

第一单元

美术常识

学习目标

- 掌握美术的概念和分类。
- 掌握美术的特点和功能。
- 掌握学前教育美术的内容与意义。
- 掌握学前教育美术的特点。

思政目标

- 通过学习了解美术的特点，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。在教学中通过发掘、思考经典美术作品中的思想情感和人文内涵，可以拓展学生的审美视野，帮助学生形成正确的世界观、人生观和价值观。

美术是一种造型艺术，也是一种发现、欣赏并创造“美”的艺术，更是人类文化海洋中的一颗璀璨夺目的明珠。通过美术常识的学习，人们可以了解绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等。在人们身边，处处有美术的身影，美术影响并美化着人们的生活。欣赏古今中外的优秀美术作品，徜徉在“美”的历史长河中，美术传承和发扬着中华民族优秀的文化传统，是美育教育和爱国教育必不可少的途径。学习本单元的内容，了解美术的分类与特点，掌握幼儿美术教学的美育密码，是一名合格的幼儿教师的责任和使命。在教育体系中，幼教美育具有基础性和全民性的战略地位，美育的小苗要从娃娃开始培养，幼教美术是培养热爱大自然、热爱民族文化、热爱祖国的好公民的重要阵地。

模块一 美术概述

一、美术的相关概念

1. 美术

美术隶属于艺术门类，是一种视觉艺术，也被称为造型艺术。它是用特定的工具和物质材料（画笔、纸张、画布、颜料、墨汁、泥土、石头、金属等）创造可视的平面或立体的形象，以反映大自然和人类生活，表达艺术家思想感情和艺术观念的一种活动。

日常生活中，人们接触最多的美术形式是绘画。其实美术的范畴很大，主要包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等。同时，美术与人们的生活息息相关，人们一般把工艺美术、建筑艺术视为实用美术，把绘画与雕塑视为纯美术。随着现代社会的不断发展，美术的生产方式和观念也在不断突破和延伸，涌现出影像艺术、观念艺术等各种与视觉相关的美术新形式。

2. 绘画

绘画是指利用各种画笔在纸、布、墙壁等平面上绘制线条和色彩，创造艺术形象的造型艺术。按使用的工具、材料，绘画可分为中国画（见图 1-1）、油画（见图 1-2）、水彩画、水粉画、版画（见图 1-3）、素描（见图 1-4）等。

图 1-1 虾 / 中国画 / 齐白石

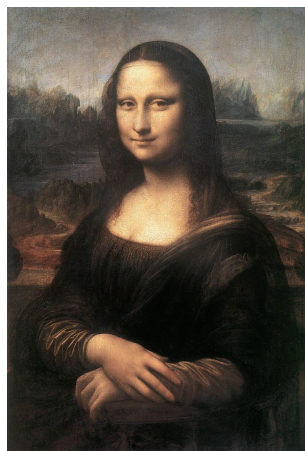

图 1-2 蒙娜丽莎 / 油画 / 列奥纳多·达·芬奇

图 1-3 自画像 / 版画 / 凯绥·珂勒惠支

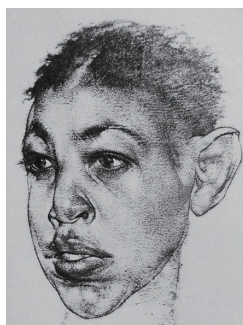

图 1-4 肖像 / 素描 / 尼古拉·费欣

3. 雕塑

雕塑是指用各种可塑、可雕、可刻的木材、石头、金属等材料，创造出可视、可触的占有—定空间的艺术形象，借以表达纪念意义和达到美化环境的目的。按空间的形式，雕塑可分为圆雕（见图 1-5）和浮雕（见图 1-6）等；按使用的材料，雕塑可以分为石雕、铜雕、木雕等。

