

中小学美术 教学论

本书主编 王大根

全国普通高等院校美术学专业示范教材

丛书总主编 曹意强 尹少淳 刘 赦

 南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

Fine

Art

丛书总主编 曹意强 尹少淳 刘 敫

中小学美术 教学论

本书主编
王大根

本书副主编
王昌景

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中小学美术教学论 / 王大根主编. — 南京 : 南京师范大学出版社, 2013. 8
(全国普通高等院校美术学专业示范教材)
ISBN 978-7-5651-1398-7

I. ①中… II. ①王… III. ①美术课—教学研究—高等学校—教材②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(2013)第103394号

书 名	中小学美术教学论
主 编	王大根
责任编辑	何黎娟
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路122号(邮编: 210097)
电 话	(025)83598919 83598412 83598887 83598059 (传真)
网 址	http://www.njnup.com
电子信箱	nspzbb@163.com
照 排	南京凯建图文制作有限公司
印 刷	扬州市文丰印刷制品有限公司
开 本	850毫米×1168毫米 1/16
印 张	19
字 数	559千
版 次	2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷
印 数	1~3 600册
书 号	ISBN 978-7-5651-1398-7
定 价	48.00元

出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换
版权所有 侵犯必究

总 序

美术教育是建立在美术学科基础上的教育门类，由美术和教育两个概念合成。在美术教育的关系中，美术是其立身之本，没有美术不可能有美术教育，即便是教育功能也是通过美术而生发的。教育不仅使得人类的美术得以薪火相传，同时也扩大了美术在社会中的影响和效力。因此，美术教育承担着两个不可偏废的任务：其一，以富有成效的教育方式传承美术文化，使人类的美术文化不断延续和发展；其二，将美术作为教育内容促进人类的基本素质的提高，获得特殊的教育学效果。基于这两个任务，美术教育可以分为美术取向的美术教育和教育取向的美术教育，前者主要指专业的美术教育，后者主要为**基础美术教育**。关于后者还有其他类似的表述，如国民美术教育、中小学美术教育等。鉴于本文主旨，将专业美术教育按下不表，仅对基础美术教育稍作展开。

基础美术教育是现代学校教育的基本门类，它随着普及教育的诞生而出现。此前的美术教育除了民间绘画、工艺教育之外，基本上是小众的，只针对上流社会的达官贵人、名媛雅士，帮助他们获得所谓修养和提高品位。17世纪捷克教育家夸美纽斯最早提出了普及6年初等教育的思想，其时面向社会成员的普及教育开始蔓延。工业革命之后社会需要拥有知识的劳动者，更是推进了教育的普及，美术（图画）开始作为具有较强实用价值的学科跻身于公共学校的课程之中。由此，美术教育开始了普及的历程，拥有了大众化的特征。中国也是在新式学堂出现之后，开设美术（图画、手工）课程的。1903年清政府颁布的《奏定学堂章程》（癸卯学制）被认为是正式确定中小学美术教育地位的官方文件，一般将其视为基础美术教育开始的标志。美术教育在西方中小学中存在着数百年，在中国中小学也存在着百多年，这一事实本身就说明美术教育在中小学具有不可替代的价值。美术教育的价值大体包括在道德感化、美感陶冶、生命体验、身心治疗、感官训练、信息交流、知识获取、记忆促进、智力发展、表现方法等方面提供正能量（流行的说法），于当代社会更是在培养人的创造力以及传承民族优秀文化和理解多元化方面具有强大的作用。

在推进素质教育的过程中，美术教育在基础教育中的地位得到了空前的提高，其价值和作用得到了广泛的认同。因此，发展基础美术教育正逢其时。

发展基础美术教育固然涉及诸多方面的因素，但关键是培养新型的美术师资——他们不仅需要对美术具有深刻而宏阔的理解，能够掌握基本的美术知识和技法，而且需要拥有现代教育理念，掌握美术教育教学方法以及拥有较强的交流、沟通和组织能力。这些要求远远超越了“教美术就是教技法”的传统认识，因而要成为一个称职乃至优秀的

当代美术教师绝非易事。就教育部门和培养方而言，构建合理而有效的课程体系是不能回避的工作。

正是基于这一认识，教育部于2005年颁发了《全国普通高等学校美术学（教师教育）本科专业课程设置指导方案（试行）》，并在相关说明中提出了设置课程的基本原则：“1. 坚持以人为本的理念，克服重技能、轻人文的弊端，丰富课程的人文内涵，以利于促进学生的全面发展。2. 突出课程的师范性，立足于为提高国民文化素养和审美水平培养高素质的基础教育美术教育工作者。3. 强调课程设置的综合性，克服专业面过窄、分科过细的弊端，把相关的学习内容加以整合，建构具有综合特点的课程。4. 注重课程设置的开放性，扩大课程平台，留给学生更大的选择空间，满足不同发展方向的需要，为学生全面而有个性发展提供课程支持。”基于这样的原则，设置了美术基础、美术教育理论与实践、美术理论与历史、美术表现与创造、美术与人文教育等学习领域，并分别设置了必修课和选修课的具体内容。南京师范大学出版社的这套教材就是针对其中的必修课编写的。

