

小学美术课堂示范教学实效性探索 / 滋养儿童生命情怀的动物美术教学研究 / 新课程背景下彝族民间美术在中小
小学美术教学中的传承研究 / 滋养儿童生命情怀的动物美术教学研究 / 新课程背景下彝
小学美术教学中的传承研究 / 滋养儿童生命情怀的动物美术教学研究

名师工程
美术教育研究

美术课堂问道

——美术基础教育热点研究

陶旭泉等著

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

陶旭泉

四川师范大学美术学院教授、硕士研究生导师。
教育部基础教育司义务教育美术课标教材评审
专家组成员、教育部中小学教师资格考试国家
标准研制专家组成员、教育部“国培计划”美
术学科国家级专家、四川省普通高中课程改革
美术学科专家、四川师范大学“251 重点人才
及学科教学论人才”培养对象，曾被评为成都
市十佳青年教师。发表学术论文 30 余篇，出
版学术著作《美术教师培训理论与实践》《美
术新课程教学技能训练》等 5 种、编写或参编
教材出版 14 本；主持或参研省部级科研课题
10 项；科研成果获得省部级奖 9 项。

美术教育研究

● 美术课堂问道——美术基础教育热点研究

中国传统审美意象与美术教育

现象学美术教育学原理

当美术课程遇到“非遗”——非物质

文化遗产进入美术课程资源系统的研究

美术信息化教学设计

美术教育的文化转向

中国美术教育史略

中国美术课程改革基础理论

中国学校美术教育的起源与早期发展

以艺术为本位的教育研究理论与方法

论美术课程在教学中的损耗

美术课堂教学形态论

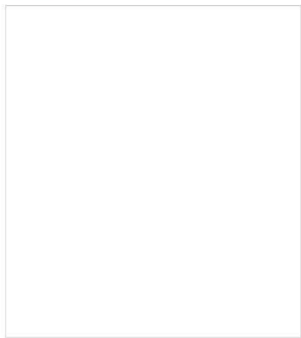
学校设计教育之问

美术教师专业发展图景——知识与行动的研究

当代中国校外美术教育研究

基础美术教育中的知识与课程问题研究

美术课堂问道 —— 美术基础教育热点研究

技之上有学，学之上有道；汇集名师智慧，聚焦美术课堂！《美术课堂问道——美术基础教育热点研究》为中小学美术教师的专业成长点睛明目。

—— 李力加

上架建议：教育 / 中小学美术教育

ISBN 978-7-5621-7315-1

9 787562 173151 >

定价：49.00 元

官方网站

天猫旗舰店

美术课堂问道

——美术基础教育热点研究

陶旭泉等著

本书撰写人员（以姓氏音序为序）

代小娅	邓树江	辜晓平
郝小红	黄晓锐	季晓歌
纪永秀	李祥武	罗方鼎
秦树林	冉平	陶旭泉
郑邦兵		

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目 (CIP) 数据

美术课堂问道 : 美术基础教育热点研究 / 陶旭泉等
著. — 重庆 : 西南师范大学出版社, 2015.3
ISBN 978-7-5621-7315-1

I. ①美… II. ①陶… III. ①美术课—课堂教学—教
学研究—中小学 IV. ①G633.955.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第046459号

美术课堂问道——美术基础教育热点研究

MEISHU KETANG WENDAO

陶旭泉等 著

责任编辑: 胡秀英 殷鹏辉

书籍设计: 王正端

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·刘锐

出版发行: 西南师范大学出版社

地 址: 重庆市北碚区天生路2号

邮 编: 400715

本社网址: <http://www.xscbs.com>

网上书店: <http://xnsfdxcbs.tmall.com>

电 话: (023)68860895

传 真: (023)68208984

经 销: 新华书店

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 720mm×1030mm 1/16

印 张: 18.75

字 数: 300千字

版 次: 2015年11月第1版

印 次: 2015年11月第1次印刷

ISBN 978-7-5621-7315-1

定 价: 49.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252507

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室, 出版教材及学术著作等。

正端美术工作室电话: (023)68254657(办) 13709418041(手) QQ: 1175621129

抬头看天，低头看路

——写在《美术课堂问道——美术基础教育热点研究》之前

2012年1月，教育部《义务教育美术课程标准（2011版）》的颁布，标志着我国第八次美术课程改革历经十年的实验阶段的结束，基础教育美术课程改革的重心，由理念推广为主转向以课堂实践为主。落实、践行美术新课程的理念，提升美术教师的课堂教学能力，将成为当下乃至以后较长时间内美术基础教育一线教师和专家学者研究的重要课题。