图 1-5 哀悼基督 / 圆雕 / 米开朗琪罗

图 1-6 哀伤的雅典娜 / 浮雕 / 佚名

4. 工艺美术

工艺美术是指运用艺术手法处理日常生活用品，使其具有实用与审美双重价值的艺术。工艺美术分为实用工艺美术（见图 1-7）和陈设工艺美术（见图 1-8）两种。工艺美术的主旨是实用，实用工艺美术包含生活用品设计、工业设计、商业广告等艺术形式；陈设工艺品是指以摆设、观赏功能为主的工艺品，如玉器、瓷器、首饰、壁挂等。

图 1-7 旋涡纹彩陶四系罐 / 实用工艺美术

图 1-8 粉彩陶瓷人物像 / 陈设工艺美术

5. 建筑艺术

建筑艺术是一种集审美与实用于一体的立体艺术形式，是通过建筑群体组织安排、建筑物的设计与陈设等多方面的设计与建设所形成的一种综合性艺术。按使用目的，建筑艺术可分为住宅建筑、园林建筑、宗教建筑、纪念性建筑等；按使用的建筑材料，建筑艺术可分为木结构建筑、砖石建筑、钢筋水泥建筑等；按时代风格，建筑艺术可分为古希腊式建筑、古罗马式建筑、哥特式建筑等。图 1-9 所示为中国故宫建筑。

图 1-9 中国故宫建筑

二、美术的特点与功能

1. 美术的造型性与创造性

造型是美术最主要的特点。不论是绘画和雕塑，还是工艺设计和建筑艺术，都是利用各种工具与材料创造出平面或立体的形体，给观者以视觉与思想的冲击与感受，并引发观者的精神享受与思考。美术作品是一种全新的创造产物。美术是创新的，也是创造性的；它是艺术家思想的表达，是艺术家灵魂的结晶。美术既是人类精神生活的物化，也是与现实自然并行而存在的创造性个体。图 1-10 所示为八大山人朱耷独特的鱼造型。

图 1-10 朱耷独特的鱼造型

2. 美术的审美性与教育性

爱美是人类的天性，生活离不开美。美术具有审美性，中外历代优秀的美术作品都是各个时期审美特点的见证。中国唐朝崇尚正大气象的审美，阎立本的《步辇图》（见图 1-11）用主次分明的造型和雍容大方的色彩描绘了唐太宗接见松赞干布使者禄东赞的场景。贞观十四年（公元 640 年），吐蕃王松赞干布仰慕大唐文明，希望迎娶文成公主入藏，派遣使者禄东赞来长安通聘，唐太宗接见了禄东赞，并准许了这门婚事。《步辇图》是汉藏民族友好情谊的历史见证。唐朝颜真卿的楷书（见图 1-12）被称为“颜楷”，端庄敦厚，气势雄伟，这是唐代雄浑、自信审美的艺术体现。

图 1-11 步辇图/唐/阎立本

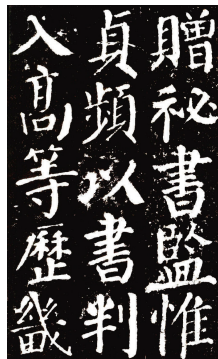

图 1-12 颜勤礼碑（拓片局部）/唐/颜真卿

一般来讲，主题性的美术作品具有非常直观的教育意义，非主题性的美术作品则通过使观赏者身心浸润和感知，间接、潜移默化地影响人们的审美。徐悲鸿在1930年完成了大型历史题材油画《田横五百士》，如图1-13所示。当时，正值中国政局动荡，日寇在中国横行，意图全面侵略中国，徐悲鸿希望通过创作此油画歌颂宁死不屈的爱国精神，号召人们为祖国的荣誉奋起抗争。画面中刻画了田横与五百壮士诀别的激情场面，表达出富贵不能淫、威武不能屈的鲜明主题。这幅油画是爱国主义教育的优秀美术范本。