本套教材遵循的原则是：1. 知识、技能、创造、艺术、应用相结合的原则；2. 案例（范例）与原理相结合、具象与抽象相结合的原则；3. 艺术表现技能学习与艺术审美素质培养相结合的原则；4. 理论与实践相结合，过程与方法、历史与逻辑相统一的原则；5. 选用教学示范作品应注重多样性与经典性相结合的原则。并通过内容的精心选择、合理结构以及文字的组织、图例的运用，形成了自己课题教学的规范性与示范性、内容设计的创新性与权威性、话题（案例、范例）设计的多元性与典范性和课题资源的多元性与开放性的鲜明特征。

教材的编写者均为业界翘楚，具有良好的专业素质、较高的知识水准、较强的实践能力和丰富的教学经验，加之他们对高等美术院校教师教育专业和基础美术教育的长期尊重、关心之态度以及沉潜研究和倾力写作之精神，相信呈献给大家的是一套面貌一新、内涵丰富的教材。这套教材将给我们的美术教育事业提供多样的智力资源，给未来的美术教师的成长提供良好的学术和教育平台，并以此“给力”于整个中华民族包括美术素质在内的整体素质的提高。

尹少淳

2013年5月1日于北京

《中小学美术教学论》是普通高等学校美术学（教师教育）本科专业的一门必修课程。以往西方各国认为，教学论是研究具体教学操作方法和技术的应用学科，而苏联和东欧各国则认为，教学论是研究教学一般规律的理论学科。近年来，学界趋向于理论与应用的整合，认为这是一种既有理论又有应用的研究，即“理论—应用研究”。

根据这一认识，《中小学美术教学论》是研究美术教与学的本质规律，以及美术教学策略、方法和技术的学科，是美术教育学和教学论的分支学科之一，不但要让学生了解先进的美术教学观念和理论，还要切实掌握有效的美术教学策略、方法和技术。本课程作为一门专门研究美术教学理论和方法的课程，必须“以身作则”，采用先进的建构主义学习理论和方法，让学生在学到书本知识的同时，通过“做中学”，亲身体验自主、合作、探究并实现“意义建构”的学习方式，从而真正成为适应新课程需要的研究型教师。

由于本教材研究的是美术教和学的本质规律，以及研究美术教学的策略、方法和技术，而且设计了分层次的学习任务，所以，同样适合美术学科教学论的研究生、在职教育硕士和广大一线美术教师培训使用。

一、教材特点

《中小学美术教学论》是在诸多学术研究成果以及2000年版《美术教学论》的基础上，根据教育部《全国高校美术学（教师教育）本科专业课程设置指导方案（试行）》（2005）的精神和2009年颁布的《全国高校美术学（教师教育）本科专业必修课程教学指导纲要》的要求，由国内十一所高等师范院校的12位美术学科教学论专职教师合作完成的。

1. 全面落实新课程的理念与要求

本教材在严谨的理论框架中，加入了后现代课程观、建构主义学习理论、基于现代信息技术的学习革命等理论与方法，全面落实了新课程的要求。编写时力争与时俱进、高瞻远瞩，既有先进的教学理念和严谨的课程论与教学理论框架，又有分门别类的对美术各类课业具体教学方法的指导。

2. 融入了教学方案

作为研究先进的美术教学理论和方法的课程，首先要改变灌输式、一言堂的教学方法。

在《美术教学论》十多年的教学过程中，我们借鉴新课程提倡的杜威“做中学”、维果茨基“最近发展区”和皮亚杰倡导的建构主义等理论，从2000年起尝试“学生自主教

学”，让学生组成小组，轮流执教，设计一两篇中小学美术教案等，运用自主、合作和探究等学习方式，发挥学生的潜能和创造性，使学习形式丰富多彩、生动活泼。

因此，本教材不仅呈现先进的知识，还融入成功的教学方案和学材；不仅提出一些“思考题”，而且融入多种教学活动，又提供大量教学设计模板，设计了多层次的“思考与练习”，“拓展与研究”，让学生通过“做中学”，成为初步的研究型教师。

3. 多元立体的知识结构与活动

本教材改变了一般教材从头叙述到底的面貌，以课题为主线，以多栏目相关内容和学习活动为辅助，多元立体、图文并茂地呈现本课程的知识结构，全面指导着教学活动。教材主要包括以下栏目：

学习目标——每章按三维目标设计学习目标，便于学生明确目标、有效学习。

读前思考——提出一些联系现实生活的问题，让学生带着思考投入学习。

示范案例——提供具有示范作用的教学案例，在每章开始先介绍“示范案例场景”，提出问题，制造悬念；在学习过程中，又提供若干“示范案例提示”，仍是不同情境中值得思考的问题；最后呈现完整的案例。其目的是让师范生了解案例形成的思维过程，了解如何结合教学情境进行思考和设计，从而更深刻地体会到示范案例的精彩。

