

基于标准的教师教育新教材

中学美术课程与教学

钱初熹◎主编

激活教育智慧
揭示美术课程价值
开启创新教学

中学美术课程与教学

钱初熹◎主编

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中学美术课程与教学/钱初熹主编. —上海:华东师范大学出版社, 2015. 4

基于标准的教师教育新教材

ISBN 978-7-5675-3286-1

I. ①中… II. ①钱… III. ①中学—美术课—教学研究—师范大学—教材 IV. ①G633.955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 070705 号

基于标准的教师教育新教材

中学美术课程与教学

主 编 钱初熹

责任编辑 吴海红

审读编辑 徐曙蕾

责任校对 高士吟

装帧设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社

社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062

网 址 www.ecnupress.com.cn

电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105

客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887

地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口

网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 常熟市大宏印刷有限公司

开 本 787×1092 16 开

印 张 21.75

字 数 515 千字

版 次 2015 年 8 月第 1 版

印 次 2015 年 8 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5675-3286-1/G·8091

定 价 39.00 元

出 版 人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

致学习者

这本书中的美术教育观念是什么？

本书反映了我们所坚守的美术教育观念。

第一，在 21 世纪，我国急需建设“美丽中国”的创新人才，而中学美术教育是培养创新人才的有效途径。我们倡导创新美术课程与教学的理念。通过制定迎接新时代挑战的高品质的美术课程，开展凸显创新特征的美术教学活动，中学生获得美术素养，树立为祖国的社会、文化和经济的发展作出杰出贡献的志向。

第二，我们认为，美术课程与教学中遇到的困难与问题要依靠美术教师自己来解决，这是很重要的。观察、反思、探究等是每位教师应具有的基本素质。如果说美术教育是一条充满惊喜与愉悦同时又是困难重重的道路的话，本书将帮助你踏上美术教师的旅途，并顺利前行。在路途中，你会遇到许多值得你去学习的同伴、学生或是从事其他工作的人。面对美术课程与教学的复杂问题，没有任何个人能够解决所有的问题，但旅途中的每一个人对某一个或更多难题会有所帮助。

这本书想与你分享什么？

本书的指导思想是在教师的指导或引导下，学生进行自主探究学习。本书的架构、各章内容、小提示和案例、讨论与探究的设计、延伸阅读的文献和网站的选择等都是促使你能从美术课程与教学的相关问题入手，在对美术课程与教学形成整体认识的基础上，理解创新美术课程对中学生的的发展具有的独特价值和作用，思考如何掌握开展创新美术教学的技能，实施有效教学，切实提高中学生的艺术素养。

本书的组织架构按学习单元来呈现：什么是美术课程——什么是美术教学——怎样成为一名高效的美术教师。

第一单元，为了使你加深对美术课程的理解，我们首先从美术课程的基本问题入手，对美术课程、美术教材、美术教学、中学生、美术教师 and 美术教育环境进行了阐述与分析。其次，描述了中外学校美术课程的发展历程。然后，对现行的《义务教育美术课程标准(2011 年版)》和《普通高中美术课程标准(实验)》进行了解读。

第二单元，为了使你掌握开展创新美术教学活动的技能，我们从美术教科书、美术教学和美术教学评价这三个方面展开论述。首先，我们在描述我国中小学美术教科书的诞生与发展的基础上，对现行初中美术教科书和高中

美术教科书进行整体梳理,并分析若干个具有代表性的课例。然后,我们总结了初中阶段和高中阶段的美术教学设计的策略与方法,并按照《美术课程标准》的学习领域与内容系列,列举了创新美术教学案例。

第三单元,为了让你尽快从新手成为一名高效的美术教师,并进一步思考如何教得更好和更有效,我们提出了“以临床为本的美术教师教育”的观点。首先,你要以教育见习和教育实习作为自身美术教师生涯的开端,同时学习进行美术教学研究的方法。你要学会眺望美术课程与教学的愿景,思考美术课程与教学如何迎接新时代的挑战,并理解教师从事教学研究的路径——自我反思、同伴互导与专家引领。

怎样使用这本书?

