

教育部体育卫生与艺术教育司组编

中小学美术 教学简论

ZHONG-XIAOXUE MEISHU
JIAOXUE JIANLUN

全国高等师范
美术专业教材

高等师范《中小学美术教学简论》教材编写组编写

广西美术出版社

中 小学美术教学简论

■ 全国高等师范美术专业教材

■ 教育部体育卫生与艺术教育司组编

■ 高等师范《中小学美术教学简论》教材编写组编写

广 西 美 术 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

中小学美术教学简论 / 教育部体育卫生与艺术教育司编.
南宁: 广西美术出版社, 2006.12
全国高师美术专业教材
ISBN 7-80674-976-4

I. 小… II. 教… III. ①美术课—教学研究—师范大学—教材 ②美术课—教学研究—中小学
IV. G623.752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 070663 号

全国高等师范美术专业教材 中小学美术教学简论

出 版 人: 伍先华
终 审: 黄宗湖
图书策划: 何幼明
主任编辑: 蓝柏坚 邓 欣
责任编辑: 符 蓉
审 读: 欧阳耀地
装帧设计: 陈晓峰
出 版: 广西美术出版社
地 址: 广西南宁市望园路9号
邮 编: 530022
发 行: 全国新华书店
制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷: 广西迪美印务有限责任公司
版 次: 2006年12月第1版
印 次: 2006年12月第1次印刷
开 本: 890mm × 1240mm 1/16
印 张: 6.75
书 号: ISBN 7-80674-976-4/G · 160
定 价: 15.00 元

目 录

绪 论	1
第一章 义务教育美术教学概论	
第一节 义务教育美术教学的性质和目标	8
第二节 义务教育美术课程标准与教材	8
第三节 小学初中学生的心理特征	10
第四节 小学初中美术教师应具备的素质	12
第二章 中小学美术教学原则、方法和课堂教学设计	
第一节 中小学美术教学的原则和基本方法	15
第二节 中小学美术教学计划的制定	20
第三节 中小学美术课堂教学的类型与结构	22
第四节 中小学美术课堂教学设计	24
第三章 中小学美术教学法	
第一节 中小学美术欣赏教学方法	39
第二节 中小学美术“设计·应用”课教学方法	41
第三节 中小学美术“造型·表现”课教学方法	46
第四节 中小学美术“综合·探索”课教学方法	49
第五节 中小学美术作业评阅与陈列方法	50
第四章 中小学课外美术教育活动指导方法	
第一节 课外美术教育活动的意义、形式、内容 and 要求	53
第二节 课外美术教育活动指导方法	56
第五章 中小学美术教育评价	
第一节 中小学美术课堂教学评价的类型与标准	58
第二节 中小学美术课堂教学评价的原则与方法	60

第三节 中小学美术教育的整体评价与组织管理 61

第六章 中小学美术教育见习与实习

第一节 中小学美术教育见习 63

第二节 中小学美术教育实习 63

第七章 中小学美术教育研究

第一节 中小学美术教育研究的意义 65

第二节 中小学美术教育研究的原则与方法 66

第三节 中小学美术教育研究的范围与步骤 71

第四节 美术教育研究组织 75

附件1：全日制义务教育美术课程标准（实验稿） 77

附件2：九年义务教育全日制中小学美术教学大纲
（试用修订版）..... 92

附件3：九年义务教育全日制中小学美术教学器材配备目录 101

绪 论

《中小学美术教学简论》是培养中小学美术师资的教材。

本书研究的对象是中小学美术教育，所以，凡是以培养或培训中小学美术师资为目标的学校，都是适用的。当然，它也可以供有关的教育行政人员、教育科研人员、教学研究人员参考。

作为教育基础课程的《中小学美术教学简论》是区别于以往常见的《中小学美术教学法》的。这是因为随着学科的发展，中小学美术教育已成为独立的重要课程，发挥着其他学科不能替代的教育功能，同时，为形成一门学科教育学准备了条件。

中小学美术教育学是分科教育学之一，它和其他学科教育学一样，都属于教育科学里的应用教育科学。

中小学美术教育学是在跨学科的基础上对中小学美术教育进行整体研究的成果，它在理论上具有综合性，在实践上具有可操作性的双重特点。

在师范院校开设中小学美术教育学课程，目的在于使未来的中小学美术教师能够全面地认识美术教育，学习并掌握美术教学的基本规律，以保证将来从事中小学美术教育工作时，能够胜任工作并取得良好的成绩。

中小学美术教育学主要研究中小学美术教育的由来，中小学美术教育的基本理论，中小学美术教学的目的任务，中小学美术教学的内容，中小学美术教学的原则和方法，中小学美术教学的评价和中小学美术教育的科学研究以及其他有关中小学美术教学的问题等。

中小学美术教学涉及“教”和“学”两个方面，教学过程是师生共同活动的过程。中小学美术教育学就是要研究在中小学美术教学中如何科学地、具体地解决为什么教美术和学美术，教些什么，学些什么，怎样去教，怎样去学，为什么要这样教和这样学等一系列理论的和实践的问题，从而科学地探

索美术教学的理论和规律，并用来全面地解决整个美术教学问题。师范生通过对《中小学美术教学简论》的学习，建立起自己的知识、技能、能力结构系统，作好从事中小学美术教育工作的准备，并主动地增强教育情感，发展教育思维，坚定教育信念，立志为艺术教育事业的发展贡献自己的力量。

本书共分七章：第一章是中小学美术教学概论，第二、第三章是课堂教学，第四章是课外活动的教学方法，第五章是中小学美术教育评价，第六章是中小学美术教育见习和实习工作，第七章是中小学美术教育科学研究。

中小学美术教学是整个美术教育体系中的一个组成部分，因此，在研究中小学美术教学之前，有必要先对美术教育这一事物的基本概念、发展情况和体系结构等方面作简要的论述。

一、美学、美育与美术教育的关系

美术教育与美学和美育有非常密切的关系。三者虽然是不同的事物并有各自的概念，但是，如果孤立地研究某一个方面而不将其联系起来进行思考，就很难把握到事物的本质，易使认识浮于表面，无法深刻地理解美术教育的意义。

