

教育的创新与实践

美术

meishujiaoyudechuangxinyushijian

nei

沈金龙 著

上海教育出版社

美术教育的创新 与实践

作者 / 沈金龙

MEISHU
JIAOYU DE CHUANGXIN
YUSHIJIAN
SHANGHAIJIAOYU
CHUBANSHE

上海教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

美术教育的创新与实践 / 沈金龙编著. —上海: 上海教育出版社, 2001. 6

ISBN 7-5320-7319-X

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 033093 号

美术教育的创新与实践

沈金龙 著

上海世纪出版集团 出版发行
上海教育出版社

(上海永福路 123 号 邮政编码: 200031)

各地新华书店经销 江苏启东印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 6.75 插页 3 字数 159,000

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—3,100 本

ISBN 7-5320-7319-X/G · 7455 定价: 12.60 元

美术教育的创新与实践

沈金龙美术论文集

王荣集

党中央、国务院

关于新世纪实施美育的指示

1993年国务院颁发的《中国教育改革和发展纲要》明确指出：“中小学校要由应试教育转向全面提高国民素质的轨道，面向全体学生，全面提高学生的思想道德，文化科学，劳动技能和身体心理素质，促进学生生动活泼地发展”。其中还进一步提出：“美育对于培养学生健康的审美观念和审美能力，陶冶高尚的道德情操，培养全面发展的人才，具有重要作用，根据各级各类学校不同情况，开展形式多样的美育活动。”

1996年全国艺术教育工作会议提出了中国学校艺术教育的指导方针是：“提高认识，抓住机遇，明确方向，加强领导，深化改革，加速发展，提高质量”。

学校艺术教育工作的奋斗目标是：“全面实现《总体规划》提出的目标和任务，适应新形势发展的要求，将工作重点进一步落实到面向全体学生，全面提高学生素质上来，探索以素质教育为目的，大、中、小相互衔接，普通学校艺术教育和艺术师范教育协调发展的具有鲜明中国特色和时代特点的学校艺术教育教学体系。”

1999年6月，党中央、国务院召开了改革开放以来第三次全国教育工作会议，这次会议以素质教育为主题，指明了新世纪中国教育改革与发展的方向。会议颁发了《中共中央、国务院关于深化教育改革，全面推进素质教育的决定》（以下简称《决定》），《决定》指出：“实施素质教育，就是全面贯彻党的教育方针，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，造就有

理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。”《决定》将美育作为党的教育方针的一个重要组成部分提出,并在第六条中对美育在全面推进素质教育中的作用、地位及实施作了全面阐述:“美育不仅能陶冶情操,提高素质,而且有助于开发智力,对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。要尽快改变学校美育工作薄弱的状况,将美育融入学校教育全过程。中小学要加强音乐、美术课堂教学,高校应要求学生选修一定学时的包括艺术在内的人文学科课程,开展丰富多彩的课外文化艺术活动,增强学生的美感体验,培养学生欣赏美和创造美的能力,地方各级人民政府和各有关部门要为学校美育工作创造条件,继续完善文化经济政策,各类文化场所(博物馆、科技馆、文化馆、纪念馆等)要向学生免费或优惠开放,鼓励文化艺术团体到学校演出高雅健康的节目。农村中小学也要充分利用当地文化资源,因地制宜地开展美育活动。”

序

苏 忱

沈金龙同志是美术教师，他能画，尤其擅长中国画，似乎工笔重彩和水墨写意兼长。他的画在一些美术展览会上展出，他也曾将自己的得意之作付印成册，赠送同道。作为他的朋友，也曾有幸忝于其列。但我这“三脚猫”凭着幼年的那点起码的美术素养，面对着点、线、面、体；黑、白、灰；光、色、形；解剖、透视、造型，脑子里便成一锅粥，更不用说去品评意境、风格、神韵，只是直觉地感到沈金龙的画还是很好看，挺耐看，特别是一些国画山水，把名山大川的空蒙，把乡间民俗的清灵表现出来了，这是一个美术工作者的本钱。

作为一名美术教师似乎单有美术功底还不够，他不但要会画，更要会教。哲人黑格尔说过“美是人类最早的老师”，“美的教育具有解放思想的品质”，作为美术教师，肩上更多的要承担起引导孩子感受美、理解美、欣赏美，最终塑造美的重任。为了让孩子通过美术教学，更好地达到真善美的统一，于是沈金龙力图通过个人艺术经验的讲授和创作实践的示范给学生以熏陶，并着力针对少儿美术教育中的一些问题，研究教材、研究教法，研究受教育的对象，并写下了一些很有见地的文章。

