

中小学美术教学论

—— Primary and Middle School Art Teaching Theory ——

高等院校十二五美术学系列规划教材
Higher Education Institutions' 12th five-year Art Series Programming Textbook

主编 余 洋 马 晴 副主编 周小平 李 勇 王 泉

普通高等教育“十一五”省级规划教材
高等院校“十二五”美术学系列规划教材

中小学美术教学论

主 编：余 洋 马 晴

副主编：周小平 李 勇 王 泉

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中小学美术教学论/余洋, 马晴主编. —2 版. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2016. 1
ISBN 978-7-5650-2622-5

I. ①中… II. ①余…②马… III. ①美术课—教学研究—中小学 IV. ①G633.955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 004288 号

从书编纂委员会

总 主 编: 孙志宜 易 英

副总主编: 李克明 钟玉海

编纂委员会

丁 钢	王大根	王立民	王海峰	江 河	张金广	汪炳章	翟 芸
曾先国	冯 鹤	周 路	陆小彪	郭全生	李 勇	周小平	魏鸿飞
黄 凯	孙运刚	陈 诚	谭小飞	郭 凯	余维君	金 龙	杨 群
宋蓓蓓	曹 昊	孙 湛	詹学军	石祥强	陈 明	孙志宜	桂晓亮
吴 蓉	张其旺	高 山	鲁 宁	黄承箱	江铁成	张三盛	刘玉龙
徐宗品	傅爱国	汪 洋	余 洋	马 晴	胡是平	孙洪纬	郝蔚舒
吴道义	陈 伟	肖 玮	翟 勇	李四保	杨天民	蒋耀辉	荣 伟
方福颖	庄 威	吴 为	李 杰	彭庆云	陈 可	陈 宁	黄德俊
杨 帆	刘明来	许建康	秦 华	梁丽君	郝亚丽	纪永贵	李秀华
刘 权	左铁峰	李永春					

中小学美术教学论

主 编: 余 洋 马 晴

责任编辑: 王 磊

技术编辑: 程玉平

装帧设计: 李辉周

出 版: 合肥工业大学出版社

地 址: 合肥市屯溪路 193 号

邮 编: 230009

发 行: 全国新华书店

电 话: 发行部: 0551-62903188

网 址: www.hfutpress.com.cn

版 次: 2011 年 8 月第 1 版

2016 年 1 月第 2 版

印 次: 2016 年 1 月第 2 次印刷

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张: 12 字 数: 274 千字

印 刷: 合肥学苑印务有限公司

标准书号: ISBN 978-7-5650-2622-5

定 价: 32.00 元

自从有艺术教育，也就有艺术的教科书。教科书总结艺术教育和艺术创作的规律，指导艺术学生的专业训练，提高学生的审美水平，培养合格的艺术家。

艺术教育有知识与实践的区别，传统的艺术教育重在实践，即训练学生的艺术技能，相关的知识教育，如艺术史与艺术理论，也是服务于技能训练。在传统社会，艺术家的培养主要是师徒相传的作坊式训练，有成就的艺术家不仅掌握了高超的技术，而且还具有思想与文化的修养，创作出适应时代的作品。在那个时代，艺术家的修养可能有师傅的传授，也可能有自己的自学，但修养是一个艺术家的必要条件。艺术学院的教育不同于作坊就在于综合性的全面训练，修养的教育居于重要的地位。修养的教育包括两个方面：一个是专业理论，如美术史和美术理论；另一个是文化修养，主要是文学和哲学。在很长一段时间内，修养的教育还是依附于专业训练，比如美术史的教育，着重在艺术家的介绍与艺术作品的分析，美术史也是以画家和雕塑家为主的历史。事实上，美术史不只是职业艺术家的历史，美术史的对象是一切具有人的审美经验的人造物品，这个范围远远超出职业艺术家的活动。美术史的教育不只是怎样画好画，怎样学习前人的经验，而是全面地提高艺术的认识和文化的修养。