（一）美学、美育、美术教育的概念

美学 美学属于社会科学中的哲学范畴，从宏观上对美的问题进行深刻而广泛的思考和研究。它研究人类的各种审美活动，包括艺术审美活动以及人在生活中如何按照美的规律去鉴赏和创造。

美学是一门既古老又年轻的学科。现代美学积极参与物质生活和精神生活，回答各种有关美和人类接受美的问题，因而产生了若干美学分支，如技术美学、劳动美学、生活美学、环境美学、商品美学、建筑美学、接受美学等。

美学是将有关美的问题进行理论上的概括和总结，并使之系统化、条理化，反映出人对美的根本

观点,因而是我们认识世界的途径之一。

美育 美育又称审美教育或美感教育。美育的含义有狭义和广义之分:狭义的美育指通过艺术教育使人得到全面发展;广义的美育是指通过教育公民用美的法则去生产、生活和处理人际关系,使社会得到健康的发展。显然,这是在不同场合或不同对象情况下而产生的一种有侧重的理解。不论从何种角度看,都需将艺术教育与人的发展和社会的发展紧密联系起来认识,才是全面的、正确的。

美育的实施,可以分为家庭美育、学校美育和社会美育。家庭美育对儿童影响很大,在早期教育中占有重要地位;学校美育具有有目的、有组织、有计划实施的特点,因而是美育中最关键的一环;社会美育因其具有广泛性、渗透性,能够构成社会环境,代表社会文明程度,所以,它是美育的最终目标。

美术教育 是艺术教育的主要学科之一。它是一种将人类在视觉艺术方面创造的理论、技法及其成果,按照教育科学规律再创造成为适合不同对象的教学材料,对少年儿童及公民进行美的认识、判断和创造能力培养的教育活动。在义务教育中美术是必修课之一,是20世纪教育进步的伟大成果。

(二) 美学、美育和美术教育之间的关系

美学、美育和美术教育之间存在着一种什么关系?简而言之,它们都属美的范畴,但又是独立存在的事物。它们之间有密切的关系:美学,对美育的实施具有宏观上的指导作用;将美学用于教育,即是美育;美育是美学的应用学科;美术教育是对学生进行美育的重要途径。

不过,我们将美术教育看成是文化教育的重要组成部分会更符合发展的趋势。这是因为,只从单一角度将美术教育当成一种技能来规范,或仅将美育目的当成唯一目的,不利于了解它在素质教育中成为提高认识理解能力的手段和发展人的智能与培养人的素养的重要地位。

美术教师对美术教育的认识,将决定着他的教育行为朝着什么方向发展。如果认为美术课就是教儿童画什么东西像什么东西,那他只会停留在教会技能的阶段;如果他有开发学生智力的动机,就会关注观察力、形象记忆力、想象力和创造力在教学

中的存在;假如他能深刻地认识到教育的目标,就会想办法培养儿童智力的发展,那么在教学过程中儿童的感知能力、自主辨析能力的成长,创造欲望的程度以及高尚人格的萌芽等,将会引起他的注意并进一步地给予引导或指导。

由此我们可以将中小学美术活动的本质和目的归结为:

1. 中小学美术活动的本质

①美术活动是一种游戏——一种机能性的快感与美的感受。

②美术活动是一种欲望满足的过程。

③美术活动是情感的宣泄。

④美术活动是意念的模拟及象征性的传达。

⑤美术活动是一种认知和创造的方法。

⑥美术活动是一种自我肯定和自信心建立的途径。

⑦美术活动可以培养独立思考的能力与判断力。

2. 中小学美术教育的主要目的

①帮助学生了解自己,肯定自己,建立自信心。

②增进学生对周围环境的认识,逐步能对视觉艺术“视而有见”。

③协助学生对国内外美术文化情境的初步了解。

④促使学生发展感觉器官,协调眼、手、脑功能,培养学生的美感经验。

⑤引导学生适当地抒发情感。

⑥启发学生的想象力、创造力。

⑦提升学生的艺术鉴赏能力。

⑧引导学生体验与认识美术创作的方法。

⑨陶冶学生心性,培养良好的学习、生活习惯及道德行为。

⑩养成学生健全的人格。

二、美术教育简史

从广义上讲的美术教育始于人类的进化与艺术的起源。学校美术教育则起始于19世纪的英国。

(一) 学校美术教育的出现与发展

1851年,英国在伦敦举办了世界博览会,展示工业革命以来的新成就。由于当时的产品忽视了造

型、色彩、包装，销售情况极不理想，严重地影响了国家的声誉。德国的艺术教育家海奈斯·利希德尔针对这一现象指出，科技的发展不应妨碍整个民族的欣赏力。这件事给英国很大的震动。1860年，英国决定把图画列入学校的必修课。经过十几年的努力，英国的工业、手工艺品质量有了很大的提高，出口竞争能力大增。接着，德国、法国、俄国等都纷纷在学校开设了美术课，英国美术教育家史密斯前往美国，从事传播美术教育的工作。日本在明治维新（1868年）后，也以西方美术的面貌开始了自己的美术教育。我国的学校美术教育始于1904年。

学校美术教育是伴随着实用主义的目的出现的。初始的训练方法以临摹为主，内容主要是单独纹样、二方连续图案等，形式较死板，教学方法有着显著的约束性与划一性的特点。

1859年，达尔文发表了《物种起源》，接着又发表了《一个婴儿的传略》。达尔文的进化论给美术教育重要启示，推动了儿童绘画心理的研究工作。作为达尔文进化论的捍卫者赫胥黎则大力提倡科学、艺术教育同等重要，促进了美术教育的发展。

20世纪以来，随着教育的普及，美术教育得到了迅速的发展，在学校教育中的地位日益增强。

奥地利的齐泽克（1865—1946）是20世纪初一位著名的教育家。1903年他在自己开办的儿童画室中进行教学实验，主张给儿童创作的自由，反对临摹，让儿童随意地表现自己。在教学中，他只是出示画题，并不做任何示范，也不干涉儿童的创作过程。他在长期的实验、观察中，发现儿童的绘画不是把看到的实物画出来，而是把心中的印象、记忆、思想率真地表现出来，儿童画的实质是在表现他们自己。1908年齐泽克在伦敦举办了世界儿童画展。他的教育思想因此迅速传播，我国清朝政府还为此展览送去了作品。

