

◀ 当代中小学教师研修教材 ●●●●●

美术新课程教学 与教师成长

●●●●● 主 编 巩 平
副主编 张 宾 吕 鹏

Meishu Xinkecheng Jiaoxue
Yu Jiaoshi Chengzhang

 中国人民大学出版社

◀ 当代中小学教师研修教材 ●●●●

美术新课程教学 与教师成长

●●●● 主 编 巩 平
副主编 张 宾 吕 鹏

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

美术新课程教学与教师成长/巩平主编.

北京:中国人民大学出版社,2009

当代中小学教师研修教材

ISBN 978-7-300-11257-2

I. 美…

II. 巩…

III. 美术课—教学研究—中小学—师资培训—教材

IV. G633.955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 172807 号

当代中小学教师研修教材

美术新课程教学与教师成长

主 编 巩 平

副主编 张 宾 吕 鹏

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司) 010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 秦皇岛市昌黎文苑印刷有限公司

规 格 170 mm×228 mm 16 开本 版 次 2009 年 11 月第 1 版

印 张 22 插页 1 印 次 2009 年 11 月第 1 次印刷

字 数 414 000 定 价 35.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

当代中小学教师研修教材编委会

顾 问 刘利民 吴松元

总 主 编 马宪平 李 方

副总主编 方中雄 钟祖荣

编 委 (按姓氏笔画排序)

王远美 王松美 王建明 王凌诗

王 漫 方美玲 巩 平 刘家霞

齐建芳 李永莲 李 晶 肖玉柱

何妮妮 何彩霞 余 新 张 宾

陈雁飞 赵 聪 胡玉华 龚燕江

渠素彬

《美术新课程教学与教师成长》

编委会

主 编 巩 平

副主编 张 宾 吕 鹏

编写人员 (按姓氏笔画排列)

王 菲	刘 宇	刘金华	刘 彬	安雪梅
杨广馨	杨应时	杨景芝	杨嘉栋	李振奋
李蕴平	何 琳	何墨荣	周 杰	赵一唐
赵方军	赵志雄	祝庆武	陶 钧	曹 颖
常锐伦				

建设人力资源强国是我们今后一段时间的重要任务，作为工作母机的教师教育，包括职前培养和职后培训，越来越发挥着关键作用。温家宝总理提出，与国家民族振兴相联系的师范教育才是真正的师范教育。我们今天的教师培训要从培养现代化建设人才的需要出发，从改革不适应社会发展需要的教育内容和方法手段出发，使教师牢固树立素质教育的理念，提高自身师德与专业素养，提高实施素质教育的能力和水平，总之，要有魂，要有力，要有效，要见诸儿童青少年的全面健康可持续的成长，这样的培训才是真正的培训。

人才强教是首都教育现代化的战略，也是北京教育学院的职责。作为首都重要的教师培训机构，北京教育学院坚定办学方向，坚持内涵发展，为成为首都人才强教的高地而不懈努力。自2004年北京教育大会以来，我们根据“面向全体，突出骨干，倾斜农村，服务急需”的培训方针，开展了以“绿色耕耘”为品牌的农村教师培训、以“春风化雨”为品牌的城区中小学教师培训、以市级学科带头人和骨干教师为主要对象的培训等大规模的培训，涉及10多个项目，每年培训万余人次。在培训过程中，我们又在充分发挥自身优势的前提下，秉持整合资源、开放创新的理念，充分发挥首都优质培训资源的作用，聘请了中国科学院、北京大学、清华大学、北京师范大学、首都师范大学、北京教育科学研究院等机构的教授专家和一线中小学特级教师、中小学名校长为培训项目授课，从而积累了丰富的培训课程资源。为了使这些资源发挥更大的作用，既为后面我们的各类培训提供学习教材，又为其他地区的教师培训提供参考，我们决定筛选优秀的课程内容，把教学讲义整理出来，按学科编成相对系统的培训教材。

我们认识到，学校的发展必须是内涵发展。基于此，我们提出了学科建设、科研建设、信息化建设、人才队伍建设、制度建设五项攻关。而培训课程是五项攻关的核心内容，是五项攻关的汇聚点、着力点。学科建设的核心是在知识创新

