

美术教育课程 与 教学方法探究

*Meishu Jiaoyu Kecheng yu
Jiaoxue Fangfa Tanjiu*

陈瑞雪 著

中国出版集团
研究出版社

作者简介

陈瑞雪，女，汉族，1976年出生，中共党员。中央美术学院美术教育学硕士研究生。山东艺术学院美术学院美术教育系教师。主讲课程与研究方向：美术教育学、博物馆与美术教育、中外美术教育史、美术教育研究方法、文化遗产与美术教育。

美术教育课程与 教学方法探究

*Meishu Jiaoyu Kecheng yu
Jiaoxue Fangfa Tanjiu*

陈瑞雪 著

中国出版集团
研究出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术教育课程与教学方法探究 / 陈瑞雪著. -- 北京 :

研究出版社, 2020.8

ISBN 978-7-5199-0792-1

I. ①美… II. ①陈… III. ①美术教育-教学研究

IV. ① J114-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 275656 号

出品人: 赵卜慧

责任编辑: 张璐

美术教育课程与教学方法探究

MEISHU JIAOYU KECHENG YU JIAOXUE FANGFA TANJIU

陈瑞雪 著

研究出版社 出版发行

(100011 北京市朝阳区安华里 504 号 A 座)

北京建宏印刷有限公司 新华书店经销

2020 年 8 月第 1 版 2020 年 8 月北京第 1 次印刷

开本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张: 15

字数: 184 千字

ISBN 978-7-5199-0792-1 定价: 68.00 元

邮购地址 100011 北京市朝阳区安华里 504 号 A 座

电话 (010) 64217619 64217612 (发行中心)

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书, 如有印制质量问题, 我社负责调换。

前 言

美术教育是同美术相伴而生的，属于人类特有的产物。美术教育从古中外的优秀文化中汲取营养，同时将人类已经掌握的思想、知识、技巧都传递下去，这不仅加速了人类的文明进程，还极大程度上满足了人们追求美、表达情感、娱乐自身的需求。随着经济上的飞速发展，文化上的思想解放，我国美术教育逐渐受到人们的关注，美术教育成为开阔视野、提升审美品味、培养高尚情操的重要途径。

美术教育已经得到了广大国民的重视，为此，教育部出台了有关美术的教育大纲，指导各级学校进行美术教育，培养德智体美劳全面发展的学生，建设社会主义精神文明。为了提供更好的美术教育指导，满足各级教师对于进行美术教育的需求，作者特撰写此书。

本书从三个方面入手，第一方面是关于美术教育的概述，便于广大教师及美术爱好者了解美术教育的形式、性质、特点、功能和历史渊源；第二方面介绍美术教育课程的发展、教学过程和方法，系统而全面地讲解应当如何组织学校美术教育以及教育的具体方式；第三方面是对当代中国美术教育的思考，不仅研究现在的美术教育趋势，同时还对未来的美术教育方向进行思考，无论是对美术教育的学习，还是对美术教育的研究都具有重要意义。

本书结构清晰、内容全面、语言朴实，尽可能做到理论与指导相结合，全书内容简单清晰、通俗易懂，可以为广大的美术教师提供进行美术教育的参考依据，同时为大量的美术爱好者提供自学的资料。有利于提高

对美术教育的认知和操作水平，对培养有知识、有品位的美术爱好者起到一定的引导和促进作用。衷心希望本书能为从事美术教育的相关人员提供有价值的参考，帮助他们培养出色的美术人才。

本书的撰写过程中查阅了大量的书籍资料，在此对相关资料作者表示衷心的感谢。由于作者精力不足、水平有限，本书难免存在不足之处，希望各位读者、专家能给予批评指正，以期不断改善并修订。

