

美术

教学

理论与方法

MEISHUJIAOXUE

主 编：王 锐 依晓雷

副主编：邢恩辉 谢淑华

哈尔滨地图出版社

前 言

自2001年开始教育部颁布了《全日制义务教育美术课程标准》(实验稿)和《普通高中美术课程标准》(实验)。依据课程标准建立的新课程在课程目标、功能、结构、内容、实施、评价及管理等方面都较原来的课程有了重大创新和突破。新课程的实施是我国基础教育战线一场深刻的变革,要求教师重新认识和确立自己的角色,改进原有的教学方法、教学行为和教学手段,提高自身的理论素养和实践能力。

在美术教学理论与方法的教学中,目前普遍存在着理论与实践相脱节的问题。如何让教材更密切的联系教学实际,使教学原理对师生具有切实的指导作用,这一直是我们不断探索的课题。我们在理论研究和教学实践的基础上,编写了本书,希望架起理论与实践的桥梁。

本书内容包括美术教育概述、美术课程与教材、美术教学过程、美术教学设计、教学技能、美术教学教案及案例、美术课程标准等内容。将情景教学引入到课程中,把生动而典型的教学实例情景材料有机的融入到教材体系中,与相应的原理相匹配,达到教学、教理一体化。本书将案例运用到课程中,把具体可感的情景呈现给学生,师生共同分析、讨论,加强课堂中师生的双边活动,从而深化理论学习。同时,教育情景的设置又可为学生营造一个逼真的教学氛围,便于开展参与式的学习研究,使学生自然的将理论与实践结合起来,积极主动的分析和决策,从而训练其运用理论知识解决实际问题的能力,为

日后的教育、教学工作打下坚实的基础。

本书由王锐、依晓雷等编写,具体分工是:

王 锐 第一章、第六章

依晓雷 第三章、第四章、第七章

邢恩辉 第五章

谢淑华 第二章、常用的教学法词汇汉英对照
美术教育网址

参加本书部分章节编写工作的还有李维善、肖馨、赵龙、朱雷、张玉峰、宋冬梅、张艺龙、刘春燕、张思凯、徐薇娜、孙海佳等;参加本书资料收集工作的有:邱继东、赵丽艳、邹迎双、王占坤、孙熠、李丹、孙碧蓉、李帼霞等;参加本书文字校对工作的有石磊、娄翰喆等。由于笔者所能收集到的信息、资料、以及编者的研究水平都非常有限,所以本书可能会有一定的局限性、缺憾,甚至难免有失误,诚恳的希望读者和使用这部教材的师生不断提出宝贵意见,使本教材更加完善。

编 者

2006年12月

目 录

第一章 美术教学概述	(1)
第一节 美术教学理念	(1)
第二节 美术教育价值	(7)
第三节 美术教师的教学工作	(13)
第四节 如何写教案	(24)
第五节 新课程要求美术教师所具备的新观念	(27)
第二章 美术课程与教材	(35)
第一节 美术课程	(35)
第二节 美术教材学	(39)
第三节 美术教科书	(52)
第三章 美术教学过程	(58)
第一节 教学过程	(58)
第二节 美术教学原则	(62)
第三节 美术教学的组织	(67)
第四节 美术教学评价	(74)
第五节 评课	(93)
第六节 说课	(99)
第四章 美术教学设计	(107)
第一节 美术教学设计	(107)
第二节 美术教学目标	(111)
第三节 美术教学方法	(112)
第四节 美术教学策略	(135)

第五章 教学技能	(147)
第一节 口语技能.....	(147)
第二节 板书板画技能.....	(156)
第三节 体态语与教态把握技能.....	(167)
第四节 提问技能.....	(182)
第五节 导入技能.....	(191)
第六节 讲授技能.....	(192)
第七节 多媒体教学技能.....	(211)
第八节 总结技能.....	(217)
第六章 美术教学教案及案例	(227)
第一节 欣赏·评述.....	(227)
第二节 造型·表现.....	(239)
第三节 设计·应用.....	(244)
第四节 综合·探索.....	(254)
第五节 说课案例.....	(268)
第六节 评课案例.....	(272)
第七节 试讲案例.....	(274)
第八节 实习教案.....	(280)
第七章 美术课程标准	(283)
第一节 全日制义务教育美术课程标准.....	(283)
第二节 普通高中美术课程标准.....	(331)
附录一 常用教学法词汇汉英对照	
附录二 教育网址	
参考文献	