的基础上转化形成一批品牌课程；科研是培训课程建设的基础和基本手段；信息化是培训课程实现新载体形式、新传输形式的途径；人才建设也要以课程为平台，好的课程往往能培养出优秀人才；制度建设则是课程开发与运用的保障。我们的主业是干部教师培训，而培训的核心竞争力是课程。

开发和建设培训课程不是简单的事情。通常要经过实际需求分析、案例及素材采集、理论研究、实践应用，最后转化为课程，它实际上是一系列理论研究和实践应用后的结果，是培训者的一种再创造。正是由于培训课程开发的特殊性、复杂性，才使我们的教师较好地把理论和实际结合起来，也才使我们的教师朝着“顶天立地”型发展。

本套教师研修教材共计14本，涉及中小学主要学科。既是一套反映新课程理念、新课程改革实践的教材，又是一套针对课程与教学改革中的重点、难点问题而深入探讨、给人启发的教材，还是一套前沿理论与丰富案例较好结合的教材，相信它能够为教师的专业发展带来积极的帮助。

在本套教材编写出版的过程中，我们得到了院外许多专家教授、一线名校长名教师的大力支持，在此对他们的辛勤耕耘表示敬意和感谢！

李方

2009年5月

前 言

近几年来，北京教育学院美术专业开展了针对中小学教师的“绿色耕耘”、“春风化雨”、骨干教师、特色学科等专项培训。这些培训活动围绕着提高中小学教育教学质量，促进北京市基础教育均衡发展这个核心，以美术教师专业发展为主题，以提高教师的专业素养和综合能力为重点，市、区、学校密切配合，整合高校、市区教研部门、培训机构、中小学等各方面的培训优质资源，以专业理论研究、专业技能研究、专业教学研究与学校文化建设为主要内容，以此促进学校整体教学水平的提高，为教师专业发展搭建平台，探索学科骨干培训、区域联动培训的模式，逐步完善教师继续教育的培训机制。培训目标定位在促进学科骨干教师在不断发展的教育中学会自我诊断，提升专业研究能力，进而增强学校教育教学发展的后劲上。

在培训中，美术专业推出的系列专业课程理论观念新、针对性强、内容充实、教学效果良好。部分培训内容是教师最新的研究成果。承担这些课程教学任务的教师有学科专家、教授、专业学者以及北京教育学院的教师，还有特级教师、区县教研员、较有特色的第一线中小学教师。课程内容涵盖美术文化、美术教育、专业技能、科研方法等。现将这些课程讲义编辑成册，旨在梳理培训课程体系，帮助中小学美术教师进行培训学习与自学，促进培训成果的转化。

《美术新课程教学与教师成长》一书分六个单元：“美术教育与文化传承”单元，主要阐述美术教育的内涵与特点，使教师从理论上认识艺术教育的文化性与审美性，开阔教师的思路；“美术教学改革的实施策略”单元，针对当前教育教学改革中存在的问题开展研究，使教学新理念转化为教学实践；“教育教学科研方法”单元，主要针对教育教学中的实践问题进行探讨与研究，并针对美术教师进行科研的薄弱环节给教师以指导，使美术教师懂科研、会科研；“中国传统艺术的继承与创新”单元，针对新教材中弘扬民族文化的课题，探讨继承与创新的问题；“专业技能与美术教学”单元，主要针对教师专业发展及专业技能的提高组织内容，使他们拓宽专业思路；“艺术与教学的创新思维”是新的专业内容与

思潮研究，设置这个单元的目的在于让教师学会创新思维方法，并将其运用到自己的教学实践中。

本教材紧紧围绕美术教师的专业发展与教学改革方向，既有专业理论研究，又有专业创新技能和拓展思维方法，具有美术专业的特色和很强的实效性。本教材作为教师继续教育教材与教师自学的参考书，将有力地推动教师培训课程的建设。

