

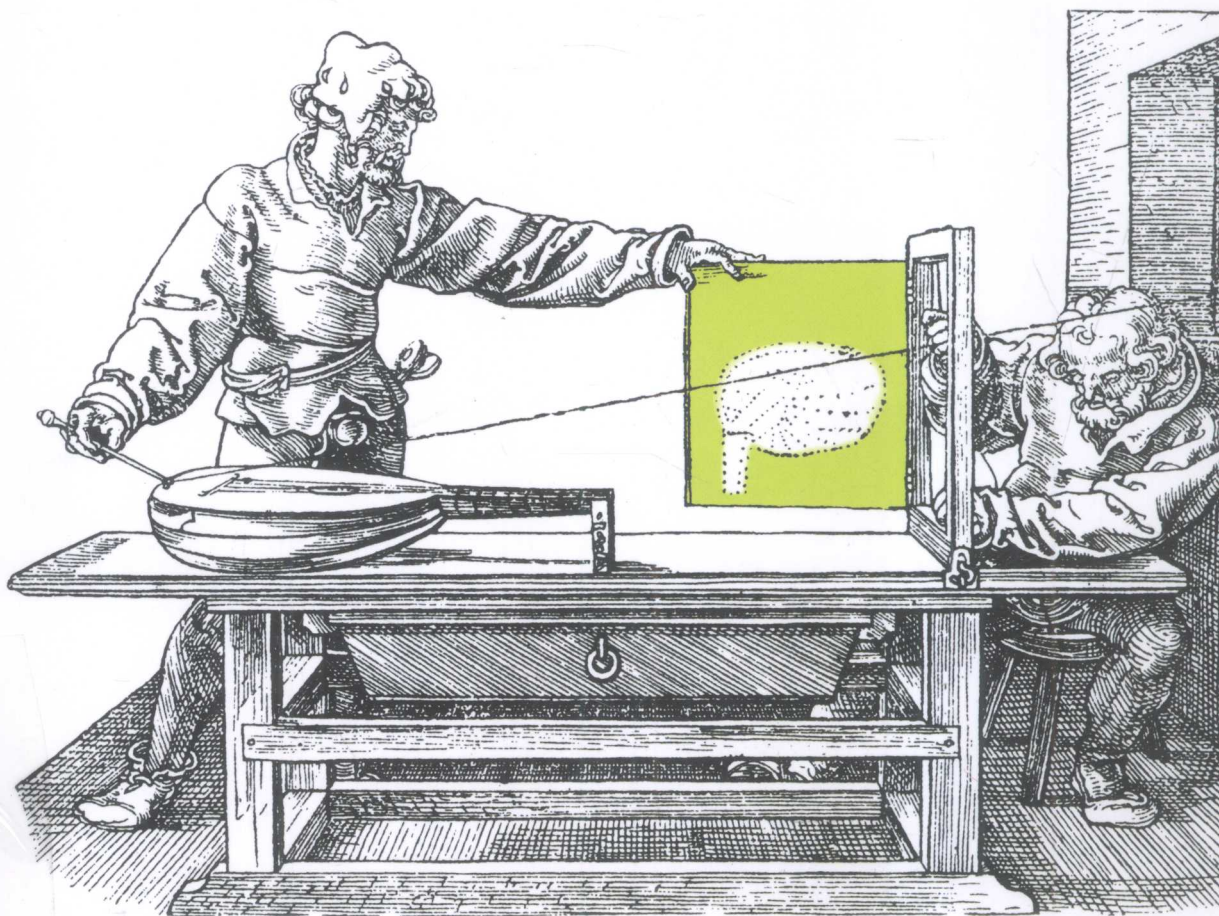

高等教育“十一五”全国规划教材

中国高等院校美术教育专业系列教材

美术教育学科

常锐伦 著
唐 斌

人民美術出版社

人民美术出版社 天津人民美术出版社
上海人民美术出版社 安徽美术出版社
— 陕西人民美术出版社 福建美术出版社
河南美术出版社 黑龙江美术出版社
江西美术出版社 新疆美术摄影出版社

