

普通中学美术课 教材教法

吴东梁 樊学川 编著

PUTONGZHONGXUE MEISHUKE JIAOCAIJIAOFA

高等教育出版社

(京) 112号

普通中学美术课教材教法

吴东梁 樊学川 编著

*

高等教育出版社出版

新华书店总店北京科技发行所发行

北京市顺义县印刷厂印装

*

开本850×1168 1/32 印张4.375 插页2 字数110 000

1991年10月第1版 1991年10月第1次印刷

印数0001— 15 190

ISBN7-04-003117-5/J·60

定价 2.15 元

序

美术课是普通中学的一门文化基础课，担负着对中学生进行美育的重任，是进行审美教育的主要途径。在党的德智体美劳全面发展的教育方针中，美育是一个重要的、不可缺少的方面。通过美术课对学生进行系统的、集中的审美教育，可以大大提高学生的审美感受能力和想象能力，丰富审美情感，树立正确的审美理想，激发创造美的欲望和热情，并推动德育、智育、体育的发展，培养学生高尚的思想品德和情操，拓宽知识视野。这对学生的身心健康发展，使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的四化建设人才，有着积极的作用和重要的意义。

普通中学美术课教材教法既是对中学美术教材和教学方法的研究，也是对教学过程的研究。开设本课的目的在于探索、总结美术课教学的规律，并把它上升到理论高度，更好地指导中学美术教学工作。因此，它具有很强的实践性和指导性。

美术课教材教法涉及到美术教学原则、美术教学目的、任务等理论问题，侧重点在于探讨解决中学美术课应该怎样教，怎样学以至于为什么要这样教，为什么要这样学等一系列问题。

当前美术教育日益受到各级政府和教育部门的重视，但美术课在中学课程中所占比重很小。根据目前有关规定，中学开设美术课，每周仅一课时，整个初中三年也只有 108 课时。而中学美术课的教材内容却十分丰富。要在这么短的时间内完成内容这么丰富的教学任务，就必须结合教材，对美术课的教学特点、教学方法作深入细致的研究，采用最好的教学方法和手段，以达到最佳的教学效果。这也是本书试图解决的问题。

美术课教材教法是以国家教委 1989 年 11 月发布的《全国学

校艺术教育总体规划》为指导,以中学美术教材为依据,以艺术理论、教育学、心理学为理论基础,结合艺术工作实践和美术教学实践编写而成。本书系国家教委主办的卫星电视教育美术专业教材,也可作为一般师范院校美术系、科教材,同时,还可作为广大中学美术教师自学进修用书。

由于我们对美术教育的研究时间不长,且限于水平,本书一定有许多不足乃至错误之处,敬请广大美术教育工作者和读者批评指正。

编著者

1990.9

目 录

第一章 中学美术教学的目的与任务	1
第一节 美术课在中学教育中的作用和比重.....	1
第二节 美术课的目的与任务.....	6
第二章 中学美术课的教材内容	10
第一节 中学美术课的基本内容.....	10
附 录 九年制义务教育全日制初级中学美术教学 大纲.....	14
第二节 教材结构与知识体系.....	18
第三节 美术教材的编写原则.....	22
第三章 中学美术课教学的原则与方法	28
第一节 中学美术课教学的特点.....	28
第二节 美术教学的原则.....	29
第三节 美术课的一般教学方法.....	35
第四章 怎样上好一节课	41
第一节 课的类型与结构.....	41
第二节 课堂教学的基本环节.....	42
第三节 如何正确评价一堂课.....	49
第五章 美术常识与欣赏的教材教法	52
第一节 美术常识与欣赏教材内容简介.....	52
第二节 美术常识与欣赏教学的特点和方法.....	54
第三节 美术常识与欣赏的教案示例.....	58
第六章 绘画课教材教法	73
第一节 绘画课教材内容简介.....	73
第二节 绘画美的形式因素与技能训练.....	75

