

An abstract painting featuring bold, expressive brushstrokes in red, yellow, and green. A paintbrush with a wooden handle and a metal ferrule is positioned on the left side, with red paint on its bristles. The background is a light, textured surface.

现代美术教学研究

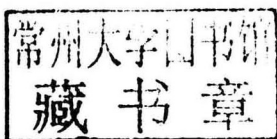
杜俊平 · 著

电子科技大学出版社

现代美术教学研究

杜俊平 著

电子科技大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

现代美术教学研究 / 杜俊平著. — 成都 : 电子科技大学出版社, 2017. 2

ISBN 978-7-5647-4214-0

I. ①现… II. ①杜… III. ①美术教育—教学研究—中等专业学校—教学参考资料 IV. ①J114-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 036258 号

现代美术教学研究

杜俊平 著

策划编辑 岳 慧

责任编辑 岳 慧

出版发行 电子科技大学出版社
成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦九楼 邮编 610051

主 页 www.uestcp.com.cn

服务电话 028-83203399

邮购电话 028-83201495

印 刷 四川永先数码印刷有限公司

成品尺寸 140mm×203mm

印 张 4.5

字 数 110 千字

版 次 2017 年 2 月第一版

印 次 2017 年 2 月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5647-4214-0

定 价 16.00 元

版权所有，侵权必究

目 录

第一章 总论.....	1
第一节 美术课程性质与价值.....	1
第二节 美术教学的基本理念.....	3
第三节 美术教学的目的与要求.....	5
第四节 美术教学的内容.....	6
第五节 教学法概述.....	7
第六节 美术教学法研究应注意的问题.....	9
第二章 美术教学原则.....	11
第一节 概述.....	11
第二节 教学原则.....	12
第三章 美术教学常规.....	23
第一节 概述.....	23
第二节 教学常规.....	24
第四章 “造型·表现”领域的教学方法.....	55
第一节 概念.....	55
第二节 目标.....	56
第三节 教学建议.....	57
第四节 教学形式.....	74
第五节 教学示例.....	82
第五章 “设计·应用”领域的教学方法.....	96
第一节 概念.....	96
第二节 目标.....	97
第三节 教学建议.....	98
第四节 教学形式.....	118
第五节 教学示例.....	121

第一章 总论

第一节 美术课程性质与价值

在推进素质教育的过程中，越来越多的人认识到美术教育在提高与完善人的素质方面所具有的独特作用。尤其是美育列入教育方针以后，美术教育受到了空前的重视，迎来了新的发展机遇，进入了重要的发展时期。在新时期，小学美术课程性质与价值也有了新的内涵。

《全日制义务教育美术课程标准（实验稿）》指出：“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。”九年义务教育阶段美术课程的价值主要体现在以下几个方面。

（一）陶冶学生的情操，提高审美能力

现代科学技术的高速发展，需要人的丰富而高尚的情感与之平衡。因为情感性是美术的一个基本品质，也是美术学习活动的-一个基本特征，所以美术课程能陶冶学生的高尚情操，提高审美能力，增强对自然和生活的热爱及责任感，培养他们尊重和保护自然环境的态度，以及创造美好生活的愿望与能力。

（二）引导学生参与文化的传承和交流

美术是人类文化最早和最重要的载体之一，运用美术形式传递情感和思想是整个人类历史中的一种重要的文化行为。在现代社会中，随着信息化进程的加快，图像作为一种有效而生动的信息载体，越来越广泛地出现在人们的生活中。通过对美术课程的学习，有助于学生熟悉美术的媒材和形式，理解和运用视觉语言，更多地介入信息交流，共享人类社会的文化资源，积极参与文化的传承，并对文化的发展做出自己的贡