联合推出

高等教育“十一五”全国规划教材
常锐伦 唐斌 著

美术学科教育学

MEISHU XUEKE JIAOYUXUE

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术学科教育学 / 常锐伦, 唐斌著. —北京: 人民美术出版社, 2007.6
普通高等学校美术教材
ISBN 978-7-102-03926-8

I. 美… II. ①常…②唐… III. 美术—教育学—高等学校—教材 IV. J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 049478 号

高等教育“十一五”全国规划教材联合编辑委员会

主 任: 常汝吉

学术委员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力
王铁全 郎绍君

副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新
曾昭勇 李 兵 李星明 曹 铁
陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明
赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生
张 桦 戴剑虹 盖海燕 武忠平
徐晓丽 叶岐生 李学峰 刘 杨
赵朵朵 霍静宇 刘士忠 邹依庆

高等教育“十一五”全国规划教材

美术学科教育学

常锐伦 唐 斌 著

出版发行: 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号 100735)

网 址: www.artscbs.com

联系电话: (010) 85114461 65232190

责任编辑: 邹依庆

责任校对: 江达飞

设计制作: 邹依庆

责任印制: 王建平

印 刷: 三河市燕山印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

版 次: 2007 年 10 月第 1 版

印 次: 2011 年 6 月第 3 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 24.5

字 数: 365 千字

印 数: 5001-7000

书 号: ISBN 978-7-102-03926-8

定 价: 55.00 元

前言

1960年，我从北京艺术师范学院毕业，先教小学，后教中学，再教大学。教中小学时，正是我精力充沛的青年时期。那时的中小学美术学科，没有教材，只有北京市教师进修学校编写的蜡纸刻版油印的《教学参考资料》，其课程设置及教学内容，令年轻气盛的我看不上眼，又由于当时无人检查美术教学，我便自编教材，在教法上也往往打破“常规教法”。每当我收上学生作业时，那一幅幅稚拙而生动的画面和独出心裁的工艺设计，往往感动得我不辞辛劳地选出优者在全校展览，让师生分享我的快乐。那时，我利用课余时间作画，经常在报刊上发表作品和参加美展，所以我身边总聚集着一批爱好美术的学生。我将他们组织成美术小组，但学校没有也不给活动场所，我便经常带领他们到街上画速写，布置速写任务，每周定期观摩讲座。同时，我还打游击似地见缝插针地借房间教他们画素描。这些，都是我义务自愿干的。我就这样艰难而愉快地上课下课两条腿闯荡于中小学美术教学课堂。中小学的美术教学，给我留下的是青春活力的记忆，并与其结下了不解的情缘。1973年，我调到北京师范学院美术系，先是让我教创作课，在当时人们都不重视培养中学教师的“教材教法课”且无教师的情况下，中小学美术教育情结促使我于1984年主动转向教“教材教法”课。从此，便销声匿迹于美术界，埋头于“中小学美术教育”的研究。20世纪80年代末，全国美协《美术家通讯》主编杨悦浦先生见到我便问，为何不见我的作品与踪影。我回答：在中国美术界培养知音而努力。于是他在《美术家通讯》上发表了一篇关于我的访谈录。时光荏苒，弹指一挥间，我的教龄已经46年，这本书算是我对中小学美术教育的认识和经验的总结，是实践与研究心得的汇报。

本书是20世纪末首都师范大学出版社出版的拙著《美术学科教育学》的修订本。原书是全国教育科学规划“九五”重点课题，早于2002年课改，但与今日“课改”的基本精神和理念是一致的，只是在有些具体提法上（如：美术课程分类名称）有些出入。为了适应今天的读者，修订时将其按“课标”的“造型·表现、设计·应用、欣赏·评述、综合·探索”来统一。原书因为课题时限，是匆匆蹴就而成的，文字有些粗疏，然而却被很多高师列为美术教育专业及给研究生的教材。为了不使读者有写得啰唆的印象，我决定修订。今日写还可以结合课改的问题及中小学目前美术教育实际谈，使其更具现实意义。

