

普通高等教育“十五”国家级规划教材
普通高等学校教师教育（美术学）重点规划教材系列

美术 理论与教学 方法

（第二版）

钱初熹 著

普通高等教育“十五”国家级规划教材
普通高等学校教师教育(美术学)重点规划教材系列

美术 教学 理论与 方法

(第二版)

MEISHU JIAOXUE
LILUN YU FANGFA

钱初熹 著

 高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS · BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

美术教学理论与方法 / 钱初熹著. -- 2 版. -- 北京:
高等教育出版社, 2013.12
ISBN 978-7-04-037883-2

I. ①美… II. ①钱… III. ①美术课—教学法—中小学
IV. ①G633.955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 157367 号

策划编辑 蒋文博 责任编辑 邵小莉 封面设计 刘晓翔 版式设计 刘晓翔
责任校对 杨雪莲 责任印制 朱学忠

出版发行 / 高等教育出版社	网 址 / http://www.hep.edu.cn
社 址 / 北京市西城区德外大街 4 号	http://www.hep.com.cn
邮政编码 / 100120	网上订购 / http://www.landraco.com
印 刷 / 北京信彩瑞禾印刷厂	http://www.landraco.com.cn
开 本 / 787mm×1092mm 1/16	
印 张 / 27.75	版 次 / 2005 年 2 月第 1 版
字 数 / 447 千字	/ 2013 年 12 月第 2 版
购书热线 / 010-58581118	印 次 / 2013 年 12 月第 1 次印刷
咨询电话 / 400-810-0598	定 价 / 58.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 37883-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》, 其行为人将承担相应的民事责任和行政责任; 构成犯罪的, 将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序, 保护读者的合法权益, 避免读者误用盗版书造成不良后果, 我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为, 希望及时举报, 本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 / 58582371 / 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

内容简介

本书站在美术学科教育的前沿，围绕普通学校，即小学、初中、高中的美术教学展开论述，目标明确，内容充实。全书共分为三个部分：美术教学理论基础、美术教学方法和美术教学研究，提供了国内外美术教学理论和美术教学实践两方面的内容。特别是书中大量国内外美术教学案例及研究案例，提供了开展美术教学实践活动的最新经验。

通过本教材的学习，读者可以掌握与 21 世纪相适应的美术教学理论，学会美术教学方法，并学会自主开发美术课程资源以及进行美术教学研究的方法，获得可持续发展的美术教学能力与研究能力，自觉应对美术教学的新挑战。殷切期待本教材在美术教育人才培养过程中发挥应有的作用。

引言： 学校美术教育的力量

一、提升美感是当今最迫切的教育任务

翻阅人类发展史，我们可以发现美术创造了无数的奇迹。如今，“美感”这个词已经成为工作场里的最新流行词汇。当社会里“尚美”的风气成为主流伦理，“美感”也就取代纯“财富”，成为人与人竞争和分野的新标准。这些对审美能力的新要求，给没有受过正式美学教育、无法识别商品象征符号的传统工作者造成了莫大的压力。^①

但长期以来，挡在美术与大众之间，却始终有一堵厚厚的墙。为何美术对人生和社会的独特贡献，至今尚未被人们真正理解呢？我们认为，其原因在于学校美术教育尚未得到真正的普及，它的独特作用并没有得到充分发挥。

从幼儿园开始一直到高中，甚至到大学，我们一生上过多少节美术课呢？笔者统计了一下：小学6年（按每周2节计算），有432节美术课；初中3年（按每周1节计算），有96节美术课。仅义务教育阶段就有528节美术课。如果我们从中去除因中考等各种原因被损耗的美术课（减去30%），剩余的美术课也有300节以上，加上高中美术课，至少有300节。

这些美术课对年轻人有着怎样的影响呢？为此，笔者采访了数百名如今的大学生或从事各种工作的年轻人^②，询问他们在中小学阶段美术学习的经历以及美术学习对大学阶段的学习或现在的工作有何影响，得到的回答是令人失望的。他们中的大多数人已经不记得自己所接受的中小学美术教育了，只有少数年轻人对中小学美术课或留有美好的印象或留下不好的记忆，而谈到美术学习对大学阶段的学习或现在的工作产生积极影响的人极少。

