

普通高校美术教育专业
实践能力培养教材

总主编 李力加

杨 成 钟朝芳 著

 美术教育研究方法
与论文写作

PUTONG
GAOXIAO
MEISHU JIAOYU
ZHUANYE

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
西南师范大学出版社

『浙江师范大学2010年度重点建设教材』资助

普通高校美术教育专业
实践能力培养教材

总主编 佟力

美术教育研究方法 与论文写作

杨成 钟朝芳 著

PUTONG GAOXIAO

MEISHU JIAOYU

HUANYE

WENGLI

EIYANG

JIAOCAI

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位
西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术教育研究方法与论文写作/李力加总主编.——重庆:
西南师范大学出版社,2010.10

普通高校美术教育专业实践能力培养教材

ISBN 978-7-5621-5052-7

I. ①美... II. ①李... III. ①美术—教育—研究方法
—高等学校—教材 ②美术—教育—论文—写作—高等学校
—教材 IV. ①J-4 ②H152.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 183212 号

美术教育研究方法与论文写作

总 主 编:李力加

编 者:杨 成 钟朝芳

责任编辑:李 玲 王 煤

封面设计:王 煤

版式设计:梅木子

出版发行:西南师范大学出版社

(重庆·北碚 邮编:400715)

网址:www.xscbs.com)

印 刷:四川外语学院印刷厂

开 本:787 mm×1092 mm 1/16

印 张:14.75

字 数:397 千字

版 次:2011 年 1 月第 1 版

印 次:2011 年 1 月第 1 次

书 号:ISBN 978-7-5621-5052-7

定 价:26.00 元

总序言

2005年3月,教育部颁布《全国普通高校美术学(教师教育)本科专业必修课程指导纲要(试行)》,教育部基教司、师范司、高教司都将这方面的改革发展提到重要位置,“教师教育”逐渐成为美术学(师范)专业未来发展的新方向。基本共识为:如同医生、律师一样,教师是一种职业,有其独特的专业化要求,这种专业化是其他行业从业人员所无法替代的,美术教师专业更是如此。

2009年4月27~29日,教育部体育卫生艺术司在杭州召开“全国普通高校美术学(教师教育)本科专业必修课程教学指导纲要(试行)”工作会议,以此加快高等师范院校美术教师教育课程与教学改革步伐。这一改革思路,基于我国基础教育改革的大背景,以培养适应基础学校美术课程教学的、基本合格的美术教师为目标。

2010年2月1日,教育部办公厅颁发《关于开展全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业课程试点工作的通知》(以下简称《通知》)。《通知》指出,为贯彻落实《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)》的要求,进一步深化高等学校美术学(教师教育)本科专业的改革,加强课程建设,提高教学质量,更好地培养适应素质教育需要的美术教育人才,2009年8月,教育部印发了《全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业必修课程教学指导纲要》(以下简称《纲要》),决定自2010年新学年开始执行该《纲要》。经教育部审核,确定了21个省(自治区、直辖市)的48所高校作为试点学校。开展全国普通高校美术学(教师教育)本科专业课程教学试点工作,将为实施《方案》和《纲要》提供鲜活的实践经验,对提高我国普通高校美术学(教师教育)本科专业课程建设水平与教学水平将产生积极的推动作用。

教师教育美术专业课程改革,需要改变原有的以美术学科专业知识为中心,以学科技能为主线的课程结构与设置,改变原先知识面窄、教师职业知识技能缺乏、教育教学方法单一、教育教学活动缺乏创造性的状况,从而构建全新的教师教育美术专业课程指导思想,确立美术课程体系各组成部分在整体结构中的地位、比重,努力沟通教育教学课程、美术学科专业课程、公共课程三者之间的有机联系,使每门具体课程在整个教师教育美术专业课程体系中的功能定位恰当。

面向新的未来,高校美术教师教育专业所培养的美术教师必须具有三个基本素质:

1. 美术教师的教育教学素养。包括,如何把握现今和未来美术教育整体发展方向,如何适应层出不穷的新观念和新流派,如何在课内教学和课外辅导过程中正确对待学生的学习和心理发展,如何与学生进行有效的交流,如何把自己所要教的某种美术学科知识和技能转换成普通学生可以接受的、喜欢的学习形式,如何组织管理学生等。

