

◆ 一线教师心育教育的经验总结

◆ 培养教师心育能力的创新力作

总主编◎彭剑飞

美术

心育艺术

编著◎罗炜

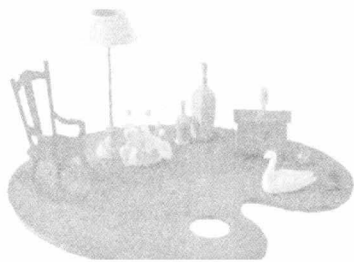
湖南人民出版社

一线教师心育教育的经验总结
培养教师心育能力的创新力作

美术心育艺术

总主编 ◎ 彭剑飞

编 著 ◎ 罗 炜

湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术心育艺术/彭剑飞总主编;罗炜编著. —长沙:
湖南人民出版社, 2005. 10

ISBN 7-5438-4111-8

I. 美... II. ①彭... ②冯... ③罗... III. 美育—
研究 IV. G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 099535 号

责任编辑:张志红

装帧设计:杨丁丁

美术心育艺术

彭剑飞 总主编

罗 炜 编 著

*

湖南人民出版社出版、发行

网址:<http://www.hnppp.com>

(长沙市营盘东路 3 号 邮编:410005)

湖南省新华书店经销 湖南望城湘江印刷厂印刷

2005 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:18.5

字数:421,000 印数:1-6,000

ISBN7-5438-4111-8

G·975 定价:29.50元

前 言

自 20 世纪 80 年代以来，我国一些地区的中小学相继开始了对学生心理健康教育的探索，进入新世纪后，越来越多的地区和学校越来越重视心理健康教育。湖南省第一师范学校的彭剑飞和冯周卓教授在长期研究过程中发现，已有的心理健康教育研究的内容主要是关于中小学生的。在一些中小学校，学生们在使用大学心理学教授编写的心理教育课本，书中充满大量的心理学术语、心理训练的原则等，而施教的中小学教师就像上语文课一样拿着这种课本给学生上心理教育课，美其名曰进行心理教育，但实际上师生都不明白书中的专业术语和原理，更因为脱离实际，枯燥乏味而使学生反感，教师气馁。面对这样的问题，两位教授经过思考认为，心理教育的对象是学生，尤其是在小学阶段，儿童的自我意识尚未形成，因此教师应是心理教育的主动者。学校心理教育研究的重点首先应当放在提高教师的心育能力上，只有教师的心育能力提高了，他们才能主动科学地对学生进行心理教育，只有根据学生的实际状况开展心理教育活动，才能真正取得学生心理健康教育的实效。

到 90 年代末，彭剑飞和冯周卓教授开始教师心育能力培养的系统研究，该项研究于 2000 年被湖南省教育科学规划办正式立项为省“十五”教育科学研究规划重点课题，并定名为“湖南省中小学教师心育能力培养推广实验研究”。

随着课题研究工作的深入，课题组的实验人员进一步认识到心理素质是一个人全面素质发展的基础，小学阶段是一个心理素质形成的关键期，要对小学生进行良好的心理素质教育，教师的心理教育能力显得极为重要，它应当成为中小学教师专业能力中的核心能力。鉴于此，课题组把研究的重点放在教师心育能力培养上，提出对教师心育能力实行分类培养，并从2000年下半年开始对参与课题研究的中小学教师开展培训，以提高这批骨干教师的心理教育能力。这不仅为课题实验学校培训了一批研究骨干，也为丛书的编写培养了一批作者。