究其原因，笔者认为，在20世纪中期至21世纪初，学校美术课程以发挥学生的个性与自我表现能力为重点，美术教育的社会功能没有得到应有的重视。这种倾向导致美术课程始终处于学校教育课程的边缘。多项调查结果表明，学生们普遍喜爱美术课，但却认为它对自己的未来发展并没有什么帮助。同时，在对数

^① 詹伟雄. 美学的经济 [M]. 台北: 蓝鲸出版社, 2005, 第37页.

^② 大学生一般是在21世纪初接受的学校美术教育，从事各种工作的年轻人一般是在20世纪90年代未接受的学校美术教育。

百上千名中小学美术教师进行访谈后，笔者发现学校美术课程的重要目标、特别是学校美术教育在当今社会和未来社会中的独特作用至今尚未被中小学美术教师所理解，这是造成学校美术教学缺乏有效性的主要原因。而美术教育的目标、内容和方法与个人的职业生涯、社会的文化和经济发展严重脱节，这是造成学校美术课程不受重视的根本原因。

由此可见，培养中小學生以视觉能力、审美能力、想象力和创造力为核心的美术素养已成为当今最迫切的教育任务。

二、美术教育在当今社会和未来社会中的力量

学校美术教育究竟有什么独特功能？它提供什么？为什么它是非常重要的？它在当今社会和未来社会中究竟有什么力量呢？在此，将从学习、人生、当代和未来四个角度展开论证。

（一）学校美术教育提供面向每一个人的学习

首先，美术教育帮助孩子们学习言语表达之外的表达方式，养成视觉读写能力和视觉思考能力。孩子们用美术语言自由地描绘自己的梦想，使文字和数字无法表现的事物明确起来，而当孩子们从美术作品那里有所感受时，必将激发自身的诗意能力，从而发现表达的语言与方式。

其次，美术教育让孩子们具有敏锐的洞察力，使他们认识到小的差异可以产生很大的影响；美术是微妙和纤细的，可以通过材料和媒介进行思考，所有的美术形式都是使影像成为实体的过程。

再次，美术使孩子们获得从任何其他领域无法得到的经验，并通过这些经验，发现我们的感觉具有如此的多样性和广泛性，同时安抚我们心灵的创伤。

最重要的是，美术教给孩子们不以简单的是非及一般规则进行判断的习惯，孩子们学会将世界视觉化的方式，以多视角拓展视野，理解有关世界的解释有很多方式，一个问题可以有有一个以上的答案或多种解决方案，解决问题的方法会根据环境和机会发生变化。

总之，通过美术学习，孩子们学会统合知识和深入体验的方法，提高应对各种无法预料的事件的意识和能力，并采用最好的方式解决问题，从而有效提高审美感知力、判断力及表现力，提高学习能力。

（二）美术教育面向每一个人的人生

美术教育面向每一个人的职业。孩子们通过美术学习，激发造型的愿望，学会设计并制作实用与审美完美结合的生活必需物品，体验创造的喜悦和自我实现的愉悦，掌握表达和制作的技能，体会他人的想法和情感，获得统合意识和协作能力，逐渐形成各种职场均需要的审美能力、创造能力、实践能力和协调能力。

美术教育贯穿人的一生。孩子成人后，继续体验自我表现的愉悦，思考自己的人生道路，在自己的行动中，意识到社会和地球的审美价值，并意识到自己周边（家庭、校园、社区）的美，提高审美判断能力，养成丰富的人格。

总之，在学校教育中，美术课程的目的绝不是培养自我陶醉的空想家，其优先目标也不是让孩子们创作作品或培养艺术家。作为人格教育的美术课程，重点在于培养以美的规范意识为重点的公共道德意识，重视技术和传统的意识，对美丑和善恶的判断，创造精神和实践能力，对自我责任的自觉、自律和自制的意识，学会创造性地调整自己和社会的关系，考虑各种各样的美和幸福，力求成为具有实践能力的人。