艺术家总是在特定的条件下进行创作，艺术作品也是在特定的条件下形成，不存在永恒的艺术价值，艺术的永恒性在于永不归复的社会性。这样来认识艺术，就不再把艺术看作技术的产物，而是在一定历史、文化、社会条件下的艺术生产。一个远古时代的陶器，可能是作为生活的用具，由于其形制和图案，也可能作为审美的对象，在一定的文化区域，图案也可能具有文字和符号的功能，反映了一定的生产方式和社会生活，等等。显然，要是这样进入艺术作品的内部，艺术作品就会向人类的生产和生活展开，艺术的问题就不是“我们怎样画一张画”，而是“我们为什么画这样一张画”。作为一门人文学科的美术史，既要求我们对艺术品进行审美的感受，也要求对作品进行科学的分析与考证；一件艺术作品的意义只有通过多学科的研究与分析才能显现出来。这样看来，艺术的教育，包括艺术的技法与史论，也要进入人文学科的领域，艺术的学习也要从工艺型转向知识型。

对艺术的认识是随着时代的发展而变化的，艺术的教育也会随着认识的变化而变化。艺术观念的扩充不仅反映在传统的艺术类型上，也反映在当代社会的发展中。在历史上，艺术有高级艺术与次要艺术之分，绘画、雕塑和建筑都是高级艺术，工艺美术和应用美术则是次要艺术。进入现代工业社会以后，情况发生很大变化，实用美术从后台走到前台，对人的社会生活发生越来越大的影响。如新艺术运动、包豪斯、风格主义和波普艺术等，不仅对现代艺术产

生直接的影响，而且还从根本上改变了传统艺术的形态。设计艺术的目的不是作用于现代艺术，而是人的生活。历史上的高级艺术要求观众主动地欣赏，人们必须到沙龙、展览馆，或教堂、宫廷才能看到那些艺术作品，而中国的文人画更是在极少数人的范围内观赏。在现代社会，对公众生活而言，艺术的概念已远远超出高级与次要之分，艺术不再为少数人所拥有，而是通过大众文化向所有人展开。设计艺术不只是美化人们的生活，设计也是思想的表达，它与时代精神紧密相连，深刻反映社会生产力的发展水平，改变人的生活质量，提升人的审美趣味，弘扬传统文化，促进物质文明。与此相适应的是，在当今美术教育中，设计的比重越来越大，设计的系科越来越丰富，大到建筑、环艺，小到广告、包装，从传统的服饰、装潢到现代工业设计与计算机图像，从实践到课堂，从文化工业到消费领域，我们所称的“大美术”不仅成为当代视觉文化的主流，也日益成为艺术教育的主流。

传统艺术教育的新模式和新方法，现代艺术类型的扩充，都反映了艺术发展的基本要求，即新的视觉经验与科学技术的发展。在信息扩充、知识激增和高创造力的时代，艺术教育面临新的要求。艺术是一项创造性的工作，艺术教育也是创造性人才的培养，这一点在今天尤其重要，艺术学生不仅要掌握技能，丰富知识，更重要的是能够开拓创新。艺术创造财富，艺术促进生产与消费，艺术改造我们的生活，使生活更加美好。艺术追踪时代的步伐，推动社会的进步。在当前的艺术工作中，高科技的影响越来越大，机器复制的图像取代手工的制作，规模空前的视觉信息占据我们的视觉空间，信息技术不仅生产超量的图像，本身也成为艺术创造的手段，广泛作用于当代视觉文化。新媒体、综合材料、影视图像等新的艺术形式和语言正在进入我们的教科书，虽然这些新的艺术表现还在探索和实验之中，但它充分反映了艺术与时代的关系，反映了与时俱进的时代要求。

时代在发展，艺术也在发展，艺术教育也发展到前所未有的规模。艺术教育的发展使艺术教材面临新的任务和要求。新教材的编写需要一个新的起点与新的视点。传统的艺术门类需要现代的更新，以适应艺术功能和社会作用的重大变化。新的艺术门类需要实验和探索，及时总结实践的成功经验，有效地运用于课堂教学，为社会培养更多的新艺术的人才。