2. 美术教师的文理知识(文化涵养)基础。作为一个美术教师所应该具备的广博的知识面,宽阔的文化视野,通达的思维方法和处理问题的应变能力,这都是在文化积累的基础上形成的。

3. 美术教师的学科表现能力。自己应该精通的美术学科科目,对个人学科专业知识和技能的基本把握,对相关艺术学科知识和概念的了解与涉猎等。

美术教师这三个基本素质的成长要求,与过去师范教育美术专业学习相比有了一种比较大的变化,即教育教学的素养成为一个基本合格的初任美术教师所应该具备的首要能力和素质,文理知识基础与美术专业的学科知识能力与其整合融为一体。课程体系依据这三个方面的素养与能力进行架构。依据教育部《纲要》,针对普通高等学校美术学(教师教育)专业课程改革的要求,面向未来美术教师的能力发展和基本素养需要,我们需要构建一套能够适应社会发展需要的美术教师教学实践能力培养的实用性教材。

“普通高校美术教育专业实践能力培养教材”在课程结构的变化与改革、课程内容的变化与改革两个方面进行了整合性尝试与实践性改进,突出在美术教师教学实践能力培养方向形成特色。教材由《美术教学设计与课件制作》、《美术教育研究方法与论文写作》、《美术教育实习》构成。

一 教材整体特色

1. 创立中国教师教育之美术教师教学能力发展培养的课程体系。本课程体系的形成,是在现有体制及大背景暂时无法立刻改变的前提下,依靠资源整合的方式,重新架构美术教育学课程,在课时量尚无太大变化的基础上,利用教育研究方式,在教学实施中引导学生能力发展,提供本科学生向准美术教师转化的路径。本课程体系,旨在填补中国高等学校教师教育美术学科教育课程的空白。

2. 教、学、研、训、思一体化——美术教师教学能力的实践与专业引领。本系列教材上升到美术学(教师教育)整体课程体系高度上认识问题,将原先的美术教学论课程与微格教学、教育实习课程整合,教、学、研、训、思一体化构成,在课堂案例分析、思维开启,教学模拟、微格训练基础上,注重教材知识、逻辑的动态性,强化使用教材的实践性,对概念的验证在动态生成中把握。实施教师教育背景下美术教师教学能力的实践与专业引领,为美术教师人才培养模式探索新的实践与新的课程教学方法。

3. 体现独特的编写思想和当代教科书的编写趋势。关注学生原有的生活经验,教材由“起步、体验、成长、拓展”四个学习过程贯穿各章节,达成美术学(教师教育)专业学生知觉体验、思维发展、能力提升的不断进阶。当课程推进唤起学生生活经验时,其主体的知觉体验方式敲开了美术教师之门;而基础的美术教学实践必然促进其主动依据自身知觉反应,对美术教育问题产生多种思考;解决问题的过程需要关联性阅读与课程相关的知识,由此不断激发出学生(美术教师)积极探索的热情。我们以美术教育教学历史实证研究的态度与方式进行教材编写与构成。

二 教材内容构成

《美术教学设计与课件制作》突出培养基础学校美术教学的主要技术,将美术教学设计与课件制作这一现代教育中整合性能力发展作为主要内容,指导本科学生及在职美术教师在操作层面上获得比较实际的方法与策略。整体内容体现操作性、实践性、再创造性,启发读者在教材学习的基础上,逐渐形成自己的教学设计特色与课件制作思路。

《美术教育研究方法与论文写作》旨在改变长期以来美术教育研究中缺乏严谨性与科学性的状况,以扎实的科学方法论为基础,提供明确的研究范式,为美术学(教师教育)专业学生建立比较系统的美术教育研究方法与案例。同时,作为目前国内美术教师专业成长和美术教育研究中尚未有的、全面实用型研究的专著,也为基础学校美术教师提供了一整套美术教育研究方法及操作要求,按照此思路上手,即能够规范地完成美术教育教学研究。

《美术教育实习》为美术学(教师教育)专业本科学生提供较完善的、系统的、入门的规范指导。教材的编写按照基础学校中美术教育实习的程序,一步步展开,引导美术学(教师教育)专业本科学生向准美术教师身份转型提供易于操作的方法。针对美术教育专业本科学生成长发展需要,以美术课堂教学的实践性为切入点,注重实战性的模拟与演练、反思与调节;在规定的教育实习实践过程中,由本科学生向准美术教师基本转型。