第一章 美术教育概述

- 教学要点:1. 美术教学理念
2. 美术教育价值
3. 美术教师日常工作

导学:本章是开篇之作,概述美术教师应掌握的基本理念、基本技能。

第一节 美术教学理念

美术课堂教学是学校美术教育的主体,是学校实施美术教育的主要途径。一般所说的美术教育或美术教学,指的即是学生必修的美术课堂教学。因此,本课程所探讨的美术教学理论,就是围绕着美术课堂教学展开的,这不仅需要美术教师必须把握必要的知识体系,也就是每位即将从事美术教育的工作者也都应了解的知识体系。

美术教学理论,即美术教学观念。它是对美术教学总体认识的基本观点和指导思想。中小学美术教学理念从属于国家的教育理念,是九年义务教育理念结合美术教学实际的具体化。它控制着美术课程的教学目标、教学内容、教学方法和教学评价。其基本理念可概括如下。

1. 进行的是提高国民美术素质教育

九年义务教育是公民的基本素质教育。提高全体学生基本的美术素质,是中小学美术教学与美术专业学校教学的本

质区别。任何人先天都具备美术素质,对客观世界的形、色、质都有感知能力,幼儿都可以拿笔涂鸦作画,就是具有先天性美术素质的体现。将人的美术先天素质潜能予以挖掘,并获得发展提高,使之达到公民应具备的美术文化水准,以适应现代化社会的需要,就是九年义务教育美术课程的根本任务。

美术素质应该说是解决美术问题的能力。以前的中小学美术课程,比较注重培养学生的技能,将专业美术知识的讲解作为主要教学内容,但由于课时有限和间断上课,直到初中,大多数学生仍将素描的圆球画成半个“黑月亮”,写生色彩更是学不会,根本谈不上形成能力。这种写实再现的美术教学,又使学生形成以“像不像”作为惟一标准的思维定势,只有制约大胆的艺术创造,不然就断送学生学习美术的信心。

新课程要求教师从教育的角度认识美术课程:中小学美术教育不是专业美术教育,是国民美术教育,是培养公民必备素质能力的教育。换言之,它不是以培养几个画家为目的的教育,而是以人的发展为本,相信每位学生都有学习美术的潜能,真正地使每位学生的才能得到充分的开发,所以,我们说它是由技术型转向人文型,由精英型转向大众型的可持续发展的教育。

2. 激发学生学习美术的兴趣

学校的学习都带有一定的强制性,这种强制性主要来自升学考试,来自教师和家长的压力,学生在这种外力作用下,以意志克制自己去努力学习,但美术不是升学考试科目,在无外界压力和升学考试诱因的情况下,美术教学以什么作为学生学习动力的诱因呢?这就靠兴趣,即在于激发学生主体对美术学习的兴趣。

“兴趣”是人体对某种事物的关心、积极认识和参与的心理倾向。这种心理倾向和情绪、情感密切相关。美术是情感表达的自由创作的产物。美术学习需要在美术体验中融进情感，在情意表达中获得灵性。学习主体如果无兴趣，是无法进入学习状态的，更无法进行创作。教学实践证明，在教师生动教学的引导下，学生学习兴趣浓厚，情绪亢奋，精神专注，思维积极，灵感萌生，课堂作业效果明显，学生的探究和创作便成为有乐趣的活动。反之，则表现为学习情绪低落，精神懈怠，思维迟缓，学习效率低，甚至产生畏学、厌学情绪。学习兴趣是内在驱动力，可以转化为动机，所以，有兴趣的学习，难也不难；无兴趣学习，不难也难。

