

高等美术院校艺术教育书系

MEISHU KECHENG
JIAOXUE FANGFA DAOLUN

美术课程 教学方法导论

何沙敏 主编

中国出版集团

世界图书出版公司

湖北省教育科学“十五”规划研究课题

MEISHU KECHENG
JIAOXUE FANGFA DAOLUN

美术课程 教学方法导论

何沙敏 主编

中国出版集团
世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目(CIP)数据

美术课程教学方法导论 / 何沙敏主编. — 广州:世界图书出版广东有限公司, 2013.2

ISBN 978-7-5100-5650-5

I. ①美… II. ①何… III. ①美术课—教学法—中学
IV. ①G633.955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 005267 号

美术课程教学方法导论

策划编辑 孔令钢

责任编辑 黄 琼

出版发行 世界图书出版广东有限公司

地 址 广州市新港西路大江冲 25 号

<http://www.gdst.com.cn>

印 刷 北京振兴源印务有限公司

规 格 787mm × 1092mm 1/16

印 张 15.25

字 数 358 千

版 次 2013 年 2 月第 1 版 2013 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-5650-5/J · 0145

定 价 46.00 元

版权所有,翻印必究

目 录

第一章 导 论	001
第一节 当代教育的发展与美术教育	002
第二节 我国基础教育美术课程的改革与发展	011
第三节 美术课程教学方法论介绍	018
第二章 中学美术教学的目标与内容标准	022
第一节 美术课程具有人文性质,是一种美术文化的学习	022
第二节 美术课在中学教育中的作用和比重	025
第三节 美术课的目标与内容标准	027
第四节 中学美术课程目标的把握	035
第三章 中学美术课的教学内容	041
第一节 全日制义务教育(7—9 年级)《美术课程标准》	041
第二节 《高中美术课程标准》解读	048
第三节 美术课程标准与教师角色的深化转换	052
第四章 中学美术教学的原则与方法	056
第一节 中学美术教学的特点	056
第二节 中学美术教学的原则	056
第三节 中学美术教学的方法	062
第四节 多媒体课件制作与演示	068
第五章 怎样上好一节美术课	072
第一节 课的类型与结构	072
第二节 教学的基本环节与教学策略	074
第三节 正确评价一节美术课	082
第六章 教师职业形象与职业语言	085
第一节 教师的职业形象	085
第二节 教师的职业语言	095
第七章 7—9 年级美术课程教材教法	109
第一节 关于 7—9 年级四个学习领域典型教学案例的评述	109

第二节 教学案例示范	111
第八章 高中美术课程教学方法(一)	129
第一节 高中美术课程概述	129
第二节 美术鉴赏课的教学方法	130
第三节 《工笔花鸟画赏析与临摹》美术鉴赏课程教学	133
第九章 高中美术课程教学方法(二)	145
第一节 绘画、雕塑课的教学方法	145
第二节 书法、篆刻课的教学方法	162
第十章 高中美术课程教学方法(三)	168
第一节 “设计·应用”课的教学方法	168
第二节 电脑美术的教学方法	173
第三节 摄影、摄像的教学方法	178
第十一章 湖北美术学院学生优秀教案赏析	185
第一节 美术鉴赏课题教案	185
第二节 高中绘画技法课题(一)	200
第三节 高中绘画技法课题(二)	215
第四节 高中绘画技法课题(三)	228
结 语	235
参考文献	238

第一章 导 论

先说一个例子:

一位美术教育专业大四的学生在武汉市找到一所中学试讲,试讲前要进行教案备课写作,他有两个问题:第一,如何教高一的美术学生画结构素描和直觉速写?第二,学校要求他在试讲中,把结构素描和直觉速写教学的每个具体步骤写下来,这样可以让高一的美术学生有一个可依据的程序,并以此来完成对石膏几何体结构素描的作画练习和速写练习。他想知道学校的要求是否合理?

在回答如何教结构素描和直觉速写的绘画技能问题之前,应该肯定学校的要求是合理的,本书将在如何教的过程中具体阐述。关于如何教学生结构素描和画直觉速写,这是两个有意思的话题,涉及教学方法和学习方法。

一、先谈结构素描的学习

结构素描是造型基础训练的一个重要课程,它是以写生的方式来进行的,刚开始接受绘画启蒙的高一学生在学习画结构素描的过程中,主要是强调对客观物象结构观察方法的培养,结构素描既很理性也很感性,要强调整理解与认识,进而达到用结构素描的训练方式来理解并表现客观物象的目的。

作为基础教育中学的美术教师,要求把作画的程序教给学生,让其明了作画步骤和方法,是必要的,也是教师的教学经验与习惯。让学生循序渐进地完成一幅“线性几何体结构素描”,使其在绘画技法的学习中,打下认识客观物体结构的基础。