整个教材课程体系在教学资源整合化、学习者成为行动研究者、课程内容动态化三方面进行了系统组织,针对现代美术教师的基本素养构成进行指导。

三 教材编写特点

1. 好用。教材是教出来的,美术教师教学能力的把握与形成,不能脱离具体的教学情境来研究与思考。不同的地域文化背景、社会文化条件、经济基础等,都构成了对美术课堂教学方法实施与研究的限制性因素。“范式转型”或“概念重建”后的世界教学领域倡导寻求对教学的多元理解,在实践中“理解”就是把握美术教学的内在特性。因此,在教材编写中,特别注重对实践性理解的运用,例如,《美术教育研究方法与论文写作》是一本专业研究性很强的方法论著作。为了使本科学生与美术教师好用,本著作内容全部由实际操作案例对应科学概念,这样,只要按图索骥,就能够基本掌握比较系统的学校美术教育研究方法。

2. 做中学。将先进的美术教育学理论、美术教学法与美术学科的基本知识、基本技能有机地结合于一体,在教材的编写中,采用从做中学,以实践为先导,以操作为基础,以案例为模式,以分析为方法,以讨论为手段,以创编为训练,以思考学理论,最终获得一个美术教师所应该具备的基本教学能力。例如,《美术教学设计与课件制作》并不直接灌输美术教学设计的理论和概念,而是在实际演练中,启发学生、美术教师从原有的生活体验和认识出发,联系美术学科教学方法的实际,学习并形成基本的教学设计方法及规范。

3. 再实践性。通过课程内容整合,培育学生较广博的美术学科教学方法与能力,积累学生美术学科教学与理论方向的学识与素养,达到才能与技能的同步发展。例如,对《美术教育实习》中的课程内容的研习需要在一定程度上整合其他两本著作,通过课程内容上整体的融合与有效的安排,在实际教育实习中对教材提供的教学方法、策略、思路进行再实践的验证。教材体现美术学科教学与理论课程融合的特点,克服美术教育人才培养上的不足,保证学科知识、能力结构的合理性,达到美术教师专业发展目标的要求。

本系列教材的编写,基于一个由美术课程专家、大学教师、基础学校优秀美术教师联合组成的实践研究教学团队。主编提出编写的整体框架,团队成员集体讨论,每本著作的作者均由长期在本科教学和基础学校美术教学一线执教,对美术教育教学研究与课堂实践有着丰富经验的教师担纲。整个写作工作是在各自本职教学工作任务极其繁重的情况下全力完成的,为此,整个团队的教师都付出了艰辛的劳动,体现了团队合作。为了保证教材的整体性,主编对每本著作都进行了认真审读、具体文字修改、整体结构调整。

教师教育美术专业课程改革,是一项长期的、艰苦的改革任务。在美术学教师教育课程改革起步比较艰难之际,西南师范大学出版社决定规划出版本系列教材,为推进全国范围内教师教育美术专业课程改革,提供了极具价值的创新与实践范式。

李力加
于浙江师范大学

前言

这是一本给谁读的书,如何读懂并用好这本书,是大家所关注的。无论是美术学(教师教育)专业的本科学生,还是中小学校的在职美术教师,拿到这本书都觉得有用,都能够从中得到自己想获取的东西,这本书的作用就实现了。

说到美术教育研究,许多美术教师都觉得这是一件神秘且费思量的事情,别的不提,只要翻看那些发表于学术期刊上的专业研究论文,或者浏览网页中的教育课题研究报告,映入眼帘的不是些“看不太懂”的表达句式,就是艰涩枯燥的术语、概念和图表。而如果要求美术教师独立地去完成一项课题研究,从开题、实际开展直至研究报告撰写等所有环节的工作,恐怕有不少人会“举手投降”。近些年来,与我国基础美术教育改革一派欣欣向荣大好局面形成鲜明对比的是,许多一线美术教师虽然深谙美术教育研究的价值、意义并积极参与其中,却不懂得如何具体地规划一项课题,也不清楚各种研究方法的合理操作方法和适用范围,以至于所获研究结论长期滞留于粗浅的经验堆砌和个人主观推理层面。