美术教学怎样才能激发学生的学习兴趣呢？首先要求在课程内容上降低难度，不可专业化，既注意与学生的生活经验、生活实际相联系，又注意趣味性。这样既使学生感到学习美术有用，能学以致用，也能引起其好奇心和求知欲。教师上课要情感投入，关爱学生，以情打动学生。在教学方式上要变化多样，在教学方法上要生动活泼，教师要以精致的范作吸引学生，以动听的讲述和熟练的演示激励学生，以具有启发性的引导调动学生积极主动地参与和探索，以机敏的智慧帮助学生获得成功，成功的愉悦促其兴趣更浓，学生对美术学习的态度就由“让我学变为我要学”。

3. 让学生广泛的文化情境中认识美术

美术是在人的生存需要和物质创造中产生、发展出来的精神产品和物质产品。美术这一人类的审美对象，其创造与人的情感密不可分，与社会的经济、文化、宗教、政治、科技有着千丝万缕的联系，因此，美术作品是社会文化的反映，能折射

出人的社会精神,能呈现人类的科技发展水平,成为文化的造型载体。

正是因为美术是人类文化的造型载体,所以我们进行美术教学就不能仅仅进行单纯的技能训练,而应进行美术文化的教学。这就要求将美术置于广泛的文化背景与社会的人文情境之中,引导学生综合探索和认识,引导学生与社会大环境发生联系地造型表现。而且还要通过多元化的美术,让学生认识社会文化多元性和风格的多样性,以培养对多元文化包容的现代人格素质。必须认识到的技能训练,是早已过了时的美术教学观念,是不利学生美术文化素质提高的美术教学。

4. 培养创新精神与实践能力

人类每一次重大的科学发现和发明创造,都推动着社会向前飞跃发展。这就使人们认识到现代社会的国际竞争,不仅是综合国力的竞争,更是人才的竞争,创造性人才是现代社会宝贵的资源。所以,世界各国的教育都强调创造性人才的培养,美国在20世纪六、七十年代就形成了“为创造而教”的教育思潮。培养人的创造能力,是现代教育观念的重要组成部分。

创新精神,是指敢于抛弃旧有的,大胆提出新思想、新理论、新发现、新设计的心理状态。

人单有创新精神尚不够,还须有实践能力。人的实践能力,可理解为解决实际问题的能力。它是以科学精神支撑的改造自然和社会的活动能力。人的新思想、新理论正确与否,只有通过实践才能得以证明;新发明、新设计能否变为现实,关键也在于实践。所以,创新精神离不开实践能力。

“创造”是指产生对社会和个人具有价值的新颖独特的东

西。“创造力”是人的创新精神与实践能力的综合体现。

我国由于几千年处于封建社会的统治,严重地压制了人们的创新精神和创造力,形成习惯于墨守成规、因循守旧的保守心态,因而制约了社会的发展与进步,所以今日我国的教育必须大力提倡培养人的创新精神。我国将培养创新精神与实践能力作为素质教育的重点,就是适应时代飞速发展,呼唤创造性人才的需要。因此,中小学美术的创新精神与美术实践能力的优势功能,在于教学中最大限度地开发学生的科学探索精神,培养学生密切联系实际解决问题的能力的美术实践能力。

5.“教书育人”,既重视显性教学内容又重视隐性教学内容

教育是传递人类文化和育人的实践活动,是为国家培养适应现代化建设需要的高素质人才。高素质的人才,既要有知识、技能和创新精神、实践能力,又要有崇高理想、高尚品德,还要有健康体魄、科学思维方法和艺术修养,是能够不断汲取新知识、会学习和持续发展的人。

九年义务教育是为学生从小学会做人做事,学会学习和一生可持续发展奠定基础的教育,所以中小学各学科教学都要既教书又育人,使“教书育人”二者得以统一。“教书”即传授知识与技能;“育人”即指导学生学会做人做事。以前,将其称“教养与训育”,或“教学与教育”,所以“教书育人”不是什么新理念,但随着时代的发展会不断赋予新的涵义。在信息知识爆炸的今天,教学不仅是让学生掌握自己已有的知识与技能,关键是让学生学会学习,培养收集信息的能力,使之具备创造性的解决问题的实践能力。而且许多学者还认为,一个人的成功,不仅在于智商,还在于情商。针对我国孩子太多为独生子