作者

2018年10月11日

目 录

C O N T E N T S

第 一 章

美术教育概述

- 第一节 美术教育的含义与分类 / 1
- 第二节 美术教育的性质与特点 / 12
- 第三节 美术教育的形成与发展 / 35

第 二 章

美术教育的功能和效应

- 第一节 美术教育的功能 / 51
- 第二节 美术教育的效应 / 66
- 第三节 美术教育的作用与目的 / 74

第 三 章

美术教育课程的发展及内容

第一节 美术教育课程的改革与发展 / 87

第二节 美术教育课程教学方法分析 / 104

第三节 美术教育课程目标把控 / 111

第 四 章

美术教育的教学原则和方法

第一节 美术教育的教学原则 / 125

第二节 美术教育的教学方法 / 137

第三节 美术教育分科教学方法 / 146

第 五 章

美术教育的教学过程研究

第一节 美术教育的教学过程 / 165

第二节 美术教育的教学组织 / 169

第三节 美术教育的课堂教学 / 185

第四节 美术教育的教学评价 / 188

第 六 章

美术教学设计及应用研究

第一节 美术课程的备课内容 / 197

第二节 美术课程教案编写 / 201

第三节 美术课程教学导入技巧 / 207

第四节 美术课程教学问题设计 / 213

第 七 章

当代中国美术教育的思考

第一节 生态式美术教育观的思考 / 218

第二节 心理学对美术教育的作用 / 220

第三节 媒体时代下美术教育发展的思考 / 222

参考文献 / 225

后记 / 229

第一章

美术教育概述

美术应该是人类历史上最杰出的行为。美术作为历史文化的—一个重要范畴，是在作为人的主体与作为世界的客体的不断互动中诞生的。它对人们观察、理解和征服世界起着重要作用。不仅如此，它对人类本身的丰富、完善以及进化也起到巨大的促进作用。而教育则同样是人类社会特有的活动。

第一节 美术教育的含义与分类

一、美术教育的含义

毋庸置疑，正是伴随着美术这一独特的人类活动的产生，特别是在原始人类生产力极度落后和物质极度匮乏的情况下，出于劳动的实际需要，在具体的劳动中孕育了古代原始美术教育的萌芽。因此，在一定意义上可以说美术教育就是美术和教育这两种人类特有活动交合、彼此相互作用共同产物，两者是合二为一、密不可分的。可以说，作为人类文化教育最早的范畴之一的美术教育，它是人类社会中非常重要的教育类文化活动。而美术方面的教育是美术存在的必然，没有美术方面的教育就无法延续并且发展美术。

美术方面的教育是社会活动的独特产物。一方面，它从美术这一文化方式中获取能量；另一方面，它利用特殊的传播方式——教育进行大范围的传播。美术教育与人类及社会形成了彼此助益、双向建构的关系。同时，美术教育是培养个体的一种文化传递方式，具有层次多、类型广的特征。它是文化传播的必然结果，也是传递审美和技巧、美术欣赏体验以及启发智慧的重要方式。美术方面的教育可以适应人们传递美术思想、延续社会文化、倾诉内心感受、提高审美水平的愿望，而且伴随社会进步以及人类发展而逐渐成熟。

美术教育作为非常重要的一种教育范畴，无论是在精神还是物质层面上，均以独特的发展方式改善着人们的生活，也加速了社会文明进步的步伐。不仅如此，它也在这一过程中不断的完善和发展。

美术教育这一术语内涵丰富，外延宽广。其定义通常有广义与狭义之分。广义美育是指“以提高人的修养和素质为最终目标的教育”，它包括各级各类的普通学校以及学校以外的普通美术教育机构教育，就是把教育当作基础的美术教育；狭义美育是“以培育美术专业的精英为最终目标的教育”，它包括中等和高等的美术专业教育以及中等和高等的师范类的专业美术教育，就是把美术作为基础的美术教育。由于美术教育的历史久远，所以其含义也是随着时代的变迁，被人们加以修正而不断变化的。因此，美术教育的含义有历史含义与现代含义之分，同时历史时代必然有不同的美术教育含义。