献。

（三）发展学生的感知能力和形象思维能力

感知觉是思维的必然前提。形象思维是一种重要的思维方式。在学校体系中，大多数课程都是建立在抽象符号的基础上，而美术课程则更多地让学生接触实际事物和具体环境，有利于发展学生的感知能力，从而向思维提供丰富的营养。美术课程能逐步培养学生的形象思维能力，提高学生的综合思维水平。

（四）形成学生的创新精神和技術意识

在知识经济时代，创新精神是社会成员最重要的心理品质之一。美术教学过程的情趣性、表现活动的自由性和评价标准的多样性，提供了创造活动最适宜的环境。通过美术课程培养的创造精神，将会对学生未来的工作和生活产生积极的影响。

技术性活动是人类社会的一种最基本的实践活动，而美术课程向学生提供了技术性活动的基本方法，有助于培养学生勇于实践和善于实践的心理品质。

（五）促进学生的个性形成和全面发展

尊重和保护人的个性是现代社会的特征。在美术学习过程中，对美术学习内容和方式的选择，必然受到学生个性的影响，所以美术课程是最尊重学生个性的课程之一。美术课程在引导学生形成社会共同的价值观的同时，也努力保护和发展学生的个性。

人的全面发展是人类努力追求的教育理想，美术课程不仅作为美育的一个重要门类促进这一理想的实现，而且本身就包含情感与理性的因素、脑力与体力的因素，所以在促进人的全面发展方面，其作用是独特的。

第二节 美术教学的基本理念

理念指的是理想和信念，是我们在做任何一件事情时的主观追求。《全日制义务教育美术课程标准（实验稿）》（以下简称《标准》）提出小学美术教学的基本理念有如下几个方面。

（一）使学生形成基本的美术素养

实施义务教育阶段的美术教育，必须坚信每名学生都具有学习美术的能力，都能在他们不同的潜质上获得不同程度的发展。美术课程应适应素质教育的要求，面向全体学生，以学生发展为本，培养学生的人文精神和审美能力，为促进学生健全人格的形成，促进他们全面发展奠定良好的基础。因此，应选择基础的、有利于学生发展的美术知识和技能，结合过程和方法，组成课程的基本内容。同时，要注意课程内容的层次性，适应不同地区学生素质的差异，使本《标准》具有普遍的适应性。应注意使学生在美术学习的过程中，逐步体会美术学习的特征，形成基本的美术素养和学习能力，为终身学习奠定基础。

（二）激发学生学习美术的兴趣

兴趣是学习美术的基本动力之一。应充分发挥美术教学特有的魅力，使课程内容与不同年龄阶段的学生的情意和认知特征相适应，以活泼多样的课程内容呈现形式和教学方式，激发学生的学习兴趣，并使这种兴趣转化成持久的情感态度。应将美术课程内容与学生的生活经验紧密联系在一起，强调知识和技能在帮助学生美化生活方面的作用，使学生在实际生活中领悟美术的独特价值。

（三）在广泛的文化情境中认识美术

美术是人类文化的一个重要组成部分，与社会生活的方方面面有着千丝万缕的联系，因此美术学习绝不仅仅是一种单纯的技能、技巧的训

练，而应视为一种文化学习。应通过美术学习，使学生认识人的情感、态度、价值观的差异性，人类社会的丰富性，并在一种广泛的文化情境中，认识美术的特征、美术表现的多样性以及美术对社会生活的独特贡献，同时，培养学生对祖国优秀美术传统的热爱，对世界多元文化的宽容和尊重。

（四）培养创新精神和解决问题的能力

现代社会需要充分发挥每个人的主体性和创造性，因此，美术课程应特别重视对学生个性与创新精神的培养，采取多种方法，使学生思维的流畅性、灵活性和独特性得到发展，最大限度地开发学生的创造潜能，并重视实践能力的培养，使学生具有将创新观念转化为具体成果的能力。通过综合学习和探究学习，引导学生在具体情境中探究与发现，找到不同知识之间的关联，发展综合实践能力，创造性地解决问题。