第三节	中国画的笔墨功夫·····	89
第四节	版画(实物拓印、刀刻、纸版)的技巧·····	93
第五节	学习一点绘画创作知识 ·····	101
第七章	工艺美术课教材教法 ·····	109
第一节	工艺美术课的特点与教学内容简介 ·····	109
第二节	平面构成设计教材教法 ·····	110
第三节	立体构成设计教材教法 ·····	118
第四节	小雕塑与环境设计教材教法 ·····	124
第八章	课外美术活动的内容与组织 ·····	130
第一节	课外美术活动的必要性 ·····	130
第二节	课外美术活动的组织与辅导 ·····	131

第一章 中学美术教学的目的与任务

第一节 美术课在中学教育中的作用和比重

美术课在中学是一门基础文化课,是对中学生进行审美教育即美育的主要途径。美育是社会主义教育的组成部分之一,是培养全面发展的社会主义新人的不可缺少的环节。我们的教育方针就是要使受教育者在德、智、体、美、劳五方面全面发展,成为有社会主义觉悟、有文化的劳动者。德、智、体、美、劳五方面虽有各自特定的任务,但它们之间有着极其密切的联系,是一个统一的、缺一不可的整体,它们从各个方面共同保证着教育目标的实现。

德育是用爱国主义、共产主义思想教育学生,使他们具有坚定正确的政治方向、崇高的理想和优良的道德品质。德育有助于引导学生在智、体、美、劳诸方面健康发展。智育是以系统的文化科学知识武装学生,使他们增强智慧,丰富知识。它为德育、体育、美育和劳动技术教育提供了认识基础和可能。体育是通过各种体育活动锻炼身体和意志,使学生具有良好的体质和充沛的精力,它为其他各项教育提供了可靠的保障。而美育则主要是培养学生对自然美、社会美和艺术美的审美感受和审美能力,激发学生热爱自然、热爱生活、热爱祖国的思想感情,陶冶高尚的情操和情趣,它对德育、智育、体育和劳动技术教育起推动和促进作用。

美术课作为对学生进行审美教育的主要手段和途径,在中学教育中具有极其重要的作用。

首先,它通过审美教育提高学生对美的感受能力、鉴赏能力和艺术创造能力,提高学生的文化素养。

马克思历来十分重视青年一代的审美教育,要求他们不但要

掌握科学,而且要懂得艺术。认为艺术不仅能帮助人们认识世界,而且能鼓舞人们改造世界,去创造美好的生活。他曾说过,社会的进步就是人类对美的追求的结晶。

审美教育对人的潜移默化的作用历来被许多有识之士所认识。我国著名的艺术教育家丰子恺先生曾这样说过:“人民每天瞻仰这样完美无缺的美术品,不知不觉中精神蒙其涵养,感情受其陶冶,自然养成健全的人格。”他还说:“我教艺术科,主张不求直接效果,而注重间接效果;不求学生能作直接有用之画,但求涵养其爱美之心。能用作画的一般的心来处理生活,对付人生,则生活美化,人世和平。此为艺术最大效用。”(《丰子恺论艺术》)

美的事物在生活中处处都有,但并不是每个人都能感受和欣赏的。因为人们认识美、发现美和鉴赏美的能力不是天生的,而是要通过学习、培养、训练才能逐步得到,逐步增强的。虽说爱美之心人皆有之,但各人对美的内涵的认识却大相径庭,审美的情趣和品位更因人而异,甚至相距千里。要增加审美素养,就必须接受美的教育和熏陶,不断积累和升华对美的体验。

中学生的心理和生理正处于发育阶段,属于从少年向青年过渡时期,他们求知欲强,可塑性大,通过美术课对他们进行系统的美术知识教育和技能训练,对于提高他们的审美修养、审美情趣、审美感受能力具有极其重要的意义。由于美术是直观形象的视觉艺术,它的鲜明生动的造型和富有情趣的色彩具有直观感人的艺术特征,符合人们从感性到理性的认识规律,适合青少年身心发展的特点,因而它更能引起学生兴趣,起到“随风潜入夜,润物细无声”的潜移默化的教育作用。良好的审美教育对学生的身心健康发展乃至一生都将具有积极的影响。

美术的审美教育作用早在古代就被人们所认识。我国在西周和春秋时期,教育制度已比较完备,在教学内容上,不论是“国学”或者“乡学”,主要科目都有德、行、艺的内容,实际上包含了德、智、

