿童色彩画因使用的工具、材料不同而有着不同的形式与效果。儿童色彩画是运用简单的工具、材料(如油画棒、水彩笔、水彩颜料、水粉颜料、彩铅等)，通过对线条、形体、色彩等

的表现,在纸上塑造可视的、形象的美术活动,以表达儿童对周围生活的认识和情感。它既可以作为色彩基础性的练习,也可以用于进行写生和绘画创作。图 1-6 所示为儿童色彩画。

图 1-6 儿童色彩画

2. 儿童水墨画

儿童水墨画是我国一种具有悠久历史传统的绘画艺术,是以墨色的浓淡变化描绘对象的色彩关系,从观察到的对象中获取形象的特点,利用空白造成虚实相间的艺术效果。儿童学画水墨画,可从小就接触和了解继承民族的传统绘画形式,对培养他们热爱祖国、热爱大自然的思想情感有着积极的作用。图 1-7 所示为儿童水墨画。

图 1-7 儿童水墨画

3. 儿童线描画

儿童线描画源于中国画法中的白描,是一种以线为最基本表现手法的儿童绘画形式。在儿童线描画中,线条是最有生命力的因素,线是结构,线是骨骼,形因线而立,色因线而明,神因线而流转。儿童线描画的主要特点是具有一定的写实性和较强的装饰性,与黑白装饰画有相似之处,但又有明显的区别。就造型语言来看,儿童线描画以线为主,点、面为辅,即利用简单的点、线、面等绘画要素把复杂的形体高度概括地简化成方形、圆形、三角形等基本形及基本形的组合,或简化成相应的几何形,是表现物象基本特征的一种绘画形式。也就是说,线描画是可以通过运用简练的线条和平面形状快速、概括地画出物象的基本形状和主要

特征的一种绘画形式,而黑白装饰画是点、线、面的综合运用。图 1-8 所示为儿童线描画。

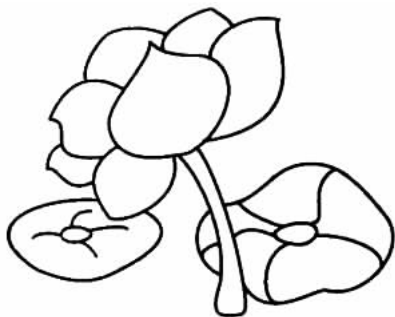

图 1-8 儿童线描画

微课
简笔画基本要素

4. 儿童版画

儿童版画是指在各种不同材料的版面上通过手工制版印刷而成的一种绘画形式。按版材受墨部位、版材性质与制版印刷方法等,儿童版画可分为纸版画、木版画、吹塑版画、套色木版画、绝版木版画等不同的种类。

制作儿童版画需准备的工具包括板(木板、纸板、吹塑板)、刻刀、滚筒、纸笔、木蘑菇等。

制作儿童版画的步骤为:一是先纸上起稿;二是复制,把画在纸上的画翻印到板上;三是制刻,用刻刀将不需要的部分去掉;四是上墨,把调好的颜料用滚筒均匀地涂在板上,用木蘑菇拓印,将局部未印实的部分补上,完成制作。

因制作木版画有一定的难度和危险性,儿童版画制作通常选用纸版画和吹塑版画。

(二) 儿童手工

儿童手工是指幼儿运用一些物质材料(如纸、泥、木等),使用一些简单的工具,通过撕、折、剪、贴、捏等手段,制作成平面的或立体的物体形象的艺术形式,可表达儿童的审美感受。儿童手工对于儿童通过视觉、触觉、动觉之间的配合,锻炼手部小肌肉动作的协调性、灵活性,提高形象思维的能力和形成立体的概念有着重要的作用。儿童手工主要包括泥工、纸工、木工、布工及废物利用。

微课
纸艺花卉

(三) 儿童美术欣赏

儿童美术欣赏是儿童美术教育的重要内容之一,是指儿童有意识地对美术作品进行观察、鉴赏、理解,从中获得审美的愉悦。儿童美术的欣赏过程是由儿童所能接受的、具有一定欣赏价值的美术作品触发其感知,引起联想和情感活动,体验和认识作品内容和形式的审美属性,从中获得美感。

