

普通高等教育“十五”国家级规划教材

美术教学理论与方法

钱初熹 著

高等教育出版社

普通高等教育“十五”国家级规划教材

美术教学理论与方法

钱初熹 著

高等教育出版社

内容简介

本书是一本凝聚作者多年研究成果的美术教学理论教材,全书分三编。第一编美术教学理论基础,主要介绍了美术教学的前提、理论的基础、理论与方法的演变及中国学校美术教学的历史;第二编美术教学方法,主要论述了美术教学设计、内容及方法、评价和研究;第三编美术教学研究,主要阐述了美术课程资源开发、教学研究及美术教师专业化成长等。

本书汇集了大量国内外美术教学理论及方法方面的素材,力求呈现美术教学的多元化面貌及发展趋势,给美术教师进行新的课程教学改革以很大的启示。

本书使用范围广泛,除作师范院校本、专科,美术院校和普通高等院校的教材外,亦可为爱好美术教育的广大社会读者选用。

图书在版编目(CIP)数据

美术教学理论与方法/钱初熹著. —北京:高等教育出版社,2005.2

ISBN 7-04-016219-9

I. 美... II. 钱... III. 美术-教学研究-高等学校-教材 IV. J-42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 139835 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landaco.com
			http://www.landaco.com.cn
经 销	北京蓝色畅想图书发行有限公司		
印 刷	北京大容彩色印刷有限公司		
开 本	787 × 960 1/16	版 次	2005 年 2 月第 1 版
印 张	20.75	印 次	2005 年 2 月第 1 次印刷
字 数	370 000	定 价	30.00 元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 16219-00

目 录

引言 站在新旧百年的交界线上	1
参考文献	5

第一编 美术教学理论基础

第 1 章 美术教学的前提	8
§ 1 三个命题	8
1.1 美·艺术·美术	8
1.2 未完成的人	12
1.3 多元智能理论	13
§ 2 美育、艺术教育与美术教育	15
2.1 美育	15
2.2 艺术教育	16
2.3 美术教育	17
§ 3 社会与美术教育的发展	21
3.1 全球化趋势	21
3.2 我国社会发展的总趋势	22
3.3 我国美术教育的发展	23
小结	25
参考文献	26
第 2 章 美术教学理论的基础	28
§ 1 教学理论的发展	28
1.1 教学的定义	28
1.2 教学理论演变的概述	30
1.3 后现代教学理论	32
§ 2 美术观念的演变	34
2.1 现代主义美术	34
2.2 后现代主义美术	35
§ 3 视觉认知与美术能力发展的研究	39
3.1 视觉认知研究的进展	39
3.2 儿童美术发展研究的进展	41
§ 4 儿童世界的变化	45
4.1 儿童生活环境的变化	45
4.2 “视觉文化”时代	47

4.3 教室里发生的事件	48
小结	50
参考文献	51
第3章 美术教学理论与方法的演变	53
§1 社会性取向的美术教学	54
1.1 各国学校美术教学的开端	54
1.2 20世纪初注重社会性取向的美术教学	56
§2 创造性取向的美术教学	58
2.1 美术教学观念转变的起因	58
2.2 创造性取向的美术教学	60
§3 学科性取向的美术教学	65
3.1 提出的背景	65
3.2 以学科为基础的美术教学	66
§4 美术教学的多元化倾向	69
4.1 美术教学的多元化倾向	69
4.2 美术教学的新倾向	71
小结	74
参考文献	74
第4章 中国学校美术教学的历史	76
§1 中国学校美术教学的开端	76
1.1 西洋美术传入中国	76
1.2 近代中国美术教学的开端	78
§2 中国学校美术教学的演变	82
2.1 美术教育观念的转变	82
2.2 20世纪初的美术课程标准	83
2.3 自由画运动	84
§3 中国学校美术教学的发展	85
3.1 前苏联美术教学体系的影响	85
3.2 文化大革命中的美术教学	86
3.3 20世纪80年代的美术教学	86
3.4 20世纪90年代的美术教学	87
§4 21世纪的中国学校美术教学	92
4.1 21世纪初期的美术教育	92
4.2 中国学校美术教学的未来	95
小结	95
参考文献	95

