

聚焦新课程系列丛书

主编 秦秀杰

K 课程标准与教学大纲

ECHENG BIAOZHUN YU JIAOXUE DAGANG DUIBI FENXI

对比分析

高中美术

东北师范大学出版社

聚焦新课程系列丛书

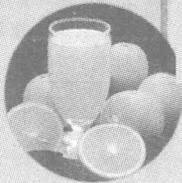
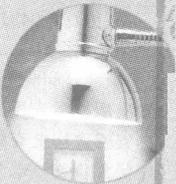
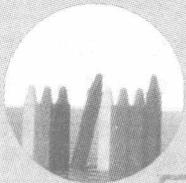
主编 秦秀杰

K 课程标准与教学大纲

ECHENG BIAOZHUN YU JIAOXUE DAGANG DUIBI FENXI

对比分析

高中美术

东北师范大学出版社
长 春

主 编：秦秀杰

作 者：商应丽 全 玲 陈三石 孙 晔

刘 思 许 诺 张宇泓

图书在版编目 (CIP) 数据

课程标准与教学大纲对比分析·高中美术/秦秀杰主
编—长春：东北师范大学出版社，2005.5

ISBN 7 - 5602 - 4233 - 2

I. 课... II. 秦... III. 美术课 - 教学研究 - 高中
IV. G633

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 036862 号

责任编辑：吴东范 封面设计：宋 超

责任校对：郭 红 责任印制：张允豪

东北师范大学出版社出版发行
长春市人民大街 5268 号 (130024)

电话：0431—5687213

传真：0431—5691969

网址：<http://www.nenup.com>

电子函件：sdcbcs@mail.jl.cn

东北师范大学出版社激光照排中心制版

吉林省吉育印业有限公司印刷

长春市经济技术开发区深圳街 935 号 (130033)

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

幅面尺寸：148mm×210mm 印张：7.25 字数：200 千

印数：0 001 — 5 000 册

定价：10.00 元

前言

艺术是人生命的一部分，是人生命及精神物化的外在形式。

艺术教育之最大功能是完善人格，充分认识到个体生命的独特性、不可替代性及个体存在的价值；认识到精神的自由、人性的尊严及个体的权利；认识到羞涩、负疚及虔敬和爱；认识到多种可能存在的价值；认识到确定性缺乏的意义。

现在社会的孩子已经不是按照生命本真的需求来成长，可怕的是他们是按照一定的社会需求来进行培养。长久的教育现实与现实的教育使人们对主体人格、独立思想、自由权利变得极为模糊和麻木。怀特海说这种教育“不仅毫无价值，还极其有害”。他进一步指出“培养一个儿童如何思维，最重要的是必须注意我所说的那种‘呆滞的思想’——这种思想仅为大脑所接受却不加以利用。或不进行检验，或没有与其他新颖的思想有机地融和为一体。”

因此，首先要改变艺术教育中的把再现写实作为唯一的对艺术理解的“技术教育”或“艺术的知识教育”，这种教育将艺术的知识等同于艺术。

艺术教育只有在当代艺术（古典艺术、现代艺术、后现代艺术）的语境下，只有在艺术创造的前提下才具有实际意义。

艺术不存在基础，也不存在由“中小学”向“大学”过渡的这种由浅入深的人为划分的“简单艺术”和“复杂艺术”，更不是先学习知识后创造艺术……艺术只有一个，创造是艺术的天然本性，创造是艺术存在的基础。只有在创造中才能涉猎艺术知识的学习与研究。而知识只有在充满想象力的探索、创造中才发生变化。某一事实不再是简单的事实；它具有了自身所有的各种可能性……

