

主编 张新词 蒲军
副主编 郝好燕 郜珍

师

教育部 财政部职业院校教师素质提高计划教师培养资源开发项目
《美术学》专业职教师培养资源开发(VTNE085)
项目牵头单位:河南科技学院 / 项目负责人:张新词 袁玉玺

美术学专业 教学法

高等教育出版社

教育部 财政部职业院校教师素质提高计划职教师资培养资源开发项目
《美术学》专业职教师资培养资源开发 (VTNE085)

主 编 张新词 蒲 军
副主编 郝好燕 郜 珍

高等教育出版社·北京

美 术 学 专 业 教 学 法

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话
(010)58581999 58582371 58582488
反盗版举报传真 (010)82086060
反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn
通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版
社法律事务与版权管理部
邮政编码 100120

图书在版编目(CIP)数据
美术学专业教学法/张新词主编. -- 北京: 高等
教育出版社, 2017.10
ISBN 978-7-04-046120-6

I. ①美… II. ①张… III. ①美术教育-教学法-高
等学校-教材 IV. ①J114-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第189134号

内容提要
美术学专业教学法就是遵循教学理论、适合美术学专业教学内容，并在相应教学媒体支持下能达到专业教学目标的方法的总称。本书编写的目的在于为中职美术类专业教师提供多种可借鉴的教学方法，提升中职教师教学能力，促进中职美术类教学“专业化”。
教材整体框架分为两部分：第一部分为美术学专业教学的综述，主要介绍美术学专业教学目标、学生特点、教学内容、教学媒体等，以实用、够用为度；第二部分为专业教学方法的应用，详细介绍了项目教学法、思维导图教学法、示范教学法、模仿教学法、尝试教学法、作品分析教学法、考察教学法及分层教学法，这是教材的重点内容。基本构架是：以美术专业知识为载体，用案例呈现出来，详细分析了教学目标、对象，界定了内容，明确步骤，起到举一反三、触类旁通的效果。
在教学实践中，美术学专业教学方法不仅仅只有所述八种。除此之外还有许多方法可资利用，如头脑风暴法、角色扮演法、学业游戏法以及传统的讲授法、谈话法、讨论法等，限于篇幅和代表性问题，本书不再赘述。
本教材注重贯彻“理论与实践相结合、突出应用性、加强实践性、强调针对性、注重灵活性”的基本原则。本教材编写打破传统教学论与教学法的编写方式，以各种教学方法的具体案例为样本，给受训教师以直观、可操作性的范例，实现教学理论与美术学专业教学实践有机结合。本教材是在对行业、教师现状、学生现状进行广泛调研基础上完成的，参考和引用了国内外经典文献，信息量大，在一定程度上反映了当前本领域的最新成果。

出版发行 高等教育出版社	开本 787mm×960mm 1/16
社址 北京市西城区德外大街4号	印张 15.25
邮政编码 100120	字数 260千字
购书热线 010-58581118	版次 2017年10月第1版
咨询电话 400-810-0598	印次 2017年10月第1次印刷
网址 http://www.hep.edu.cn	定价 48.00元
http://www.hep.com.cn	
网上订购 http://www.hepmall.com.cn	本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，
http://www.hepmall.com	请到所购图书销售部门联系调换
http://www.hepmall.cn	
印刷 北京信彩瑞禾印刷厂	版权所有 侵权必究
	【物料号 46120-00】

美术学专业 教学法

策划编辑 梁存收
责任编辑 潘亚文
书籍设计 张申申
责任校对 胡美萍
责任印制 田甜

MEISHUXUE ZHUANYE JIAOXUEFA

主 任 刘来泉

副主任 王宪成 郭春鸣

成 员

(按姓氏笔画排列)

刁哲军 王继平 王乐夫 邓泽民

石伟平 卢双盈 汤生玲 米 靖

刘正安 刘君义 孟庆国 沈 希

李仲阳 李栋学 李梦卿 吴全全

张元利 张建荣 周泽扬 姜大源

郭杰忠 夏金星 徐 流 徐 朔

曹 晔 崔世钢 韩亚兰

3

主 编 张新词 蒲 军

副主编 郝好燕 郜 珍

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》颁布实施以来,我国职业教育进入加快构建现代职业教育体系、全面提高技能型人才培养质量的新阶段。加快发展现代职业教育,实现职业教育改革发展新跨越,对职业学校“双师型”教师队伍建设提出了更高的要求。为此,教育部明确提出,要以推动教师专业化为引领,以加强“双师型”教师队伍建设为重点,以创新制度和机制为动力,以完善培养培训体系为保障,以实施素质提高计划为抓手,统筹规划,突出重点,改革创新,狠抓落实,切实提升职业院校教师队伍整体素质和建设水平,加快建成一支师德高尚、素质优良、技艺精湛、结构合理、专兼结合的高素质专业化的“双师型”教师队伍,为建设具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系提供强有力的师资保障。