易 英

中央美术学院教授、博导

《美术研究》杂志社社长

《世界美术》主编

《全日制义务教育美术课程标准》(下称新课标)实施 10 年后,高等师范美术教育以人才培养方案为引领进入新的发展阶段。

2010 年 7 月 29 日,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》(下称《纲要》)颁布。《纲要》指出高等教育承担着培养专门人才、发展科学技术文化和促进社会主义现代化建设的重大任务。根据《纲要》精神,增强服务能力成为高校义不容辞的责任。2011 年 2 月 17 日,《安徽省中长期教育改革和发展规划纲要》出台,重申和强调高校要为地方经济社会发展服务,同时提出高校将分类发展、分类管理。这样,在 21 世纪的第二个 10 年伊始,高校纷纷重新论证各自办学定位和发展方向,研究修(制)定人才培养方案,开始了深层次改革。在这场改革中,各地方高校几乎不约而同地把“培养适应基础教育改革与发展需要的新型教师”作为师范专业人才培养的目标。至于何谓新型教师,各校有不同的具体描述,归纳起来可以分为两大类:一类叫“标准说”,即新型教师标准就是具有“新知识、新理念、新技能”;另一类叫“素质说”,即新型教师就是“人文精神好、艺术素养高、美术技能全”的教师。不难看出,这“两类说”似乎有些不新不旧,不论哪一类说写到 10 年前或 10 年后的人才培养方案里都没有错,甚至“很适合”。就是说新和旧不是时间的概念,旧不是过去的而是过时的;新是相对于旧而论的,新必须从课程中体现,新的内涵是不断变化的。因此,“新型教师”是一个动态的概念。

显然,要体现新,势必先要搞清楚旧在哪里。我国的师范教育是在近代新式学堂迅速发展的情况下萌芽的,换言之,师范美术教育诞生于普通美术教育之后,也可以理解为师范美术教育是应基础美术教育需要而产生和发展的。好像时间的趋后让师范美术教育一开始就有些被动似的,一直以来师范美术教育总是跟在基础美术教育后面,而且自 1904 年真正意义的学校美术教育开始以后,以培养美术家为己任的专业美术教育课程被大量复制到师范专业课程中,致使师范美术教育染上了“专业”的色彩,背离了办学初衷,偏离了办学方向,被动的现象变得更加严重。随着基础美术教育的发展,特别近十几年来,基础美术教育从最早的以实用美术为主的图画课程发展为涵盖“造型·表现、设计·应用、欣赏·评述、综合·探索”四个领域课程体系的具有人文性质的艺术课,固执于绘画技法教学的高等师范美术教育被甩得越来越远,几乎丧失了服务基础美术教育的功能,这一点从大学生面对课堂的迷惘目光中和拿到入编考试试卷的沮丧表情中得到充分验证。

深入高师教学实际,我们会发现高师美术教育脱离基础美术教育的情况确实很严重,课堂上很难听到关于中小学美术的话语,听到的大多是如何画好画的问题,没有人告诉学生为什么画画,画好

画干什么；教材里极少看到涉及基础美术教育的内容，看到的大多是国画、油画等“纯艺术”，没有手绘线条、剪纸，甚至没有陶艺和版画。等到毕业实习时，学生突然觉得“学的东西没有用，用的东西没有学”，抱怨“大学四年什么也没学到”，有用途的美术教学论课程却又因为教材不符合基础美术教育实际和学生实际、担任教学论的教师积极性不高、学生学习态度不端正等原因没有学好。那么，改变这个局面的途径在哪里？就是深化高校的课程改革，使课程更加贴近基础美术教育。其中，加强中小学美术教学论课程教学是具有战略意义的举措。因为，其一，美术教学论链接着其他专业课程，它解释和解剖了这些专业课程所含的教育功能及其教学方法，并促进学生对专业课程的理解。其二，美术教学论紧密联系着基础美术教育，它介绍基础美术教育的基本内容、教学现状和教学方法，帮助学生掌握必备的教师职业技能。

