

•小学教育科学丛书•

小学美术教学论

常锐伦著

XIAOXUE MEISHU
JIAOXUE LUN

光明日报出版社

顾问: 钱伟长 张承光
王 铁 张 健 吴 畏
顾明远 江山野 陈德珍

主 编: 李镜流

副主编: 崔相录

编 委: 曹国瑞 周玉仁 曹 理
李镜流 崔相录

小学美术教学论

常锐伦

光明日报出版社出版发行

· (北京永安路106号)

新华书店北京发行所经销

北京双青印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本

印张9.375 190千字

1990年6月第一版

1990年6月第一次印刷

1—2500册

定价: 6.10元

I S B N 7—80014—886—6 / G.303

目 录

第一章 美术教育纵横	1
一 古代美术教育的遐想与现代普通美术教育的简略回顾	1
(一) 美术教育始于何时	1
(二) 我国古代的美术教育	5
(三) 对我国现代学校普通美术教育的简略回顾	7
二 现代社会与美术教育	8
(一) 商品竞争促使美术教育发展	8
(二) 科学与美结缘促使美术教育受到重视	9
(三) 科学家向美术教育伸手	12
(四) 培养儿童创造性各国重视美术教育	13
(五) 美术教育是现代教育的重要一环	14
(六) 美术教育是一项有意义的智力投资	16
三 美术教育的功能和目的	17
(一) 美术教学是对学生进行美育的重要途径	18
(二) 美术教育可以辅翼德育	21
(三) 美术教学是开发儿童智力的重要手段	24
(四) 美术教育有利于智、体、劳三育	27
(五) 学生掌握美术的基本知识和技能有利于各科的学习和将来的工作	29
四 美术教育要与时代同步	31
(一) 教育行政领导干部对美术教育的认识要尽快	

跟上时代步伐	31
(二) 美术教师的水平要跟上时代步伐	36
(三) 制定、编写具有时代特点的教学大纲和教材	38
(四) 教学途径与手段要与时代同步	39
(五) 培养具有实践经验的美术教育理论家	41
第二章 儿童绘画发展的阶段特点及心理分析	43
一 儿童绘画的演进	43
(一) 涂鸦期	43
(二) 象征期	46
(三) 定型期(意象期)	50
(四) 写实期	57
二 儿童绘画发展阶段年龄的划分	60
三 儿童绘画特点	65
(一) 儿童绘画特点	65
(二) 如何解释儿童绘画特点	69
(三) 对儿童绘画中形象的主要特点的注释	76
四 追踪观察一个超常儿童绘画的思考	78
(一) 超常儿童同样经历各个绘画时期	79
(二) 超常儿童的出现是教育的成功	82
第三章 美术教学的艺术	85
一 美术教学的原则	86
(一) 审美性原则	87
(二) 直观性原则	89
(三) 理论讲述与操作训练相结合原则	91
(四) 启发创造性原则	95
(五) 统一要求与因材施教相结合原则	97
二 美术教学的主要方法	100

(一) 讲授法.....	101
(二) 谈话问答法.....	102
(三) 演示法.....	104
(四) 观察比较法.....	105
(五) 辅导练习法.....	107
(六) 电化教学法.....	108
三 美术教师的备课.....	110
(一) 制定学期计划和教学进度.....	111
(二) 准备教具、范画和演示.....	113
(三) 编写教案.....	116
(四) 课前、课后备课.....	122
四 掌握课堂教学环节及组织教学的艺术.....	123
五 创造性地进行教学.....	127
(一) 创造性地施教现行教材.....	128
(二) 创造性地编排新教材.....	129
(三) 发明创造新教具.....	133
(四) 综合性教学的探索.....	133
(五) 创造性教学实例.....	134
六 慎重评定成绩, 促进积极的反馈.....	138
第四章 小学美术各课业教学.....	141
一 绘画教学.....	142
(一) 写生教学.....	142
(二) 临摹教学.....	146
(三) 记忆画教学.....	149
(四) 绘画创作教学.....	150
二 工艺教学.....	159
(一) 图案——装饰纹样教学.....	160

