

ART

从翻译角度讲，中文与英语的词语不能对应，汉语与英语的词义是不能直译的，其中的内涵与意义也并不是简单对照的。例如，英文“art”可翻译成汉语“艺术”，但按照逻辑的说法，艺术是比美术更高一级的概念。除了美术之外，艺术还包括音乐、舞蹈、戏剧、电影、电视，甚至文学。在当今社会里，艺术的范围在进一步扩充，还应该包括一切视听及网络传达的艺术作品。但是，英文“art”被翻译为汉语后，“艺术”与“美术”却一直在被共用或者混用。

小学美术教师

专业能力必修

编委会主任：曹志祥 周安平
李力加 章献明 著

xiaoxue meishu jiaoshi zhuanye nengli bixiu

教育部基础教育课程教材发展中心 组编

本书立足于提高小学美术教师的专业能力水平，从提高他们的常识性知识和教育教学技能出发，将内容大致分为“知识储备”和“技能修炼”两大部分。其中，“知识储备”部分包括：对小学美术课程价值的理解与认识；课标的主要精神；针对小学美术教学教师所需的基本知识。“技能修炼”部分主要包括：教学设计、目标把握、教学实施与教学评价等专题。每个专题下主编根据小学美术的学科特点和当前教学实际，自设小话题，以案例导入或结合案例的形式来阐述教师所必需的技能以及形成这些技能所需要的方法和途径。

西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 国家一级出版社

小学美术教师 专业能力必修

xiaoxue meishu jiaoshi zhuan ye nengli bixiu

教育部基础教育课程教材发展中心 组编

编委会主任：曹志祥 周安平
李力加 章献明 著

西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 国家一级出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

小学美术教师专业能力必修/李力加, 章献明著. —重庆:
西南师范大学出版社, 2011. 12
(青蓝工程系列丛书)
ISBN 978-7-5621-5657-4

I. ①小… II. ①李…②章… III. ①美术课—教学研究—小
学—师资培训—教材 IV. ①G623.752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 000440 号

青蓝工程系列丛书

编委会主任: 曹志祥 周安平

策 划: 森科文化

小学美术教师专业能力必修

李力加 章献明 著

责任编辑: 钟小族 李 平

特约编辑: 刘晓静

封面设计: 红十月设计室

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 1 号

邮编: 400715 市场营销部电话: 023-68868624

http: //www. xscbs. com

经 销: 新华书店

印 刷: 重庆华林天美印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 18.25

字 数: 340 千字

版 次: 2012 年 3 月 第 1 版

印 次: 2012 年 3 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-5657-4

定 价: 32.00 元

若有印装质量问题, 请联系出版社调换

版权所有 翻印必究

《青蓝工程》

编委会名单

丛书编委会

主 任 曹志祥 周安平

副主任 付宜红 米加德

编 委 程光泉 顾建军 金亚文 李力加 李 艺
(按姓氏拼音排序) 李远毅 林培英 刘春卉 刘克文 刘玉斌
鲁子问 毛振明 史德志 王 民 汪 忠
杨玉东 喻伯君 张茂聪 郑桂华 朱汉国

编者的话

在基础教育课程改革 10 周年之际，伴随着义务教育课程标准的再次修订与正式颁布，我们隆重推出这套“青蓝工程——学科教师专业能力必修系列”丛书。丛书立足于教师应该具备的最基本的教学专业知识与普适技能，为有效实施新修订的义务教育课程标准，深化基础教育课程改革，贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》，助力素质教育高质量地推进提供了保证。

“教育大计，教师为本。”课程改革的有效实施和素质教育的贯彻落实需要一支高素质、专业化的教师队伍做支撑。教师的专业化发展在我国历来受到高度重视，但今天我国教师的专业化水平与社会的现实需求和时代的进步，特别是与教育改革发展的需要还存在着较大的差距。

以往，我们常常说教师要提高自身的专业水平或教学技能，但一个合格的教师究竟需要哪些最基本的专业知识与专业技能？教师的专业发展又该朝着哪个方向和目标去努力？这些问题，在教师专业化发展，尤其是在学科教师专业能力的提高上，一直以来并不是十分清晰。因此，我们聘请了当前活跃在基础教育学科领域的顶级专家，他们中的绝大多数是直接参与义务教育课程标准修订、审议或教材编写的资深学者，以担任相应学科的中小学教师应该（需要）了解（具备）的最基本的常识性知识和技能为出发点，总结了具有普适意义的学科教育教学知识和技能，力求推进教师教育教学能力的均衡发展，实现大多数教师教育教学能力的达标。从这个意义上，可以说这套丛书是教师专业化水平建设与发展的一个奠基工程，也是 10 年基础教育课程改革成果的结晶。我们希望青年教师不但能从书中充分汲取全国资深专家与优秀教师经验、成果，更能“青出于蓝而胜

