

后印象派漫谈

李代

(中国艺术研究院研究生院 北京 100102)

[摘要]后印象派称谓的由来和理解,它与印象派的关系,后印象派代表画家各自的艺术特点和影响。

[关键词]后印象派;梵高;塞尚;高更;修拉;革命;两个意思

后印象派这个称谓,是英国的博物馆馆长,艺术评论家和艺术家,罗杰·弗莱在1910年发明的。当时伦敦的格拉夫顿美术馆即将举办一个展览,他选了梵高,高更,修拉,塞尚这几位艺术家,但如何统一称呼这几位迥然不同的艺术家,是棘手的。因为这四位艺术家艺术追求的共同点如此之少,以至于缺乏一个共同的明确的标准来概括他们。当时印象派艺术家已经被大多数人接受,并越来越成为现代社会的文化热门。所以,印象派这个词不能不要,用这个词可以吸引很多的观众。但以上四位画家又不是准确意义上的印象派画家,他们与莫奈,毕沙罗,西斯莱,雷诺阿的艺术追求安全不同,呈现出来的绘画作品也与受到热烈关注的印象派作品大异其趣。最终,他们整合了一个称谓——后印象派。

今天,对于大多数人来说,后印象派就是印象派之后的那个画派。后是前后的后,只表示时间意义。这个理解对不对呢?也对也不对。说它对,是因为这确实是后印象派的事实,它就是在印象派之后出现的。但又不对,因为仅仅这样理解,意思就单薄了许多。

实际上,后印象派的后字,至少包含了两个意思。第一个意思是:它是脱胎于印象派的。先有印象派,才有后印象派。没有印象派,就不可能有后印象派。实际上,后印象派画家中的每一个人都与印象派画家有较多的交集,相互之间有深刻的影响。

先以梵高为例。1886年,梵高来到巴黎,他的弟弟介绍印象派艺术家的作品给他。从此以后,他的作品不再是这之前的古典油画酱油色的色调,像他1885年创作的《吃土豆的人》一样。而是开始寻求蓝色与橙色,红色与绿色,黄色与紫色的对比,并试着处理强烈的色彩。如果没有印象派带给梵高的启发,即使他有伟大的天才,也不可能成为后来的梵高。正是因为有印象派鲜明的力图彰显色彩的瞬间真实的客观追求,才会像阶梯一样,促进梵高在印象派的基础上更进一步,不仅是描绘眼中所见,更要极力的表现心中所感。

再看高更。早在1874年,高更就结识了印象派画家毕沙罗,看他在这之后的70年代的作品,比如许多的风景写生,如果不著他的姓名,很容易让人误以为是毕沙罗或是其他印象派画家的作品。正因为如此,1886年之前,高更多次参加印象派的画展。从1871年左右高更正式学画之后,至少有十年左右的时间,他是浸泡在印象派的营养液里快速成长。

塞尚这位后印象派画家中最年长的一位,从印象派运动开始时,便参与其中。从他早期的作品,约绘于1873年,参加过1874年的第一届印象派画展的《缢死者之屋》这张画可以看到,塞尚把他从毕沙罗那里学来的东西发挥到了极致,把这些对象看作是一种永恒的东西。由此可见,塞尚与印象派之间的深刻关系。

修拉后印象派中最短命的一位。1885年,修拉遇见了毕沙罗。1886年,修拉参加了第八届印象主义画展,他的作品受到热烈欢迎。修拉保持了印象主义的某些原则,比如描写当代的生活,喜爱风景,密切注意明暗效果。这是修拉与他们的共同之处。

从以上四位后印象派的代表画家的经历和作品,我们可以看出后印象派从印象

派中生发出来的关系。同时,它还包含的第二个意思是:后印象派对印象派的反叛和否定。印象派的艺术追求,如果我们概括为是对色彩的瞬间视觉真实的表现,并由此引发了艺术理念,作画方式和鉴赏方式的变革。那么,后印象派对印象派的并不以为然,并在艺术实践中体现出来的对印象派的革命,我们可以具体通过这四位后印象派画家来说明。