四川省12位中小学美术教学名师顺应美术课程改革的需要，敢于承担推进和引领四川中小学美术课程改革的责任和使命，积极发挥美术教学名师辐射一方、带动一片的作用。一方面，他们在课堂教学中，不断实践美术新课程理论，探索由美术新课程理念到课堂教学实践的种种可能，为广大的的一线美术教师及其教学“探路”；另一方面，他们积极开展由课改理论到课堂实践的研究，为丰富中小学美术课堂教学的实践成果而努力。

四川省教育厅为了促进美术教学名师的发展，于2011年启动了《四川省“十二五”教育事业发展规划》的“名师培养计划”，并于2012年专门设立了“名师专项课题”，12名美术名师申请并获准11个课题的立项，为该计划所有学科“名师专项课题”立项成功率之最。

我承担了“美术名师培养项目”的申报、主持和指导工作。

该“名师培养计划”自2011年至2014年，为期3年。三年来，以课程学习为基点，以项目研究为核心，以培养目标为统领，以任务驱动为手段。经由理论提升、考察调研、教学研磨、实践反思、提炼升华、示范辐射等环节的反复轮回，走江浙、访广东，立足四川，辐射全国，取得了值得一书的效果。

今天出版的《美术课堂问道——美术基础教育热点研究》一书，即是该项目的参与者以各自完成的课题成果为基础，整合而成的“名师培养计划”项目的研究成果。

该书共包含十二章，各章既自成体系、各有主题，又相互关照、互构逻辑，整体阐述了在后现代课程与教学观下美术教学的基本特征，呈现了当下美术基础教育课堂的教学实践研究、新教师培养、教研活动的组织与创新等若干理论与实践的研究成果，涵盖了小学美术教育研究、初中美术教育研究、高中美术教育研究和基层教研活动研究等内容，基本能体现当前美术基础教育研究的热点问题。

本书由13位作者合著而成。本书的写作提纲拟定、文本修改、初稿审定和第一章撰写由我完成。各章撰写的具体分工如下：第一章

由四川师范大学美术学院陶旭泉老师撰写，第二章由遂宁市射洪县太和镇第四小学李祥武老师撰写，第三章由成都市磨子桥小学代小娅老师撰写，第四章由眉山市仁寿师范附属小学郑邦兵老师和成都市新津一小纪永秀老师撰写，第五章由西昌市西昌阳光学校罗方鼎老师撰写，第六章由自贡市大安区广华山小学黄晓锐老师撰写，第七章由成都市棕北中学冉平老师撰写，第八章由双流县西航港第二初级中学秦树林老师撰写，第九章由成都市石室中学季晓歌老师撰写，第十章由四川省广安中学邓树江老师撰写，第十一章由德阳市第一小学辜晓平老师撰写，第十二章由什邡市教育科学研究所郝小红老师撰写。

本项目的实施和“名师专项课题”的研究得到了教育部美术课标研制组组长、首都师范大学博士生导师尹少淳教授，教育部艺术课程课标研制组核心成员、浙江师范大学基础教育研究中心主任李力加教授，教育部美术课标研制组核心成员、上海师范大学美术学院王大根教授和四川省教育科学研究所艺体室主任、美术教研员冯恩旭老师的指导和支持，西南师范大学出版社正端美术工作室的王正端主任在本书成书的过程中给予了大力帮助，在此一一表示感谢！

四川师范大学美术学院 / 陶旭泉 / 2015 年 9 月于成都

目录

第一章 绪论 11

对于美术教育而言，21 世纪是一个新的图像化时代，图像的读写能力已经越来越明显地成为人们社会生活的一项基本能力，美术教育成为培养学生这一能力的重要途径。视觉文化背景下的美术教育，“视觉”逐渐取代“读写”，成为今日人类传播信息的主要媒介。视觉文化关注到的是视觉事件，人们借助视觉技术寻求信息、意义或快感。视觉文化时代的美术教育应该是丰富多样的。在此背景下的美术教育，要让学生广泛学习各门类的美术知识与技能，并联系现实生活情境，使学生的美术学习成为为生活而学习的有益活动。

