

基础教育新课程师资培训系列教材

丛书主编 柳菊兴

丛书副主编 鲁晓成

高中美术 课程标准教师读本

GAOZHONG MEISHU KECHENG BIAOZHUN JIAOSHI DUBEN

吴乐年 主编

华中师范大学出版社

基础教育新课程师资培训系列

- 丛书主编 柳菊兴
- 丛书副主编 鲁晓成

高中美术课程标准教师读本

主 编 吴乐年
编 者 钟维斌 苏自强 曾 铭
丁鸿祥 唐年穗 王 兵
吴乐年
主 审 鲁晓成

华中师范大学出版社

2003年·武汉

(鄂)新登字 11 号

图书在版编目(CIP)数据

高中美术课程标准教师读本/吴乐年主编. —武汉:华中师范大学出版社, 2003. 10

(基础教育新课程师资培训系列教材/柳菊兴主编)

ISBN 7-5622-2803-5/G·1464

I. 高… II. 吴… III. 美术课-课程标准-基础教育-师资培训-教材 IV. G633.953

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 088678 号

高中美术课程标准教师读本

© 吴乐年 主编

出版发行:华中师范大学出版社(武汉市珞瑜路 100 号/邮编:430079)
经销:全国新华书店/北京太学教育书刊音像中心
印刷:北京市通堡印刷厂

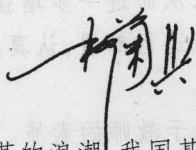
责任编辑:吴兰芳
责任校对:崔毅然

封面设计:新视点
督 印:方汉江

开本:880mm×1230mm 1/32
版次:2003 年 10 月第 1 版
印数:5001 - 10000

印张:8.875 字数:185 千字
印次:2003 年 12 月第 2 次印刷
定价:14.50 元

总 序

随着世界课程改革的浪潮,我国基础教育课程改革取得了令人欣喜的成就。在全社会的热切关注和企盼下,国家教育部于2001年7月颁布了《基础教育课程改革纲要(试行)》。基础教育课程改革,是我国基础教育的一件大事,也是全社会的一件大事。《纲要》的颁布和实施,对我国基础教育的改革与发展必将带来极为深远的影响。

记得《纲要》颁布的当天,《中国教育报》发表了一篇题为《构建基础教育课程新体系》的评论员文章。文章指出:“《纲要》为我国基础教育课程改革描绘了一幅宏伟的蓝图,展现了21世纪新课程的美好前景。”文章还强调:“新课程对学校、校长、教师提出了全新的挑战。各级教育行政部门的领导、教研员和教师都要认真学习领会《纲要》的精神实质,以《纲要》精神为指导,进一步转变教育观念,改革教学方法,树立新的人才观、质量观、课程观,尽快适应新课程。”树立体现时代精神的新的课程价值观,根治现行课程体系的弊端,是当前课程改革的根本要求。围绕这一根本要求,我们从事基础教育工作的校长、教研员和教师,在当前和今后一段时期

里,一定要把基础教育课程改革这件大事抓好。

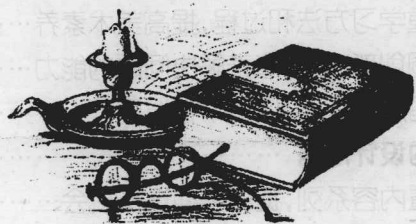
综观中外教育改革,无一不把课程改革摆在突出的位置,美国、日本、韩国、英国、新西兰、澳大利亚、新加坡等国都是如此。在课程改革中,各国都想抓住带规律性的东西,都想抓住要害和根本,我国的基础教育课程改革也应如此。我国现行的基础教育课程体系存在着“两个不适应”:一是不适应全面推进素质教育的要求,二是不适应时代发展的要求。我们必须从实施科教兴国战略的高度,从提高民族素质、增强综合国力的高度,来认识推进基础教育课程改革的重大意义,从而进一步增强基础教育课程改革工作的责任感和紧迫感,抓紧进行部署,认真组织好新课程的实施,扎扎实实地抓好这项工作。

