

现代基础教育课程与教学研究丛书
广东省本科高校“质量工程”精品教材

广东第二师范学院组编

丛书主编 肖建彬

副主编 曾小龙 刘波 吴惟粤

美术课程与教学论

主编 曹伟业 舒艳红

MEISHU KECHENG YU JIAOXUELUN

 广东高等教育出版社
gdong Higher Education Press

现代基础教育课程与教学研究丛书
广东省本科高校“质量工程”精品教材

广东第二师范学院组编

丛书主编 肖建彬

副主编 曾小龙 刘波 吴惟粤

美术课程与教学论

主编 曹伟业 舒艳红

MEISHU KECHENG YU JIAOXUELUN

广东高等教育出版社
Guangdong Higher Education Press

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

美术课程与教学论/曹伟业, 舒艳红主编. —广州: 广东高等教育出版社, 2014. 10

(现代基础教育课程与教学研究丛书/肖建彬主编)

ISBN 978 - 7 - 5361 - 5020 - 1

I. ①美… II. ①曹… ②舒… III. ①美术课 - 教学理论 - 中小学 IV. ①G633.955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 266725 号

出版发行	广东高等教育出版社有限公司
	社址: 广州市天河区林和西横路
	邮编: 510500 营销电话: (020) 87554152
	http://www.gdgjs.com.cn
印 刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司
开 本	787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张	15.75
字 数	295 千字
版 次	2014 年 10 月第 1 版
印 次	2014 年 10 月第 1 次
定 价	39.00 元

(版权所有 翻印必究)

现代基础教育课程与教学研究丛书编辑委员会

主 编 肖建彬

副主编 曾小龙 刘波 吴惟粤

编 委 (以姓氏笔画为序)

王爱珍 牟来彦 刘波 汪和生 肖建彬 张秀莲
张细谦 陈承声 陈爱葵 吴惟粤 杨哲 武文霞
罗质华 罗越媚 胡继飞 姚晓南 桑志军 殷丽萍
高洁 曹伟业 龚孝华 黄淑琴 曾小龙 谢明初
舒艳红 程煜 傅瑞屏 熊焰

本册主编 曹伟业 舒艳红

编写人员 (以姓氏笔画为序)

尹艺 邓亮生 代亭 张东方
赵胜利 林爱芳 莫宁 梁方晓
舒艳红

总 序

肖建彬

在全球课程开放与移动学习时代到来的时候，基础教育应该有怎样的课程与教学？这是一个无法立马清晰而又必须尽快探明的新问题。这是教育未来学必须重点应对的。

一个达到国家教师专业标准的教师，对基础教育课程与教学问题应该有怎样的理解和能力？这同样是一个无法立马清晰而又必须尽快探明的新问题。这是教师教育学必须重点应对的。

实际上有关基础教育的现行课程及其在现实环境中教学问题的研究是一项有待进一步深化的工作。且不说新一轮基础教育课程改革已经进行了10多年，有可能也有必要进行系统的总结和反思，仅就2011年至2012年教师专业化发展态势来看，教育部先后印发了《关于大力加强中小学教师培训工作的意见》（教师〔2011〕1号）、《关于大力推进教师教育课程改革的意见》（教师〔2011〕6号）、《中学教师专业标准（试行）》、《小学教师专业标准（试行）》（教师〔2012〕1号），提出了教师教育的教育类专业标准，这使教师教育与基础教育有机对接成为必要和可能。按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》建设“高素质专业化教师队伍”的要求，教师教育课程改革还应该包含公共基础课程和学科专业课程的改革，因此，有必要在研究、制订公共基础课程和专业基础课程的基础上，研究、开发一套符合现代基础教育课程要求和国家教师专业发展要求的学科课程与教学论教材。基于这样的认识，组织多校学术力量编写一套丛书就成为广东第二师范学院应该担当的使命。

注：作者系广东第二师范学院院长。

这套书定名为“现代基础教育课程与教学研究丛书”，是基于如下的思考：（1）本丛书探究的是基础教育的课程与教学问题。按照国家《基础教育课程改革纲要（试行）》的设定，基础教育包括学前教育、义务教育和普通高中教育。这就限定了本丛书的范围和种类，即本丛书探讨的是基础教育领域“课程方案”所设定学科（科目）的课程与教学问题。（2）本丛书探讨的重点是“现代”基础教育课程与教学问题。新中国成立以来，国家在基础教育领域先后进行了八次课程改革，课程体系与课程内容先后已经发生了很大的变化，2001年以来基础教育课程改革的理念、体系、方案、学习领域与科目、标准、教材，以及课程的管理、实施，是本丛书研究的重点。丛书不仅充分吸纳各种有效的教学模式和成功的教改案例，而且高度关注信息技术在课程与教学中的应用。（3）本丛书努力体现学术性，所以冠名“研究”。长期以来，在师范院校里，学科教学法是没有什么地位的，被认为没有什么学术性。为此，我们特别想在这方面做点努力：不仅要充分反映已有的学术观点，还要充分展现自己的研究成果。