刚开始学画的学生是初学者,让学生明白其作画的步骤和程序是第一步,这是很重要的。而当他知道了方法步骤后,对对象的感觉和理解的学习就日益重要起来,作画开始时对观察方法的重要性是不能忽视的。培养学生正确绘画的观察方法,就是培养学生从感知客观对象到理性认识对象的过程,培养正确的观察方法是绘画教学中的重点和难点。一开始培养学生的正确观察方法,要依赖老师深入浅出的讲解。比如画石膏几何体,要使学生理解立方体、圆柱体、圆锥体、圆球体这四种简单的几何形体的基本结构和空间位置,抓住比例和相互关系,从整体上进行把握,并养成正确观察的习惯,进而明晰它们可以组合成任何复杂的客观物体的道理。让学生明白从简单几何体到组合几何体的认识重要性还在于对现实客观物体认识的深化,在现实生活中几乎所有的静物都可用简单的几何体来认识与表达。这是一个完整的认识体系,如果几何体画了很多却不能感知生活中静物结构的构成,那就会走进误区,成了为画几何体而画几何体。对其原理不知所云,这是许多学生在基础

美术学习中对结构素描的学习过程没有悟透的重要原因。

以石膏的六面体和圆柱体为例：六面体及立方体一般均能见到三个面，另三个面看不见，理解认识上要清楚。这能培养学生加深对空间结构的理解和认识。

绘画的透视问题在结构素描学习中也很重要，如近大远小的规律运用，在圆柱体中间，其椭圆的画法中前面弧度要比后面弧度大。这种对椭圆弧度的认识就是理解透视规律。

在结构素描中要强调理解并弄清客观物象的基本原理、理性分析空间位置，通过观察分析，强化视觉理解，再来感知对象，这是画好结构素描的基础。

二、关于画直觉速写的问题

在绘画的基础学习中，培养学生的直觉理解与表达是很重要的。直觉速写训练：一般是在规定的时间段里，通过对人物的形、体、结构等要素在直觉上的把握，让学生在学画的开始时学会整体地、比较地、联系地观察与表现对象，这是培养初学者造型表现能力的重要基础，是教学的重点。如：迅速把握对象的大形、大的体积、大的结构，在速写中可以利用快写和慢写的结合，让学生分别在一分钟、两分钟、五分钟、十分钟、十五分钟、三十分钟这些时间段里强化对形体结构的训练，通过对整体意识的培养、比较和联系方法的运用，以及大量时间的习作来掌握人物的动态、基本比例、人体结构，培养造型艺术感觉，这样的基础训练对高一的美术初学者的训练是有益的。有关速写教学的难点话题，有不少人在学习速写中画得很概念化，程式化痕迹太重，这不是亲临对象现场并用眼睛感知对象的直觉感觉的表达，因而有的教师认为在学习速写中要注重“形体特征的把握”，甚至认为对形体特征的把握比对动态的把握还重要。笔者认为这种对“形体特征的把握”的含义应是“动态加艺术感觉”，强调的是动态的艺术生动性的表达。基于此，在教学课程设计时要针对直觉速写教学目标，备课中抓住教学重点和难点，并在教学中进行深入浅出、通俗易懂的讲解，讲解中最好能进行示范演示，让学生看到教师完成直觉速写的全过程。作为一名即将走向教师工作岗位的大学毕业生，如果能够了解学生学习的知识背景、知识结构和具体情况，有针对性地进行教学设计和课堂讲解，将会收到很好的教学效果并受到学生及用人单位的欢迎。

当前学习美术教育的学生在大学时都学习了美术专业、教育学和心理学的课程，这些都很重要，但是在教学的现实中还必须对教学方法的知识进行学习和了解。系统地掌握教学方法是重要的，比如了解世界教育概况，了解并熟悉国家教育的方针政策，了解基础教育教学的前沿和学校教学中的各个教学环节，熟悉中小学美术教学的全过程和教学规律，以及研究中小学的教材和教学方法，进而提高美术师范生的教师教育专业素质和能力。

第一节 当代教育的发展与美术教育

2004年王宏甲在《光明日报》上发表了他历经10年调研写出的报告文学《中国新教育风暴》，在文章中他写到，中国2400多年前的春秋时代弃“官学”，倡“私学”，诸子百家兴起，是中国历史上的第一次教育嬗变；100年前的“西风东渐”，废科举，办西学是中国的又一次教育变革；而今天，伴随高科技时代的到来，中国正面临着第三次教育的转型。

中国教育的现状和未来值得我们深思：以高考为例，为了高考，公路可以封堵，飞机可以改航线，交警可以自行违背交通规则，一切都要特事特办，媒体宣传更是铺天盖地。我们

可以对这些情景加以诟病,但这就是中国教育的现实。从科学的发展观来审视中国教育,在新科技、新经济的冲击下,中国教育面临着许多问题,在传统与现代相互交织的变革时期,全国1300万教师(中小学教师1043.8万,《中国青年报》2007-5-17)必须改变现行的教育模式,3亿学生要改变学习方法,6亿家长要改变对孩子学习的指导方式……而一种趋势,一种理想的教育模式,这就是即将到来的中国新教育风暴,它将从根本上减轻学生的压力,开辟新的成才通道,调整全民族知识结构,提高人文素养,它的影响将波及社会的各个角落。这种大趋势势必影响当今的基础教育中的美术教育,美术教育在教育理念、培养目标、教材的教学内容和教学方式上的变革将是全新的。