于蓝”，在前辈的引领下，大胆创新，勇于超越，也因此，我们将丛书命名为“青蓝工程”。

丛书从“知识储备”和“技能修炼”两个维度展开论述（个别学科根据自身特点在目录形式上略有不同）。“知识储备”部分一般包括：①对学科课程价值的理解与认识；②修订后课标（义务教育）的主要精神；③针对该学段、该学科的教学所需的基本知识和内容等。“技能修炼”部分主要针对教学设计、目标把握、教学实施与教学评价等专题展开论述。每个专题下根据学科特点和当前教学实际设有几个小话题，以案例导入或结合案例的形式阐述教师教学所必需的技能以及形成这些技能所需要的方法和途径等。

本丛书具有权威性、系统性和普适性，希望对广大教师，特别是青年教师的专业成长能有实实在在的帮助。

丛书编委会

2012年1月

前 言

小学美术教师的“自画像”

作为一名小学美术教师，如何结合课程标准的學習，关注自己的专业成长与发展？在阅读本书前，可以采用问卷调研的方式，为自己画一幅“自画像”，^①并展开自我剖析：

- 我原本是一名怎样的小学美术教师？
- 我希望自己能够成为一名怎样的美术教师？
- 我当小学美术教师的优势在哪里？
- 我当小学美术教师的劣势是什么？
- 我对美术课堂教学的认识有哪些？
- 我目前在教学工作中最大的困惑（困难）是什么？
- 我最想提升的美术学科能力是哪个方面？

说到小学美术教师的个人成长，必须要问的是：每位小学美术教师有没有认真审视过自己呢？有没有认识到自己的优势与劣势？有没有经常回顾自己的发展轨迹？是否展望过自己的未来？一个小学美术教师，对美术教育认识的加深，对美术课堂教学理解的深化，对自己如何更好地成长，都需要从自我反思开始。在解释与讨论小学美术教师自画像中提出的这些问题，是本书的目标。但是，如何才能从本书的阅读中有所收获，则取决于对自身的反思程度。

在小学里，美术被列为最次要的一门学科。谈到小学里的各门学科，有个俗语叫做“小三门”，专门指体育、音乐、美术这三门学科，美术是“小三门”（音体美）里排在最末的一门。由此可以想象，大多数小学美术

^① 本问卷参阅浙江杭州西湖小学教育集团孙飒老师在浙江省“领雁工程”农村美术教师培训中的文本以及“国培计划”美术教师培训中的问卷文本内容。

教师在学校里的地位是怎样的。

2000年，国家启动了第八次基础教育课程改革，美术课得到了一定程度的重视，小学美术教师的地位也有了很大改善，美术课堂教学研究得到推进。通过对2001年确立的《全日制义务教育美术课程标准（实验稿）》的学习，再加上10年美术新课程改革后课堂教学实践的洗礼，小学美术教师对美术课程的认识水平有了较大提高。但是，如何按照《义务教育美术课程标准》（2011年版）的要求，做一名合格的小学美术教师，如何上好每一节美术课，如何展开美术教学研究，更具体一点，如何更恰当地处理美术课堂教学中的每一个细节问题，如何使小学生在美术课堂上得到并积累其一生受益的可持续发展的创造能力，仍是小学美术教师关注并希望得到具体点拨的问题。希望你阅读了本书后，对一些问题的思考会发生变化，对美术课堂教学的认识能逐步深化，这是本书所希望达到的效果。