加强中小学美术教学论课程教学的首要问题就是有一部适应本地基础美术教育和学生实际的教材。但是，从高师美术教材整体上看，《美术教学论》一直比较稀缺。就安徽省来说，有关部门和出版社先后编撰了几套高师美术教材，却唯独没有《中小学美术教学论》，该课程教学一直处在无米之炊或借米下锅的境况。本次由安徽省多所高校联合编写的《中小学美术教学论》弥补了这个空白，是我省高校美术教材建设的一次突破。从全国范围来看，目前也不过10余部美术教学论教材，不像《素描》、《国画》、《设计》等教材那样几乎每年都有新版问世。较早的美术教学论教材如1987年江苏美术出版社出版的蒋荪生著《中等学校美术教学法》，1993年岭南美术出版社出版的郭绍纲、范凯熹合著的《美术教育方法论》。但这两本书都存在过重介绍课堂教学方法的局限。1994年，教育科学出版社出版了王大根著的《学校美术教学目的论》，从书名就可以想见这也不是完全意义以上的美术教学论。20世纪90年代中后期，张小鹭编著的《现代美术教育理论与方法》（1996年）、蒋良编著的《美术教学的选择》（1998年）、王大根著的《美术教学论》（2000年）、常锐伦著的《美术学科教育学》先后出版，把美术教学论的理论体系建立了起来，同时推动了美术教学论在高师成为一门独立的学科。进入21世纪，伴随基础美术教育改革和发展脚步的加快，又有几部水平较高的教材出版，如胡知凡编著的《艺术课程与教学论》（2003年），杨建滨主编的《初中美术新课程教学论》（2003年），钱初熹著的《美术教学理论与方法》（2005年）、顾平著的《美术教学导论》（2006年），孙乃树、程明太编著的《新编美术教学论》（2006年），尹少淳编著的《美术教育学新编》（2009年）等。这些书的集中出版标志着教学论研究趋于成熟。其中尹少淳编著的《美术教育学新编》是既有理论又有实践，具有可读性和操作性，最有代表性。但这些

书都有明显的“教学型”、“研究型”大学教材的价值取向，离普通高校实际尚有距离。

本书从美术教育历史的简要回顾开始，首先引导学生认识这门课程的学习价值，进而建立积极的学习态度。接着围绕中小学美术“是谁教”、“教谁”、“教什么”、“怎么教”、“为什么这么教”等一系列问题展开讨论和论述。最后，从培养研究型教师和学生入职后的专业化发展出发，对如何说课及怎样开展教学研究作了阐述。全书由11个部分组成，内容包括：绪论，美术教学的构成要素，美术课程与教学实施，美术教学设计，美术教学的原则与模式，美术教学方法，美术作业的评阅与课外活动的指导，美术教育实习，美术课程的评价，美术教师的说课教学案例等。

本书配备了教学课件以方便教师教学和学习者自学。实际教学中，本书可以一本多用，可用于中小学美术教学论、美术教育研究及论文写作方法、美术教育实习等三门课程教学。也可以用于中小学美术教师继续教育。使用本书时，要结合学生实际，给学生分配明确的学习任务，把本书作为资料指导学生进行研究性学习，始终坚持“用教材教”而不是“教教材”。

主 编

2015年7月

绪论	(001)
第一节 美术教学论的学科位置	(002)
第二节 美术教育的本质	(004)
第三节 中外美术教育简史	(007)
第一章 美术教学的主体	(015)
第一节 学校美术教育的对象——学生	(016)
第二节 美术教学的组织者——教师	(024)
第三节 美术教学中的师生关系	(029)
第二章 美术课程与教学实施	(032)
第一节 美术课程及其教学目标	(033)
第二节 美术课程标准	(036)
第三节 美术教材	(039)
第四节 美术课程内容	(042)
第三章 中小学美术教学原则与模式	(049)
第一节 中小学美术教学原则	(050)
第二节 中小学美术教学模式	(054)
第四章 中小学美术教学法	(063)
第一节 中小学美术常用教学方法	(064)
第二节 现代教学方法发展趋势	(068)
第三节 “造型·表现”课教学方法	(070)
第四节 “设计·应用”课教学方法	(073)
第五节 “欣赏·评述”课教学方法	(075)
第六节 “综合·探索”课教学方法	(077)
第五章 美术教学设计	(079)
第一节 教学设计的基本理念	(080)
第二节 学期和单元模块教学计划设计	(084)
第三节 课时教学计划设计	(088)
第六章 美术作业评阅及课外活动指导方法	(101)
第一节 美术作业评阅方法	(102)
第二节 美术作业陈列方法	(104)
第三节 课外美术活动概说	(105)

第四节 课外美术活动指导方法	(107)
第七章 美术教育见习与实习	(109)
第一节 美术教育见习	(110)
第二节 美术教育实习	(111)
第八章 美术课程评价	(114)
第一节 美术课程评价的基本要求	(115)
第二节 课堂教学评价的内容和方法	(116)
第三节 学生评价	(121)
第四节 教师评价	(127)
第五节 教材评价	(131)
第九章 美术教师的说课	(136)
第一节 说课的内容和类型	(137)
第二节 说课的基本要求	(138)
第三节 说课稿的撰写	(139)
第十章 中小学美术教育研究	(142)
第一节 中小学美术教育研究的意义	(143)
第二节 中小学美术教育研究的原则	(144)
第三节 中小学美术教育研究的方法	(145)
第四节 中小学美术教育研究的范围与步骤	(150)
第五节 美术教育学术论文的撰写	(156)
【附录】中小学美术教学案例	(163)
参考文献	(179)
后记	(180)