图1-13 田横五百士 / 徐悲鸿

3. 美术的认知性与实用性

美术作品是对现实社会的反映，艺术家通过描绘和塑造可视的形象和空间来表达自己，同时为后人留下精彩的艺术形象，后人对通过欣赏和研究这些美术作品可以了解当时的社会状况和精神生活，美术作品的形象认知具有其他文史类学科无法比拟的优越性。中国北宋画家张择端的《清明上河图》（见图1-14、图1-15）生动地记录了十二世纪中国北宋都城汴梁（今河南开封）城市的繁华和人们的生产生活状态，是当年北宋繁荣历史的见证。在这幅宽24.8厘米、长528.7厘米的历史风俗画卷中，描绘了数量庞大的各阶层社会人物，画中的牛、骡、驴等牲畜，车、船、轿、城楼、桥梁、商铺等各具特色，具有很高的历史文献价值和艺术欣赏价值。

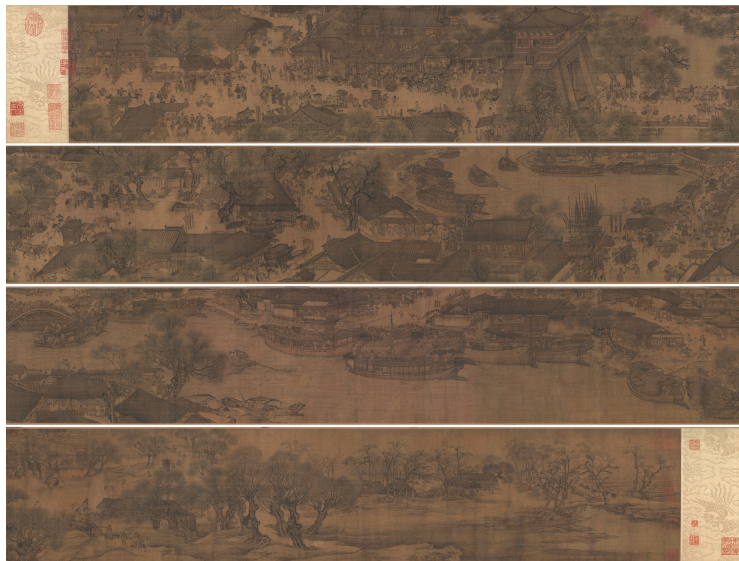

图1-14 清明上河图 / 宋 / 张择端

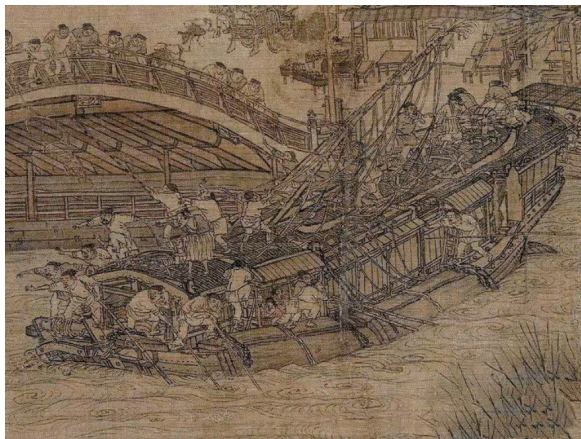

图 1-15 清明上河图(局部)/宋/张择端

有的美术作品在满足人们审美需要的同时,兼具实用性,生活中的服装、家具、机械等都属于工艺美术作品的范畴,建筑本身就是艺术与实用的结合。

4. 美术的民族地域性与文化传承性

美术是文化的体现,在长期的社会历史演变过程中,不同民族不同地域的人们拥有各自独特的文化与美术形式,丰富多彩,各不相同。地域与民族的不同,造就了文化与美术的差异,也造就了文化与美术的独特性。在世界文明的大范畴中,艺术体系可以大概分为东方艺术体系和西方艺术体系。中国画是东方艺术体系的主力代表,讲究线条造型、意境和传神,融诗、书、画、印为一体,注重思想与心灵的表达。欧洲的油画是西方传统艺术的代表,传统油画讲究色彩与明暗,研究透视与光学,注重写实及科学与艺术的结合。