“教师心育能力”是在当今变革时代和知识转型条件下提出的。在传统知识范型支配下的基础教育中，教师和学生的教学活动就是为了更好地理解 and 掌握教材知识，而根据转型时期新的知识观，教学过程既是一种学习知识的过程，又是一种探究知识、反思知识和生产知识的心理活动过程，学习不再是被动的、枯燥的，而是一个充满着理智和乐趣、陶冶情感的过程。因此，教师的任务不再仅是“传道、受业、解惑”，还包括培养学生的心理素质，心理教育应成为教师职业能力的的一个重要组成部分。据此，我们提出课堂教学心育与学科教学整合的观点。我们认为，教学活动是建立在心理活动基础之上的，心理教育与学科教学应当是一体的，而传统教学论正是把心理活动与知识教学割裂开来，以教师的教“主导”学生的学，往往导致灌输式的教学。现在有一种“在学科教学中渗透心理教育”的说法，它仍然没有脱离传统的教学论，只不过是做一点修补而已。心理教育应当与学科教学整合起来，两者应是内在的一致，而不是外在的黏合。在这一理论指导下，我们开展了小学各科教学心育艺术的研究，力求找出其中带规律性的东西，并使之具有一定的

操作性。

我们在研究过程中采用了行动研究法，通过培训和指导中小学教师，使他们在教学实践中能自己发现问题、分析问题、提出解决问题的方案并付诸实施。为了将实验的成果加以总结和推广，由本课题主持人提出了《中小学教师心育能力培养》丛书的编写方案，将大家共同研究出的成果付诸出版。从2002年开始相继出版了《小学语文心育艺术》《小学数学心育艺术》《初中数学心育艺术》《初中语文心育艺术》《音乐心育艺术》《考试心理分析与指导》等书。随着研究工作的进展，还将编写出版其他学科教学心育艺术的研究成果。

本丛书的编写由课题主持人即丛书总主编统一规划，明确编写体系和思路。由各分册主编负责提出具体的写作提纲，再由总主编修改审定。初稿完成后，由各分册主编先作前期修改，最后由总主编修改定稿。本丛书的特点是贴近学校心育活动实际，以介绍和指导教师的心育方法为重点，具有可读性和操作性，是当前提高教师心理教育能力的创新之作。值得高兴的是，本课题研究成果已于今年6月获得湖南省教育科研成果一等奖，这既是对我们5年研究成果的肯定，也是对我们今后研究工作的鼓励。

本丛书作为课题研究的系列成果，工程浩繁，加之水平有限，错误和疏漏在所难免，幼稚甚或纰漏之处，还望教育界同仁批评指正。

湖南省中小学教师心育能力培养推广试验研究课题组

2005年8月

目 录

第一章 美术心育艺术概述

- 一 美术心育艺术的意义 (1)
- 二 美术心育艺术的学习目标 (6)
- 三 美术心育艺术的基本理念 (12)

第二章 美术心育艺术策略探讨

- 一 美术心育课程的教学准备策略 (19)
- 二 美术心育课程有效的教学行为策略 (31)

第三章 美术心育艺术的内容和方式

- 一 问题哪里来——美术心育研究的内容 (59)
- 二 怎样解决——“以美术课例为载体”的心育
研究活动设计 (62)

第四章 美术心育艺术专题研究

- 一 艺术新课程心育艺术实施现状的调查与思考
..... (86)
- 二 对美术课堂教学心育艺术的研究与反思 (100)
- 三 学校美术心育艺术比较研究
——对美术课程“设计*应用”领域两个课题
的初步比较 (113)
- 四 从美术心育效果看艺术教材
——《艺术》实验教材分析报告 (120)
- 五 在心育评价中培养孩子的自信心 (132)