绪 论

美术是人类文化的重要组成部分，它参与并记载了人类文明的进程；美术又是一种用视觉的方式进行思想和感情交流的特殊语言，在人们生活和经济社会中发挥越来越显著的作用。“美术教育是立足于‘美术’而开展的教育活动”。^①它维系着美术文化兴衰的历史，承担着文化传承的责任；它培养人的视觉感受力、想象力和创造力，是提高国民素质的重要手段，在素质教育中发挥着独特的作用。美术教育是一种复杂而特殊的培养人的活动，是一门科学，有一定的规律，也是一门技术，有一定技巧，更是一门艺术，需要创新。上好一节美术课是做好美术教育的最基本要求，然而上好一节美术课也并非一件容易的事。师范生只有通过美术教育理论的系统学习，掌握美术教学基础理论、基本技能，并在思想上和心理上做好职前准备，才能承担起美术课堂教学的任务，肩负起美术教育的神圣职责。

近年来，随着教育科学的发展，特别是高等学校学科和课程建设的发展，美术教育在理论上取得了较大的突破。《美术教育学》、《美术课程论》、《美术教学论》等均已作为一门独立的课程逐渐成熟起来，成为普本美术学（师范）专业和美术教育专业的基础专业课。

本书是专门为普本美术学（师范）专业编写的，适用于普通高等师范学校美术教学，主要内容共十章，内容编排总体呈现三个层次。首先，介绍学生、教师等美术教学活动最基本的要素及其在教学中的关系，美术课程及其教学目标等，勾勒出美术课的基本形态，让学习者初步了解美术教学活动大体是怎么回事。其次，详细阐述教学原则、教学模式和教学方法等，让学习者知道怎样进行美术教学。紧接着介绍美术教学设计、美术教育实习和课外美术教学活动等，引领学习者体验和实践美术教学，逐渐具备一名合格中小学美术教师的基本条件。最后，介绍说课、中小学美术教学研究等方法，指导学习者向优秀美术教师的目标发展。

当然，任何课程的学习都应当首先搞清楚学习这门课程的意义何在，这样学习才有目标，才有动力。那么，下面就对美术教学论的基本概念，美术教育发展历史及其意义等作扼要阐述，使学习者确信学习这门课程是十分必要的，而美术教育工作更是一种光荣而有意义的职业。

第一节 | 美术教学论的学科位置

“美术教学论”是一门什么样的学科，怎样定位，不仅关系到美术教学论自身的学科发展，而且关系到学习者学习这门课程以后，美术教育教学知识体系构成的优化程度。

一、美术教学论的学科性质

学科位置是在与其他相关学科的比较中确立的。从“美术教学论”这个词组结构

^① 顾平：《美术教育学导论》，南京：江苏美术出版社，2006：1。

上分析,应该先存在一个“教学论”的学科,那么,要界定美术教学论的学科位置,势必要先搞清教学论的学科位置。而回答教学论的学科定位,就要从教学论的学科性质入手。学术界关于教学论学科性质的认识一直处在争论之中,但主要观点不外乎两种:一种观点认为教学论是研究具体教学操作方法和技术的应用学科。持这种观点的大多是西方国家的教育家。另一种观点认为教学论是研究教学一般规律的学科,将教学论定为理论学科。持这种观点的大多是苏联和东欧国家的学者。我国学者近几年的研究成果表明,在教学论学科性质的认识上我们超越了上述非此即彼的两分法,即:既认同教学论的操作性,也肯定教学论的理论性,认为教学论既是一门理论的科学,又是一门应用科学,它既要研究教学的一般规律,也要研究这些规律在实际中的运用。^①

“美术教学论”在“教学论”前加了一个定语,其学科基本性质和教学论没有本质不同,既不是纯思辨的理论学科,也不是完全“处方式”的应用学科。它探索的基本问题既包括美术教学这件事,又涉及如何提高教和学的合理性与有效性。由此,我们可以说美术教学论是研究美术课教和学的本质、规律以及教学的策略、方法和技术的科学^②。