（五）为促进学生发展而进行评价

在义务教育阶段的美术教育中，评价主要是为了促进学生的发展。因此，评价标准要体现多维性和多级性，适应不同个性和能力的学生的艺术学习状况，帮助学生了解自己的学习能力和水平，鼓励每名学生根据自己的特点提高学习美术的兴趣和能力。

第三节 美术教学的目的与要求

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。

第四节 美术教学的内容

小学美术教学的内容按学习方式分成四个学习领域，即“造型·表现”“设计·应用”“欣赏·评述”和“综合·探索”。

“造型·表现”领域是运用多种材料和手段，体验造型乐趣，表达情感和思想的学习领域。造型是具有广泛含义的概念，但在本学习领域中指的是运用描绘、雕塑、拓印等手段和方法，创作视觉形象的艺术创作活动。表现则是通过美术创作活动来传达观念、情感和意义的过程。造型与表现是美术创造活动的两个方面，造型是表现的基础，表现是通过造型的过程和结果而实现的。本学习领域在低年级阶段强调感受、体验和游戏性，看、画、做、玩融为一体，模糊学科门类界线。随着学生年龄的增长和学习的深入，美术学科知识的轮廓将逐渐适度地显现。

“设计·应用”领域是运用一定的物质材料和手段，围绕一定的目的和用途进行设计与制作，传递、交流信息，美化生活及环境，培养设计意识和实践能力的学习领域。本学习领域中“设计”一词包括与学生生活有关的现代设计基础和传统工艺。

“欣赏·评述”领域是学生对自然美和美术作品等视觉世界进行欣赏和评述，逐步形成审美趣味和提高美术欣赏能力的学习领域。除了通过欣赏获得审美感受之外，还应用语言、文字等表述自己对自然美和美术作品等视觉世界的感受、认识和理解。

“综合·探索”领域是通过综合性的美术活动，引导学生主动探索、研究、创造以及综合解决问题的美术学习领域。它分为三个层次：第一，融美术其他各学习领域（“造型·表现”“设计·应用”和“欣赏·评述”）为一体；第二，美术与其他学科相综合；第三，美术与现实社会相联系。三个层次之间又有着不同程度的交叉或重叠。

第五节 教学法概述

教学法是教育科学中的一个门类，它是分科研究教育理论及其应用的一门科学。教学法研究的对象是教育理论及其应用于教学的全过程，它包括目标任务、教学内容、教学原则、教学方法组织形式、教学过程、课外活动指导，是教学的全局。

教学法，通常又称教学方法。两者虽有许多共同之处，但严格地说，两者层次不同。教学法是师生为完成教学任务，实现教学目的所采用的各种手段的总和。它是包含在一定教学思想指导下的教学方式、方法及组织形式的总和、总体，是整个教学方法的体系。在整个教学工作中具有普遍的指导意义。

教学方法指教学活动中各门学科的教学法体系中的个别部分，即各种具体的教学方法、方式，如演示法、谈话法、练习法等。教学方法通常表现为教学活动的某一个环节的各种操作活动，具有明显的操作性，是整个教学法的一个组成部分。

教学法既包括教师的教法，也包括学生的学法，但它不是两者的简单相加，也不能截然分开。“教”必须考虑“学”，“学”必受“教”的影响。因而“教”与“学”是双边互动的关系，教学法是教法和学法的辩证统一。

教学方法的优劣，是关系到教学质量高低、教学成败的重要因素，在一定条件下甚至起着决定性作用。实现教学目的，完成教学任务，提高教学质量，必须采用富有成效的教学方法，否则就成一句空话。

教学方法的研究与改进，对于广大师生在教学活动中少走弯路，用较少的时间和精力取得最佳的教学效果，切实减轻学生负担，具有重要

意义。

教学方法的选择与运用，关系到把学生培养成什么人的大问题，这是因为，“教”制约着“学”，对学生的智力发展、人格形成起着重要的作用。例如：脱离实际、呆读死记的教法与学法，往往使学生丧失独立思考和独立活动的机会，形成封闭、盲从、呆板，缺乏主动性、创造性等不良习惯和学风，不利于学生成才。