实施素质教育,关键在于教师的素质。摆在我们面前的一个十分现实的问题是,新课程将改变学生的学习方式,同时也将改变教师的教学方式。为了把这种“转型”工作做好,我们配合当前的新课程师资培训工作,策划、组织并编写了这套“基础教育新课程师资培训系列教材”。这套系列教材的特点,一是“准”,它准确地体现了《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和《基础教育课程改革纲要(试行)》的精神,准确地解读了新课程标准;二是“新”,它体现了素质教育的新思想、新观念、新理论和新要求;三是“实”,它内容充实,资料翔实,语言朴实,有很强的实用性。这套教材的编者既有课程改革的专家和学者,也有长期从事教学和科研工作的教师和教研员。这套教材,既简洁明快,又有一定的深度,不失为基础教育新课程师资培训实用性和实效性都比较强的教材。在使用这套教材时,我们希望培训者与被培训者平等交流,平等对话,共同发展。

基础教育课程改革的目标是:“为了中华民族的复兴,为了每一位学生的发展。”让我们为达到这一目标而共同努力吧!

第一章 课程标准产生的背景	(1)
第一节 课程改革的背景	(1)
第二节 课程标准与现行教学大纲的比较	(20)
第二章 课程的性质与价值	(28)
第一节 课程的性质	(28)
第二节 课程的价值	(34)
第三章 课程的基本理念	(45)
第一节 体现时代性、基础性和选择性,满足发展的需求	(46)
第二节 理解祖国优秀艺术,尊重世界多元文化	(48)
第三节 注重学习方法和过程,提高美术素养	(54)
第四节 强调创新精神,培养解决问题的能力	(57)
第五节 提倡质性评价,促进个性发展	(60)
第四章 课程的设计思路	(64)
第一节 设置内容系列,提供多种选择机会	(64)
第二节 实行学分管理,保证基础,力争拓展	(66)
第三节 注重可行性,适应不同学校的美术教学条件	(67)
第四节 传承民族文化,反映学科最新发展	(68)

第五章 课程目标	(70)
第一节 正确理解课程目标	(70)
第二节 课程目标的基本要求	(75)
第六章 内容标准的结构与内容	(78)
第一节 美术鉴赏	(78)
第二节 绘画·雕塑	(99)
第三节 设计·工艺	(119)
第四节 书法·篆刻	(149)
第五节 现代媒体艺术	(164)
第七章 实施与评价建议	(189)
第一节 教学中应关注的问题	(189)
第二节 评价建议	(223)
第三节 课程资源的利用与开发建议	(238)
附录:普通高中美术课程标准(实验)	(243)
主要参考文献和网站	(269)
后记	(271)

第一章 课程标准产生的背景

第一节 课程改革的背景

一、时代发展推动着高中美术课程改革

1. “全球一体化”凸现美术教育的价值

英国《新政治家》周刊 1999 年 12 月 6 日刊登了乌尔里克·贝克的《超越单一民族国家》的文章,文中写道:晚上 10 点钟,柏林泰格尔机场。一个亲切友好的声音通知疲惫不堪的旅客,他们飞往汉堡的航班已经做好登机的准备。但是这个声音并不是来自机场内,也不是来自附近的任何地方。说话者是一名妇女,她坐在美国加利福尼亚的一个控制台前,用广播服务系统通过互联网从加利福尼亚播出的。理由很简单,在加利福尼亚,不必为了在德国上夜班而另外支付报酬,因为那里还是白天,而且,那里的间接人工成本费不管怎样也比德国低。这种情况与过去完全不同。以前国家一直被看作独特的经济实体,主要通过贸易联系。现在这种情况逐渐淡化,高度发达的国际交通通信,把世界联成一个整体,哪里成本低,就在哪里生产商品。公司和金融市场在做出生产、营销和

投资决定时,根本不考虑国界的问题。许多市场已经真正全球化,公司越来越多地组织全球生产,把产品设计、零部件制造和成品装配分散在许多国家。如美国人喜欢的棒球运动手套,有 95% 是日本制造的,但手套用的牛皮是美国的,而在送往日本制成手套前,先运到巴西去鞣制。美国公司在沙特承建三座旅馆,旅馆的组件——小到浴室里的肥皂盒,都在巴西订制。建造旅馆的劳动力则来自韩国,美国人只负责信息、管理。跨国公司在全球交易的过程中寻找花钱最少的财政条件和最有利的基础设施,但不管怎样,最大的赢家是那些拥有高素质人才和先进技术的企业主。

