

山东师范大学

硕士学位论文

从学前儿童美术创作看当前的儿童美术教育

姓名：高红星

申请学位级别：硕士

专业：美术学·国画

指导教师：张萍

20071017

中文摘要

儿童的绘画是儿童感知世界的一种方式,他们感知世界是一种非逻辑思维的方法,同时也是自我表达的一种语言。通过美术教育可以使幼儿把自己的想象、愿望变成可见的作品表达出来,绘画则是他们表达自己对周围事物的感受和内心意愿的最主要方式之一。儿童有意识,甚至无意识地用“涂鸦”来表达自己的所见、所想、所感,这几乎是每一个儿童的天性。儿童的绘画、泥塑、雕塑等作品以及其他的表征物都可看作是他们的另一种语言。

本文用四个章节来论述儿童美术教育的意义不在于技巧训练,而在于以艺术为手段,使儿童的那种活泼、自由、纯真的天性进一步得到释放。并且从儿童生理、心理角度阐述了儿童对外部世界的感知、理解、建构,以及他们内心的情绪情感波动在绘画中的反映。

第一章从如何认识儿童绘画的角度宏观论述了儿童绘画心智发育的形象体现,了解儿童美术教育从本质上是一种生命教育和情感教育。

第二章主要介绍学前儿童美术活动的特点,从儿童不同年龄阶段和不同的美术活动的范畴让我们更加系统的认识到儿童美术活动的可贵性。

第三章以感知、情感、动作活动等为线索全面概括的介绍影响幼儿美术活动的几个心理因素。

第四章通过艺术与教育的对话阐述幼儿美术教育的意义和目的,用对比的方法使我们了解传统教育与现代教育的碰撞。为此,在儿童艺术教育的内容选择方面,我们应该注意选取与儿童的生命律动合拍的对象。

在当前的儿童美术教育中,成年人大多生硬地要求儿童画一些他们不能理解、成年人式的东西,这犹如唱一些艰涩难懂的歌曲,无法产生情感上的共鸣,也无法让孩子表达自己独特的感受,他们的艺术潜能也就不可能得到充分发挥。因而在儿童美术教育的方法选择方面,应当鼓励儿童用自己的方式去表达自己的心灵感受。传统教育中用“应该这样做”“不应该那样做”之类的话去指挥儿童,或是提供样板让儿童模仿的做法,都会妨碍儿童心中的自我表现和自由创造,都不可能有效的培养儿童的艺术素质与全面发展。

关键词: 儿童美术教育; 儿童美术活动; 儿童绘画

分类号: J229

Abstract

Children's fine art is one way that children perceive the world, a non-logical method, and at the same time a self-expression language of children. Art can help children express their imagination and hopes by visible work, especially drawing to be the most important way to describe their feelings of the surroundings and inner wills. It is almost the nature for children to express what they see, they think and they feel by scrawling consciously and even unconsciously. Children's paintings, clay sculptures and sculptures and others can be considered a language of children.

The thesis is divided into four parts to state that the aim of children's art education lies not in drilling skills but further releasing the natural liveliness, freedom and pureness of children by the way of art. It also states physically and mentally children's perception, understanding and construction of the outside world, and their mood undulation.

Chapter I states the vivid manifestations of mental development in children's drawing from the point of view of how to understand children's drawings, learning that children's fine art education is a kind of life and emotion education.

Chapter II tells of the characters of preschool children's fine art activities from child disparity in age and different fine arts activity categories, allowing us to understanding the value of children's fine art activities .

Chapter III takes the perception, emotion and behavior activities and so on as the clue to give a comprehensive statement of several psychological factors that affect the children's fine arts activities.

Chapter IV states the significance and aim of children's fine art education, allowing us to learn the conflict between traditional education and modern education. Therefore, on the selection of the content of children's art education, we should adopt objects in harmony with children's life rhythm.

In the current education of children's fine art, the adults mostly stiffly request the children to draw something they can not understand , just like singing crabbed songs, difficult to understand and unable to have in common the emotion sympathetic chord, also unable to express ones own mind , and the children's art potential is impossible to obtain the full display. So, on the method selection of children's fine art education, we should encourage children to express their own feeling in their own

way. In traditional education, ordering children by “ shoulds ” and “ shouldn'ts ”, or providing imitating examples will hinder the children's mind from self-expressing and the free creating , making it all impossible to train children's artistic quality effectively.

Keywords: children's art education; children's fine arts creation;
children's painting;

Category number: J229

独 创 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得_____（注：如没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：高红昆

导师签字：张萍

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 学校 有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权 学校 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：高红昆

导师签字：张萍

签字日期：2007年11月27日

签字日期：2007年11月27日

前 言

儿童绘画是儿童用来传达情感的视觉语言。通过绘画，儿童把自己脑海中的意象、心绪和对周围事物的认识表达出来，创造一个属于儿童自己的世界。儿童画并不只是简单的图画，而是儿童的全部自我表现。在绘画中，表现了他们的思想、感情、兴趣和对外部世界的认识。因此，如果了解孩子、教育孩子，就应掌握儿童绘画这把钥匙。

毕加索说过，每一个儿童都是艺术家，儿童的天性喜欢涂涂画画。绘画在他们的成长过程中是必然的痕迹，即使是穷乡僻壤里没有纸、笔、颜料的孩子也会用一堆石子、一块小砖头或者一小段树枝，在墙壁、路面、沙滩上绘出自己心中的独白、欢乐和忧伤。儿童的涂画就像歌唱一样存在于儿童的成长经历中，而且自发地歌唱。挪威音乐家让—罗乐·布约克沃尔德发现：“早期儿童就开始运用一种称之为流动或不定形的歌声。从婴儿的呀呀学语为他首次有着音色和声响的游戏性体验起，这种流动不定形的哼唱就发展成一种极为自然的形式”^[1]他甚至认为儿童的自发性歌唱“比之于巴赫、舒曼、门德尔松和艾甫斯这些大师们的作品毫不逊色”。^[2]

儿童画一颗小树、一只小鸟、画太阳、月亮……他们不受评价成就目的的支配，只是为了表达自己的认知、想象、愿望和情感。儿童画稚拙、天真，然而在这种稚拙、天真中，都使我们感受到一种清新、真实、活泼和自由。正因为如此，儿童的绘画不仅能打动普通人的心灵，甚至撞击着艺术家的心扉。艺术大师高夏、马蒂斯、毕加索等人都曾研究过儿童的绘画，并对儿童绘画的表达手法作了不同程度的借鉴。只要把毕加索的许多绘画与儿童的绘画作一番比较，我们就会发现，两者之间在某些方面是相通的。目前，许多国家纷纷建立了儿童艺术博物馆，广泛地收藏儿童的艺术作品。在这个崭新的时代，儿童的绘画艺术正以其独特气质和内涵吸引着人们。

从学前儿童美术创作看当前的儿童美术教育

第一章 儿童绘画心智发育的形象体现

美术对于儿童和成人的意义不完全相同。对成年人来说，美术这个专用词是有着严格内涵的，它意味着博物馆、墙上的画、不修边幅的画家、逼真的复制品、艺术家的沙龙、裸体模特儿和文化名流等等。美术作品被普遍地认为是高雅的东西，是人类视觉意象的升华、智慧的结晶、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了它的那个社会，所以经常是价值连城的，受到人们的珍视，被收藏家们收藏。

对儿童，特别是学前儿童而言，美术这个词的涵义就有所不同了。“在儿童时代里，一切事物都是互相渗透的——自我与外界、梦与清醒、现实与幻想、昨日与明日、概念与迹象、思想与感觉。对于受到更大激励的儿童来说，几何图形不光是可见的概念，而且还是外在世界的客体与神秘力量的象征。成人几乎再也理解不了一对有意义的直线会有怎样惊人的力量。但对于成长中的儿童来说，他所得出的简单轮廓——与一切低于人类的动物形成对照——即意味着一个完整的世界。”^[3]

在儿童生长发育的过程中，不同年龄阶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各有差异的。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。绘画不仅能反映儿童智力的发展水平和个体差异，还是表象的图式化。由于受儿童动作和认知发展水平的制约，美术可以在一定程度上反映儿童动作和认知发展的状况。此外，也是儿童表达自己情绪情感和个性的一条重要途径。由于他们的情绪情感和个性有其自身的发展特点，所以美

图1 墨荷 杨麟（5岁）

术可以在一定程度上反映儿童情绪情感和个性发展的状况（如图 1、图 2、图 3）。美术作品有时被人用作衡量儿童动作、认知、情绪和人格发展水平的指标。在图 2 中我们可以看到，孩子用纸撕贴的方法，表现了一幅好看又好玩的儿童画。画面色彩和谐而淡雅，似有一种气韵在流通，流露出温馨的气氛，显现出儿童真诚的天性。

图 2 这是一幅 8 岁（立陶苑）女孩的作品

图 3 我心中的妈妈
水粉、程立（6 岁）

每个人都有表现自我和与人交流的需要。当年幼的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，他会运用其他一些符号系统来表现自己、满足自己，绘画就是这些符号系统中的一种。成人常常对儿童不经教育就开始画画这种魔法似的现象感到疑惑，他们看见儿童的小拳头刚刚能握住一支笔就会把握对象、各种痕迹跃然纸上，便会和儿童都会为此而兴奋。这种过程一再重复，儿童依然兴奋，但是成人却很快厌烦和焦虑起来，终于会产生一连串的疑问：“为什么他们老是这样涂抹？为什么他们一再重复同一图案或符号？他们想表达什么意思？为什么他们的画还是这样混乱？为什么色彩调得像泥浆一样（如图 5）？为什么 4 岁儿童画头和手而不画身体（如图 4）？是否出现了异常的现象？……” [4]