我让我的博士生唐斌参与修订，让她先大胆增删，我再统稿。唐斌不负我望，将原书中“教师是教学的关键”并入“教学原理”，并建议将我于20世纪80年代写的《儿童绘画发展阶段及其心理》并入此章，她还自己独立增写了“美术教学的动力与阻力”一节，并于多处留下她的智慧，所以她是当然的第二作者。

常锐伦

2006年于首都师范大学美术学院

目 录

前言	常锐伦
----------	-----

绪 论

一、美术学科教育学的界说	2
(一) 美术学科教育的概念	2
(二) 美术学科教育学的概念	2
(三) 美术学科教育学是一门新兴的教育科学学科	3
(四) 研究对象与学科名称的界定	5
二、美术学科教育学研究的领域与任务	6
(一) 美术学科教育哲学的研究	6
(二) 对美术学科教育的构成要素的研究	7
(三) 美术教育整体运动规律的研究	8
(四) 纵向理论的研究	8
(五) 横向领域的研究——比较美术教育	9
(六) 教学管理、教学资源开发领域的研究	9
三、美术学科教育学与其基础学科的关系	10
(一) 美术学是美术学科教育学研究的学科理论基础	10
(二) 美学是美术学科教育学研究美育的理论基础	11
(三) 教育学是美术学科教育学的教育理论基础	11
(四) 心理学为教育过程的科学化提供理论依据	12
四、美术学科教育学的研究方法	13
(一) 唯物辩证法是研究美术学科教育学的方法论基础	13
(二) 美术学科教育学研究的具体方法	14

第一章 美术学科教育的本质

一、决定美术学科教育属性的两大因素	16
二、基础教育本质对美术学科教育本质的规定性	17
(一) 美术学科教育于基础教育本质的从属性	17

(二) 学校教育赋予美术学科教育与其同一的本质属性	21
三、美术本质对美术学科教育本质的制约性	22
(一) 美术是美术学科教学内容的本源	22
(二) 美术的本质决定美术学科的本质	23
四、美术学科教育的本质	27

第二章 美术学科教育的特点

一、中小学教育赋予美术学科教育的特点	30
(一) 面向全体的、具有质量保证的素质教育性	31
(二) 美术学科是对学生进行美育的主要途径	35
(三) 基础性	38
二、美术赋予美术学科教育的特点	43
(一) 对物质材料的依赖性	43
(二) 占有空间的可视的静态形象性	46
(三) “美”与“术”的统一性	48
(四) 多元性、多样性与无明确的标准答案性	52

第三章 美术学科教育的社会基础

一、美术学科教育是社会发展的产物	56
(一) 美术教育起源于人类为了生存和交流的需要	56
(二) 任贤取仕的早期社会重视艺术的教化功能, 学校教 育的综合性内容含美术教育	58
(三) 科举取仕的封建社会, 学校无美术学科教育, 但文 人重视艺术修为	59
(四) 关注工业发展与商品竞争的社会, 学校设置美术学 科, 其教育旨在为经济基础服务	62
(五) 关注人的社会, 重视美术学科教育, 旨在人的发展	64
二、社会经济是美术学科教育的物质基础	67
三、生产力制约美术学科教育的内容与手段	68

第四章 美术学科教育的功能与价值

一、美术学科教育功能与价值概述	71
------------------------------	----

(一) 美术学科教育功能与价值的含义	71
(二) 美术学科教育功能与价值同其他相关概念的关系	71
二、美术学科教育功能理论的简介	74
(一) 古代对美术教育功能的认识	74
(二) 近代对美术教育功能的认识	77
(三) 现代对美术教育功能的认识	78
(四) 当代对美术教育功能的认识	79
三、传递与交流美术文化的功能	81
(一) 拓展学生的学识视野, 丰富其知识领域	81
(二) 促使学生习得美术技能, 形成美术能力	83
(三) 使有美术才能的学生显露才华, 培养美术后备人才	87
(四) 于教学活动中实现美术价值	87
四、促进学生全面发展的教育功能	88
(一) 美术学科教育的德育功能	88
(二) 美术学科的智育功能	91
(三) 美术学科的体育功能	95
(四) 美术学科教育的美育功能	96
五、培养学生的创新精神和创造力	102
(一) 促进学生树立创新精神	102
(二) 培养想象力	103
(三) 培养创造力	104
六、促进人格优秀特质的个性发展	104
七、社会舆论宣传的功能	106
(一) 政治舆论宣传功能	106
(二) 社会问题舆论宣传的教育功能	106
(三) 具有间接推进社会民主化进程的功能	107
八、理解美术学科教育功能的多重维度	107
(一) 教育的筛选功能与协调功能于美术学科	107
(二) 美术学科教育具有的个体功能与社会功能	108
(三) 美术学科教育的基本功能与派生功能	109
(四) 美术学科教育的正功能与负功能	110