知识学习的目的是为了创造新的知识。

艺术不是对某种东西的表现，而是对某种东西的创造。它是精神与智慧的贡献，它是个人的秘密话语，它不说普通话，没有也不要求达成共识，而是探讨各种可能存在的价值，构建这个世界不存在的另一个世界——艺术世界。在这个世界里，“存在”是其重要的意义与价值。它没有理由，也不需要提供理由，没有“为什么”，不存在“懂”、“明白”、“知道”……这种追问都会使人关闭心灵并终止思考。我们习惯或太喜欢于给出或接受既定的“答案”了，因此误把艺术的知识当作艺术来进行教学所带来的远离艺术的同义反复必然会终止创造、实验、自由和多种可能的艺术天性而去拥抱规则 and 标准，这是长期“应试标准答案”教育一致化模式思维的延续。所以在艺术教育中，我们要提倡学生不是伏案默守，“他们应该站起来，并环顾周围”。

英国著名教育家林塞在1949年的怀特海论文集《教育的目的及其论文》序言中讲：“我们面临最艰难而又最重要的任务，是为精神、探索性试验以及生活提供自由的空间。”

艺术教育最重要的是呵护培养人，不是让所有人都成为专业艺术家，因此中小学艺术教育就变得尤为重要，它关涉整个民族创造意识、整体素质的培养。

画（作品）并不重要，重要的是通过作品创作完成对人的培养，或通过课堂仪式完成人的个体价值确认，完成“精神成人”，使精神面对权力和世俗物质的影响时保持高贵的尊严——一种要求思想自由的尊严，以此形成具有怀疑和批判精神，具有独立思想、独立人格、宽容、有责任感的公民。

因此，我们不能以任何理由或由于无知在艺术教育中利用“标准答案”或“权威话语”形成“唯一”或“必须”来扼杀个人的独特思想、个体存在的价值。

阿伦帕克在电影《迷墙》中对隔绝人之间的“墙”之一——僵化的教育进行深刻的反省：

我们不需要教育，

我们不需要思想控制，
老师，离孩子们远一点。

重要的不是艺术。

艺术教育是通过艺术，使人成人。

社会现代化的核心是人的现代化，而人的现代化的标志决不仅仅是对现代知识技术的掌握与现代物质生活的拥有。而更为重要的是主体人的觉醒，即人对自身的自由、权力、人性尊严、独立思想、社会责任的自觉要求，对教养、羞涩、负疚和爱的自觉拥有。而现有的教育模式则是在主体人不在场的情况下完成知识技术的承传，实用化的教育使艺术堕落为谋取名利的一张牌、一个行当。因此现代艺术教育的改革及现代艺术教育在今天就变得尤为重要。

联合国教科文组织总干事马约尔先生在1998年的《世界教育报告》的前言中说：“我们留下一个什么样的世界给子孙后代，在很大程度上取决于我们给世界留下什么样的子孙后代。”

本书正是在此艺术观念的基础上，对新课标进行分析与解读。不当之处请专家、老师批评指正。

艺术教育
现代教育
秦秀杰
2005.4.8

秦秀杰

2005年5月

（本书写作分工：第一章由商应丽完成，第二章由张宇泓、全玲合作完成，第三章由孙晔、张宇泓、陈三石合作完成，第四章由孙晔完成，第五章由刘思完成，第六章由许诺完成，第七章由张宇泓完成。）

专题一 高中美术课程标准改革的背景、思路与主要特点	1
一、课程标准改革的背景	1
二、课程标准改革的思路	6
三、高中美术课程标准制定的依据	15
四、高中美术课程标准的主要特点	20
五、普通高中美术课程展望	33
专题二 对美术课程“人文性”的理解与认识	35
一、关于“人文”的定义及“人文素养”的概念	35
二、对美术教育提高人文素养价值的认识	37
三、美术课程标准的人文性体现	43
专题三 《普通高中美术课程标准（实验）》的内容分析	52
一、美术鉴赏	53
二、绘画与雕塑	66
三、设计与工艺	79
四、书法与篆刻	97
五、现代媒体艺术	108
专题四 美术教师角色的转换与面临的新挑战	117
一、美术教师应明确艺术教育的目的	118

