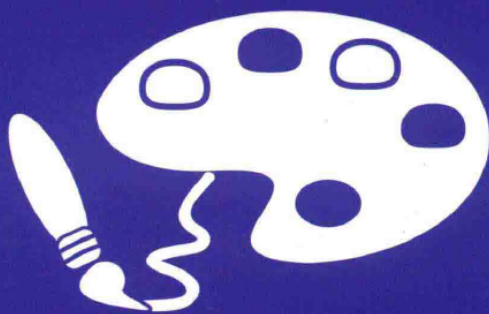

美术课程 与教学论

任磊 著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

美术课程与教学论

任磊 著

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

美术课程与教学论 / 任磊著. —北京: 北京理工大学出版社, 2019.3
ISBN 978-7-5682-5758-9

I. ①美… II. ①任… III. ①美术课—教学研究—中小学 IV. ①G633.955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 127398 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)
(010) 82562903 (教材售后服务热线)
(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 定州市新华印刷有限公司

开 本 / 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 20

字 数 / 260 千字

版 次 / 2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

定 价 / 75.00 元

责任编辑 / 张荣君

文案编辑 / 张荣君

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

P 前言 REFACE

美术是一种用视觉的方式惊醒思想和情感交流的特殊语言。美术教育维系着美术文化兴衰的历史，承担着文化遗产的责任。在现代教育中，美术教育是感性教育的重要手段之一，是培养人的视觉感受能力、自我认同和自我表现能力、想象力和创造力等体智力素质的重要手段。美术教育在培养社会需要的身心健康、全面发展的人为目标的素质教育中具有独特而不可替代的作用。

本书编写的目的在于提高教育者的学术水平和教学质量，促进教学科研与师资队伍的建设。本书通过讲授美术教学的基本原理和基本方法，使学生掌握美术理论知识，培养学生的美术教学实践能力。美术教育不仅在传承与发展美术文化的过程中培养和提高人们对美的感受力、鉴赏力、创造力，而且能够帮助人们树立美的理想，发展美的品格，培育美的情操，形成美的人格。

全书共八章：第一章为美术教育内涵及其发展现状；第二章为美术课程的发展历程；第三章对美术课程目标、标准和美术教材进行阐述；第四章为美术课程的主体介绍；第五章为美术课程基本原则，教学模式

与方法；第六章为美术课程设计；第七章为美术课程教学评价；第八章为美术课程的新发展。全书理论与实践相结合，为美术教育者及学习者指明了前进方向。

本书在撰写过程中借鉴了部分学者的书籍文献，特在此鸣谢。由于作者学识和水平有限，本书虽几经修改，但仍难免存在不足之处，恳请同行专家和广大读者批评指正。

著 者

目录 CONTENTS

第一章 美术教育内涵及其发展现状

第一节	美术教育与美术课程	1
第二节	美术教学概论	9
第三节	国内外中小学美术课程现状分析	12

第二章 美术课程的发展历程

第一节	中国美术课程的发展	26
第二节	外国美术课程的发展	40

第三章 美术课程的标准、目标和美术教材

第一节	美术课程的教学目标阐释	48
第二节	美术课程的目标分析	90
第三节	美术教材	95

第四章 美术课程的主体

第一节	美术课程的教学对象	105
第二节	美术课程的教师	116
第三节	美术课程中的师生关系分析	141

第五章 美术课程的基本原则、教学模式与方法

第一节	美术课程的基本原则	145
第二节	美术课程的教学模式	153
第三节	不同阶段美术课程的教学方法	169

第六章 美术课程设计

第一节	美术课程的准备	199
第二节	美术课程的教学过程	212
第三节	美术教师的说课	236

第七章 美术课程的教学评价

第一节	评价在美术课程中的意义	244
第二节	美术课程评价的含义与功能	246
第三节	美术课程评价的原则	252
第四节	美术课程评价方式	255
第五节	美术教材评价	262
第六节	美术教师与学生评价	266