学术观点——提供最新的相关领域学术研究成果，进一步拓宽学生视野。

文件摘要——提供相关的国际组织、国务院、教育部等文件的摘要，让学生了解政策。

教学案例——结合章节内容提供具有启发性、示范性的教学案例。

技术促效——课改重点之一，向学生提示如何运用现代信息技术解决教学中的问题。

给未来教师的建议——对新教师提出基础性的教学建议、注意事项等。

思考与练习——设计了形式多样且具有拓展与研究功能的开放性练习，除提供让学生思考和需要做的练习课题作业外，还要求“成立3~5人的教研小组，选出组长，确定有趣的组名，采取自主学习、小组合作、研究性学习和‘做中学’等方式完成学习任务”，“选当地中小学美术教材中的某一绘画课，查找有关参考资料，尝试用《单课时教案设计模板》尝试写一篇单课时教案，并在以后的学习中不断修改和完善”，“每周看一篇美术教育类论文，写出笔记，日积月累；做好听课笔记；收集好本课程学习中的图文资料、讨论记录、教案稿等全部学习资料，做一个‘学习档案袋’”等实践性学习要求。

拓展与研究——建议教师开展高水平的拓展或研究性学习活动。“选题一”是希望教师组织学生尝试当“小老师”进行自主教学活动，从中增长才干，体验成功，获得自信。“选题二”是贯穿全书的任务，要求以班为单位，组织学生成立主编小组，模拟编写一册中小学美术教材，从中更好地了解美术课程与教材的原理、学会开发校本课程。“选题三”是针对能找到长期见习学校的学生所需要完成的学习任务，使理论联系实际，提

高学习效率。

为方便教学使用，本书配有电子教学资源包，具体内容类型如本书目录所示，随着学科的发展，我们还将不断更新、充实其内容。另外，参考文献是作者编写时的主要参考文献，同时也能满足学生拓宽视野、深入研究的需要。

二、本教材的教学建议

1. 课程目标

《中小学美术教学论》的课程目标是：学生通过课堂学习、小组合作和到中小学见习等活动，认识学校美术教育的功能与目的，了解美术教学的各种要素，学习先进的教学理论、教学模式、教学策略、教学方法和现代教学技术；能独立分析教材、开发校本课程，创造性地设计、实施和评价美术教学活动；获得初步的美术教学实践和研究能力；逐步形成适应新课程需要的研究型教师的各种观念和品质，热爱美术教育事业。

2. 重点与难点

重点一：帮助学生形成现代美术教学理念，掌握先进的美术教学理论、方法和技术。

重点二：让学生学会自主、合作、探究的学习方法，增强持续解决今后教学中所出现的种种问题的能力。

教师的难点：如何把新课程的理念、知识和方法转化并运用于《中小学美术教学论》的教学之中。有不少教师了解了新理念，却不敢或不知该如何付诸实际。所以，教师要转变观念，按本教材的建议，提高“教学领导力”，运用建构主义学习方式，使学生学会学习、学会研究、学会教学，学生潜力无穷，甚至能超过教师，教师也将从中得到提高和发展。

学生的难点：一、从未经历过这种教学方式，每项工作都很陌生，不愿参与。实践证明，关键在于教师的精心策划、合理设计和热情引导，每一届学生都能很快度过这一陌生期，而进入适应和创造期。亲身经历、参与、体验各种学习方式，改变“身心分离”（杜威语）的机械的学习方法，可使他们学得更活、记得更牢、感受更深刻。二、本课程仅60课时，任务极重，如何使学生在短时间内高质量完成学业？由于学生深知本课程与今后的实习、就业直接相关，很重视；又由于学习方式新颖有趣而深受欢迎。关键是教师要合理安排每周学习任务，充分利用课内外时间和合作学习。学生看到自己作业质量的提高、“学习档案袋”日渐丰满，进步和成就感也能激励他们坚持完成学习任务。三、学生能接受观念和知识，但不了解中小学情况，设计的教案不切实际。为此，实行“长期见习”，能让学生联系中小学教学实际，使作业更具实效性。

3. 教学建议

时代要求我们培养能适应新课程的“研究型教师”，虽然师范生还不是真正的、成熟

的教师，但这并不影响他们尝试探究性学习。因为并非必须成为成熟教师之后才能从事教学研究，做研究不是需要熟练，而是要具备研究的意识和能力。让师范生在研究中学学习研究，从而实现“跨越式”的发展。

遵循建构主义教学理论，落实四大要素。首先创设一个真实的“情境”和学习任务，组成学习小组，形成“协作”的学习关系，充分运用自主学习、小组合作、研究性学习等方式，在与客观世界对话、与他人对话、与自身对话（“会话”）中学习。尤其运用杜威提倡的“做中学”理论与方法，让学生围绕真实的学习任务（锚）在实践、对话、研究和反思中进行“积极的学习”，通过亲身经历和体验实现“意义的建构”。

三、本教材的内容与分工

本教材共设十二章，具体内容及分工如下：第一章“现代美术教育教学概述”，由四川师范大学陶旭泉老师撰写；第二章“美术教学中的学生”，由衡阳师范学院刘亚珍老师撰写；第三章“美术教学中的教师”，由河南师范大学董明慧老师撰写；第四章“美术课程与教材”，由河南大学席卫权老师撰写；第五章“美术教学的资源与技术”，由湛江师范学院尹艺老师撰写；第六章“美术教学设计”，由华南师范大学华年老师撰写；第七章“美术教学模式”，由南京师范大学秦华老师撰写；第八章“美术教学策略”，由浙江师范大学徐丹旭老师撰写；第九章“美术教学方法”，由安徽阜阳师范学院郝亚丽老师撰写；第十章“各类美术教学”，由上海师范大学王大根老师撰写；第十一章“美术教学评价”，由南京师范大学王昌景老师撰写；第十二章“课外校外美术教学”，由商丘师范学院张学海老师撰写。最后由上海师范大学王大根教授统稿。