1906年，清政府在南京开办了两江优级师范学堂，首次设立了图画手工科，这是我国教育史上第一次出现美术师范教育。在校长李端清的带领下，该校的图画手工科五年之内培养了毕业生约70人，其中包括著名的美术教育家吕凤子。清末民初的美术教育，也以西洋画的范本为主要教学内容，受日本的影响较大。

20世纪以来，心理学的发展给美术教育注入了新的活力。美国的霍尔认为儿童的个人发展过程实质上是人类发展过程的再现。皮亚杰强调认识的形成是一种活动的内化作用，儿童只有自发地参与各种活动，才能获得真实的知识。心理学的发展还促进了儿童绘画分期的研究工作，为以后的研究奠定了基础。儿童生理学和儿童心理学研究成果，使学校美术教育的科学性得以增强，人们都认识到美术教育必须符合儿童生理、心理的发展规律。以成年人的观念设计的授课内容被否定，逐渐代之而起的是为儿童编写的新教材。20世纪60年代，英国教育部的一份文件中曾经介绍过在20世纪二三十年代，他们是如何推翻呆板的教学形式而启用新的教学方法的。以前的教学要求学生小心地描写物体的外形，如花卉、水果、几何形状以及临摹等，涂色只是平涂。新的教学是深受齐泽克影响的“自由画”，让学生用大幅的纸张、大的毛笔、大量的色彩，尽量用手部和臂部运动，自由而大胆地去描绘，不教他们透视或技术。结果使儿童画呈现出新鲜而原始的面貌，色彩灿烂。

杜威（1859—1952）在教育史上占有重要的地位，他在20世纪二三十年代鼓吹的实用主义以提倡“儿童中心论”闻名，对儿童的创造冲动给予了应有的重视，认为美术是启发学生想象力并提供他们非语言交流的工具。美国进步教育不同于传统的教育观念之处在于：它不认为人的美术能力只有通过学习才能得到，而认为人的美术能力只要遇到合适的环境，就会像鲜花一样层层绽开。杜威的理论主张尊重儿童的个性、积极因素、创造性，提高了儿童在学习中的地位。在他的眼中，美术教育不是囿于为工商业服务的附属，从而开启了美术教育的新观念。由于杜威的影响，培养儿童创造性的问题受到关注。

包豪斯是20世纪20年代建于德国的一座新型美术学院。它标志着现代设计运动的真正开始，开创了工业设计教学的新纪元。它的教育思想不仅对现代艺术，而且也对美术教育产生了深远的影响。这座高等学府主张艺术与技术统一，以适应工业发展的要求。他们开设了木工、编织、陶瓷等专业和工厂。而这些在20世纪50年代以后，逐渐成为中

小学美术教育的设计或工艺制作部分,丰富与完善了美术教育的内涵与外延。

(二) 学校美术教育的新发展

第二次世界大战之后,学校美术教育进入了新的发展时期。

1947年,从维也纳来到美国定居的罗恩菲尔德发表了《创造与心智的成长》一书,系统地阐述了美术教育与创造性的关系。罗恩菲尔德认为:“人类与动物的主要区别之一,就是人类能够创造而动物不能”,“创造是人类所具有的本能”。罗恩菲尔德以明确的语言指出美术教育的主要任务是培养儿童的创造性。他的学说提高了美术教育的品质,直到今天仍然深刻地影响着世界美术教育的发展。

1957年,罗恩菲尔德的著作发表已10年。杜威的儿童中心论和罗恩菲尔德的创造论合在一起,在美国和世界产生了越来越大的影响。两者都强调教师应成为学生美术活动的组织者和材料的提供者,他们生怕由于引导,误把成年人的观念灌输给学生,影响儿童自发创造性的发挥。就在这个时候,前苏联先于美国发射了第一颗人造地球卫星。这件事对美国冲击极大,人们在寻找科技落后的原因时,自然不会放过对教育的反思。许多人认识到对儿童的放纵,不会使美国年轻一代学到任何扎实的知识,于是,批判儿童中心论的呼声出现了。

1959年,美国全美科学院会议讨论促进中小学习理科教学的课程改革。大会主席布鲁纳作了总结报告,这就是被称为“具有划时代意义”的《教育过程》。布鲁纳认为每个学科都有基本的结构、概念、原理以及它们相互之间的规律和联系,不论教哪一个学科,都务必要学生理解该学科的基本结构。

巴肯是美国俄亥俄州立大学教授,他把布鲁纳的思想运用到美术教育中,在20世纪60年代发表了《艺术教育的转折期》,强调艺术教育内容除了创作之外,还应该重视美术史与美术批评的学习。他认为美术教育应该重视批评语言的教学,使学生具有艺术的判断力。

艾斯纳是当今具有世界影响的美术教育家,美国斯坦福大学教授。1972年他发表了《儿童的知觉与视觉的发展》一书。艾斯纳认为许多中小学美术教育都局限于美术制作,即如何画画,如何做雕塑

等。他不否认创作是重要的,“但美术教育中还有其他重要方面。学会去看视觉形式,学会了解美术在现代和过去文化中的作用都是重要的。在很大程度上,学校都忽略了美术教育的历史和文化因素”(《儿童的知觉与视觉的发展》)。艾斯纳提出,美术教育应当培养学生的三种能力:创作、批评、文化(历史)。

艾斯纳等一批美国学者,为了推动美术教育的发展,经过了近20年的努力,终于在1984年推出了“以学科为基础的美术教育”(简称DBAE),后来,改称“全面综合性美术教育”。这个被亚利桑纳大学教授格列尔命名的美术教育改革设想,区别于其他美术教育思想的地方在于:美术教育的学习领域有四个,即美术创作、美术史、美术评论、美学。美术创作指的是造型艺术范畴中的所有创造活动,像素描、水彩、版画、雕刻、儿童画创作、折纸、纸立体造型、蜡染、木工、拼贴等。通过美术创作培养儿童的创造性和知识与技能,熟悉材料和操作的程序。美术史是探讨美术发展的历史,弄清作品的风格、起源、功能等,培养儿童了解美术史上的主要作品及流派、代表美术家、文化背景及历史背景。美术评论是儿童通过学习叙述、分析、解释、评价,学会如何评价一件作品的方法和程序。美学是研究美术作品的本质,探讨美感经验等,分析儿童对美术作品的反应,提高儿童的审美素养。