(二) 美术字教学.....	162
(三) 拼贴造型教学.....	162
(四) 纸造型教学.....	164
(五) 泥塑教学.....	167
(六) 运用各种材料立体造型教学.....	168
(七) 平面构成与立体构成教学.....	170
三 美术作品欣赏教学.....	173
(一) 美术作品欣赏教学的性质与作用.....	173
(二) 美术作品欣赏的教学方式.....	177
(三) 如何欣赏美术作品.....	178
(四) 引导学生鉴赏美术作品 注意的问题.....	203
第五章 树立新的美术教学指导思想把握当代美术教育 的重点.....	209
一 树立新的美术教学指导思想.....	209
(一) 由调剂课转为基础文化课.....	210
(二) 由绘画教学转为美术教学.....	211
(三) 由技术训练转为美术能力和创造性的培养.....	212
(四) 由只重视“结果”转为既重视“结果”也重 视“过程”.....	212
(五) 由灌输式的教学转为调动学生积极性的教学.....	213
(六) 由课堂上重点辅导美术尖子学生转为课下在 美术小组中培养.....	214
二 把握当代美术教育的重点.....	214
(一) 美术课的审美教育.....	215
(二) 观察能力与表现能力的教育.....	228
(三) 创造能力的教育.....	240
第六章 课堂教学的外延——积极开展第二课堂.....	254

一 美术小组·····	254
(一) 美术小组类型·····	255
(二) 美术小组活动次数、活动室与小组人数·····	255
(三) 美术小组活动方式·····	256
(四) 美术小组的绘画基础训练·····	257
二 大力办好小美展·····	264
(一) 小美展的类型·····	264
(二) 小美展时机的选择·····	266
(三) 在组办小美展工作中应注意的问题·····	267
(四) 优秀作品的收藏·····	269
第七章 美术教学的关键是美术教师·····	270
一 美术教师的知识结构·····	270
(一) 具有合格学历的文化基础知识·····	271
(二) 丰富的美术专业知识·····	271
(三) 掌握教育科学的基本理论知识·····	272
二 美术教师的能力·····	272
(一) 美术技巧的一专多能·····	272
(二) 钻研、组织教材,灵活运用教学方法的能力·····	273
(三) 教学组织能力·····	273
(四) 思想教育能力·····	274
(五) 言语表达能力·····	274
(六) 教育、教学机智·····	275
(七) 丰富的想象力与教学的创造性·····	276
三 美术教师基本的心理品质·····	277
(一) 为人师表的自我意识·····	277
(二) 热爱美术教育、热爱学生·····	278
(三) 具有良好的意志品质·····	279

后记	281
主要参考文献	283

第一章 美术教育纵横

美术是小学重要学科。虽然小学美术教育今非昔比，但尚属未完成的教育科学。时代的发展，需要我们加深对该学科教育的认识。

一、古代美术教育的遐想与 现代普通美术教育的简略回顾

（一）美术教育始于何时

很久以来，我一直留意搜寻有关记载美术教育始于何时的文字史料，遗憾得很，无从所得。虽然《周礼·考工记》、《论语》中有只言片语提及有关绘画的字样。但以此推论古代师承传授美术技艺开始的年代，非但不确，反而可能贻误于人。不如以实物为依据推论。挖掘出土的古代美术品，既能说明制作它的技艺水平，也可设想当时美术技艺的传授。且不说那在美术史册上闪烁光辉的青铜器时代，青铜器的制作必是作为专门的技艺传授承接的。就是从新石器时期的“彩陶文化”的陶罐来看，其优美的造型、彩画物象的变形、几何

图案的组织，均已达到相当高的艺术水平。其制作、彩画技艺，恐怕也需要人们通过学习、传授方能掌握的。

如果说美术教学从这时开始，尚不能称为准确的推论。应该说有了美术作品的出现，随之有了美术的教学。

普列汉诺夫认为“在原始狩猎社会里，书写同时也就是绘画”^①。从书画同源角度来看，原始人用绘画图象为同伴传递捕鱼、狩猎的信息。同伴也必须能够接受这一信息和传递同样信息。至于用符号和文字作为传递信息的工具，人们则更须经过传授和学习方能掌握。至于原始人“在身上涂画部落的标记”^②以及画部落的图腾，其图形具有的一致性，恐怕也需要传授吧，更何况为原始人刺复杂文身花纹的巫师的技术呢。这样说来出现美术的教学当推至农业社会之前的狩猎时代。