二、美术新课程标准导引下实现教师角色的转变·····	125
三、新世纪美术教师应具备的素质·····	134
四、新课程标准下美术教师面临的挑战·····	138
专题五 新课程标准下的特色学习方式·····	147
一、自主学习·····	147
二、合作学习·····	152
三、研究性学习·····	156
专题六 课程资源的开发与利用·····	166
一、学校课程资源的开发与利用·····	168
二、社会课程资源的开发与利用·····	174
三、现代媒体资源的开发与利用·····	179
专题七 教学互动式综合评价·····	187
一、理解美术教学评价的意义·····	187
二、高中美术教学评价的理念·····	189
三、以往美术教学评价存在的问题·····	191
四、新课程改革中多主体评价的理解与运用·····	195
五、表现性评价在课堂教学中的运用·····	201
六、评价中学生成长经历因素的介入·····	207
七、教师如何反思、评价改进教学·····	210
八、家长在评价中的作用·····	215
参考文献·····	223

专题一

高中美术课程标准改革的 背景、思路与主要特点

一、课程标准改革的背景

1999年召开的第三次全国工作会议和国务院批转的教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》，提出了改革现行基础教育课程体系。2001年国务院召开了全国基础教育工作会议做出了《关于基础教育改革与发展的决定》^①，进一步明确了构建新课程体系的指导思想。因此，2003年教育部在《全日制普通高级中学艺术欣赏课教学大纲（初审稿）》^②（以下简称《大纲》）的基础上，制定了新的《普通高中美术课程标准（实验稿）》^③（以下简称《标准》）。

课程改革之所以被如此紧迫地提出来，主要来自两方面的压力：一是随着时代的发展，我国目前的基础教育中的某些环节已经滞后，尤其是知识经济时代的到来对整体国民素质的要求及高等教育对人才的培养目标的改革，都提出了对基础教育改革的需要，即教育要注重“人”的培养与“人”的完善。二是因为世界各国艺术课程改革进行

① 张健，徐文龙等. 21世纪中国教育改革和发展展望. 广州：广东教育出版社，2002

② 国家教育委员会体育卫生与艺术教育司编订. 全日制普通高级中学艺术欣赏教学大纲（初审稿）. 北京：人民教育出版社，2003

③ 中华人民共和国教育部制订. 普通高中美术课程标准（实验稿）. 北京：中国美术教育出版社，2003

塔皮埃斯 素描

得如火如荼，取得了很大的成效，迫使我们也必须作出改革。当下的艺术教育，早已突破二十年前的“美术”范畴，而兼容了影像、装置、行为、环境设计、工业设计、动画设计、视觉平面设计、新媒体等艺术方式，业已形成多元的立体的综合的艺术生态。至此，美术新课标的制订完善了以往美术教育存在的不足，并以其独特的培养方式实现着基础教育中对“人”的培养。

新中国成立 50 多年以来，我国基础教育取得了令人瞩目的成就，基础教育课程标准的改革也在不断地深化。但是，随着时代的发展和社会需求的

不断拓展，素质教育的进展和成效与新世纪社会发展的需求相比，确实存在本质上的差别。仍以美术课程为例，现行的高中美术课程存在的问题，主要有：

(1) 教育观念滞后，课程的培养目标已难以适应时代的需求。最明显的是，现行美术教育大纲和教科书在课程目标上所关注的仍然是知识目标即注重知识的介绍与传承。而在能力培养上，在情感态度与价值观的培养上，缺乏针对性的行为目标和可操作的具体指向。

(2) 为了追求升学率，课程极力追随高考的取向，一方面导致课程内

《犹太复活节》夏加尔 布面油彩 160×160

容脱离学生的日常生活实际；另一方面使得反映现代社会科学技术的内容很难纳入到课程内容领域，课程内容难于反映时代性。

(3) 分科不明确，课程结构简单、划一。只注重培养学生的基本技能，而忽视了学生内在修养的培养，对学生的人格和整体发展造成不良影响。

(4) 为了能够记忆固定僵化的知识，在课程实施中主要采用被动接受式的教学方式，机械训练学生，学生也由此形成了被动接受、死记硬背的学习方式，标准化、答案式的教学方法及要求已失去艺术本身的功能及价值，影响教学的效率和质量，不利于学生学习主动性和创新精神的培养，违背了素质教育的宗旨。