二、美术教学论的学科定位

在美术教育专业的课程中,一直开设美术教学法这门课。教学法是教育学的范畴,或称“学科教育学”,由于“学科教学论”作为一个独立的学科,或者说作为一个专业名称出现,只有20年左右的时间,很多学科在理论和内容上不是很充分和新颖,对教育学和“一般教学论”没有大的突破,但作为教学论的分支学科的这个位置基本被确定下来。它的上位学科是教学论、教育学,统属于社会学范畴。它的下位学科是教学法、教学设计、教学组织等。但更多时候我们把教学法、教学设计等看做是美术教学论的具体内容。本书正是持这样的观点进行编写的。所以,美术教学论也可称作美术教育学,是教育科学的一个独立分支学科,与教育学相互渗透,紧密联系。

《中小学美术教学论》是在跨学科的基础上对中小学美术教育进行整体研究的成果,具有理论上的综合性,实践上的可操作性的双重特点。作为普通高校美术学(师范)专业和美术教育专业的一门必修课,中小学美术教学论归属于专业基础课程,不仅能帮助学习者掌握从事中小学美术教学活动的基本技能,成为一名合格的大学毕业生,而且能帮助学习者奠定未来职业发展的基础,成为一位优秀的中小学美术教师。

三、中小学美术教学论的研究对象

明确研究对象,不仅有利于该学科建设与发展,而且有利于学习者把握这门课程。

^① 吴也显. 教学论新编. 北京: 教育科学出版社, 1991: 14.

^② 王大根. 美术教学论. 上海: 华东师范大学出版社, 2000: 16.

的知识框架，建立明确的学习目标，提高学习效率。

一门学科有没有相对独立的研究对象关系到这门学科价值大小，甚至关系到这门学科能否独立存在。那么，美术教学论的研究对象是什么呢？概言之，美术教学的研究对象是美术教学的基本规律与具体方法。中小学美术教学论的研究对象就是中小学美术教学的基本规律与具体方法。具体地说，中小学美术教学论主要是研究中小学美术教育的由来，中小学美术教育的基本理论，中小学美术教育的师资，中小学美术课程与教学内容，中小学美术教学原则、模式，中小学美术教学设计，中小学美术教学方法，中小学美术教学评价和中小学美术教育的科学研究等。

教学涉及“教”和“学”两个方面，教学过程是师生共同活动的过程。中小学美术教学论就是研究在中小学美术教学中如何科学地、具体地解决为什么教、教什么、怎么教，为什么学、学什么、怎么学以及为什么这样教和为什么这样学等一系列理论和实践问题。

四、学习中小学美术教学论的意义

中小学美术教学论是美术学专业学生的一门必修课，是指导中小学美术教学实践和开展中小学美术教学研究的系统理论，也是合格美术教师必须具备的一方面知识。

开设中小学美术教学论课程，目的在于使学习者能够全面认识美术教育，学习并掌握美术教学的基本规律，以保证将来从事中小学美术教育教学时，能够胜任工作并取得良好的成绩，进而成为一名优秀教师。

通过对《中小学美术教学论》的学习，让学习者能够建立起本专业的理论、技能、能力等知识体系，为从事中小学美术教育工作打好全面的基础。同时，增强从事美术教育工作的情感和责任，增强创造性开展教学活动的兴趣和能力，增强为美术教育事业贡献自己力量的动力和自觉。

第二节 | 美术教育的本质

一、美术教育是传承人类文化的重要途径

美术是人类特有的社会实践活动，在人类文化形成和发展的历程中始终扮演着重要角色。可以说人类文化的最原始形态就是美术，它记载的人类历史比文字记载的早两三万年。人类栖息在广袤的地球上，因不同的气候和地域形成不同的人群。不同的人群创造了不同的语言和图像符号。在人类早期，人们传达信息、交流感情运用最多和最直观的方式就是图像符号。因此，在人类文化创造、发展与传承的过程中，美术发挥着无可替代的作用，并始终伴随着人类文化的发展而发展。