美术教育研究在学校美术教育发展中的积极作用,主要体现在推动“基础教育新课程改革”和“美术教师能力发展”这两个方面。美术新课程改革是中小学校美术教育事业深化改革的关键,但美术课程改革绝不仅仅是课程内容与施教方法的更替、丰富,而必须强调“研究为先”。没有源于实践、高于实践又指导实践的美术教育研究,就谈不上对美术教育现实问题的切实把握,这样如何能明确新课程改革的方向?又如何实质性地解决诸多具体现实问题?美术教师的能力提升是美术新课程理念有效贯彻的重要前提,新课程改革对美术教师提出的要求不仅仅是角色转换和教学理念创新,更强调的是美术教师的思辨意识和教研意识,不懂得在教育实践中去发现问题,不善于采用科学的方法合理解决各类教育问题的美术教师,是无法真正领会和贯彻新课程理念的。

基于上述认识,我们将本书的主体内容定位于“系统介绍开展美术教育研究的方法原理及操作范式”,并谋求在以下方面有所突破:

一 视角上有所突破

本书以现实美术教育实践为背景,系统阐述了各类基本教育研究方法的原理和基本范式,并结合丰富的案例加以具体细致的说明。

二 内容构成上有所突破

本书在内容在纵向角度以美术教育研究的基本过程为主线,在横向角度对不同的研究方法加以分门别类地深入介绍,这种纵横交错的内容构成形式力图突破传统教材的单一格局,给美术教师们更丰富的阅读思路。

三 编写思路上有突破

本书在具体内容表达方面注重教、学、研、思、训一体化,突破了单一理论专著形式或案例集形式,既介绍了相关原理和方法,也设置了不少问题情境,引导美术教师在现实案例背景中去直观地理解这些原理和方法,尽力为读者构架一个“深入浅出”的学习框架。

四 操作务实性上有突破

本书在内容构成和编写思路等方面着力于架设一座联系理论与实际操作的桥梁。在不失严谨性的前提下尽量压缩一般原理性的内容,重点突出方法论和工具性内容,在介绍各类研究方法时,不仅说明了它们各自的适用范围和优、缺点,并结合案例详细交代了每一种方法的设计步骤、实施程序以及如何应对可能出现的意外情况,为美术教师在现实教育情境中的研究实践提供了直接可用的参照。

本书共分两大部分七章,第一章论述了美术教师的专业发展与美术教育研究的内在联系,通过历史比照和逻辑归纳的方法,探讨现代美术教师所必须具备的教育科研素养和能力。第二章详细阐述了美术教育研究的基本过程和特点,并对目前国内美术教育研究的现状加以大致说明。第三章从最一般的层面介绍了美术教育研究的常见类型与特点,并结合案例对美术教育研究领域的基本术语和概念加以细致说明,为美术教师更好地学习和掌握具体研究方法奠定基础。第四、五、六三章分别介绍了观察法、调查法和实验法等美术教育研究的基本方法。第七章结合大量现实案例介绍了美术教学研究课题的设计与教学研究论文的写作。本书第一至第六章由杨成执笔,第七章由钟朝芳执笔。

本书既可作为美术学(教师教育)专业本科和美术学科教学论研究生阶段“教育研究方法”课程的教材,也可以作为一线美术教师在教育研究实践过程中的参考书。由于我们的学识水平和能力有限,本书难免会有疏漏与不妥之处,恳请读者们批评指正。

杨成 钟朝芳 谨识

目 录

起步——美术教师还是美术教育研究者？

1

美术教师的专业发展与美术教育研究的内在联系

第一节

美术教师的新角色——究竟是什么造就了今日的美术教师

- 一 比较古今美术教师
- 二 思考当今时代的美术教师

第二节

美术教师开展教育教学研究所应具备的基本条件

- 一 科学理性的研究态度
- 二 必要的研究理论和技术基础
- 三 积累一定量的美术教育实践经验
- 四 精致入微和持之以恒的研究态度
- 五 合理规范的表达能力