一、21世纪如何学习

(一)教育的发展

21世纪如何学习?这也是美术教学关注的问题,因而有必要了解一下当今世界的教育和我国美术教育的发展。

1. 社会发展与教育

北京师范大学教师陈健翔在《21世纪如何学习》中提出“信息时代意味着什么?”他分析如下:

(1)农业社会:几千年的沉重历史,其特点与规律是,人类与外界物质生产关系密切,人类要生存发展,创造生活条件和基本资料(农耕和农牧等)。

(2)工业社会:几百年历史,但“工业革命”中模具制造和批量生产二者均很好地溶在教育血液之中。至今仍影响着人们的教育和学习。

(3)信息社会:50多年前的电脑使用,人类开始进入信息社会。社会发生根本变化,对传统提出挑战。

三种社会的规律和特点不一样,从而影响和造成不同的教育方式。

2. 信息社会的教育特点

当代信息社会,信息影响着人们的生活,也影响着教育的发展:

(1)信息爆炸,信息不能吃、不能穿,但有重大价值。

(2)互联网“即时通讯”一瞬间可发生,完全改变人类传授模式,使人类思考决策时间缩短。人类发生的重大事件,在第一时间内,即一瞬间大家都能知道。不像以往需层层开会传达。互联网是知识的海洋,智慧创造的特种产品,大量信息扑面而来。

(3)从改变物质世界到提升人的精神世界。恩格尔系数是生存消费与家庭开销之比。如:家庭开支中的消费比例。在信息社会中,吃、穿下降;孩子教育、学习性开销大,以此保证素质的提升;生活质量提升。

(4)社会不可预测性。①变化周期短了。五年规划不适应了,学习中的教材,过去几十年一本教材,现在十年之内变化大,数据、资料、结论都在变化。②“半衰期”现象。“半衰期”小于五年,五年内知识一半要淘汰更新。

当代文明中现代科学都发生深刻变化,教育不可能不改变。

(一)传统教育与当代教育的发展比较

1. 传统教育

(1)内容和过程化的结合;

(2)结果是标准化;

(3)人的批量化。工业社会中的教育也呈模具化、批量化的特征。

2. 当代教育

当今不一样,社会实现目标的变化确定当今教育朝什么方向发展。当今教育有以下四个目标变化:

(1)服务目标:

什么是服务业,服务业是第三产业。种田、炼钢不存在服务,只是开发、开采、生产。而对人要服务。教育是为服务,“一切为了学生,为了学生的一切,为了一切的学生”。教育从塑造型变成服务型:“教师是人类灵魂的工程师”,“教师是园丁”,均是塑造概念,也是工业社会概念,教育要“一碗水要有一桶水”等等(转型期的可见)。

在信息社会的当今,明确地提出为学生成长服务,强调了服务的目标。

(2)学习目标:

传统教育以教育为主,学习为次,学生几乎都是在教育关怀下学习。学习是为教育服务,“教”、“学”各一半,教育一半是学习。

现在教育中学习的问题突出了,比教育更重要。当今研究学习的文章少。有人甚至认为:21世纪是学习的世纪,不是教育的世纪。如:教师多,但没有学生人数多。是人就要学习,教师也不例外。

(3)教育变为重视个性化目标:如因人施教、小班授课。

(4)积极思维目标:在工业社会强调标准化,“一个模子出来”,在教育上也是要求一个模子的标准化,因而传统教育的教师爱批评人。而当今科学是开放的、平等的,强调的是“人文关怀”。

教育应是探索的、讨论的、积极思维的,教师要多鼓励、多表扬、多看学生的成绩和亮点。学生均有优缺点,教师要多呼唤学生好的一面,让他们把坏天性藏起来,忘掉。如果藏的时间长,也就说明他在积极改正。

教育上的皮可马利翁效应是很耐人寻味的,即在教育上教师殷切的希望往往有戏剧性的效果。

该效应源于希腊神话:皮可马利翁是古代塞普洛斯的一位善于牙雕的国王,由于他把全部热情与期望都倾注于自己雕刻的美丽少女塑像上,后来竟使塑像活了,站立起来。

1968年,心理学家罗素·培尔和雅各布做过一个课堂里的皮可马利翁效应实验。他们对小学1—6年级学生进行了一次预测未来发展的智力测试,而后随机在各班抽取20%的学生作为实验组,并有意告诉这个班的教师:这些学生是未来的花朵,有很大的学习潜力。8个月后,在对全体学生进行一次同样的测验,发现实验组学生的成绩与控制组的学生相比有很大提高。

研究者认为:教师受到实验者的暗示,不仅对这些学生抱有期望,而且通过态度、表现、体贴与行动方式将期待传递给他们(含更多的提问、辅导)。使学生受到鼓舞,从而更加信赖教师,并给教师们积极反馈。这种反馈又激起教师更大的教育热情,而把感情和期望转移到学生身上。