图4 这是一幅用水粉绘就的儿童画，

图5 我和好朋友
勾线涂色（3岁）

在儿童发展和成长的过程中，绘画是比语言文字更早被儿童用来表述思想、宣泄情绪、想象和创造自己的世界的一种有效途径。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样一种符号系统。

他们是天生的艺术家，尤其是学前儿童，美术还是其探索美术媒介，并使自我得以肯定的一条途径。年幼的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，对具有美感的东西充满追求，对传统文化的无知和对他人行为方式的不敏感，使他们在探索

图6 我眼中的世界
刘晓菲 5岁

图7 我的妈妈
杨洋 6岁 水粉

美术媒介时比青少年或者成人更为自由，更少约束。由于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，他们可以在创作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（如图6）。因此，他们的美术作品常表现出没有雕琢过的心灵的纯真，具有直截了当的思考和欲求（如图7、图8）。这就使其作品有可能达到别开生面的艺术境界，使人们为之赞美、为之倾倒，并使儿童的自我得到充分的肯定。

图8 我的好朋友
李海东 6岁 水粉

儿童美所从事的造型艺术活动，从种类上说，大致可以分为绘画、手工、美术欣赏。具体来说，绘画活动从使用的工具、材料及表现形式上区分，可分为蜡笔、油画棒画、彩色铅笔画、粉笔画、水墨画、彩色水笔画、手指画、棉签和水粉画等；从性质上区分，可分为命题画、想象画、故事画、填色画和集体创作画等。手工活动可分为纸工、泥工等。欣赏活动则是对各种造型艺术作品和具有美学特征的环境的观赏。儿童绘画代表了儿童对周围世界的初步认识和把握，同时也是孩子成长活动中的一种需要。作为儿童感知世界是一种非逻辑思维的方法，它主要包括想象、幻想、直觉、灵感、猜测等，具有“非逻辑的、无固定秩序和固定操作步骤”等特点。在儿童绘画中，儿童就是这样凭着想象、直觉夸大或者刻意刻画他们的所见所闻。例如，在“我的爸爸”主题绘画活动中，有的幼儿把爸爸的脸部画得圆圆的，张着嘴巴、瞪着眼睛，然后把小小的自己倚在画面的一角（如图9）；还有的幼儿把爸爸的脸画成方方正正的样子，还在四周画上黑黑的粗线或者点上密密麻麻的小黑点，以表现爸爸

图9 爸爸，球来了
瞿楚轭 4岁 油画棒

的特征（如图 10）。儿童通过绘画把这些感性特点毫无保留、生动有趣地描绘了出来。也正是这样的大胆表现，才使得幼儿的绘画充满生命力。

以下是对儿童绘画心智发育形象体现的具体分析：

一、通过儿童绘画了解儿童智力发育状况

儿童从出生到大约 10 岁左右，他们的绘画表现力和智力发展都是同步向前的。儿童的智力按照一定规律不断发展变化，尽管每个人之间有相当大的差异，但发展的各个阶段总是按一定的顺序，其绘画能力也是按一定轨迹发

展的，虽然每个孩子的发展有快有慢，但发展的次序不会颠倒。比如（图 12），儿童

图 10 朱曦蕾 4 岁

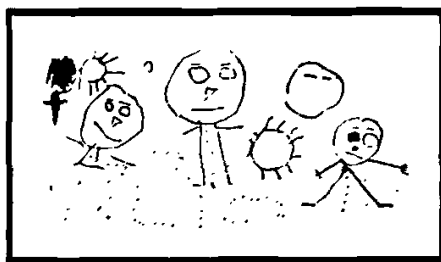

图 11 2 岁

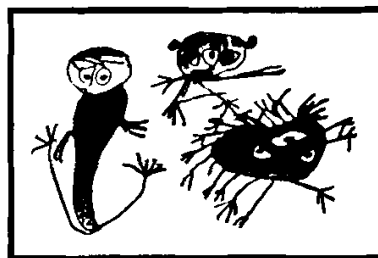

图 12 3 岁

3 岁以前的绘画能力主要表现为“涂鸦”，但智力发育早的儿童，如（图 11），2 岁就能用象征符号画人；再如（图 13），一个 6 岁儿童，如果他画的同 3 岁儿童的图画一样，那么说明他的智力水平尚处于 3 岁阶段。从这点上来了了解孩子是很重要的，因为它不仅使我们认识儿童绘画自身的水平，还有助于我们发现儿童表现力及其他方面存在的问题。当然这并不是说单看儿童的作品就可以判断其智力水平，人的智力发展是复杂的，对儿童

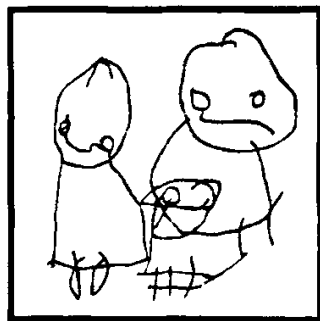

图 13 6 岁

来说，保持情感和智力的均衡发展是很重要的，如果儿童的表现力有受到拘束的迹象，而他的智力发展已到相当高度，则需要给予均衡的机会，美术教育将有助这方

面的调节。

儿童在艺术感悟方面的发展，除了先天因素之外，后天教育也是至关重要的。如果从小注意对儿童进行有益的艺术熏陶，就可以极大地促进儿童的发育速度，推动儿童整个智力发育的进程，当然，这种教育也不可能超越儿童心理发展的阶段。王晓的父母是美术学院的教师，王晓从小在绘画方面受到了良好的教育。他的父母经常用画同孩子讲故事，做游戏，用画交流感情，互赠礼物。爷爷过生日时让孩子给爷爷画张像做礼物，过年过节画幅画送给亲戚朋友，这样就极大地提高了王晓画画的兴趣，也刺激了孩子的创作欲。图 14 至图 20 是王晓 1 岁半多至 8 岁的绘画，从画中使我们了解王晓的绘画能力比各年龄阶段中一般儿童所具备的能力都高。他不到 2 岁时已有图式的萌芽，1 岁 11 个月时所画的命名为《爸爸》的画，已能隐约看出人的脸有眼和嘴；2 岁时就能创造符号表现的形象；4 岁时能参照人的特征，根据记忆画意念性的“写生”；6 岁以后就能根据观察，描画人物特征，尽管开始时画不准人的比例，但是从图 16 以后的画中，我们可以看出，他笔下的形象已比较具体，人面部侧面的起伏不再是概念化的形象了，随着年龄的增长，他观察人物也越来越细致具体，把握形象特征也更准确。

图 14 涂鸦期绘画

图 15 象征期绘画

图 16 写实期绘画

图 17 写实期绘画

图 18 主观感觉表现期绘画

图 19 主观感觉表现期绘画

图 20 主观感觉表现期绘画

王晓的绘画尽管可以是同龄儿童中出类拔萃的，但他发展的进程并没有超出一般人发展的规律。我们可以大致将这 7 幅图分为 4 个阶段：图 14 为涂鸦期绘画，图 15 为象征期绘画，图 16、17 为写实期绘画，图 18、19、20 为主观感觉表现期绘画。到 8 岁为止，他的写生画尽管很有味道，给人的艺术感觉很好，但这些画还不能说已完全进入客观写实期。

因此，绘画可以被当作我们检验儿童智力发育状况的参照物。在儿童美术教育过程中，必须尊重儿童这种能力的自然过渡，不能过于急躁或拔苗助长。

二、通过儿童绘画了解儿童内心世界与儿童个性

新生儿在最初的自然状态中仅仅是被动地接受感性世界，这时他与这个世界是统一的。随着年龄的增长，儿童从自然世界中分离出来，他开始把世界放在自身外部来加以观照。当他把外部客体按照自己的尺度表现为形象、动作或声音时，他就摆脱了自然最后的状态。在艺术活动中，儿童开始主动的感知和认识世界。儿童按照生命的律动，使兴奋的无规则的跳动成为舞蹈，使发之于情感的混乱的声音组织为歌曲。这些活动都没有划清自然表达和艺术表现的界限。自然和艺术的统一状态，使儿童对生命的感受，得到充分的抒发。这种状态是儿童的艺术之所以清闲、流畅、活泼、真实、自由的秘密所在，也是现代艺术家们所追求的境界之一。

绘画活动本身是儿童进行的游戏，也是一种创作活动。他们画画是以游戏的形式边改边画，并不考虑是否需要画出一张“作品”。他们用画来宣泄自己的情感，随意画出困扰了他们的事件和问题，也表达他们快乐的心绪和事物。绘画的作用在于使儿童心理得到平衡，促进他们身心和谐发展。因此，可以说儿童绘画是我们了解孩子的窗口，从他们的画中可以了解他们的情感、心绪、性格、兴趣和爱好，从而进一步关心、教育儿童健康成长。

儿童往往通过画画记录生活中影响情绪的事情，如生病了、挨打了、换牙了……并从中表现他的情感，用画发泄他们的情绪。有人认为，幼儿自我意识水平和自我控制能力都很低，他们喜欢什么就要什么，心里有什么嘴里说什么，所有情绪情感都可能从表情上表达出来，现实的情感是不需要用绘画这种复杂的形式来表达的。而事实证明，由于幼儿的年龄特点，他们有时不能把自己的情绪、感受、体验用语言表达清楚，会在边涂、边画、边玩的过程中把潜意识里的情感体验、对事物的认识和态度表达出来。绘画是孩子的另一种语言，是幼儿的情绪、潜意识里的思想和

感情的一面镜子。他们用画表达他们的情绪，如对挨打挨骂的反抗，对老师和家长的不满等。例如，刘雪飞小朋友在《别吵了!》(如图 21)这幅画中所画教师的形象很厉害，发着脾气、瞪着眼睛，一只手叉在腰上，另一只手指着一边，很生气的样子；还有的儿童用画来报复某个他不喜欢的人，把内心的情感用绘画的形式表现出来，以求得心理平衡。