先看梵高和高更。1888年,梵高来到法国南部的阿尔,在那里完成了许多画作,也曾邀请高更与他共同切磋。逐渐的,梵高炽热的情感通过明亮和高纯度的色彩,不可遏制的扭曲的线条和形状,还有直接有力的像泥塑般堆塑在画布上的油彩强烈地表达出来。他无法让自己像印象派画家一样彰显视觉真实,客观地描绘所见,因着强烈的感受,他对事实夸张,改变和重塑,那是他内心的真实。表现主义大旗——对印象派反叛的结果——被梵高树立起来。在对色彩主观运用方面的梵高同道高更,则用他充满原始和神秘气息的斑斓色彩,在画布上讲述他的故事。正是和印象派的分道扬镳最终使他们走出了不同的艺术道路。

再看塞尚和修拉。如果说支撑梵高作品的内核是热烈的情感,那么塞尚恰恰相反,他冷静固执地经营着画面的结构,反复地观察,修改,调整,为要使他的每一笔笔触,每一个形状,每一块色彩,紧密地联结成建筑一样不可动摇的构成。和印象派迅速地作画,轻快灵巧的笔触相反,他画的很慢,用笔笨拙,让人误以为没有才能。塞尚没有动摇,反而更加坚定地认为“莫奈他们是用一只眼睛画画,而他要用两只眼睛画画”,他认为印象派朋友们的绘画缺乏结构和厚重,有点浅薄和轻飘——修拉对此也有相同的看法,不同的是修拉的解决办法是诉诸于基于光色科学的色点和雕塑般凝固的造型。塞尚要创造出像博物馆里的艺术一样具有永恒感的画面。为此,他喜爱表现相对稳定的物体,如建筑,山峰,树木等,并减略它们的细节,概括成几何形。大概他也没有想到,对于印象派反叛的结果,推开了现代艺术的大门。

后印象派对后来的艺术发展影响是巨大的。梵高的绘画指引了表现主义画家蒙克,当代画家培根。塞尚催生了立体主义的毕加索,抽象主义的蒙德里安。高更的绘画给了纳比派和野兽派创造的灵感。修拉的作品甚至影响到了现代的产品设计并预言了今日的数码像素时代。西方绘画进入到后印象派时期,有了与东方绘画更频繁的交流。一改西方绘画以客观写实为主要目的和表现方式的历史,竟与元代之后日益发展的文人画和写意画,在“不求形似,聊写胸中逸气”,即放弃再现视觉真实,更多更有力地表现人自身的情感思想上殊途同归。

或许“青出于蓝而胜于蓝”这句老话,是对后印象派和印象派之间关系的最简练的概述。这一段艺术史的公案,也是对艺术史发展中传承与创新关系的生动真实的说明。

参考文献

- [1][英]will Gompertz著.王烁 王同乐译.《现代艺术150年》.广西师范大学出版社,2017年3月
- [2]王瑞芸著.《西方当代艺术审美性十六讲》.人民美术出版社,2013年1月

浅析幼儿园环境创设的情感表达

刘春慧 邹国锋

(黑龙江省大庆市肇源县民意乡中心校 黑龙江 肇源 166515)

[摘要]结合当前幼儿园教学实际情况来看,环境创设主要涉及两个方面:首先,存在于幼儿周边的物质环境;其次,存在于幼儿情感以及内心的精神环境。这两个环境相辅相成,可以为幼儿的成长奠定良好的基础,同时也可以打造行为和思想意识发展空间。文章便是建立在幼儿园环境创设的基础上,分析客观物质环境以及内心精神环境创设的情感表达重点,着重利用客观物质环境来提升内心情感环境构建的有效性,建立起物质和精神之间的串联关系,确保幼儿园的环境创设具有科学性。

[关键词]幼儿园;环境创设;情感表达;策略

当前,针对幼儿园的环境建设已经受到了多方关注,并且《幼儿园教育指导纲要》中也提出环境是教育资源中的重要组成部分,因此加强对幼儿园环境的构建力度、利用幼儿自身情感的发展规律来打造具有针对性的环境结构不仅能够引导其形成正确的思想认知,还可以养成自律性和主观能动性,降低不良环境对幼儿成长的影响,并且发挥客观物质环境的引导性作用,为幼儿构建健康的内心世界,使其在幼儿园有限的空间内能够接触到多种多样的情感表达方式和思维意识,从而为其未来的发展奠定良好的基础。

