

美术艺术 教学

学科教研与专业课程设置全书

主编 萧逸飞

an hui wen hua yin xiang chu ban she
安徽文化音像出版社

美术艺术教学学科教研 与专业课程设置全书

主 编 萧逸飞

第一卷

安徽文化音像出版社

美术艺术教学学科教研与专业课程设置全书

出版者：安徽文化音像出版社

发行者：全国各地新华书店

开 本：787 × 1092 1/16

印 张：115 印张

版 次：2004 年 6 月第一版 2004 年 6 月第一次印刷

定 价：997. 00 元（全四卷）

版权所有 翻版必究

目 录

第一卷

第一章 美术艺术综述	(1)
第一节 美术的本质与起源	(1)
一、美术的本质意义	(1)
二、美术的起源	(7)
三、美术的发展	(13)
第二节 美术的分类	(19)
一、多元美术种类形成的原因	(19)
二、美术的基本特征	(21)
三、美术的主要种类	(24)
第三节 美术作品的功能	(53)
一、美术作品的审美认识功能	(55)
二、美术作品的审美教育功能	(57)
三、美术作品的审美娱乐功能	(59)
第四节 美术创作	(61)
一、美术创作的条件	(61)
二、美术创作的过程	(65)
三、创作与生活实践的联系	(77)
四、美术的风格与流派	(80)

第二章 美术教育发展现状	(85)
第一节 国内美术教育状况	(85)
第二节 西方美术教育状况	(91)
一、西方美术教育发展概况	(91)
二、世界中小学美术教育发展趋势	(98)
第三节 美术教育的改革与发展	(102)
一、美术教育改革的背景	(102)
二、美术教育改革的基本理念	(110)
三、基于课程改革的美术新课程	(113)
第三章 美术教学目标与学习方式的变革	(115)
第一节 美术教学目标	(115)
一、我国中小学美术教学目标	(115)
二、美术课程目标的内容	(120)
第二节 以学生的获得为准则的有效教学	(126)
一、有效教学的主要内容	(126)
二、优化选择学习内容	(129)
三、一切为了学生的发展	(129)
第三节 多元智能合理运用的最优教学	(130)
一、多元智能理论的功能	(130)
二、多元智能的合理运用	(132)
第四节 主体参与性的教学方式	(134)
一、改变学生单一的学习方式	(135)
二、体现学生的主体地位	(137)
三、教学方式的改变	(138)
第五节 美术教学方式改革趋向	(140)
一、注重学生审美能力的培养	(140)
二、重视激发学生的创新精神	(143)
三、重视教学过程和教学方法的改革	(145)

四、重视美术文化学习	(151)
第四章 美术教学的基本理念	(154)
第一节 美术学习兴趣的激发	(154)
第二节 美术学习中的人格塑造	(157)
一、让学生积极参与美术活动	(157)
二、促进学生在美术学习中发展身心	(159)
三、在美术学习中完善人格	(160)
第三节 在美术学习中关注社会	(163)
一、美术与人类社会的关系	(163)
二、在美术学习中了解社会	(165)
三、在美术学习中认识人类及其生存环境	(166)
第四节 创新精神和解决问题能力的培养	(167)
一、综合化学习的发展趋势	(168)
二、在美术学习中培养能力	(170)
三、培养创新精神和实践能力	(172)
第五节 促进学生发展的教学评价	(173)
一、教育评价简介	(173)
二、教学评价的两种主要作用	(177)
三、对教学方案的评价	(182)
四、解释评价结果	(187)
第五章 美术教学系统的设计	(193)
第一节 美术学习原理与条件	(193)
一、教学设计的基本假设	(193)
二、美术学习原理	(195)
三、美术学习的条件	(198)
第二节 教学设计的理论基础	(204)
第三节 教学系统的设计	(207)
一、教学设计阶段	(208)