中国已加入 WTO,进入 WTO 就意味着公平竞争。我国与别国的竞争不是土地面积,不是矿产资源,而是人才的竞争。其中艺术设计人才具有举足轻重的作用。因为艺术设计水平被称为是经济发展的晴雨表。20 世纪 70 年代,日本经济的腾飞使其成为可以与欧美抗衡的经济大国,根本原因在于他们始终把设计作为日本经济发展的战略导向和基本国策。国际经济界一致认为:日本经济=工业设计力。20 世纪 80 年代,亚洲四小龙韩国、台湾、新加坡和香港经济的起飞,无不与他们具有高水平的艺术设计有关。英国前首相撒切尔夫人一针见血地指出:英国经济之所以落后,就是因为不知道和不重视艺术设计。她强调说:“工业设计对英国来说,在一定程度上比首相的工作还重要。”1985 年,撒切尔夫人委托工业大臣出席“第 14 届世界设计大会”时说:“打开未来世界的钥匙掌握在工业设计师手中。”同期,美国哈佛大学著名教授罗伯特·海斯也说:“15 年前,企业靠价格竞争,今天靠质量竞争,明天将靠设计竞争。”正如有些专家预言的那样:21 世纪是设计的世纪,艺术设计人才是 21 世纪最紧缺的人才之一。这些话深刻地揭示了当今世界经济竞争条件的战略变化,切中了艺术设计在社会

发展中的作用。

当前我国企业与产品发展过程中遇到的许多问题,不外乎是产品落后,装备陈旧,工艺粗糙和管理松懈,其中最重要的问题可能还是设计落后。广货之所以“北伐”,一个主要的原因就是敢于不断地引进先进设计,不断地更新产品设计。广东的家用电器、电子产品、服装、家具和食品在全国市场的竞争优势不在于其价格和质量,而在于其用现代设计领先一步的优势。这些事例足以说明在当代经济发展中,物质与技术性资源的决定性作用正让位于以设计创新为特征的智慧性资源,艺术设计是一个带有战略意义的产业和学科。现代经济发达的条件之一就是各级学校实施有效的设计艺术教育,这一点早被 19 世纪的许多教育家所论证。1899 年,美国著名教育家克拉克在《艺术与工业教育》一书中认为:“美国国民经济 19 世纪末赶上和超过英国,成为世界第一经济大国,它在经济上高速发展的成功,在某种意义上说成功得益于美国学校的美术教育。”什么课程能够培养高素质的艺术设计人才?毋庸置疑的回答是:美术教育。因此,美术教育对经济的发展发挥着重要的作用。

全球经济一体化促使各国互相依存,这种互相依存有利有弊。在有利的情况下,它帮助每一个人;在不利的情况下,它伤害每一个人。正如罗伯特·塞缪尔森 2000 年 1 月 4 日在美国《国际先驱论坛报》发表的题为《全球化的利弊》一文中所讲的那样:“在进入新世纪的时候,全球化是一把双刃剑,它是加快经济增长速度、传播新技术和提高富国和穷国生活水平的有效途径,但也是一个侵犯国家主权、侵蚀当地文化和传统、威胁经济和社会稳定的一个有很大争议的过程。”特别是 20 世纪人类所具有的核能力,正在增加着冲突的危险。普遍的竞争已成为各国在诸多方面进行“对话”与

“交流”的主要方式,从而强化了各个国家民族的“自我意识”,普遍缺少一种“他人意识”。传统的学校教育对此曾起了推波助澜的作用,它往往突出各个国家、各个民族的差异性,颂扬自身的优越感,以此来强调各国、各民族的独特性,很难使人放眼世界、接受差异、尊重差异。为此,当今教育的一个很重要的使命就是要使学生懂得人类社会的多样性,意识到地球上的所有人及其所赖以生存的文化之间具有相似性,使其具有设身处地理解他人的意识,从而达到情感的同化。这种情感品质的培养,需要我们转变已有的教育观念,强调教育应该为人与人之间的谅解服务,其现实途径就是要重新审视教育的价值,凸现教育的人文价值,把教育理解为培养和谐情感的有力手段。作为人文学科的美术,自然会被推到一个重要的位置。