本教材是12位教师竭诚合作的成果，我们力图较好地体现新课程的理念和教学方法，尽可能吸收最新的研究成果，打造具有示范意义的精品教材。由于新课程本身不断发展，我们的理解和认识也日益深化，因此，本教材是我们现有水平的阶段性成果，错误与不足在所难免。我们恳请所有使用本教材的师生提出宝贵意见，以期进一步提高教材的质量。

王大根

2013年4月3日

目录

第一章 现代美术教育教学概述 / 1

- 第一节 现代美术教育的背景 / 3
- 第二节 美术教育的目的 / 7
- 第三节 美术素养与视觉读写能力 / 11
- 第四节 美术教学论及其研究对象 / 13

第二章 美术教学中的学生 / 19

- 第一节 美术教学的学生观 / 21
- 第二节 儿童绘画发展的阶段 / 22
- 第三节 学生美术学习心理和教学特点 / 33
- 第四节 特殊学生的美术学习心理与教学特点 / 43

第三章 美术教学中的教师 / 49

- 第一节 美术教师的角色 / 51
- 第二节 美术教师的素质要求 / 53
- 第三节 美术教学中的师生关系 / 56
- 第四节 美术教师的专业化发展 / 59

第四章 美术课程与教材 / 67

- 第一节 课程概述 / 69
- 第二节 美术课程与课程标准 / 70
- 第三节 美术教材 / 74
- 第四节 校本美术课程的开发 / 81

第五章 美术教学资源与技术 / 87

- 第一节 美术教学资源概述 / 89
- 第二节 美术教学的媒体与技术 / 95
- 第三节 美术教学媒体与技术的选择 / 100

第六章 美术教学设计 / 105

- 第一节 教学设计概述 / 107
- 第二节 美术教学目标与设计 / 108
- 第三节 美术教学计划的设计 / 116

第七章 美术教学模式 / 133

- 第一节 教学模式概述 / 135
- 第二节 传统教学模式 / 137
- 第三节 现代教学模式 / 139
- 第四节 后现代课程观对教学模式的影响 / 147

第八章 美术教学策略 / 155

- 第一节 教学策略概述 / 157
- 第二节 美术教学设计策略 / 158
- 第三节 美术教学实施策略 / 164

第九章 美术教学方法 / 177

- 第一节 教学方法概述 / 179
- 第二节 教学方法类型 / 179
- 第三节 美术教学方法的选择 / 190

第十章 各类美术内容的教学 / 195

- 第一节 理解美术语言 / 197
- 第二节 美术欣赏教学 / 198
- 第三节 美术创作教学 / 204
- 第四节 设计与工艺教学 / 215
- 第五节 “综合·探索”领域教学 / 223

第十一章 美术教学评价 / 237

- 第一节 教学评价 / 239
- 第二节 美术教学量化的学生评价 / 243
- 第三节 美术教学质性的学生评价 / 247
- 第四节 说课与评课 / 254
- 第五节 美术教师的评价 / 256

第十二章 课外校外美术教学 / 263

- 第一节 课外、校外美术教学概述 / 265
- 第二节 课外、校外美术教学的类别与特点 / 270
- 第三节 课外、校外美术教学内容与组织形式 / 273

目录

附件

- 1-1 《中小学美术教学论》教学任务书暨
评价标准 / 280
- 1-2 《中小学美术教学论》教学日程
安排 / 281
- 1-3 “美术教材编写”任务书 / 282
- 4-1 美术校本教材开发模板 / 283
- 4-2 课程纲要设计模板 / 284
- 6-1 中小学美术课详细课时
教学计划（详案） / 286