当前，科技发展为教学提供了雄厚的物质基础，要把人类积累的丰富的文化知识传给下一代，就要不断地提高教学水平，就必须依赖于有效的教学方法的创造和运用。

小学美术教学法研究的目标：创造“以较小的投入获得较高的教学功效”的教学方法，探求“尽可能高的教育正效应和尽可能低的教育负效应”的优化教学方法，即达到教学方法创新的高效与优化。小学美术教学法研究随时代发展而不断变化，是个永恒的研究课题。其研究受制于各种因素，如教学对象、教学条件等，因而，应把它放在整个小学美术教学系统之中来观察、了解和制定，不应孤立地、静止地、片面地看待。我们要用整体的观点、系统的观点、相互联系的观点和发展的观点来认识、理解和运用美术教学法，不断提高美术教学水平。

第六节 美术教学法研究应注意的问题

小学美术教学法研究，并非一件轻而易举的事，而是永远发展、变化着的，除了要对前面所述内容关注之外，还要注意以下三点。

（一）要注意科学性和艺术性相结合

科学性是开展教学法研究的基石。我们要以马克思主义唯物辩证法和现代教育科学为指导，运用科学方法，遵循艺术教育规律，并通过科学论证，以实事求是的态度来选择或创造优良的教学方法，并使教学方法符合科学和教学规律，根据教学目的、内容和教学对象，切实可行地完成教学任务。

同时，教师应努力提高自身素养和教学水平，对各种教学方法、技能、技巧的运用，进行艺术的再加工、再创造，力求达到艺术化程度，从而使教学方法的科学性和艺术性相结合，激发学生的学习兴趣，启发学生思考，使师生教有所受，学有所得，点有所通，启有所发，导有所悟，达到最佳教学效果。

（二）要注意发挥整体功能

所有教学方法都是由教师、学生、知识及知识载体这四种要素组成的，由于四者的组合结构的不同，形成了各种教学方法。要研究有效的教学方法，就必须发挥四种要素的整体功效。要发挥教师主导作用、学生主体作用，必须建立和谐的师生关系；要使知识顺利和有效地传递，就要考虑运用合适的载体（语言、图像信息、电视、电脑等），要随机应变，创造性地组合和运用各种教学方法。

同时，开展教学法研究时，一定要从育人的整体要求出发，加强美育与德育、智育、体育等方面的教学法的优化组合和有机联结，以增强学校教育活动的教育合力，切忌孤立、片面地搞美术教学法研究。

（三）要跟上时代的步伐

“发展是硬道理”，万能的教学方法是不存在的，再好的教学方法也都有自己的不足之处，都要随时间和条件的改变而被淘汰或更新。“教学有法，教无定法”，只有跟上时代步伐，用发展的眼光对各种教学方法取长补短地综合运用或不断创新，才能收到良好的教学效果。

时代在发展，社会在进步，新时代将赋予素质教育以时代特征和新的内涵，将赋予美术教学法以新的研究领域，以更好地促进学生的全面发展。

第二章 美术教学原则

第一节 概述

（一）基本概念

教学原则是依据教学目的，遵循教学规律而制定的教学基本要求。它在教育理论中，占有特别重要的地位。在整个教学过程中，它既是教与学的出发点，又是互动调节器，并且具体规范着教学内容的安排、教学方法的选择，以及教学组织形式的设计与运用。因此，正确理解和掌握教学原则，有利于教学行为的优化、教学质量的提高。

所谓美术教学原则，是依据美术课程的性质和目标而确立的美术教学基本要求。它有三方面的含义：第一，依据美术学科的课程目标；第二，遵循美术教学的客观规律；第三，规范美术教学实践的过程。