2. “世界信息化”对美术教育提出了挑战

在 20 世纪中叶,人们只是通过计算机技术的发展隐约看到了信息社会的朦胧曙光。80 年代世界新技术革命的蓬勃发展、计算机技术的出现、多媒体技术的兴盛,已向人们昭示信息化时代的到来;进入 90 年代后,随着计算机产业狂飙般迅猛发展,信息高速公路的建立,信息化浪潮的强劲势头席卷全球。信息化社会将改变人类的生活和工作方式,同时也会导致教育观念和教育实践的重大变革。学生们可以通过各种手段获得数量庞大的信息。正确利用这些信息有助于发展学生们的想像力,丰富他们的日常生活;但同时信息泛滥的情况下,应培养学生免受虚假信息的迷惑,懂得去伪存真的能力。电脑的普及,软件的开发,信息网络的开展,都将有助于为学生们提供各种学习素材,丰富他们的兴趣,开阔他们的视野。但同时我们还应看到,信息化尽管将为学生带来新的可能性,也可能会导致由于热衷电子游戏而引起教师和学生或学生

们之间人际关系的淡薄,减少学生们体验生活和接触自然的机会,对学生身心带来各种不良的影响。由于计算机展现给学生们的世界更多的是模拟的、虚幻的,带有一定的虚假性,学生在其中遨游,所获取的内在情感体验往往是“失真”的,是与现实世界相脱离的。如果学生的情感世界都建筑在这一个虚假世界的基础之上,当学生步入活生生的社会现实时,其情感的殿堂将会倾塌。同时,学生与计算机的交流,更多的是人与“物”的对话,其交流是单向的,学生的感情投入得到的常常是“物性”的回答,学生长期沉溺于此,其情感势必趋于麻木,疏于现实中人与人之间的正常交往。针对信息化社会所带来的弊端,教育应当承担起自己的责任,而人文教育在其中的义务和责任,更是责无旁贷,其作用也将受到前所未有的重视。美术是陶冶情操、培养情感的艺术,运用它来进行情感教育,定有不凡的功效。这是信息化给美术教育带来的挑战之一。

除此挑战外,还要应付来自艺术方面的挑战。在信息化社会,人们可以用传统的方法来创作和接受艺术作品,也可以采用与以往截然不同的方式来创作、表现、传播与体验丰富多样的感官信号。艺术创作与表现、传播与体验等方式的转变对艺术教育提出的挑战体现在以下方面:

(1) 艺术创作方式和传播手段趋向多样化。

首先,利用画板、图像处理等软件创造艺术作品,人们可以如游戏那样愉快地作画,既可以表现想像中的形象,也可以根据偶发联想进行创作,产生许多用颜料、材料来绘制所达不到的效果。特别是利用计算机进行美术设计,不仅可以缩短调色、涂色、画线、书写美术字的时间,提高效率,而且大大扩展了表现的幅度。运用计算机进行艺术创作,还可以融造型、音响等综合手段为一体,使视

觉艺术和听觉艺术相辅相成,创造出崭新的艺术境界。

其次,除了以往通过印刷手段广泛传播艺术作品外,还可以通过电视、传真、互联网等多种途径传播艺术作品。尤其是通过互联网在瞬间就可以将作品迅速传播到世界各地。因此,从某种角度看,可以认为互联网是一座为艺术家提供最大的作品展示空间,容纳最多观众的世界最大的美术馆。

(2) 艺术体验方式趋向多样化。

与此同时,艺术体验方式呈现出多样化倾向。体验的范围扩大了,速度也随之提高。人们可以去美术馆观看原作,也可以欣赏画册,还可以利用电子资料库进行高效率检索式的欣赏,或通过网络随时访问世界各地的美术馆。既可以在短时间内获得大量艺术信息,也可以进行长时间深入细致的研究。例如用超级带接来仔细观察、研究一幅画或一座雕像的细节等。而通过多媒体技术,面对运用综合手段创作的艺术作品,人们可以同时获得视觉、听觉等多方面的体验。在这里,没有拥挤的人群,也不用匆忙,还可以问任何问题而不必担心显得无知。