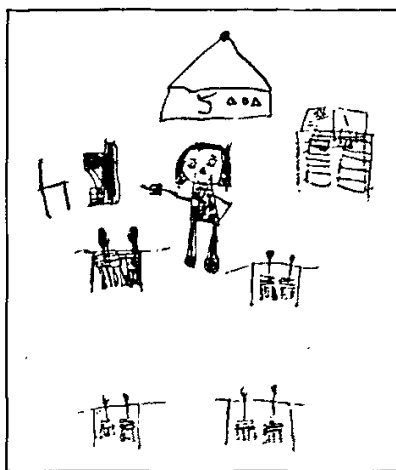

图 21 刘雪飞 5 岁

人们常说画如其人，儿童绘画首先是自我表现的一种方式，在绘画中，孩子表现了他的思想、感情、兴趣。一个喜欢研究昆虫的孩子，他能在图画中详细描画昆虫身上的一切细节；一个喜好研究机械的孩子，他能把机器的零件、齿轮、杠杆、滑轮以及它们之间的关系表现出来。当然所画的汽车、拖拉机、推土机等与实物并不一样，但这一点并不重要。儿童是用绘画来显示自己的兴趣、能力和参与感。也通过绘画等方式将内在的流动着的感受——或悠闲或欢乐或忧郁或哭泣——表现出来。我们从儿童表达的轨迹中可以探寻孩子们的内心情感世界，西方的所谓艺术疗法就是把艺术作为窥探儿童内心秘密的手段来寻找致病情绪，并把艺术作为解开这种情绪的钥匙而加以应用的。我们从许多孩子的图画中，能明显地看出他们的性格特点。刘洋（6 岁）是一个性格开朗、活泼热情的小姑娘，从她的人物写生用色、用笔上就体现了她的些许气质特点（如图 22）。王博（5 岁）是一个不爱讲话的男孩儿，他总是把所画的东西画得很小放在画纸中央，并且用颜色将它包围起来，给人一起压抑、孤独的感觉（如图 25）。肖文（6 岁）是一个又大又胖的男孩子，他画画时神

情专注，一声不响，画的形象总是那么粗壮、工整而富有装饰美（如图 23、24）。

儿童通过自己观察、体验，表现自我，通过独立思考去表现自己的感受，对于他们的艺术创造，教师和家长都应给予理解和尊重。那种站在成人角度，用成人的眼光和尺度去衡量儿童作品，进行挑剔、横加干涉的做法是错误的，不少人总说儿童画的东西不合比例、不像实物、画得不规范，这只能说明他们还不了解孩子，不理解他们的作品。

由此可见，儿童美术教育从本质上是一种生命教育和情感教育。它调动了人对生命的感悟力、鉴赏力、创造力；挖掘了人在非理性的、无意识层次生命的潜力，经过艺术熏陶的儿童，他们的感性世界无比丰富。精神世界更为开阔，生活更丰富多彩，更富有活力和进取精神。

图 22 刘洋 5 岁 水粉

图 23 肖文 6 岁 油画棒

图 24 肖文 6 岁 油画棒

图 25 王博 5 岁 油水结合

第二章 学前儿童美术活动特点

学前儿童美术活动,是人成长过程中最初的艺术意识表现,其意识的传达和表现在学龄前的几年过程中变化非常大。学前儿童的美术传达形式和成年人创作的艺术作品在内容、形式和层次、结构上有很多的相通之处:

从层次结构看,这一时期的美术作品可以分为四个层次,每一层次都表达不同的意义。

第一个层次,为美术作品的特质材料。它引起主体的特定感受,形成美术作品中物质材料的意义。

美术作品的第二个层次,为作品的形成构成。美术作品中的点、线和色彩、形体之间的组织关系,以及与此相应的各种表现手法都蕴含着意味。这种意味即在抽象作品中表现出来,也隐含在写实性作品的形式结构和表现手法中。

美术作品的第三个层次,为作品中物象、事件、情节的指称意义和表现意义,所谓指称的意义是指作品中描写的对象是什么,比如说“人”“山”“苹果”“道路”等具体对象,“出游”“战争”“休息”“劳动”等情节事件。表现意义指这些对象和情节在作品中体现出来的情感和情绪,如“愤怒”“热烈”“忧郁”“狂欢”等。

美术作品的第四个层次,为文化意义,作品中的文化意义包括两个方面。第一个方面是作品中的物象和情节的象征意义;第二方面是指作品所包含的时代精神、民族特点。

一、学前儿童美术创作的一般特点

从层次结构上分析学前儿童绘画作品,可以看出,鲜有不包含物象、事件、情节的。相反,他们的作品中充满了人物和故事,甚至当学前儿童囿于技能的限制,查不出清晰可辨的形象时,他们会以语言补充,变成对形象和事件的创作。相对来说,在学前儿童美术作品中第三个层次更强,不可缺少。可以说写实是其美术创作的主要倾向。所以,以故事结构课程引导学前儿童的学习与创作,往往最能激发学前儿童的创作灵感和思维。

由于美术作品中蕴含的层次结构不同,它的外在的知觉式样也存在不同,根据知觉式样的不同,可分为三种类型,即写实形态,形式形态和装饰形态。“所

谓写实形态,指的是那种既模仿物像,又具幻觉真实的美术形态。形式形态是指不以任何物象为描写对象的抽象形式之间有规律的组合的美术形态。而装饰写实形态则是指那种即以恒定的物象为根据,但又被创作者根据需要对其进行加工处理(如变形、夸张、几何化、多物象组合等)的美术形态。”^[6]

写实形态与形式形态构成了美术形态的两级,丰富多彩的美术形态分布在这两极之间,其间有着无限多的变化,装饰写生形态可作为中间值看待。任何美术创作都不是绝对单纯地只属于某一形态,幼儿的美术创作也是一样。从幼儿的美术作品中可以看到,幼儿在看眼前的和经验中的事物时会加进自己的想象,画想象性的作品时又会融进自己的经验,看喜欢的事物时不忘对其进行装饰,画装饰画时又要将自己喜欢的事件排列于上。幼儿创作的一个特点就是再现、想象与装饰事例,在幼儿绘画中没有纯自然写实形态或形式形态,多倾向于写实一侧的中间形态。在这种中间形态中,由于组合的要素成分的不同,每个幼儿绘画的风格也各有不同,受遗传、环境和教育的影响,有些幼儿把握每个物体的能力很强,画出的形象很完整深入,能做到酷似对象,形成倾向于再现特点的作品。还有一些幼儿很善于把握物体关系,能画出相对复杂的场面,构成含有较多叙事成分的作品。还有些幼儿对对象的形态不太关心,喜欢依照兴趣对对象大加装饰,形成装饰风格的作品,这样就产生了儿童美术作品风格的多样化。

大量幼儿绘画作品显示,幼儿年龄越小画面中的形象越简略,随着年龄增长,画面越复杂丰富,有细节和较个别化。研究者在对绘画作品的研究中发现,幼儿绘画水平有三个较大的飞跃。依此,将幼儿绘画能力的发展分为四个阶段,这就是“涂鸦”期、“象征”期、“形象”期和“写实”期。严格来说,个体真正意义上的绘画是从形象期开始的,涂鸦期是一个萌芽时期,象征期是前后两个阶段之间的一个过渡,而“写实期”则是幼儿绘画的黄金阶段。

二、幼儿绘画的发展特点

(一) 涂鸦期的幼儿绘画

涂鸦期是二岁(甚至更早一点)的幼儿在没有明确的绘画目的的情况下,以游戏的形式,不受或少受视觉控制,随意进行的划线活动,划出的线条较淡、零乱、不成形,不代表任何事物,只是出于对涂划动作所涂划出的各种线条的兴趣。因此,这种划线活动只是最初的绘画表现形式,虽然他们在表现形式上显得

幼稚、单纯、混浊，但它却是幼儿绘画才能开发的曙光。

涂鸦期的幼儿绘画活动由于受身心发展规律的影响，在表现形式上明显的带有随意、自由、无目的的特征，虽然他们的语言和动作还不很协调、完善，但是他们对绘画却情有独钟。只是幼儿最初的涂鸦是没什么表现意图的，只是他的感知觉与动作有了一定的发展与协调之后对环境做出的新探索，是一种新的动作练习。开始时，可能是出于偶然，它们发现了笔之类的东西能划出道道或是看到成人拿笔写、画，于是他们开始尝试涂划，由于动作的快感和动作带来的新结果——线条的出现，这种新的动作得到强化，促使幼儿继续探索和练习下去。开始时，由于幼儿的感知与动作的发展和协调程度还比较低，划出的线条很零乱，以后，随着练习的持续深入，感知动作得到进一步的发展，它们划出的线条逐渐变得有条理，我们可以从幼儿各个时期的涂鸦作品中看到这种发展。对于幼儿早期的涂鸦，国内外许多学者进行了研究，结果不尽相同，但一般认为涂鸦线条可以表现为四种水平。

1. 杂乱线

杂乱线是幼儿最初画出的线条，杂乱线中很少有重复画出的线条，一次画出的线条中包含着横线、竖线、斜线、弧线，还有点，锯齿线，螺旋线等掺杂在一起，线条长短不齐，也极不流畅，手的动作显得毫无把握，不过，这却是人类的一个新生命最早画出的线条（如图 26）。