在这里，我们向对美术培训工作给予一贯支持的各级领导、对培训课程给予指导与帮助的专家教授、在培训中兢兢业业工作的各位专业教师和在工作中做出贡献的中小学特级教师、教研员表示衷心的感谢！

巩平

目 录

第一编 美术教育与文化传承

第一讲	美术馆的公共教育	何琳	3
第二讲	美国艺术博物馆的教育功能	杨应时	7
第三讲	儿童及青少年美术教学课程目标与内容结构	杨景芝	17
第四讲	视觉文化下美术教学的策略研究	刘金华	22

第二编 美术教学改革的实施策略

第一讲	信息技术与中学生美术学习	祝庆武	37
第二讲	对北京市基础美术教育课程改革的回顾与思考	杨广馨	42
第三讲	高中“工艺”课程转化为教学实践的实施策略	巩平	51

第三编 教育教学科研方法

第一讲	怎样进行教学设计	常锐伦	73
第二讲	怎样写艺术教育科研论文	周杰	87
第三讲	美术教学中多媒体技术的应用	何墨荣	99

第四编 中国传统艺术的继承与创新

第一讲	民间民俗美术	曹颖	117
第二讲	中国剪纸艺术	何墨荣	128

第三讲	墨法新感觉	吕 鹏	142
第四讲	书法创作十题	陶 钧	167
第五讲	中国小品人物画	巩 平	173

第五编 专业技能与美术教学

第一讲	多种材料的艺术创造	巩 平	杨嘉栋	183
第二讲	瑰丽璀璨的装饰画		张 宾	205
第三讲	版画教学研究		李蕴平	221
第四讲	土与火的艺术		王 菲	248
第五讲	中小学美术教师的绘画基本功训练	赵志雄	刘 彬	256
第六讲	藏书票艺术 with 制作		赵方军	261

第六编 艺术与教学的创新思维

第一讲	实验绘画教学		李振奋	275
第二讲	在写生中透视创作		巩 平	285
第三讲	新媒体艺术在教学中的运用与研究		安雪梅	298
第四讲	艺术设计新思维		刘 宇	309
第五讲	浅谈美术“设计·应用”教学中创新能力的培养		杨嘉栋	333

第一编

美术教育与文化传承

第一讲

美术馆的公共教育

中国美术馆 何琳

德国教育家赫尔巴特认为“艺术是人的内部生命的表现，艺术是人的本能”，要制订一个培养充分和全面发展的人的教育规划，就必须在学校教育中开设图画、色彩及其他艺术课程。

英国哲学家罗素说，艺术教育之于孩子不是要教会孩子技法技能，而是要培养孩子的视觉经验，培养孩子的想象力和创造力。

世界上第一家公共博物馆在法国大革命的炮声中诞生。两百多年来，博物馆事业在全球范围内得到极大发展。如日本有 5 360 座博物馆和类博物馆设施，日本有 1.28 亿人口，平均每 25 000 人拥有一座博物馆，平均每人每年造访博物馆 2.1 次；美国有 12 000 余座博物馆和类博物馆设施，其中有 6 000 余座是美术馆。

目前，我国有公立博物馆 1 514 座（平均每 86 万人拥有一座博物馆），加上民间兴办的特色博物馆，全国各类博物馆达 2 000 余座，博物馆藏品超过 2 000 万件，年举办展览 8 000 多个。以秦始皇兵马俑博物馆为代表的一批文物博物馆已成为国内外人士喜爱的文物旅游胜地。政府鼓励开展馆际间文物展览交流活动，鼓励民间合法收藏物的展示和交流。首都北京有近 180 座博物馆，年接待观众 3 000 余万人次。到 2015 年，我国还将建成 1 000 座博物馆，争取每个中等以上城市拥有一座功能齐全的博物馆。

伴随着博物馆事业的发展，博物馆的功能也发生了明显变化。进入 21 世纪以后，教育功能越来越被博物馆学界和公众关注和重视，逐渐成为博物馆最重要的功能之一。在对美国 400 家博物馆、美术馆进行的一项调查表明：所有被调查的博物馆、美术馆均对各年级学生开放，其中 88% 的博物馆为幼儿园及各年级学生提供教育项目。如今，博物馆不仅是收藏、研究、展示人类文化艺术遗存的场地，更成为民众文化休闲和教育的重要场所。