更值得一提的是,与以往相比,艺术体验、接受的方式更具有参与性。数字化高速公路提供了改编艺术作品的手段,使“已经完成、不可更改的艺术作品”的说法已成为过去。每个观众可以根据自己的需要,在美术作品上进行各种数字化操作,将作品改头换面。在自己的美术馆中,可以移动墙壁,增加虚幻的展厅,重新摆放美术品。这些艺术体验方式的变化对美术教育提出了新的挑战。

3. “环境问题日益突出”企盼着美术教育

20 世纪是社会生产力飞速发展、科学技术获得重大突破、人类社会取得全面进步的世纪。但是,20 世纪的成就绝大多数是以

自然环境的损害为代价的。世界各国经济活动的扩大和人口的增加,已超越了环境自身所具有的承受能力。地球温室效应、臭氧层被破坏、沙漠化加剧、热带雨林衰落、野生物种减少、酸雨逐增等环境问题,已经给人类赖以生存的地球环境带来了不可挽回的影响。同时,大气污染、噪音公害、水污染和垃圾问题等也依然是我们面临的重大环境问题。从某种意义上说,环境问题归根结底是人类如何正确处理与自然之间的关系,是人类应对自然持一个什么样的态度问题,也就是应该对自然抱有何种情感的问题。因此,在环境教育中,如何正确培养学生们对自然的丰富情感和对环境问题的关心,是情感教育在解决环境问题过程中义不容辞的职责和不可推卸的义务。情感教育将在环境教育中起着非常重要的作用。以审美为核心的美术教育是美感的教育、情感的教育,它在环境教育中的作用更加独特,更加有力。

总之,我们所处的时代,既是一个日新月异、前景光明的时代,也是一个潜流暗涌、危机四伏的时代。新世纪,国际竞争将更加激烈。世界各国的发展均面临着巨大的挑战,特别是在政治、经济、军事、科技、文化等领域将展开大竞赛、大较量。各国之间的竞争,实质上是综合国力的竞争,而综合国力的强弱,在很大程度上取决于人的文明程度和人才素质的高低。为培养具有竞争力的新一代国民,我国高中课程改革也将进入全面实施阶段。作为高中课程中的必修课程之一——美术课程也将同整体课程改革一起进行。这是挑战,也是机遇,我们有理由相信,高中美术课程改革必将迎来崭新的篇章。

二、世界美术教育改革的发展趋势影响着高中美术课程改革

在推进基础教育课程改革的进程中,世界各国十分重视艺术教育,认识到艺术教育在教育中所具有的独特作用和优势是其他

学科所不可替代的。各国已经形成“没有艺术教育的教育是不完整的教育”的普遍共识。美术教育是艺术教育的重要门类,在促进人的发展和社会进步方面,体现出独特的价值和魅力。目前,世界许多国家和地区的美术教育正在积极进行改革,它主要体现在以下几个方面的发展趋势。

1. 各国政府普遍重视美术教育在人的发展中所具有的积极作用

美术教育作为一门教育科目,正式进入学校美术教育已经有200多年的历史。但在一些历史阶段和一些国家,人们并没有真正认识到美术教育的重要价值,没有加以重视。美术教育的地位相对其他一些学科的教育,仍显得非常低微,似乎只是学校课程表中的一种装饰和点缀。

随着人们对于人自身和社会的认识的深入,以及由此引发的对教育的综合性、全面性的认识的提高,目前美术教育在国际教育界正日益受到重视。在美国、澳大利亚、新西兰、新加坡等国家,艺术教育已成为小学到高中的核心科目。据文献介绍,中国台湾省也在计划采取相应的措施。而且,这种对美术教育的重视,主要来自一些国家的教育行政部门和教育专家,并通过一定的具有规约性的文件形式对美术教育的重视体现出来。不仅如此,这种对美术教育的重视还以一种明显的科目倾向和理性倾向体现出来。这的确是一个值得注意的新的特征。