第二章 小学美术课堂示范教学实效性探索 20

在小学美术新课程实施的过程中，出现了一种令人担忧的现象：课堂示范教学缺失。造成示范教学缺失的主要原因有两方面：一是对示范教学的内涵和外延在认识上出现偏颇；二是对如何提高示范教学的实效性缺乏有效的方法和策略。小学美术课堂示范教学的基本原则有：针对性原则、直观性原则、灵活性原则、适时性原则、适度性原则、启发性原则。小学美术课堂示范教学的“六法”是：裸课示范、趣味示范、创意示范、残缺示范、后置示范、微格示范。

第三章 滋养儿童生命情怀的动物美术教学研究 52

本研究基于生命教育的价值取向，以儿童喜爱的动物美术学习为载体，聚焦“与自我和谐，与他人和谐，与自然和谐”的生命情怀培养研究与实践，将动物美术教学与生命教育有机结合，探索具有美术特色的一种新的可操作、可借鉴、可持续、可推广的有效德育教育模式。将动物美术课程与学校的综合实践活动课程、德育活动课程相整合，开发学校独有的美术特色课程，有效拓展美术教学内容，提高儿童审美能力和综合素养，为儿童幸福人生的实现奠定积极的心理基础和情感基础。

第四章 美术创作促进留守儿童心理健康成长的探索与实践 79

农村大量的留守儿童长期与父母分离，形成的心理健康问题不容忽视，主要有心理压抑、亲情饥渴、孤独、寂寞、无助、冷漠、任性、自卑、不上进等状况。对应的美术创作形式：释放情感、宣泄情绪达到合理疏导的美术创作；抚慰留守儿童亲情饥渴的亲子实验绘画；针对孤独、寂寞的问题，培养交往、交流、合作能力的美术创作；在美术创作中，克服无助、依赖性的问题，促进独立个性的发展；改善冷漠、任性的不良性格，促进有助于感恩心理、自制力形成的美术创作；激励自卑、不上进的儿童，树立自信心的美术创作。策略：激发兴趣——主动配合；释放情感——疏导；对应的美术创作——健康心理品质的形成；作品的交流展览——实现自我。

第五章 新课程背景下彝族民间美术在中小学美术教学中的传承研究 107

彝族民间美术博大精深，正确的理解和传承彝族民间美术是我们的共同责任。中小学美术课堂教学是培养彝族学生彝族民间美术传承意识，进行彝族民间美术学习最有效的方式。在新课程背景下进行彝族民间美术教学：一是要开发具有彝族传统文化特色的校本课程；二是要与其他的文化历史课程进行整合，营造良好的学习氛围；三是要提高师生对彝族美术文化重要性的认识；四是要加大美术教学硬件设施的投入；五是要与彝族的民俗活动实践相结合。

第六章 地方文化资源在美术教学中的整合开发与应用 129

地方文化资源在美术教学中的整合开发与应用是发展和传承地方特色文化的需要，是对现有人美版统编教材的有利补充，是课程改革的需要。在美术教学中整合开发地方文化资源的一般策略：用典型的地方特色作引领、使学生感悟地方文化之美。内容和技法难度适合学生认知水平和操作能力，自编教材与人美版美术教材有机整合。在美术教学中整合、开发与运用地方文化资源的一般方法有：创设生动、直观的情景，激发学生的学习兴趣；欣赏地方文化，培养学生的审美能力；注重个性体验与创作，培养学生的创造能力；强化学习合作，增强团队精神；注重与其他学科的联系，促进学生全面发展。

第七章 基于 Photoshop 平台构建

初中“平面美术”有效课堂教学的研究 149

在初中美术教学中,存在学校教育班级授课制教学的实践性不强,课堂上学生动手实践较少,进行美术创作实践的平台较单一,实施困难的弱点。本课题研究基于 Photoshop 高效实用的美术实践体验平台,在 PS 已成为专项动词术语的当下,着眼于打造美术课堂上学生实践学习的实用高效和教学的便捷简练,探究适合 7 ~ 8 年级学生的 PS 美术有效课堂,在对学生的审美能力进行训练的同时,力求丰富学生的审美体验与审美实践。