1. 以环境美化布置提升审美情感

由于幼儿年龄较小,还没有形成正确的审美认知,对于周边环境的认定通常以是否感兴趣为判定依据,因此幼师可以借助幼儿的审美特质来进行环境美化,以提升幼儿自身的审美认知为目的打造客观环境。首先,环境美化的元素涉及对教室区域以及活动区域的美化,不同的环境美化元素需要结合空间的不同利用职能进行挑选。针对活动环境来讲,可以进一步丰富娱乐元素的颜色、形态;而针对教室区域

来讲,可以将儿童绘本中的动物以及人物形象进行立体化转型,以张贴、陈列等方式进行环境布置。但需要注意的是,不同环境中美化元素的陈列方式需要符合审美标准,通过不规则摆放以及组形式来实现布置,切勿完全按照依次排序的方式进行陈列,否则会降低整体环境的审美价值。

2. 通过个性元素布置延续幼儿兴趣

幼儿园是幼儿接触最多的场所,因此幼儿教师往往需要对客观环境的创设进行不断的创新和改变,来实现多样化环境元素,才可以激发幼儿内心的兴趣,使其维持着高昂的热情,能够每天迎接不同的客观环境。这也是通过客观环境来改变幼儿内心情感的方式,因此,幼师可以通过个性化的环境元素设置起到“耳目一新”“眼前一亮”的情感引导作用。例如,某园区在教室一角利用废弃物搭建了“景观花园”,幼儿教师要求父母带领幼儿在野外采集或者购买植物种子和蔬菜种子,携带到教室共同打造景观花园。同时,在手工课上,幼儿教师带领幼儿利用绘画、折纸以及裁剪等方式来制作动物模型,引导幼儿发挥自己的创新思维,合理布

置植物和动物之间的搭配关系。同时,幼儿教师也需要利用植物自身的生命力和动态性来进行个性化的景观布置,比如可以在开学之前提前以不同的风格进行花园模式创新,改变幼儿对某一事物的刻板印象,通过不断的形态变化维持其兴奋心理。这种方式能够提升环境和幼儿之间的和谐关系,同时也可以激发幼儿观察力,构建动态性的心理环境。

3. 利用地方文化表达归属情怀

幼儿本身是社会成员中的重要组成部分,但是由于其对社会和生活环境的认知不够充分,无法认识到自身在整体社会群体中的地位,教师便可以利用本土文化特色来营造生活和社会环境,从而提升幼儿的归属情感,也能够进一步强化爱国爱家的思想意识。比如,幼儿教师可以查找本土文化中具有较强影响力的饮食文化、服饰文化以及建筑文化,利用照片、游记、手工艺品等方式作为幼儿园环境布设元素,并且每天以一个主题来带领幼儿进行浏览或者赏析,通过多媒体视频以及音乐等多种教学资源来提升幼儿对本土文化的了解,并且逐步丰富幼儿园的环境元素;可以制作历史沿革走廊,让幼儿充分认识到自己所生活的区域具有多种多样的美好事物和民俗文化故事,强化其家乡归属感和爱国情感。

4. 利用游戏情景表达团队意识

从客观环境的构建类型角度来看,不仅与物质环境有关,和活动环境也有直接的关系,尤其是在游戏活动过程中,游戏情境的构建不仅要贴近幼儿的生活,也要

能够在既有生活认知的基础上进行情感提升和优化。与此同时,对于幼儿的成长需求,提升其团队意识和互助互爱意识是丰富幼儿情感观念和核心素养的重要举措,而如何利用环境的构建来提升幼儿的团队意识、增强互帮互助能力,可以借助小规模的动态化情境元素来实现。例如,幼儿教师可以引导幼儿结合自己的生日来设置生日板报,并且及时关注其他小朋友的生日,在生日来临之前送上活动祝福,可以举办庆生游戏,共同打造和谐友爱的氛围。在这一过程中,幼儿教师要进一步强化幼儿的主体地位,提升其参与度,使其在互动中能够充分感知行为所带来的愉悦情感,由此提升群体意识,强化个人责任意识。