目前,我国共有60余所高校正在开展职教师资培养,但由于教师培养标准的缺失和培养课程资源的匮乏,制约了“双师型”教师培养质量的提高。为完善教师培养标准和课程体系,教育部、财政部在“职业院校教师素质提高计划”框架内专门设置了职教师资培养资源开发项目,中央财政计划1.5亿元,系统开发用于本科专业的职教师资培养标准、培养方案、核心课程和特色教材等系列资源。其中,包括88个专业项目,12个资格考试制度开发等公共项目。该项目由42家开设职业技术师范专业的高等学校牵头,组织近千家科研院所、职业学校、行业企业共同研发,一大批专家学者、优秀校长、一线教师、企业工程技术人员参与其中。

经过三年的努力,培养资源开发项目取得了丰硕成果。一是开发了中等职业学校88个专业(类)职教师资本科培养资源项目,内容包括专业教师标准、专业教师培养标准、评价方案,以及一系列专业课程大纲、主干课程教材及数字化资源;二是取得了6项公共基础研究成果,内容包括职教师资培养模式、国际职教师资培养、教育理论课程、质量保障体系、教学资源中心建设和学习平台开发等;三是完成了18个专业大类职教师资资格标准及认证考试标准开发。上述成果,共计800多本正式出版物。总体来说,培养资源开发项目实现了高效益:形成了一大批资源,填补了相关标准和资源的空白;凝聚了一支研发队伍,强化了教师培养的“校—企—校”协同;引领了一批高校的教学改革,带动了“双师型”教师的专业化培养。职教师资培养资源开发项目是支撑专业化培养的一项系统化、基础性工程,是加强职教师资培养、培训一体化建设的关键环节,也是对职教师资培养、培训基地教师专业化培养实践、教师教育研究能力的系统检阅。

自2013年项目立项开题以来,各项目承担单位、项目负责人及全体开发人员做了大量深入细致的工作,结合职教师资培养实践,研发出很多填补空白、体现科学性和前瞻性的成果,有力推进了“双师型”教师专门化培养向更深层次发展。同时,专家指导委员会的各位专家以及项目管理办公室的各位同志,克服了许多困难,按照教育部与财政部对项目开发工作的总体要求,为实施项目管理、研发、检查等投入了大量时间和心血,也为各个项目提供了专业的咨询和指导,有力地保障了项目实施和成果质量。在此,我们一并表示衷心的感谢。

编写委员会

2016年3月

当前,我国职业教育改革进入加快建设现代职业教育体系、全面提高技能型人才培养的新阶段。推动职业教育科学发展,进一步保证规模、调整结构、加强管理、提高质量,对职业教育师资队伍的建设提出了更高的要求。在这一背景下,教育部、财政部启动了职业教育师资提高计划,全力推动职业教育师资培养。

美术学专业项目根据职教师资本科专业培养资源开发项目专家指导委员会的指导,研发了中等职业学校美术类专业教师标准、美术学职教师资本科专业人才培养标准、培养质量评价标准等系列成果,并研发了《素描人物》《速写》《构成基础》《国画创作》《美术学专业教学法》等系列核心教材。

本套教材以调研报告为基础,以专业教师标准、培养方案为依托,以国家专业目录以及职教师资美术学本科专业课程要求为范本,以职教师资美术学本科专业人才培养方案定位目标为基点,开展主干课程大纲编写与调查研究。在编写过程中,积极参照国内外各大院校同类和不同类课程大纲,分析相关行业需求、教师职业能力(教学、实践)、学生专业能力与职业技能等方面内容,最后,由教育家、行业专家组进行指导与评价后,形成课程大纲编写总体思路与框架,以此为指导完成主干课程教材初稿的编写。之后又依照评审组对初稿的反馈意见进行整理和修改,最终形成定稿。

与同类教材相比,本套教材在以下几个方面进行了创新:

一是教材改变了传统的以知识传授为主线的知识架构,将“任务驱动”和“问题解决”的教学理念渗透各章节,依托具体的工作项目和任务将有关专业课程的内容逐次展开。

二是教材内容以社会岗位需求为导向,以职业能力培养为核心,既符合国家对职业教育培养的目标定位,也符合当前学生学习与就业的实际状况。

三是在以项目为实践基础的教学环节的设计中,教材力求真正地体现教师为主导、学生为主体的教学理念。

四是教材编写采用了新颖别致、操作性强的体例,书中内容多为图表结合,直观明了,案例点评也形象具体。

本套教材将为培养职业应用型人才,为加强职业教育应用的实践训练,为促进学生的全面发展起到积极推进的作用。

这套教材,一定存在不足和有待改进、完善之处,我们期望同行、专家不吝指教。

张新词

2016年2月

上篇 美术学专业教学综述 2

第一章 美术学专业现状与发展前景 2	第三章 美术学专业教学内容及核心内容分析 30
第一节 美术学专业发展 3	第一节 职业任务分析与教学目标 31
第二节 美术学专业技术应用领域 6	第二节 美术学专业的教学内容 40
第三节 美术学专业人才的典型职业岗位 9	第三节 美术学专业核心课程教学内容分析 49
第四节 美术学专业人才的能力要求 16	
	第四章 美术学专业教学媒体和环境创设 58
第二章 职教师资美术学专业的学生特点分析 20	第一节 美术学专业的教学组织形式 59
第一节 职教师资美术学专业学生的心理特点 21	第二节 美术学专业的教学媒体 64
第二节 职教师资美术学专业学生的智力因素特点 22	第三节 美术学专业的教学环境创设 69
第三节 职教师资美术学专业学生的非智力因素特点 27	

下篇 专业教学法在美术学专业中的应用 76

第五章 项目教学法 76

第一节 项目教学法概述 77

第二节 项目教学法的应用 81

第六章 思维导图教学法 92

第一节 思维导图法概述 93

第二节 思维导图教学法的应用 97

第七章 示范教学法 108

第一节 示范教学法概述 109

第二节 示范教学法的应用 116

第八章 模仿教学法 132

第一节 模仿教学法概述 133

第二节 模仿教学法的应用 138

第九章 尝试教学法 152

第一节 尝试教学法概述 153

第二节 尝试教学法的应用 156

第十章 作品分析教学法 176

第一节 作品分析教学法概述 177

第二节 作品分析教学法的应用 180

第十一章 考察教学法 194

第一节 考察教学法概述 195

第二节 考察教学法的应用 199

第十二章 分层教学法 212

第一节 分层教学法概述 213

第二节 分层教学法的应用 218

第一章 美术学专业现状与发展前景

学习目标

了解美术学专业现状、专业背景和发展趋势；
认识美术学专业的应用领域和专业人才的典型职业岗位；
掌握美术学专业人才的能力要求。

第一节 美术学专业发展

一、美术学概念的演变

(一)“美术学”和“艺术学”的不解之缘

——美术学和艺术学的英文单词都可以用“Art”来表示。

——追溯“美术学”概念的起源,其最早出现于蔡元培1920年发表的长篇论文——《美术的起源》中,论文中直抒己见地论述了美术的相关概念。他说:“美术有狭义和广义两层含义。狭义的概念包括图画、造像(雕刻)、建筑与工艺美术等。广义的范畴是指除狭义的含义外,又包含音乐、舞蹈等。西洋人著的美术史,常常采用狭义概念;而美学或美术学用广义。”鲁迅在1913年被聘用到教育部工作后,深受教育部长蔡元培关于新的教育方针中重视美育这一思想的影响,曾写《拟播布美术意见书》一文,鲁迅所说的艺术是指广义的美术,即包括文学、音乐、舞蹈等在内的艺术。蔡元培说西洋人著的美术史用的是狭义的美术概念,即西洋人所说的艺术史,包括绘画、雕塑、建筑和工艺美术等,也就是“Art”的狭义概念,就是我们所说的艺术史,因为音乐史、戏剧史都有专门的概念和著作。而西洋人所著的美学和美术学用的则是广义的美术概念,就是我们今天所说的艺术这个概念。蔡元培将美学和美术学并列互用,这里所说的“美术学”也就是“艺术学”。可见,中国的美术学和艺术学这两个学科从一开始就结下了不解之缘。