体、美几方面的内容。直到封建社会晚期,美术虽然未被列为必修课程,但“琴、棋、书、画”却一直作为士大夫阶级——知识分子在文化素质和艺术修养方面自我完善的内容之一。

但是也曾有一段时期,人们对美术课的审美教育功能和审美教育在整个教育中的作用的认知有过偏差。这主要是文化大革命期间,审美教育没人敢提,爱美、追求美几乎成了资产阶级的专利。那时,中学美术课得不到应有的重视,中学美术教育事业发展缓慢,甚至出现了倒退。有许多中学干脆取消了美术课,即使有,也是名存实亡。许多中学生得不到应有的审美教育,缺乏文化素养,美丑不辨,良莠不分,往往把优秀的文学艺术作品当作毒草,在破“四旧”的口号声中付之一炬,造成了难以弥补的损失。

党的十一届三中全会以后,中学美术教育事业也和其他各项事业一样得到了重视,获得了长足的发展。审美教育作为中学教育中不可缺少的一个重要组成部分得到了人们的一致承认,中学美术课得到了全面恢复,被国家教委列为普通中学的必修课。

从人类生理和心理发展的角度看,人们对美的需求是在精神上寻求心理平衡和自我实现的必然,它是人类生活的一种需要。马克思曾经指出,美是人的本质力量在对象世界中的感性显现,人们对美的欣赏也就是“在他所创造的世界中直观自身”(《1844年经济学哲学手稿》)。因此,人们要在生活中不断地发现美,追求美,更好地创造美,就必然需要不断地提高自己对美的感受能力、鉴赏能力和创造能力,从而充实、丰富和完善自己。而中学美术课的审美教育作用正在于此,它的这一作用是中学其他课程难以替代的。

第二,中学美术课通过审美教育帮助学生形成良好的思想品德,并促进其智力的发展。

中学美术课对中学生进行审美教育,提高他们对真、善、美与假、恶、丑的辨别能力,陶冶其道德情操,很自然地与“五讲四美三热爱”的政治教育融为一体,这无疑对学生良好的思想品德的形成

具有积极意义和作用。

比如有不少青年学生,由于缺乏文化素养和艺术鉴赏能力,他们对人体绘画作品和裸体扑克、淫秽画刊区别不清,容易把美当作丑,把丑当作美。一方面他们在欣赏人体绘画作品时会窃窃发笑,忸怩不安,觉得很不好意思,有的还会想入非非。另一方面他们又热衷于偷看裸体扑克和淫秽画刊,甚至津津乐道,有的人由于受到淫秽品的毒害而走上犯罪道路。通过美术课提高学生的文化素养和艺术鉴赏能力,可以使他们认识到,人体绘画作品是为了突出表现人的形体美和人的内在活力,是对人自身的赞美和对生命的歌颂,它是一种健康的、具有积极审美价值的艺术品,能给人以美的享受;而裸体扑克和淫秽画刊宣扬的是低级趣味,寻求感官刺激,它们用纯自然主义的手法甚至变态下流的方法故意宣泄性欲,亵渎情爱,引导人们走向堕落。学生通过接受这种审美教育,有了辨别美丑的能力,就能自觉抵制淫秽品的侵袭,增强自身的免疫力;同时也能用正确的态度和方法欣赏人体美术作品,升华自己的审美情感。这种审美教育可能会比讲抽象的道理或硬性制止学生看淫秽品的效果更好。

由此可见,审美教育能使人心理健康,乐观向上,精神生活更充实、更丰富,有助于良好的道德品质的形成。正象鲁迅先生所说,“美术可以辅翼道德,美术之目的,虽与道德不尽符,然其力足以渊邃人之性情,崇高人之好尚,亦可辅道德以为治。”(《拟播布美术意见书》)

中学美术课通过审美教育对智力发展的促进作用也是显而易见的。因为美术课的教学特点就是用生动直观的形象教育感染学生,容易引起学生的兴趣,增强学习的自觉性和积极性,使学生带着愉快的心情接受知识。美术课通过具体形象如线条、色彩、形体、结构、空间等绘画语言培养了学生的观察、记忆、想象和创造能力,而这些能力正是智力的主要因素。丰富有趣的美术常识以及与之