5. 结语

综上所述,客观物质环境的创设,能够为幼儿的精神环境构建提供依据和引导力量,幼儿教师需要结合幼儿的实际发展状态、不同的活动内容以及空间场所打造不同风格的环境,并且通过动态化和个性化来实现情感表达的延续和升华,促使幼儿在提升自我认知的同时互帮互助,爱家爱国,构建多样化的心理精神环境,从而培养其个人品格和提升综合素质。

参考文献

- [1]陈舟舟. 幼儿园区域环境对于教育教学活动的促进作用[J]. 新校园, 2019.
- [2]田云梅. 区域环境创设的意义探究[J]. 课程教育研究, 2018.

在幼儿教育中如何有效开展游戏

刘莉靖

(河北省安新县县直机关幼儿园 河北 安新 071600)

[摘要]幼儿教育更多专注的是幼儿身心健康和基础教育之间的关系。游戏开展是幼儿教育的主要形式,可以提升幼儿的想象力、创造力。教育家的思维更多的是提升幼儿的全面发展,主张乐学乐园,这也是幼儿性格涵养教学法的精髓。众所周知,假游戏真学习会导致幼儿枯燥无味;同样真游戏假学习,有游戏无课程,也是无法起不到教育的作用。可见,探究游戏在幼儿教育中的应用是相当重要的,具有独特价值的研究意义。

[关键词]幼儿教育; 游戏开展; 性格涵养

幼儿成长离不开游戏,更离不开体验游戏的快乐,这样幼儿可以在游戏中树立规则意识,提升自我创造、不断创新的能力,同时可以培养幼儿情感意志,涵养专注力。对于幼儿来说游戏具有极其重要的价值和意义,有效开展游戏在幼儿教育中的应用探究对幼儿的全面发展、科学有效地提升幼儿探索不同的世界具有特殊的意义。当代社会背景下,新时代要求创新游戏活动,科学游戏和民间游戏相结合,不断改进游戏创新模式,为幼儿开展丰富多彩的游戏,才能促进幼儿多方面成长和成才。

一、游戏在幼儿教育中的意义

(一) 民间游戏对幼儿教育的价值理念

民间游戏丰富多彩,包括传统意义上的跑、爬、跃、跳、躲、翻滚等一系列普通健身活动,这种活动既能锻炼幼儿的身体,使其增加幼儿的抵抗力,使其体能得以提升。如幼儿可以踢毽子活动,既可以流汗水,心情愉快快乐,还能提升团队协作能力,促进幼儿的身心全面发展。幼儿成长发展的过程,是平衡智力和体力的过程,也是为以后健康成长扎实基础的过程。民间游戏活动在他们成长过程中起着特殊的作用,民间游戏活动无形中可以提升幼儿成长过程的各种能力,如平衡能力、协调能力、控制能力、锻炼敏捷思维,增强幼儿的体质,使幼儿全方面的发展,提升各方面的能力。

(二) 科学游戏对幼儿教育的价值理念

科学游戏是幼儿对未知世界的一种探索,更是对新鲜事物的一种核心掌握能力。幼儿时期对任何事物都抱有探索的精神,科学游戏可以完美的诠释幼儿对科学的喜爱。科学游戏可以培养孩子对知识的渴望,对科学的好奇,能成为科学的主人。只有更多的参与科学游戏,幼儿才能感受和体验科学带给他们的实用性和创造性,才能焕发出科学真正的魅力。科学知识的探索对幼儿的成长起着决定作用,幼儿时期是人生最重要的黄金期。孩子的成长会因为错过科学游戏指导和精彩的科学体验而造成难以弥补的缺憾。