- 6-2 中小学美术课简要课时
教学计划（简案） / 287
- 6-3 单元化研究型教学计划 / 288
- 12-1 单元化研究型教学计划 / 289

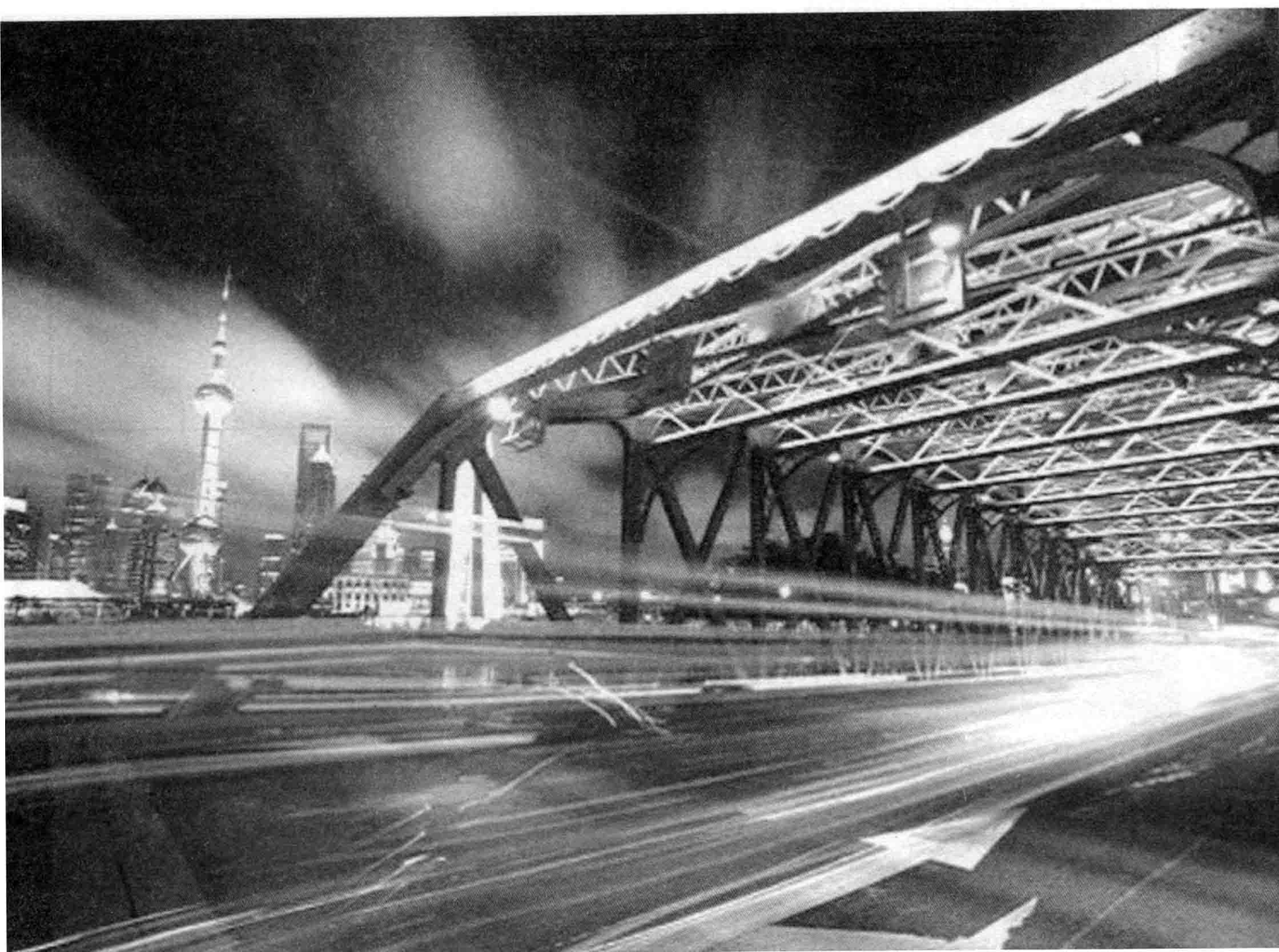
参考文献 / 290

电子教学资源包

（下载地址：www.njnup.com/download）

- 1. 政策性文件
- 2. 学术观点与发展动态
- 3. 文中涉及的表格

第一章 现代美术教育教学概述

【学习目标】

了解现代美术教育的时代背景，理解视觉文化的内涵和基本特征，认识视觉文化时代美术教育的价值与目的。初步了解后现代课程的基本理论及其对美术教育的影响。了解我国基础美术教育改革的基本精神和现状，知道美术教学论的学科属性、意义和研究对象。初步树立学习研究现代美术教育教学理论、践行基础美术教学的信心和勇气，明确作为美术教师教育专业学生所肩负的责任和使命。

【读前思考】

如果不久的将来，你成为一名美术教师，现在的你准备好了吗？也许你满怀信心、胸有成竹，因为你对中小学美术课的内容并不陌生，可这本厚厚的教材会告诉你，如今的美术教学与你记忆中的不太一样，要教好美术课更是不易。真有那么东西要学吗？学习本章之前，请思考以下问题：

1. 请回忆一下，今天的生活与十年前、二十年前、三十年前相比，在环境、交通工具、通讯、衣食住行等方方面面都发生了怎样的变化？
2. 在这日益变化的社会生活中，哪些方面与美术有关？
3. 在此背景下，中小学开设美术课程有何必要性？又有何新要求？
4. 今天的美术课对学生的发展有何意义？需要培养学生怎样的美术素养？

【示范案例场景】

本章案例研究，主要探讨在现代美术教育背景下，如何正确认识美术教学的目的和理解《中小学美术教学论》的学科属性与研究对象，并在此指导下开展美术教学。学习完本章的内容，你要选择一个优秀的美术教学方案，分析它是怎样体现在现代美术教育背景下的美术教育的目的，以及如何运用现代美术教学理念与方法的。为帮助你完成这个任务，我们会在本章适当的地方，提供与案例相关的提示。

何晓骏老师是上海天山中学一名有着多年教学经验的美术老师。多年以前，何老师就在思考：在当代视觉文化背景下，美术教育的目的应该如何转型？如何运用先进的美术教学理念与方法，以使美术教育更加适应现代社会背景下学生的发展需要？