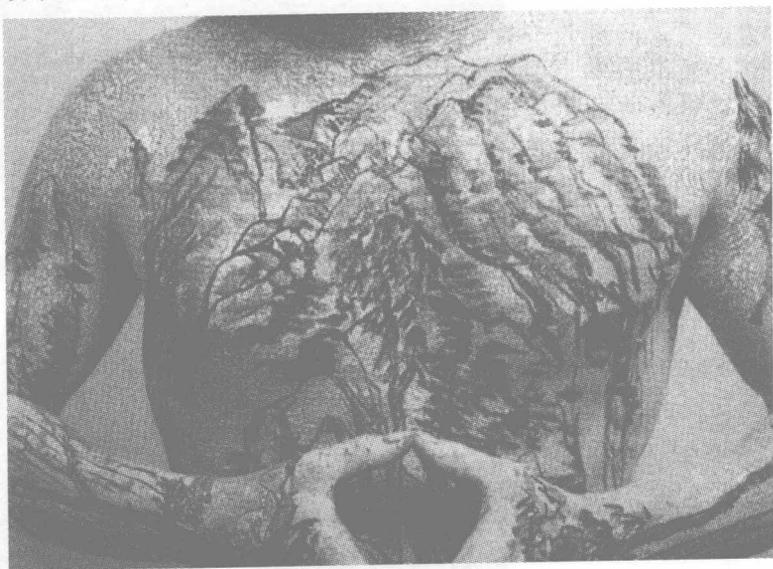
塔皮埃斯 素描

(5) 在课程评价上，常以统一的或确定性的要求标准（以权威的、书本范本的或个人喜好）来衡量、评判学生作品，扼杀了学生的创造力，以学生考试的分数作为评价学生的主题，忽视了评价是促进学生发展的功能。

(6) 课程管理实行高度集权化的管理方式，地方、学校和教师成为课程被动执行者。上述数种现象，无疑会影响学生学习美术的兴

趣。更重要的是，机械的、统一的技能学习已无法实现人格培养、探索、试验、创新精神的确定，这已同素质教育要求相差甚远，必将长远影响到基础教育改革的发展。

国家课程改革的发展，重要的是针对整体国民素质的提高，现代化发展的核心是人的现代化发展，而对每一个人来说，世界观、价值观和人生观的形成阶段又基本是在高中完成的。因此，高中美术课程的改革对人才的培养、整体国民素质的提高具有重要的意义。

《中国山水文身》黄岩 1999

同时，我们必须看到，国际间日趋激烈的人才竞争和国力竞争，对教育提出了前所未有的挑战。面对挑战，当今世界各国纷纷把改革与发展教育作为参与国际竞争的首要战略。从20世纪80年代后期以来，美国、英国、德国、日本、韩国等国都加大了基础教育课程改革的力度，相继颁布了新的基础教育课程标准和教学大纲。以美术课程为例，从其课程标准和教学大纲所显示的内容来看，无论是课程理念还是教育观念，都有值得我们借鉴的地方。

在美国，政府颁布了《艺术教育国家标准》，特别强调培养学生

《无题》李海侠 版画 45×65

的世界意识、多元文化观和西方价值观，同时也注意培养学生的艺术思维能力和实际运用能力。在《2000年目标：美国教育法》系统立法程序中，又把艺术教育的《标准》引入联邦法律。文件明确规定，艺术课程是学校教育的核心学科，并在学校教育中具有英语、数学、历史、公民与政治、地理、科学及外语同样的重要地位，并强调指出艺术与“教育”一词根本含义的密不可分性，断言：“缺乏基本艺术知识和技能的教育决不能称之为真正的教育”，“没有艺术的教育是不完整的教育”，进而系统地阐述了艺术教育的极端价值。美国美术课程标准强调的基本观点为：第一，猛烈抨击轻视