今天，沈金龙同志作为市教研室的美术教研员，担子就更重了，他不但要会教，更要带领着全市的中小学美术教育工作者为实施素质教育的宏伟目标作出贡献，因为美育不但具有自身的教育内容，又有催化德、智、体等教育的作用，并把人培养成一个真正大

写的“人”的崇高使命。从这种意义上说,沈金龙这本论文集的结集出版就决不是个人经验的简单汇集,而是对本市中小学全面实施素质教育的一大贡献。

沈金龙同志工作之余,勤于笔耕,至今能出版自己的论文集也给我们提供了启示:教师应该有著书立说的愿望与决心。特别是一些学有所成、教有所得的教师更应该如此,当把有价值的经验与研究奉献给大家时,对己是一种精神升华,对人则是造福社会,恩泽众人的善举。

无论品格、学识,为沈金龙同志的论文集作序,我都不够格,承蒙错爱,恭敬不如从命。谨以短文为沈金龙同志美术论文集的结集出版致贺。

自序

沈金龙

美术教育在培养人的艺术素质方面,尤其在培养学生的审美感受能力,形象思维能力,创造表现能力,在启迪心智,陶冶情操,发展个性和提高品格修养方面有着独特的功能。

培养创新精神是素质教育的重要内容和目标。美育可以激发和强化人的创造冲动,培养和发展人的审美直觉和想象力。很多大科学家指出,科学研究中新的发现不是靠逻辑推理,而是靠一种直觉和想象力。爱因斯坦说:“想象力比知识更重要”;彭加勒指出:“逻辑是证明的工具,直觉是发现的工具”。而直觉和想象力的培养,不能靠智育,而要靠美育。智育发展人的逻辑思维(和人的大脑左半球有关),美育则培养人的想象力和发展能力,即形象思维(和大脑右半球相联系),美育对于创新精神和创造能力的培养,具有智力所不可替代的作用。

创新精神和实践能力在我们普通中小学美术教育和教学中又如何体现呢?中小学美术教育必须注重培养学生的创新意识,开发学生的创造潜能,必须逐步培养中小学生的想象力和创造性思维,注重引导学生运用各种材料和技能表现自己的创造才能,以审美的眼光和造型要素去创造生活美、自然美、艺术美。

《美术教育的创新和实践》终于与大家见面了。本书分别在教材评析,艺校管理,少儿创作,课堂教学,教师领导,写字教学,发言讲话,经验总结八个方面进行了阐述。一部分文章是在各种报刊杂志上曾经发表过的,阅读这些文章可以清晰了解上海近十年来

美术教育教学的概貌,同时也可以从一个侧面感受上海中小学美术教育在创新精神和实践方面所作的努力。

教育部体卫艺司副司长杨力同志在《中国学校美术教育的回顾与 21 世纪的展望》一文中指出:“我们必须建立一支高水平的美术教育科研队伍,加强美术教育科研工作,努力解决美术教育发展过程中的理论问题和实践问题。”同时又指出:“中国的美术教育理论研究还十分薄弱,研究队伍的人数和水平亟待提高,尚不能适应迅速发展的美术教育的要求。”

本书的撰写,我认为既不是“书斋式研究”,也不是“纯理论研究”,完全是在中小学美术教育、教学、教研和对教材研究的实践中,即对粉笔(教学)、画笔(基本功)、钢笔(教科研)等探究中的所感、所想、所思。上海的中小学美术教育在各级领导的重视和中小学美术教师的努力下,呈现出一年一个样,十年大变样,一派生机勃勃的景象。同时也不难看出中小学美术教师在这块土地上,尽心尽职,辛勤耕耘的艰辛和成果。如果这些文章能使中小学美术教师在教学中有所借鉴和参考、启迪和指导,实乃作者的最大欣慰,亦成全了抛砖引玉之初衷。

由于本人的理论水平和文学功底不厚,书中肯定有粗糙和不尽人意处,时间的仓促,策划和创意肯定是不够完善的。真诚请各位领导和同仁提出宝贵意见和建议。

最后,真挚感谢上海市教委党委书记王荣华同志为本书题写书名,感谢苏忱同志为论文集作序,同时也感谢上海教育出版社的领导关心支持美术教育,特别是美术编辑室同志们的大力相助和指导。