美术所承载的人类文化是一代一代艺术家们创造的，而艺术家的成长离不开教育。

从汉代的鸿都门学到唐代的翰林院,从两宋的画院到清末的学堂,都有传授美术知识和技能的活动。新中国成立以后,美术教育成为国民教育的重要组成部分。在美术发展过程中,美术教育由过去的父子相传,长幼相教的“师徒传带式”发展为今天的“班级授课式”。一代代艺术家就是通过这样的“美术教育”培养出来的,同时也通过这样的“美术教育”创造美术作品,传承着人类文化。所以,美术教育在美术文化的传承和艺术家的培养中承担着双重责任,发挥着双重作用,是传承人类文化的重要途径。

二、美术教育是素质教育的重要组成部分

素质教育是以培养创新精神和实践能力为重点,造就有理想、有道德、有纪律的德智体等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

素质教育可以理解为发展人的身心最基本品质的教育,它能使人的思想、文化和技能,以及体力、智力得到全面发展,并获得终身发展的基本能力。

素质教育的推行把美育摆到了教育应有的位置,使美育成为素质教育的重要方面。从知识体系上说,美育和美术教育均属于美的范畴,美术教育是美育的重要内容,是学校开展美育活动的主要途径。2001年教育部颁布的《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》提出:美术教育一是陶冶学生的情操,提高审美能力;二是引导学生参与文化的传承和交流;三是发展学生的感知能力和形象思维能力;四是形成学生的创新精神和创新意识;五是促进学生的个性形成和全面发展。由此,我们不仅可以清楚地看到美术教育的独特功能,而且可以看出美术教育和素质教育在思想和理念上是一致的。

事实上,在美术教育史上,美术教育的目标一开始就和素质教育密切联系的,而且教育家和心理学家们也一直在探索与研究美术教育在人的全面发展中的作用。美国著名艺术心理学家鲁道夫·阿恩海姆将人的心灵分成“理智”与“直觉”两个方面,也就是说,人是通过感性和理性两种方式来认识世界的。哈佛大学心理学家霍华德·加德纳提出了多元智能理论,他把“视觉与空间关系的智力”列为人的九大智力之一,并排在第三的位置,仅位于“言语与语言智力”、“逻辑与数理智力”之后。不难发现这两个研究有一个共同成果,就是肯定了视觉在人的智力及智力发展中的作用,间接地证明美术教育在人的智力及智力发展中的作用。美术教育不仅通过对学生感官的训练,发展学生的感知能力和形象思维能力,发展直觉、想象、技巧和表达交流能力,发展动手和技术操作能力,即发展人的智力,而且在愉快的心境下,培养学生合作交往、持久耐心的习惯,发展人的意志品质,即发展人的“非智力”。

相关链接 多元智力

这是著名的美国发展心理学家霍华德·加德纳等提出的理论,他们在《零点计划》研究中把人的智力分为言语与语言智力、逻辑与数理智力、视觉与空间关系智力、音乐与节奏智力、身体与运动智力、人际交往智力、自然观察者智力、存在智力等9类。

美术教育能使人的生理、心理得到发展,爱美的习惯得以养成。兴趣得以持续,

评价美和创造美的能力得到提高,同时能让人的创新意识得到加强,创造能力得到提高,这些都是其他学科不可替代的。它在人的素质发展中发挥着重要而独特的作用。

三、美术教育为人的发展培育健全心智

从思维的一般顺序上看,人类的思维活动是从感知开始的。人们每天都在通过观看、倾听、触摸和品尝感知这个世界。感知的不断丰富和积累给想象作了准备,提供了条件。科学研究早已表明,人和世界接触得到信息最多的途径是眼睛,可以说人的视知觉是人认识与把握世界、表达思想、交流感情的主要途径和方式,视知觉能力是影响人发展的重要因素。美术教育就是要教给人观察与把握客观对象的形、色和空间关系的科学方法,培养和训练人的感觉,锻炼和提高人的知觉能力、感受能力,并通过美术创作活动,在实践中培养想象力和创造思维能力。所以,从感觉到知觉,从知觉到想象再到创造想象,人的创造力形成的各个阶段都与美术创造活动有关联。如美术教育中的写生教学、欣赏教学和创作教学等对培养人的想象力、创造力、自我表现力综合发挥着重要作用。

