第一图书网, tushu007.com

<<美术教育学系列译丛 小学阶段的美术 >

图书基本信息

书名：<<美术教育学系列译丛 小学阶段的美术教育>>

13位ISBN编号：9787535631572

10位ISBN编号：7535631576

出版时间：2009-1

出版时间：湖南美术

作者：玛琳·加博·林德曼

页数：357

译者：李蒙丝

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

前言

看着手边这些将要付梓的第一批译著，作为丛书的主编，心中的快乐是难以言喻的。
算起来竟然三年的时间过去了。
这套译丛的翻译和出版凝聚了多方面的心血和力量。
终于面世虽不免忐忑，但相信瑕不掩瑜，对于原著的精彩以及中译本对中国当下快速发展的美术教育的意义，我深信不疑。
在此，我满怀感激之情，回忆为这套译丛的诞生奉献心力的人与事。
首先应当感谢中央美术学院领导和美国哥伦比亚大学美术教育专业朱迪斯·博顿（JudithBu rton）教授对我的一份信任和重托：2004年底，我赴美国哥伦比亚大学教育学院美术教育专业进行一个月的学术考察，为正在起步的中央美术学院的美术教育学系的学科建设和课程架构寻找思路和经验。
而此前半年，朱迪斯·博顿教授和她的教学团队一行四人，已经做客美院，在双方共同主办的研修班上，实景地呈现了他们浓缩版的研究生核心课程。
再次在纽约相见，已经像老朋友一样亲切了。
身处哥伦比亚大学，哥大美术教育专业的学术旨趣、课堂氛围、教师团队、学生的精神面貌，给我以深深的感动。
来自崇尚科学、追求真理的理性精神，也来自担当社会责任以及追求人性深度关怀的激情，朱迪斯·博顿教授和她的同事们，早已磨合练就成了一支高度专业化的、充满社会责任感和实践精神、精力充沛、团结合作的教学团队，他们紧紧围绕美术教育这个轴心，发展出了经过重新审视和整合的哲学、历史学、心理学、美术学、博物馆教育、课程论和教学法。
在同心圆式的课程结构中，每一门课程都在践行着理论与实践紧密结合的原则，每一门课程都力求相互交集照应，每一门课程都在凸现以人为本的深度反思与发问，每一门课程都以培养发现问题与解决问题的能力为旨归，而他们的课程内容和课程结构本身也处在不断的反思和发展之中。
使我印象尤为深刻的是哥伦比亚大学的“师范学院标准”，即“TC标准”，作为学院的培养目标和评估标准，其包含了如下五项要求：1.探究和反思的实践者；2.负责任的、终身的学习者和实践者；3.以学生为中心的专业教育工作者；4.有效的合作者；5.主张社会公正和多元化。
这五项要求都是针对未来的教师而言的，对应着这五项具有明确价值判断的世界观层级的抽象表述，师范学院的不同专业均从概述、结果（意向、知识、技能）和评价三个方面，进一步将其转化为各自具体的专业理解和要求。
又是同心圆结构：不仅是价值观、知识观、方法论的同心圆，也是对学生和教师要求的同心圆，还是校内学习和终身学习目标的同心圆。
那一个月，我天天听课，沉浸在哥大的校园文化和课堂教学的氛围中，也多次随考核研究生教学实习的教授，驱车去纽约郊区的中小学听美术课，一再感受着一种追求社会进步和教育公平理想而极富实践感的哥大精神。
在师范学院大楼的入口处，有一座不大的杜威头像，与学院的历史照片和其他重要人物的雕像一道排列在长长的走廊两侧。
我望着那颗消瘦而倔强的头颅，深感他的精神所召唤的力量。

内容概要

本书中所有的艺术理念、指导程序以及教学实例均来自于调查研究，这些研究针对由实习美术教师和小学教师授课的各个层次的学生，并已经过实践检验。
这些理念、程序和实例源自我个人的教学经验，源自对世界各地的画廊、博物馆和美术课堂的观摩，也源自同学们慷慨分享的个人美术作品。
　本书的两个主要功用是：一、学习艺术；二、创作艺术。
本书旨在满足广大朱来小学教师、未来美术教师、实践课教师、小学管理者、学校董事会成员、学生父母，以及千千万万在艺术之路上求索并希望有所成就的人。
书中的信息阐述了如何规划学生的美术实践，激发学生对于实践的兴趣，从而强化每个人不同的发展方向，激发学生的个性和才能。
本书阐释了如何将艺术传授给学生们，为广大教师提供了一条直接的、可行的途径。