当然,这是一个积极的思维目标的例子,实际上在教育过程中,这种效应并不经常出现,

而且学生的进步还取决于许多变量。

(二) 信息时代谁是最好的教师

农业社会中,农民是最好的老师。工业社会中,工人是最好的老师。信息社会中,找不出专家老师,大家都没有经验。信息社会无长辈。研究新情况、新问题的老师不多。

这就造成了在传统教育中如果没有老师、教科书、教师、题目作业,学习上就寸步难行。而在现代教育中,在没有教师指导下,也要学习。只有探索者,教师的概念在发生变化。所有的教师都重新当学生,所有的学生也可成为老师。

(三) 信息时代如何学习

(1)学会享受学习:学海不是苦作舟,以享受心态轻松学习。学习是一件再快乐不过的事情,如果学得很苦,其中一定有错!是教学的人不对,或教学的方法不对,是学生的条件不够,或是学习的目标选错。

(2)学会快速学习:虽粗糙但快速。有些知识需要精读学习,力求甚解,如《教育学原理》等。而面对爆炸性的知识,大量的书如何读?这是时代问题,有的知识泛泛了解即可。

(3)既可循序渐进(如:工业社会),也可跳跃式地超越。

(4)学习是加法、乘法的学习;知识“半衰期”快,不要太留恋垃圾。学习是减法、除法的学习;三五年书要换(如工具书、前卫的书)。

(5)向互联网学习:不上网、不“冲浪”,就会落后与社会,总体来说互联网利大于弊。

(6)作自己学习的主人:提倡自主的学习——这是课程改革的方向。让孩子自己去挑,就是最好的选择。孩子的生命智慧起作用的是“本能”,从小培养自主的能力。

自己做自己学习的教师,向社会和家庭学习,终身学习意识要树立起来,社会就有无比动力,人的学习一般为:生存学习—做人学习—知识技能学习—创造性学习。

二、世界发达国家高等教育发展趋势

最近若干年,不管是在中国还是在世界范围内,都是高等教育改革力度最大、变化最大的时期。世界范围内的发展趋势有共通性,了解世界发达国家的高等教育发展趋势对我们是有借鉴意义的,他山之石可以攻玉。以下高等教育的七个大趋势值得我们关注。

(一) 第一个趋势:高等教育的大众化

1. 原因

(1)美国大批士兵从战场上归来,政府决定送他们到高校深造,便于就业。

(2)战后心情放松、自由呼声高涨,人们眷念家庭生活,向往和平,因此迎来了一个战后婴儿激增的时代。到了20世纪60年代这些人长大了,他们要求接受高等教育。因此美国政府必须大规模地扩张高等教育。

普及高等教育从20世纪60年代开始,所有发达国家包括发展中国家都在关注如何扩张高等教育,使适龄青年中有更多的人能接受高等教育。

2. 发展阶段

美国学者马丁·特罗(Martintrow)于1973年6月在巴黎的教育未来结构研讨会上发表了《从精英向大众高等教育转变中的问题》,文中提出:任何一个国家随着国民生产总值的增长,它的高等教育一定会按顺序完成三个阶段的发展过程。

(1)第一阶段:精英阶段教育模式。适龄人口中受高等教育少于15%,此阶段高等教育

培养的主要是精英,像国会议员等领袖人物,人数很少。

(2)第二阶段:大众化的阶段。适龄人口受高等教育人口达到 15%—40%,受高等教育程度随着社会进一步发展,高等教育的大众化使得高等教育从办学观念到模式、类型,都发生了根本变化。不仅仅是简单的人数的增长,社会上必须出现为大众化服务的高等机构,如美国二年制社区学院、初级学院(补习高中课程,学生学分积累,愿深造可直接读大三)就是原型机构;德国的原型机构是高等专科学校;日本的原型机构是专修学院。

大众化并不是一味扩招,就学人数增加,主要应是各种原型机构的完善。

(3)第三阶段:普及化阶段。适龄人口受高等教育人口大于 40%

美、日、欧洲发达国家已进入了这一阶段。中国少数大城市,如北京,高中毕业生 75% 升入大学。浙江省杭州市普及十五年义务教育。上海则出现了小班授课制。

3. 大众化教育阶段的问题

进入大众化教育后要注意三个问题:

(1)大城市里,由于重心的上移,职业教育可能受到冲击。

(2)精英教育受到冲击。高校教育应是一个金字塔的结构,顶端是重点院校。扩招不应冲淡含金量。

(3)教育过度。英文是“Overeducated”。高学历的人找不到工作。国外立法很严,博士生毕业就业时必须找到与学位相称的工作。

我国对大众化教育产生的一些问题也早早采取了对策。

(二)第二趋势:高等教育行政管理自主化

1. 政府职能

政府可以通过拨款和评估实现宏观调控。

中国目前是一个转型国家,即从计划经济向市场经济转变,经济体制转型的同时还要完成教育的转型。

2. 大学职能

大学重视三个方面关系的重新调整。

(1)重新调整与政府的关系。转型前的观念是“跑部钱进”(是教育界中一个俗语,意为:为了争取更多的教育经费,各学校多往部里跑可以争取到办学款项)。

(2)调整与市场的关系。如果培养的学生在人才市场上找不到工作,就算没调整好。

(3)调整与服务对象的关系。即大学和大学生的关系。学生交了学费,他就有理由要求上大学能见到教授,要求上课的质量是令人满意的,能学到真正的东西。要求学校提供好的住宿条件、教学条件、图书条件等等。所以要突出服务意识。行政管理自主化另一个方面,就是要加强内部的民主管理,发挥职工代表大会作用,听取学生意见,吸收学生的参与。各项重要决策要增加透明度。实行“校长办学,依法治校,教授治学,科学管理”十六个字。并遵守《高教法》:高校七个自主权,含对外合作交流的自主权,教学和科研的自主权,等等。