从美术的功能上看,它是一种用视觉的方式进行思想和感情交流的特殊的语言,美术活动是人类发展早期普遍存在的活动,也是一个人早期活动之一。几乎每个人在儿童时代都有过美术体验,自觉不自觉地画过画。但随着年龄增长,人们却疏远了美术,更习惯于用概念、判断、推理的理性思维方式认识世界,往往丢掉了通过用视觉感受到的经验去理解事物的天赋,眼睛的功能削弱甚至退化为纯粹的度量和辨别物象的工具。这实际上造成人的感知觉功能的衰退,阻碍了形象思维能力的发展,阻碍了人的发展。美术教育不仅能保持和发展儿童视觉感受与认识世界的天赋,而且能唤醒成年人的知觉,让人们积极地用视觉去体验世界,发展和培育健全的心智。

从人的自我需要上看,每个人的内心都有“自我实现”的追求,它是人的自由创造的原动力。我们知道,儿童实现自由创造的主要方法就是艺术活动。显然,这种“自我实现”的追求在人的儿童时代最容易实现的。然而,随着儿童年龄的增长,家长和社会要求越来越“规范化”,人们的自由创造欲望受到限制越来越多,自我实现的愿望越来越难以得到满足。这时,美术教育就能帮助他们解决这样的困难,因为美术教育始终强调个性化和鼓励创新的特点,不仅满足了儿童自我表现的心理,而且也迎合了青少年健康成长的心理需要,是青少年健康成长的“心灵鸡汤”。

四、中小学美术教育的目的

中小学美术教育肩负着承载和传承人类文化的功能,但更主要的目的是体现在促进学生智力发展、美术素养提升和人格完善等方面。概括起来说,中小学美术教育要实现以下目的:

1. 帮助学生了解自我,认识自我,建立自信心。
2. 增进学生认识身边环境的意识,发展视觉能力。
3. 帮助学生初步了解国内外美术文化概况。

4. 促使学生协调眼、手、脑功能，培养学生美感经验。
5. 引导学生适当地抒发情感。
6. 启发学生的想象力和创造力。
7. 提升学生的美术鉴赏能力。
8. 引导学生体验和认识美术创造的方法。
9. 陶冶学生的性情，培养良好的学习和生活习惯。
10. 引导学生学会合作和交往，培养良好的道德行为。
11. 培养学生健全的人格。

第三节 | 中外美术教育简史

一、我国美术教育的起始与发展

我国美术教育经历了古代师徒授艺、古代画院式教育、近代学堂教育、20 世纪后半叶的应试教育的过程。概括起来可以分为三个阶段。

（一）古代美术教育

人类最早的美术教育是和劳动紧密结合在一起的。如传授制作生产工具，在生产工具制作中包含造型因素，因为传授生产工具制作方法、技巧，也包含传授造型技艺，只不过两者在劳动中模糊地交织在一起的。

原始社会末期，生产力发展，产品出现了剩余，一部分人从物质劳动中脱离出来，从事精神性产品的制作，这些精神性产品主要是美术作品。于是，美术技能的传授和以此为基础的美术教育的出现成为可能，目前没有确切的考证。而美术教育真正形成是在奴隶社会。公元前 11 世纪至前 771 年，我国奴隶社会进入鼎盛时期，文化教育也有极大发展，西周形成了奴隶制的官学体系，其教学内容是以礼乐为中心的“六艺”，虽然不能肯定“六艺”中一定含有美术，但足见彼时重视艺术教育的思想倾向。周代宫廷还出现了专业画工，画工们在绘画过程中互相切磋技艺，先学者教后学者，年长的带年幼的，形成了美术教育原始形态：“父子相传”、“长幼相教”，美术教育是在个体间进行的。春秋战国出现了“百家争鸣”的局面，思想的空前活跃对美术教育起到了促进作用，特别是孔子的“艺术与道德是相辅相成”的思想，在某种意义上阐明了美术教育在文化传承中的作用和地位。孔子成为我国历史上最早提倡美育的教育家。

汉代，汉武帝开始，逐渐形成了一套学校制度，并办起了学习文学艺术的专门机构——鸿都门学。鸿都门学被认为是我国最早的专科美术大学。但那时，美术教育仍然是以师徒授艺的方式进行的，即通过师傅个人艺术创作示范和经验传授，使徒弟逐渐了解和掌握美术创作基本技能。唐代，随着生产力的发展，美术学科技巧逐步完善，