女,他们在宠爱中长大,其精神脆弱的缺点与缺乏现代社会的必备的合作精神、集体主义、民主意识、关心他人、关爱社会等情感品质,这就使“育人”有了新的目标涵义。

“教书”在学校虽然有学科内容的侧重,但都要注意“育人”。各学科都要坚持“教书育人”的统一,也就是既要重视显性内容的教学,又要重视隐性内容的教育。美术学科的所谓显性内容,是指所要传授的美术文化知识和技能,也就是教师讲授、演示和学生探讨的教学内容。美术学科隐性内容,是指学生在美术教学过程中,或因教师的态度,或因与同学的关系,或因美术作品,或由美术创作的成功与失败等等,无意识发生的对做人做事、态度、意志品质、价值观等的领悟而获得的教育。作为教育者,应有意识地将现代育人标准寓于自己的态度、行为和教学活动的引导中,使学生受到隐性内容的教育。例如,利用游戏性集体美术创作活动,使学生受到集体主义、合作精神的教育。又如,教师于欣赏中国古代绘画时,由于作品的分析和倾注的情感,而使学生在认识到祖国艺术辉煌成就的同时萌生爱国主义情意,产生中华民族自豪感。再有,教师教学态度的认真负责,熟练的艺术技巧以及民主作风等人格魅力,引发学生对教师的尊重,甚至成为效仿的榜样和追求的人格目标。隐性教育内容有时也以显性内容呈现,如:把合作精神培养作为显性评价目标,常常用“看哪个组协作效果好”,将“教书育人”显性化统一。美术教学既要重视显性教育,也要重视隐性教育,并使隐性教育内容成为教师意识的自觉和行为的自觉,使“教书育人”获得统一。

6. 学习评价是为了促进学生发展

学习评价是对学生的学习效果作出价值判断。包括对所

学知识、技能的掌握和对作业效果作出评价。美术学科教学,在辅导作业、作业小结等环节,都有对学生学习的评价,甚至对课堂上让学生回答问题也有评价。美术作业由于是知识、技能、创意等的综合呈现,是学生创新精神与实践能力的体现,所以美术课堂教学对学生学习的评价,往往重点放在学生作业上。

过去,应试教育的学习评价,是为了甄别学生学习得好坏,是以教师为主进行的,并给予排名次。今日的美术学科教学,由于美术的多元化,提倡创新精神,尊重学生艺术个性以及考虑到学生审美取向不同,必须淡化甄别,不能用统一标准对学生学习进行评价。对学生的点滴进步要予以热情的鼓励,对学生的独创要给予充分的肯定。美术教学的评价,要充分调动学生主体的积极主动性,让学生在自评、互评和教师为主导的评价中,使学生能互相认识各自的艺术特点、创意优点、创新所在、制作态度等,要通过评价提高学习兴趣和 Learning 自信以促进个人发展。在作业小结引导学生互评时,应避免出现“谁的作业最好”、“哪张作业最好”之类的甄别用语,而应用“你喜欢哪张作业,说出喜欢的原因”,“他们的作业各有哪些特点和不足?”之类尊重学生审美个性和审美选择性的评价引导语言。这样进行评价,适合不同的学生,使他们都不会有失落感,既有助于学生正确地理解艺术和了解自己,又能鼓励学生根据自己的特点发展提高。

第二节 美术教育价值

真正重视美术教育,是以对其教育功能的深刻认识和正

确的价值判断为基础的。为此,我们对其主要的教育功能予以价值探讨。

1. 传递美术文化的价值

美术文化,既包括人类创造的物质形态的美术,即一切人造物的造型和各类美术作品,也包括由其派生出的观念形态的美术,即有关美术的理论和美术史。它们都是人类在历史实践过程中创造的物质财富和精神财富。