(三)第三个趋势:高等教育的基础化

科学技术的发展、社会的发展、文化的发展都是一日千里,学科分化很细。人的一生有永远学不完的知识。加强基础化是唯一的出路。

1. 第一种做法

按学科群或者学科大类来构建新的学院。如日本广岛大学:教育学、心理学、人类学组成一个学院。美国兰卡斯特大学:教育学、心理学、社会学组成一个学院。构建新学院后,可以强化学院公共课平台,学生有广阔的选择面,能打下扎实的基础。

2. 第二种做法

拓宽专业领域。

3. 第三种做法

前两年不分专业,按系招生。前两年都学一样的课程。两年以后,根据市场的需求及他本人的兴趣爱好选择方向,培养专业特长,解决就业问题。如清华大学和北京大学都成立了不分专业的通才班。中央美术学院、中国美术学院、广州美术学院、湖北美术学院等都成立了基础课部,强调通识课程的学习,强化基础教学。

(四) 第四个趋势:高等教育的国际化

全球经济日益走向一体化,中国加入WTO,从经济到教育,到旅游,到金融保险,统统要求放开。企业可以到对方国家开公司,如海尔之于美国,也允许别国企业到我国做生意。这种国际化的态势在教育方面也一样,高校之间合作机会多了,可以和更多的国家实行学术交流,人员交换,甚至是合作办学。学习先进的教学管理模式和教学方法,联合科研,联合攻关等。

(五) 第五个趋势:高等教育产学研一体化

产学研一体化也是国外高校教育发展趋势,虽然大学从中世纪就有了,如英国的牛津大学、剑桥大学,法国的巴黎大学,但当时的大学很封闭,只教学和科研,自我欣赏,是脱离社会的象牙之塔。直到美国威斯康星精神的发扬,大学才增加了为社会服务的功能,这是社会发展的必然趋势。

高新科技发展有它的规律,离不开基础科学、基础研究。国外充分利用高校的人力、技术资源,如美国的硅谷离斯坦福大学很近;英国剑桥科学园还分布在学校周边。教授和研究生很容易就融入到了高新科技园区中。

产学研一体化,可优势互补:企业有钱,而学校有人、有思想,容易出成果,出人才。

每所大学都应该形成自己的核心竞争力,以便直接为社会服务。当然,学校不能以赢利为目的。

(六) 第六个趋势:高等教育的信息化的

(1)无纸办公。学校开始联网,大大增进了管理的效率。

(2)发展了多媒体教学。讲稿变成电子版,便于提高学生学习兴趣。

(3)远距离教学。更多的信息大学课程。学生可以学校修学、网上修学。网络也为在职人员、残疾人、妇女、远距离的边区人员提供了学习的可能,远距离教学为高等教育大众化提供了技术上的支持。

(4)实现教育资源的共享。工科院校学生:从网上学人文艺术等课程。艺术院校学生:可学自然科学、技术科学知识、计算机知识等。

(七) 第七个趋势:高等教育的个性化

高校教育的个性化要求每所学校办出自己的特色,有与众不同的地方。学校办出特色的前提就是要有一个科学性准确的定位。口号要么不喊,一喊全雷同。过去就有“把XX学

校办成国际知名,国内一流的研究型大学”等。什么叫做“国际知名,国内一流的研究型大学”?能搞清楚的人并不多。美国大学有一句很有哲理的话:任何一所学校都可以办出一些有特色的专业来,任何一所学校都不可能把所有的专业办好。

当代美术教育在我国取得了长足的发展,赢得了较好的开端。而作为一名美术教师,应加深对美术及其教育含义的深刻理解。尹少淳教授的著作《美术及其教育》对我们是有启示意义的。

三、美术与美术教育的含义

我们学习美术,首先要了解美术的含义以及它的社会功能 and 价值。

(一) 美术的含义

在人类发展的历史上,人类活动的最初证据是美术考古遗产,这种由视觉形式记录的人类行为之一的早期遗照,就是美术。现代我们熟知的,创造和运用美术交流与表达思想,传递美好的心愿和情感,表现想象的形式和美化环境都与早期人类活动密不可分,因而美术不仅是一种人类的基本行为,还是反映人类文化的重要门类。