我们建议你在学习本书时,采用建构主义的学习方法。简言之,建构主义是指学习者将新知识与已有的知识经验相结合,在已有知识经验的基础上形成新的知识结构。在阅读本书的过程中,你会接受许多有关中学美术课程与教学的新知识,你会有许多新的发现,对美术教育的思考必然会发生变化,看待美术课程与教学也会与以往有所不同。建构与自己有关的中学美术课程与教学的知识会使学习更有趣并更有意义,而且这种学习便于以后对知识的回忆,加深对美术教师职业的理解。

我们还建议你在学习本书时,密切结合中学美术课程与教学的情境来建构这本书中的知识与技能。因为,美术课程与教学是动态的,你要常到中学去观察真实的美术课程与教学的情境,多发现问题,咨询美术教师,以获得美术教学的经验,与中学生交谈,以了解他们的学习兴趣与需求。结合中学美术课程与教学的情境的学习,使你带着问题学习,不仅提高学习本书知识与技能的质量,更有助于在教学实践中真正解决中学美术课程与教学的难题。

总之,你阅读本书后会对中学美术课程与教学有更多的了解,很多个微小的认识信息组成一幅较为清晰的画面,到一定程度,多种信息组合在一起就会形成一幅巨大的画面^①,有助于你从整体上把握美术教育的本质与真谛。

致美术教师教育者

怎样用好这本书?

我们建议您充当主持人的角色,指导本科生采用建构主义的学习方法,引导他们密切结合中学美术课程与教学的情境来建构这本书中的知识与技能。您的工作的重点是介绍结构性知识,乐于与学生分享自己的观点、善于发现学生的问题并尽自己所能提供支持。^②

① (美)费奥斯坦等著,王建平等译.教师新概念——教师教育理论与实践[M].北京:中国轻工业出版社,2002:关于本书的说明第7页.

② 崔允漷.有效教学[M].上海:华东师范大学出版社,2009:前言第3页.

本书的第一章,您可以指导学生用描绘艺术思维导图的方式,弄清与美术课程相关的各概念之间的关系。

第二章,您可以引导学生自主探究中外学校美术教育的发展历程,以小组合作的形式制作年表。

第三章,您可以先讲解《美术课程标准》研制的背景、实验的进程,以及如何解读现行《义务教育美术课程标准(2011年版)》和《普通高中美术课程标准(实验)》的方法,然后组织学生以小组合作的方式进行研读,再以全班形式进行发表或开展讨论。

第四章,您先讲解如何分析一套美术教科书、一册美术教科书和一个课例的方法,再让每一位学生试着分析一套美术教科书、一册美术教科书和一个课例,然后以全班形式进行发表。

第五章与第六章,除了本书提供的美术教学案例外,您可以提供当地中学美术教学的录像,组织学生观看,然后指导学生结合本书提供的美术教学设计策略与教学方法进行点评。

第七章,您可以要求学生事前准备中学美术教学评价与美术学习评价的资料,在课堂上学生运用本书介绍的评价方法或您提供的评价方法,进行评价。之后,您可以归纳学生所采用的多种评价方法,并对此进行点评。

第八章,您以指导学生学习中美术教学研究的方法为重点,在此基础上,指导他们进行撰写听课记录、教育叙事、美术教学日记和美术教学论文的练习。

第九章,您可以先提供国内外文化发展、科技发展、经济发展、教育发展与美术发展的最新资讯,组织学生围绕美术课程与教学的未来发展方向展开讨论与交流。

怎样规划这门课程?

这门课程可以有不同的组合方式,课时、学分也因不同的组合可以有所不同。我们在此提供一份供您参考的《课程纲要》。

课程名称:中学美术课程与教学

课时与学分:36 课时;2 学分

对象:美术教育专业本科生

教室:多媒体设备、可灵活组合的课桌椅

课程目标:(1)能对本书所涉及的关键术语进行解释,并知道这些术语之间的关系;(2)能应用所学知识解读《美术课程标准》,分析美术教科书;(3)能将所学美术教学设计的策略与方法,运用于美术课程与教学的新情境,以小组合作或个人的形式,开发一个单元的校本课程,进行创新美术教学设计,在有条件的情况下,予以实施;(4)能应用美术教学研究的方法,以小组合作或个人的形式,制订一份研究计划,在有条件的情况下,予以实施;(5)能结合大数据时代的背景,畅谈自己的美术教育理想。