六	试论儿童玩陶的审美快乐	(145)
七	论儿童美术心育中的学习竞争	(149)
八	重视纹理视觉艺术语言, 丰富学生艺术表现 手法	(156)
九	观察与儿童绘画	(165)
十	对美术心育课堂情境教学的探讨	(171)
十一	浅议少儿美术创造想象的培养	(175)
十二	教师感染力在美术心育中的作用	(180)
十三	美术心育课程中创造性思维的培养	(185)
十四	美术心育艺术“非指导性”教学的研究	(188)
十五	美术心育中想象思维的层次训练	(201)
十六	儿童写实期危机的有效解决方法	(205)
十七	儿童绘画与艺术治疗	(211)
十八	在美术心育中实施分层作业促进差异发展	(218)
十九	在黑白画教学中培养儿童的审美创造力	(222)
第五章 美术心育艺术实践活动设计		
一	设计我们的小区	(228)
二	设计多姿多彩的家用电器	(240)
三	碧水的呼唤	(249)
四	泥火传情	(258)
五	天竺国	(270)
六	菁菁校园	(281)
七	镜头里的奥妙	(290)
八	生活需要幽默	(299)
第六章 美术心育艺术审美实践活动案例与评析		
一	着装美与小学生形象研究	(308)
二	《自己设计连衣裙》教学及评析	(325)

三	运用现代教学媒体, 优化美术课堂教学 ——《折纸添画·鸡妈妈》教学实录及评析	(330)
四	陶艺作品义卖会	(347)
五	“色彩的情感体验”教学与反思	(353)
六	剪纸故事	(358)
七	变形人物画	(363)
八	马蒂斯与剪纸	(366)
第七章 评价中的美术心育艺术		
一	对美术心育课程发展性学生评价的理解	(373)
二	美术心育课程发展性学生评价新范式	(397)
第八章 成长中的美术心育故事		
一	点燃艺术的火花	(411)
二	平淡的日子里总有一种感动	(456)
三	成长的快乐	(508)
参考书目		(573)
后 记		(575)

第一章 美术心育艺术概述

一 美术心育艺术的意义

现代社会飞速发展，它客观地要求人们能动地面对各种生活方式、思维方式的变革。一个人能否适应这种激烈的社会竞争，很大程度上取决于个人综合素质发展水平的高低。而心理素质是人的综合素质的主要方面，表现为独立自主性、自觉能动性和积极创造性，其中审美心理素质的发展对人的成长具有举足轻重的作用，审美心理的发展水平主要表现在审美意识、审美能力和审美人格三个方面。学校教育中通过艺术的学习能培养学生健康的心理和健全的人格，为完整的人打下良好的基础。

而长期以来，我国中小学美术教育存在种种弊端：注重教师对知识、技巧的灌输和传授，忽视对学生的学习方法的引导和提示；注重观察、记忆等智力因素的培养，忽视兴趣、情感、个性等非智力因素的养成；注重作品的完成程度和最终效果，忽视儿童创作的过程及灵性的显露；注重学科本身的知识结构，忽视学科间联系，教学呈现僵硬、缺乏生气的局面。这其中最根本的原因是忽视学生审美心理的自主

建构，培养出来的学生缺乏鲜明的个性，学习不主动，参与意识不强，胆小，对自己缺乏信心，实际动手创造的能力差。这种状况严重影响了我国基础美术教育的发展，如不加大改革力度，21世纪的中国美术教育将面临严峻的挑战。

为此我们不得不思考这么一个问题：美术教育应该关注什么？是知识、技能（这是行为主义所强调的）还是方法、情感（这是认知派所关注的）？现在越来越多的人已经认识到：在美术教学活动中，最重要的应当是为学生提供学习的手段，鼓励学生利用各种学习资料，提供他们一种促进学习的气氛，调动他们所有的“智力”和感觉——通过音乐、节奏、图画、情感和动作使之学得更快，帮助学生“学习怎样学习和学习怎样思考”，掌握基本的知识和技能，学会用审美和思考的眼光进行评价，并建构起终身进行美术学习的内在知识结构和审美心理，为“完整的人”奠定基础。

美术心育课程正是这样一门充分尊重学生学习地位，强调在美术学习过程中培养和发展人的审美心理的课程。它主要着眼于树立审美意识，培养审美能力和塑造审美人格，使学生在生动活泼的学习环境中得到全面和谐的发展，教学生学会学习、学会思考、学会审美、学会创造。