基于此，我们有必要进一步了解博物馆的功能和此功能对于国民文化艺术素质教育的重要作用。

一、博物馆的定义

2001年国际博物馆协会将博物馆定义为：“一所以服务社会及社会发展为宗旨的、非营利性的常设机构并对大众开放，它为了研究、教育、娱乐等目的，征集、保存、研究、沟通、传达和展示人类及其环境的物质证据。”这一定义适用于所有博物馆。

博物馆按照其收藏品类不同可分为不同类别，如美术馆是以收集、展示艺术作品为主的艺术博物馆；历史博物馆是以收集、展示人类历史文物范例为主的博物馆；科学博物馆包括科学和工艺博物馆、自然科学博物馆，还可细分为动物学、植物学、天文学、地质学及人类学等专门博物馆。

博物馆自产生之日起就蕴藏着教育资源。博物馆的教育资源主要有藏品、陈列展览、研究成果。在博物馆中，人们可以通过眼、耳、心去学习、了解、感受、领会人类物质文化发展和精神文化发展的历程。博物馆中收藏着人类物质生活和精神生活的形象记忆，它们通过现代人在博物馆中的陈列再现历史，为来博物馆参观的人提供直观的学习内容。建立并开放博物馆的目的就是用博物馆中保存的关于人类已有的物质生产生活和精神生产生活的经验教育后人。因此，博物馆是公众的教育场所。目前，国际博物馆学界普遍认为“教育”应该排在博物馆三大基本功能之首。对于一座博物馆而言：收藏是博物馆的心脏，教育则是博物馆的灵魂。

目前我国的博物馆表面上看来最重要的功能是收藏，最主要的功能是展览，但实际上它们的终极作用只有一个——就是为了教育，为了满足不同人群的各自需求。

在我国，对博物馆教育的重视早在清末张謇创建中国第一座博物馆时就已体现出来，张謇在上奏朝廷的奏议《上学部请设博览馆议》和《上南皮相国请京师建设帝室博览馆议》里，在提出筹建博览馆的同时，特别提出了博览馆辅助学校教育的功能。我国大教育家蔡元培先生在主管全国教育时呼吁并倡导建立博物馆、美术馆，借此向民众开展美育教育，提高国民素质。鲁迅、徐悲鸿等也都提出过类似的建议。

西方学者哈里森（Harrison）解释说，博物馆是奇怪的边缘地带：论及教育，它们并非教育；论及研究，它们并非大学；论及价值，它们并非商店或银行；论及治疗，它们并非医院；论及休闲娱乐，它们并非娱乐场。但是如果博物馆有意做到，博物馆可以满足公众的各类需求。也许可以这样认为：博物馆实质上就是为了利用人类文化精神的遗存物开展教育而设立的公共文化设施，以平等的态度满足社会各层面男女老幼的精神、文化、教育、休闲、娱乐等需求。

二、美术馆教育的特质

美术馆是可以提高公众审美趣味、学习艺术史知识、增强对艺术品的评鉴能力、开发想象力和创造力、培养公众爱好及情趣等的场所。

教育不是美术馆唯一的功能，作为艺术博物馆，美术馆的功能有三大项：收藏、研究、教育。教育是美术馆最具社会意义和社会效益的功能，它包含美术欣赏、美术史知识的普及、各相关学科的整合。通过学习美术获得其他领域的知识和资讯，培养公众尤其是学生的视觉阅读能力和独立有效地使用美术馆资源的能力等。通过对收藏品的展示，实现观众与艺术品的接触与对话，并通过研究成果、出版物等最终建立美术馆、收藏品与观众之间的联系。