第一节 现代美术教育的背景

一、21世纪的教育

21世纪是一个以现代信息技术发展为核心、以知识经济为标志的政治、经济、科技、文化“全球化”的时代。对于美术教育而言，还是一个新的图像化的时代。总之，这是一个瞬息万变的高科技时代，是充满机遇、挑战和未知的时代。

国际教育专家指出，“现在，教育在历史上第一次为一个尚未存在的社会培养着新人”¹。社会的加速发展已使人们无法预见今天的学生在其一生中将会遇到什么问题、需要什么知识、使用什么工具、从事什么职业……但他们必将参与明日世界性的竞争和挑战，要生存、要发展只有靠他们自己，靠终身的学习、创造和努力！所以，21世纪教育的四大支柱是：学会学习，学会做事，学会共存，学会生存。²2001年由我国教育部颁发的《基础教育课程改革纲要（试行）》（以下简称《课改纲要》；并将此次“基础教育课程改革”简称为“新课程”或“新课改”）也把“转变学习方式”、“学会学习”当作课程改革的首要任务。

“学会学习”就是让学生能承担起学习的责任，并努力使自己优秀；运用各种学习策略来提高自己的学习水平和学习效果；对自己的学习过程和学习结果进行反思。³当今社会是一个终身学习的社会，一旦形成“学会学习”的能力，学生在未来的学习、生活或工作中，就能够通过反思发现问题、分析问题、找

到所需的知识或方法去解决问题，促使自己不断地进步和发展。

二、视觉文化时代

文明起源，人类莫不依赖图形（或象形文字）记载文化。早在唐代，张彦远就在《历代名画记》说过：“宣物莫大于言，存形莫善于画。”“图”和“文”一贯是人类文化传播的两种主要方式。随着“图”和“文”的发展和分离，二者显示出不同的功能。由于传统印刷技术的限制和科学理性主义的影响，语言文字在文化传播中始终占据主导地位。受到现代科技的影响，信息符号媒介的“可视化”变革使得人类的“信息符号系统”起了翻天覆地的变化。

在当代社会，“视觉”已逐渐取代“读写”，成为今日人类传播信息的主要媒介，我们从书籍、报纸、电视、电脑、广告、路标中，获得信息与知识。我们日常生活中所做的许多决定，诸如穿什么、用什么，往往与对象的视觉特质相关。而许多娱乐，例如，读书、看漫画、看电影、电脑游戏、户外活动或参观美术馆等，几乎无不与视觉性有所关联，标志着当今世界已进入“视觉文化”时代。

“视觉文化”（Visual Culture）也即“图像文化”或称“符号文化”，是指文化脱离了以语言为主导的理性主义形态，日益转向以形象、影像为中心的感性主义形态。⁴视觉文化是用图像的方式对文字加以解释的，因而优越于文字媒体，是现代社会特有的现象，具有鲜活的生命力。视觉文化伴随着信息时代、科技时代的到来而到来。它打破了原来文本文

【学术观点】视觉文化

视觉文化关注到的是视觉事件，消费者借助视觉技术从中寻求信息、意义或快乐。所谓视觉技术，是指任何形式设计精巧的玩意儿，它们或者用来观看或者用来提高肉眼的视力，从油画到电视再到因特网等，不一而足。

今天的西方哲学和科学对世界的理解，靠的是图像模式而不是文本模式。新的视觉文化的最显著特点之一是把本身非视觉性的东西视觉化。视觉化不能替代语言性的话语，但却可以使之更易理解、更便捷，也更为有效。

资料来源：尼古拉·米尔佐夫. 什么是视觉文化 [M]. 王有亮，译//文化研究第三辑，天津社会科学院出版社，2002：1—12.

1. 联合国教科文组织国际教育发展委员会编著. 学生生存——教育世界的今天和明天[M]. 教育科学出版社, 1996: 36.

2. 国际21世纪教育委员会. 教育——财富蕴藏其中[M]. 教育科学出版社, 1996: 76—88.

3. 钟启泉, 崔允邵, 张华, 等主编.《基础教育改革纲要》试读[M]. 华东师范大学出版社, 2001: 309.

4. 王大根. 论视觉文化时代的艺术教育[C]//杜大恺. 清华美术·卷3. 清华大学出版社, 2006: 118.

化、文字文化、语言文化为主的传播文化，呈现出具有视觉意义的文化特征。视觉文化不但标志着人类文化形态的转换，而且意味着人类认识方式、思维方式乃至意识形态的转变。

三、视觉文化时代的美术教育

美术是视觉艺术，传达的是文化，是将文化视觉化、艺术化。因此不同时代的美术反映了相应的文化。反过来，美术对于丰富、更新和创造文化也起到巨大的推动作用，丰富并促进了文化发展。不同地域、民族和时代的政治、经济、科技、文化发展都会对美术产生影响，因此，美术不仅是多元的，而且是动态、发展和变化的。

美术是作者为了表达自己的思想和情感或为了美化生活和环境，用一定物质材料、美术语言和造型手段进行的创造性活动及其具有一定空间和审美价值的作品，且以此引发观者情感上的共鸣或省思。美术既可以描绘和反映客观现实生活，也可以倾吐和表现主体的情感与思想，还可以创造鬼魅神奇的梦幻世界；美术作品可以是具象的，也可以是意象的、抽象的或概念的；可以是观赏性的纯艺术作品，也包括大量实用性的建筑、工业产品和手工艺品……如图1-1所示，美术是个形态、门类和风格十分丰富多样的领域，绝不能仅仅局限于写实性绘画这一狭小的范围，而应该引入现代和后现代美术观，进入更广阔的创作领域。