美国政府和美国教育界深知,21世纪的国际竞争首先是人才的竞争。为了改进和提高美国的教育质量,使美国教育处于“世界级水平”,1994年通过立法程序,制定并出台了《2000年目标美国教育法》,在这部教育法中,艺术被写进联邦法律。这种对艺术赋予如此高的教育地位,在美国教育史上是空前的。这一法令承认,

艺术是一门核心学科,在教育中具有与英语、数学、历史、公民与政治、地理、科学和外语同样重要的地位。根据这部法令,美国又制定了《艺术教育国家标准》,这是美国学校艺术教育有史以来第一次在联邦政府直接干预下,由艺术教育的全国性组织研制的第一个学校艺术教育标准。该标准体现了三点基本要求:

- (1)具备国际竞争力;
- (2)反映出最高水准的教育科学理论;
- (3)其制定具备广泛的基础和公开的程序。

该标准指出,艺术是人类有史以来不可分割的组成部分,它伴随着人的生活和学习。描述了艺术在完美教育中的价值和重要性,指出艺术的益处一在学生,二在社会。认为懂得和实践艺术是儿童的思维和心灵健康发展的基础,艺术是认识人类和人类社会的重要学科。艺术能发展学生的直觉、推理、想像、创造、平衡多种思维方式,在交流、自信、自尊、自律、合作、竞争等认知、技能、情感因素中起着重要的作用。艺术能协调现代工业和信息社会中种种文明与不文明的冲突和矛盾,并在现代社会中与经济建设发生着直接的联系。艺术的作用包含多种人类宗旨,是每个人生活不可缺少的组成部分,是娱乐和想像的独特源泉。并强调艺术教育是为全体学生的,不论其背景、天赋或残疾,都有权享受艺术教育及其提供的丰富内容。该标准强调文化多样性的融合,认为多样的文化遗产是人类共同的和共享的财富;强调恰当的技术,认为技术在恰当的运用中可以延伸艺术形式和艺术学习者的视野,是推动艺术的动力;倡导艺术教育能够形成跨学科的学习,要求在各门艺术之间以及艺术与其他学科之间寻求合理的联系。同时,这些标准给以每个学生为对象的教育评估奠定了基础。

美国《艺术教育国家标准》的制定,为改进包括视觉艺术(美

术)教育在内的艺术教育质量提供了坚实的基础和可靠的保证,并有助于界定良好的艺术教育应该提供些什么,学生在艺术学科中应该知道和能够做什么。该标准的出台,使美国艺术教育发生了最佳变化和产生了巨大影响。

德国和法国是具有悠久的历史艺术传统的国家,处处充满着浓郁的艺术文化氛围,两国人民都具有较高的艺术文化素养。两国学校艺术教育具有四方面特点:一是艺术教育实施的普及化;二是艺术教育目标的人本化;三是艺术教育课程的多样化;四是艺术教育教师队伍建设的规格化。德、法两国艺术教育的成就,一方面取决于两国对艺术教育的重视,另一方面取决于对学校艺术教育的多次教育改革。如德国最有影响的洪堡改革,魏玛共和国初年的改革和 20 世纪中期的改革,通过这三次改革,艺术教育在学校中的地位不断得到加强,成为陶冶学生情操,培养学生能力,促进学生个性发展的重要教育内容和途径。

此外,英国、日本、韩国、新加坡和台湾等国家和地区为迎接新世纪的挑战,均先后进行了课程改革,引入新的课程和制定新课程标准,着力培养未来公民具有良好的素质和国际竞争力。

综上所述,我们可以明显地感到,在国际竞争的大背景下,以往一些教育政策非常自由的欧美国家,开始了对教育的调整,注意改变过于自由、散漫的教育现象。对教育质量的强调也比以往为甚,并因此而显露出理性和统一的倾向。正是在这种对质量的统一要求过程中,美术教育也被重新给予理性的思考,通过目标设定、知识的选择和组合,变得更为重要。

2. 拓宽美术课程的内容,加强与其他学科、与学生生活经验的联系

早期的美术教育课程内容主要是绘画,甚至在一些历史时期