自从“DBAE”思潮出现之后,学校的美术教育有了引人注目的变化。学生不单在教室里学习美术创作,还可以在博物馆、校园、社区学习其他三个领域的知识。学生们除在一起讨论、欣赏作品,交流心得之外,还可以通过阅读活动,查找需要的资料,有时还撰写评论作品的文章——这一切都被视为美术教育的学习领域。“DBAE”的确开创了美术教育的新观念。它是面向全体学生的,它阐明了学生美术能力的概念,并不断地吸收教育、艺术、美学、美术史等研究新成果,十几年来始终处在动态发展之中。

不过,世界美术教育是多元的,如德国、英国、澳大利亚、日本以及我国的大陆、香港和台湾地区都有不同的发展趋势,就连美国本土也有几种美术教育观念与“DBAE”平行发展着。所以,以开放、

多元的眼光来看待学校美术教育的发展,广泛吸收它们合理的成分,是当今世界各国美术教育工作者在规划自己国家艺术教育前景时,都在思考的问题。

目前,在欧美比较重要的美术教育发展趋势有以下几种:

1. 美术教育与环境保护的结合。
2. 美术教育与科技教育的结合。
3. 美术教育与多元文化教育的结合。
4. 美术教育与社区教育、博物馆文化相结合。
5. 美术教育与横向学科相结合。

与此同时,亚洲美术教育的改革也十分活跃。我国自改革开放以来,引进了国外美术教育的观念,结合本国教育传统,大大地促进美术教育理论的研究工作。1992年颁布的中小学美术教学大纲,既保持了我国一向重视的“双基”教学的优良传统,又及时吸收了国外美术教育的先进思想,强调了创造性的培养,并增加了对民间美术及乡土文化的学习等新内容。在应试教育向素质教育转轨过程中,美术教育面临着又一次发展机遇,相信我们经过不懈的努力,一定可以建立起具有中国特色的美术教育体系。

日本早在20世纪50年代以后便积极推行创造性美术教育。在这一过程中,虽也受到儿童中心论的影响,但并没有失去自己的文化特色。在中小学美术教育中,他们仍然强调造型能力的培养,注意培养儿童的个性和共同制作的合作意识。此外,还经常利用民间的节日、学校的集会等,使学生们在造型活动中潜移默化地受到民族文化的熏陶。

我国香港地区在1995年公布了新的课程标准,美术教育被定为三个范畴:美术知识、美术创作、美术与生活。值得注意的是生活与美术的关系,在许多国家或地区的美术教育中屡屡被忽视。香港美术教育协会副主席肖竞聪指出:“真正有意义的学习,必定是要与日常生活产生关系。在课堂里学会的东西,如果不加以应用,很快会被遗忘,学生的思辨能力要不断地在生活环境里接受锻炼,才可真正达成教育的长远目标。”

1996年我国台湾地区开始实施新的课程标准,它把美术教育概括为三个领域:表现、审美、生活。表现领域就是运用造型媒材,体验创作乐趣,培养

表现能力;审美领域是通过审美活动,认识艺术价值,提升审美素养;生活实践领域,是扩展应用艺术及结合生活科技知识,涵养美的情操,提升生活品质。值得注意的是新标准打破了传统的画种分类,如版画、水墨画、雕塑等,因为我国台湾地区的有关专家认为这种分类方式,容易使儿童重蹈画家、工艺家的窄路。所以,为了培育德、智、体、美、劳五育均衡发展的儿童,把培养的目标放在以双手体会创造活动的喜悦,学习创造性的基本技能及欣赏能力,并用于生活之中。这种理念的提出,是我国台湾地区美术教育的一次重要转折。

亚洲的印度、印度尼西亚、韩国、日本、科威特等国也都不同程度地研究了包括美国“DBAE”的教学思想在内的外国经验,使自己的美术教育更加开放,加快了美术教育改革的步伐。

三、21 世纪的学校美术教育

教育是为未来培养人才的事业,美术教育也不例外。作为培养艺术师资的师范教育,更必须具备超前的意识,才会处于主动的地位。

1999年11月,在美国纽约,举行了“艺术教育的未来”国际研讨会,会议主要就三个议题进行了充分的研讨,勾画了未来艺术教育的轮廓。这三个议题是:

1. 教育新技术的应用。
2. 美术与其他学科的横向联系。
3. 艺术博物馆在美术教育中的作用。

2000年亚太地区美术教育会议在香港召开,与会各国(地区)美术教育工作者进行了多方面的交流。大陆的四位学者作了专题演讲,标志着我国美术教育科研已在国际上受到重视。

虽然未来的美术教育是未来的事,但并不是不可预测的。世界发展的大趋势以及现时露出的端倪,都会告诉我们未来美术教育发展的方向和基本的特点。如果我们认识到这些,就会主动地顺应发展的潮流,减少或避免走不必要的弯路,以符合社会发展的需要。

21 世纪的美术教育,大致有如下趋势和特点:

1. 美术教育将伴随经济、文化、社会的发展而产生前所未有的大发展。

2. 美术教育将适应经济、文化、社会发展的需要发挥巨大的功能。发展趋势表明,未来的美术教育与生产和生活的关系会更加密切,并会渗透到知识经济的许多组成部分里,推动社会文明的进步。

3. 美术教育会出现许多新的特点,在更趋国际化的同时,也更重视地域化、民族化;在实现高智能、数字化手段的同时,也更要求个体化、个性化;在适应社会多种需要的同时,美术教育的模式会更加多样化。

4. 美术教育作为素质教育的手段在提高国民素质中发挥更大的作用。

四、美术教育与素质教育的关系

美术教育在“应试教育”与“素质教育”中的命运是截然不同的。

在单纯以升学为目的的教育中,会忽视人的发展目标,这样的学校,常常是考什么才学什么,因而,美术教学被视为可有可无,美术课形同虚设。而素质教育的目标是提高人的素质,以此为目标的学校,才会将美术课程视为其他学科不可替代的教育而给予应有的重视。