第八章 美术课程的新发展

第一节	美术教师的专业化发展	283
第二节	民间美术在现代美术教育中的应用	297
第三节	新媒体在美术课程中的应用	308

参考文献

第一章

美术教育内涵及其发展现状

第一节 美术教育与美术课程

一、美术教育的内涵

(一) 美术的概念

美术是指运用一定的物质材料,通过造型手段,创造出来的具有一定空间和审美价值的众多视觉艺术的总称,其中包括绘画、雕塑、书法、工艺美术、工业设计等。17世纪时,“美术”这一名称在欧洲开始使用,当时泛指一切具有美学意义的艺术,如绘画、雕刻、文学、音乐等。五四运动前后,我国开始普遍应用这一名词,当时的“美术”一词也泛指所有的艺术。鲁迅在1913年提到,“美术为词……译自英之爱忒(Art)。爱忒云者,原出希腊,其谊为艺。”^①

随着艺术的发展,“美术”一词渐渐成为视觉造型艺术的特定称谓。

① 曹伟业,舒艳红.美术课程与教学论[M].广州:广东高等教育出版社,2014.

美术在本质上是人的精神领域的一种创造,美术与创造者的学识、修养、审美、表现技能以及社会历史文化等因素有着非常密切的关系。美术既可以用来描绘和反映客观的现实生活,也可以用来倾诉和表现创造者主观的精神世界;既可以用具象写实的表现形式,也可以用抽象表意的表现形式。

在西方文化中,“教育”一词源自于拉丁文“educate”,原意为引出或导出,即通过一定的手段,把某种本来潜在于身体和心灵内部的东西引发出来,成为现实的发展状态。国际21世纪教育委员会在向联合国教科文组织提交的教育研究报告中提出,教育是“保证人人享有他们为充分发挥自己的才能和尽可能牢牢掌握自己的命运而需要的思想、判断、感情和想象方面的自由”。

教育有广义和狭义之分。广义的教育泛指一切影响人的身心发展的有目的的社会实践活动。狭义的教育主要是指学校教育,即教育者根据一定的社会要求和受教育者的发展规律,有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响,期望受教育者发生预期变化的活动。

(二) 美术教育的含义

显而易见,美术教育是美术与教育的结合,是精神领域的视觉表现与视觉表现能力培养路径的结合。这种结合体既具有美术的性质,又具有教育的性质。

一方面,美术教育在重点提升受教育的美术技能之外,还可以顺带提升受教育者的综合素质;另一方面,美术技能的提升只是一种附带,其目的是提升受教育者的全面素质。因此,可以将美术教育分为教育取向的美术教育与美术取向的美术教育两种类型。

1. 教育取向的美术教育

教育取向的美术教育的目的旨在通过美术教育实现教育的普遍功能,

培养受教育者的道德感、审美趣味、意志、智力和创造性，并可以对受教育者进行心理疏导和艺术治疗等。在这种取向的美术教育中，美术只是实现教育目的的一种媒介或者手段。

教育取向的美术教育在中外美术教育中普遍存在。例如，我国后汉时期的王延寿曾明确提出美术的功能是“恶以诫世，善以示后”；南齐的谢赫则要求绘画“明劝诫，著升沉”；唐代著名美术理论家张彦远也提出绘画的功用是“成教化，助人伦”。即便到了近现代，美术对道德修养的提升作用依然受到众多学者与思想家的关注。例如，王国维先生就曾倡议以美术慰藉人心，以美术避免由于精神空虚而导致的颓废和堕落；鲁迅先生更是深刻地揭示了美术与道德的关系，鲁迅在《拟播布美术意见书》中提到：“美术可以辅翼道德。美术之目的，虽与道德不尽相符，然其力足以渊邃人之性情，崇高人之好尚，亦可辅翼道德以为治。”除了道德辅助，满足人的审美享受也是教育取向的美术教育的功能表现。例如，南北朝时期的宗炳认为，山水画只是“畅神而已，神之所畅，孰有先焉”，从而将山水画提至“畅神”的高度；近代思想家康有为提出，美术教育可以“美备欢乐”。这些观点都是对美术教育中的以人的全面综合教育，或者审美教育为取向的观念的认可。