体验与成长——美术教育研究究竟为何物？

2

美术教育研究的基本过程、特点和领域内的现状概述

第一节

美术教育研究的基本过程——从一个案例谈起

- 一 美术教育研究选题
- 二 研究步骤和方法设计
- 三 研究资料的收集和分析处理
- 四 得出结论
- 五 撰写研究报告

第二节

美术教育研究的基本特点和研究现状概述

- 一 美术教育研究的基本特点
- 二 我国美术教育研究的现状概述

思考与改善

3

美术教育研究的常见类型、特点和基本概念

第一节

美术教育研究的基本类型及特点

- 一 美术教育研究中的基础研究和应用研究

二 美术教育研究中的定量研究和定性研究	044
第二节	
美术教育研究中的基本术语及概念	048
一 样本与抽样	048
二 变量	057
三 测量	059
四 误差	064
五 研究效度和信度	066
六 操作性定义	071

实践与应用——美术教育研究中各类研究方法的原理及操作

4 美术教育研究中的观察法

第一节	077
看、生活观察和科学研究中的观察	077
第二节	
观察法的概念、意义及其在美术教育研究中的价值	080
第三节	
观察法的分类及其在美术教育研究中的运用	083
一 结构化观察 (structured observation)	084
二 无结构观察 (unstructured observation)	090

5 美术教育研究中的调查研究法

第一节	099
调查研究法的概念和主要特点	099
第二节	
调查研究的基本类型	101
一 现状调查研究	101
二 相关性调查研究	103
三 发展变化调查研究	104
四 原因调查研究	106
第三节	
美术教育研究中的基础调查研究法——问卷调查法	108
一 问卷调查法的概念和基本结构	109
二 问卷调查的一般过程和要求	109
三 问卷调查法的其他一些注意事项	121
第四节	
美术教育研究中的基础调查研究法——访谈调查法	123
一 访谈调查法的概念、特点和主要类型	123
二 访谈调查的一般过程和要求	128

6

美术教育研究中的实验研究与论文呈现

第一节

实验研究法的概念、意义与特点

第二节

实验研究法的基本构成和逻辑框架

一 实验研究法的基本构成方面

二 实验研究的基本逻辑框架

第三节

实验研究法的各种类型及特点

一 实验室研究和自然情境实验研究

二 前实验研究、真实验研究和准实验研究

三 单因素实验研究和多因素实验研究

第四节

实验研究的结果分析与论文呈现

一 实验结果的统计分析

二 实验研究的结论呈现

起步——美术教学研究课题为了什么？

7

美术教学研究课题的设计与教学研究论文的写作

第一节

美术教学研究课题的设计方法

一 关于美术教学研究课题

二 美术教学研究课题设计的基本原则

三 美术教学研究课题设计的范畴

四 美术教学研究课题的设计方法

第二节

美术教学研究论文的写作方法与规范

一 美术教学研究论文的基本概念

二 美术教学研究论文的写作方法

三 美术教学研究论文的写作规范

第三节

开题报告的撰写与毕业论文的答辩

一 开题报告的撰写

二 毕业论文的答辩

第四节

美术教育专业毕业论文及美术教学论文选录

选录 1：教学机智——美术教师专业成长的研究

选录 2：增强小学高段学生绘画自信心的对策研究

选录 3：突破“围墙”的美术教学

起步——美术教师还是美术教育研究者？

今天的中小学美术教师应该具备哪些基本素质？

美术教师应该用什么样的方法教给学生哪些知识？

高校毕业生如何才能从教学新手顺利地成长为合格的学校美术教师？

美术教师为什么要研究美术教育？

.....

上述这些不仅仅是一线美术教师们长期关注的问题，对于那些即将步入美术教育领域的高校师范生来说，更是亟须解答的现实命题。

美术教师的专业发展与 美术教育研究的内在联系

作为开篇,本章内容主要关注的是美术教育研究与现代美术教师职业属性之间的内在联系,通过历史比照和逻辑归纳的方法,探讨现代美术教师所必须具备的教育科研素养和能力。通过本章节的学习,你将能够:

- 解释现代美术教师与传统美术教师在职业内容上的差异
- 了解美术教师从事教育研究所必须具备的基础性条件

第一节 美术教师的新角色——究竟是什么造就了今日的美术教师

曾经有这么一个非常幽默的笑话:

问:如果有人想要教育猴子,那么他应该具备些什么条件?