（三）美术教育面向视觉文化时代

在视觉文化时代，每天，年轻人花很多时间看电视或DVD，操作计算机，玩视频游戏。在许多情况下，青少年同时从事两个或两个以上这样的活动，将醒着的三分之一时间花费在这里。据《南方都市报》报道，截至2011年6月，中国约有8960万名5-15岁儿童上网，他们主要访问儿童娱乐社区。全球领先的波士顿咨询集团（BCG）发布的题为《中国数字一代3.0：在线帝国》的报告中指出，2011年中国网民每天的上网时间平均达19亿小时，到2015年，中国互联网人口总数将突破7亿。^①

^① 逐鹿儿童互联网市场——专家呼吁培育为先谨慎扩张 [N]. 中国教育报, 2012年5月4日. 第7版.

视觉文化时代带给儿童与青少年科学和数学方面的技能，无处不在的图像已经改变了年轻人的生活、学习和感知世界的方式。所有的年轻人都有一个新的使用图像技能的需求，新的能力需求也改变了工作场所。

面向视觉文化时代的美术教育，一方面，帮助孩子们重新审视数字技术的作用和安全性，体验灵活运用新技术的愉悦，对技术和审美关系进行设计，养成创造性地利用数字图像技术的能力。另一方面，随着科技的飞速发展，全球化的趋势日益普及，本土文化面临严峻的挑战，通过学校美术教育，开展以祖国传统文化为主要内容的教育活动，有利于处于数字化时代的中小学生学习祖国的优秀传统，养成对传统文化的持久兴趣，逐步树立保护、继承传统文化并发展新文化的志向。

（四）美术教育面向未来社会

记者托马斯·弗里德曼（Thomas L. Friedman）在颇具影响力的《世界是平的：21世纪简史》^①一书中指出：美学与创意一样重要。将来的发展潜力在于两种力量之间的合作：一种来自于技术，一种来自于艺术，两者的密切合作将为我们带来灵感与各种可能性。

在新的全球竞争背景下，新经济中技术知识的秘密来自我们整合视觉艺术、音乐、文学与科学的能力，整合是新的专业，这是需要我们的孩子做好准备的。联合国秘书长潘基文在回答记者的采访时谈到，自己曾经在中小学学习了书法，最近又开始重新练习，这是因为，书法与外交有很多共性，对身心健康也非常有帮助，能够让人沉静下来，让人全神贯注。这种整合艺术与各项工作的能力是未来社会急需的。所以，我们要通过跨学科的美术教育鼓励孩子们进行想象，用和平的方式对创造美和幸福的社会以及富有创造性的个人生活方式提出方案，进行实践，养成建设美丽地球的感性和实践能力，逐步具备应对现代社会和未来挑战的能力，保护地球环境，促进世界和平。

总之，美术教育促使孩子们提高创造性思考能力，形成让所有的人都感到幸

^①（美）托马斯·L·弗里德曼著，何帆、郝正非、肖莹莹译.世界是平的：21世纪简史[M].长沙：湖南科学技术出版社，2010.

福的审美意识，获得创造产品和美术作品的专门技术、建设社会的创造技能以及构建和平世界的想象力。但是，正如美国教育家艾斯纳（Elliot W. Eisner）所指出的那样，如果教师未能在学校教育中传递美术的价值，那么孩子们就无法认识到美术的重要性，也难以积极投入美术学习中，获得当代社会和未来社会所需要的各种能力。因此，学校美术教育要向孩子们传递美术的价值与力量，使他们真正体会到美术学习提供的不可或缺的经验就显得非常重要。