评价任务:(1)完成小组合作的学习任务;(2)完成个人作业;(3)在发表会上进行发表(用PPT),并对他人的发表进行评价。

教学活动安排：

课时	内容	关键学习目标	组织与实施
1	分享《课程纲要》	知道本课程的目标	讲授/课堂讨论
3	第一章 美术课程	理解美术课程的基本问题	讲授/描绘思维导图
4	第二章 中外学校美术课程的发展历程	把握中外学校美术课程发展的主要轨迹	自学/分小组制作年表/展示年表,进行发表与交流
4	第三章 中学美术课程标准解读	学会解读美术课程标准的方法	2 小时讲授/2 小时分组讨论
4	第四章 中学美术教科书	学会分析美术教科书的方法	1 小时讲授/3 小时个人作业,分析教科书
4	第五章 初中美术教学	学会初中美术教学设计与实施的方法	观看初中美术教学录像/点评/提出具体的改进建议或新的教学设计方案
4	第六章 高中美术教学	学会高中美术教学设计与实施的方法	观看高中美术教学录像/点评/提出具体的改进建议或新的教学设计方案
4	第七章 中学美术教学评价	学会指导中学生进行美术学习评价的方法	1 小时讲授/1 小时个人作业,根据事前准备的中学生美术作品,进行评价/2 小时交流、总结与归纳
4	第八章 中学美术教师专业化发展	学会进行美术教学研究的方法	1 小时讲授/2 小时分小组制订美术教学研究计划/1 小交流与点评
4	第九章 美术课程与教学的愿景	能预测中学美术课程与教学的发展方向	2 小时讲授/2 小时课堂讨论
学习拓展	在教师的指导下,由本科生自主策划、主持“美术课程与教学”研讨会,以小组合作或个人的形式进行发表与交流,并进行评价。		

成为一名卓越的美术教师需要责任心与使命感。对美术课程与教学从了解到理解再到付诸实践是一个过程,需要好奇心、耐心、智慧、热情、关心、创造、忠诚和勇敢的品质。让我们随着本书所提供的线索,踏入美术教育的旅途,义无反顾,勇往直前。

华东师范大学美术学系

钱初熹

2015 年初于上海舒溪书斋

前言	1
致学习者	1
致美术教师教育者	2
学习单元一:什么是美术课程	
第一章 美术课程	3
第一节 美术课程	6
第二节 中学生与美术教师	17
第三节 中学美术教学环境	26
第二章 中外学校美术课程的发展历程	33
第一节 中外早期学校美术课程与教学	36
第二节 中国学校美术课程的演变与发展	42
第三节 外国学校美术课程的演变与发展	50
第三章 中学美术课程标准解读	73
第一节 基础教育美术课程改革	76
第二节 《义务教育美术课程标准(2011 年版)》 解读	85
第三节 《普通高中美术课程标准(实验)》解读	95
第四章 中学美术教科书	107
第一节 中学美术教科书的诞生与发展	110
第二节 初中美术教科书	115
第三节 高中美术教科书	121
第四节 校本美术教材	125
学习单元二:什么是美术教学	
第五章 初中美术教学	137
第一节 初中美术教学设计	140
第二节 初中美术教学设计的策略与方法	148
第三节 初中美术四个学习领域的教学设计	154
第六章 高中美术教学	187
第一节 高中美术教学设计的策略与方法	190
第二节 高中美术五个内容系列的教学设计	199

第七章 中学美术教学评价	241
第一节 美术课程评价与教学评价概述	244
第二节 美术教学评价的体系与方法	248
第三节 中学生美术学习中“创意”的评价	261

学习单元三：怎样成为一名高效的美术教师

第八章 中学美术教师专业化发展	281
第一节 教育见习	284
第二节 美术教育实习	291
第三节 中学美术教学研究	299
第九章 美术课程与教学的愿景	321
第一节 大数据时代下学校美术教育的发展	324
第二节 学校美术课程与教学的愿景	327
第三节 美术教师专业化发展的愿景	332

学习单元一

什么是美术课程

图 1-1 中学生在美术课上进行中国画创作

引言

有关美术课程有着一系列值得探讨的问题。何谓“美术课程”？它有哪些价值取向？何谓“美术教材”？美术教科书有着怎样的地位？随着时代的变化，教科书的内涵与外延会发生变化吗？何谓“美术教学”？为什么说“教学是美学经验的源头”？美术课程、教材和教学三者之间有着怎样的关系？中学生的美术学习有着怎样的特征？美术教师是怎样的群体？何谓“美术教学环境”？怎样营造形式新颖且富有内涵的美术教学环境？