笔者旅行写生，曾到过没有学校的天山深处，在哈萨克牧民的毡房中作客时，见到在这几十里只有一户牧民的家中，主妇在教小女孩缝制具有浓郁哈萨克民族图案特点的壁挂；在苗岭山寨，见到一个中年妇女教三个不同人家的女孩学刺绣的情景。在这深山僻岭之中，民族的美术技艺便是这样手把手地进行教学。难道这不是古代教学美术技艺的佐证吗？当然，这都不是学校的美术教学。

古希腊哲人亚里斯多德(公元前381—322年)主张用色彩、形状、声音、文字和调合、节奏教育青年人。这虽然见于文字，只能说明那时重视文艺的教育作用，而不能说明是否有学校的美术教育。

①〔俄〕普列汉诺夫：《论艺术（没有留下地址的信）》三联书店，1964年版，第四分册，第169页。

②〔俄〕普列汉诺夫：《论艺术（没有留下地址的信）》三联书店，1964年版，第三分册，第140页。

但是，我们从古希腊出现了诸如米隆(公元前479年—450年)、波利克利特(公元前460年—416年)、菲狄亚斯(公元前500年—432年)、普拉克西特(公元前四世纪)等灿若辰星的雕塑大师，出现了举世闻名的《命运三女神》、《萨莫德拉克的胜利女神》、《拉奥孔》、《米洛斯的维纳斯》……(图1—1、2、3、4、5、6、7)今人也难以达到的技巧精湛的雕刻作品来看，那个时代的奴隶主们，如果不受美术方面的教育，不具备对美术的审美理解力，从事艺术活动的奴隶们，如果不从小经过严格的技艺训练；如果没有高水平的雕刻家群体互相促进，是难以产生如此精美的雕塑艺术作品的。

古希腊有训练奴隶角斗的学校，难道就没有建筑学校 and 美术学校吗？奴隶主们又是怎样受到美术教育的呢？这只能有待于西方史学家的回答。

图1-1 掷铁饼者
米隆(公元前479—前450年)

图1-2 赫尔姆斯与男孩狄奥尼索斯
普拉克西特(公元前4世纪)

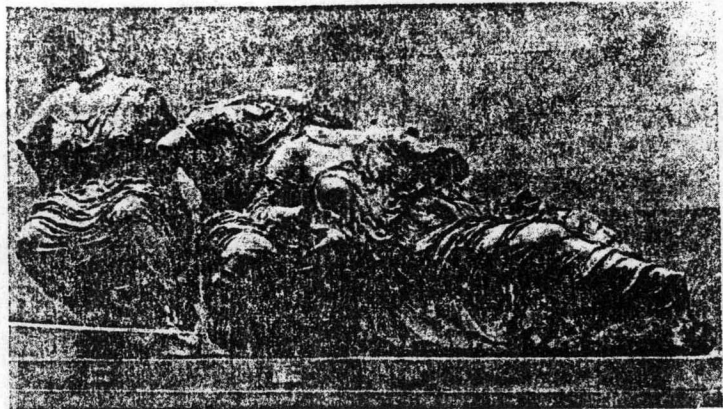

图 1-3 命运三女神 (公元前449年—前400年)

图 1-4 米洛斯的维纳斯
亚历山德罗斯或普拉克西泰利
(公元前1世纪或公元前4世纪)

图 1-5 萨莫德拉克的胜利女神
(公元前3世纪)

(二) 我国古代的美术教育

如果我们从秦始皇陵墓出土的兵马俑加以推想，那么多威武雄壮的陶塑，需要有多少陶塑家呀！制作数量如此庞大的雕塑群的过程，无疑也是培养了不少雕塑家的过程吧。至于将整座山开凿成数百数千个佛室殿堂的敦煌、麦积山、龙门等石窟。其工程是经历数个朝代连续开凿，付出了一代代人的劳动。许许多多的画家、雕塑家在石窟内彩画、彩塑、雕刻，渡过了整整一生，父子、师徒代代相传。这个石窟艺术开凿的工地，不就是一所培养艺术家的大学校吗。