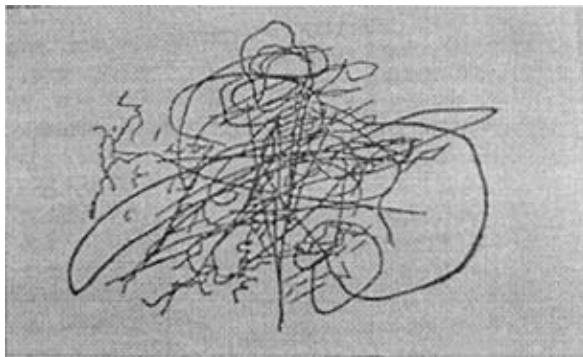

图 26 2 岁

2. 单一线

经过一段时间的涂画以后，幼儿能重复地画出长短不齐的倾斜线或旋转画出螺旋线。这表明，幼儿对手有所控制了，知道用同样动作可画出同样的线条，

但把握不大，主要是体验重复动作的节奏。所以有些外国学者称这种线条为“控制线”（如图 27）。

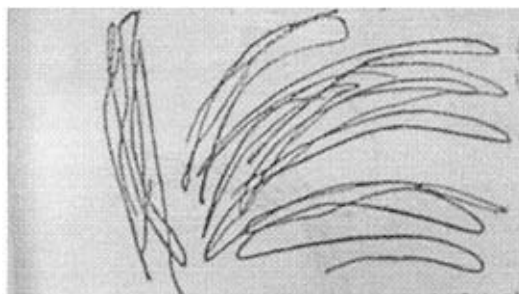

图 27 3 岁

3. 圆形线

随着幼儿在涂画中对自己的动作和结果逐渐加深了解，他们尝试画出图形，结果，重复地画出各种大小，封口不封口的图形。从作品中可以看出幼儿在努力地控制动作的方向，力量和幅度，但又不十分有效。圆形线的意义在于线条开始封闭形成图形，它虽然简单，但是幼儿首次画出的图形（如图 28）。

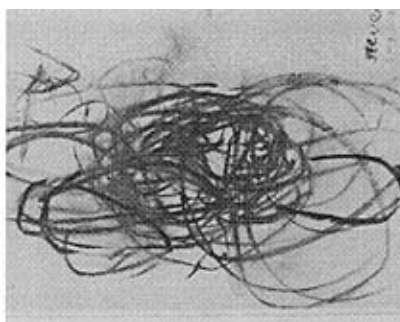

图 28 3 岁

4. 命名线

幼儿在不断涂画的过程中逐渐将图形与线条结合起来，偶然地从中认出某些形态，发现与他们自己经验中的某些事物相似，于是他们给自己画的线条和图形起名字，自言自语地进行注释和说明。所以，也有人称这种线条为“注释线”。成人在观看这种作品时如果离开了幼儿的语言解释，一般是无法辨认其代表什么，但是幼儿已开始朦胧地意识到他所画之物与自己经验之间的联系。

有一点需注意，命名线中有时有一些形态似乎和某些物体很相像，但是它与成熟的绘画造型有本质的区别。一是命名线是无意识地画线，后发现其与物体的联系，而真正的绘画从一开始就是有目的。二是幼儿以画线条是呈现的形，如果离开语言的解释就失去了表现的意义，无法确定其代表什么，而真正的绘画是无法解释的。

（如图 29）是一位三岁半幼儿画的“飞机”，这是一张比较典型的命名线作品。

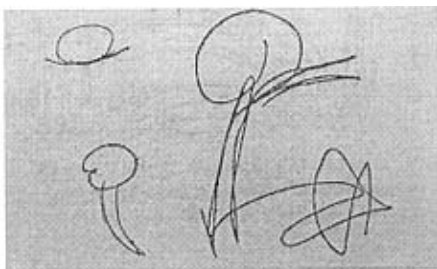

图 29 3 岁半

因此从幼儿实际的涂画行为和过程上看，涂鸦是没有表现意图的画线活动。也就是说，在涂鸦时，幼儿没有绘画构思和目的，是他的感知动作有了一定发展与协调之后对环境做出新探索，是一种新的动作练习。从涂画结果上看，涂鸦的线条是凌乱的，不成形的，不代表任何事物。但是，在不断涂画的过程中，幼儿在纷乱的线条中认识了一些形态，在表象功能进一步发展的条件下，他们会发现画出的痕迹和记忆中的某些事物相像，于是去重复这些形态，用它们代表记忆中的那些事物。到了这个时候，不管画得多么不像，他们都进入新的时期——象征期。所以涂鸦也从心理方面为真正的绘画创造了条件。

（二）象征期的幼儿绘画

象征期是一个过渡时期，发生于学前初期。大约在四岁左右，幼儿开始产生表现的意图，能用所掌握的极简单的图形和线条将事物的特征表现出来。由于这时幼儿使用的形状有限，类似的形态在每个幼儿的作品中或同一个幼儿的不同作品中可能代表极不相同的事物。例如，常见的圆+放射线的形状，在有的作品中代表是太阳，有的则是一盏吊灯，甚至是一棵树……这时，成人仅凭作品难以确定幼儿画的是什，但幼儿已明确地说出他画的东西。在这一阶段，还可以观

察到一种现象，即幼儿画画时，边画边自言自语，饶有兴趣地讲述他画的东西。

这一时期，幼儿绘画水平是不稳定的，有时好时坏的现象。这时，在一幅作品中，有些形象画得很复杂，而另一些形象却十分简单。还有时，前一阶段已画得较完整，忽而，又退回到老样子，画中的形状变得很单调；这类不均衡与不稳定现象不是孩子在退步或故意不好好做，而是因为他们正处于尝试探索之中，不稳定是必然的。所以，看待幼儿的作品不能仅凭一时一作，要全面衡量。当然，有时不稳定也可能是成人对孩子不理解和干涉形成压力造成的，如果是这样，成人要及时调整自己的教育方式方法。另外，在象征期，除画画有如不稳定的现象外，幼儿绘画的构思过程也极不稳定（如图 30）。

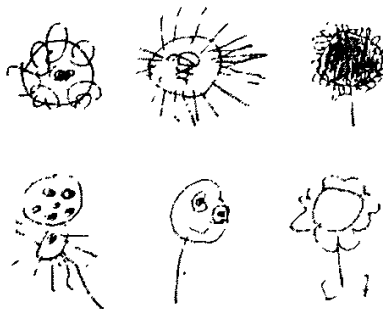

图 30

象征期是一个短暂的时期，但是，对于幼儿绘画发展是一个重要阶段。在这一阶段，幼儿开始尝试用他们涂鸦时掌握的图形表现自己的经验，其表现动机和信心都很脆弱，对成人的反应也很敏感。如果这一时期的尝试比较成功，幼儿将树立起绘画表现的信心，这对他们进入下一阶段至关重要。

（三）形象期的幼儿绘画

五、六岁左右，幼儿进入形象期，他们开始有意识地用所掌握的图形和线条表现自己的经验和愿望。在整个形象期，幼儿绘画有极大的发展。此时的幼儿已有了简单的构思、构图能力，能有意识、有目的进行绘画，画出的形象也基本上符合绘画的基本要求，构图趋于合理，同时，在形象期中，幼儿对于物体形象的颜色表现和相互关系的处理也开始有明显的发展。

这一时期，幼儿已经能自由地选择不同的绘画工具来表现不同的题材和内容，可以根据自己的意识画出生动有趣的形象来，可以开始系统地学习绘画技能、技巧。幼儿开始通过绘画来反映自己的喜怒哀乐和生活情趣，表达对客观世界具

体事物最基本的情趣和感受,对客观事物之间的联系也能在绘画中得到较好的发展。

幼儿形象期绘画表现特征有三种形式:

1. 意味线

幼儿能通过点、线、面的不同处理,可用构图、形体、色彩表现一定的情节绘画,这一时期,幼儿对色彩的使用倾向性明显增多,绘画中随意涂抹的现象开始减少,表现形象逐步生动准确,能够画出符合自己意愿的绘画作品来(如图 31)。

图 31 李嘉言 4 岁半 水粉

2. 意实线

开始能够构思情节,根据内容需要来组织画面,主题画的概念开始明确,对细节刻画的能力开始增强,但画中人的表情仍然比较简单概括(如图 32)。

图 32 王润莹 6 岁 水粉

3. 意形线

可以通过绘画来反映周围及客观世界具体事物之间的联系,情节趋于完整、动作、表情开始准确,并能合理地运用色彩来做画(如图33、34)。

图33 许嘉晨6岁 线描

图34 顾荣7岁 线描

三、幼儿手工的发展特点

幼儿手工能力发展的过程一般是从对手工的工具、材料发生兴趣以及自发的游戏活动开始,进入目的不十分明确的模仿活动,然后进入较有意识的学习、作业活动的。

一般来说学前儿童手工主要包括泥工、纸工和综合制作。手工在构思、造型、构图和设色上与绘画的发展的一般规律一致,其特殊性来自材料的特质。手工材料是丰富多彩的,极大的吸引着幼儿,激发着他们的兴趣。

(一) 泥工

泥工可使幼儿更有效地从动觉、触觉活动的过程中,感知物体的主体性和物体各个侧面的不同特征,从而使幼儿对于物体的整体和部分结构有较全面的认识。

小孩子最初拿到黏泥时只会无目的地用手拍、抓或者把泥掰成一小块一小块,孩子这时是把泥当作一种玩具,觉得这种东西和别的东西不一样,很好玩,能够变形,至于要做什么,孩子很少考虑。起初孩子塑造出来的形象是非常粗糙的。渐渐地随着年龄和经验的的增长,孩子的知觉越来越敏感,觉察到的东西越来越多,并注意到物体的细节,他们会进行比较,对动作的结果更加注意。希望做出来的东西与真的东西一样。同时他们手的动作也越来越精细,从手掌动作发展

到手指动作，这样塑造出来的形象也就丰富和复杂起来。四五岁的孩子已能塑造出小动物，还能塑造两个以上的形象组成简单的情节（如图 35、36）。

图 35

图 36

（二）纸工

幼儿的纸工包括折纸、贴纸和剪纸。孩子纸工的能力较绘画和泥工能力发展较晚一些。

一般来说孩子要到四岁才开始学习折纸。而这个时期的孩子很难折出成形的东西，孩子学习折纸，需经成人的悉心指导。开始时，他们用正方形或长方形的纸折叠一些简单的物体和玩具，而孩子折纸能力发展很快，到五岁时，能折出比较复杂的東西，而且折得比较平整端正。