答:只要比猴子懂得更多就行了!

.....

这个笑话看似荒唐,却从某种角度映射出了传统美术教师教育领域常见的一种褊狭观念,即认为一名师范生只需要具备高于学生的知识储量。譬如说,比学生更能画,比学生画得更好更多,或者比学生更了解文艺复兴时期艺术家的传奇故事等,就足以让他成为美术教师了。在以往,与这种“只要有知识就能当老师”相类似的观点不仅普遍流行于社会大众的观念意识中,甚至不少中小学校的教育管理者、其他学科的教师乃至美术教师们自己,也都持此观点。时至今日,随着国内美术教育事业的迅猛发展和国外先进教育理念的不断引入,大多数人都已经改变了或正在改变着这种不尽合理的美术教师观。那么,我们今天在教材开篇里再次探讨这个旧话题,是否有剩饭再嚼之嫌?其实不然,只要时代不断进化,美术教育就会始终面临各种前所未有的新兴情况。由此我们认为,对于美术教育的理解,或者说是对于美术教师这一教育“事业”的本质内涵的理解,一直都是处于动态变化之中的。

在古代中国,学识渊博的教育工作者常被人们尊称为“经师”,如果他能够在教学的同时诲人不倦,将“言传”与“身教”整合一体,那么就可以被视为“人师”了。历史上有许多大教育家都是符合这两方面要求的,不论是“有教无类”的孔夫子,还是“学不可以已”的荀子,抑或是“传道授业解惑者也”的韩愈,他们不仅自身学识渊博,而且身体力行探究教育事业之本质,注重通过合理有效的教育过程来改变人的内在属性,使人性向着正义和善良的方向发展。但是,这些教

教育家所提倡的教育观基于他们所生活的时代,其教育目的多为传达和捍卫封建社会的主流价值观,如“明劝诫,著升沉”,又如“夫画者,成教化,助人伦”等,使受教育者能更好地顺应封建社会的各种礼教规范。在当今这样一个文化价值多元化发展的时代,我们对于“美术教师”的理解,一方面秉持着“学高为师、身正为范”这根基线,同时也发生了许多新的变化。这些变化中既有关于美术教师职业内容的,也有关于美术教师社会地位的,还有许许多多涉及其他方面的改变,对此,我们可以借用这么一张表格加以说明(表 1-1)。

表 1-1 古今美术教师对比

	教育内容	教育形式	教育技术	教师角色
古代美术教师	传统绘画技巧和某一流派的主流审美观	言传身教,时间空间灵活安排,形式不拘一格	示范、临摹为主,也通过摹本画册等形式传播	传道授业解惑者
现代美术教师	传统美术文化的优秀养分和当代世界的多元美术文化	班级制、多元化、系统化	在教育学和心理学的基础上结合数字多媒体、计算机网络等各种先进传播技术	终身学习者 文化传播者 学习引导者 课程开发者 教学研究者

通过表 1-1 可以看出,古代教师和现代教师在各个方面的差异明显,表格中所涉及的许多方面在本系列的其他几本教材中已有充分说明,这里我们所要关注的是加框线中的那一块。

在表 1-1 最后项“教师角色”中我们看到,现代美术教师的角色相对于古代时期来说已有显著的改变。古代的美术教师并不是独立的社会职业,在当时,这种社会角色主要由一些绘画手艺高超且学识渊博的文人自觉承当,大多是文人雅士们的“业余活儿”,除去像宋代宣和画院这类由官方操办的专业美术教育机构外,面向社会大众的美术教育组织少之又少。古代美术教育的主要构成因素是“师傅”和“徒弟”,师傅们凭借口手相授的形式开展教学,徒弟只管默默接受、细心操练,其教育内容常局限于某一流派的传统技法和审美观,千百年来无不如此。