视觉文化时代的美术形态不断分化又日益综合，是多元的，有着比以往更多的创作观念和表现形态。因此，视觉文化时代的美术教育也应该是丰富多样的，要避免重蹈“以训练写实性绘画技法为主要目的”之覆辙，要让学生广泛学习各门类的美术知识与技能，更需要了解学习各种现代或后现代美术创作观念和方法，在借鉴大师艺术语言的基础上学习美术技法，联系现实生活情境开展有意义的美术创作活动，使学习更加有效。

而且，视觉文化时代不仅仅要关注收藏于美术馆内的经典作品，更要关注充斥于现实生活中的无数视

图1-1 美术及其分类示意图

觉对象。就像人们需要掌握“读写能力”才能看书、读报、听广播一样，视觉文化时代的美术教育需要培养学生的“视觉读写能力”，才能方便地生活在日益视觉化的社会，才能参与各个领域、乃至全球性的文化交流。这就是视觉文化时代对美术教育提出的一项全新要求，本教材将在第六章详细讨论。

四、后现代课程观

我国此次课改为适应21世纪后现代社会发展变化，主要借鉴了后现代课程理论（postmodern curriculum theory），它是在风靡西方世界的后现代主义、后结构主义哲学的影响下产生的。后现代课程是对现代课程的反省和超越，是目前课程研究的一种主流思潮。美国路易斯安那州立大学课程理论家小威廉姆·多尔（William E. Doll）在其代表作《后现代课程观》中，从混沌学原理出发，吸收了普利高津（I. Prigogine）的耗散结构理论、皮亚杰（Jean Piaget, 1896—1980）的生物学世界观、自然科学中不确定原理、非线性观点以及杜威（John Dewey, 1859—1952）经验主义思想，勾画出后现代主义课程理论的框架（见表1-1）。

后现代主义课程研究具有以下特点：① 寻求课程理解。将课程看作一种社会和文化演化现象，尝试从多角度理解、诠释、谈论复杂问题或话题，用联系的观点审视教育现象，从已有的文本中创造出新的文本。② 反对课程领域中的技术理性。③ 重视理论性

【教学案例】香港视觉艺术教育节

香港美术教育协会为了积极组织推动视觉艺术专业发展，筹办了首届“香港视觉艺术教育节”。重点推行了“会行会走的艺术品——视艺创意大巡游暨摄影比赛”，于2007年12月8日在香港教育学院举行。十多所学校的巡游队伍，借巡游汇演宣扬环保意识、家国情怀、小区关爱等人文精神，参与的学生与观众都享受一次结合音乐、舞蹈及视觉艺术的、会行会走的综合艺术表现。图为灵粮堂秀德小学的学生作品和巡游队伍。

资料来源：香港美术教育网 <http://hksea.org.hk/program/HKVAEF0708.htm>。

和研究性。强调研究需要暂时中断与课程实践的联系，面向课程事实本身，洞悉课程本质，探讨课程意义。④ 关注学习者的自我意识和创造性。承认和强调学生的组织、建构和构造能力，并把它们视为课程的关键价值。⑤ 重视整体观和联系观。强调在一定意义的整体环境和相互关系中对事物、对象、问题进行审视，反对割裂、孤立和非历史性的态度。⑥ 主张教师应和学生共同作为课程的开发者，课程建设应通过参与者的行动和交互作用形成。后现代课程理论虽然表现形态各异，甚至还没有严密的理论体系，但

对现代课程理论有着突破性的意义。

然而，现代课程理论是20世纪早期，受科学研究方法、心理学、儿童研究运动、工业效率论、进步主义影响而形成的关于课程编制、课程模式的理论。现代课程理论具有操作性强的特点，课程的开发、实施和评价具有明确的程序和要求，早已为广大教师所熟悉。后现代课程理论还远未成熟，因此无法马上完全取代现代课程理论和方法。在今后一定时期内，将存在扬长避短、多元课程理论并存的状态。

示范案例提示一

人类社会步入21世纪，已进入视觉文化时代，学生的教育背景已经发生了巨大的变化。何老师发现，眼下各种电子产品泛滥和网络的巨大吸引力，已将不少中小學生牢牢地束缚在各种屏幕之前。成天浸染在网络和电子游戏的虚拟世界中，他们与人、与社会的沟通越来越少，丧失了对现实生活中的事物、社会文化的关注和兴趣。

面对这种状况，作为美术教师的何老师，想通过自己的美术教学来激发学生对生活、对文化的热爱，培养学生适应当代社会生活的能力。何老师在攻读研究生时了解到，现代信息技术促使人类进入视觉文化时代的同时，也促使人类进入了后现代（后工业）社会，米尔佐夫就曾经说过：“后现代主义即视觉文化”。因而教育也必须与时俱进，采用后现代课程观及其教学方式。何老师尝试通过各种途径了解后现代课程的特点以及实施的方法，想将其运用到自己的美术教学中。