（一）美术心育艺术对儿童心智成长的作用

美国哈佛大学教授霍华德·加德纳提出了这样一条有关智力形式的理论，他认为人至少有8种不同的智力形式：语言智力、逻辑—数学智力、视觉—空间智力、音乐智力、动觉智力、内省智力、人际智力等。通常我们的学校教育在发展8个“智力中心”的两种智力——语言智力和逻辑—数学智力方面已经取得了很大的成绩，而智力发展的主要原则之

一就是，应该使每个儿童的“多重智力”得到激发。在发展视觉—空间智力方面，美术学习又起着不可估量的作用。

1. 发展视觉思维。

视觉思维这一概念至今没有一个公认的定义，有些人甚至还否认它是一种独立的思维形式。例如，一些学者认为，视觉思维并不是思维，因为思维不能离开概念、判断和推理；另一些学者认为，形象只是一种特殊的逻辑思维，是按照表象变概念（概括化）、概念变表象（具体化）方式进行的思维过程。不过，大部分学术界研究人员承认形象思维的独立性，认为它是一种与逻辑思维并列的思维形式。

关于视觉思维，一个最少歧义的定义是：“视觉思维就是借助于形象信息（表象）来揭示事物的本质特征和内部联系的思维形式。”根据这一定义，美术心育在培养视觉思维方面应该包括下面4种思维形式：对形象信息进行结构性描述，形成抽象的判断；对抽象的判断进行分析，产生具体的形象（实例）；对形象信息进行综合和归纳，形成概念或规则；对形象信息进行类比、分解和综合，形成新形象。在这些思维形式中，前三种形式都涉及的判断、概念和规则，是逻辑思维的基本加工对象。因此，视觉思维和逻辑思维是既相互区别、又紧密联系的两种不同的思维方式。

2. 培养创造性思维。

创造性思维是人脑最重要的高级功能之一，在个体发展和社会进步中起着关键的作用。创造性思维涉及感知、记忆、学习、语言获得、情绪、意志、人格等诸多方面的心理过程和心理特点，是一种复合型的高级功能。关于创造性思维的心理机制（心理结构和信息加工过程），在心理学中还缺乏深入的研究（创造性能力与智商的关系）。创造性思维的发生、发展过程，是发展心理学中一个尚未展开充分研究

的项目。在创造性思维方面，存在巨大的个别差异。一些研究表明，这种差异主要源于后天的因素，如早期的成长环境和教育方式、系统化的教学训练、工作压力、环境中的信息复杂程度等。

基于以上考虑，在美术心育过程中对创造性思维的心理机制和影响因素的研究，不仅对于揭示人脑高级功能的本质特点具有重要的理论意义，而且对于改进早期教育、学校教育以及工作安排等涉及人力资源培养与使用的社会实践活动，培养具有高创造力的公民具有重要的应用价值。

3. 发展审美直觉能力。

审美直觉行为的标志有：①快速获得对事物的审美判断；②不能为自己的审美判断提供明确解释。审美直觉能力强的人常常表示自己是“突然地”在“刹那间”就获得了审美的感受和快乐。因此，我对审美直觉所下的定义是：不经意识推理而直接获得审美判断和审美欲望的能力或程度，将快速判断和不能报告出不断接近美的标准的系列步骤作为人们正在表现出审美直觉行为的标志。

4. 引发顿悟。

另一常被机械论者认为是“不可言喻”的现象是顿悟。在艺术领域顿悟与直觉紧密相连，我对审美直觉的第二个定义是：“快速而敏捷的顿悟”；而顿悟的定义是：“了解情境的能力或行为——审美理解、洞察”，顿悟也具有“突然性”，但同时伴随有“深度性”。

5. 激发灵感。

“灵感”一词常被一种超自然的光辉所笼罩，它是指一种思想，这种思想不是产生于审美者自己，而是产生于某种外部源泉。一句古希腊谚语生动地说明了灵感的外生性和非物质性，“被赋予灵感就是被上帝所支配”。在艺术领域通过