人类创造的物质形态的美术,无论工艺美术(设计艺术)、建筑艺术——人造物的造型与环境美化,还是绘画和雕塑——人的感情与精神表现的可视形象,都是人类意识的物化形态,是人类创造的审美对象。它们都与人的感情,与人类社会的经济、政治、宗教、文化和科技密切相关,所以美术是人类精神与文化的造型载体。历史的美术遗存,折射着人类发展的足迹,展示了社会文明进程和社会文明的程度。近几年,北京、上海以建筑业为主导所发生的视觉上的方方面面的变化,使我们感受到国家的进步和真正地进入现代社会,观念形态美术从原理和规律上的诠释,是对其发展历程的总结和阐发。它使人们明白“美术”是怎么回事,提高人们认识、理解、创作的自觉性,既对继承和发展美术有指导实践的意义,又对广大群众提高审美水平有引路作用。因此,美术文化是一个有广博深厚的知识和技能二个方面内容的庞大学科体系,是人类文化重要的组成部分。

社会和个人都需要美术文化。从专业角度看,社会需要对美术文化的继承和发展;从普通公民的角度看,人人都需要具备对美术认识、理解和享用的文化素质。因此,传递美术文化是为了满足社会和个人的需要。唯有美术教育才能承担传递

美术文化的任务和具有传递美术文化的价值。九年义务教育,是通过美术课堂教学使未来公民普遍提高美术文化素质,并通过学校的兴趣小组教学,培养继承和发展美术文化的后备人才。学校美术教育传递美术文化的功能价值,是其他学科教育所不具备和不能替代的。

2. 陶冶情操,提高审美能力

“美育”列入教育方针,说明国家对美育的重视。“美育”即审美教育的简称,其实质是进行情感教育。因此,广义的美育是提升人的情感,实现人类自身美化,完善人格塑造的人生教育;狭义的美育指的是艺术教育。因为艺术是人的情感的表现,绘画、雕塑等是艺术家对自然和社会感受的情感的表达。工艺美术、建筑艺术虽然是与科技结合的艺术,是为了满足人们生活的需要和美化生活,按实用、经济、美观进行设计的艺术,但艺术家在其设计过程中也是倾注了情感的。因此,艺术是人的情感的产物,好的艺术作品都是真善美的统一。

美术教育通过引导学生欣赏优秀美术作品,可以使学生从中感受到作品表现的自然美,感受到艺术家对社会生活现象的评价态度,感受到作品的艺术境界和蕴含的精神力量,从而受到潜移默化的高尚情感的熏陶。学生欣赏中国古代优秀美术作品,自然会引发其爱国主义情感。

学生学习画中国画,必然倾注于对自然界生命的体验,倾情地去表现天人合一的精神境界,认真地感受笔墨的艺术趣味,进入纯真美好的精神境地,情感境界便随之提升。

学生学习美术设计应用,就会懂得设计要符合人对其功能的需要,考虑使用方便、安全、舒适和造型的美观,便会很自然地产生和形成对真善美的追求。

通过美术学习的实践和教育,学生会随着情感与精神境界的提升而形成高尚的情操,同时也培养了学生健康的审美情趣和正确的审美理想,随着学生感受力、表现力的提高,其审美能力、创造能力才能真正得到提高。

3. 开发右脑,促进感知觉和形象思维能力的发展

现代脑科学研究成果证明:人的大脑分左右对称的两半球,左、右脑具有不同的思维模式,而且又有同样高级的智能。人左脑善于分析、抽象、计算和求同,是处理语言、数学,进行抽象思维、逻辑思维、集中思维、分析思维和智能活动中枢。左脑支配着人的语言、阅读、计算、排列、分类和时间观念,具有有序性、分析性功能。人的右脑善于感受、想象、虚构和求异,是处理表象,进行形象思维、直觉思维、发散思维等智力活动的控制中枢,它支配着人的视知觉、形象记忆、认识空间等,具有弥漫性、整体综合性等功能。人的大脑的两半球,既各司其职又协同合作,是同时不停地交叉传动工作着的。在作画或进行工艺设计过程中,既依赖于视觉、形象思维对形象信息的加工、改造和想象,又依赖于左脑进行分析、排列和逻辑思维。人的左脑在进行科学抽象思维的过程,同样必须有右脑形象思维作为基础的协调和促进。人的大脑这种“交互专门化功能”,说明脑的两半球功能缺一不可。人的聪明才智与先天遗传因素有关,但更依赖于后天教育。“狼孩”的事实证明,人有左脑虽然具有支配语言的功能,但离开语言环境的教育,其语言功能也会消失。人的右脑智力潜能如果不加以开发,同样会受到抑制,导致相应机能的丧失。人的大脑两半球,如果均受良好的训练,便可以由于往返不断交替和各种信息的增加而促使大脑发达。人的大脑组织及其感知、记忆、思维、联想四大功