三、本教材的结构及特色

2011年9月以来，随着中国基础教育美术新课程的逐步推进，全国各地在美术教学实践方面积累了丰厚的成果。2011年12月，教育部颁布了《义务教育美术课程标准（2011年版）》。与此同时，国际上也出现了新一轮以创造力为核心的美术教育思潮，由此带动了新一轮的美术教学改革。在此背景下，为了反映美术教育的最新发展动向，同时有利于本课程与教学的延续性，对《美术教学理论与方法》的修订，在保持全书结构不变的前提下，笔者增加了近年来世界各国美术课程与教学改革的新资讯，并以教育部颁布的《义务教育美术课程标准（2011年版）》为依据，将国内外美术教学及其研究的案例融入本书之中，力求呈现美术教学改革的新面貌及发展趋势。

《美术教学理论与方法（第二版）》围绕普通学校，即小学、初中、高中的美术教学展开论述。全书共分为三编：第一编，美术教学理论基础。其中包括：第1章，美术教学的前提；第2章，美术教学理论的基础；第3章，美术教学理论与方法的演变；第4章，中国学校美术教学的历史。第二编，美术教学方法。其中包括：第5章，美术教学设计；第6章，美术教学的内容与方法；第7章，美术教学评价。第三编，美术教学研究。其中包括：第8章，美术课程资源开发；第9章，美术教学研究；第10章，美术教师专业化成长。以“引言：学校美术教育的力量”和“结束语：面向第三次工业革命的学校美术教育”作为全书的起点与终点。

本教材以《面向21世纪教育振兴行动计划》、《中共中央国务院关于深化教育

改革全面推进素质教育的决定》、《基础教育课程改革纲要（试行）》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》以及教育部有关基础教育和高等教育改革的文件精神为指导方针，把中国优秀美术教育传统与国际先进课程理念、美术教学观念相融合，始终贯穿终身教育的思想，并以此作为美术教学研究的基础。其特色为：

第一，以美术教学理论以及美术教学的发展趋势作为立足点，密切结合中小学美术教学实践，以解决美术教学中的实际问题。全书既有美术教学理论的论述，又有美术教学方法的阐述，力求在理论与实践之间架起一座桥梁，使这门课程的教学真正适合新世纪美术教育发展的需要。

第二，直接以美术教学切入，与中国基础教育美术新课程的推行密切配合。一方面，汇集国内外美术教学理论及其研究成果，加以评述与比较。另一方面，汇集国内外美术教学方法的研究成果，结合中国美术教学实践、美术课程资源开发与教学研究活动，提供具体可行的教学案例及教学研究的实例。

第三，根据论述的需要，采用图表化等形式加以说明，并附各种与美术教学活动有关的照片，使全书呈现出图文并茂的面貌。

第四，附美术教育文献索引。其中包括：美术教育法规文件汇编（5篇）、美术教育专著（50部）、美术教育论文（150篇）、教育专著（40部）的目录，便于读者查找与检索美术教学理论与方法的信息。

总之，笔者希望通过本教材的学习，读者可以掌握与21世纪相适应的美术教学理论与教学方法，并学会自主开发美术课程资源以及进行美术教学研究的方法，获得可持续发展的教学与教学研究能力，自觉应对美术教学的新挑战。殷切期待本教材在美术教育人才培养过程中发挥应有的作用。