相关的历史知识、民族风俗等内容又大大增加了学生头脑中的知识容量,对发展智力大有裨益。

第三,中学美术课通过对学生进行美术知识教育和美术技能训练,有益于将来的社会工作。

随着人类社会的发展,美术在社会中的作用越来越大,用途越来越广,与人的生活联系越来越密切。除了绘画、雕塑这些观赏性艺术本身就属于纯美术之外,生活中许多方面都与美术有关。如现代建筑、现代工业、现代商业等都离不开美术,至于工艺品以及工业造型,与生活的关系则更加密切。

譬如要盖一幢大楼,设计时必须考虑大楼的外观,要考虑大楼的造型、色彩与周围环境的协调以及与自身用途的协调。而造型、色彩就属于美术范畴。大楼的设计者除了具备力学知识、土木建筑结构知识外,还应具备一定的艺术知识和审美修养,否则就难以成为一个真正优秀的建筑设计师。

再如纺织工业,从面料的花样设计到成衣的款式设计和色彩搭配,无一不与美术密切相关。过去我们的纺织品由于对艺术设计不够重视,产品颜色单调,款式陈旧,难以满足人们的审美要求。尽管我们的产品质量很好,但由于设计单一,因而在国际市场上缺乏竞争力。现在由于我们重视了艺术设计,纺织品出口改“粗加工”为“深加工”,使产品以新颖的设计、优雅的款式和众多的花色品种在国际市场上赢得了信誉,为国家创造了大量外汇。

其他方面如商品包装业、广告业、日用工业、室内装饰等都与美术有密切的联系,都需要从事这些行业的人具有一定的艺术知识和技能,具有较高的审美修养。广大中学生今后将走向社会,成为各行各业的生力军。他们在中学美术课中掌握一定的艺术基本知识和基本技能,具备一定的艺术修养,对今后工作将有积极的作用和重要的帮助。

正因为美术课的这些重要作用,所以它在中学教育中具有一

定的地位和比重。

对于美术课在中学教育中所占地位和比重问题,我们认为应该有一个实事求是的认识。要摆正它与中学其他各科的关系。一方面,美术课是普通中学的必修课,绝不是可有可无的,或者是作为调剂精神给学校装装门面的课程;另一方面,它与数学、物理、化学、语文、政治等主要科目相比,无论在教学容量上还是在所占课时比重上都要少得多、小得多。

根据目前国家教委有关规定,中学每周只有一节美术课,按3年6个学期计算,整个初中阶段美术课只有108个课时。怎样利用这108个课时,教完教学大纲规定的全部美术教学内容,让学生掌握到应该掌握的美术知识和技能呢?这就需要我们认真钻研中学美术教材,认真研究教学方法,根据中学生心理和生理特点,根据教材中不同内容的不同特点,采取不同的教学形式和方法,做到课时少,效果好,教学质量高。

由于美术课在中学教育中的实际比重和地位,在教学过程中应注意克服两方面的偏颇:一方面不能因为它课时少,对升学率无多大直接影响,或得不到某些学校领导的重视,就采取放任自流、马马虎虎的态度;另一方面不能因为强调了美术课的重要作用就把它放到不恰当的地位,挤占其他课时或过多地占用课外时间,不能把美术课当作是为了培养美术专门人材而设立的课程,对学生进行过多的美术技能训练和提出过高的要求。

第二节 美术课的目的与任务

教学目的和任务是教师进行教学工作所依据的宗旨。任何教学活动都必须在明确教学目的的前提下才能有明确的方向,而不至于产生盲目性。

普通中学美术课的教学目的是根据我国总的教育方针和普通中学总的课程结构确定的。它服从于培养德、智、体、美、劳全面发

展的社会主义建设人才的总目标，在总的课程结构中占有一定的位置。依照党的十一届三中全会以来原教育部制定的《全日制十年制学校中小学美术教学大纲(试行草案)》的规定，中学美术课的目的与任务有以下三方面的基本内容：