作为有史可查的我国最早的真正的艺术学校，当是东汉灵帝光和元年（公元178年）始建的“鸿都门学”。据《后汉书·孝灵帝记》载，“光和元年”“始置鸿都门学”“鸿都，门名也，于内置学。时其中诸生，皆勅州、郡、三公举召能为尺牍辞赋及工书鸟篆者相试，至千人焉”。可见鸿都门学，是经过考试录取，设有文学创作、书画等专业的最高的艺术学府。其学生受到朝廷的任用，“或出为刺史太守，人为尚书侍中，乃有封侯赐爵者”。为什么说鸿都门学是艺术学院而不是一般的文人学府呢？因为，当时并存着早就有的，培养士大夫文人的最高学府太学和为几家侯族培养子弟的官邸学，此外，我们从鸿都门学的出现，遭到以蔡邕为首的一批人的反对，可为佐证：贵族们看不起这些学生，称他们为“有类俳優”，反对办学和任用。故蔡邕上书皇帝“夫书画辞赋，才之小者，匡国理政，未有其能”“愿罢鸿都之选，以消天下之谤，书奏，不省”。从《后汉书·蔡邕传》与《东汉会要·鸿都门学》有着几乎同样的记载来看，灵帝没有采纳蔡邕的意见，鸿都

门学还是办了下来。

唐朝是我国美术发展的繁荣昌盛时代，虽然未设画院，但是，翰林院也罗织书画家。由于唐太宗李世民、玄宗李隆基特别喜爱绘画书法，常赐画家高官。如大画家阎立本在唐太宗时官拜工部尚书，高宗时为右相；吴道子被唐玄宗封为“宁王友”于皇帝左右。加之经济的繁荣，使得唐代美术家如同群星灿列。名垂史册的大画家有阎立本、李思训、吴道子、王维、曹霸、韩幹、张萱、周昉，大书法家有欧阳询、褚遂良、虞世南、颜真卿、柳公权、张旭、怀素等。这么多杰出的大艺术家的出现，必然是在数量众多的习艺者中产生的。

宋代不但设有画院，而且在宋徽宗崇宁三年（1104年）开始设有画学（即习画学校）。《宋史·选举志》中提到“画学之业，曰人物，曰山水，曰鸟兽，曰花竹，曰屋木”，并且习读《说文》、《尔雅》、《释名》等。至大观四年（1110年）画家并入翰林图画局（院）。宣和年间，画学益兴，徽宗亲自出题取士，考试艺能。我国的美术教育制度至宋朝趋于完善。由于绘画能手可得官禄，出身低微的民间工匠也可选入画院，影响所致，全国习画之风盛行。宋初，召画玉清昭应宫壁画，应募者竟达三千人之多，便可窥见一斑。因此，宋朝成为我国绘画史的黄金时代，出现了张择端、李公麟、梁楷、范宽、郭熙、米芾、马远、夏珪、武宗元、李嵩……等一大批彪炳青史的大画家。

目前尚未见记有如何培养儿童们习画的文字，但是，清代却留有描绘十数童稚，在一室内学画情景的形象记录。从画面中可以看出犹如今日的美术班。

我国古代文人，以“琴、棋、书、画”为必备的文化素养。一般文人在儿童时期怎样学习呢？这普通的美术教育，

想必是在于私塾教师了吧。

(三)对我国现代学校普通美术教育的简略回顾

清末国势衰败，屡遭洋人入侵。一次次战败赔款的惨痛教训，使清廷朝野上下改革呼声甚高，产生了“洋务派”，动摇了封建社会的科举制度。洋务派开始效尤西方，学习日本经验，办起了新式学堂。光绪二十九年，即1903年清廷颁布《奏定学堂章程》，明确规定在中、小学堂和初级师范设置图画课。小学未规定课时，高小规定每周2节图画课。从此，开始了我国现代学校普通美术教育的历史。