艺术教育的错误倾向，认为艺术教育具有较高的地位；第二，艺术及其教育有助于“人类自我的发现”；第三，艺术是儿童的一本最佳的“启蒙书”；第四，艺术教育不仅能使人性完美充实，而且它亦存在颇佳的社会价值；第五，艺术教育绝非“天才教育”，它为全体学生享用。

应当说，国际间的竞争实质上是人才的竞争，综合国力的竞争的核心还是人才及整个

塔皮埃斯 素描

《捣蒜缸子》李恒 油画 2001

国民素质的竞争。国民素质的核心重要的是体现在对爱、责任、权力、自由的理解和对创造精神追求的自觉。而艺术教育特别是基础艺术教育正是提高国民素质，培养学生自信、勇气、责任、自由、爱、创新的根本保障。正是鉴于上述日趋激烈的国家间国力竞争的压力，世界范围内基础教育改革浪潮的推动和我国现行基础教育课程体系所存在的问题，进行新一轮的基础课程标准改革是势在必行。

二、课程标准改革的思路

《大力》孙晔 纸本综合材料 80×100

2001年公布的《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和教育部制定的《基础教育课程改革纲要（试行）》（以下简称《纲要》）提出了具体改革思路。《纲要》指出：基础教育课程改革以邓小平同志关于“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”和江泽民同志“三个代表”的重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面进行素质教育。根据《纲要》，美术课程改革的基本思路是：

（一）明确课程性质

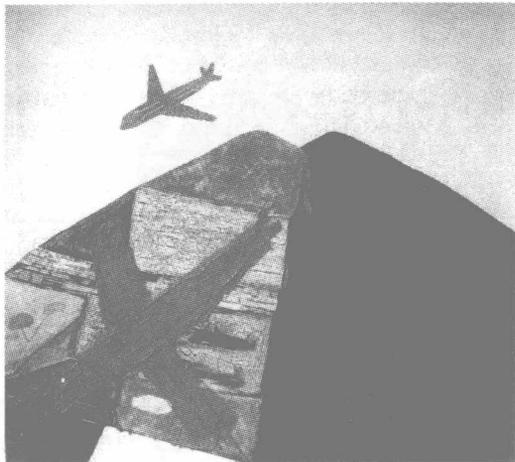

《窗外的天》刘月 布面油画 55×45

要改革基础教育美术课程，必须首先给予课程恰当的定位。必须明确美术课程是有助于提高国民素质教育的一门基础课程。这门课程的性质决定了该课程的四个特点：人文性、基础性、大众性、终身性。

人文性。作为基础教育的美术课程，应该将美术本体知识（含技能）与其意义系统相联系。在美术意义系统中，最本质和普遍的应该是人文精神。正是人文精神使得美术知识和技能变得具有生命力，并与社会发生最大限度和最广泛的联系，赋予美术本体最大的价值。因此，无论是义务教育美术课程还是普通高中的美术课程均应被赋予人文性质。

基础性。基础性是构成基础教育性质的基本要素。普通高中课程内容既要进一步提升所有学生的共同基础，即培养学生自信心、独特的观察能力、思考能力、想象能力和创造能力等，同时更为不同学生的发展奠定生存基础。注重对美术语言及美术发展规律等基础内容的学习，明确提出普通高中美术课程要适应全体学生的发展，不是高考的平台，也不是具体研究掌握专业知识与技能，更不是为了培养专业艺术家，要求学习内容应符合普通高中学生的学习兴趣，适应普通高中学生美术学习的实