目 录

一、教材评析

小学低年级美术教学培养创造性思维的探索

(1994.3《上海教学研究》) 1

看看 想想 画画 做做 玩玩(1993.2《上海教学研究》) ... 10

学习新课程标准,掌握新教材特点,加强创新创造能力

(1998.10《上海教学研究》) 13

二、艺 校 管 理

激发兴趣,渗透审美,提高技能,培养人才

(获长宁区论文一等奖) 23

我是怎样培养女儿绘画兴趣的(1992.2《长宁教育》) 29

提高教学质量 抓住八个环节(1993.11.26《美术报》) 33

怎样辅导幼儿学习中国画(1996.5《上海托幼》) 38

家长怎样督促孩子练习书画(1997.3《上海托幼》) 44

三、少 儿 创 作

少儿获奖作品剖析(1996-97 连载四期《美术报》) 47

少儿美术创作应突出新颖、新鲜、新意、新技 51

生活中取素材,素材中出题材,题材中炼立意 57

生命的色彩,创造的魅力 61

取生活,讲笔墨,求创新(1999.8《中国教育报》)	64
----------------------------------	----

四、课堂 教 学

小学青年美术教师致力于提高素质 (获长宁区教科研成果三等奖)	67
树立素质教育新观念 开创美术教育新局面 (1993 全国城市美术研讨会)	72
复旦中学的“少年画”创作教学(1995.4《中国中小学 美术》)	79
小学美术课上的“常见病”(获全国论文三等奖)	81
一堂成功的漫画创作课(1997.1《中国美术教育》)	88
注重美术课堂作业的添加,培养创造能力	91

五、教 师 领 导

我画山水(1994.3《书与画》)	95
用辩证法发展的观点来看待中小学美术课教学意见的 修订(1995)	97
美术教育离不开这些校长们的重视 (小学 1998.5《美术报》)	103
美术教育离不开这些校长们的重视(中学)	113
关于美术教学模式系列的研究	119

六、写 字 教 学

加强学生写字教学,提高学校书法水平 (91 年 8 期《上海教研简报》)	127
中小学校要切实把全体学生写字教学抓好	129
培养艺苑新苗,人才辈出有望(92 年 16 期《上海教研简报》)	131

开展“教师写好字”团体比赛活动(93年24期《上海教研简报》)	133
市写字教学观摩课在星火小学举办(93年26期《上海教研简报》)	135
关于硬笔、毛笔作业点评(《少年报》)	137
加强中小学生写字教学,华东“回归杯”书法邀请赛	138
上海市中小学生写字等级考试现场会在长宁区举行	140
1999年中小学生写字等级考试在10月16、17日举行	142

七、发言讲话

千万不要轻视、忽视中国画教学	145
艺术欣赏课要讲究欣赏的艺术	149
上海市小学美术教学展示情况汇总	151
上海市中小学美术教学教改之状况	154
学习有活力更富有创造力	160
千万不要轻视、忽视小学生早期美术创作活动	163
父母是孩子的一面镜子	165
长宁区少美校6岁小朋友绘画获市一等奖,受到左焕琛副市长的接见	168

八、经验总结

总结经验,发扬成绩,正视弱点,提高技能,争取新的实绩	171
《少年创作画》教学科研在素质教育中是一颗灿烂的明珠	175
辅导美术教师提高撰写论文的水平	178
上海举办高中美术教师业务培训	181
切实抓好课堂美术教学	183

祖孙三代人的美术组	185
层次高,信息多,思索深,提炼精	188
市音乐、美术教师赴庐山举办夏令营切磋教学	190
情景交融,苦中取乐,拓宽视野,陶冶情操 ——记 1998 年上海市青少年航空夏令营	193
附录:上海市教委教研室美术学科论文评审获奖名单	201

小学低年级美术教学培养创造性思维的探索

一、现代文明,人才素质的早期开发——创造力

在本世纪末上海将成倍扩展城区面积,超大规模的国际新颖大都市在浦江两岸迅速崛起。作为一个具有龙头作用生产力迅猛发展的上海城,随此伴生的也就必然是人文环境的大幅度改善。社会文明进程的加快,对公民素质要求水涨船高,而责无旁贷地担此重任的将是教育。

美术教育是整个大教育系统中的子系统,相对其他素养而言,美术素养的提高是人的基本素质现代化的一个重要标志。在人的智能结构中,创造力是属于最高层次的。改天换地的城市建设是人类创造力大发展的标志,而美术教育正是培养创造力的有效途径之一。