第五章 美术学科的教育目的

一、价值取向与培养目的	112
--------------------------	------------

二、美术学科不同价值取向的教育目的	114
(一) 技术、技能教育论	114
(二) 实用主义的教育目的	115
(三) 审美教育论的教育目的	117
(四) 创造教育论的教育目的	118
(五) 经验主义——儿童中心论	120
(六) 以学科为基础的全面综合教育论	121
三、规定美术学科教育目的的依据	123
(一) 社会对美术学科教育的需要	123
(二) 个人对美术学科教育的需要	126
(三) 社会需要与个人发展需要的统一	127
(四) 正确处理全体学生与美术特长生对美术学科教育需要的矛盾	127
(五) 国家的教育目标是规定学科教育目标的准绳	128
四、规定美术学科教育目标的原则	129
(一) 与国家教育目的的一致性	129
(二) 体现美术学科教育的特点, 突出其独特功能与优势功能	129
(三) 教育目标的表述, 应便于下位教学目标的对应展开	130
五、体现素质教育以人发展为本的教育目标	130
六、各项教育目标之间的关系及其体现教养与训育的统一性	133

第六章 美术学科课程

一、美术学科课程的概念	136
二、美术学科课程类型及其发展趋势	137
三、美术学科课程的编制	140
四、美术学科课程内容	141
(一) 美术学科课程内容的概念	141
(二) 编制教学内容的工作程序	142
(三) 我国以往美术课程内容的启示	143
(四) 编制课程内容的依据	161
(五) 满足学习者的需要, 编制“白话文”的课程内容	163
(六) 编制美术课程内容的原则	170
五、美术学科课程的教学目标	176

(一) 规定教学目标的依据	176
(二) 规定教学目标的原则	177
六、编制美术课程, 落实为课程标准与教材	178
(一) 美术课程标准	178
(二) 美术教材	180

第七章 美术学科教学原理

一、美术学科教学概述	187
二、美术教学过程的本质	188
(一) 美术教学是学生在教师指导下, 以实践为基础的认 识客观世界的过程	188
(二) 教学过程, 也是教师对教学认识与实践的过程	189
(三) 美术教学是人的特殊的实践和认识的过程	190
三、美术教学活动的要素及其本质联系	191
四、美术学科教学过程的矛盾	194
(一) 美术学科教学过程的根本矛盾	194
(二) 美术教学过程的主要矛盾	195
(三) 美术教学过程是诸要素矛盾运动过程	195
五、美术教师与学生在美术教学过程中的地位与作用	196
(一) 美术教师在美术教学过程中的主导作用	196
(二) 学生是学习的主体, 其学习愿望是教学的基础	197
(三) 教学过程中师生的相互作用	197
六、美术教学的动力与阻力	199
七、美术教学需要合格的美术教师	201
(一) 美术教师的业务文化素质	201
(二) 美术教师的能力	203
(三) 美术教师的基本心理品质	206
八、学生的美术发展与美术教学	209
(一) 儿童绘画发展阶段	209
(二) 对儿童绘画主要特点的解释	217
(三) 形成儿童绘画特点的原因	218
(四) 儿童绘画发展与美术教学	221
九、学生的学习心理是美术教学的基础	221

(一) 美术学习过程是美术教学设计的依据	222
(二) 调动学生智力与非智力因素是教学策略的依据	223
十、教学过程的展开	225
(一) 有关各种研究的介绍	225
(二) 美术学科教学过程的阶段模式	228