视觉艺术的学习可以将儿童与生俱来的这些思维特性经由适当的引导充分发掘出来。

(二) 四个层面上的美术心育内容

美术学习是一种情感活动，是一种带有强烈个人色彩的内心体验过程。不管儿童学习什么内容，或以何种方式进行学习，对他的真正考验是怎样激励学生在学习过程中享受到学习的乐趣。这意味着鼓励每个学生建立起自尊、自信，而这对于每个人的心智成长和发展是至关重要的。在越来越典型的成功课例中，自尊、自信的重要性远远超出课程内容的重要性。

随着儿童心智的成长，视知觉的进一步发展及与表现能力之间出现矛盾，部分学生对美术学习感到有些困难，因此，很有必要学习一些基本的技能技巧。这就意味着美术学习主要包括四个部分的内容：(1) 自尊、自信品质的培养；(2) 基本技能训练；(3) 学习怎样学习美术；(4) 具备特定的智力结构和艺术表现能力。当然，所有这几个方面都可以结合在一起，相互促进。

(三) 美术心育的三重目的

当儿童将美术学习当成自己的分内事，而自觉不自觉地发展学习主体心智结构的同时，也就体现了美术心育的三重目的：

1. 学习简单的美术基础知识和技能——并学习如何做得更快、更好、更轻松。
2. 培养包括观察、思维、创造、想象的综合能力——

并尝试如何能够学会将这些综合技能应用到其他地方。

3. 培养个人独特的审美能力和学习态度，塑造健全的人格，使它能轻易作用于其他一切事情，并终极一生。

二 美术心育艺术的学习目标

(一) 美术心育的学习内容、目标

表1 小学生美术学科主体性素质发展目标——评价指标体系

行为特征	行 为 表 现		
	低 年 级	中 年 级	高 年 级
独立自主学习	1. 能在老师指导下认识平面图形和常用色；2. 学习过程中爱动脑，先想后说；3. 能独立作画，知道检查和更正画中的不足之处。	1. 初步学会自己“读画”“识图”；2. 能独立思考问题，提出自己的意见和看法；3. 能说出自己的绘画表现特征，找出其中表现不佳的原因，并能大体的说出自己推翻画的思考过程和结果。	1. 有较强的自学能力，能运用无意识的自学中发展智慧；2. 能在学习过程中发现问题，能观察到因动作或大气辐射引起的物象变化（视觉型），非视觉型强调自己的作品，并能根据老师和同学的反馈随时调控学习过程。
学习专注，自信，个性有所流露。	1. 知道学习是自己的事，喜欢上自己的美术课；2. 相信自己的作品能得到满意的评价，做一名好学生；3. 发现自己有美术方面的优势和特长，在美术活动中经常有情感的自然流露和表达。	1. 有较强的自我意识和独立愿望，学习时注意力集中；2. 相信自己能克服绘画时坐不住的毛病，能脱离几何线条的样式表现而注重细节的描绘；3. 欣赏自己作品中的独特感受和体验，并努力保持最佳。	1. 知道美术学习对自己有用，并形成自主学习习惯，学习专注；2. 对自己的造型能力和学习水平有正确估计，对自己的发展充满信心；3. 能体验到自己和环境，能理解美、色彩表现心情，对美术学习有特长、兴趣和激情。