第八章 中学美术命题画教学策略创新研究 164

“中学美术命题画教学策略创新研究”是针对当前在中学美术教学中,如何提升学生美术创作能力的一项教学实践研究。该研究主要从研究问题、研究过程和研究成果等几方面,阐述了本课题研究的经过与取得的成果。提高中学生命题画创作的能力,要从提升他们对命题画的认识,丰富命题画的内涵,丰富命题画的表现形式入手。命题画创作教学的策略有:命题统整化策略(命题衍生化、话题归类化)、形式多元化策略(构成多元化、手法多样化)、内容特色化策略(本土特色、民族特色化)、实践创新化策略(材料创新化、创作递进化)等。

第九章 新课程背景下成都市高中美术校本课程开展情况调查研究 189

到目前为止,成都市仍然有一部分高中未能按照新课改的要求,在《高中美术课程标准》的指导下开设校本课程。美术校本课程的设置要注重规范性和学时要求的严谨性,要在与其他学科相协调的前提下,尽可能地将美术课时安排为 80 分钟以上。要充分发挥教师的特长,做到校本课程设置与专业所长相结合。编写高中美术校本教材要体现教学特色,做到处处以本校为依托,强调教材与学习者的归属感,设计有特色的教学活动,让课程中的校本教材编写与教研活动联系起来,以促进教师业务能力的提高。

第十章 发挥示范高中美术教学辐射作用的实践探索 230

示范高中美术教育有强大的资源优势,如较强的师资、较好的设备、先进的美育理念、领先的教学方式、较好的教学效果、丰富的教研成果等。发挥示范高中美术教学辐射作用的有效途径有共同研究备课、定期举办各种讲座、教学活动展示、共同研究课题、帮助其他学校开发课程资源、多种方式长期结成对子及专题研讨、同课研讨、送教下乡、活动交流等。建立对口支援体系,帮助辐射学校做好目标定位和发展规划,建立自主发展体系,增强辐射对象的自主发展能力。从而实现引领一批、辐射一片,以示范高中为核心的中学美术教育联动发展模式。

第十一章 小学美术“4+2”课堂教学模式在新教师培养中的应用研究 245

小学美术“4+2”课堂教学模式指建立在以学生学习认知规律为基础的美术课堂教学模式。其中“4+2”,“4”是指课堂教学中的四段;“2”指课前和课后的两段。即“4”指:(1)引人入胜的教学开始;(2)高潮迭起的教学过程;(3)兴趣盎然的作业和指导;(4)意犹未尽的展示和拓展。“2”指:(1)好奇探索的课前学生自主“备课”;(2)深入探究的课后学生自主“回课”。在小学美术新教师的培养中,以“4+2”课堂教学模式为依托,以“名师带教”“名师工作室”为载体,在课堂教学实践中指导新教师熟悉课堂、研究课堂,在课堂教学中反复磨炼,不断促进其教学水平的提高,探索适合自己的教学策略。其基本模式是:实践—研究—总结—再实践—再研究—再总结。

第十二章 基层美术常规教研活动实施的有效性研究 277

基层美术常规教研活动的有效实施是中小学美术教育教学水平提高的重要保障。当今基层美术常规教研活动存在制度不完善,管理不到位,教研力量薄弱,实效性差,缺乏针对性等问题。有效开展基层美术常规教研活动,必须完善分层分级的美术教研活动的管理制度和保障措施;提升教研员及美术教师的思想观念、美术专业技能、科研能力;实施有效的教学研讨活动。构建基层美术教研活动有效性开展的组织模式:中心组指导模式,四级教研模式,专家骨干引领模式,城乡一对一结对模式,坐庄式教学研讨模式,一校一品特色创建模式,自主教研和集体教研相结合模式。

01 第一章 绪论

美术课堂问道——美术基础教育热点研究

一、21世纪的教育及取向^①

21世纪是一个以现代信息技术发展为核心、以知识经济为标志的政治、经济、科技、文化“全球化”的时代，对于美术教育而言，还是一个新的图像化的时代，总之，21世纪是一个瞬息万变的高科技时代，充满机遇、挑战和未知。而我国正处于社会转型时期：从封闭的社会向全面改革开放的社会转变，从计划经济向社会主义市场经济转变，从农业社会、工业社会向后工业社会转变等。我国经济生活已卷入全球化时代的激流漩涡之中。