儿童美术欣赏的内容包括绘画、雕塑、工艺品、城市建筑、节日装饰、自然景物,以及同伴的作品等。在进行儿童美术欣赏活动时,应引导儿童从形象的整体入手,深入局部,再回到

整体,可在艺术活动、游戏、娱乐、参观等各种活动中实施。

课堂学习思考

想一想:

结合实际,举例说明儿童美术的题材和风格包括哪些。

学生的感悟与困惑:

三、学前儿童美术的特征

美术对于儿童和成人的意义不完全相同。对成人来说,美术是有着严格内涵的,它意味着博物馆、墙上的画、不修边幅的画家、逼真的复制品、艺术家的阁楼、模特和文化名流等。美术被普遍地认为是高雅的艺术,是人类视觉意象的升华,是人类智慧的结晶,是人类表现的最高形式。优秀的美术作品因为能够折射出创造它的社会背景,所以经常价值连城,受到人们的珍视,被收藏家收藏。对儿童而言,美术具有以下特征。

1. 美术是儿童成长的一种表现

在儿童成长的过程中,不同年龄段的儿童对外部世界的认识和理解是不相同的,表达自己的情绪情感的方式也是有所差异的。对学前儿童而言,美术首先是其成长的一种表现。每个儿童都以有别于他人的方式作用于外部世界,这是儿童独特个性的表现。美术能反映儿童在动作及认知发展水平上的个体差异。美术也是儿童表达自己的情绪情感和个性的一条重要途径。正是因为儿童美术是儿童成长的一种表现,所以儿童美术作品有时被用作衡量儿童动作、认知、情绪和人格发展水平的指标。

有些儿童教育工作者还根据儿童美术的表现形式确定儿童的发展阶段,以此说明儿童身心发展的特点。

2. 美术是儿童自我表现的一种方式

每个人都有表现自我和与人交流的需要,当儿童尚不能自如地运用语言文字这种成人约定俗成的符号系统表现自我和与人交流时,他会运用一些符号系统表现自己、满足自己,

美术就是这些符号系统中的一种。儿童喜欢握笔涂抹,重复同一种图案和符号,以成人眼中混乱的模式作画,颜色搭配也是随心所欲,作品夸张到不可理解,但这些都是其自我的表现。

美术具有一种语言功能。在儿童发展和成长的过程中,美术是比语言文字更早被儿童用于表达思想、宣泄情绪、想象和创造自己的世界的一种有效的途径。随着年龄的增长,儿童越来越多地依赖语言文字表现自我,并与他人交流,而越来越少地运用美术这种符号系统。

3. 美术是儿童探索美术媒介,并使自我得以肯定的一条途径

儿童是天生的艺术家,人世间能与真正的艺术家媲美的只有儿童,这并不过分。儿童在美术方面常会表现出成人难以想象的才能和潜在力量,他们有天赋的平衡感和秩序感,喜欢追求具有美感的东西,对传统文化的无知和对他人行为的不敏感使他们在探索美术媒介时比青少年或者成人更为自由,有更少的约束。儿童不受时空关系的束缚,没有美术技法的清规戒律,也不受客观情理的限制,所以他们可以在创作的过程中完全自由自在地流露自己的思想和情感,表达自己的意愿和对未来的希望。他们的美术作品常表现出没有雕琢过的儿童心灵的纯真,有时能达到别开生面的艺术境界,并使儿童的自我得到充分的肯定。一些人注意到,儿童在10岁以后对美术活动的兴趣及美术的技能技巧等都有可能出现衰退。这种现象反映了儿童随着认知和情感的复杂性的加深,对美术的平衡感和秩序感出现了退化。这时,儿童更多的是用理智支配自己的美术活动。换个角度来说,这给儿童天真、自由的创造活动增加了束缚。

4. 美术是对儿童实施审美教育的一条重要的途径

对学前儿童实施的审美教育,不是以抽象的说理进行灌输,而是以直观的视觉艺术形象打动儿童的心灵,唤起儿童内在的审美情感,使儿童在美的感受和熏陶下受到潜移默化的审美教育。

课后知识检测

1. 简述美术的概念及分类。

2. 简述学前儿童美术的概念及分类。

3. 简述学前儿童美术的特征。

课后学习任务单

班级：

姓名：

学生实训任务

从美育的角度分析美术的文化遗产和爱国主义教育功能。

学生实训方案

教师实训评价