孩子的撕纸是一个由无意识玩纸到有意识地撕出一定的图形的发展过程。开始时，孩子拿着纸翻来覆去的改或是一点一点地把纸撕成小块。以后他们模仿大孩子在纸上撕出洞，蒙在脸上嬉戏；再后便学着撕一些比较复

图 37 陈心然 5 岁 粘贴
杂的形象（如图 37）。

剪纸也始于自发的练习活动，渐渐发展成有目的的学习活动。一般四五岁的孩子剪出的图形是非常简单的，这时的孩子不大会用剪子，尤其是不会配合剪的动作转动纸，

图 38 陕北剪纸

要经过较长一段时间的练习,孩子才能灵活自发的用剪,稳当地顺着轮廓线剪(如图 38)。

总体上看,幼儿手工活动要经历(1)随意玩耍和娱乐游戏阶段;(2)模仿、体验和尝试阶段;(3)学习、想象和创造阶段。

幼儿的绘画与手工的发展有着不可分割的内在联系。所以我们在幼儿美术教育活动中,要注意绘画、手工能力发展关系的内在联系,这样有助手提高幼儿的智力的发展与造型活动能力(如图 39)。

图 39

第三章 影响幼儿美术创作的几个心理因素

一、感知

（一）美术形象来源于视觉经验

在美术创作活动中，感知主要是视知觉。也就是说，幼儿通过观看获得的关于事物的种种视觉经验，这是他们美术创作中形象的来源。一幅作品，无论是再现某件事物的还是高度抽象的，都包含着最基本的视觉经验。幼儿画一只飞鸟、一个苹果、一棵大树，这些东西都是他曾经见过的，是视觉经验中所有的。即使是一幅想象性作品，其中人物、景物和活动都是幼儿们见到过的，是他们亲身经历过的生活。没有一定的视觉经验，进行美术创作是不可想象的。

（二）知觉力的强弱是影响作品形象深入的前提

美术形象来自视知觉，知觉对幼儿绘画创作有什么影响呢？知觉力的强弱、敏感与倾向性影响他们绘画创作的质量。一个对事物的形、色很留心，观察力又强的幼儿画出的形象总是完整的。一个空间感很强的幼儿将长于造型、构图。而一个对色彩敏感的幼儿会将一幅画画得色彩斑斓，具有装饰性。

二、情绪、情感

知觉是美术创作中的重要因素，但不是唯一的因素，幼儿愿不愿意画、画什么，效果如何还受着其他因素的影响和制约。这其中，就有情感因素。

（一）创作的愿望由情感而生，创作的内容由情感而定

幼儿美术创作是在脱离眼前事物的情况下进行的，即使面对一个物体来画，幼儿也会将已知的和想象的内容放进作品。因此，绘画的基础是大量的观察、多次的感知和丰富经验，然则这些丰富的记忆形象虽然是绘画的基础，却不是动力所在。因为在绘画时不是随便将那些记忆图像恢复出来的，记忆机制复现哪一种形象全部要由情感选择决定。当知觉对象与主体的内在情感有某种一致性时，主体为其所感动，产生情感上的共鸣或者说同构。就会渴望再现那曾感动过的他的事件，这样就产生出绘画的愿望，同时也就决定了表现的内容。

（二）情绪、情感使作品内容充实

情绪、情感不但制约幼儿表现愿望的产生、表现内容的选择，还决定着作

品的质量。幼儿依情感选择表现的内容，将自己的情感融进了作品中，由此，作品获得丰富的内涵。作品对情感表达是其质量的重要部分，也是评判作品优劣的标准之一。一幅充分表达了幼儿自己情感的作品是生动的，而被动、复制的作品则是枯燥无味的。

（三）情绪、情感推动幼儿对完美表现形式的追求

在幼儿美术创作中，情感不但与绘画内容有关，还关系到表现形式的运用。当幼儿到稍长些的时候会主动的追求更完美的形式，这也受情绪、情感的推动。阿恩海姆曾描述过这种现象，他说：“幼儿们对一个更加高级阶段的探索，是出于他们对初级阶段上的构图式样的不满，他们在刚开始的时候并没有对自己把一个人画成垂直——水平关系式样不满，这个式样不能把一个正在奔跑的人和一个静止站立的人区别开来的事实也没有使他感到烦恼。但是到后来，他就越是对自己作品的那种无区别的模棱两可感到不满，希望在自己的作品中看到事物呈现出现实的样子。幼儿极力想克服模棱两可性的要求，就成了促进他的作品向更高级阶段发展的动力之一。”^[6]

以上可以看出，情绪、情感在幼儿美术创作过程中起着重要的作用。

三、再现能力

幼儿对所看到过、观察过，也想表现的事物，就能够表现吗？不是的，这还受他的再现能力的制约。

（一）视觉经验、情绪情感通过再现转化为美术形象

再现有心理的再现与形象的再现之分，心理的再现指记忆表象的重新浮现，形象的再现是将内心所知所想，以物质手段体现出来。举例来说，幼儿在纸上画一个圆圈代表人的头，这个圆圈具有一般结构特征是它的圆形性，而真人的头的一般结构特征也正是这个圆形性，虽然，绘画使用的是二维的媒介，但在圆形性这一点上它们是等同的。于是画纸上的圆圈可作为人的头的代表。这就是说，绘画使用的媒介与真人头的物理性质截然不同，但是它具有与其相同的结构却是可能，纸上的圆圈即是头的结构等同物。幼儿头脑中的种种视觉印象、愿望所指、情绪体验都有其结构特征，通过再现变为形象。

专家认为，艺术家与普通人体验世界和生活的方式没有什么不同，区别在于，他们能形成再现概念，也就是为经验找到能体现其意义的外部形式。而普通

人则不能。如果幼儿缺乏为他的经验找到一个合适的外部式样的能力，他进行美术创作是困难的。这就说明了，为什么面对一事物，具有同样的经验，有的幼儿能画得有声有色，栩栩如生，而有的幼儿却无从下手。

（二）再现能力的差异影响着幼儿的美术表现的活动

我们说缺乏再现能力就画不出来，那么，有了再现能力是不是就一样能画了？不是的，幼儿的再现能力是有高低，有差异的，是有规律地由低到高呈阶段发展的。这影响着幼儿美术创作的水平，使其在形式上呈现出发展的阶段性和差异性。这种发展的阶段性与差异性与幼儿的学习和成熟有密切的关系，不是可以任意塑造的。

例如，幼儿必须经过体验以动作为乐趣的涂鸦阶段，才能进入以描绘物体为目的的绘画阶段。再如，在形象期，绘画造型上的一大特点是形象由简单形状结合而成。形象的结合关系由垂直水平关系到倾斜角度关系。当一个幼儿没有掌握垂直水平关系时，他表现不出物体的方向性。当他未能掌握倾斜角度关系时，他表现不出人或动物的动作姿态。这说明，幼儿美术创作的水平取决于他的再现能力的发展水平。

再现能力是如何获得与发展的呢？再现能力来自于主体在活动中主动的建构，且与下面提到的动作活动有着密切的联系。

四、动作活动

动作活动是又一个与创作有关的因素。这里指的是主动的动作活动，我们暂时把它分为一般的动作活动和美术中的动作活动来分析。

（一）一般动作活动的作用

动作活动连接了主体与客体，它的作用分为两个方面：一方面，幼儿通过动作活动了解客体把握客体，同时，另一方面他也了解自己，体会自己的力量与作用，形成个人行为方式。

一般说来，在活动过程中，被操作的物体处于被动状态，幼儿通过对它的操作，增加了有关的知识，但随着对它支配程度的增长，它的吸引力逐渐降低。因此，它较少化为幼儿作品中的形象。这是我们前面提到过的。而由动作活动带给主体的变化对幼儿的美术创作具有很强的推动作用。

早期幼儿画中人物形象的发展可以说明这一点。最初，幼儿画中出现的人头

与身躯不分，但有四肢、眼睛；稍长些后，将头与身躯分别画出，出现嘴与手指，但身躯仍是混沌一团的。一般，运用得早、运用得多的身体部分优先出现，造型肯定而清晰。而运用得少、动作不明显的身体部分往往难以分化出来。例如，很多幼儿画人时常省略耳朵、鼻子、脖子等等。罗文菲尔德曾谈到过他启发幼儿画人“嘴”的经验。他说：“有一次，我参观小学一年级时，看到幼儿画一条线作为嘴的符号，我故意在我的口袋里装一袋糖果，使它在这袋子里嘎嘎作响后，我问幼儿：‘在我的袋子里有什么？’‘糖果’这是答复，‘你想它是硬的还是易于咀嚼的？’从声响中幼儿推断它是硬的糖果，‘你喜欢硬的糖果吗？’是我的问题，‘是的’为一致的答复；把一些糖果放在每一个幼儿的桌上，我要他们在得到信号之前不要放进嘴里，‘现在你们可以咬糖果来发现它们是多么硬了。’而所有幼儿把糖果咬得碎碎的，在经历过这次经验后，我要幼儿画‘吃糖果’，在教室中的每一位幼儿都在他们的表现中画进去了，‘牙齿’，这种个人的经验开发了他们的消极知识；……”^[7]将幼儿所画的各类题材的形象比较一下，一定会发现，幼儿画中人物的表现水平提高得最为迅速，大大优于对其他物体的表现。这与幼儿自我体验的增长是分不开的。幼儿关于节奏、平衡等艺术规律的理解也得之于他控制动作活动的体验。