同样，西方国家普遍存在这种教育价值取向的美术教育观。早在古希腊时代，哲学家柏拉图便肯定图画对人类心灵的潜移默化作用，并出于道德感的考虑而提出要寻找一些有本领的艺术家，通过对事物自然优美的表现，来滋润培养青年们高尚的审美情操，并让人们得以脱俗与减免罪恶。之后，亚里士多德在肯定美术具有审美功能的同时，也肯定美术具有智育的功能。18世纪时，法国新古典主义画家大卫更是直言不讳地张扬美术的道德教化作用，他认为美术是公民教育的一部分，必须帮助人民得到全体的幸福和道德的灌输。西方近代史上的卢梭是最早的从

一般教育学意义上发表美术教育取向作用的人物之一。他认为,美术除了具有审美功能,更具有智育功能,并且美术教育的目的并不在其本身,而在于帮助学生更好地认识和把握周围的世界,发展学生的视觉和触觉作用。

2. 美术取向的美术教育

美术取向的美术教育以美术本身作为着眼点,从美术本位出发,以教育为手段,延续和发展美术文化。换句话说,美术取向的美术教育其目的在于借助一定的教学方式和手段,横向与纵向传播美术知识和技能,促进美术文化的发展。

作为最古老的艺术门类之一,美术在漫长的人类历史长河中,成为人类直观反映现实和掌握世界的一种艺术手段。美术着眼于作为视觉造型艺术带给人们的视觉与心理享受,重视因此而需要的各方面的技术手段与知识积累。这种取向的美术教育,如同“为艺术而艺术”的创作,相较于对人类思想道德等方面的关注,更着重于美术技能的传承与创新。如五代两宋时期的皇家美术教育机构“画学”,其教育内容除了以提高学生综合文化素质为目的的“说文”“尔雅”“方言”“释名”等共同课程之外,更有“道释”“人物”“山水”“鸟兽”“花竹”“屋木”等以提高技能为目的专业课程。为提高专业技能,古人创造了以临摹、观察、记忆和写生为主要内容的教学模式。在明清时期,一些画家经常画一些册页小品和步骤图等被后世称供弟子或其他习画者临摹研习的“课徒画稿”,影响较大的《芥子园画传》便是其中的一种。这种重视技巧训练的美术教育,在一些实用性的美术中表现更为突出。例如,中国古代艺匠们的训练重点便是技能的提升,为提升技能,在技艺的教学与传承中,言简意赅,朗朗上口的口诀因为便于记忆而被广泛运用于教学之中,如“将无项,女无肩”“文胸武肚”“坐看五,立量七”“或要笑,

眉弯嘴翘，若要哭，眉锁额蹙”等口诀，对学技者掌握人体比例与面部表情等提供了一种便捷的学习方式。

技巧的训练不仅能够提高学习的效率，也在另一方面保证了艺术的传承。这种教育方式在西方国家同样广泛存在。例如，中世纪的美术技能训练是非常严格的，仅仅关于色彩的学习便有这样一段描述：“学徒应该花六年的时间攻克色彩难关；学会压缩尺寸和碾磨石膏粉；掌握涂色、用媒染剂进行修饰处理、制作金棉线和作壁画的经验。”文艺复兴时期，随着解剖学、透视学等绘画基础知识的日渐成熟，技术提升的教学在方法上也在不断成熟，如达·芬奇曾就如何提高绘画学习的方法提出“首先，临摹名师师法自然的素描作品；其次，对你所拥有的一尊浮雕作品，反复进行素描临摹练习；最后，临摹适当的模特儿，此后就应该进入创作实践阶段。”

当然，在这种以美术为取向的美术教育中，教育的社会教育功能也并不可能完全排除，只是由于目的不同，美术教育的功能取向侧重点不同而已。

二、学校美术教育的分类

对美术教育进行合理的分类，有助于更好地理解不同类型美术教育的特点，然后有针对性地采用不同的教学方法，从而更有效地实现教学目标与教学效果。

目前，美术教育的分类方式有很多。例如，按受教育者的年龄可以分为学前美术教育、小学美术教育、中学美术教育和大学美术教育；按教育的场所方面可分为学校美术教育、社会美术教育和家庭美术教育等。