美术教育史告诉我们,美术教育从开创时已明确,其目标是与素质教育密切联系的。为了把握这一联系,美术教育理论著作中的《通过艺术的教育》、《儿童的知觉与视觉的发展》、《创造与心智的成长》、《学习另一种语言的教育》等,都是针对人的发展而展开讨论的,目的都是在探索怎样运用美术这一特殊学科来发展素质,促进人的全面发展。

美术教育发展人的素质,是通过感官、思维、意识以及生活方式和生产实践活动多方面进行的,即作用于人的感官,训练人的视觉指向,使人能够“视而有见”,进而发展审美感受力、审美判断力和创造能力,最终实现能够按照美的规律去建造文明社会的目标。

美术教育所具有的促进人的素质发展的功能,是非常独特的,是其他学科教育所不能替代的。受教育者的生理、心理的发展,爱美的兴趣,发现美、创造美的习惯,个性的特征,审视评价的能力以及创造制作的技能,都可以在美术教育的过程中得到发展。由于有越来越多的教育者认识到这一点,所

以,美术教育的地位和作用得到了前所未有的重视。

比如,中国在从农业社会向工业社会转型的时候,教育家已敏锐地注意到知识分子“软手软脚”,工人、农民“粗手粗脚”这个劳动者素质差异的问题,因而提出教育应该着眼于“手脑相长”。这一主张,恰恰就是现代美术教育创设和发展的重要理由之一,而且美术教育完全可以在这一点上发挥独特的功能。不过,这种意图若不获理解,那就很可能认为手工制作、工艺设计等纳入美术课中是不必要的。

为什么对同一事物会出现如此不同的看法呢?很显然,教育家依据美术发展与人类生产、生活的密切关系的史实,又从人的发展应该适应社会发展的需要思考,才创造出了现代美术教育,实现了美术教育上的一次伟大进步;相反,如果根本忽视素质教育的目标,只从某一美术手段上去着眼,则很容易出现大相径庭的见解。

另外,人们对美术理解的局限也会导致美术教育目标的局限。如一说美术,就只是素描、水彩画而已,一说民族传统美术,就只想到中国画(实际上又往往限于文人画)。这样的局限,不能突显美术与人的发展、与社会发展的密切关系,也不能从本质上把握美术活动与人的素质发展的关系。其结果,就会无视造物美术、信息传达美术与人的关系。如美术史记载的陶器、青铜器等大量作品的创造,建筑、环境的设计、经营……这些,无不将人的素质进行了物质化,又反映着人的素质水准。因此,只有从人类学、社会学、文化学的角度去认识美术教育与人的发展的关系,并具有未来意识,才会理解作为素质教育的美术教育的本质。

五、中国学校美术教育的价值与地位

美术教育不是一个孤立的事物,它是教育整体的有机组成部分,是为提高国民素质和促进社会进步服务的。

作为美术教育自身,它为了适应不同的需要,会有不同的类别;同时,还会有不同的层次。这不同类别、不同层次的美术教育,既有整体上的联系,又有各自的独立性,形成了一个合理的体系。在这个体系中,学校美术教育有着自己的价值与地位。

（一）学校美术教育在美术教育体系中的价值

作为未来的美术教育工作者，应从宏观上对这个体系有基本的了解，才能正确认识自己的位置和自身的价值。

从类别上分，通常可归纳为文化、经济和国民教育三大类。我国将这三类分属文化、工业、教育部门管理。具体是指：1. 以意识形态为侧重的艺术教育，一般归属文化系统；2. 以工艺设计为侧重的艺术教育，形式以应用美术为主，一般归属工业、商业、建筑、规划等经济系统；3. 以教育行为为侧重的艺术教育，归属教育系统，其本质是通过艺术教育实施素质教育。三类艺术教育虽然都以独特面貌存在，但同时又具有互相依存、互相促进发展的关系。

在教育部管理的国民教育类里，从学前教育到高等教育，分有若干层次；同时，支持并服务于国民教育的艺术师范教育，也根据需要分有不同的层次。

类别和层次的出现，是事物产生和发展的必然。类别和层次的状态，既不是孤立的，也不是静止的，而是在主动适应社会需要的过程中寻求体系的良性发展。

（二）学校美术教育在美术教育体系中的地位

中小学美术教育，在美术教育体系中处于特别

重要的地位。因为：

1. 中小学是国民义务教育最基础的阶段。常常见有许多人才成功的报道，在追寻因果关系时将原因归在中小学求学阶段受到了良好的启蒙教育，正说明基础阶段的重要。

2. 中小学阶段学生的年龄、生理发育、心理成长的特点，决定了这一阶段是进行艺术教育的关键时期。如果错过这个时期，将会造成终生的遗憾。

3. 教育的全体性在中小学阶段是最有保证的，因而，作为国民教育的艺术教育，只有抓住这个时机，才能保证每一个公民都有机会接受艺术教育。

作业：

1. 师范院校的学生为什么要学习中小学美术教育学？

2. 中小学美术教育学教学的目的与要求是什么？

3. 研究本教材的目录，了解将要学习什么内容。

4. 联系心理学、教育学两门课程，思考它们与本教材的教学有什么关系？

5. 美术教育与人的发展和社会的发展有何关系？

6. 中小学美术教育在整个艺术教育中处于何种地位？

第一章 义务教育美术教学概论

第一节 义务教育美术教学的性质和目标

在我国,义务教育指的是从一年级到九年级的学校教育,包括小学和初中两个阶段。义务教育美术教学的性质和目的是根据义务教育的性质、社会发展的需求、美术学科的特征和这一阶段学生身心发展规律制订的。

一、义务教育美术教学的性质

《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》对美术课程的性质是如此定义的:“美术课程具有人文性质,是学校进行美育的主要途径,是九年义务教育阶段全体学生必修的艺术课程,在实施素质教育的过程中具有不可替代的作用。”这里需要特别注意的是人文性质这一提法,其内涵是主张将美术知识和技能放在人文的背景中加以学习、理解和运用,从而使得美术课程与人的情感、思想和价值取向联系在一起,获得更高的意义,彰显美术学科独特的体用关系。