（二）绘画创作中动作活动的作用

艺术创作过程中的动作活动与上述一般的活动有所不同，对主客两个方面的了解对幼儿在美术创作都有推动作用，对客体的了解，在这里成为对表现媒介的理解，任何一点对媒介特征的了解，都将增进幼儿对它的驾驭程度。而自我体验使幼儿的创作活动更有目的和控制。

幼儿从涂鸦期到形象期的转变有力的说明了这一点。在幼儿两三岁的时候，他还不知道用笔画出形象，拿到笔以后只知道乱涂乱画，画一些凌乱的线条。在不断地涂画的动作活动中，他熟知了自己动作和动作结果，了解笔和纸的性质，特别是了解了线条的特性，这种二维的表现媒介能够形成许多形状，而且与他见过的东西相似。于是他开始重复那些动作，使之产生某些图形，代表印象中的事物。这样，发生了一项根本性的变革，幼儿能够有目的地画某些东西了。

动作活动始终是重要的，它架起了主客体之间联系的桥梁。当幼儿年长些的时候亦是如此。

第四章 学前儿童美术教育为“人”，而不是为“艺术”

一、幼儿美术教育的意义和目的

（一）倡导自然人性的幼儿美术教育

早期开发教育，对儿童的健康成长有非常重要意义，但是教育不能违背儿童身心发展的规律，否则非但收不到预期的效果，反而是有害的。儿童犹如一棵幼苗，苗期管理要依据自然法则，精心管理。如果一味上水、加肥，其后果会适得其反。

绘画必须培养观察能力，从而扩大视野，丰富知识，提高对客观事物的观察能力与理解能力，锻炼记忆能力，对智力开发有很大帮助；绘画使儿童身心愉快，左右平衡发展，手眼脑协调动作，有利于促进幼儿身心发育；绘画使幼儿热爱生活，关心周围的事物，陶冶情操，培养情感的；绘画使他们去爱美，发现美，创造美，以提高他们的审美能力。总的来讲，这是一种创造能力的培养。美术教育是幼儿非常愿意接受的快乐教育。早期的美术教育不但能提高一代人的文化素质，对他们以后的劳动素质也有非常积极的影响。

另外一种看法，是把幼儿美术教育看作一种专门教育，就是为了培养未来的艺术人才，让孩子们学会一技之长。不少家长望子成龙，想培养小神童、小名人，急功近利，生硬地灌输，违反了儿童身心发展的规律，这无异于拔苗助长。

艺术是人类的精神家园，艺术为人类存在着，如果人们不珍视它、失去了它，就无法过一种有意义的生活，孩子们就难以自由、快乐的成长，甚至无法完好地生存下去。从这个意义上说，每一个儿童都应当而且有权学习人类共同的艺术遗产，每一个儿童都应该具备为这个世界增添一个舞蹈、一幅绘画、一首歌曲、一出戏剧的能力。但是，走向健康艺术教育的路是漫长的和艰难的。而我国艺术教育长期习惯于单纯灌输绘画技艺的单科教学，违背了艺术追求的初衷和意义，使孩子们失去了对绘画的兴趣，甚至把艺术视为苦役。

面对此问题的这种变化，现代美术教育又该向何处发展呢？我们不妨来看一下美国教育的情况。美国的现代美术教育形成于二战之后，它在很大程度上受到现代艺术思想的影响，现代艺术观念的变化，艺术媒介的改革推动着美国艺术教

育从以技法为中心转变到以艺术观念和思维为中心。在美国,攻读艺术专业的学生必须进行广泛的阅读,具有独立思考能力,关注艺术潮流并对其有深刻的了解,他们要用大量的时间讨论思想和观念的问题,表现技法的学习则在其次。二战后美国的纽约渐渐取代了法国的巴黎,成为当代新的世界艺术中心,这固然深深地影响着美国的教育,反过来,美国当前所实施的这种艺术教育也为其世界艺术中心的地位起到了添砖加瓦的作用。相对于美国“只要有观念,人人都可以成为艺术家”的艺术教育观念,我国目前的教育则主要还处于“只要有技巧,人人可以成为艺术家”的另一个截然不同的观念之中,在我国,从最初接受专业绘画教育或音乐教育的幼童,到艺术院校的学生,都遵循着“只要功夫深,铁杵磨成针”的古训,以顽强的毅力和耐力苦练着各种“基本功”,认为这才是一切艺术创作的基础,但到头来却发现对基本功的过分专注偏偏抑制了创造才能的保持和发挥,即使有的学生练就了过硬的基本功,他们总体的艺术感受力并没有得到同步的发展,对艺术真谛的探索甚至尚未入门。这在我们的音乐教育和美术教育中都不乏实例。

儿童艺术能力的形成和发展的确要有一定的“基础”,但究竟什么是儿童艺术能力形成和发展的适当基础呢?只靠单一的纯技术的基本功看来显然是不够的,在教育中只偏重技法而忽视想象和创造能力的培养,与儿童成长中的偏食挑食颇为相似,都不利于儿童的健康成长。有利于儿童艺术能力的形成和发展的基础应该像为儿童身体的健康成长所提供的科学食谱一样,品种丰富,分量适中,营养全面。就技能技巧与创造力的关系而言,技巧应是创造力的载体,技巧的训练过程也是创造力的培养过程,二者的发展应是齐头并进的。既然我们已经意识到,单纯的技巧训练只能培养技术娴熟的工匠,而有助于培养一个真正懂得艺术、具有审美文化素养的人,那么我们对儿童所实施的普通艺术教育尤其必须尽早突破技艺教育的藩篱,走上技艺与创造并存、感受与操作并重的健康轨道。

因此,我们在进行美术教育时,首先要明确推动幼儿美术发展的因素不是单一的,而是多方面的。教育要从各个方面入手,同时教育措施也应是全面的。例如,通过浏览、观察等使孩子获得丰富新鲜的视觉印象;“运用情感——陶冶式教学”激起孩子情感与表现的愿望;通过练习,使幼儿掌握表现的手段,不断探索新的式样等等。

其次,对每个幼儿的情况作具体分析,掌握他们在发展的不同时间段上,不同因素变化的情况,灵活,不失时机地进行教育。另外,还要把握好各个因素相互转化和教育行为的度,保持孩子对事物的新鲜感和审美态度,使幼儿处于敏感活跃的创作活动状态。

(二) 转换传统基础教育观念

幼儿的美术创作包括表现和设计两个部分,表现旨在反映生活,设计则着眼于满足生活和审美的需要。

通过研究,我们总结出引导幼儿进行创作时有三条思路。一是从主题内容,即从表现生活与满足生活需要出发引导幼儿创作;二是从形式规律,如线条、图形,构图和色彩的组织结构及特征出发引导幼儿创作;三是从材料,即从媒介特质出发引导幼儿创作。

幼儿的绘画创作是许多家长和幼儿教育工作者快乐和享受的来源之一。那些包含着热情和精力,以稚嫩的笔触勾画的童年世界的朴拙让人难以拒绝,而那些明显不明确的、近似的、在技术上有缺陷,但却直接而富有表现力地展示无暇童真的画更叫人难以抗拒。对于成年人来说这种童真早已成往事。幼儿图画形象刻画力的美学魅力似乎在于它能唤起人们的情感,使他们走过一段回首童年往事的历程。

幼儿时期是一段纯洁的、未被玷污的时期。当代儿童早期教育正是受到了所谓“自然发展神话”观念的极大影响。它认为,孩子的艺术才能与生俱来,不加干涉的社会环境是让这种才能浮出水面的必要条件。但是,我们却常常目睹的是为解决绘画问题而苦苦挣扎的孩子,而非快乐的探索者。令人遗憾的是,经历过这些挣扎的孩子许多都丧失了自信,并逐步放弃了绘画的努力。因此,人们不禁要质疑这种教学方法,是否牺牲了幼儿“自然发展”的机会,从而使他们不能成为一生都用自信和绘画能力来表达和交流的个体。

传统美术教学只一味的强调形的准确度,要求一开始就要画准比例,实际这是儿童做不到的,在专业教育中成年人似乎只有画得像真实物象才正确,对于儿童,不能用教成年人的模式来教儿童。画得像并不等于可以代表一切。传统儿童美术教学把技法放在第一位,不注意让儿童用自己的眼睛通过观察,表现丰富多彩,鲜明生动的典型形象,表现自己独特的认识和感受,因此在一定程度上压抑

了儿童能动性。例如有的孩子画的蝌蚪尾巴是波浪线的而不是教师画的直线的形状，孩子说蝌蚪是在游动的。

二、不同的教育观念产生不同的教育方法

不同的幼儿美术教育观念，会产生不同的教学方法，教其效果当然也会有很大的差别。要对幼儿进行全方位的启蒙教育，美术教育也不例外。审美的启蒙教育，同时也是德智体美劳多方面启蒙必不可少的辅助教育，是以促进儿童全面发展为目的，决不是一种专业的模式化的教育。

（一）以儿童的视点观察儿童的作品

通过多年的儿童美术教学实践，我们认识到，儿童美术教育同专业的美术教育是即有区别又有联系的。以美术教育促进儿童全面发展的观念认为：只有全面发展的儿童，将来才有可能成为真正的艺术家。艺术不仅仅是技术，所以要求把培养智力、能力、情感等放在首要地位。不见多识广，不可能产生丰富的想象力与独创性；没有丰富的、美好的情感，也不可能画出有感染力的画来。何况我们的主要目标不是为了培养画家，而是为了培养全面发展的建设人才。

对于技法，教学方法要得当，必须根据不同年龄儿童身心发展的规律施教。例如，让幼儿把绘画看作是一种饶有趣味的游戏，我们像教游戏那样教孩子画画，这就产生了教学的趣味性。这是教学成功与失败的关键。让绘画本身给人以快乐，而画画就会成为一种快乐的创造。学习绘画不应当使儿童感受到任何压力，应当是自由的、愉悦的，发展他们爱美的天赋，进入无忧的境界，像游戏那样感到享受与满足。如果让孩子们感觉太难了，没有兴趣，这就是教学的失败！对技法方