续表

行为特征	行为表现		
	低年级	中年级	高年级
具有基本动作和技能的学习能力。	1. 能掌握正确的执笔方法、简单的折、剪、捏、撕、动手操作、简单的面塑、能独立完成简单的平面物体、能独立进行简单的添画、画折纸和泥工练习；2. 学习基本自理。	1. 大量使用广告颜料和色粉笔、制作、操作、能进行平面形和立体形塑造、能进行记忆画、命题画、想象画练习、能进行设计、制作、立贴、学习自理能力强。	1. 各种绘画工具的掌握进一步熟练，能独立运用硬毛笔画、水彩画、水墨画、动画、黏土等材料和工具进行简单的制作；2. 具有较强的自理能力，初步自主学习。
独立自主性	1. 逐渐发现自己是一部分，有自我尊重的意识；2. 喜欢以自己的方式表达艺术；3. 能遵守和尊重他人；课堂合作学习规则。	1. 有较强的自我意识，懂得维护自己的尊严；2. 喜欢动脑、动手、动脑、动手、不盲从、人云亦云；3. 能把自己的作品附整体，能自觉地遵守学习的制度规则。	1. 由于对自己的正确估计，并肯定我的人格；2. 在作过程中常表现自己的主见，有独特的事情，即使不在场也能维护自己，并自觉维护班级秩序。

表 2

行为特征	行为表现		
	低年级	中年级	高年级
自觉能动性	1. 上美术课积极参与小组合作学习；2. 能选择适合的画具、设计自己的生活美好事物；3. 主动做好课前准备，作业按时完成。	1. 能在小组做有准备、交流、已和小组同学选择材料、体验和自然美的观察力；3. 初步学会安排美术时间。	1. 能在小组或全班范围内交流、自己的见解；2. 能选择适合自己表现的方法和距离；3. 能熟练运用一些美术学习方法和关系，合理安排美术学习时间。

续表

行为特征	行 为 表 现		
	低 年 级	中 年 级	高 年 级
兴趣广泛,有强烈的求知欲和成就感。	1. 对美术学习感到兴趣,积极参加课外活动; 2. 喜欢欣赏美术作品; 3. 希望能在美术方面有大的发展。	1. 继续对美术有浓厚的兴趣,并在课外活动中显示自己的特长; 2. 热爱美术,对美术有强烈的求知欲; 3. 对美术有浓厚的兴趣,并能主动参与美术活动。	1. 对绘画创作有浓厚的兴趣和热情,能较自由地在作品中表达自己的情感; 2. 希望能在绘画或制作中展示自己的特长; 3. 初步确立自己的志向,希望自己的美术特长超过别人。
有一些动手技能,有初步发现和解决问题的能力。	1. 能使用简单的几何线条画对称物,能和同伴合作完成简单的图形; 2. 能在老师的指导下制作简单的物品。	1. 能画简单的线条组合,能进行写生、记忆、想象画练习; 2. 各种动手技能技巧进一步熟练,能制作简单的重复性练习。	1. 学会用比例,拟人化色彩及戏剧化故事作记忆、想象画练习; 2. 能根据环境和动作; 3. 能根据自己的兴趣和爱好发展综合性动手技能,并能运用所学知识解决一些实际问题。
尊重人、合群,初步有交往和竞争能力。	1. 尊敬美术老师,与同学友好相处; 2. 乐于参加美术集体创作或在绘画游戏中有争取得好成绩的愿望。	1. 尊重同学,乐于助人; 2. 能积极参加各种美术活动; 3. 在制作和集体活动中体验到个人成就感和集体精神。	1. 尊重他人,有良好的合群性和利他性; 2. 有美术学习的好伙伴; 3. 能主动参加美术竞赛活动,有强烈的集体荣誉感。

表 3

行为特征	行 为 表 现		
	低 年 级	中 年 级	高 年 级
思维活跃,初步具有创造力和探究能力。	1. 上美术课时能积极发言,乐于参与绘画或制作; 2. 喜欢画别人没画过的东西,喜欢“尝试”“光线”将空间与时间“不合逻辑”地加以表现。	1. 绘画或制作时能举一反三,想象力丰富; 2. 喜欢画自己的主观经验,能进行创造性的表现。	1. 思考和观察的方法比较独特新颖,视觉型儿童在绘画中表现深度、光影和折纹,非视觉型表现运动感; 2. 喜欢尝试和探究,希望自己的能力和价值。