表1-1 后现代课程理论与现代课程理论的主要区别

课程理论	现代课程理论	后现代课程理论
基本观点		
科学观	科学的实证主义	反理性的中心主义
知识观	知识是客观性、普遍性、价值中立的	知识是不确定的、情境性、价值介入的
课程观	课程是封闭的、单一的、累积的	课程是开放的、复杂的、变革的
研究范式	科学主义，构造课程图像，课程开发范式	人文主义，理解和描述，课程理解范式
建构标准	泰勒原理，追求科学性	多尔的4R和5C，追求开放性
分析方法	客观的解释，科学的分析和说明	解构、重构、再解构的循环过程
课程目标	线形的，追求达成目标	非线性形的，重视过程 and 目标的不断重构升华
课程体系	孤立的封闭系统	有机的开放系统

【学术观点】 多尔与“4R”理论

多尔是美国路易斯安那州立大学课程与教学系的教授，是建设性后现代主义课程研究的代表人物，1993年出版其代表作《后现代课程观》，在美国国内和国际课程研究领域引起良好反响，被认为是建设性后现代主义课程研究的奠基之作。

多尔认为，相比现代主义课程的封闭系统、简单结构和累积变革等特征，后现代主义对课程的影响有：

1. “开放系统”，从外在环境中不断汲取变动的物质和能量作为反馈，以促进内部的转型和更新。
2. “复杂结构”，意味着反对简单的、二元论的、机械论的宇宙观。在复杂系统中，课程的专门化和分离不断受到挑战，课程需要被置于整体型的、交互式的网络之中。
3. “转型变革”。错误不仅是发展过程所难以避免的组成，而且是系统自组织的契机和源泉。转型变革具有内在性、自发性、不确定性等特点。

多尔描述后现代课程是生成的而非预先界定的，是不确定的但却是有界限的。寻求在“过程”中借助反思“自组织”自己的课程，即4R课程。

丰富性（richness）是指课程的深度、意义的层次，多种可能性或多重解释。要促进学生和教师的转化和被转化，课程应具有适量的不确定性、异常性、无效性、模糊性、不平衡性、耗散性与生动的经验。课程怎样才能既激发创造性、同时又不会失去形式或形态的适量，这一问题要不断地在学生、教师和课本之间予以协调。课程内在的疑问性、干扰性、可能性不仅赋予课程的丰富性，而且带有存在的意义。学校里主要的学科有其自身的历史背景、基本概念和最终词汇，因而每一门学科应以自己的方式解释其丰富性。

回归性（recursion）是指“一个人通过与环境、与他人、与文化的反思性相互作用形成自我感的方式”。它是由再次发生（recur）的词义而来，在回归的课程中，无固定起止，每个终点都是一个新起点，每个起点都是从先前的终点中浮现的。回归与重复不同。重复是现代主义方式的重要因素，旨在促进预定的表现，回归旨在发展能力——组织、组合、探究、启发性地运用某物的能力。“回归性反思”是转化性课程的核心。而“对话”（让他人——同伴、教师考察、批评并对自己的行为作出反应）是回归的绝对必要的条件，没有由对话引起的反思，“回归”就会变得肤浅而没有转化性。

关联性（relation）对后现代转变性课程具有教育和文化双重意义。前者可称为“教育关联”，指课程中的观念、文本、教师、学生、媒体等诸多因素互动而组成的庞大网络，即不同学科之间的相互联系和同一学科前后内容之间的联系；后者可称为“文化关联”，指课程之外形成的课程的母体在文化上的各种连接。把课程与其产生或赖以存在的背景相连，考查其地域性、历史性、民族性，并把它与存在于其他背景的相似文化进行联系。文化的诠释使得局部的文化相互关联，整合成一个扩展到全生态、全宇宙的母型。诠释的主要工具是描述和对话。描述提出了历史、语言和场所的概念，对话将这三者联系起来，为我们提供一种本源上是局部的，但经由相互连接而形成的全球文化。

严密性（rigor）是四个标准中最主要的，它与20世纪强调的严密性——学术逻辑、科学观察、数学精确性——不同，强调从组合的角度界定严密性，即解释性和不确定性组合。第一，严密性是指有目的地寻找不同的变通方案、关系和连接；第二是指有意识地努力寻找我们或是他人潜藏的固有假设，并在这些假设中展开磋商和对话。它把确定性与不确定性统一起来：“不确定性”意味着选择的多样性与系统的开放性；“确定性”意味着每一种观点都有特定的假设和背景。

资料来源：[美]小威廉姆·E.多尔.后现代课程观.王红宇，译.教育科学出版社，2000：248-261.

示范案例提示二

何老师发现，21世纪是一个图像视觉文化占主导地位的社会时期，视觉图像符号渗透到人类社会生活的方方面面，对视觉图像文化的认识、理解和应用，是一个社会公民所必需的基本素质。他找到了“绘本”这个培养学生“视觉读写能力”的课程载体，开始着手单元化教学设计的探索——《我的绘本》。

课题确定后，何老师开始思考：在当今视觉文化背景下在初中美术教学中实施《我的绘本》教学的价值取向和目的。