第八章 美术教学原则

一、美术教学原则的概念	231
二、美术教学原则应该是完整的体系	232
三、美术教学原则的依据	235
(一) 以教育目的与美术学科教育目标为根本依据	235
(二) 教育原则是国家教育观念的反映	235
(三) 美术教学原则应反映美术学科特点	236
(四) 美术教学原则是教学规律的反映	236
(五) 美术教学原则应反映当今教学观与教学评价观	237
四、美术教学原则	240
(一) 教学的目的性原则	240
(二) 激发学习兴趣原则	242
(三) 直观性与形象性原则	245
(四) 审美性原则	248
(五) 知识学习与技能训练相结合原则	252
(六) 引导学生主动探究、互动交流原则	254
(七) 启发创造性原则	256
(八) 全体统一要求与因材施教发展个性相结合原则	259
(九) 为促进学生发展的评价原则	263
(十) 综合性与整体优化相结合原则	265

第九章 美术教学方法

一、美术教学方法概述	270
二、美术教学方法的分类体系	270
三、美术教学方法及其要求	273
(一) 以语言信息为主的教学方法	273
(二) 以直观形象为主的教学方法	280

(三) 以操作训练为主的教学方法	286
(四) 以审美评鉴为主的教学方法	290
(五) 以行为指导为主的教学方法	299

第十章 美术教学的准备工作与教学设计

一、美术教学的总体准备工作	302
(一) 钻研全部教材	302
(二) 了解学生, 分析教学对象	304
(三) 物质准备	304
二、制定教学进度计划	305
三、模块教学设计	306
四、单元教学设计	307
五、课题教学准备程序和课题教学设计方案	307
(一) 钻研课题教材, 分析学习背景, 把握教学目标	308
(二) 把握教学目标, 组织教材和挖掘教学资源	309
(三) 准备教学用品, 考虑教学设计, 演练示范	309
(四) 编写教案——课题教学设计方案	311

第十一章 美术课堂教学的实施

一、美术学科上课的组织形式	330
(一) 室内授课	330
(二) 室外授课	331
(三) 参观活动	331
二、上课的基本程序及其要求	332
(一) 上课预备铃响后的组织教学	332
(二) 讲授前的组织教学	332
(三) 导入课题	333
(四) 讲授新课	333
(五) 布置作业	333
(六) 巡视辅导	334
(七) 结课	335
三、美术课的教学类型及其教学模式	335
(一) 学习领域与教学类型和教学模式	335

(二) 美术各教学类型课的教学模式	336
(三) 不断探索新的美术教学模式	340
四、组织课堂教学的艺术	341
(一) 导入课题的艺术	341
(二) 制造美术教学高潮的艺术	343
(三) 教学结课的艺术	344
五、课后备课与教学经验总结	346

第十二章 美术课堂教学评价

一、对学生学习的评价	348
(一) 对学生学习评价的目的意义	348
(二) 对学生学习的评价类型及评价方法	349
(三) 对学生学习的评价原则	352
二、对美术教师课堂教学的评价	353
(一) 对教师课堂教学工作评价的目的、意义	353
(二) 美术课堂教学工作的评价标准	354
(三) 美术课堂教学工作的评价原则	357
(四) 美术课堂教学工作的评价方法	358
三、结课环节对学生作业的评价	359

第十三章

美术选学课程和课堂教学外延的美术教育工作

一、美术选学课程	366
(一) 美术选学课的性质和任务	366
(二) 美术选学课程的类型	368
(三) 美术小组的教学目标与教学内容	369
(四) 美术小组的教学方式	373
(五) 注意把握兴趣发展与其他文化课的关系	374
二、课堂教学外延的美术教育工作	375
(一) 大力办好小美展	375
(二) 举办美术讲座	383