编写“现代基础教育课程与教学研究丛书”的直接目的和理想诉求，就是从当前教师培养和教师培训课程与教学的实际需要出发，面向师范专业本专科学生、教育硕士研究生和中小学教师，编写一套教师教育实践需要的教材，满足他们专业学习和专业发展需求。本丛书力求解决三个问题：一是解决现代课程与教学论最新成果与国家现阶段课程与教学新要求的衔接问题，促进最新发展的教育理论与现实教育实践的结合；二是解决高等院校师范教育本专科教学，以及目前阶段中小学教师培训理论读本和教材需求问题，促进学术研究与教育实践的结合；三是解决教学科研与队伍建设相结合的问题，通过加深对课程与教学理论的学习和研究，加强对目前中小学课程与教学国家标准的理解和掌握，提高师范教育的学术水平和教学质量。同时，本丛书力求突出六个特点：一是学术上具有创新性，能够反映最新的课程与教学研究理论成果；二是内容上具有经典性，既涵盖学科的基本知识，又是学术界普遍认可的成果；三是实践上具有适应性，能够提供多级类的应用；四是写作上具有规范性，做到线索清晰、章节合理、

逻辑严谨；五是教学上具有示范性，采用的案例能起示范作用；六是编写理念具有新颖性，关注当前的学生信息量很丰富、思想很活跃等时代特点。

本丛书共13册，包括基础教育课程中的语文、英语、数学、思想政治（思想品德）、历史、地理、物理、化学、生物、体育与健康、音乐、美术、信息技术13个学科。每册编写团队由长期从事课程与教学论研究的高等院校师范教育专业教师、教育教学研究机构教研员和有丰富教学经验的中学教师组成。他们在研究与编写过程中表现出来的治学态度、敬业精神和合作意识都非常令人钦佩。

为成长着的青少年设计课程，为引导青少年成长的教师提供工作内容与方法（基础教育的课程与教学）方面的引导，历来都是大学问，我们能够把这门学问做得很学术吗？我们能够让各个专业领域的学问家都认可这是一门教师教育必需的学术吗？我想，只要努力，就有可能。

我们期盼读者诸君的鼓励与批评。

2013年8月

前 言

教育部颁发的《关于大力加强中小学教师培训工作的意见》（教师〔2011〕1号）、《关于大力推进教师教育课程改革的意见》（教师〔2011〕6号），作为提高中小学教师素质的重要举措，明确了新时期教师培训工作的改革方向，对各地中小学教师培训工作的改革产生了积极的推动作用。随着中小学美术教育新课程标准的实施，为教师教育提出了教育类课程专业标准，按照教育规划纲要中“建设高素质专业化教师队伍”的要求，教师教育课程改革还应该包含公共基础课程和学科专业课程的改革，因此，在研究、制定公共基础课程标准和专业基础课程的基础上，研究开发一套符合现代课程要求的学科课程与教学论教材刻不容缓。

教材是体现教学内容和教学方法的知识载体，是教师进行教学的基本依据，教材的质量直接体现着教育和教学研究的发展水平，也直接影响着教学的质量。编写先进的教材，是新时期教学改革的需要，是培养具有国际竞争能力的高素质人才的需要。教材建设应保持创新精神，不断地更新和完善教学内容，与时俱进，与科学技术、社会经济的发展同步。

编写《美术课程与教学论》这本教材有三个目的：一是解决现代课程与教学论最新成果与国家现阶段课程和教学新要求的衔接问题，以促进理论与实践相结合；二是满足目前高等院校师范本科（兼顾专科）教学、中小学在职教师培训等方面的教材需求，以促进研究与教学相结合；三是在课程建设、教材开发的研究、编写过程中，通过对课程与教学理论的学习和研究，加强对中小学课程与教学改革的理解，提高师范教育的学术水平和教学质量，促进教学科研与师资队伍