国际教育专家指出：“现在，教育在历史上第一次为一个尚未存在的社会培养着新人。”^②社会的加速度发展已使人们无法预见今天的学生在其一生中将会遇到什么问题、需要什么知识、使用什么工具、从事什么职业……但他们必将参与明日世界性的竞争和挑战，要生存、要发展只有靠他们自己，靠终身的学习、创造和努力！所以“21世纪教育的四大支柱”是：学会学习（learning to know），学会做事（learning to do），学会共存（learning to live together），学会生存（learning to be）^③。2001年由教育部颁发的《基础教育课程改革纲要（试行）》（简称为《课改纲要》，把此次“基础教育课程改革”简称为“新课程”或“新课改”）也把“转变学习方式”“学会学习”当作课程改革的首要任务。

“学会学习”就是让学生能承担起学习的责任，并努力使自己优秀；运用各种学习策略来提高自己的学习水平和学习效果；对自己的学习过程和学习结果进行反思。^④当今社会是一个终生学习的社会，一旦拥有“学会学习”的能力，学生在未来的学习、生活或工作中，就能够通过反思发现问题、分析问题、找到必要的知识或方法去解决问题，促使自己不断地进步和发展。

我国目前推行“素质教育”就是新的国际形势下对未来人才提出的新要求，其顺应了当今世界各国教育改革的大趋势。

^①王大根：《美术教学论》，华东师范大学出版社2000年版。

^②联合国教科文组织国际教育发展委员会：《学会生存——教育世界的今天和明天》，教育科学出版社1996年版，第36页。

^③国际21世纪教育委员会：《教育——财富蕴藏其中》，教育科学出版社1996年版，第76-88页。

^④钟启泉，崔允漷，张华等：《基础教育课程改革纲要（试行）解读》，华东师范大学出版社2001年版，第309页。

二、视觉文化时代与我们

在文明起源之初，人类莫不依赖图形（或象形文字）记载文化。随着“图”和“文”的发展和分离，二者显示出不同的功能。早在唐代，张彦远就在《历代名画记》中说过“宣物莫大于言，存形莫善于画”。“图”和“文”一贯是人类文化传播的两种主要方式。由于传统印刷技术的限制和科学理性主义的影响，语言文字在文化传播中始终占据主导地位。但随着现代科技的发展，信息符号媒介的“可视化”变革使得人类的“信息符号系统”发生了翻天覆地的变化。

“视觉文化”（Visual Culture）即是“图像文化”或称“符号文化”，是指文化脱离了以语言为主导的理性主义形态，日益转向以形象、影像为中心的感性主义的形态。^①视觉文化不但标志着人类文化形态的转换，而且意味着人类认识方式、思维方式乃至意识形态的转变。

在当代社会，“视觉”已逐渐取代“读写”，成为当今人类传播信息的主要媒介，我们从书籍、报纸、电视、电脑、路边的广告、路标中，获得信息与知识。我们日常生活中所做的许多决定，诸如穿什么、用什么等，往往与对象物的视觉特质相关。而许多娱乐形式，如读书、看漫画、看电影、玩电脑游戏、从事户外活动或参观美术馆等，几乎无不与“视觉”相关联，标志着当今世界已进入“视觉文化”时代。

视觉文化是用图像的方式对文字加以解释，因而优越于文字媒介，是现代社
会特有的现象，具有鲜活的生命力。视觉文化伴随着信息时代、科技时代的到来而到来。它打破了原来以文本文化、文字文化、语言文化为主的传播文化，呈现出具有视觉意义的文化特征。

视觉文化关注的是视觉性事件，消费者借助视觉技术从中寻求信息、意义或快感。所谓视觉技术，是指用来被观看或是用来增强天然视力的任何形式的器物，包括油画、电视乃至互联网后现代是现代主义和现代文化因面临自身视觉化策略的失败而引起的危机，换言之，它是后现代的文化所带来的视觉危机，而不是其文本性的危机。诚然，印刷文化肯定不会消失，然而对视觉及其效果的迷恋—现代主义的主要特征—产生了后现代文化，当文化成为“视觉性”之时，该

①王大根：“论视觉文化时代的美术教育”，载《清华美术·卷3》清华大学出版社2006年版第3期。