一 比较古今美术教师

古代师徒形式美术教育的弊端显而易见,而弊端形成的主要原因之一,是当时的人们包括美术教育者自身对美术教师社会角色的狭隘认知。即便到了 20 世纪,国内大众对美术教师和美术课程的理解依然有失偏颇。早在 20 世纪初期,蔡元培先生就提出了“以美育代宗教”一说,当时的中小学校施行规则里也明确提到了美术课程的要旨是“练习意匠,涵养美感”;20 世纪中后期,虽然美术教育界一致认可将审美教育确立为美术教育主线的理念,美术教科书将课程内容划分为欣赏、绘画、工艺、雕塑等不同的部分,但不少人还是先入为主地把绘画的比重主观放大,甚至将之等同于美术。例如,人们常以“图画老师”来称呼美术教师,用“图画课”或“画画课”来定义美术课程内容^①,美术课的教具学具,除了教师手里的几幅范画、几尊石膏和静物之外,

^① 如清代《奏定学堂章程》中的美术课程,以“图画”和“手工”为名,两江优级师范、北洋优级师范和浙江两级师范中的美术教育系都以“图画手工科”为名;“民国”初期《小学校令》和《中学校令规则》里称美术课为“图画课”;在 1923 年的小学美术课程标准纲要里,曾一度将“图画”更名为“形象艺术”,但直至 1979 年《全日制十年制学校中小学美术教学大纲》颁布之前,大部分时期依然是用“图画”代替“美术”。反观不同时期美术课的命名情况,也许有使用习惯上的延续性,但还是体现出了大众对美术课程本质内涵的认识不足。

剩下的就是学生们手里一本小小的绘画簿、铅笔、橡皮和时常忘带的水彩笔；至于教育内容，美术史和欣赏部分可以照本宣科，并压缩简化，其他大部分内容无非是今天画个苹果，明天画画自己的梦想，后天玩玩泥巴，要么就是找些树叶秸秆拼贴一幅美丽的风景……而评判一个美术教师的能力高低，人们总是有意无意中将之与其绘画水平等同起来，绘画技艺高超又屡获大奖的老师不容置疑就是一个优秀美术教师，他们不仅成为美术教育圈里的权威代表，也容易获得学生和家长们青睐。当然，时代总有其发展的局限性，过去的存在有其当时的合理性，我们不能无穷尽地批判过去的种种不足，而应该在总结过往正反两面经验的基础上放眼未来。新时代的美术教师，按照今日艺术教育界的理解，应该是这么一种人群：

（一）他们在学生面前抛弃了学识和身份上的“霸气”，从昔日的“教师”转变为今日的“学习引导者”，从知识传授的“独奏者”转变为学生学习的“伴奏者”。

（二）他们不单具有美术学科知识和艺术实践能力，他们教给学生的，不再是捉襟见肘的“一碗水”或“一壶水”，而是范围更大、意义更丰富的各种“长流活水”。为了保证“水”的新鲜和活性，他们善于在教育实践中发现自身知识结构的种种不足，经常自省查找原因所在，并通过持之以恒的自学加以改善。

（三）他们不再强制学生遵从于某种单一的学习模式和评价模式，而是客观地对待学生的个性，引导学生使用符合自己心理特点的方式展开学习，并能有意识地解决好集体学习与个体发展的矛盾。

（四）他们不再唯唯诺诺地照本宣科，而是结合了地区、民族、环境等多种因素大胆地优化教材内容，并将教学内容向着生活和社会大大延伸。

（五）他们掌握了各种科学的研究方法，知道如何去发现教育教学过程中的各类问题，如何去伪存真地查找问题成因，并能够在教育教学过程中借用科学的方法改善和最终解决这些问题。他们还知道如何将自己的经验以某种方式进行确切的表述，以利于同行间的互相借鉴和传播，从而实现整个行业更高更好的发展。

上述五点从不同方面概括了现代美术教师所应该具备的基本品质，这些品质要求并不是某个专家学者的个人观点，而是众多学者基于我国美术教育事业多年发展的客观现实自然总结出来的。在横向上，它体现了整个教育事业对教育工作者提出的整体要求；在纵向上则弥补了传统美术教师角色观的种种弊端，明确提出了今天的美术教育工作者，不论是职业型的美术教员，或者是事业型的美术老师的专业成长方向。对于即将步入教育行业的教学新手们来说，这五点，尤其是其中的第五小点，具有非常重要的指导意义。