1. 美术的社会功能

(1) 美术是重要的人文学科。“人文”与“天文”是对应的。“人文”是指人世间的文明之道,“天文”指的是自然界的事情。

(2) 美术是重要的视觉语言,具有交流功能以及广泛的应用价值,在文化含量与审美价值的功能上,它又是重要的工具学科。

(3) 美术创作与设计可以表现人的思想情感和理想,它属于表现学科。

(4) 美术与人的生活密切相关,属于生活学科范畴。

(5) 从实践性和技能性来看,属于技能学科范畴。

2001 年我国基础教育改革开始,其中也包括对美术课程的改革。在《美术课程标准》里,彰显的美术社会功能可使人一目了然,并具有指导意义。

2001 年的《美术课程标准》(实验稿)对美术课程的学科性质定位为:①美术学科具有人文性,它与 2000 年颁发的《美术教学大纲》比较,《美术课程标准》强调了中小学的美术课程具有人文性质。这里并不否定美术的技能工具性质,而是有意强调了中小学美术课的素质教育的特征,它对课程目标的确立、课程内容的选择、教学方法的运用,起到一个统领作用,并对原美术教学中重技巧、轻文化的倾向做了改变,具有理论和实践的意义。②美术课程是九年义务教育阶段其全体学生必修的艺术课程,它是一种基础美术教育。与专业美术教育不同,它属于素质性教育。它能提供其他学科所不能提供的教育价值,将构成学生基本素质中的艺术素质的重要部分,帮助学生更好地认识生活、享受生活、创造生活。“没有美术的教育是不完整的教育”。《美术课程标准》强调全体性,这一基本特征要求我们,尽可能让大多数学生通过美术学习体验成功者的而非失败者的心态来接受基础美术教育;强调必修性,其课程设置具有强制性而不是“小三门”,体现在美术教育的特征与必修的要求相适应。

义务教育《美术课程标准》(2011 年版)前言中指出,“美术以视觉形象承载和表达人的思想观念、情感态度和审美趣味,丰富人类的精神和物质世界。美术教育具有悠久的历史,丰富人类的精神和物质世界。近代以来,美术课程更以其丰富的教育价值列入中小学课程体系之中。当代社会的发展对国民的素质提出了新的要求,学习图像传达与交流的方法,

形成视觉文化的意识和建构面向 21 成为世纪的创造力已成为当代美术课程的基本取向。”

时下有一些错误的认识与观念,如:把美术课的价值认为是“小三门”或“主课”外的娱乐课与边课,这是一种偏离。还有把艺术列为智育知识的学习的补充,如:有的学校“为了高考,学习成绩不好的学生,让他学艺术”,这也是一种价值的偏离。

2. 美术的课程价值

美术新课程标准从五个方面全面、科学、直接地表达课程价值:

(1)陶冶学生的情操,提高审美能力。陶冶道德理论与道德情感,是一种道德境界,是高尚的生活情感和生命的崇高。审美能力简单的理解就是感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力。

(2)引导学生参与文化的传承和交流。美术是一种交流的语言。除了直观性和持久性外,还具有一种微妙性的特点。人类运用美术交流情感,表达观念的同时,还要将这种形式加以传达和继承,使美术得以发展,建构新的教学观、师生观,改变教学方式,通过美术与文化的联系,引导学生了解本民族及其他民族的审美习惯、价值观念、风俗礼仪、表达形式、经验技艺和生活方式等,感受并认识世界各民族美术文化的丰富性和多样性。

(3)发展学生的感知能力和形象思维能力。美术有感知能力的独特性和形象思维的特征:通过美术课程的学习,更多地让学生接触实际事物和具体环境,接触“形”,在感知的同时,又为形象思维提供了丰富的营养,直接促进了思维的发展,通过形象思维,提高学生的综合思维能力。

(4)形成学生的创新精神和技术意识。从美术本身的特征来看,创造是美术的灵魂。可以说没有创造,就不会有美术。创新精神的培养是本次课程改革的重要目标,学生通过对美术的学习,获得一种技术意识,就可能为他们将来从事技术性的工作提供一种熟悉的模式,使他们迅速进入技术过程,同时有助于培养学生勇于实践,善于实践的心理品质。

(5)促进学生的个性形成和全面发展。美术是最具人情意味的活动之一。它具有非常强的综合性,既诉诸人的心理,又诉诸人的生理。即针对人的理性,又针对人的情感。由于人的个性不同,才使我们的社会充满活力和丰富多彩。美术教学尊重和保护人的个性,这也是现代社会的基本特征。同时,美术正是由于是一种综合性的人类活动,它才能对人的完整性做出自己独特的贡献。

在了解了美术含义的基础上,再来看美术教育的含义,特别是美术教育在广义上的理解。

(二) 美术教育的含义

美术教育是人类重要的文化教育活动,它适应于人们延续美术文化、传播社会知识、表达内心情感、满足审美需求的愿望而产生,并随着人类的进步和社会的发展而逐渐成熟。作为一种人类文化的重要门类。美术教育以其独特的方式发展和完善了人格,促进了人类文明程度的提高。同时,其自身也在这一过程中得以发展和完善。

1. 美术教育有广义和狭义之分

作为术语的美术教育,有广义和狭义之分,前者泛指普通的学校中的美术教育,而后者则特指专业美术及其技能的训练。据英国《牛津艺术指南》中对“美术教育”的定义为,“专业画家和雕塑家的教育,爱好者的教育,工业设计和手工艺人的教育以及作为儿童普通教育一部分的儿童教育。”(尹少淳:《美术及其教育》,湖南美术出版社,第2页)