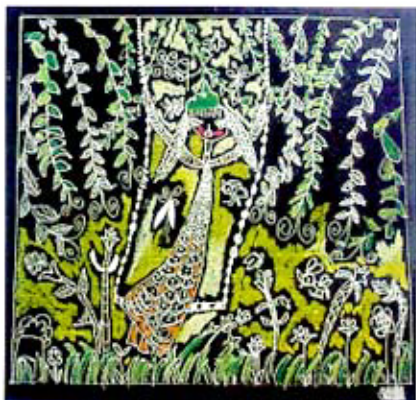

图 40 荡秋千 李玲 6 岁

图 41 草原小姐妹 王辰 7 岁

面和画得像不像，不能有模式或标准，操之过急。保护儿童良好的感觉、兴趣和自信心是关键，特别要鼓励儿童的创造性思维。幼儿绘画中的想象、幻想，即使在画面上没能表现出来，也要加以肯定和提倡。在幼儿对技法还不能正确理解或力不能及，还没有自然要求的情况下，技法就可能成为束缚他们想象力和创造力的枷锁。情感的培养，造就高尚的人格，优良的品性，不能完全靠说教，靠体验。绘画是一种得天独厚的方式。通过儿童自己的体验去分辨美与丑，去发现美、去创造美，要做到这一点，功夫全在画外（如图 40、41）。

把幼儿的美术教育看成是一种专业美术教育的观点，是忽视儿童心理因素的错误观点。低估儿童的创造性，限制和否定儿童的独创性，过多地强调基本功的训练，或是教学以临摹为主，缺乏趣味性，会使幼儿陷入被动乏味的氛围之中最终失去信心与兴趣。以儿童的视角来审视儿童的作品，应转换传统的教学方式，而师生互动式教学，可以为儿童创造自由表达、自由探索、自由创作的空间，有利于身心的健康和谐发展；根据儿童各年龄段的绘画心理特征和他们素质与能力的发展，选择和决定教学内容和要求，形成连续性；依靠直观教学发展儿童感知，培养美的意识，利用多种手段扩大生活视野，激发创作兴趣，培养儿童视觉造型反应和创造力，以及情感表达能力；通过观察、记忆、体验、联想调动儿童的积极性、与热情，并倡导以感性为主体，诱发孩子的创作激情，把直觉感受以专注的热忱表达出来。

（二）尊重和引导孩子情感的释放

皮亚杰认为，课堂是相互交流，是一个整体范围上的智力和相互交流中的作用，以及道德和理性的合作！在传统的教育中，幼儿绘画的目的在于学习一些知识技能，而今拓展为自我表达、情感交流。绘画可以使幼儿的想象变成可见的作品，或倾诉快乐、或发泄委屈、或描绘离奇梦想。作品完成后，他们还需要语言来表达，迫切需要有“听众”。同伴之间，相互欣赏、借鉴、分享。引导幼儿把自己作品与好朋友、老师一起交流，讲一讲画的是什么？怎么画的，与别人有什么不同等等。并征求同伴的建议，把自己的美好感情和愿望传送给别人，分享同伴的快乐。教师是幼儿生活中极为重要的人，其耐心地倾听非常重要，这样会使幼儿真诚地展示自己内心的世界。教师的辅导、支持与鼓励，使幼儿感觉到情感的满足，由此会给他们带来身心愉悦和成功的自信。绘画是幼儿情绪潜意识的

思想和感情的一面镜子。他们可以通过绘画来宣泄和表达自己的感情体验，绘画过程中的师幼互动，幼儿互动，以提供情感交流的平台。家长也可以通过绘画与他们进行情感上的沟通与交流，及时发现问题并帮助其疏导，使绘画有利于幼儿情感的健康发展。

学前儿童的年龄特点是在认识和表达事物时会受到情绪情感的影响，乐于表现自己感兴趣的事物。积极主动的情感是幼儿绘画过程中一种潜在的动力，而积极性又是激发幼儿丰富想象和创造能力的内在因素。幼儿感兴趣想表现，对完成一幅画来说有了一半的保证。另一半则是要激发幼儿的思维，充分发挥其想象力，达到完整的绘画效果。孩子纯真，对一切充满了好奇，他们的想象力奇特，并且丰富多彩。如在听故事画《奔跑的汽车》（如图 42）中每个幼儿按照自己的想象，画出了多种颜色、形状造型不同的汽车，由于每个人的想象力不同，其表现结构也不同。但在整个绘画过程中他们的思维活跃、热情，挖空心思的表现与众不同的“汽车”。由此可见，积极情感是幼儿丰富想象力和创造力的内在因素。情感一直存在于幼儿的绘画过程中，一个好的教师应善于调动他们积极的情感，让它贯穿于幼儿绘画的始终，成为幼儿创作的动力。

图 42 李伟 4 岁

我们要强调教师以引导幼儿的主动活动为出发点，在教法中以体现新的观念为主，把爱、尊重、理解、鼓励融于活动中，遵循开放、灵活的原则，鼓励他们大胆实践，勇于创新。教师要尊重幼儿的意愿，以幼儿的兴趣、情感为先导，达到其绘画创作的愿望。俗话说：“兴趣是最好的老师。”一个人一旦对某种事物有了浓厚的兴趣，就有了强大的动力，在这一点上儿童也不例外（如图 43）。

教育者积极的情感态度,良好和谐的活动环境是诱发幼儿良好情感的纽带,老师的一句亲切的提示,一个赞许的眼神,都能使他们增加自信。幼儿只有在轻松愉快,积极主动的情绪下,在良好的环境中,确定感到绘画不是负担,是乐趣,才能对绘画产生浓厚的兴趣、敏捷的思维、丰富的想象。教师要善于钻研,用多种方法调动幼儿的积极情感,帮助幼儿掌握正确的观察方法和良好的绘画习惯,这远比教会他临摹一百张图画重要得多,因为只有具备了这些良好的素质,才能创造出无穷美丽、激情洋溢的作品(如图44)。

重新理解绘画表现能力的发展对早期儿童教育领域提出了富有刺激性的挑战。它用修正得更复杂的语言来定义教师的作用,使更多的责任放在教师的肩头,以确保儿童在这个领域中的发展不会被不恰当地局限于一套狭隘的偏见和喜好中,对所看到儿童自发的自我引领的探索做出评价和鼓励。但是,在观察中发现儿童对包围着他们的各种视觉文化的直觉兴趣,在成长中帮助他们达成自己的图画预期。发掘他们正在形成的与图画表现相关的知识能力、以及寻找促进这种能力的方法时,还要求教师为儿童处理图画问题提供积极的帮助。这可以用同辈以及成年人的例子,讨论用怎样的方法可进一步掌握不同的图画表现系统,以满足儿童特定的需要和野心。

在儿童早年生活中,他们的勾画活动往往只是符号过程的一部分,其中,声音、动作、词汇传达着更多的内涵。在这种情况下,教师接受这些图形,将之视为“正在积极发生的事”而非贴在托儿所或小学教室的墙上的东西,更有助于儿童理解这种独特的具有多种方式的表现系统。同样要认识到,动态地讲述一个

图 43 吴昌仕 6 岁 水墨

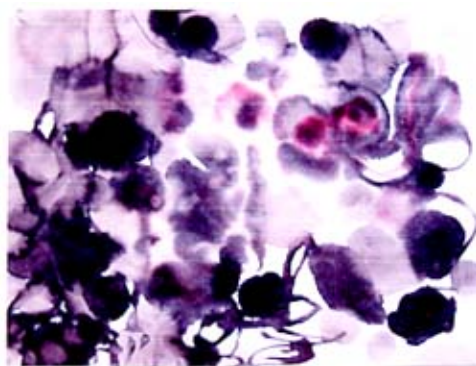

图 44 邵一凡 6 岁 水墨

故事与描述性地讲故事相比,前者要求儿童利用不同的图画工具,人们会鼓励与支持他们使用更多的形象。融合音乐、戏剧和视觉艺术活动,可进一步帮助儿童对依靠多种表达模式的图画技能的发展。这种技能往往是幼儿的“自然”选择,他们在日常生活中,自发的将动作、语言和视觉融合在一起。

在儿童日益发展起来的对技术可能性和特定艺术介质的局限性的认识上,教师帮助的重要性可以通过观察幼儿玩泥巴时很好的展示出来。与受到适当教育的儿童相比,三岁大的儿童在一个无干扰的自我探索的环境中玩泥巴时,其对以不同方式表现具体事物、尺寸、细节和风格存在局限性。但最重要的东西是,让儿童的图画努力转变成一种成就感和自豪感,以维持儿童对创造性努力的兴趣,鼓励他们继续运用并进一步掌握这种表现的本质。成人的介入和指导的形式是可以很容易地与游戏融合在一起的,训练有素且明智的老师会对儿童艺术能力的发展产生极大的影响,而且还能在儿童的早期教育中创造出轻松的、有趣的氛围。再者是否敢于用自己的方法去创造、描绘自己所感受到的美的事物。最后才是看技能技巧,这也要根据不同年龄段来要求,对绘画自主表现的胆量和魄力,则应放在首要地位。不能只在技法上要求规范,涂色要求平整,不涂出线外,线条要求整齐,不正确的要擦去重来,特别是在中国画教学中,有的老师要求必须按死板的笔墨程式进行,把“小老头画”评为上品,把画风泼辣、富有想象力的天真烂漫的作品认为是不好的作品。

培养人才要有战略眼光,需要打好基础,不能急功近利;对儿童的启蒙教育要全面,不能搞专科;美术有利于促进儿童的全面发展,每个孩子都应受到这种教育,它是整个文化教育的一个重要组成部分。