能,越是受到合理的锻炼,接受的外界信息越多,发展得便越快越健全,脑细胞之间的联系便越多越复杂,人就会变得越聪明。而人脑的智力潜能的开发,关键在于教育。因此,脑科学家提出应对人的左右脑开发予以同样重视的教育思想,并对传统应试教育过程动辄停止艺术课的做法予以最有力的抨击。美、英等国与我国学者,都曾通过教育实验获得数据证明:加强美术教学不仅可以提高学生的感知觉(有的学者认为美术教育是训练人对形、色、质感知觉的惟一课程)和形象思维能力的发展,而且有助于整个学习活力和智力的提高。

4. 培养创新精神和美术实践能力,促进技术意识形成

中共中央、国务院在《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中明确指出,教育要“以培养学生的创新精神和实践能力为重点”。中小学各学科都可以培养学生的创新精神和实践能力,但许多学科教学首先是继承前人的知识然后才谈得上创新,而且这些学科的学习是有标准答案的,例如数学: $1+1=2$ 是不可改变的。由于美术贵在创新,重在情感的表现和无标准答案,即便儿童幼稚的作品也有独立存在的价值。这样的学科教学,便有利于学生从小奠定创新意识。美术教育培养学生创新精神和创造能力的功能,已被世界各国所认同。这是美术学科教育的优势功能。

美术是操作实践性很强的学科,大多数的课业都需要学生通过设计、绘画、动手制作等环节的实践完成作业。美术实践是创新想法变为现实的过程,是人的创造力的体现。培养学生创造性解决问题的实践能力,是美术教育又一优势功能。这一点,也被世界各国学者所认同。

美术学科所培养的创新精神和美术实践能力,可以迁移

到其他学科和其他方面。这不仅可以为学生的整个学习生活增添活力,而且可对其以后的生活、工作和发展产生积极的影响。

绘画、雕塑技能是智慧技能,工艺动手制作是技术性活动。技术性活动,是人类社会基本的重要的实践活动,是社会发展、文明的标志和动力。美术学科教学为学生提供各种技术性活动的方式、方法,学生通过实践可以促其技术意识的形成和技术能力、智慧技能的提高,使其心灵手巧以适应人类社会诸方面技术性活动的需要。

5. 促进学生健康个性的形成和人格全面发展

“人格”是这个人区别于他人的诸多特质的总合。它是人的情感、智力、体质、趣味、性格、态度、创新精神、人生观、价值观等特质构成的不同于他人的个体属性。人的个性区别,构成了社会群体的丰富多样性。人的健康个性又是个人价值实现的基础,所以现代社会尊重和保护人的个性,教育就是要促进人的健康个性的形成。

美术创作由于强调艺术个性,强调用个人手法表现个人的发现,以及对事物独到的理解和新颖的创意。美术学科教学尊重和鼓励学生按自己的意图尽情地发挥创新性,进行有个性的创造,使其认识到不同于他人的独立价值。这样的教学,便有利于促进学生个性的形成。

又由于艺术创造是按真善美统一的方向引导的,以艺术大师献身艺术,不懈追求艺术高峰的人格为榜样,可以使学生通过艺术创作的追求,克服凶狠、丑恶、懒惰以及不自信、软弱等个性缺点,树立追求真理、善良、美好、勤奋、自信与坚强等个性,促进学生健康个性的形成和人格的全面发展。