二、教学系统设计	(218)
第六章 “开发式”美术教学模式的构建	(223)
第一节 “开发式”美术教学原则	(223)
一、审美性原则	(224)
二、整合性原则	(228)
三、实践性原则	(232)
四、开发性原则	(234)
五、开放性原则	(237)
第二节 传统美术教学的改革	(240)
一、美术的课程学习领域的划分	(241)
二、各学习领域的教学要求	(242)
三、教学中对美术学习领域的把握	(249)
第三节 “开发式”教学模式的构建方法	(250)
第四节 “开发式”教学模式的操作实施	(253)
一、感受环节	(253)
二、赏析环节	(255)
三、创作环节	(256)
四、评价环节	(256)
第七章 美术学习任务 and 作业设计	(258)
第一节 美术学习任务分析	(258)
一、学习任务分析的范围	(258)
二、信息加工分析	(259)
三、学习任务分析	(259)
第二节 学习者分析	(261)
一、学习者的特征	(261)
二、学习者的记忆的组织	(266)
三、图式	(267)
四、学习者参与教学方式	(272)

第三节 美术作业目标精确化	(281)
一、目标精确化	(281)
二、目标举例	(292)
三、在教学设计中运用目标	(297)
第八章 美术单节课的设计	(300)
第一节 课件设计	(300)
第二节 学习智慧技能与设置目标顺序	(302)
一、智慧技能的分类	(302)
二、认知策略	(315)
三、元认知	(321)
四、学科中的智慧技能	(322)
五、设置目标顺序	(324)
第三节 备 课	(332)
一、教学事件和有效的学习条件	(333)
二、备课的步骤	(335)
第九章 美术集体教学	(339)
第一节 集体教学的特征	(340)
一、教学集体的相互作用模式	(340)
二、教学事件的变化	(341)
三、学生起点能力的诊断	(342)
第二节 两人组教学	(343)
一、辅导中的教学事件	(344)
二、辅导中的教学过程	(346)
第三节 小组教学	(347)
一、小组中的教学事件	(348)
二、小组教学一问答法	(351)
三、讨论小组中的教学	(351)
第四节 大组教学	(352)

一、大组中的教学事件	(353)
二、交流	(355)
三、问答	(357)
四、大组辅导的特点	(358)
第十章 美术个别化教学	(361)
第一节 个别化教学的种类	(361)
一、地方开发的系统	(362)
二、开展丰富多彩的活动	(363)
三、教学事件的实施	(365)
四、个别化教学的种类	(369)
第二节 个别化教学的管理	(371)
一、适用于年幼学生的构成要素	(372)
二、运用于成年学生的构成要素	(375)
三、课件的功能	(376)
第三节 个别化教学中的教师开发	(377)
一、学生进步的监控	(377)
二、学生成绩的评估	(378)
三、个别化系统的活动	(379)
四、课堂控制	(381)
第四节 个别化教学中的媒体开发	(382)
第十一章 美术教学教师资源的开发与成长	(386)
第一节 教育观念	(386)
一、师生的交流互动	(387)
二、一切为了每位学生的发展	(388)
三、教材是连接学生和教师的桥梁	(389)
四、树立终身学习的意识	(390)
第二节 美术教师的知识结构	(391)
一、掌握必备的学科知识	(391)

二、构建科学的知识结构	(392)
三、自觉运用教育学	(392)
四、正确运用心理学	(393)
第三节 教学能力的提高	(394)
一、积极创设教学情境	(394)
二、对教材的开发和整合	(395)
三、课堂管理	(396)
四、教学机智	(397)
五、正确运用教学评价	(398)
第四节 研究能力的培养	(399)
一、策略与理念	(400)
二、反思与判断	(400)
三、行为与方式	(401)
四、课程开发	(402)
第十二章 美术教学环境资源的开发	(404)
第一节 环境资源的价值	(404)
一、校内美术教学环境的要素	(406)
二、校外美术教学环境的要素	(412)
第二节 环境资源的开发与利用	(414)
一、环境对人的意义	(415)
二、人对环境的改造	(416)
三、美术教学环境对学生的影响	(417)
第三节 教学环境资源的调控和优化	(421)
一、教学资源	(421)
二、调控和优化教学环境	(423)
三、调控优化的原则	(426)
第十三章 美术及其相关学科的相互促进	(429)
第一节 相关学科对美术教学的促进	(429)