(二)美术学在中国的发展

——随着时间的发展,美术学和艺术学的概念逐渐清晰化、明确化。中国的美术学基础原理研究方面相对薄弱,仅从20世纪上半叶的绘画理论研究来看,取得了一些显著的成果。我国出版了不少关于绘画技法理论方面的教材与著作。如倪贻德的《西洋画概论》《西洋画研究》,史岩的《绘画理论与实践》,周方白的《绘画艺术理论》,陈抱一的《洋画ABC》《油画法之基础》等。

——我国历史上对绘画理论的研究成果较为突出的人是丰子恺(1898—1975),原名丰润,我国现代画家、散文家、美术教育家、音乐教育家、漫画家、书法家和翻译家。他在1934年和1935年分别出版了《绘画与文学》和《绘画概说》,对绘画基本理论与特征进行了较为系统的研究。《绘画概说》前四章谈论了绘画艺术的性状、绘画的种类、绘画的技法等绘画的基本理论,后四章谈论了中国绘画及西方近现代绘画。《绘画概说》是一本史论结合的书,对中国的绘画基本理论建设作出了贡献。在这本书中,丰子恺也对绘画下了定义,即“绘画是最富有自由性的一种造型美术”,并且把书法和摄影都纳入美术中来。从20世纪初到30年代,美术和艺术这两个概念就有些含混不清,丰子恺在这本书中作了明

确的区分,美术是指绘画、工艺美术、雕刻、建筑、摄影、书法等;艺术是除美术外还包括文学、音乐、舞蹈、戏剧等,这就是后来我们使用这两个概念的基本内容。

——后来,我们将美术学专业定义为:为美术史论、美术教育领域培养教学和科研、美术评论和编辑、艺术管理和博物馆等方面的高级专门人才,学生毕业后能从事美术教育、美术研究、文博艺术管理、新闻出版等方面的工作。

二、中等职业学校美术类专业概述

(一) 美术学专业发展现状

——我国经济的快速发展,需要大批有知识、懂技术的新型劳动者和技能型人才。大力发展职业教育,是国家“十二五”规划纲要的新要求,是建设现代职业教育体系的中心任务,是人才队伍发展的重要支撑,是推动经济发展方式转变的重要举措。21世纪是知识经济时代,社会主义的经济文化事业迅猛发展,社会对美术人才的需求从纯艺术类的人才转向具有技术型、应用型、复合型的美术设计人才。现代艺术教育走向设计的大趋势是知识经济时代发展的直接结果。对于美术学专业而言,这种转变意味着知识不再局限于艺术及其承载的文化、哲学、社会学等,还表现为科技创造模式、对环境的控制以及人的审美、想象等。这种发展要求美术学保持高度敏感性和自我发展的批评与创新精神,要求美术学专业将艺术理论、教学理论和实际需求相结合,以社会文化教育的发展为基础,借助信息知识、科技创造、社会生产和创新能力的培养,进行更加系统而集中的审美教育,提高审美感受能力和想象能力,从而推动素质的全面提高,使所培养的人才承担起我国未来艺术教育和精神文化普及与提高的重任。

——相关资料显示,2013年,我国美术产业从业人员中的专业技术人员比例为15%,技术人员缺口为30.6万人。目前,虽然我国开设有美术类专业的中高等院校很多,但总体来讲,从业人员整体素质偏低、专业技术人员占从业人员比例偏低、具有专业技术职称的人员比例偏低(三低),这些直接影响我国美术产业的产业链延伸和产品竞争力的提升。加快面向产业的美术职业技术教育,是提升美术产业的集约化、现代化和国际化(三化)的迫切需要。

——随着我国社会经济不断发展,城市化进程正在加快,给我国的中职美术类专业提供了难得的发展机遇和挑战。一方面,社会对从事美术类技术人才的需求非常旺盛;另一方面,社会急需的具有美术设计技能的实用型专业人才奇缺。中等职业学校是培养美术类技术人才的重要阵地,所以加强中职教育美术类专业教师教学能力的研究对于提高人才培养质量具有重要的意义。