第二编 美术教学方法

第5章 美术教学设计	98
§1 美术教学目标的设定	99
1.1 目的与目标的区别	99
1.2 美术教学的基本观念	104
1.3 美术教学目标	106
§2 美术教学活动的编制	107
2.1 美术教学活动计划编制的原则	107
2.2 美术教学活动计划编制的步骤	110
2.3 美术教学活动计划的案例	112
§3 美术学习活动形态与学习方式	113
3.1 美术学习活动形态	113
3.2 美术学习方式	114
§4 美术教案的设计	121
4.1 美术教案的目的	121
4.2 美术教案的内容和形式	122
4.3 美术教案的“创意”	125
§5 美术教学技术	128
5.1 教学技术	128
5.2 激发美术学习动机的技术	129
5.3 美术教学中运用教学媒体的技术	131
小结	135
参考文献	136
第6章 美术教学的内容及方法	137
§1 美术教材	138
1.1 教材与美术教材	138
1.2 美术教科书	140
1.3 21世纪的美术教材	142
§2 小学、初中美术教学内容与方法	148
2.1 小学、初中美术教学内容与方法	148
2.2 “造型·表现”领域的教学内容及方法	151
2.3 “设计·应用”领域的教学内容及方法	153
2.4 “欣赏·评述”领域的教学内容及方法	155
2.5 “综合·探索”领域的教学内容及方法	157
§3 高中美术教学内容与方法	162
3.1 高中美术教学内容与方法	162
3.2 “美术鉴赏”系列的教学内容及方法	166

3.3	“绘画·雕塑”系列的教学内容及方法	168
3.4	“设计·工艺”系列的教学内容及方法	171
3.5	“书法·篆刻”系列的教学内容及方法	174
3.6	“现代媒体艺术”系列的教学内容及方法	175
小结		178
参考文献		179
第7章	美术教育评价	180
§1	美术教育评价概述	180
1.1	教育评价	181
1.2	美术课程的评价建议及特征	184
§2	美术教育评价方式	186
2.1	多样化评价	187
2.2	表现性评价	189
§3	美术教学评价案例	194
3.1	我国的美术教学评价案例	195
3.2	日本的美术教学评价案例	208
3.3	美术教育评价展望	213
小结		215
参考文献		215
第三编 美术教学研究		
第8章	美术课程资源开发	218
§1	美术教育改革与课程资源开发	218
1.1	后现代教育思潮与美术教育改革	218
1.2	课程资源与课程扩展	220
1.3	外国学校美术课程资源的开发	221
1.4	我国学校美术课程资源的开发	222
§2	美术课程的新资源	224
2.1	美术课程的资源	224
2.2	美术课程资源开发的目的和方法	226
2.3	美术课程资源开发的发展方向	227
§3	美术课程资源开发的案例	228
3.1	我国美术课程资源开发的案例	228
3.2	外国美术课程资源开发的案例	237
3.3	两国共同开发美术课程资源的案例	243
小结		246
参考文献		246
第9章	美术教学研究	248

§ 1 美术教育研究	249
1.1 美术教育研究	249
1.2 美术教育研究的范围与原则	250
1.3 美术教育研究组织	251
§ 2 美术教育研究的基本方法	252
2.1 美术教育研究的分类	252
2.2 调查研究(又称描述研究法 Descriptive Research)	253
2.3 实验研究(Experimental Research)	255
2.4 历史研究(Historical Research)	257
2.5 理论研究(Theoretical Research)	257
2.6 比较研究(Comparative Research)	259
2.7 质的探究方法的提出	260
§ 3 学校美术教学研究	262
3.1 学校美术教学研究	262
3.2 确定研究课题	263
3.3 文献检索	266
3.4 研究计划的设计和制订	268
3.5 研究方法的实施	271
3.6 研究结果分析	271
§ 4 美术教学研究成果表述	272
4.1 研究成果表述的意义、类型与原则	273
4.2 研究成果表述的步骤	275
4.3 研究成果表述的主要形式	277
小结	282
参考文献	283
第 10 章 美术教师专业化成长	284
§ 1 美术师资培育课程与教学	284
1.1 美术师资培育的现状	284
1.2 中小学美术师资培育的发展前景	289
§ 2 美术教育实习的意义与方法	292
2.1 美术教育实习的意义	292
2.2 美术教育实习的过程	293
2.3 微格教学	296
2.4 美术教育实习展望	298
§ 3 迎接挑战的美术教师	300
3.1 来自新课程的挑战	300
3.2 美术教师的专业化成长	300
小结	305