目 录

第一编 美术教学理论基础 / 001

第1章 美术教学的前提 / 003

§ 1 三个命题 / 005

1.1 美·艺术·美术 / 005

1.2 未完成的人 / 009

1.3 多元智能理论 / 011

§ 2 美育、艺术教育与美术教育 / 014

2.1 美育 / 014

2.2 艺术教育 / 017

2.3 美术教育 / 018

§ 3 社会与教育的发展 / 022

3.1 国际社会发展的总趋势 / 022

3.2 中国社会发展的总趋势 / 024

3.3 中国基础教育的发展 / 026

本章小结 / 029

关键术语 / 029

自我评价 / 029

拓展阅读 / 029

第2章 美术教学理论的基础 / 031

§ 1 教学理论的发展 / 033

1.1 课程与教学 / 033

1.2 教学理论演变的概述 / 035

1.3 后现代教学理论 / 038

§ 2 美术观念的演变 / 041

2.1 现代主义美术 / 041

2.2 后现代主义美术 / 043

2.3 美术改变世界 / 045

§ 3 视觉认知与美术能力发展的研究 / 050

3.1 视觉认知研究的进展 / 050

3.2 儿童美术能力发展研究的进展 / 053

§ 4 儿童世界的变化 / 058

4.1 儿童生活环境的变化 / 058

4.2 视觉文化时代 / 060

4.3 教室里发生的事件 / 062

本章小结 / 065

关键术语 / 065

自我评价 / 065

拓展阅读 / 065

第3章 美术教学理论与方法的演变 / 067

§ 1 社会性取向的美术教学 / 069

1.1 各国学校美术教学的开端 / 069

1.2 20世纪初注重社会性取向的美术教学 / 072

§ 2 创造性取向的美术教学 / 074

2.1 美术教学观念转变的起因 / 074

2.2 创造性取向的美术教学 / 077

§ 3 学科性取向的美术教学 / 083

3.1 美术教育改革的背景 / 083

3.2 以学科为基础的美术教学 / 085

§ 4 美术教学的多元化倾向 / 089

4.1 美术教学的多元化倾向 / 089

4.2 美术教育的新动向 / 091

§ 5 21 世纪各国学校美术课程改革 / 094	第二编 美术教学方法 / 137
5.1 欧美学校视觉艺术课程改革 / 094	
5.2 澳大利亚学校视觉艺术课程改革 / 097	
5.3 亚洲学校美术课程改革 / 099	第 5 章 美术教学设计 / 139
5.4 启示 / 103	
本章小结 / 105	§ 1 美术教学目标的设定 / 141
关键术语 / 105	1.1 美术教学目标设定的依据 / 141
自我评价 / 105	1.2 美术教学的基本观念 / 148
拓展阅读 / 106	1.3 美术教学目标 / 150
	§ 2 美术教学活动计划的编制 / 152
第 4 章 中国学校美术教学的历史 / 107	2.1 美术教学活动计划编制的原则 / 152
	2.2 美术教学活动计划编制的步骤 / 155
§ 1 中国学校美术教学的开端 / 109	§ 3 美术学习活动形态与学习方式 / 158
1.1 西方美术传入中国 / 109	3.1 美术学习活动形态 / 158
1.2 近代中国美术教学的开端 / 111	3.2 美术学习方式 / 160
§ 2 中国学校美术教学的演变 / 116	§ 4 美术教案的设计 / 171
2.1 美术教育观念的转变 / 116	4.1 编写美术教案的目的 / 171
2.2 20 世纪初的美术课程标准 / 117	4.2 美术教案的内容和形式 / 172
2.3 自由画运动 / 120	4.3 美术教案的“创意” / 175
§ 3 中国学校美术教学的发展 / 120	§ 5 美术教学技术 / 180
3.1 苏联美术教学体系的影响 / 120	5.1 教学技术 / 180
3.2 “文化大革命”时期的美术教学 / 123	5.2 激发美术学习动机的技术 / 181
3.3 20 世纪 80 年代的美术教学 / 123	5.3 美术教学中运用教学媒体的技术 / 183
3.4 20 世纪 90 年代的美术教学 / 125	本章小结 / 188
§ 4 21 世纪的中国学校美术教学 / 130	关键术语 / 188
4.1 美术课程标准 / 130	自我评价 / 188
4.2 中国学校美术教学的未来 / 134	拓展阅读 / 188
本章小结 / 136	
关键术语 / 136	第 6 章 美术教学的内容与方法 / 189
自我评价 / 136	
拓展阅读 / 136	§ 1 美术教材 / 191