结 语

本文从总体上把握儿童美术教育领域的发展,力图阐明儿童绘画与美术教育发展的多元性和时代性,并与实践相结合。在介绍儿童美术教育理论的同时,更强调理论的实践价值,如对儿童美术创作发展的阶段与特征的相关理论进行了梳理,提出了儿童绘画,手工制作能力发展的阶段及特性。儿童是单纯幼稚的,但同时又是在不断成长并逐步走向成熟的。按照幼儿生理、心理发展的规律去研究儿童美术教育中出现的许多问题,尊重儿童自己的表达方式,才能较好地达成我们的教育目的。

注 释

- [1][挪威]让-罗尔·布约克沃尔德著，王毅等译：《本能的缪斯》，上海人民出版社 1997 年版，第 64 页。
- [2][挪威]让-罗尔·布约克沃尔德著，王毅等译：《本能的缪斯》，上海人民出版社 1997 年版，第 249 页。
- [3][德]玛克斯·德索著，兰金仁译：《美学与艺术理论》，中国社会科学出版社 1987 年版，第 224-225 页。
- [4][美]伊莱恩·科汉等著，尹少淳译编：《美术，另一种学习的语言》，湖南美术出版社 1992 年版，第 6 页。
- [5]王宏建，袁宝林：《美术概论》，北京高等教育出版社 1994 年版，第 219 页。
- [6]王宏建，袁宝林：《美术概论》，北京高等教育出版社 1994 年版，第 219 页。
- [7][美]鲁道夫·阿恩海姆著，滕守尧译：《艺术与视觉思维》，北京光明日报出版社 1987，第 68 页。

参考文献

1. 丁玥. 幼儿园美术教学法. 北京: 北京师范大学出版社, 1985
2. 庞丽娟. 幼儿园美术教学法. 北京: 北京师范大学出版社, 1990
3. 屠美如. 学前儿童美术教育. 南京: 江苏教育出版社, 1991
4. 屠美如. 学前儿童美术教育. 重庆: 西南师范大学出版社, 2000
5. 屠美如. 儿童美术欣赏教育研究. 北京: 教育科学出版社, 2001
6. 孔起英. 学前儿童美术教育. 南京: 南京师范大学出版社, 1998
7. 范琼芳. 幼儿绘画心理分析与辅导. 台北: 心理出版社股份有限公司, 2002
8. [美]鲁道夫·阿恩海姆. 艺术与视知觉. 滕守尧, 朱疆源译. 北京: 中国社会科学出版社, 1984
9. [美]鲁道夫·阿恩海姆. 视觉思维. 滕守尧译. 北京: 光明日报出版社, 1987
10. [日]长坂光彦. 幼儿造型指导. 余乐孝译. 南京: 江苏教育出版社, 1988
11. 滕守尧. 审美心理描述. 北京: 中国社会科学出版社, 1985
12. 王宏建, 袁宝林. 美术概论. 北京: 高等教育出版社, 1994
13. 范梦. 东方艺术史话. 北京: 中国青年出版社, 1996
14. 范梦. 美术概论. 北京: 中国青年出版社, 2002
15. 中华人民共和国教育部制定. 幼儿园教育指导纲要(试行). 北京: 北京师范大学出版社, 2001
16. 中华人民共和国教育部制定. 全日制义务教育美术课程标准(实验稿). 北京: 北京师范大学出版社, 2001
17. 王冰. 美术与幼儿美术教育. 济南出版社, 1997
18. 林琳, 朱家雄. 学前儿童美术教育. 华东师范大学出版社, 2006
19. 刘晓东. 儿童精神哲学. 南京师范大学出版社, 1999
20. 李慰宜, 侯小燕. 幼儿美术欣赏与表现. 上海社会科学出版社, 2005
21. 吕胜中. 中国民间剪纸. 湖南美术出版社, 1994
22. 朱光潜. 文艺心理学. 安徽教育出版社, 1996
23. 朱国华. 谈儿童泥塑创作中艺术造型的随意性构想. 中国美术教育, 2003(1)

24. 张念芸.《新(纲要)与幼儿艺术教育改革》读后思考. 学前教育研究, 2003(4)
25. 黄进. 生活 生态 创生——“今日之儿童艺术教育”国际研讨会综述. 幼儿教育, 2002(11)
26. 黄进, 万湘桂. 泥——传统玩具价值研究之一. 学前教育, 2002(1)
27. 易晓明. 对综合艺术教育的反思. 幼儿教育, 2003(3)
28. 早期教育(美术版). 江苏教育报刊社, 2005(6)
29. 早期教育(美术版). 江苏教育报刊社, 2007(2)

致 谢

时我荏苒，岁月悄逝，回想开学的第一天恍如昨天，回顾这短暂而又充实的求学历程，百感交集。历时一年的论文写作，经过不断的搜集资料、斟酌词句，终于在即将毕业之际完成。

首先感谢我的导师张萍教授对我的悉心指导和教诲。从选题、搜集素材到写作，直至最后定稿，张教授都倾心传授。张教授一丝不苟的治学态度、广博的学识、谦和的为人深深地影响了我，使我不论是在学业还是在为人处事上都受益匪浅。我的进步、成长及取得的每一点成绩，无一不倾注了老师的心血，在此由衷地感谢张萍教授。

同时，也特别感谢孔新苗教授、宋丰光教授、高毅清教授、张望教授、赵勤国教授、刘青砚教授、朱刚教授、张锡杰教授等导师组的各位老师们在绘画创作和论文撰写上给予我的指导和教诲。

由于资料、时间有限，学识所羁，论文必然在许多方面不成熟、不完善，敬请各位专家批评、指正。

高红星

2007 年 10 月

攻读硕士学位期间取得成果

出版发表论文:

1. 主编省级教材《学前教育手工用书》约 24 万字, 社会科学文献出版社, 06.9。
2. 论文《关注高校教育中学生审美意识的培养》约 4200 字登刊在江汉论坛(社会科学类国际交流期刊, 全国中文核心期刊, 中国人文社会科学期刊, 中文社会科学引文索引来源期刊, 首届湖北省十大名刊) 05.7, 本文章被选为此期重点目录。此文章获省级优秀科研成果三等奖。
3. 论文《高校学前美术教育实践战略谈》约 4000 字刊登在石家庄经济学院学报(中国人文社会科学核心期刊) 03.2
4. 论文《培养和开发幼儿绘画艺术创造力》约 3200 字刊登在山东教育(华东地区优秀期刊, 山东省十佳期刊) 03.7.8
5. 论文《再论新世纪幼儿艺术教育师资的综合素质》约 4500 字刊登在石家庄经济学院学报(中国人文社会科学核心期刊) 04.6, 该论文获中华女子学院山东分院 2003—2004 年度优秀奖。
6. 论文《中国传统艺术在新表现艺术中的再现》约 4500 字刊登在华夏星火(国家级一类期刊, 全国首届优秀科技期刊) 05.5
7. 论文《幼儿美术欣赏初步研究》约 3700 字刊登在中华女子学院山东分院学报 05.2
8. 封面设计《妇女工作学》汪琦著, 中国文联出版社(获 03 年省社科三等奖)
9. 论文《在儿童成长的早期阶段培养和开发绘画艺术创造力》入选 2002 年“今日之儿童艺术教育”国际研讨会(世界学前教育组织 OMEP 中国委员会, 南京师范大学)。

承担科研项目情况:

1. 2004 年 10 月参加省部级课题《齐鲁文化与未成年人思想道德建设的关系研究》本人居总课题组负责人第二位, 此课题于 2006 年 4 月通过专家鉴定顺利结题, 并于 2006 年 8 月份获省社科二等奖。

2. 2002 年 6 月至 2005 年 6 月参加国家级课题《意大利瑞吉欧幼儿教育体系中国化研究暨〈幼儿园教育指导纲要(试行)〉的理论与实践研究》本人承担课题设计、资料收集、报告撰写等工作, 居总课题组负责人第二位, 此课题于 2005 年 7 月通过专家鉴定顺利结题。此课题是国家教育部人文社会科学“十五”规划第一批研究项目。

3. 2000 年 12 月参加省级课题《山东省热点透析》, 此课题于 2002 年 12 月通过省级业务主管部门专家鉴定, 本人承担问卷调查, 数据统计等美术教育部分的编写工作。成果以实验报告的形式写成, 此课题于 2004 年顺利结题, 准备发表。

4. 2003 年独立承担院级课题《现代儿童艺术的精神活动——儿童美术欣赏教育》03 年末通过院业务主管部门专家鉴定。调研已结束, 即将结题。

5. 绘画作品《花卉》等 4 幅入选山东省 11 届美展(山东美术家协会, 山东省美术馆) 2005. 5. 24

6. 绘画作品《惊蛰》刊登在济南时报 2005. 6. 2 时报艺苑

7. 绘画作品《有青果的静物》刊登在山东美术家通讯封三(山东美术家协会主办) 2005. 2

附图：

作品名称：《外星人朋友》 Koh Keng Rui 5 岁

马来西亚摆渡人画室

作品名称：《田野里的蟋蟀》 男 7 岁 希腊

作品名称：《野生自然保护区》 全超 6岁

作品名称：《下午茶》 尺寸：120cm×110cm 画种：中国画

作品名称：《晌午》 尺寸：120cm×110cm 画种：中国画

作品名称：《惊蛰》 尺寸：120cm×90cm 画种：中国画

作品名称：《花卉》 尺寸：70cm×80cm 画种：中国画
入选第十一届山东省新人新作展

作品名称：《花卉》 尺寸：70cm×80cm 画种：粉彩
入选山东省第十一届美展

作品名称：《花卉》 尺寸：50cm×60cm 画种：粉彩
入选山东省第十一届美展

作品名称：《花卉》 尺寸：50cm×60cm 画种：中国画
入选山东省第十一届美展

作品名称：《花卉》 尺寸：50cm×60cm 画种：中国画
入选山东省第十一届美展