参考文献	306
结束语 新的视野与新的起点	308
参考文献	311
附录 美术教育文献索引	312
后记	320

引言 站在新旧百年的交界线上

我国的学校美术教学以1904年为开端,至今(2004年)已走过100年的历程。站在旧百年与新百年的交界线上,重温我国学校美术教学的历史,审视现在,展望未来,是非常必要的,也是具有深远意义的。在美术教学进入新的历史时期之际,究竟应该如何看待它的过去、现在和未来呢?笔者认为以下观点是至关重要的,而它们正是贯穿本书的基本观点。

“因陀罗网”之喻

在佛教大乘教派的理论中,有一个“因陀罗网”(Indra's Net)的故事。传说忉利天王的宫殿里,有一种用宝珠结成的网,一颗颗宝珠的光,互相辉映,一重重,无有穷尽,这种由宝珠所结成的网,就叫因陀罗网,也叫做帝网。在大乘教里,因陀罗网的故事被用来象征这样一个宇宙:其中所有的成员形成了一个无限的互联关系,该关系便是同时存在的互联身份和互为因果关系(大卫·杰弗里·史密斯,2000)。

将这一理论引申于美术教学,其意义是深远的。首先,将每一位学生比喻为因陀罗网里的每颗闪闪发光的宝石。像多得数不胜数的交相辉映的宝石那样,所有学生形成了一个反射与被反射的互联关系。其次,将教师也比喻为网里的一颗闪闪发光的宝石,教师与学生是互联身份并互为因果关系。教师不仅发出光芒,也努力使自己反射他人之光。这一理论与后现代教学法是相通的。一方面,承认儿童之间深刻的互联性以及成人与儿童之间深刻的互联性。另一方面,在这种交互影响下所形成的全面的文化背景是不容忽视的。通过美术教学,向学生展现创造未来的方式,引导学生学会如何将自已的美术学习经验、生活经历置于全面的文化背景中去解读,这正是学校美术教学的重要目标。

善于在“新”的里面发现“旧”的

常宁生(南京艺术学院)指出,1839年,法国画家保罗·德拉罗什(Paul Delacroix)看到达盖尔用银版法拍摄的照片时,感慨地宣称:“从今天起,绘画死亡了。”虽然绘画曾几度陷入危机和低谷,然而在现代社会,无论是在绘画备受欢迎的年代,还是在随之而来遭受攻击的日子里,绘画一直都是人们关注的艺术形式。在当代高科技和发达的传媒作用下,当代艺术既可以借助媒体进行广泛和快捷的传播,也可以运用高科技手段直接进行创作。当代意识与新媒体的互动关系是历史发展

的必然,但每一种新的媒体和新艺术形式的出现并不能降低和取代传统艺术形式的价值和功能。因为文化的多元性和艺术形式的多样性才是符合人类社会发展与艺术发展的本质及规律的。(2004)

罗岗(华东师范大学)指出,视觉文化与视觉艺术有一个重要的区别,就是视觉文化使人们观看图像的场所发生了变化。以前观看图像的场所都是正式的、固定的,例如到美术馆去看油画,到电影院去看电影等。但是,今天人们在百货公司看广告,在家中看 DVD。视觉文化把人们的注意力从结构完善的、正式的观看场所,如电影院和艺术画廊,引向日常生活中视觉经验的中心。而在观看的过程中——如在广告里——可能经常会看到各种各样的经典图像(图引言-1)。《蒙娜丽莎》、《呐喊》等经典绘画作品成为广告形象之一。这种情况提醒我们,怎样在消费社会里重新发现经典的意义,虽然我们会有和经典碰面的机会,但是碰面的时机和场所与原来都不一样。(2003)

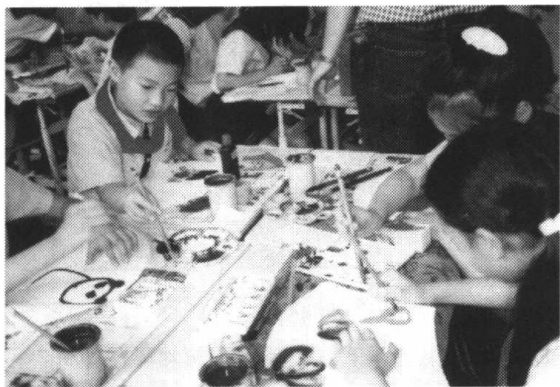

图引言-1

上海市中山公园地铁站里“喜力”啤酒的广告(摄于2004年8月)