（二）国内职教师资美术类本科专业课程设置现状分析

——国内对职教师资美术类本科专业课程体系、教学内容的优化研究还在起步阶段,各院校的专业培养标准不一,就课程体系而言,有些院校的教学科目种类很多,不利于学生学习并熟练掌握重点课程的内容。而有些院校的科目只注重技术的学习,人文艺术理论的课程偏少,学生所做的作品缺少文化底蕴。从目前国内职教师资美术类本科专业设置的情况看,专业特色和职业能力优势均不明显。职教师资美术类本科专业培养模式基本上是从普高美术类本科教学模式发展起来的,即课程体系和教学计划带有浓重的理论色彩,实践课程学时较短,专业设计类的课程比重偏少。在课程设置、教学安排等方面也都未能真正实现一个完整的教育体系,没有一套完备、科学、体系化的专业教材,显然在很大程度上制约着该类专业教育的发展。在明确专业培养目标和思路的基础上,重点主干课程建设相对滞后,沿用传统的美术学教学方式,针对性、实践性和应用性不强,双师型师资队伍建设远未能适应专业建设与发展的需要,教材的改革力度不够,缺乏一套专业目标体系、课程、教材、师资队伍建设一体化的完整建设思路,没有整合相关教学资源,使专业的特色和整体结构优势并不明显,从而影响专业发展的持久生命力。

三、中等职业学校美术类专业教育存在的问题及原因

——第一,人才培养体系有待改善。中职美术相关专业的教学体制如专业设置、课程安排、教学大纲及教学管理等,与以强调实践技能和实际操作为主的设计公司、企业对学校美术教育的要求相距甚远,没有突出中职美术专业面向就业、面向市场的学科特质;中职美术相关专业到目前为止仍没有形成一套科学、独立和比较完善的人才培养体系,没有形成一套适应中职美术专业教育实际需要的人才培养方案和教学大纲。教学的形式和内容基本还是借用或套用过去美术学院的专业教学模式,跟中职美术类专业的特点、人才培养要求和培养目标都有较大的差距。

——第二,师资力量薄弱。作为美术专业的教师,既要有扎实的理论知识,更要有熟练的专业技能;既要能动口,也要能动手;既要会讲,更要善做。由于职业中学教师中有相当一部分是高等院校新分配的毕业生,还有一部分是从普通中学调进来的教师,没有相关的专业技能和实践操作。他们摆脱不了普通教育的教学模式,很难体现职业教育的突出特点。专业课教师比例偏低,教师专业技能水平和实践教学能力偏弱,中青年骨干教师及“双师型”教师缺乏现象也依然突出。

——优秀人才难以引进,由于中国教育传统和人才观念中重研究型人才而轻视技能型人才的意识一直占据统治地位,导致人们不能客观地认识职业技术教育的重要性,轻视职

业教育,对职业教育教师这种特殊人才缺乏应有认识。此外职业教育教师管理制度还待完善,我国现行的用人体制制约着优秀专业人才的引进,难以从非师范院校和企事业单位引进专业理论水平高、操作技能强、经验丰富的优秀人才,而且优秀人才的待遇问题难以解决。

——第三,教育经费投入不足。美术类专业教育对实践实训要求较高,需要较多的训练场地和实习基地,并且职业教育往往比普通教育需要更多的投入。但是由于资金投入严重不足,相当一部分学校教学设施落后,连起码的实训条件都不具备,都为职业教育的发展产生阻力。

——第四,政府财政投入不足。教育主管部门仍然存在“重普高轻职教”的落后观念,虽然中央提出要大力发展中等职业教育,但由于受到社会各方面因素的制约,地方教育主管部门仍然将重点定位在普高,这直接导致政府对中等职业学校的教育经费投入偏低,相应地在中职美术类专业教学的硬件设施及实践教学质量方面亦得不到应有的效果。

第二节 美术学专业技术应用领域

——根据教育部颁布的中等职业学校专业目录(2010年修订)附录说明,中等职业学校美术绘画专业对应的专业(技能)方向有5

个:中国画、油画、壁画、雕塑、漆画。由于目前雕塑与漆画方向在中职美术绘画专业开设得较少,应用范围也有一定的局限性,更多的学校开设的是中国画、油画和壁画三个专业(技能)方向。因此,美术学专业应用领域主要只围绕中职美术绘画专业中国画、油画和壁画三个专业(技能)方向的美术岗位实践需求进行分析。

——在当今社会,人们的精神文化已经得到了升华,对艺术文化也有了越来越高的追求。所以,现代的美术学专业已全面渗透于社会的各个方面,美术学专业所涉及的学科也已经是一种艺术类型的文化,成为有关人类生产物质文化和精神文化的一门综合性应用学科。

——遵循岗位需求导向理念,根据生产实践和现代艺术市场对从业人员知识及能力的需要,充分考虑中职学生的特点和中职学校美术类专业的定位,为了更好地适应人才市场的需求,在充分调研和数据分析的基础上,本书依据中国画、油画和壁画三个专业方向,将中职学校美术类专业可从事的专业领域分为三大类,即艺术市场管理、艺术品后期处理和专业绘画人才。