本书主要从美术教育内涵的角度，根据美术教育可以理解为以美术取向为主的美术教育和以教育取向为主的美术教育，将美术教育分为以

培养专门人才为目的的专业美术教育和以培养学生审美能力与美术素质为目的的普通美术教育。

（一）专业美术教育

专业美术教育的目的是让学生获得某种美术的专业技能，成为美术的专业人才，并以此获取某种社会职业，满足社会物质和文化生活的需要。因此，专业美术教育主要是指各级各类专业美术院校的美术教育，师范院校美术系科的美术教育以及某些职业中学的美术教育。

在教学内容上，专业美术教育立足于美术本体，注重美术专业知识和技能掌握，并要求学生在美术的精度和深度上有所发展。因此，接受专业美术教育的学生必须是经过挑选的有一定美术基础的学生，专业美术教育必须按严格的科学程序，循序渐进地安排课程对美术专业学生进行专业训练，他们将直接以其专业知识和技能接受社会的选择。

（二）普通美术教育

普通美术教育主要包括普通中小学、幼儿园的美术教育，中、高等职业技术学校及普通高等院校进行的以培养学生素质为目的的美术教育，基本上是一种面对全体学生实施的美术教育，是一种学生全面发展不可或缺的学科教育。

在普通美术教育期间，美术知识技能的学习与学生未来的社会职业取向并不具有明显的对应性，其主要目的是为了完善与提升学生的综合素质。因此，普通美术教育的教学内容包容了美术的所有门类，其中，美术知识技能只是要求学生做一般性的了解和尝试。

但由于普通美术教育中的美术教学不是以技能训练为主要目的，而学生素质的变化又很难有某种具体的指标体系进行检验。因此，美术教学效果不那么显见，其所受的社会关注度也非常有限。

三、美术课程概论

（一）课程含义

“课程”一词在中国早已有之。唐朝孔颖达为《诗经·小雅·小弁》中的“奕奕寝庙，君子作之”句作疏，“维护课程，必君子监之，乃依法制”，意思是做事时要按一定的程序。宋代朱熹在《朱子全书·论学》中又有“宽着期限，紧着课程”“小立课程，大作工夫”等话语。其中，“课程”并没有涉及教学，而仅指学习内容的次序安排和规定。也可以说，我国古代对“课程”的释义与今天对“课程”的理解有一定的距离。到了近代，我国由于班级授课制的施行与赫尔巴特学派“五段教学法”的引入，教学的程序及设计开始受到关注，于是课程的含义从“学程”变成了“教程”。至20世纪30年代，朱智贤将“课程”定义为“学校的课程，是使受教育者在校里规定的期限内，循序继续得着各种应得的智识和训练，以求达到一种圆满生活的精密计划”。

在西方英语世界里，“课程”（curriculum）一词最早出现在英国教育家斯宾塞（Spencer）的《什么知识最有价值》（1859）一章之中。由于“curriculum”是由拉丁语“currere”派生而来，其意为跑道（race-course），人们最初普遍将课程定义为学习的进程（course of study），简称“学程”。这一解释曾受到了广泛的认可。因此，在英国牛津字典、美国韦伯字典、国际教育字典中都是如此解释“课程”的。但这种解释在当今的课程文献中受到越来越多的质疑。人们重新考据课程的拉丁文词源，既然“currere”一词的名词形式意为跑道，其动词形式应是奔跑。因此，课程就应理解为是为不同学生的奔跑而设计的不同轨道，即促进学生成长的课程体系。由于这种理解强调学生的个体性与独立性，建构重视个体认识与个人成长的课程理论自然产生。

如今,课程在我国有两个方面的理解。一方面是狭义的理解,即单指某一门学科;另一方面是广义的理解,即指学校学生所应学习的学科总和及其进程与安排,同时也包括学校有目的、有计划的教育活动,一般以课程计划(教学计划)、课程标准(教学大纲)和教科书来体现。

(二) 美术课程概述

美术课程是众多课程中以美术作为一门学科的课程。美术课程既具有“课程”狭义化的含义,即指一门单独的学科,又具有广泛的“课程”含义,具备一定的目的性、计划性,有着完整的课程计划、课程标准与教科书。