二、美术教育含义的历史演变

在原始社会生产力低下，人们为了生存，已经有生产技艺的传授，为了精神生活的需要，也有了原始的美术制造和欣赏活动。但那时候人们还

不具备自觉的美术教育意识，教育大多是生活经验的延续，因此造型的美术活动成为生活经验中一个不可或缺的重要元素。美术方面的教育就始于这种造型的美术活动。比如说，远在上古时代，原始人类就能做到磨砺各种各样的粗石，制作出很多原始的生产工具，原始的造型美术活动应该可以算是有实证的人类早期活动。从这之后，审美和实用之类的性能可以合并，又或者在表达造型活动的实用功能时，也在表达造型活动的审美功能或者其他的象征功能。这在距离现在6000年左右的西安半坡文化遗存中是可以找到实例的。而更夺人眼球的就是陶器的出现，它本身既是一种具有实用功能的工具，也是一种根据实际功能而变化的艺术作品。这种封建时代的彩陶技艺，使得艺术作品绚丽多彩，这是经过几代人的积累和探索才呈现出来的艺术精品。但在彩陶技艺的发展历程中，其包含着审美功能和艺术功能，需要通过进行美术教育的途径获得。

当然，无论是美术还是教育，在原始时代都尚未独立于生活之外。在原始时代，并无生活与美术之分，而是两者浑然一体，美术成为原始人生活的一部分。原始人几乎人人都可以称得上是质朴的美术工作者，他们通过灵敏的感官和聪慧的想象制作工具，改变生活以及举行宗教盛大仪式，并且用一些丰富的形式表达自己神秘的思想、汹涌的情感以及对生活的期待。原始形式美术方面教育也具有自然的形式，并没有与之对应的教育规范和教学场所。也就是说，美术教育大多是在生产活动中完成的，它利用那些有能力的人的指导，一边教学一边实践。所以，普遍的社会功能和生活方式应该算是原始的美术方面教育的非常重要的标志。原始的美术方面教育虽然较为落后，甚至与巫术等活动有着难解难分的关系，但作为传授技艺的工具之一，有着自身的传授规律，其作用不可小觑。它直接促进了美术文化由粗至精，由简到繁的变化。

在传统君子必学的六艺中，里面的“乐”，囊括舞蹈、诗歌和音乐，尽管并没有明确地表明六艺囊括美术，可是传统君子教育的实施能够反映那个时代社会理想的教育水平，并且在实际生活中具有美育、智育和德育的状态。尽管美术教育还未在学校教育中占有一席之地，但却有全面发展的教育影响，为美术教育的进一步发展培养了丰厚的土壤和优秀的思想传统，以供后世吸取与借鉴。

几乎同一时期，在相隔遥远的古希腊，也出现了“发展”的教育思想，但“美术”的概念并未独立成章，而美术教育则已与美息息相关。古希腊的毕达哥拉斯学派的大多数科学家、哲学家都通过音乐、美术和教育，强调意识对人的影响。

过去的几千年里，在中国特殊功能的传统文化中，艺术曾经属于国家。它一般是由熟练的工匠为王室和教廷里小部分人所创造的。在封建社会，宗教和宫廷的艺术兴盛时，艺术在极大程度上是为了取悦少数人。^①美术也仅被视作一种教化民众的手段和自身享受的工具，而宫廷画师只是他们的奴仆，这些工匠艺人在文艺复兴时期尽管被视为一批极有才华的天才人物，但对他们进行的教育和训练充其量也只是宗教和封建思想的灌输以及单纯的美术技能训练。

17世纪，欧洲资本主义大工业兴起之后，艺术的美学与“审美教育”的概念开始从关于技巧的概念和技艺传统理论中分离出来，到了18世纪末和19世纪初，这种分离越来越明显，以至于确定了美术与技艺、美术教育与技艺传授、广义的美术教育与狭义的美术教育的区别。这时的美术教育含义，已不是指精细或高度技能的美术技艺的传授，而是指“艺术的教

---

^① 向秀玲. 新课改下初中美术“欣赏·评述”教学教案设计与实践研究[D]. 新疆师范大学, 2014.