我们要让所有的中学生享受优质的美术学习，首先要对美术课程与教学的相关要素进行探讨，进而深入理解。

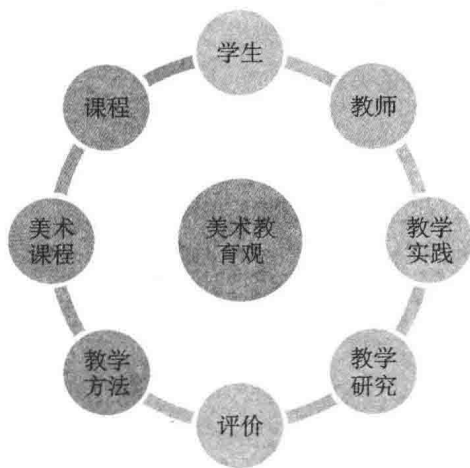
通过本章的学习,你能够

- 知道美术课程的含义及其价值取向;
- 知道美术教材与教科书的区别;
- 知道美术教学的含义及其特征;
- 理解美术课程、教材和教学三者之间的关系;
- 把握中学生的美术学习能力与水平;
- 树立成长为优质美术教师的志向;
- 知道美术教学环境的要素,学会创设美术教学环境的多种方法。

本章内容引导

- 美术课程
 - 一、何谓“美术课程”
 - (一) 课程
 - (二) 美术课程
 - 二、何谓“美术教材”
 - (一) 教材
 - (二) 美术教材
 - (三) 美术教科书
 - 三、何谓“美术教学”
 - (一) 教学
 - (二) 美术教学
 - (三) 教学是美学经验的源头
 - 四、美术课程、教材和教学的关系
 - (一) 三者关系
 - (二) 美术课程与教学的新使命
- 中学生与美术教师
 - 一、中学生的特点
 - (一) 中学生的生理特点
 - (二) 中学生的心理特点
 - 二、中学生的美术能力与需求
 - (一) 中学生的绘画发展水平
 - (二) 中学生美术能力与需求的多样性
- 三、美术教师
 - (一) 教师
 - (二) 中学教师专业标准
 - (三) 中学美术教师
- 中学美术教学环境
 - 一、美术教学环境
 - (一) 教学环境
 - (二) 中学美术教学环境
 - 二、中学美术教学的物理环境
 - (一) 设施环境
 - (二) 自然环境
 - (三) 时空环境
 - 三、中学美术教学的精神环境
 - (一) 课堂气氛
 - (二) 师生关系
 - (三) 新课程背景下中学生与美术教师的关系
- 本章小结/关键术语/讨论与探究/延伸阅读

本章结构导览图

第一节 美术课程

课程是一个使用广泛而又具有多重涵义的术语。在我国，“课程”一词始见于唐宋期间。宋代朱熹在《朱子全书·论学》中多次提及课程，如“宽着期限，紧着课程”，“小立课程，大作工夫”等。有学者认为，我国古代的“课程”实际上是“学程”。在英语世界，课程(curriculum)一词最早出现在英国哲学家斯宾塞(Herbert Spencer, 1820—1903)《什么知识最有价值》(1859)一文中。这个词源于拉丁语的 currere, 原意为“跑道”(race-course)。不同时期、不同教育学者对“课程”一词有不同的解释。美术课程包括四个要素：目标、内容、教学和评价，目标与内容是课程的编制环节，方法与评价是课程的实施环节。

一、何谓“美术课程”

(一) 课程

1. 泰勒原理

美国教育家拉尔夫·泰勒(Ralph W. Tyler, 1902—1994)的《课程与教学的基本原理》(1949)被公认为是现代课程理论的奠基石，也被称为“泰勒原理”。这一原理是围绕四个基本问题的讨论展开的：^①

第一，学校应该达到哪些教育目标？

^① 施良方，课程理论——课程的基础、原理与问题[M]，北京：教育科学出版社，1996：13.

第二,提供哪些教育经验才能实现这些目标?

第三,怎样才能有效组织这些教育经验?

第四,我们怎样才能确定这些目标正在得到实现?

围绕上述四个基本问题,泰勒提出了课程编制的四个步骤或阶段:确定教育目标;选择教育经验;组织教育经验;评价教育计划。

2. 课程的定义

从一般意义上来说,课程是“为了达到教育目标,选择与组织教育内容,按照一定的顺序编排的计划。这一计划指对学生造成影响的所有经验和活动,包括课堂教学和课外活动,是促进学生全面发展的教育计划”。^① 课程包括四个要素:目标、内容、方法和评价。

提示 1-1

课程的其他类型

一、显性课程与隐性课程

显性课程,又称常规课程或正式课程,是指通常的学校课程,即明确的、事先编制的课程。

隐性课程,也称潜课程、潜在课程、隐蔽课程。隐性课程的主要目标与学生的学习有关,也与学校所强调的品质以及社会品质有关,学校的组织方式、人际关系等社会学、文化人类学、社会心理学的因素对于学生的态度和价值观的形成,具有强有力的持续影响。