1.1 美术教材 / 191	§ 3 美术教学评价体系与方法 / 267
1.2 美术教科书 / 193	3.1 美术教学评价体系 / 267
1.3 21 世纪的美术教材 / 196	3.2 美术教学评价方法 / 268
	3.3 表现性评价 / 277
§ 2 小学、初中美术教学内容与方法 / 202	3.4 美术鉴赏学习与教学档案袋 / 282
2.1 小学、初中美术教学内容与方法 / 202	3.5 数字美术学习档案袋 / 285
2.2 “造型·表现”领域的教学内容与方法 / 204	3.6 美术教学评价展望 / 288
2.3 “设计·应用”领域的教学内容与方法 / 209	
2.4 “欣赏·评述”领域的教学内容与方法 / 213	本章小结 / 292
2.5 “综合·探索”领域的教学内容与方法 / 219	关键词语 / 292
	自我评价 / 292
§ 3 高中美术教学内容与方法 / 225	拓展阅读 / 292
3.1 高中美术教学内容与方法 / 225	
3.2 “美术鉴赏”系列的教学内容与方法 / 226	
3.3 “绘画·雕塑”系列的教学内容与方法 / 235	
3.4 “设计·工艺”系列的教学内容与方法 / 237	第三编 美术教学研究 / 293
3.5 “书法·篆刻”系列的教学内容与方法 / 242	
3.6 “现代媒体艺术”系列的教学内容 与方法 / 244	第 8 章 美术课程资源开发 / 295
本章小结 / 250	
关键词语 / 250	§ 1 美术教育改革与课程资源开发 / 297
自我评价 / 250	1.1 后现代教育思潮与美术教育改革 / 297
拓展阅读 / 250	1.2 课程资源与课程扩展 / 298
	1.3 中国学校美术课程资源的开发 / 301
	1.4 外国学校美术课程资源的开发 / 304
第 7 章 美术教学评价 / 251	
§ 1 美术教学评价概述 / 253	§ 2 美术课程的新资源 / 305
1.1 美术教学评价 / 253	2.1 美术课程的资源 / 305
1.2 美术教学评价的类别 / 254	2.2 美术课程资源开发的方法 / 308
1.3 中小学美术课程标准的“评价建议” / 256	2.3 美术课程资源开发的发展方向 / 310
§ 2 中外美术学习评价标准 / 260	§ 3 中外美术课程资源开发的案例 / 312
2.1 中国中小学美术学习评价要点 / 260	3.1 中国美术课程资源开发的案例 / 312
2.2 外国中小学美术学习评价标准 / 263	3.2 外国美术课程资源开发的案例 / 325
	3.3 跨国共同开发美术课程资源的案例 / 334
	本章小结 / 340

关键词语 / 340

自我评价 / 340

拓展阅读 / 340

第9章 美术教学研究 / 341

§ 1 美术教育研究 / 343

1.1 美术教育研究 / 343

1.2 美术教育研究的范围与原则 / 345

1.3 美术教育研究组织 / 346

§ 2 美术教育研究的基本方法 / 349

2.1 美术教育研究的类型 / 349

2.2 调查研究 / 350

2.3 实验研究 / 351

2.4 历史研究 / 354

2.5 理论研究 / 355

2.6 比较研究 / 356

2.7 质的探究方法 / 358

§ 3 美术教学研究 / 362

3.1 美术教学研究 / 362

3.2 确定研究课题 / 364

3.3 文献检索 / 366

3.4 研究计划的设计和制订 / 370

3.5 研究计划的实施 / 373

3.6 研究结果分析 / 373

§ 4 美术教学研究成果表述 / 376

4.1 研究成果表述的意义与类型 / 376

4.2 研究成果表述的步骤 / 380

4.3 研究成果表述的形式 / 382

本章小结 / 387

关键词语 / 387

自我评价 / 387

拓展阅读 / 387

第10章 美术教师专业化成长 / 389

§ 1 美术教师 / 391

1.1 美术教师职业 / 391

1.2 美术教师教育的现状 / 393

§ 2 美术教育实习的意义与方法 / 396

2.1 美术教育实习的意义 / 396

2.2 微格教学 / 398

2.3 教育见习 / 400

2.4 美术教育实习 / 404

§ 3 迎接挑战的美术教师 / 409

3.1 来自美术新课程的挑战 / 409

3.2 美术教师的专业化成长 / 410

本章小结 / 415

关键词语 / 415

自我评价 / 415

拓展阅读 / 415

附录 美术教育文献索引 / 417

后记 / 423

第一编 美术教学理论基础