二、游戏在幼儿教育的有效开展

(一) 在语言活动中开展游戏

语言活动与游戏科学合理的结合,更好的让幼儿乐于接受知识,对知识更好的吸收。例如,在传授《白雪公主和七个小矮人》的故事的过程中,可以锻炼幼儿自我表达能力和完成编创目标,通过传统的“接龙”的游戏和人物扮演游戏,让他们自己去感受白雪公主和七个小矮人的故事,这样也让他们体会白雪公主不同时间段的心情和人物性格,也让他们在扮演过程中提升表达能力。这种在语言活动中开展游戏的方式大胆创新,既有温度也有智慧,可以充分的提升幼儿的语言表达,也有助于锻炼幼儿不同的思维模式,充分的提升了他们对知识的理解和语言的运用。

(二) 在体育活动中融入游戏

体育活动可以提升孩子的反应能力、应变能力,将游戏与体育活动结合可以更好的满足幼儿生理发展的需要。民间游戏和科学游戏内容丰富,有许多种类的游戏

可以完全再创造、再加工,针对幼儿的不同年龄、不同的发育情况进行体育活动和游戏的结合。例如,在幼儿开展游戏活动过程中,可以充分利用体育活动,如:老鹰抓小鸡活动、丢手绢、猜灯谜一系列的活动中加入跑步、跳跃、钻爬等锻炼平衡的动作,这样让幼儿充分的在游戏的活动中感受体育的魅力。不同幼儿年龄,班级情况也应该展开的活动不同,四肢协调、综合发展应该一步步的来,要因人而异,让游戏和体育锻炼能充分结合,寻找最佳的契合点。

(三) 在区域活动中应用游戏

区域活动是幼儿教育的一种新方式,既可以拉近幼儿教师与幼儿的关系,又可以让幼儿之间团结互助、提升凝聚力。区域活动与游戏结合,这是一种活动形式的创新。幼儿教育过程中可以增设“活动游戏角”“亲子乐园体验角”,这样让幼儿在区域活动过程中体验游戏的快乐,区域活动完全可以调动幼儿的积极性、让家长和老师同样参与进去,不断增加民间游戏和科学游戏,让幼儿完全独立的增强自己的责任意识以及提升组织能力,推动幼儿为人处世的人际交往能力。在区域活动过程中也可以增加一些益智游戏,如:解九连环、积木堆积、猜谜语、折纸游戏来提升幼儿的兴趣。将区域活动和游戏结合可以充分的拓展幼儿的思维模式,提升他们潜在的发展实力,进而为幼儿今后树立正确的人生观、价值观奠定基础。

三、提升创新游戏体验

(一) 发挥自主性,让幼儿成为游戏的主人

游戏来源生活,更应该高于生活。幼儿应该更多的发挥自我创造力,不断创新游戏模式、游戏方式,让他们有荣誉感、参与感。我们不想让幼儿丢掉他们的想象力,如果我们想让幼儿在以后学习和生活中有自己的想法,那么我们要很好的去鼓励幼儿去自我开发游戏的内容。这既是我们21世纪所有幼儿教育工作者面临的一个任务,同样也是家长去反省的一个方面。

(二) 改进材料和玩法,引导幼儿创新游戏

幼儿教育是我国教育的基础,引导幼儿创新游戏模式需要依靠社会、依靠家长、更多依靠老师的教育方法。让幼儿更好的创新游戏,需要坚持活动和游戏同步实施,改进游戏的材料使用和玩法。民间游戏和科学游戏是幼儿游戏活动的主要内容,要积极融入幼儿园课程,有效实施各种新玩法,新材料,新思路。幼儿园课程规划的一日活动中,要建立游戏和课业同计划、同安排、同落实的模式。这个过程要求我们用正确的方法,科学的态度去积极引导幼儿创新游戏模式。

结语

总之,游戏是幼儿教育的一个重要手段,也是永恒不变的主题。科学合理的开展游戏教育,是对幼儿成长的一个必需品,也是让幼儿更快感知外来社会、快速成长的有效途径。让幼儿学会创新游戏模式、提升自我能力、增强才干、明辨是非的有效途径。科学正确的引导幼儿去接受多样化、全方位的游戏体验,提升幼儿的想象力、创造力,让他们不断的学会在游戏中体验生活、感受快乐,这才是幼儿教育的真实目的。