关于美术课程独立设立的含义与意义,美国课程学者及美术教育学者艾斯纳从一般教育学课程出发,对美术课程作了这样的解释:“为了使一个或多个学生得到教育经验而特别安排的系列活动……这种连贯性的系列活动可以由学生在没有教师的指导下自行安排,也可以由师生共同安排,或由教师独自安排,或由一群课外人士安排而由教师执行。还有,课程可以设计成短期的或长期的,包括整个学年或连续几年。”

关于美术课程的建构,其中美术知识的选择与课程的组织最为具体和困难。为了实现良好的课程目的,课程内容不能随意堆砌与安排,必须遵循一定的教学规律而进行有目的、有计划的组织。例如,加拿大将美术课程内容分为创作与制作、批判与回应、文化与历史三部分;澳大利亚将美术课程从内容上分为创作、制作与展示,艺术鉴赏与评论,过去及现在的情景三部分;日本将美术课程分为表现与鉴赏两部分;美国则将美术课程分为六个部分,即理解和应用媒体、技法和过程,运用结构和功能的知识,选择和评价一定范围的学科材料、符号和观念,理解视觉艺术与历史和文化的关系,思考和评估自己和他人作品的特点及优

缺点,建立视觉艺术与其他学科的联系等。

由此看来,不管采用哪种分类方式,美术课程的学习内容一般都可分成三大类,即美术创作(创作、制作、展示),美术批评(欣赏、批评),美术历史(历史、情景、文化)。根据这种分类思路,当前我国将义务教育阶段的美术课程分为造型·表现、设计·应用、欣赏·评述、综合·探索共四个领域;高中阶段的美术课程则分为五个系列、九个模块,其中五个系列是美术鉴赏、绘画·雕塑、设计·工艺、书法·篆刻、现代媒体艺术,九个模块则分别是美术鉴赏、绘画、雕塑、设计、工艺、书法、篆刻、摄影与摄像、电脑绘画与电脑设计等。除了这种划分方式,课程内容在设定时还要涉及学生的学段、学习的领域、学习的目标等众多方面。

第二节 美术教学概论

一、教学论概述

教学论又称教学法或教学理论,是教育学中专门研究教学一般规律的科学。教学论是在一般教育学理论的基础上,对教学理论的历史遗产,教学的现实实践经验以及各科教学法研究成果的理论概括与研究。教学论的主要内容有:教学在整个教育活动中的地位与作用、教学目的、教学任务、教学过程的本质与规律、教学原则、教学内容、教学方法、教学组织形式、教学手段、教学评价等。

随着教育科学的发展,教学论已成为相对独立的学科。教学论既不

是纯思辨的理论学科，也不是纯处方式的应用学科，而是一门理论性与应用性兼顾的学科。教学论的理论性一般包括基础理论与一般理论两部分，其中，基础理论侧重探究教学内容、教学过程、教学发展等，而一般理论则主要研究课程理论、智能理论、知情意结合理论、交往理论、活动理论、最优化理论等内容。教学论的应用性，主要体现在教学模式和教学活动两个方面。教学模式，是指在一定教学思想或教学理论指导下的，较为稳定的教学活动结构框架和活动程序，是教学理论应用于教学实践的中介环节；教学活动，是教学论体系中应用性最强的部分，是教学原理的具体运用，是各种教学模式必不可少的、共有的组成部分。

简而言之，教学论既要研究教学的一般规律，也要研究这些规律在实际中的运用。因此，也可以说，教学论既肩负着揭示本质规律，发展和验证理论的任务，又肩负着要把理论成果运用于实践活动中的目的与任务。

二、美术教学论概述

美术教学论是教学论中的以美术学科作为研究对象的一个分支，即以美术学科为着眼点，在一般教育学理论的基础上，对美术教学理论的历史遗产，现实教学的理论探索与研究。

作为一门独立的学科，美术教学论也是一门既具理论性又具应用性的学科。美术教学论的研究重点是美术教学系统中教师、学生、课程、教学资源与技术这四个要素及其彼此之间的关系。其中，美术教师与学生是美术教学活动中必不可少的主观因素。在美术教师方面，要研究美术教师的素质及特点，美术教师的培养和提高，美术教师与学生的关系等；在学生学习方面，学生是教学中的主体，要研究学生的生长发育特点，学生在美术活动中心理成长及认知方式，学生的技能及美术表现特点等；