目 录

C o n t e n t s

第一章 认识美术及其意义 1

第一节 美术到底是什么 / 3

- 一、历史上被混淆了的概念 / 3
- 二、不要空讲“美”与“术” / 8
- 三、究竟什么是艺术 / 9

第二节 眼睛、视觉、想法 / 12

- 一、我们的眼睛 / 12
- 二、说说视觉 / 21
- 三、想法——思维 / 27

第三节 物象、图像、独眼龙 / 38

- 一、眼睛知觉物象后的思维转化 / 38
- 二、课堂上摄影图片的应用 / 44
- 三、图像的解读 / 47
- 四、“独眼龙”带来了什么 / 56

第二章 “造型·表现”教学能力的修炼 61

第一节 手中的线条从哪里来 / 63

- 一、儿童喜欢用线条表现 / 63
- 二、线条原来是这样出现的 / 65
- 三、线条与形态不是临摹出来的 / 67

四、线条可以这样表现 / 71

第二节 如何让儿童形成“形”的意识 / 76

一、模糊意识与不清晰的“形” / 76

二、塑造、表现“形”的学科探究 / 77

三、儿童表现“形”的教学策略探究 / 79

四、造“形”教学修炼的要素 / 80

第三节 七彩变化的世界 / 84

一、生活里的色彩与学科中的颜色 / 84

二、怎样表现色彩更有意思 / 86

三、表现色彩的方法有哪些 / 87

第四节 板、版、版画 / 93

一、板的生成性转移 / 93

二、版与版画的关系 / 97

第三章 “设计·应用”教学能力的修炼

99

第一节 美术课中的设计学习 / 101

一、从“手工·工艺”到“设计·应用”的转变 / 101

二、材料结构的变化 / 103

第二节 “设计·应用”学习领域的核心内容 / 106

一、由画画走向图形知觉 / 106

二、怎样平衡动手与动脑的关系 / 110

三、从本质上认识设计 / 112

第四章 “欣赏·评述”教学能力的修炼

115

第一节 说一说你的看法 / 117

一、让学生自由阐述 / 117

二、知觉唤起之后才能说 / 119

第二节 描述性地写出来 / 123

一、做好描述性总结 / 123

二、欣赏课中的描述与思考 / 124

第三节 解构、结构、重构 / 129

一、对一个教学设计的修改意见 / 129

二、对教学设计的思考 / 134

第四节 特别的看与有意思的说 / 138

一、看明白才能说出来 / 138

二、视觉经验决定表达 / 143

第五章 “综合·探索”教学能力的修炼

149

第一节 什么是“综合·探索” / 151

一、梳理无形的网，选择合适的点 / 151

二、美术姓“文”吗 / 153

第二节 走向综合天地宽 / 156

一、点、线、面、形态、色彩之后还有什么 / 156

二、单元整体设计，深入挖掘主题 / 159

第六章 电脑、课件、社会文化资源进入美术课堂

163

第一节 美术课堂如何“声情并茂” / 165

一、实物进课堂 / 165

二、课堂进场馆 / 166

三、课堂到课外 / 169

四、课件助课堂 / 171

五、网络通课堂 / 173

第二节 玩转三只“机” / 174

一、发挥计算机的核心作用 / 174

二、强化照相机的“吞噬”作用 / 179

三、体现摄像机的记录和还原作用 / 181

四、与计算机相关的其他“机” / 183

第三节 手工教具与材料的利用 / 184

一、必用与巧用——教师的课堂教具 / 184

二、材料与超越材料——学生的综合创作 / 186

第七章 美术教学语言的修炼

195

第一节 美术课堂上该怎样说话 / 197

一、小学美术教师需要什么样的课堂语言 / 200

二、美术课堂中的问答 / 203

第二节 教学语言的基础保障 / 212

一、宽容、幽默、通达 / 212

二、深情、感动、快乐 / 218

第八章 美术教学的教研一体化修炼

223

第一节 课堂教学研究的着眼点 / 225

一、什么样的孩子在美术课堂上最听话 / 225

二、美术课堂的“乱”与“静” / 228

三、面对课堂中的“乱与静”，美术教师如何修炼自己 / 230

第二节 如何研究小学美术课堂教学 / 232

一、把美术教材上厚 / 232

二、美术课堂教学中的假设与实证 / 234

第三节 小学美术教师的课程意识 / 240

一、超越课本与学科 / 240

二、学习进行教育叙事研究 / 244

小

学
美
术
教
师
专
业
能
力
必
修

Xiao Xue Mei Shu Jiao Shi Zhuan Ye Neng Li Bi Xiu

第九章 发展性美术能力的培养

255

第一节 在体验中发展 / 257

一、手生了吗 / 257

二、边教边画 / 260

第二节 在思考中发展 / 263

一、静思中的研读 / 263

二、如何自主思考 / 266

三、生活感觉与艺术感觉 / 269

四、“浪漫的思想、踏实的脚步” / 271

参考文献 / 273

后 记 / 275

第一章

认识美术及其意义

美术，到底是怎么回事？美术教师可能会认为，这不是个问题啊，自己本来就是学美术出身的，还能不了解美术吗？研读完本章，你就会发现，做一位小学美术教师，对于“美术”这个似乎很熟悉的概念，需要思考的问题还有太多。

第一节 美术到底是什么

说到美术的概念，有的美术教师会说：“美术包含了两个方面，一是审美，二是技能。”有的美术教师会说：“美术，美术，既有美，还有术。”也有的美术教师会说：“搞这么清楚有啥用呢？我就只管美术教学，学术研究的事情让专家们去操心吧。”还有的美术教师说：“我就知道自己是小学美术教师，我的工作任务就是教孩子画画、做手工，开展学校里的美术活动，对于美术到底是什么，还真没有深入地想过，一时半会儿还答不上来。”