（二）与教学规律、教学规则之间的关系

教学原则不同于一般教学规律。教学规律“是不以人们意志为转移的客观必然性，是教学活动中所固有的本质的必然联系”。人们可以发现并掌握、利用它，但不能取消或制造它。

美术教学原则，是对一切美术教学实践经验的概括和总结，是由人们制定的，对美术教学规律的主观能动反映，是主观见诸客观、理论见诸实践的中介。

教学原则和教学规则是两个不同的概念。教学规则是教学原则的具体化体现。在教学实践中，美术教学原则是通过一系列具体化的美术教学规则得以贯彻实施的。

第二节 教学原则

美术教育不同于专业美术教育。中华人民共和国教育部在 2002 年颁布了《全日制义务教育美术课程标准（实验稿）》，进一步阐述了美术课程的性质：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。

美术课程的总目标：学生以个体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。

由美术课程的性质和目标可知：小学美术的教学过程就是师生共同参与美术表现活动的过程，是学生逐步获得审美经验，掌握美术“双基”语言，最终形成美术素养的过程，而非单一的美术技能、技巧训练和机械的美术知识传授。

因此，小学美术教学除了遵循学科教学的一般性原则以外，还须要有符合美术教育规律，以及揭示其学科本质特点的美术教学原则，来具体规范其教与学的实践过程。

（一）情感性原则

情感性原则是依据美术课程目标“……学习美术欣赏和评述的方法，丰富视觉、触觉和审美经验……形成基本的美术素养，陶冶高尚的审美情操，完善人格”而制定的第一条原则。

情感性是美术的基本品质之一，是美术学习活动的基本特征之一，也是贯穿美术教学全过程的一条主线。现代科学技术的高速发展，人类对高尚情感体验的需求与快节奏的生活形式之间的矛盾日益突出。

而美术的情感性审美体验为这组矛盾冲突提供了缓解地带。这正是美术学科所具有的最突出的特点。由此可见：情感性原则贯穿在四个美术学习领域的教学活动之中。

小学美术教学活动具有如下特征：第一，在感性与理性的统一中，偏重于感性，第二，在知识技能学习与欣赏表现活动的统一中偏重于欣赏表现，在规范与自由的统一中偏重于自由，在严肃与愉悦的统一中偏重于愉悦。因此，小学美术教学的实施，更多的是采用表现活动形式，引导学生主动参与审美体验，迅速提高其审美能力。例如：浙江省义务教育课程标准实验教科书《美术》第三册《壶的聚会》实施教学时，教师首先要选择重组“壶”的视觉材料，从中挖掘“壶”的文化内涵，并由形式到内容对“壶”进行分类，充分考虑视觉材料本身具有的形式美感，以及其中所包含的设计理念，从而使学生获得直观的审美体验。接着，引导学生在视觉经验的基础上，动手尝试“壶”的造型设计和制作。学生作为学习主体，既是审美情感的体验者，又是美的创造者，从而获得了最大化的有效审美体验。这样的教与学实践过程，较好地把握了情感性原则。

同时，情感性原则还包含德育渗透，这是由美术教学的规律和特点决定的。首先，美术具有道德教化的功能，它通过形象的再知再造，加深学生对生活的理解和热爱。其次，美术教学是德育的一种“特殊”精神武器。“随风潜入夜，润物细无声”，它以直观形象使学生潜移默化地受到美的熏陶。再次，美术教学结合学生的审美心理需求，正是德育取得成功的心理基础。

小学美术教学，正是通过富有情感性的教学手段，引导学生参与美术欣赏和表现活动。从而陶冶学生的高尚情操，提高他们的审美能力，增强他们对自然和生活的热爱，养成社会责任感。因此，贯彻情感性原则的意义，概括起来有几个方面：第一，能提高学生的审美能力；第二，能完善学生的审美心理结构；第三，能促进学生身心和谐地发展。正如