二、义务教育美术教学的目标

《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》制订的美术课程总目标是:“学生以个人或集体合作的方式参与各种美术活动,尝试各种工具、材料和制作过程,学习美术欣赏和评述的方法,丰富视觉、触觉和审美经验,体验美术活动的乐趣,获得对美术学习的持久兴趣;了解基本美术语言的表达方式和方法,表达自己的情感和思想,美化环境与生活。在美术学习过程中,激发创造精神,发展美术实践能力,形成基本的美术素养,陶冶高尚的审美情操,完善人格。”这是一种比较全面综合的表述方式,似乎各种关系纠缠在一起,难以理清其中的脉络,实际上可以将上述表述分成三个维度,即知识与技能、

过程与方法、情感态度和价值观。从这三个维度理解目标的表述,我们的思维就更清晰了。

三、义务教育美术教学的阶段目标

新的义务教育美术课程标准将义务教育美术教育分成四个学段,即第一学段(一至二年级)、第二学段(三至四年级)、第三学段(五至六年级)和第四学段(七至九年级),并分别依据“造型·表现”、“设计·应用”、“欣赏·评述”和“综合·探索”提出了不同的阶段目标。阶段目标呈现一种递进关系,从参与、体验、激趣向接受、理解和掌握递进。(详见《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》)

第二节 义务教育美术课程标准与教材

一、义务教育美术课程标准

课程标准是国家教育行政部门根据课程计划制订的关于学科教学的指导性文件,以纲要的形式规定一门学科的性质、目标、内容,并提供教学建议、评价建议,以及资源利用和开发的建议,是教材编写的依据,进行教学活动和教学评价的依据。我们可以据此来理解什么是美术课程标准。与此相关,我们还听说过教学大纲这一概念,其实教学大纲与课程标准的内涵并无本质的区别,基本意思相近,不必过于在乎两者的名实关系。

一个课程标准制订后,不可能一劳永逸,而需要根据社会的发展,人的需求的变化,以及学科的发展进行周期性的调整和修订,以保持其鲜明的时代性和适应性。现行的美术课程标准是2001年颁发的《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》,以下对其进行简单说明。

现行的美术课程标准,分为五大部分:前言、课程目标、内容标准、实施建议和附录。

第一部分前言的主要内容包括：课程的性质与价值、基本理念和设计思路。

关于课程的性质前面我们已经介绍了，课程的价值则是对美术课程在义务教育阶段存在的合理性的一种论证。课程标准中提到了这么几个方面的价值：1. 陶冶学生的情操，提高审美能力；2. 引导学生参与文化的传承和交流；3. 发展学生的感知能力和形象思维能力；4. 形成学生的创新精神和技術意识；5. 促进学生的个性形成和全面发展。

基本理念是课程标准主观追求的方向，具体包括：1. 使学生形成基本的美术素养；2. 激发学生学习美术的兴趣；3. 在广泛的文化情境中认识美术；4. 培养创新精神和解决问题的能力；5. 为促进学生的发展而进行评价。

设计思路则是指课程标准研制的具体途径和方法，包括：1. 完善体例，使结构更完整，表达更明确；2. 以学生学习活动方式划分学习领域，加强学习活动的综合性和探究性；3. 在保证基本规定性的同时，给予教师更大的教学空间；4. 注意《全日制义务教育美术课程标准（实验稿）》实施的可行性。

第二部分课程目标分为总目标和阶段目标两个部分。

第三部分内容包括：1. 内容说明；2. 内容标准。

内容说明对四个学习领域进行了界定，分述了各自的学习目标以及设置学习领域的动机。

内容标准则以学段和学习领域构成了表述的经纬，设置了阶段目标，提供了达到目标的教学活动建议 and 如何进行评价的建议。应该注意的是，阶段目标的设置比起以往更加宏观，学习活动建议也更具选择性，以便给教师以更大的教学空间，适应不同地区的美术教学条件。

第四部分针对课程标准的实施，从教学、评价、课程资源的开发与利用以及教材编写等方面提供建议。此次课程改革所倡导的课程理念、教学观、评价观和教材观等均在这部分得到更加详细而充分的表述，同时一个新的概念——课程资源也被介绍给美术教师。

第五部分则提供了部分案例，给予教师更具体的范例，帮助教师按新的课程理念和方法进行教学。此外，也对部分名词术语进行了解释，帮助教师理

清一些概念，更好地进行研究和教学。

二、义务教育美术教材

教材包括教科书、教学参考书、图片、影像资料、电脑和网络资料、实物标本、美术作品等，教科书是教材的主体。

美术教科书是美术课程内容的重要载体，是教师教学和学生学习的媒介。新课程标准的教材观认为教材不仅仅是知识的容器，更应该是师生对话、交流的平台，是引导学生认知发展、情感升华、技能提高、人格构建的范例。

美术教科书编写的依据是美术课程标准，所以在美术教科书编写时应正确理解和完整把握美术课程标准的精神和要求。

课程标准要求美术教科书的编写，应力求向学生提供美术学习的方法，展示丰富的具有审美价值的图像世界，提高学生学习的兴趣和欣赏水平。

美术教科书的基本要素包括：课题、作品范例、教学辅助图、学习活动图片、文字内容、作业和评价要求等。此外，还要注意体现教科书的逻辑关系。课与课之间的结构关系可以是单课式、单元式或两者结合等多种方式。美术教科书要做到图文并茂、图片精美、言简意赅、程序清楚，具有可读性，便于认知和操作学习。

国家对包括美术教科书在内的所有义务教育教科书实行编写准入制，即教科书编写单位首先应该提出编写申报材料 and 教科书的样张，经过教育部教材审查委员会审查通过后可进入教科书编写程序。编写完成后经过教育部教材审查委员会审查通过，方可出版发行，进行教科书实验。教科书进入实验后，可随着课程标准的修订和教学一线的反馈意见，进行修改和调整。

国家鼓励在尊重课程标准精神的前提下，各个版本的美术教科书保持自己的特色，这些特色包括学科特色（编写者对学科的理解而体现出的取向）、地方特色、民族特色、结构特色、版式特色等。

教科书一旦编写完成，就具有静态的品质，而具体的教学情境，学生的状况，教师的教学理念、方法却是动态的。为了增加教学的适应性和教学效果，美术教师可以在遵从美术课程标准的基本精神和要