《95大风景》尚扬 油画

《木马》苏凯 丙烯 35×60

际能力和水平，不宜过高，过难，过于专业化。

大众性。大众性也是构成基础教育性质的基本要素。作为基础教育高中阶段教育，是应该面向大众的。要体现高中美术教育“大众主义”的价值取向，必须提高高中美术课程的选择性和对学生的适应性，为学生提供多样化的选择课程，提供充分的选择机会。艺术不是只同艺术家或爱好者有关，而是所有学生乃至每一位受教育者成长学习的必修课。艺术使人真正成之为人。

终身性。在当前普通高中课程的理念中，强调普通高中是终身教育的一部分，普通高中美术课程不仅能为学生提供不同的美术基础知识和技能，更能培养学生终身爱好美术的情感和发展美术方面的能力，从而为他们以后从事美术职业或其他职业拓展发展空间。明确基础教育阶段美术课程的性质和特点是非常重要的。

它不仅关系到课程功能的认定，关系到课程目标的确定，而且关系课程内容的选择。

(二) 转变课程功能

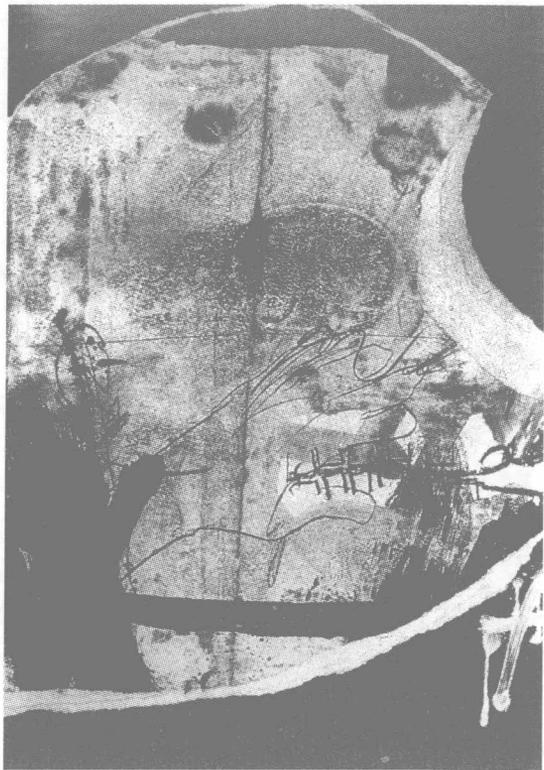
随着基础教育课程改革的深化，美术课程的功能已开始由以往单纯的知识传授和政治教育逐渐向能力的培养上转变。如2003年新颁布的《普通高中美术课程标准（实验稿）》，突出了美术教育在素质教育中的作用，强调了能力的培养。在“课程的基本理论”中强调创新精神，培养解决问题的能力，以及与

《物体》商应丽 纸本素描 45×62

他人合作和参与实践活动的能力，同时也培养学生正确的道德观、人生观、价值观和形成健全人格等。这体现基础教育美术课程的教育功能正朝着符合素质教育和时代要求的方向转变。

首先，根据高中美术课程的性质和特点，确立哪些基础知识和基本技能是学生终身发展所必备的，同时应重新界定新时期基础知识与基本技能的概念。特别是关注美术创作活动中观念、材料、方法和技术方面的认识。如在“绘画·雕塑”内容系列中增设了综合材料造型的内容，导入了现代艺术观念和环保的意识；增设了现代科学技术与艺术相结合的“现代媒体艺术”内容系列，自由空间的扩大，从而使艺术真正成为艺术。其次，要强调学生学习过程与方法。以往更多关注的是学习的结果，而忽略了学生是通过什么样的学习方式和策略来学习的。再次，尤为重要是学习知识的过程与方式，是引导学生在学习知识的过程中，形成正确的价值选择，具有社会责任感，努

塔皮埃斯 素描

力为人民服务，树立远大思想。这种过程将深刻地影响他们思想道德的形成，影响他们人生的抉择。总之，通过改革后的新美术课程，使我们更加明确课程的设定不是让我们掌握该学科知识或技能，结果能