案例

讨论“美术”这个概念

（教师培训中与美术教师的对话）

主讲教师：大家都是美术教师，经历过美术学院的学习，今天问大家一个问题，当然，这是个非常熟悉但又不那么容易回答的问题：美术到底是什么？美术的内涵是什么？

（主讲教师的一席话，还真把美术教师们给问住了，大家面面相觑，欲言又止，想回答，似乎又很怕自己回答得不对）

教师1：我来说说，美术应该包含两个方面的意思：一是审美，二是表现技术。美术教师既要引导学生审美，对美有认识，还要有技术性的学习，让学生学会美术表现的技能。

主讲教师：回答得不错，但这样的回答还不太完全。再问一下，美术用英文怎么读？

教师2：art。

主讲教师：回答得很好。再继续问大家，“art”的另外一个意思是什么？也就是说，英文“art”除了翻译为“美术”之外，还能翻译为什么？

（一位听课教师插话回答：艺术）

主讲教师：很好啊！大家知道吗？由于英文“art”在一百年前被翻译为中文时的某些历史缘故，我们今天对美术这个概念的认识应该说比较含混，也可以说有点混淆不清。

（听课的美术教师们脸上呈现出吃惊的表情）

.....

一、历史上被混淆了的概念

“美术”这个词语，进入中国已有一百多年的历史。在中国古代，并没有“美术”

这一说法，这个词是由英文“art”翻译而来的。但是，这个单词又可翻译为“艺术”，那“美术”到底指的是什么呢？小学美术教师重新理解和认识美术非常必要。只有对这一概念、内涵的认识变得明晰的时候，美术课堂教学的设计与实施方法才会发生改变。

1. 美术的内涵有哪些

从翻译角度讲，中文与英语的词语不能对应，汉语与英语的词义是不能直译的，其中的内涵意义也并不是简单对照的。例如，英文“art”可翻译成汉语“艺术”，但按照逻辑的说法，“艺术”是比“美术”更高一级的概念。除了美术之外，艺术还包括音乐、舞蹈、戏剧、电影、电视，甚至文学。在当今社会里，艺术的范围在进一步扩充，还应该包括一切视听及网络传达的艺术作品。但是，英文“art”被翻译为汉语后，“艺术”与“美术”却一直在被共用或者混用。

美术教师1：既然美术划归于艺术门下，那么，今天学校里的美术教师、美术课、美术教学等这些已经非常明晰的概念和事实，究竟是怎么回事呢？中国的大学里还都叫做“美术学院”。例如，中央美术学院，还有西安美术学院，这又是怎么回事呢？

美术教师2：按照这个说法，以后我们学校的美术教师是不是需要改变称呼呢？是叫“艺术教师”吗？这与音乐教师又怎么区分呢？

美术教师3：我们教好自己的美术课就行，有必要这么咬文嚼字地来讨论“美术”和“艺术”吗？多耽误时间！与其这样研讨，还不如直接给我们看一节示范课。

这些问题问得好，我们先看看权威辞书是怎么解释的。“美术”这一概念，《辞海》的解释为：“亦称‘造型艺术’，社会意识形态之一，通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等。欧洲17世纪开始用这一名词时，泛指含有美学情味和美的价值的活动及其产物，如绘画、雕塑、建筑、文学、音乐、舞蹈等，以区别于具有实用价值的工艺美术。也有人认为‘美术’一词正式出现在18世纪中叶。18世纪产业革命后，技术日新月异，商业美术、工艺性的美术类别日多，美术范围亦见扩大，有绘画、雕塑、建筑艺术、工艺美术等，在东方还涉及书法和篆刻艺术等。中国‘五四’运动前后开始普遍应用这一名词。近数十年来欧美各国已不大使用‘美术’一词，往往以‘艺术’一词统摄之。”

既然《辞海》说“美术”这个词是由“艺术”一词来统摄的，那“艺术”又是怎么回事呢？“艺术”这个词本身在词源上与“技术”有关。今天，社会通常使用的“艺术”这个词，是在一百多年前翻译“art”时使用“艺”和“术”两个字，来表达“art”在西方传统中的意义。但是，当时的翻译用的却是中文“美术”这个词。“美术”作为英文“art”的对应词，在新文化运动之前，出现在一些中国学者的译著中。

例如，蔡元培先生在1903年的译著《哲学要领》中，曾将“art”译成“美术”。但是，“art”这个词含有“艺术”和“美术”的双重意思，中国学者早期使用“美术”一词的时候，其内涵是偏重于“艺术”概念的。又如，蔡元培在《国立美术学校成立及开学式演说词》中说：“美术本包有文学、音乐、建筑、雕刻、图画等科。”同时又