在思考美术教学问题时,上述两位学者提出的观点给予我们很大的启发。特别是罗岗提出的“为什么要在今天这个消费社会里,需要重提经典的意义”的问题,这是发人深思的。在当代高科技和发达的传媒作用下,中小学生对美术的兴趣以及学习美术的场所发生了变化。他们除了在课堂上学习美术以外,在日常生活中也经常接触美术,广告、漫画、动画等成为学生喜爱的美术门类,而对远离日常生活经验的传统的经典绘画、雕塑等作品却提不起学习的兴趣。新一轮的美术课程改革关注学生美术学习的兴趣,但学校美术教学内容却并不能仅仅根据学生的兴趣来设定。在今天这个消费社会里,虽然一些经典作品远离学生生活,但其价值依然存在,甚至比以往更高。我们需要重提经典的意义,因为经典作品是人类的宝贵文化遗产,其作为学校美术教学重要内容的地位是不容动摇的。所以,在进行美术教学时,需要改变以往灌输式的教学方法,采用多种教学方法,例如由近及远,以广告中的各种经典图像作为切入点,在激发出学生学习的兴趣之后,再进入传统美术内

容的学习中,等等。总之,引导学生关注、理解经典美术作品,并传授欣赏的方法,使他们真正认识经典美术作品中所蕴涵的不可估量的艺术价值,这也是学校美术教学的重要目标。(图引言-2)

图引言-2

无论任何时期,中国传统绘画都是学校美术教学的重要内容
(这是上海市虹镇老街小学的美术课)(2002年5月)

不能忘记“回家”的路

近来,有两则新闻报道引起笔者的关注。一是“中国民间文化遗产抢救工程周年回顾”。中国民间文艺家协会副主席白庚胜指出:我们古老的节日已经一个一个地淡出了孩子们的脑海。由于种种历史的原因,民间文化并没有处在与精英文化同等的位置上。而民间文化面临的冲击,主要有三方面的原因:第一,农耕时代正在渐渐地消退,原有的农耕文明架构下的一切文化形态与方式都在迅速瓦解和消亡。第二,全球化的冲击。风靡全球的商业性的强势流行文化,正在猛烈地冲击世界各民族——也包括我们民族的文化。第三,中国人自己制造假冒伪劣的民间文化产品的现象更让学者心焦。中国民间文艺家协会主席冯骥才大声呼吁:如果我们不动手去抢救,再过20年,至少有一半民间文化会化为乌有。文化界要把抢救民间文化遗产当作不能拒绝的神圣使命;当作时代和历史放在我们肩背上的必须承担的重任。他说:“我们深信一个道理,只有全民族都关爱自己的文化,以自己的文化为荣,我们的文化才能在世界发扬光大。我们的文明传统才会真正传承下去而不中断,我们民族的精神才更加强大。”(图引言-3)(张振胜,2004)。

与上述新闻报道密切相关的另一则新闻是“中国世界遗产保护和开发,结合点在哪里?”世界遗产是经过漫长的历史时期逐步形成和遗留下来的,是特定的历史时期的活化石。自1985年中国加入《保护世界自然和文化遗产公约》以来,共有29项自然和文化遗产被列入《世界遗产名录》。被列入名录的数量已经居世界第3

图引言 -3

民间美术正在一代一代传承下去(贵州黄果树地区石板寨,2004年7月)

位,是位于西班牙(36处)、意大利(34处)之后的世界遗产第三大国。联合国教科文组织第28届世界遗产大会于2004年6月28日至7月7日在江苏省苏州市举行(我国又有1项遗产申报得到批准)。世界遗产保护正引起全社会的关注。(张振胜,2004)但是,在某些地方,损害遗产的现象却每天都在发生着(图引言-4)。笔者认为,我们应该“往前走,向后看”,不能忘记“回家”的路。而学校在宣传保护文化遗产、关爱民族文化方面肩负重任。通过美术教育,让学生了解民族民间美术和世界遗产的价值,激发珍惜美术遗产、关爱民族民间文化的情感,掌握传承与保护文化遗产的方法,这是美术教育工作者义不容辞的责任。

图引言 -4

南京市一些居民每天利用神道上的石雕锻炼身体
(2004年春)