美术具有文化传承性,不同的地域与民族的美术传递着不同人群的历史与情感,反映着社会生活的方方面面,保留着不同人群的时代印记。人们的不同宗教信仰、不同社会生活通过美术作品得到传承与保留。优秀的美术作品是人类伟大思想与灵魂的载体,是承继民族历史与命运的薪火。

模块二 学前教育美术概述

一、学前教育美术的意义

如前所述,学前教育是每一位现代公民接受教育的起点,关系到公民个体身心的健康成长以及整个社会的进步和发展。幼儿教师教育肩负着促进幼儿教师素养的养成和专业成长的责任,承担着职前培养和职后培训的任务,在教育体系中具有基础性和全民性的战略地位。学前教育专业的美术课程是美育的组成部分,也是幼儿师范职业教育的必修课。

学前教育专业的美术课程以高等教育学前教育专业人才培养目标为指导思想。美术基础是公民审美教育的基石,具有普及性和广泛性。美术应用和手工课程是幼教学科的专业美术课程,学前教

育专业的美术课程应该结合教学实际，突显幼教特色。因此，在广泛了解美术基础知识的前提下，学前教育美术要注重美术应用（简笔画、装饰画、儿童故事插图，见图 1-16）和手工（见图 1-17）的训练，强化专业性和针对性。

图 1-16 美术应用——简笔画、装饰画、儿童故事插图

图 1-17 手工

二、学前教育美术的特点

1. 专业化

如前所述，在专业内容的选择上，学前教育美术可分为美术基础、美术应用、手工制作三大部分。其中，美术基础篇包括美术常识、素描、色彩、图案与设计、中国画；美术应用篇是学前教育美术的重点课程，包括简笔画、装饰画、儿童故事插图；手工制作是美术应用篇的有力补充，包括手工制作概述和手工实训（纸艺、布艺、泥塑、综合材料）。学前教育美术应该增加应用模块（简笔画、装饰画、儿童故事插图）和手工的比重和内容，突显幼教专业的职业特点，强化可操作性和实用性。

2. 注重美术职业素养的养成，强调美术技能训练

热爱生活、热爱美术、爱护学生是学前教育美术职业素养的核心。兴趣是最好的老师，能够激发学生美术学习兴趣的教师才是合格与优秀的教师，所以兴趣与品格的培养是学前教育美术职业素养的中心。美术学习的过程是探讨研究各种美术技能的过程，也是正确世界观形成的过程，更是健

康、高尚人格建立、成长的过程。美术技能的训练促进了眼、手、脑的和谐发展，如图 1-18 所示。

图 1-18 学生在色彩课上探讨肌理的制作

3. 融合知识性、趣味性，具有时代性和审美教育性

学前教育美术具有鲜明的职业特点，也是一种社会产物，反映着社会与人群的思想意识。因此，学前教育美术作为美术的分支，具有知识的传承性。美术具有审美性，是作者精神意识的体现，承载着社会 and 个人的审美追求与精神理想。由于儿童的特点，学前教育美术具有其他美术不具备的趣味性和幽默感，如图 1-19 至图 1-21 所示。艺术是时代的产物，欣赏者通过学习有关美术知识，可以了解作品的时代背景与审美经验，领悟作者的创作意图，感受美术中的时代精神内涵，浸润在艺术与美的海洋，在潜移默化中接受审美教育和培养。

图 1-19 充满想象力的儿童画

图 1-20 大胆夸张的儿童画

图 1-21 充满童趣的儿童画

思考练习

1. 简述绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术的区别与联系。
2. 从美育的角度分析美术的文化遗产和爱国教育功能。
3. 简述学前教育美术的意义与特点。

? 拓展与应用

1. 以身边的建筑为例，阐述建筑艺术的艺术功能与实用功能。
2. 以唐代阎立本的《步辇图》为例，查阅相关资料，写一篇关于大唐盛世各民族团结友爱的文章。
3. 以徐悲鸿历史题材油画《田横五百士》为例，查阅相关资料，找出数幅中国美术史上关于抵御外族侵略、彰显爱国主义精神的美术名作。