的建设。

《美术课程与教学论》是普通高等院校美术学（教师教育）本科专业的一门必修的应用理论课程，具有理论与实践相结合的特点。这门课程通过讲授美术教学的基本理论和基本方法，使学生掌握美术教学的理论知识，培养学生的美术教学实践能力，形成美术教师的职业素质和能力。一方面，依照教育部最近颁布的教师专业标准、新的中小学课程标准等文件的精神，教师培养和培训迫切地需要反映新精神、体现新要求的教学论作为指导。另一方面，促进学生全面发展，最大限度地开发学生的创造性潜能，培养学生鲜明的个性与创新精神，在现代美术教育中显得尤为重要。编写一套对现代美术教育具有直接指导意义的美术教材，成为高校美术教师的重要课题。因此，适度平衡教材专业特色与创新之间的关系，有效地解决教学实践中不断涌现的问题，推动教育的不断进步与发展，正是编撰《美术课程与教学论》这一教材的初衷。

美术教育不仅在传承与发展美术文化的过程中培养和提高人们对美的感受力、鉴赏力、创造力，而且能够帮助人们树立美的理想，发展美的品格，培育美的情操，形成美的人格。美育的根本宗旨是完善人格和心灵，对人的综合素质的发展起着至关重要的作用。《美术课程与教学论》力求体现素质教育激发与培养学生创新意识的最本质特征和深层次要求，强调美术教学的综合性和探索性，注重美术课程与学生生活经验的紧密衔接，在课堂上不仅传授知识，更注重学生完美人格的塑造，努力做到新形势下以人为本的教育发展新要求。

在《美术课程与教学论》的编写过程中，一方面，我们尽力将本课程的最新发展成果与先进的美术教育理论和方法纳入教材的内容，另一方面，立足本土的地方色彩，关注本土的美术教育。教材建设不仅要随着社会经济的发展、科技的进步而不断地改革和创新，还必须尊重和顺应教育自身的规律，既要“锐意进取，勇于创新”，不断借鉴和吸收现代教育理论的新成果、新成就，又要注意在横向的借鉴与对比中保持纵向的独立性，凸显本民族、本地区的美术教育特色。此

外，教材建设必须坚持尊重历史、尊重事实、尊重事物发展的客观规律。本教材对优秀的美术传统进行了一定的取舍，传统与经典是千百年来人类智慧的结晶和积淀，是值得长久保留的文化瑰宝，应当给予适当的继承与发展，尽量避免一味求新、求异而大破大立，或是因循守旧，抱残守缺。

《美术课程与教学论》涵盖了美术课程与教学理论的概念、美术课程与教学目标、课程与教学方法、课程与教学实践、课程与资源开发等内容。本教材逻辑严密、内容翔实、结构合理，其特点集中体现在三个方面：一是适用于学生的职业培养和学术发展需求，依据课程性质和目标，体现出基础性、系统性和实用性的教学特征；二是能促进学生对课程与教学理论的学习和研究，加强对中小学课程与教学改革的理解，提高师范教育的教学质量和教学研究水平，促进教学科研与师资队伍建设；三是案例分析与原理阐释相结合，以案例印证原理，以原理解释案例，使抽象的理论在具体的案例中变得浅显易懂。

编者

2014年6月

目 录

第一章 美术课程与教学新论的背景知识	(1)
第一节 美术教育、美术课程及美术教学概论	(1)
一、美术教育概论	(1)
二、美术课程概论	(5)
三、美术教学概论	(6)
四、美术教育学、美术课程论与美术教学论三者的关系	(8)
第二节 21 世纪初我国中小学美术课程改革的背景分析	(9)
一、我国课程改革之前的国外中小学美术课程状况	(9)
二、我国课程改革之前的国内中小学美术课程状况	(12)
第三节 美术教育发展概述	(18)
一、中国美术教育发展概述	(18)
二、外国美术教育发展概述	(25)
本章学习目标	(28)
第二章 美术课程标准和美术教材	(30)
第一节 美术课程标准	(30)
一、美术课程的性质及其分析	(30)
二、美术课程的目标及分析	(32)
三、美术课程的内容	(37)
第二节 美术教材	(46)
一、美术教材的特点	(46)
二、美术教材与美术课程标准的关系	(49)
三、美术教材的内容构架及其分析	(51)
四、当前美术教材的局限性	(53)
五、未来美术教材的开发与设计	(57)
本章学习目标	(59)
第三章 美术教学中的学生与教师	(60)