隐性课程与显性课程同样重要,隐性课程能很好地达到某些教学目标(特别是在品质、习惯、态度方面),并比显性课程的明确目标能保持得更久。学生在学校中形成这些社会性品质,以后走入社会所起的作用与学生形成的学习技能对以后工作所起的作用同样重要。^②

二、分科课程与活动课程

分科课程,又叫学科课程。它是根据学校教育目标、教学规律和一定年龄阶段的学生发展水平,分别从各门学科中选择部分内容,组成各种不同的学科,彼此分立地安排它们的教学顺序、教学时数和期限。它有助于教学科目的设计与管理,也易于教师的教学,同时更有利于学生简捷有效地获取系统的知识,形成一定的知识体系。

活动课程,又称经验课程、儿童中心课程,是指以儿童从事某种活动的动机为中心组织的课程,与学科课程相对。它是打破学科逻辑组织的界限,以学生的兴趣、需要和能力为基础,通过学生自己组织的一系列活动而实施的课程。

三、核心课程与外围课程

核心课程是以人类基本活动为主题而编制的课程系统,在实质上,它是活动课程的发展,主要围绕人类基本活动来确定不同年级学习的核心主题。核心主题可以避免学科

① (日)内外教育研究室. 99 年度版教職教養パスライン[M]. 東京:時事通信社, 1999: 103.

② 任友群. 隐性课程的国际研究及其教育社会学意义[J]. 上海教育, 2001(22).

课程距离生活过远,能对儿童的兴趣和动机给予必要的引导;还可避免活动课程内容过分零散的缺点。

外围课程是从学生的差异出发,为不同的学生所准备,以满足个体差异的需要。核心课程是必修课程,但外围课程未必是选修课程,有时还包括必修课程。^①

(二) 美术课程

1. 美术课程

美术课程是为了达到教育目标,选择与组织教育内容,按照一定的顺序编排的计划。这一计划指对学生的美术素质造成影响的所有经验和活动,包括美术课堂教学和美术课外活动。

与其他课程相同,美术课程包括四个要素:第一,目标——设定具体的美术课程目标;第二,内容——为达成美术课程目标,选择与组织美术课程的内容;第三,教学——根据内容,编制美术教学计划并实施;第四,评价——对美术教学活动作出评价。其中,目标与内容是课程的编制环节,方法与评价是课程的实施环节。

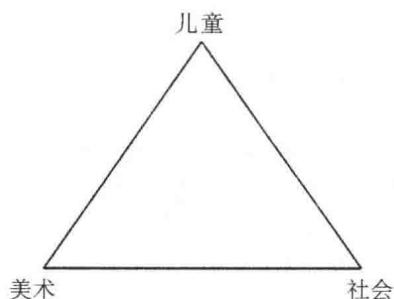

图 1-2

2. 美术课程的三种取向

我们在制定中小学美术课程时首先要考虑三个基本因素。第一个因素是学习者的特点,第二个因素是教学的内容,第三个因素是不可忽视的社会价值观,因为教育正是在这些社会价值观中进行的。^② 美术课程有以下三种价值取向(图 1-2):

第一,知识本位的价值取向:美术课程目标主要反映美术学科的固有价值,强调美术课程传递文化遗产的功能。

第二,学生本位的价值取向:美术课程目标主要反映美术课程促进个体成长的价值,强调美术课程满足个体发展的需要。

第三,社会本位的价值取向:美术课程目标主要反映美术课程的社会性价值,强调美术课程对社会的作用。

3. 美术课程目标的取向

美术课程目标有以下三种形式取向:^③

其一,行为目标。行为目标是以设计美术课程行为结果的方式对美术课程进行规范与指导的目标,它指明了美术课程结束后学生自身所发生的行为变化。其长处在于目标精确、具体、可操作性强。其不足之处在于忽视了难以测评、难以转化为行为的目标;由于事先明确规定美术课程目标,易于抑制教师创造性的发挥。

其二,形成目标。形成目标亦称“展开目标”、“生成目标”。它是在美术教育情境中随着教学过程的展开而自然生成的美术课程目标。如果说行为目标关注的是结果,那么形成目标注重的就是过程。其长处在于不以事先规定的目标为中心,而为学生提供一种促使他们自己去学习的

① 郑金洲. 教育通论[M]. 上海:华东师范大学出版社,2000:275—285.

② (美)艾尔·赫维茨、迈克尔·戴著,郭敏译. 儿童与艺术[M]. 长沙:湖南美术出版社,2008:3.

③ 施良方. 课程理论——课程的基础、原理与问题[M]. 北京:教育科学出版社,1996:313—314.