求的前提下,大胆处理教科书。处理的手法大致包括强化、弱化、补充、替换、排序等。

强化,指将教科书的某些内容列为重点学习部分,集中时间和精力进行教学。

弱化,指将教科书中原有比较重的内容简化,作为一般的内容。

补充,指对教科书中忽略的内容或者不足的内容加以增补,比如一些知识、图片、练习等。

替换,指对教科书中原有的内容进行部分的取代,比如图片、练习活动。

排序,指对教科书中的内容安排重新进行顺序上的安排。

总之,美术教师应该根据教学情况,以提高教学效益为目的,大胆地对教科书进行处理。

第三节 小学初中学生的心理特征

小学生的年龄一般在六七岁至十二三岁之间,初中生的年龄一般在十二三岁至十五六岁之间。小学生,属童年期或学龄初期;初中生,属少年期或学龄中期。在小学阶段,学生从生理发育到心理发展的变化都很大,所以,经常采用再细分为低年级、中年级、高年级三个阶段的方法。低年级阶段,即一年级和二年级。初入学的儿童,幼稚天真,生活还不能完全自理,需要大人的照顾,自理能力的程度,因学前教育、家庭环境的不同,有很大的差别。中年级的学生,已较稳固地建立起良好的生活学习习惯。高年级学生,则开始形成独立的认识能力、判断能力。初中学生逻辑思维成为主导,但形象思维也起着较大的作用,思维的独立性和批评性有了长足的发展,但容易出现极端性和片面性的问题。情绪和情感处于成熟前的动荡状况,显示不稳定性,极端的学生甚至显示较强的叛逆性。具有明显的团体归属倾向,行为受到团体的影响较大。

一、小学初中学生美术心理特点

小学初中学生美术心理特点,是进行美术教育的基础。这些特点是:

(一) 满足少年儿童成长的需要

将小学初中美术教育与儿童少年成长联系起

来,是从本质上认识小学生和初中生美术心理特点的基础。因为,小学初中阶段的学生所经历的是整个儿童少年时期,从生理发育到心理发展,都是一个重大转折时期。学习生活成了准备成为社会人的主导活动,这与成年后的社会劳动具有同样的社会学意义。

美术课程的实施在儿童成长中满足生命的需要,是从生理的平衡、内部与外部的平衡、现实与理想之间的平衡这三个方面的和谐统一体现的。所以,教师的注意力不能仅仅停留在结果上或过程的表象上,而必须从儿童生命需要的满足状况上着眼。美术教学中接触工具、材料,认识形象、色彩,学习操作技能,进行想象、创作等活动,都应从儿童少年成长的根本需要上给予关注。

从表面看,小学初中美术教育是满足儿童对艺术的需要。但是,心理科学研究结果表明,不同类型的艺术需要,是不同生理模式的主体决定的。因为,艺术需要虽是一种感情活动,但从人体内部来说,情感是生理状态最敏感的晴雨表,这说明有其深层的生理依据。认识到这一点,对于深入观察、理解儿童个性差异,选择适合的教育策略,具有十分重要的意义。

(二) 空间认知发展具有阶段性

心理学家实验研究的结果表明:儿童少年空间认知发展速度是不均匀的,是按阶段性发展的。在发展过程中呈现出两个快速发展的阶段,即有两个加速期。在这两个加速期之间有一个跨越长达2至3年之久的中间阶段,被称为过渡期。

加速期因认知内容和课题条件难易而不同。心理学家的实验研究成果表明:对面积认知的第一个加速期在6至7岁,第二个加速期在9至10岁;对空间位置关系表象认知的第一个加速期是在8至9岁,第二个加速期则在12至13岁时才出现。

加速期内认知发展速度非常迅速,儿童完成课题任务的成绩急剧上升。一般成绩增长的比率为30%左右或更高些,尤其是第一个加速期的上升幅度,大于以后的加速期,因为后面的加速期接近于成熟期,增长的量不可能很大。

加速期内所发生的变化是质变。如通过第一个加速期,儿童的思维活动从以直觉判断占优势一举

变成以推理判断占优势,使思维活动特点突变成新的类型,或突升到高一级的水平。

过渡期总是处于加速期之前,且一般经历得要比加速期长一些。这一阶段里,儿童的表现显现不出新的特殊变化。在解决面临的课题任务时,常常表现出困惑和犹豫不决,往往缺乏自信。如此时给予的环境和条件恰恰不适合他们的心理发展特点,将会导致发展上的挫折,乃至延缓发展速度。不过应同时看到,过渡期是一个量的积累过程,所以,给予适合的条件并保持耐心是绝对需要的。

(三)注意力由不集中、不稳定向集中、持久的方向发展,小学生有擅长具体形象记忆的特点,是进行美术教学的有利因素。但低年级学生的注意力容易分散,无意注意仍起重要作用的特点必须引起教师的重视。此时期学生能聚精会神地注意某一事物的稳定时间是10至15分钟,到了高年级才会逐渐增到20至25分钟。所以,教学设计要尽可能地以直观的形象、生动活泼的形式以及浓厚的情绪色彩来吸引学生的注意,以引起他们学习的兴奋。初中生所具备的日益增长的逻辑思维能力,则有助于他们认识内涵更深的作品意蕴,掌握比儿童更复杂的技法。

(四)思维发展从具体到抽象、从简单到复杂、从低级到高级的现状,使得小学初中生的思维加大了变化的跨度。所以,认真地观察小学低、中、高各年级学生和初中生的生理状况、家庭和社会环境状况差异,有针对性地设计不同的教育策略,是施教的前提。

指出儿童有提前成熟的趋势,但不意味着小学和初中美术教育成人化是科学的。不论是“成人化”,还是无视儿童少年随社会发展产生的新变化,都会使教育离开了教育对象的实际,是不尊重事物发展规律的。

(五)自我意识由他律性向自律性发展。自我意识,即认识和评价自己的能力。美术教学与自我意识的成长,有极密切的关系。

低年级学生自我评价的独立性很差,在评价别人或评价自己时,基本上依靠教师和家长的评价而转移。因此,教师的评价必须十分严肃、认真、准确、慎重。任何轻率、不准确的评价,都会影响学