美术教育有人把它称为“天生就是一个折中的学派,受到哲学、心理学、教育、社会文化

学说的理论框架的影响,当然还有视觉艺术的影响。”[(美)格瑞姆·萨利文:《艺术教育的历史渊源》,第7页]由此可见,“美术教育”这一术语内涵之丰富,外延之宽广。

(1)狭义中的美术教育,是针对有天赋的美术专门人才的培养并对其进行系统的美术专业技能传授。当前,此教育呈现的方式是:由美术院校承担的,对美术天赋较好的学生或有突出的艺术与设计人才,通过考试选拔录取后进行专门的教育。其教育关注美术学科本身问题的探讨,从学科围绕的理论与实践的轴心上来说,它更倾向于对美术学科的纵向深入发展的研究(尽管在横向上也有多学科整合相融的趋势),其宗旨也主要是为社会培养美术专门人才,研究美术学科内的学术问题,创造人们喜闻乐见的艺术作品和设计作品,并在学术层面对社会进行视觉审美文化的引领,其美术教育作用显然是延续并发展美术文化,在视觉艺术方面对社会文化有着举足轻重的影响。同时,它也是美术学科中的最高层次的研究中心,从质的方面推进美术文化向前发展。从时间顺序上说,也是先有专业的(职业)美术教育,后来才有更为广泛的学校美术教育。

(2)广义的美术教育,主要指的是普通学校的美术课程教育。如果前面所说的专业美术教育是一种美术文化的提高的教育,那么普通学校美术教育就是普及美术文化的教育,在我国,此类教育呈现的方式是:全日制义务教育阶段、高中阶段、普通高校阶段的审美教育等。其教育上的受教育面之众,美术文化功效传播之广,是不容小觑的。这种学校美术教育在审美心理、社会审美文化和对各类美术作品的教学的内容与形式以及教学技能等的教育与学习方面,其影响是深远的,它是美术文化的最基层,培养美术文化的众多受益人群,更是美术文化得以传播的土壤与基础。目前在我国教育界推进素质教育的进程中,越来越多的人认识到学校美术教育在提高与完善人的素质方面具有独特的作用。

2. 美的本质和人的本质、生活的本质的关系有着密切的联系

马克思说,“人类的特性恰恰就是自由的有意识的活动”(《1844年经济学哲学手稿》,人民出版社1985年版,第53页)。又说:“人的本质……是一切社会关系的总和”(《马克思恩格斯选集》第一卷人民出版社1985年第60页)马克思的这两段话是从不同的角度说明人的本质特征的,就人与自然的关系,分析人与动物的本质区别在于人是自由创造的主体。而从人本身进行分析,指出人不是单个人所固有的抽象物,不是生物学上的人,而是“一切社会关系的总和”。而在美术教育方面我们可以清晰地看到,目前我国的基础教育课程改革,从课程目标、内容等方面提出了改革的着眼点和最终归宿——“为了中华民族的复兴,为了每一位学生的发展”这一基本理念的价值取向预示着我国基础教育课程的价值转型。

“为了每一位学生的发展”就是要关注学生作为“整体的人”的发展,并回归学生的生活世界,这不仅是教育中要重视的问题,也是美学研究中的重视“人的本质”与“生活的本质”的关系在美术教育中的根本问题。

在美术教育的取向上也可以看出它们的区别:美术取向的美术教育着眼于美术本身,由美术本位出发,以教育为手段发展和延续美术文化。教育取向的美术教育着眼点在教育,从教育价值的角度,以美术作为教育的媒介,追求一般教育学意义的功效。

四、当代美术教育概说——构建21世纪的创造力

2006年3月6—9日联合国教科文组织和葡萄牙的政府、非政府组织等在葡萄牙里斯

本联合举办了世界艺术教育会议,会议的主题是:构建 21 世纪的创造力(《中国美术教育杂志》2008 年第一期)。

1. 在亚太地区报告中,强调艺术与创造力

(1)指出艺术教育是促进和平与可持续发展的素质教育的核心组成部分。同时没有优质的艺术教育,素质教育目标的实现也是不可能的。

(2)在儿童教育发展中的艺术里,联合国教科文组织主席曾经在各种正式和非正式场合中提到要促进艺术教育,并指出:“创造力是我们的希望。”在这个框架下,人们广泛而深入地探讨了改革教育体系,纳入“教育中的艺术”方案的意义及其与“为了艺术而艺术”的教学方法的联系。

(3)教育政策,亚太地区调查显示:42%的国家将艺术教育列入官方规定的正式课程。

(4)在倡导以及艺术教育影响力方面,要能有足够多的证据,如“金字塔影响力”,对于政策制定者和政治家,强调基于想象力的教育能够为社会带来什么,艺术能够为构建一个更加美好的人类社会做出贡献;对于教师和教师培训者,强调艺术教育有助于其各人的教育智慧、想象力和精神世界的丰富;对于艺术团体,发现新的能够拉近与现在和未来的观众之间的距离的方式;对于父母和大众,强调艺术教育能够为人类发展和实现基本的人类价值带来些什么。