二 思考当今时代的美术教师

参照现代教育观念，前述内容提到的古代美术教育形式虽然“目标”、“内容”、“过程”、“方法”、“评价”等教育要素五脏俱全，但本质上还是围绕着“师傅”、“经典知识”和“单向传授”这三个核心开展的。其中，“师傅”居于教育过程的完全主导地位，在直觉引导下控制着从观念到技能各个层面的一切信息和资源，他们基本不用去考虑教育过程的有效性，也不必研究什么教育现象和案例，对于他们来说，教育实施的过程就是学生在自己和传统经典的意志驱使下唯唯诺诺殚精竭虑的“模仿”过程，教育目标就是让学生在意识和技能上尽可能地达到经典的高度，而所谓的教具，就是自己和前人的优秀作品……教育成效若不显著，原因只在于学生本身的

天赋不足,要么是悟性太差,师傅们不必为此而特意采用什么新方法,或者优化教育资源,也不必观摩他人的教学方法,更不会针对某一现象去开展教育课题研究了^①。现代美术教育与古代美术教育最大之区别,就在于教学主体发生了改变,以前是师傅一人独当一面决定一切,现在我们提倡发展学生的个体特质,重视学生如何顺利成长为他“自己”,而不是工业化社会千人一面的“标准化”人才。这种改变对美术教师提出了许多新要求,既有知识贮备层面的,也有教育技能方面的,但更多地集中于教师如何科学地探究教育教学规律这个方面。之所以有这样的理解,那是因为今日的美术教育充满了复杂性和不确定性。一个美术教师如果不善于去发现教育教学过程中的种种问题现象,不知道如何去分辨问题的轻重缓急以及分析问题的背景成因,不懂得采用合理的方法、技术来解决这些问题,那么他就无法有效地解决从教学目标设定、教学内容组织、教学过程安排、教学方法选择直至学习评价等众多环节涌现出来的许多具体现实问题。而这些现实问题若得不到客观的对待及有效的解决,一个美术教师也将搞不清自己的知识更新方向,不知道学生究竟在哪些方面需要什么样的发展,不知道该从什么角度如何处理教材资源以适应学生,美术教育的质量就难以保证,而诸如教育观念更新或新理念的提出等教育哲学层面的发展,自然更无从谈起。

整体上看,美术教师的专业成长过程,就是美术教师用科学理性的态度逐渐深入理解和把握美术教育本质的过程,是一个不断发现问题、解决问题再到发现新问题和解决新问题的循序渐进过程。换言之,即是美术教师们日益积累并不断提升教育教学研究能力的过程。从这个角度理解,学术研究高手不一定是教育能手,但优秀的美术教师必然是一个研究教育教学现象的能手,正是对教育现象的研究促进了他自身的各方面发展;而美术教育新手,如果能积极学习有关知识来提高自身的教育教学研究能力,那么必然会促进他的教育实践效能,使得他有可能在相对较短的时间内掌握各种教育规律,从而更快更好地适应现实教育工作。由此我们讲,学习美术教育教学的科研原理,掌握教育科研的方法技术是一项非常有意义的学习内容。

究竟是什么造就了今日之美术教师?可以说是全新时代的多元文化,也可以说是层出不穷的新观念和新技术,但更重要的还是扎实的教育教学研究能力,不论是美术教育变革,美术教育创新,还是美术教师自身的专业化发展,教育教学研究都是无法替代的重要因素。与此同时,作为新时代的美术教师,我们还应该深刻理解这么一个道理,那就是虽然教育教学研究与教育成效密切相关,但是学习和掌握各项科研原理及方法绝不是一种简单的教学能力牵引过程,它最终还是要唤醒美术教师自身的专业自觉和内在发展需求,激发美术教师对美术教育事业的理性意识,使得往后的美术教育工作最终成为以问题研究为核心的专业生活方式,这才是我们学习美术教育教学科研的最根本目的所在,才是现代美术教师的发展关键所在。

^① 此处所探讨的中国古代美术教育,只是从最一般的教育方法层面上展开,并不涉及对传统中国画的创作观念和技法特性的分析。中国古代的传统美术教育一直强调临摹的作用和价值,以中国画为例,早在南朝时期,谢赫就在“六法”中提出了“转移摹写”的要求,这种观点长期被视作经典,不论是民间画坊教学还是职业画家间互承衣钵,都恪守着这条古规。但究竟如何“摹写”才合理有效似乎少有画家能将其上升到方法论的层面去探究。