绪 论

1913年鲁迅在教育部做干事，发表《拟播布美术意见书》和举办美术班时，应者寥寥。蔡元培向科学家提示：治科学之余从事美术，可以活泼其感情和增强其科研活动，也并未得到人们应有的重视。即使爱因斯坦发现了相对论，当时人们也未将爱翁的科学灵感与其艺术爱好联系起来，未将科学思维和形象思维挂起钩来。随着脑科学的进步，人们豁然明白：原来，历史上许多伟大人物不仅左脑发达，而且右脑也发达，右脑的发达与其艺术爱好有关。美术教育可以开发右脑潜能，具有培养人的发散思维、形象思维和创造力的价值。尤其当人们发现科学家美的感受力对科学创造的重要性时，才越过旧有美术本体教育论和美术工具论的教育观念，重新认识美术学科于现代教育中促进人格全面发展的重要意义。

美术作为造型艺术，是一种非语言的通过视觉形象传达信息、感情与观念的行为方式，是人类交流的重要方式。美术作为社会文化的造型载体，被一些学者视为人文教育的中坚。历史留下的美术遗产，展示着各时代人类的智慧、文化和观念，是研究历史、社会、文化的重要资料，是从事人文研究必须具备的知识。在现代社会中，人的视觉所触及的一切人造物都是经过美术设计的，社会生活节奏的加快，使得人们愈来愈重视各种媒体以图像为传达信息的方式。因此，理解美术语言，会运用美术传达信息和接受视觉传达，会美化生活并且能够享受美术化了的生活，将是21世纪每一个公民提高生存和生活质量所必备的素质。

21世纪的国际竞争，是综合国力与公民素质的竞争，但首先是人才的竞争。由于人对美的感知力、鉴赏力、表现力和创造力

是现代社会人的文化素质高低的重要体现,为了培养在国际上具有竞争力的人才,许多发达国家将美术学科列入12年制基础教育的核心课程之中,给予艺术教育以重要地位。在美国这个教育自由化的国家,却由国家统一制定艺术学科的课程标准。在我国,人们已经认识到,“没有艺术的教育是不完全的教育”。近些年来从幼儿园、九年义务教育至高中,都将美术列为必修课,而且在消减其他学科课时的同时增加美术课时。这种巨大变化,正是教育适应社会发展的需要,适应培养21世纪现代化未来人才的需要所做的调整。《美术学科教育学》顺应教育的发展和社会的需要而产生,这是教育的进步,是教育向现代化迈进的体现。

一、美术学科教育学的界说

(一) 美术学科教育的概念

由于美术教育的多样性与复杂性,我们对美术学科教育的认识,可以从不同视角、不同方向入手,深入其内部加以考察,从而获得概念。首先,从教育的内容来看,它是以美术为内容的教育活动,以区别于其他内容的教育活动;其次,从教育场所来考察,它是在学校进行的美术教育活动,从而区别于家庭美术教育和社会美术教育;再次,从学校的课程设置加以考察,它是以美术为教学科目的课程,以美术为学科的课程只在普通学校且以中小学为主,从而区别于美术专业学校课程以美术分支为教学科目的教育活动;从培养目标来看,普通学校尤其中小学校的美术教育旨在提高普通公民的美术文化素养、促其全面发展,而美术专业学校的美术教育旨在培养美术从业人员。因此,我们可以说,美术学科教育是普通学校或特指中小学校以美术为学科内容的旨在提高人的美术素养、促其全面发展的美术教育活动。

(二) 美术学科教育学的概念

对于美术学科教育学的定义,我们可以从“宏观”、“中观”、“微观”三个层面来理解。从“宏观”层面看,美术学科教育学是以普通学校的美术学科教育为对象,研究其与社会、与人的发展,以及其教育现象,运用分析、归纳、定量等方法,回答美术学科教育是什么,揭示其本质与规律,为美术教育实践提供理论基础的一门教育科学。

从“中观”层面看,美术学科教育学作为教育科学体系的一个组成部分是以学科形式呈现的。这里的学科,取学术学科之意,正是若干门研究教育的学科构成了整体的教育科学。美术学科教育作为单独的学科,对美术学科教育的各个方面进行研究,尤其要重点探讨美术学科教育、课程和教学等问题,以规范和理论演绎方法为主,来回答“美术学科教育应当做什么”和“应当怎样做”的问题。其既是为了从理论上充实整个教育科学,更主要的是为美术学科教育实践提供理论与规范指导。在这个意义上,美术学科教育应该是一门应用科学。其研究目的不仅在于揭示其本质和规律,更主要的在于怎样使美术学科教育的规律转化为可应用于实践的指导思想及行为规范。