2. 倡导通过艺术的学习应涵盖的四个关键领域

(1)创造力、知觉的和认知的技能(高度的注意力集中,特殊才能,手脑并用的能力)。

(2)审美能力,有关亚洲艺术实践活动的意识。亚洲曾经拥有过我们今天正试图恢复的东西,作为转化和传达的艺术,艺术和生活完全整合在一起。不是回顾传统的艺术形式,而应从为了艺术的根本目的和审美价值而被创造出来的亚洲文化中去寻找答案。

(3)沟通与分享才能。艺术教育应从学习如何创造艺术转变到通过艺术而学习。

(4)对我们的文化与价值的理解。这些是艺术教育将不得不面临和改善的挑战与问题。

3. 素质教育与艺术教育

现行的学校课程究竟效率如何?是否成功给予青少年必要的知识、技能和素质以适应当今世界的需求了?是否既具有现在的价值,又关涉未来的需要?是否还有更好和更有效的途径去应付压力重重的教育和社会的目标?这些问题的答案直指一种巨大的需要——重塑现行的学校课程与教学实践。

高质量的艺术教育,能促进情感的发展,有助于提高认知成就,是实现优质教育的关键。艺术教育对儿童全面发展具有重要价值,尤其在提高其学业表现、改善学习态度和学习认知方面。艺术教育是促进青少年的情感均衡发展有意义的工具,并对特殊需要的儿童具有治疗作用。

第二节 我国基础教育美术课程的改革与发展

胡锦涛同志在党的十七大报告中指出:“优先发展教育,建设人力资源强国。教育是民族振兴的基石,教育公平是社会公平的重要基础。要全面贯彻党的教育方针,坚持育人为

本,德育为先,实施素质教育,提高教育现代化水平,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,办好人民满意的教育。”胡锦涛总书记在此次讲话中再次强调了新世纪新阶段必须坚持教育优先发展的战略地位,这是我们党和国家提出并长期坚持的一项重大方针。

2010年6月《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》由中共中央政治局审议通过,强调坚定不移地把教育摆在优先发展战略地位,大力实施科教兴国战略和人才强国战略。

当前我国的基础教育发展较快,取得了较好的成就,如基础教育中的新课程改革的实施。但是优化教育结构,促进义务教育均衡发展,加快普及高中阶段教育,大力发展职业教育,提高高等教育质量,以及重视学前教育,关心特殊教育仍是当前教育界的主要工作。其中加强教师队伍建设,重点提高农村教师素质,就是我们当前一项紧要的工作。

一、学前教育的一个案例简介

北京“金色摇篮”幼儿园园长、教育家、学者,程跃博士——“引领幼儿全面发展”。

他认为:儿童像一个多棱镜,有许多反射光的面,大人往往只是看到一个面(如弹琴、绘画等),其他面被忽视了,现代教育就是发现和关心儿童没有表现出的天赋,教育的目的不是为了鉴别、寻找、筛选一批“超常儿童”,而是通过教育让全体儿童培养达到儿童的发展的普通水平。特别是学前教育,民间有“三岁看大,七岁看老”的说法。脑科学与教育关系密切,前六年是儿童语言能力发展的关键时期,也是运动天赋发展时期。程跃博士通过儿童轮滑来训练儿童的“柔韧、平衡、灵活、协调”,取得突破进展。

考察原始教育,在人类的早期,在人的整个生命之中,人类的进化就是“玩中学,做中学”。

现代早期学前教育也认为,让儿童看到或听到是重要的,而是否看懂或听懂不重要,即不在乎儿童是否“理解”。

教育的功能在家庭和学校是有区别。类别不同,则教育方法相异,所以“因教材”与“因材施教”要相结合。

学前教育和学校低年级学段应“因教材”,充分尊重儿童的全面发展的权利。教育是在“兴趣”发展的前面,“因教材”是早期教育的发展观(“因教材”也包括“因材施教”)。

学校传统的“因材施教”最早是孔子提出来,他当时是收15岁以上的学生,这个年龄段是成长向成熟期发展时期,因此“因材施教”。

程跃博士从1995年元旦开始在北京做了一个“六婴跟踪培养计划”,即在1995年元旦这一天出世的婴儿中,随机抽选六个婴儿,不论家庭经济状况好坏、遗传天赋等,有顺产、早产、剖腹产情况,在六年内每个月给予婴儿语言表达、适应社会能力、良好习惯的养成等方面的培养指导,这些在大脑发育关键时期得到良好教育的儿童,比普通没有接受培训教育的同龄儿童在智商上要高30%,程跃博士以此例来探讨儿童全面发展的教育观的重要。后期有“百婴跟踪”、“万婴跟踪”等政府性“家庭同步成长”示范工程,面积覆盖全国;专家服务网更是直接面向家庭、社区进行个别化指导,让“科学育儿”走进千家万户;《同步成长全书》以其实用性、示范性、指导性已经成为家庭育儿的必备教材;大自然学校为孩子接触大自然、感受劳动实践提供了广阔的空间。

对家长的要求也要注意。比如:小孩子的“任性”起源与发展,其实是家长帮助孩子建