第一节 美术教学的对象——学生	(60)
一、学生的本质属性	(60)
二、中小学生美术学习发展	(63)
第二节 美术教学的组织者——教师	(68)
一、美术教学中教师的角色	(68)
二、美术教师的成长	(72)
第三节 美术教学中的师生关系	(78)
一、师生关系的性质与特点	(78)
二、建立良好的师生关系	(79)
本章学习目标	(80)
第四章 美术教学的方式与方法	(81)
第一节 中小学美术常用的教学方式	(81)
一、教学方式的概念	(81)
二、教学方式的分类	(82)
第二节 中小学美术教学常用的方法	(87)
一、以语言信息传递为主的教学方法	(88)
二、以直观形象传递信息为主的教学方法	(91)
三、以实践操作训练为主的教学方法	(92)
四、以评鉴活动为主的教学方法	(93)
五、以行为指导为主的教学方法	(94)
第三节 义务教育阶段美术课程的教学方式与教学方法	(95)
一、“造型·表现”领域的教学方式与教学方法	(95)
二、“设计·应用”领域的教学方式与教学方法	(98)
三、“欣赏·评述”领域的教学方式与教学方法	(100)
四、“综合·探索”领域的教学方式与教学方法	(102)
第四节 高中教育阶段美术课程的教学方式与教学方法	(104)
一、“美术鉴赏”模块的教学方式与教学方法	(104)
二、“绘画·雕塑”模块的教学方式与教学方法	(106)
三、“设计·工艺”模块的教学方式与教学方法	(107)
四、“书法·篆刻”模块的教学方式与教学方法	(109)
五、“现代媒体艺术”模块的教学方式与教学方法	(112)
本章学习目标	(114)

第五章 美术教学实践	(115)
第一节 美术课程的常规教学	(115)
一、备课	(115)
二、教案的编写	(117)
三、教学计划的制订	(124)
四、上课	(128)
五、评课	(132)
第二节 美术教师的说课	(135)
一、说课的类型和内容	(135)
二、说课的基本要求	(137)
三、说课稿的撰写	(138)
第三节 美术教育见习与实习	(142)
一、美术教育见习	(142)
二、美术微格教学	(144)
三、美术教育实习	(144)
本章学习目标	(149)
第六章 美术课程评价	(150)
第一节 美术课程评价的内涵与功能	(150)
一、美术课程评价的内涵	(150)
二、美术课程评价的功能	(151)
第二节 美术课程评价的原则与方式	(154)
一、美术课程评价的原则	(154)
二、美术课程评价的方式	(156)
第三节 美术教材评价	(160)
一、美术教材评价的本质	(161)
二、美术教材评价的指标体系	(161)
第四节 教师评价	(163)
一、教师评价的内容	(164)
二、教师评价的方式	(167)
第五节 学生评价	(169)
一、学生评价的内容	(169)
二、学生评价的方式	(171)

本章学习目标	(175)
第七章 美术课程资源的开发	(176)
第一节 美术课程资源概述	(176)
一、美术课程资源的内涵与分类	(176)
二、美术课程资源的开发与利用	(178)
第二节 校内外美术课程资源的开发与利用	(180)
一、校内美术课程资源的开发与利用	(180)
二、校外美术课程资源的开发与利用	(185)
第三节 美术课程其他材料资源的自主开发与利用	(189)
一、其他材料资源的种类与内容	(189)
二、自主开发与利用其他美术课程材料资源的方法	(190)
三、自主开发与利用其他美术课程材料资源的意义	(196)
第四节 美术课程网络信息资源的开发与利用	(197)
一、美术课程网络信息资源的概念	(197)
二、美术课程网络信息资源开发与利用的方法	(198)
三、美术课程网络信息资源开发与利用的意义	(199)
本章学习目标	(199)
第八章 美术教学研究	(200)
第一节 美术教学研究的价值取向及其功能	(200)
一、美术教学研究的价值取向	(200)
二、美术教学研究的的功能任务	(201)
第二节 美术教学研究的方法	(203)
一、教育行动研究法	(203)
二、教育叙事研究法	(206)
三、比较研究法	(207)
四、美术教学课题研究的一般程序	(209)
第三节 校本教研	(215)
一、校本教研的概念及特征	(216)
二、校本教研的形式与手段	(216)
三、专业发展规划	(221)
第四节 美术教育学术论文的撰写	(224)
一、学术论文的基本结构	(224)

二、学术论文写作遵循的准则	(224)
三、美术教育学术论文的写作要点	(224)
本章学习目标	(228)
参考文献	(229)
后 记	(231)