本教材的结构及特色

《美术教学理论与方法》围绕普通学校,即小学、初中、高中的美术教学展开论述。全书共分为三编。第一编,美术教育理论基础,其中包括:第1章,美术教学的前提;第2章,美术教学理论的基础;第3章,美术教学理论与方法的演变;第4章,中国学校美术教学的历史。第二编,美术教学方法,其中包括:第5章,美术教学设计;第6章,美术教学的内容及方法;第7章,美术教育评价。第三编,美术教学研究,其中包括:第8章,美术课程资源开发;第9章,美术教学研究;第10章,美术教师专业化成长。全书以“引言:站在新旧百年的交界线上”和“结束语:新的视野与新的起点”作为起点与终点。

本教材以《面向21世纪教育振兴行动计划》、《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》以及教育部有关基础教育改革和高等教育改革的文件精神为指导方针,把我国优秀美术教育传统与国际先进课程理念、美术教学观念相融合,始终贯穿终身教育的思想,并以此作为美术教学研究的基础。其特色为:

第一,以美术教学理论以及美术教学的发展趋势作为立足点,密切结合美术教学实践,解决美术教学中的实际问题。全书既有美术教学理论的论述,又有美术教学方法的阐述,力求在理论与实践之间架起一座桥梁,使这门课程的教学真正适合新世纪美术教育发展的需要。

第二,以美术教学为切入点,与我国基础教育新美术课程的推行密切配合。本书一方面汇集国内外美术教学理论及其研究成果,加以评述与比较;另一方面汇集国内外美术教学方法的研究成果,结合我国美术教学实践、美术课程资源开发与教学研究活动,提供具体可行的教学案例及教学研究的实例。

第三,根据论述的需要,采用图表化等形式加以说明,并附各种与美术教学活动有关的照片,使全书图文并茂。

第四,附录美术教育文献索引。其中包括:美术教育法规文件汇编(3部)、美术教育专著(35部)、美术教育论文(100篇)、教育专著(30部)的目录,便于读者查找与检索关于美术教学理论与方法的信息。

总之,通过本教材的学习,学生可以掌握与21世纪相适应的美术教学理论,学会美术教学方法,并学会自主开发美术课程资源与美术教学研究的方法,获得可持续发展的教学与教学研究能力,自觉对应社会、美术、教育对美术教学不断提出的挑战。我们殷切期待本教材在美术教育人才培养过程中发挥应有的作用。

参 考 文 献

- 1 大卫·杰弗里·史密斯(加)著、郭洋生译. 全球化与后现代教育学. 北京:教育科学出版

社,205~206

- 2 周宪. 视觉文化三大发明:镜子·相机·电脑. 上海:社会科学报 2004 年 6 月 17 日第 6 版
- 3 常宁生.“从今天起,绘画死亡了?”. 上海:社会科学报 2004 年 6 月 17 日第 6 版
- 4 罗岗、顾铮主编 视觉文化读本. 南宁:广西师范大学出版社,2003.1~5
- 5 张振胜. 中国民间文化遗产抢救工程周年回顾. 北京:中华读书报 2004 年 5 月 19 日第 5 版,2004
- 6 张振胜. 中国世界遗产保护和开发,结合点在哪里? 北京:中华读书报 2004 年 4 月 7 日第 5 版,2004

第一编

美术教学理论基础

第1章 美术教学的前提

在读完本章后,你能够:

- 阐明美、艺术、美术各自的含义和三者之间的关系。
 - 讨论教育和人的发展之间的关系。
 - 阐明美育、艺术教育、美术教育各自的含义和三者之间的关系。
 - 辨别不同学科名称所隐含的不同取向。
 - 区别美术教育的不同类型。
 - 讨论中国经济、科技、教育的发展对美术教育的影响。
-

本章概览

在本章中,你将思考以下三个问题:(1) 美术教育对人的发展有什么作用?(2) 美术教育与美育、艺术教育有着怎样的关系?(3) 全球化与中国的发展对美术教育的发展产生怎样的影响?本章对上述问题进行分析,通过这一过程,将对为何要在学校开展美术教学这一问题有更深入思考,并能更全面地了解美术教学的前提。

阅读本章时,建议能积极思考并阅读相关资料,以便更好地理解上述问题。希望在本章结束时,读者对目前的形势与美术教育的发展有一个较为明确的认识。

§1 三个命题

由于美术教学涉及范围很广,有关美术教学前提的讨论,可以从政治、经济、教育、艺术、科学等诸多角度展开。而其中与美术教学密切相关的则是美术学科、教育和人的发展,所以,我们首先围绕“美·艺术·美术”、“未完成的人”、“多元智能”这三个命题来展开讨论。

1.1 美·艺术·美术

1.1.1 美

何谓“美”?