一、美术教育是对学生进行美育、促进智力发展的重要手段，是培养学生德、智、体全面发展的组成部分，它对提高整个中华民族的科学文化水平，实现四个现代化具有不可忽视的作用。

二、美术教学要逐步培养学生对自然美、社会生活美和艺术美的感受、爱好和审美能力，培养对艺术创造的兴趣和才能，提高对中外优秀造型艺术作品的欣赏能力，逐步培养共产主义道德品质和革命情操。

三、美术教学要引导学生用正确的方法研究、表现物质世界的基本特征——形态、色彩、结构、比例、立体感、空间感和质感，培养他们的观察、记忆、想象、创造等思维能力，使学生初步掌握美术的基础知识和基本技能，为造就一代新人打下良好的基础。

1985年公布的《中共中央关于教育体制改革的决定》强调了“教育体制改革的根本目的是提高民族素质，多出人才，出好人才。”新编的中学美术教育大纲中规定：“中学美术教学的主要任务是对学生进行审美教育，提高学生的审美素养”，并且要求把提高学生的审美能力作为主线贯穿始终。

根据上述文件的精神可以归纳为以下几点：

第一，美术教育的根本目的是培养全面发展的人才，提高全民族科学文化水平和素质。其中科学文化水平和文化素质两个概念是有区别的。前者一般指比较表层的对科学文化知识的掌握和运用，后者则属于内在的对于所涉及的各文化领域，从总体上进行观照、体验的意识和态度，是教养的问题。我们对美术教学的要求也必须着眼于提高整个民族文化素质，而不应仅仅是知识、技能的掌握。

第二，通过美术史知识、美术作品欣赏以及美术理论知识即所谓的美术常识系统的教学，提高学生审美能力、审美情趣，培养他们高尚的道德情操。

第三，通过美术技能的训练，使学生掌握一定的美术语言，为以后从事艺术创造打下基础。

第四，开发和培养学生的艺术创造思维能力，促进智力发展，造就有丰富想象力和勇于创造精神的一代新人。

以上四条，第一条是目的，后三条是为了达到目的而必须完成的具体任务。三条具体任务是互相联系、不可分割的有机统一，第一条偏重知识、观念方面，第二条重在技能和美术语言方面，第三条属于培养创造性思维，开拓想象力，促进智力发展方面。

我们的美术教育应当以审美文化素质教育为中心，提高学生的美术基础知识水平和审美能力。马克思说过，“你想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。”（《1844年经济学哲学手稿》）所谓在艺术上有修养，我们理解一方面是基础知识的修养，一方面是实践上的修养。在艺术实践方面，无论是哪一种艺术门类，没有一定修养往往不可能取得卓越的成就，因为难以领悟到艺术的真谛。从这个角度说，技能技巧和创造性思维的培养，是为更深入而全面地进行审美文化素养的教育服务的。如果没有总的审美意识为主导，那么技能技法教育就将成了单纯的官能教育。

长期以来，国内外对美术教育的目的、任务有不同的认识和理解。大致上有两种看法：一是19世纪中期以来欧洲国家开设的图画课和手工课，这些课程的开设，主要是强调视觉的精确性和手的灵巧性的训练，实质上是以官能教育论为基础的美术教学；另一是强调以写生为中心，以注重研究客观对象为途径进行美术基础知识和基本技能教学，其中虽然也有以唯物主义的反映论为基础的文艺理论和现实主义绘画传统的教育，但其根本上还是以智

能教育为基础。这比较集中地反映在苏联的孔特赫强写的《中小学图画教学法》一书中。以上两种看法尤其是后者对我国中等艺术教育有很大影响。我们不能否认它们对我国美术教育事业的发展所起过的积极作用。但是，从提高社会主义公民文化素质的要求来看，以上二者都是不完备的。

《全国学校艺术教育总体规划》中关于美术教育的目的与任务的提出，正是总结了以往美术教学中的不足，提出了审美教育与智能教育相结合的总体构想，对于促进学生个性的全面发展具有重大意义。