辛亥革命后，蔡元培任国民政府教育部长，竭力提倡美育，尤其重视美术教育。之后，陶行知以办学的实践提倡美育。国民党时期，1933年之前，规定小学美工课每周3节。1948年改为每周2节。普通美术教育在我国真正有过一段“热潮时期”。所以，二三十年代出现过不少有关小学美术教学的论著。

解放之后，建国初期学习苏联，美术课设置从小学至初中三年级每周一课时。但是，随着极左思潮的蔓延，这个带“美”字的课，在中学连遭砍削，到1960年时，中学仅只在初一保留每周一节美术课，实际上已名存实亡了。“文革”期间，美术与音乐合并，称为革命文艺课，实则被取消。

美术课，在中学每况愈下，必然波及到小学。在同一思想指导下，小学的美术课也不受重视。各校美术教师奇缺或根本没有。因此，“小黑板旅行”“临摹到底”“老师看堂”挪做它课，成为美术课教学的一大特色。

1979年将其“正名”为美术课，从小学至初中三年级恢

复每周一课时。

二、现代社会与美术教育

(一) 商品竞争促使美术教育发展

数年前，由于我们在对外贸易中，不重视商品包装，因而每年白白损失掉不少人民币。人们由此明白了在商品竞争中美术的重要作用，开始重视商业美术中的一项——包装美术。其实，在商品竞争中，商业美术中的任何一环都很重要。同质商品的竞争，其造型设计改动一个边角或颜色的变化，就可能使其由滞销变为畅销，从而战胜竞争对手。

时代发展至今天，人们对美的认识和要求，是在为吃饱肚子而疲于奔命时代的人们所无法理解的。人们购物不仅要物美价廉，有时甚至宁可选择高价美物。以服装为例，在西方一件服装流行时的价格与过时差价竟然相差数十倍。今天服装业的竞争再也不是师傅带徒弟的“裁缝匠”所能胜任，而是有专门的学校培养专门人才，并有专门的研究机构和专家来研究它的美，不断更新款式，并通过多种渠道的信息网络和广告宣传，带动人们对服装的美的观念的发展，不然企业便无法生存。现代人们对其它物品的美的要求，如同服装一样。非审美性的商品，如电冰箱、洗衣机、汽车等，外形设计亦已具有了审美价值。西方资本家在竞争中不但悟出了商业美术的重要性，而且还悟出了工人美术修养对商品利润的增长有直接关系。正是由于经济上的竞争和人们审美要求

的提高，使得美术家族中不断出现新的成员——工业美术、商业美术、印刷美术、环境美术……它们的各自领域正在日益扩展，所以这方面的美术教育也随之发展起来。

（二）科学与美结缘促使美术教育受到重视

在发达国家，随着各方面的发展，以建筑业为主导的各方面美术设计现代化运动，使得社会生活的各个领域，凡是人们视觉触及的人造物都是经过美术设计的。这就是德国包豪森美术学院早就提出的“艺术与技术的新统一”的口号在现代的实现。

科学与美结缘，不仅仅意味着科学的成果一旦变成产品，就得有美术为其梳妆打扮，也不仅仅意味着科学的进步，可以使米开朗基罗将山雕成石像的梦想，今日已在几个国家成了现实。而是指随着历史发展而分手的艺术与科学又随着历史的发展开始携起手来。文艺家要用新的科学技术武装自己，科学家凭借美感去追求真理。因此在有些发达国家的科学研究机构中成立了艺术研究部门，目的就在于沟通艺术与科学技术。

随着电子工业的发展，电子科学家使绘画与电子技术结合起来，从而诞生了既有艺术魅力又有电子科学内容的崭新的绘画品种——表现线条节奏韵律美的抽象的电子绘画。出现了用电脑绘制水墨画或把一张彩色照片输入电脑后，可以得出一幅类似造型和布局的水墨丹青。出现了能够对照着真人进行人像写生画像和给人雕像的机器人。出现了采用电脑协助绘制的动画影片，画家只要设计造型，出有限的画面电脑便可以按影片编导的要求绘出数以万计的整套连续画面。