美术课程与教学新论的背景知识

▶ 第一节

美术教育、美术课程及美术教学概论

一、美术教育概论

(一) 美术教育的内涵

1. 美术的概念

美术是指运用一定的物质材料,通过造型手段,创造出来的具有一定空间和审美价值的众多视觉艺术的总称,其中包括绘画、雕塑、书法、工艺美术、工业设计等。17世纪时,“美术”这一名称在欧洲开始使用,当时泛指一切具有美学意义的艺术,如绘画、雕刻、文学、音乐等。五四前后,我国开始普遍应用这一名词,当时的“美术”一词也泛指所有的艺术。鲁迅在1913年曾提到,“美术为词……译自英之爱忒(Art)。爱忒云者,原出希腊,其谊为艺。”以后随着艺术的发展,“美术”一词渐渐成为视觉造型艺术的特定称谓。美术在本质上是人的精神领域的一种创造,美术与创造者的学识、修养、审美、表现技能以及社会历史文化等因素有着非常密切的关系。美术既可以用来描绘和反映客观的现实生活,也可以用来倾诉和表现创造者主观的精神世界;既可以用具象写实的表现形式,也可以用抽象表意的表现形式。

2. 教育的概念

在西方,“教育”一词源自于拉丁文“educate”,原意为引出或导出,即指通过一定的手段,把某种本来潜在于身体和心灵内部的东西引发出来,成为现实的发展状态。国际21世纪教育委员会在向联合国教科文组织提交的教育研究报告中说到,教育是“保证人人享有他们为充分发挥自己的才能和尽可能牢牢掌握自己的命运而需要的思想、判断、感情和想象方面的自由”。教育有广义和狭义之分。广义的教育泛指一切影响人的身心发展的有目的的社会实践活动。

狭义的教育主要指学校教育，即教育者根据一定的社会要求和受教育者的发展规律，有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响，期望受教育者发生预期变化的活动。

3. 美术教育的含义

显而易见，美术教育是美术与教育的结合，是精神领域的视觉表现与视觉表现能力培养路径的结合，这种结合体既具有美术的性质，又具有教育的性质。因此，一方面，美术教育在重点提升受教育的美术技能之外，还可以顺带提升受教育者的综合素质；另一方面，美术技能的提升只是一种附带，其目的是为了提升受教育者的全面素质。因此，可以将美术教育分为教育取向的美术教育与美术取向的美术教育两种类型。

(1) 教育取向的美术教育。

教育取向的美术教育的目的旨在通过美术教育实现教育的普遍功能，培养受教育者的道德感、审美趣味、意志、智力和创造性，并可以对受教育者进行心理疏导和艺术治疗等。在这种取向的美术教育中，美术只是实现教育目的的一种媒介或者手段。

教育取向的美术教育在中外美术教育中普遍存在，如中国后汉时期的王延寿曾明确提出美术的功能是“恶以诫世，善以示”；南齐的谢赫则要求绘画“明劝戒，著升沉”；唐代著名美术理论家张彦远也提出绘画的功用是“成教化，助人伦”。即便到了近现代，美术对道德修养的提升作用依然受到众多学者与思想家的关注，如王国维先生就曾倡议以美术慰藉人心，以美术避免由于精神空虚而导致的颓废和堕落；鲁迅先生更是深刻地揭示了美术与道德的关系，鲁迅在他的《拟播布美术意见书》中说到：“美术可以辅翼道德。美术之目的，虽与道德不尽相符，然其力足以渊邃人之性情，崇高人之好尚，亦可辅翼道德以为治。”除了道德辅助，满足人的审美享受也是教育取向的美术教育的功能表现，如南北朝时期的宗炳认为，山水画只是“畅神而已，神之所畅，孰有先焉”，从而将山水画提至“畅神”的高度；近代思想家康有为提出，美术教育可以“美备欢乐”。这些观点都是对美术教育中的以人的全面综合教育，或者审美教育为取向的观念的认可。

西方同样普遍存在这种教育价值取向的美术教育观。早在古希腊时代，哲学家柏拉图便肯定图画对人类心灵的潜移默化作用，并出于道德感的考虑而提出要寻找一些有本领的艺术家，通过事物自然优美的表现，来滋润培养青年们高尚的审美情操，并让人们得以脱俗与减免罪恶。之后亚里士多德在肯定美术具有审美功能的同时，也肯定美术具有智育的功能。18世纪时，法国新古典主义画家大卫更是直言不讳地张扬美术的道德教化作用，他认为美术是公民教育的一部分，必须帮助人民得到全体的幸福和道德的灌输。西方近代史上的卢梭