育”“美的教育”或“通过艺术的教育”。但美术教育作为独立的概念和学科出现得则比较晚，直到19世纪末才出现在1880年德国艺术教育家利希沃克发表的《艺术教育思想之发展》一文中。德国作为当代美术教育的发祥地，自19世纪初开始，更关注美术教育对于人类本质的影响，并且美术方面的教育被视作一种文化类哲学的应用型科学，其目的是更正理性科学主义给社会带来的负面影响，完善形式、表现特色、陶冶情操、增强人的审美情趣。美术教育在理论上已基本从“技艺的传授”中分离出来，重视审美视觉思维的“意图传达”胜过“技艺的传授”。

在现代社会，美术相关的文化得到了史无前例的普及和发展，这些都仰赖美术方面的教育所产生的巨大变化。一方面，现代美术方面的教育内容逐渐细化，对与美术相关的文化细节领域研究比之前更加深入和细致。这些细节领域囊括影视绘画、设计、雕刻、建筑等，并且还可以进行更细致的分类。除此之外，美术文化的关键部分还囊括了许多方面，例如理论、历史以及批评，而且也利用教育的专业和非专业机构向学生传播美术文化。另一方面，现代的美术方面的教育可以使用许多教学手段，从各个方面激发人的内心，训练敏捷思维，提高人的能力，它的广度、深度和强度都是与过去无法相比的。

现代美术教育作为人的全面发展教育中不可或缺的组成部分，已经被纳入学校教育中去，成为其提高综合素质的重要内容和不可或缺的辅助手段之一。同时，其目标显然不是要求学生单纯地掌握多少美术技能技巧，而是要培养他们具有一定的审美能力和美术综合修养，包括热爱和欣赏古今中外优秀艺术作品的的能力、分辨艺术作品水平高低的能力等。至于技能技巧的训练，它只是桥梁而已，人们盼望达到的彼岸应是美术综合修养。

此外，美术教育只有立足于培养人，立足于美育，才会拥有更加广阔

的天地。在美术教育中，学生对形体、结构、比例、线条、色彩、材料等造型因素的掌握，不仅包含着对某些技术因素的学习，更主要的是表现了对某些形式美特定法则的思考、理解和创造。如果美术教育仅以技法训练为主，则势必使学生走进依样画葫芦的死胡同，美术教育便失去其应有的魅力，结果是扼杀了年青一代不断萌发的审美兴趣。因此，现代美术教育应该强调美术教育全面素质的教育，以人的培养为宗旨，充分激发学生的艺术和审美潜能，呈现出更强的“人文关怀”和一定的“生态式”发展的特点。

由此可见，美术教育不仅与人类起源有关，更与人类文明的发展密不可分。“美术教育”这个古老的命题从开始就具有了多层次、多侧面、多学科结合的特征，它不仅成为传播社会知识、表达内心情感、满足审美需求的重要途径，而且是人类文化教育活动的重要社会现象，并为一定的社会经济、政治和文化的发展服务。

三、美术教育观念的更新

美术教育的思想观念起着控制美术教育实践的作用，其本身也是随着各类具体外在环境和自身主客观因素的变化而变化。不同的美术教育思想观念，必然促使人们进行不同内容、对象和方法的美术教育，同时促进导致其向不同的教育目标发展。因此，从一定意义上讲美术教育思想观念的更新和发展本身就具有某种深远的现实意义。在美术教育的内容上，长期以来美术教育即绘画教育的这种观念禁锢着人们的头脑，这种旧观念显然已不符合时代的要求和美术教育发展的规律。