生自我评价的准确性。中年级的学生,会试图作出一些较独立的评价。高年级学生和初中生的自我意识的独立性有了明显发展,为自我教育奠定了初步基础。

从儿童自我意识的成长着眼,美术教师对学生的影响是至关重要的。教师在评价时,必须从为儿童少年奠定健康的审美观点来考虑。那种简单地将自己的狭隘观点灌输给学生或轻易粗暴否定学生的审美评价的做法,是必须防止的。

二、儿童美术发展的阶段

上面所讲的是小学学生美术心理的特点。下面,则是与之相对应的儿童美术发展阶段。虽然不同的研究者会有不同的划分方法,但是,其共同点都是认为其发展是有阶段性的,而且有其规律性。

下面的五个阶段,一般能够反映出儿童美术发展的阶段性。

第一个阶段,是机能性快感的阶段。

在这个阶段里,儿童的美术活动是源于发展视知觉、触知觉和运动知觉等的需要,是这些多种分析器官联合活动的过程。因而,凡是身心发育正常的儿童都有这一阶段的经历。具体表现是:儿童开始用手抓握工具或材料,并用力作用于它们,这时,就产生了效果——儿童由此开始走向了本体主动作用外界的人生之路。在这一过程里,儿童会感受到动用视觉和触觉加以力量产生的结果而带来的喜悦,并会通过反复、多次实践获得心理满足。

这一阶段如单从绘画来说,可称“涂鸦期”。有人将“涂鸦期”儿童涂抹的痕迹加以研究,可分为波形、圆形和直线多角等几种,并能从中观察出他们一些情绪或个性的倾向。至于有人肯定说找不到他们的造型目的,这是不恰当的论断,殊不知,现代心理学认为:个性是在活动中形成并表现的,运动是任何一种活动的基础。这说明,儿童的活动本身已经包含了目的。其实,儿童美术的这一阶段还有更多的内容,这也许是一般人容易忽视的,如握、撕纸、布等,或摆放、拉扯各种玩具构成新的形态,或执某种材料在不同光线的作用下对所引起的新奇色彩特别注意等,这不都是机能快感阶段的丰富活动吗?

第二个阶段，是视像初始记述阶段。

儿童在这一阶段里，开始依自身感知到的图像样式（简称图式）用材料和工具去记述。但也经常是逆向的，即在有意或无意作用过的材料上发现自己的图式。

这里所说的“记述”，也不一定是固定的记录，而有可能是运动着的带有行为艺术的色彩，丰子恺创作的儿童游戏漫画，就生动地表现了这一现象。儿童发现某一现成物品正是他的图式的替代物，于是他就会进行将想象变成现实的尝试。

在这一阶段里，儿童不仅能够用绘画记述图式，而且可以使用剪刀、糨糊、胶泥等工具材料粘贴小旗、标志、面具等。幼儿教育学家认为，两岁幼儿应该能熟练地使用剪刀，但是，如果认为这是过高的要求，把这项教育延至三岁时进行，则是不应当的。三岁幼儿在画人物时，一般都是画正面像，画侧面像是困难的，如果急于教给他们画侧面像，则是错误的。这说明每一阶段的教育，都是有规律可循的。因此，我们既要认识到不失时机的重要性，也要防止拔苗助长的愚蠢做法。

这一阶段的表现形式，以象征手法表现其所知的世界，具有一种故事性的特征。据此，美术活动的安排，往往是游戏的组成部分，而不宜是孤立单纯的美术学习。

第三个阶段，是视像再现的阶段。

在这一阶段里，儿童开始要求以适当的技巧来表现视觉的真实或意象，因而，这一阶段也称写实期。

这一阶段时间较长，基本上贯穿了学校教育的全过程。阶段的初期，是美术学习的基础阶段，恰好就是小学阶段。因而，小学的美术教学对整个美术教育的发展是起奠基作用的。

儿童进入这一阶段，是由前一阶段逐渐过渡而来的。进入视像再现阶段后，他们所达到的写实程度和所掌握的技巧的含有量，是逐步增加的。小学阶段毕竟只是此阶段的初期，因而应该把握住初期阶段的特点，牢记小学的视像再现阶段任务只能是传授浅显的基础知识和简单的造型技能。小学分低年级、中年级、高年级三个阶段，它们之间的差别也是不能忽视的。

第四个阶段，抑制阶段。

这个阶段一般是初中阶段，这一阶段的学生试图写实，却由于各方面的复杂原因往往难以遂愿，容易产生挫折感，丧失对美术学习的兴趣，加之生活向他们展示了更为广阔的视野，有可能一部分学生会逃避美术学习，而选择其他的兴趣对象。如何帮助学生顺利地度过抑制期，完成这一转型，是一个世界性的难题，因为其中可以准确认定的因素太少，普遍的方法也太少，有待于进一步的研究。因此，初中阶段的美术课是最难驾驭的。当然，几个阶段的提出是基于一种假设，即所有的儿童少年都会走向一条写实的道路，关于这一假设美术教育界也有人提出了不同的观点，有的人可能根本不会走向写实，而是选择抽象、变形、夸张等方式来表达自己的思想和情感。譬如，美术教育学者罗恩菲尔德就提出了视觉型和触觉型两种美术发展类型，视觉型的人可能走向写实，而触觉型的人则可能并不以写实为依归。

第五个阶段，是美感表现的阶段。

这是视觉艺术发展中的最高阶段。这个阶段并不是按次序意义上的第三阶段的继续，而是贯彻于整个过程中的。不论哪个阶段，都需要向这个最高阶段去发展，才算真正实现了艺术教育的目标。

这一阶段的功能，可以维持儿童美术教育有规律、稳定地发展。在儿童的艺术学习中，坚持鉴赏与创作并重的启发方式，是实现这一目标的途径。要达到这个目的，将学习的内容设计为美术史、美学、艺术批评与艺术创作四个领域的主张，是值得研究和借鉴的。

第四节 小学初中美术教师应具备的素质

小学初中美术教师应具备什么样的素质，是由小学初中美术教育的工作特点决定的。

根据小学初中美术教育的要求，小学初中美术教师应是既懂艺术又懂教育，具有较高文化素养，热爱美术教育工作，掌握课堂教学艺术，善于领导、组织学校美术活动的人。

小学初中美术教师应具备的素质，具体有以下几个方面：