一、知识的迁移	(430)
二、技能与能力的迁移	(432)
三、美感的迁移	(433)
第二节 美术与相关学科的融通教学	(435)
一、审美态度的迁移	(436)
二、创新态度的迁移	(437)
三、创造性思维能力的迁移	(438)
四、美术技能的迁移	(438)
第三节 实现相互促进中的注意事项	(439)
一、以美术教学自身的目标为本	(439)
二、让学生参与多种综合性的教育活动	(439)
三、和其他学科教师交流、合作	(440)
四、注意教学方法	(441)

第二卷

第十四章 艺术心理学在美术教学中的运用	(443)
第一节 艺术思维与艺术语言	(443)
一、艺术思维	(443)
二、艺术思维中的艺术语言	(461)
第二节 艺术心理定势	(479)
一、艺术心理定势结构	(479)
二、艺术心理定势的性质和功能	(494)
三、艺术心理定势形成的规律	(505)
第三节 艺术思维规律	(520)
一、意象思维和抽象思维的对立统一性	(521)
二、意象思维和抽象思维的反复转化规律	(532)

第四节 艺术灵感的产生	(538)
一、艺术灵感及其产生的条件	(539)
二、艺术灵感的生理机制和神经来路	(546)
第十五章 中国美术史	(559)
第一节 原始社会的美术	(559)
一、旧石器时代美术	(559)
二、新石器时代美术	(562)
第二节 秦汉时期美术	(573)
一、秦汉雕塑艺术	(573)
二、汉代绘画	(585)
第三节 魏晋南北朝时期绘画	(591)
一、魏晋南北朝绘画的发展	(591)
二、重要画家与作品	(592)
三、重要出土作品	(596)
四、魏晋南北朝绘画理论著述	(599)
五、魏晋南北朝雕塑	(601)
第四节 隋唐美术	(602)
一、隋唐绘画艺术	(604)
二、唐代壁画艺术	(613)
三、隋唐工艺美术	(617)
第五节 宋代绘画	(620)
一、宋代人物画家与作品	(620)
二、宋代山水画家与作品	(628)
三、宋代花鸟画及其代表画家	(639)
第六节 元代绘画	(646)
一、元代山水画	(646)
二、元代花鸟画	(650)
三、元代人物画	(652)

四、元代壁画	(653)
第七节 明清绘画	(656)
一、明代绘画	(656)
二、清代绘画	(669)
三、清末近代绘画	(679)
第十六章 中国工艺美术史	(687)
第一节 原始社会的工艺美术	(687)
一、石器	(687)
二、陶器	(689)
三、纺织、编制及其它工艺	(693)
第二节 奴隶社会的工艺美术	(695)
一、青铜工艺	(695)
二、陶瓷工艺	(703)
三、漆器工艺	(704)
四、织染刺绣工艺	(705)
五、雕刻工艺	(706)
第三节 战国、秦汉时期的工艺美术	(708)
一、金属工艺	(709)
二、陶瓷工艺	(714)
三、画像石、画像砖、瓦当	(716)
四、漆器工艺	(721)
五、织染刺绣工艺	(723)
第四节 魏晋南北朝时期的工艺美术	(724)
一、陶瓷工艺	(724)
二、织染刺绣工艺	(726)
三、金属工艺	(727)
第五节 隋唐五代时期的工艺美术	(729)
一、陶瓷工艺	(729)