美术这一术语在17世纪的欧洲开始使用后，经过几个世纪的发展、演变，按照国内外学者比较一致的认识，美术是指绘画、雕塑、建筑艺术、

艺术设计等形式。但随着当代科学与艺术的横向交叉和综合互动,美术的含义已外延为“视觉艺术”“空间艺术”,甚至被理解为“广泛的形象表达能力”。除包括上述几种美术形式外,还包括园林艺术、环境艺术、装置艺术、服装饰品美术、化妆艺术、公共艺术、装潢美术、广告艺术、展示艺术、影视动画、多媒体设计、工业美术、舞台美术等。人类最早的美术教育实际上是一些实用生活品和工艺品技艺的传授,富于鉴赏性的绘画教育是从这种工艺教育中派生出来的。现代美术教育已日趋完善,我们更不能把教育的目的局限于绘画这一特殊形态上,虽然它是进行美术教育的主要手段。现代美术教育的范畴日益扩大,如许多国家的基础美术教育已扩大到视觉艺术和设计等各个领域,一种新的大美术的教育观念正被越来越多的人所重视。

在美术教育的对象上,传统的观念认为,美术教育历来是一种少数人的教育,只有那些具有艺术天赋和才能的人或富贵门庭的子女才需要接受美术教育。社会的发展表明,在现代社会,科学技术与艺术日趋结合,科学技术的艺术化与艺术学科的科学化,要求各个层次、不同年龄、各项工作的人们都具有不同层次、不同水平的美术素质。这就需把社会中所有的男女老少吸引、组织到艺术教育中去,使美术教育普及全民,贯穿终生,营造人人有机会、有义务学习艺术的环境,以潜移默化的影响,来提高民族的文化艺术素质。随着社会的发展,美术教育必然向大范围、多层次、全方位伸展:向前延伸至幼教,甚至是胎教;向后延伸至高中、中专、中技、大学,甚至是大学后继续教育;向左延伸到家庭教育;向右延伸到社区、社会教育。美术教育应向包括整个社会和人的一生的一方面发展。美术教育对象的改变,势必要求我们把美术教育的视野范围扩展到全体学生乃至整个社会,着眼点不应放在个别艺术“天才”和“尖子”的培

养上，需要对学生乃至民族艺术文化素质进行全方位的观察和思考。

在美术教育的方法体系上，自近代学校设置美术课程以来，人们习惯于西洋绘画教学体系，基本沿用临摹写生这一注入式、模仿式的传统教法，并长期地占据着我国大多数学校的美术课堂。这种以照本宣科、依样画葫芦为主要的训练方式，在一定程度上束缚了学生创造才能的发展，使艺术和美术教育的真谛沦为一种定型化、机械化的“操作”，艺术和美术教育的生命——生动的表现性、灵活性、创造性的本质在某种程度上被彻底限制，这正是美术教育思想观念偏离艺术和人类最高的审美价值准则所致。现代美术教育之所以被社会重视，是因为它实际上已成为一种创造教育，其重要目的就是要培养人们高度的创造性，这是传统的注入式、模仿式美术教育所无法达到的。

我国的美术教育源远流长，有着独特的思想和方法。虽然深受西方和日本、苏联的影响，但从方法体系的根本上来说，应该体现本民族的特点，中西兼容，同时，展现东方意蕴的文化教育精髓，并具有独特的创造性。我们需要强化民族美术教育的思想观念，并且要使其具有一定的时代特征，它既不应始终尾随传统的模式，也不必照搬外国的既定模式，而应取“古为今用，洋为中用”和“本土出新”的态度，来建立体现现代美术教育特点的中国美术教育方法体系。作为美术工作者，则应抱着积极进取的态度，冷静地思考自己的美术教育思想观念，与时俱进地建立具有时代精神和民族特点的现代美术教育新观念。

美术教育在中国历史悠久，其间，它经历了曲折坎坷的发展变化，至今仿佛出峡谷入平川，视野豁然开朗。因为改革开放对人才素质的要求，国家和社会对美术教育的空前重视，为美术教育的发展创造了新的机遇。所以，我们要从传统的教学方式转向反映学生需要的教学方式，这种转变