在此必须重申，美术课在中学教学中是对全体学生进行美术文化素质教育的必修课，并不是专门为有志从事美术专业的人或者纯粹为了对其他学科在技术上有所裨益而设置的。我们并不一概排斥这方面的可能性和促进作用，但如果过份强调，那就会偏离全民教育的总方向，违背美术教育是为了提高学生文化素质和艺术修养这一根本目的。

第二章 中学美术课的教材内容

第一节 中学美术课的基本内容

教学内容受教学大纲制约,它服从并服务于教学目的和任务,具体解决教什么和学什么的问题。教学内容的选择应当反映本学科的基本知识、基础理论和技能,也应反映当前社会的政治、经济和科技文化发展水平,并按学生的年龄、知识水平进行恰当安排。

美术学科是一门视觉艺术。从审美文化的角度看,它应当包括绘画(国画、油画、水彩画、粉笔画、版画等)、工艺设计、雕塑、建筑、美术欣赏、艺术概论等。其中各个门类又可划分为许多专业。在普遍的审美文化教育中,许多人都会随时随地接触到这些专业,但从中学美术课的教学内容考虑,又不得不作适当的选择。怎么确定和选择其中部分内容作为中学美术教学的基本内容?这是中学美术课教材建设的关键。我国普通中学开设美术课以来,这门课大致涉及下列内容:1. 铅笔画(素描、白描、调子素描、速写等);2. 水彩;3. 图案(基础图案和装饰);4. 国画;5. 美术常识(作品欣赏、技法理论、概论);6. 命题画、想象画等。由于长期以来,美术教学实际上是以技法知识为基础的,而每一专业又都有自己的体系,内容随着社会经济的发展也越来越多,从而形成了两个极端:一是技法知识容量无限膨胀而变成美术百科全书,学生难以承受;二是形成实际上的单一化,即美术老师擅长某一专业就教某一专业,而难以涉及其余。我们以为,这两者都不利于美术课教学任务的全面完成。

根据“规划”精神,人民美术出版社出版的《全日制中学美术试用课本》(以下简称“试用本”)对中学美术课内容作了归类,大致上分为三大类:

一、绘画——包括铅笔画、水彩、国画(主要是写生、临摹)、创作等,占大纲的40%。

二、工艺美术——包括图案(描法、写生变形、图案构成、设计)、雕塑(小泥塑、泥塑)、手工(剪刻纸、纸工、木偶脸谱、竹刻手工)等,占40%。

三、美术常识与欣赏——包括画种介绍、作品欣赏、史论等,占20%。

这样的归类是比较恰当的。绘画是美术基本种类之一,它借助于使人产生视觉印象的各种手段——线条、明暗、色彩等刻画形象,从而调动人们的视觉感受,可以塑造出精确,真实而鲜明的艺术形象,比之其他造型艺术具有更为广阔的表现领域,长期以来一直是作为造型艺术的基础课。工艺美术可以说是大众美术,它与人们的物质生活、精神生活紧密联系,是人们广泛接触的一种造型艺术。国外现在实际上已把工艺设计作为美术教学的主要内容,它具有强大的生命力,对于开拓学生创造思维、发展想象能力有着积极的作用。“试用本”把雕塑归入工艺美术也是比较恰当的,因为雕塑虽为造型艺术中的一大门类,但对中学课堂教学来说,单列并不现实,不如作为观赏性工艺品,对于培养学生立体造型的观念和能力是有益的。美术常识与欣赏旨在提高学生的美术文化知识和修养,培养审美能力。这部分内容有助于开阔学生的眼界,陶冶学生的情操,对于思想政治教育有重要意义。许多造型艺术品种可以通过常识与欣赏介绍给学生。在教材编排形式上,上述三部分内容在每学期都有一定安排,又相对地集中。“试用本”是我国建国以来第一套美术课本。

上述课本内容的设计是符合“规划”中提出的目的与任务的要求的。它既注意到美术课的基础文化教育的作用,包含了造型艺术的各个领域,又突出了审美教育的主线。教学内容的相互连接,改变了过去以传授绘画知识技能为主的纯智能教育的倾向。“试用