二、织染刺绣工艺	(734)
三、金属工艺	(737)
第六节 宋元时期的工艺美术	(739)
一、陶瓷工艺	(739)
二、织染刺绣工艺	(745)
三、漆器工艺	(748)
四、金属及玉雕工艺	(750)
第七节 明代的工艺美术	(751)
一、陶瓷工艺	(751)
二、织染刺绣工艺	(754)
三、漆器工艺	(757)
四、金属、雕琢工艺及其它工艺	(759)
第八节 清代的工艺美术	(762)
一、陶瓷工艺	(762)
二、织染刺绣工艺	(765)
三、漆器工艺	(768)
四、金属、雕琢工艺及其它工艺	(770)
第九节 新中国的工艺美术	(772)
一、陶瓷工艺	(774)
二、织染刺绣工艺	(777)
三、漆器工艺	(781)
四、金属工艺	(783)
五、雕琢工艺	(784)
六、玩具、花画及编织	(788)
七、其它工艺和现代工艺美术	(791)
第十七章 外国美术概况	(793)
第一节 20 世纪的西方美术	(793)
一、现代派美术	(793)

二、现实主义美术	(824)
第二节 东南亚和日本美术	(831)
一、印度美术	(831)
二、东南亚美术	(843)
三、日本美术	(847)
第三节 非洲、拉丁美洲美术	(861)
一、非洲美术	(861)
二、古代拉美美术	(865)
第十八章 透视基本技法	(874)
第一节 透视基本概念	(874)
一、透视图的有关概念	(874)
二、视域、画面、物体与视点的关系	(888)
三、近大远小与消失	(894)
四、视点位置的选择与构图	(907)
第二节 曲线透视	(915)
一、曲线透视画法	(915)
二、曲线透视的应用	(918)

第三卷

第三节 人物透视	(929)
一、视高与人物高度的关系	(929)
二、人体透视的变化因素	(933)
三、头部的透视变化	(936)
第四节 阴影与反影透视	(940)
一、阴影透视	(940)
二、反影透视	(953)

第十九章 艺用人体解剖学基本技法训练	(961)
第一节 头部和躯干	(961)
一、头部的结构	(961)
二、头部的运动和形状类别	(971)
三、躯干的结构	(972)
四、躯干的比例和运动	(984)
第二节 上部	(986)
一、上肢的结构	(987)
二、手部结构	(993)
三、上肢的比例和运动	(996)
第三节 下部	(1000)
一、下肢的结构	(1000)
二、足部结构	(1006)
三、下肢的比例和运动	(1011)
第四节 人体动态	(1013)
一、人体动态的结构关系	(1013)
二、人体动态分析	(1014)
艺用人体解剖学附图	(1017)
第二十章 素描技法训练教学	(1033)
第一节 材料和工具	(1033)
一、铅笔	(1033)
二、画纸	(1039)
三、其他工具	(1042)
第二节 静物写生技法	(1045)
一、静物素描目的与要求	(1046)
二、静物写生要点	(1047)
三、静物的选择与布置	(1049)
四、静物写生的步骤	(1050)

第三节 石膏像写生技法	(1055)
一、石膏像写生目的与要求	(1055)
二、石膏像写生的光源、环境的布置	(1059)
三、石膏像写生	(1061)
四、石膏像写生方法和步骤	(1064)
第四节 人物头像写生技法	(1071)
一、人物头像写生目的与要求	(1071)
二、头部结构与比例关系	(1072)
三、头像写生要点	(1073)
四、模特儿的选择与布置	(1075)
五、头像写生步骤	(1075)
六、作业设置参考	(1081)
第五节 人物半身像写生技法	(1083)
一、目的与要求	(1083)
二、躯干的形体结构与比例	(1083)
三、半身像的写生要点	(1085)
四、模特儿的选择与布置	(1087)
五、半身像写生与步骤	(1087)
六、作业设置参考	(1092)
第六节 人物全身像写生技法	(1094)
一、目的与要求	(1094)
二、全身人物的结构与比例	(1094)
三、全身像写生要点	(1096)
四、模特儿的选择与布置	(1098)
五、全身像写生步骤	(1098)
六、作业设置参考	(1102)
第七节 人体写生技法	(1104)
一、目的与要求	(1104)