美术馆艺术教育与众不同之处在于：美术馆提供给观众接触艺术真品的学习机会，这种机会是学校或其他教育机构很难具备或无法提供的。第一，在美术馆的学习方式是自由的、开放的，是自主式的，是自我导向的。美国有句俗语：“没有人在博物馆不及格”。在博物馆这样的非正式教育场所，观众尤其是孩子们往往能更舒心、更个人化地学习。第二，在美术馆有以美术作品为基础的学习环境，有负责帮助与引导观众和诠释艺术品的教育工作者，他们通过展览、活动设计及导览解说实现其教育功能，帮助观众实现学习的目的。第三，博物馆中的每件事物都可能含有教育性，如展览的设计形式、设计观念，馆内每项配置器材的设计、印刷品及出版物内容，甚至博物馆商店中销售的商品、书店中销售的图书画册等。第四，博物馆教育属学校教育之外的继续教育和终身教育，它与学校课堂教育不同。学校学习着重于语言、数学逻辑和个人的智能发展，学习方式是符号式的；博物馆则为学生提供开发空间的、视觉经验的、音乐的、肢体语言的和人际交往等方面潜能的训练机会，它的学习方式可以是形象的（影像的、实物的）和动态的。学校美术教育着重在基础教育，如技法技巧的培养，而美术馆教育则具备了更广泛、更深刻、更高层次的美术教育、文化教育的条件。在美术馆接受的教育可以起到刺激想象力、训练观察力并丰富思想的作用。面对美术作品，学生可以感受到创作者对人生的体验、对世间万物的认知和表现。

美术馆蕴藏的丰富的教育资源首先是馆藏的艺术作品，其次是展览。展览是美术馆与大众接触的最主要方式，是美术馆教育的核心。展览不是单纯的“陈设展出”，而是将作品按照学术构思，假以有意识的设计与布置，使之具有教育的意义。展览中有内容简介、有作品注释和说明、有参观导览文字、有现场讲解员导览、有展览的语音导览、有让观众自由参与的讲座和讨论会以及可供观众参与体验的内容。这些都是可以协助观众与展品沟通的重要资源。而画册、图书、论

文等各种出版物及学术研究成果，则是美术馆教育的传播载体，架起了美术馆与公众之间联系的桥梁。

三、美术馆教育与学校教学的合作方式和合作策略

(1) 美术馆和学校可以共同规划，根据美术馆的美术教育资源、学校课程要求和学生的教育经历等设计课程。

(2) 美术馆与学校的合作模式可以是以美术馆为主导的互动模式，也可以是以学校为主导的互动模式。

(3) 美术馆和学校合作的方式。

第一，走进美术馆参观，学生实习，教师研习。

第二，带学生到美术馆活动或上课，活动中有导览员讲解。艺术品本身不会说话，它们只对那些经过学习理解了作品的观众说该说的话。按图像学理论的解释就是，要想阐释一个时代的艺术题材和作品主题，就必须熟悉这个时代的政治、经济、历史、科学乃至诗歌、神话，要将美术作品放在一个广阔的文化历史背景中来理解。导览员就如同观众与艺术作品之间的解码者。学生可自行参观，也可租借导览机自行学习。学生可以参与设定主题、参观、讨论、调查、制作等教育活动。

第三，美术馆可以为学生提供在美术馆做义工的机会。

第四，美术馆和教师之间的关系是互相支持的合作关系。教师可对学生在美术馆的课程提出要求，由美术馆教育人员完成；美术馆可根据本馆的资源对教师进行培训，教师则可以在美术馆中学习并利用各种教学资源。

第五，美术馆的工作人员走出去，到学校服务。可以开设课程、办展览，甚至参与学校的教学活动。

(4) 美术馆同学校合作的策略。

第一，对集体来美术馆参观学习和上课的师生给予免门票的优惠。

第二，与学校建立良好的互动关系。

第三，提供导览人员及导览文字。

第四，开设诸如画室、活动室、图书馆等供师生学习、活动和创作的空间。

目前，中国的博物馆数量远远不能满足人民的需求，中国的博物馆教育也刚刚起步，前面的道路还很长很长。我们从事博物馆工作的人员要努力为实现博物馆的教育功能尽心尽力，来自学校和社会的教育工作者也应该充分认识到博物馆教育的重要性，更广泛地运用博物馆的教育资源。让我们共同为提高中华民族的全民素质作出自己的贡献。