从“微观”层面看,美术学科教育学作为师范院校美术教育专业的一门课程,属教育学下位的学科。虽然教育学已经揭示了教育的本质与规律,然美术学科教育学还应结合普通学校美术学科教育实际与授课者的实际,进一步回答“美术学科教育是什么”,它的特点和价值及其客观规律;尤其要重点回答“美术学科教育应当做什么”和“应当怎样做”的问题,旨在指导美术教育实践。前者着眼于美术学科教育的实然状态,是对美术学科教育的客观研究,表现出对知识取向的追求,以使学生得到价值判断的事实依据,从而提高学生的美术教育理论素养;后者关注的是美术学科教育的应然状态,特别是通过研究课程与教学对美术教育加以规范,表现出对工具取向的偏重,以使学生今后的从教有所遵循。这样,美术学科教育学便是以美术学科教育的一般理论和学校美术学科教育实践规范为主要内容的课程。

从以上三个不同层面对美术学科教育学的界定可以看出,它们以普通学校美术学科教育为对象之研究的一致性和各研究侧重点的稍许不同。这样理解美术学科教育学,便可以将其与“美术学科课程论”、“美术学科教学论”以及“美术学科·教材教法”区别开来。

(三) 美术学科教育学是一门新兴的教育科学学科

美术学科教育学是在美术学科教学法与教学论基础上发展起来的新兴的学科教育科学。20世纪30年代,美国学者便开始了对学科教育学的研究,至七八十年代,日本、苏联等国学者也从学科教学转向学科教育学的研究,并出现了一批著述。我国自解放

后的几十年中一直是使用统编教材,课程标准、学科目标和教学内容都是由国家统一制定的,从事学科教育的工作者只需研究教学法就可以了,所以学科教育学迟迟未能提至日程。研究只局限于教材教法层面,事实上是以承认现有教材的合理性为前提,而现有教材的合理性并非必然。对教材合理性研究的回避,必然限制对教材教法的深入研究,从而也就遏抑了教师主动性和积极性的充分发挥。教学法本身主要是阐述实际有用的教法,作为学科而言,缺乏完整的理论体系,这势必影响学科的科学性,影响实际应用的广度和深度。

1978年之后,随着改革开放和教育的发展,从事各学科教育的学者,觉得有必要对学科教育从本质、功能、原理等方面进行更为深入的研究,以确定其特定的价值。尤其从事美术学科教育的学者,为了引起人们对艺术教育应有的重视,争取艺术教育在基础教育中应有的地位,更是如此。

20世纪80年代,邓小平提出了“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的方针。随着国外各种先进课程教学理论的引进,以及我国课程政策的变化,各地先后开始以“三个面向”为指针编写地方教材。各地美术教材纷纷以新颖活泼的面貌呈现,极大地促进了对理论依据及其学科教育的全面深入研究。1986年国务院学位委员会正式将“教材教法”更名为“学科教学论”,确定其学科地位。依顾明远主编的《教育大辞典》第一版对“学科教学论”的阐释,“学科教学论”即以某门学科教学的规律为主要研究对象的教学理论。比之教学法,学科教学论对教材合理性的研究和探讨相对全面些,还探讨教学的过程、方法、组织形式等,而且,它在理论体系上趋向完整性发展。不过,学科教学论仍然是在承认现存学科设置之合理性的基础上,研究各门学科的教材及其他有关问题,再者,虽然它在理论体系上有一定的完整性,但是它仍然侧重于操作层面,缺乏对学科教学论的理论基础等的研究。

随着研究的深入,我国学者逐渐认识到为适应社会对现代化人才的需要,现代化的学科教育应加强对教育目标整体化、对教养与训育的统一、对教育目标、教学过程、教学内容、教学方法的统一性的研究,突出对学生主体发展的自主性、能动性学习的研究,以促进人格的全面发展,不仅过去的“教材教法”已经过时了,甚至“学科教学论”也不能满足教育发展的需要。因此,学