世界上比较发达的国家都非常重视利用美术教育培养学生的创造力。

日本——《小学事典》美术部分的基本思想是“不要模拟,要创造”,日本小学美术教学大纲明确规定“以培养造型的创造性劳动的基础为目标”。

前苏联——早在 1918 年制定《统一的劳动学校的基本准则》时就强调艺术使命是“系统地训练感觉器官和发展创造能力,扩展鉴赏美和创造美的可能性”。

英国——艺术教育的任务是培养感受力,想象力。在设计与

技术课教材编写草案中提出“关于学校,不是要求学生描述学校环境,而是要求他们探索如何更合理地为学校设计运动场地。关于花店,不是描述鲜花的多彩,而是要求学生设计并举办鲜花展览”。草案要求学生能够从经济、技术、美学,人类环境改造学和社会学等多角度评价自己的设计方案,从而选择出适于未来发展的方案。

德国——教育如果不重视对学生、儿童的造型和创造能力的培养,就剥夺了他们必须具备的人的重要素质。

中国——《九年义务教育全日制小学美术教学大纲》中规定,“通过美术教学,向学生传授浅显的美术基础知识和简单的造型技能;培养学生健康的审美情趣、爱国主义情感和良好的品德、意志,培养学生的观察能力,形象记忆能力,想象能力和创造能力。”特别是我们沿海发达地区的上海也在《九年义务教育美术学科课程标准》中指出:“美术学科为使获得造型艺术的基础知识和能力,对学生进行审美教育,培养学生具有健康的审美情趣和能力”,“培养观察能力,记忆能力,想象能力和创造能力。”

从以上情况表明,各个国家十分重视艺术教育,特别是创造力的培养。在未来高度发达的社会里,创造生活,创造世界需要的是永不枯竭的活力,创造性活动是人类创造性思维的必然结果。那么学校美术教育在培养学生创造性思维方面是否有最佳年龄段呢?

根据脑科学,心理学家认为,人的左半脑主管逻辑思维,右半脑主管形象思维,创造力的培养与开发右半脑有直接关系。科学使用训练人的大脑,特别是右脑,不仅可以延缓因年龄增长而智力急剧纯化的现象,还可以使人更聪明。美国心理学家卜劳克说,“小学三年级学生的智力与他的绘画能力是相等的”,根据这个论断,我们也可以要求提高他们智商先提高他们的绘画能力。卜劳克又说到,“3—5岁儿童的心理品质对今后成才因素占50%,5—8岁占30%,8—15岁占20%。”中国古语说“三岁看八十”。笔者在

教育实践中感到,儿童6—8岁之间,即幼儿园大班至小学一、二年级是培养创造性思维的黄金年龄段。因这段年龄的儿童普遍存在爱问、好奇心强、认识兴趣浓厚的特点,趁左半脑逻辑思维还没有能力出来“捣乱”时,先发展右半脑,利用美术学科培养创造性思维能力。事实证明,许多富于开拓性、创造性的人,都不同程度喜欢绘画。脑科学证明,早期欣赏绘画作品,如果能自己作画,对右脑刺激更明显,不论油画、水粉画、铅笔画、蜡笔画都能起作用。运用形象思维能强化记忆,运用右脑绘图,能快速消化新知识。上海中学生书画社的同学在书画方面是全市中学生中的佼佼者,而他们的文化成绩大部分在市重点学校中也是好的。如大同中学陈挺同学的书法,篆、隶、楷、行都较佳,作文也在华东六省一市中获一等奖,现被复旦大学中文系免考直升。右半脑开发后,发展了学生的敏锐的观察力,集中的注意力,良好的记忆力,丰富的想象力,灵活的思维力,构成综合素质能力即创造力。也就是说,一个儿童早期有没有学习好美术,开发右半脑,发展智力,对于今后成才是有密切关系的。

上海小学美术新教材与老教材相比,有几个明显的优点是,根据儿童生理和心理特点,以愉快的绘画游戏,有趣的劳作创造,丰富的作品欣赏,运用看看,想想,画画,做做,玩玩的形式,教会学生初浅的美术基本技能,激发兴趣,从而培养创造能力。

二、普及提高,课内课外的思维培养——创造性

(一) 课内,使用新教材,激发兴趣,培养创造性思维。

十个孩子有九个在幼儿期都喜欢画,早期培养美术兴趣对他的成才可以终身受益。兴趣是最好的老师,兴趣是成功的一半,兴趣可以使人善于创造条件,适应环境,对创造活动充满热情。低年级阶段,在使用美术新教材时,应以极大的热忱来激发培养学生的艺术兴趣。实践证明,以下一些做法在课堂上激发兴趣具有一定