作者简介

玛琳·林德曼，曾在小学任教，也曾经在亚利桑那州立大学(Arizona State University)担任过本科生教学工作以及实习教师培训工作。
她是一位杰出的艺术家、教师、演说家和电视法制新闻制作人(television courtroonm news artist)。
最近，她刚刚为美国亚利桑那州菲尼克斯市(P

书籍目录

序言关于作者致谢第一部分 美术课程的基础 第一章 美术在我们世界中的意义和重要性 美术是一门通用的视觉语言 视觉美术和文化美术的分类 美术是历史，美术是文化 社区中的美术与校园里的美术 艺术家 美术与每一个学生 感官体验与创造性思维 第二章 课程构成以及如何确定学生的美术进程 美术的目标 视觉艺术课程的标准 让目标和标准两相适宜 一门有序的课程 一门高品质美术课程的四要素 学龄前儿童的目标 幼儿园儿童的目标 小学一、二年级目标 小学三、四年级目标 小学五、六年级目标 美术特长学生教学计划 美术疗法第二部分 美术的构成：美术元素，构图原则以及艺术创作 第三章 线 线 线的表现功能 轮廓线画 快速轮廓线画 动态素描 记忆画 其他种类的线 学生们对于线条的理解 学习动力小创意 本章所要学习的艺术家 第四章 形状，明暗，暗部和阴影 形 正形和负形 明暗 暗部 阴影 学生对形状、明暗、暗部和阴影的理解 学习动力小创意 本章所要学习的艺术家 第五章 空间 空间：视觉的映像 如何在二维载体上表现空间 如何在三维载体上表现空间 学生对空间的理解 学习动力小创意 第六章 色彩，图案和质感 色彩 色彩的观感 学生对色彩的理解 图案 质感 学生对图案和质感的理解 学习动力小创意 本章所要学习的艺术家 第七章 设计原理与构图 设计/构图 平衡 主次 节奏 对比 学习动力小创意 第八章 美术创作：构思和技巧 起步 美术创作 肖像画 人物画 静物画 自然风景画/城市风景画 素描技巧 水彩画技巧 版画 玩偶制作 泥塑 编织和纺织品 美术与电脑 摄影 摄像 投影仪 学习动力小创意 第九章 美术在不同文化与不同学科中的作用 不同文化中的美术 教学实例 神话与美术中的多种文化 纺织品与美术中的多种文化 美术在多种学科中的作用 语言与美术：教学实例 科学与美术：教学实例 数学与美术：教学实例 社会学与美术：教学实例 综合性的美术：教学实例 壁画：一种多学科性的美术形式 学习动力小创意第三部分 美术欣赏：观赏美术作品并作出回应——历史、分析、审美 第十章 美术史 古代美术：昨日的艺术家 中世纪美术 文艺复兴时期的美术 后文艺复兴时期的美术 当代美术 现代美术 具有代表性的现代画家及作品精选 艺术家：教学实例 学生中的小艺术家：凯莉，大卫和詹姆斯 第十一章 美术分析：欣赏与评价 与美术的对话：欣赏与评价 美学 美术作品分析 对美术作品进行集体讨论 美术资源和美术馆 学习动力小创意第四部分 小学美术课程的建设：计划、评估、组织、提问 第十二章 课程计划和效果评估 了解学生 课程计划 学生学习效果评估 评估的标准 关于学习效果评估需要考虑的几个问题 第十三章 美术课堂的组织以及美术材料的准备 教室布置 美术工具和美术材料 第十四章 值得美术教师认真思考的几个问题 与美术思维相关的问题 与教学方法相关的问题 与学生相关的问题附录A：著名艺术家附录B：博物馆及其他资源术语表

章节摘录

第一部分美术课程的基础　　第一章 美术在我们世界中的意义和重要性　　当我审视自己以及自己的思维方法时，我得出了这样的结论：对我而言，艺术的想象力较之汲取知识的能力而言意义更为深远。

——阿尔伯特?爱因斯坦(AlbertEinstein)　　如果说我们需要再次唤醒自身智慧和创造力的灵魂，那么现在正是时候。

做好准备，迎接未来，我们需要把自身看做全州、全国以及全球的一部分。

艺术、科学、人文资源正是我们树立以上理念的基础。

——罗伯特?P?卡西(RobertP．Casey)，宾夕法尼亚州州长　　作为一个通过创新不断成长繁荣的科技公司的首席执行官，我乐于与这样的人一起工作：他们充分释放想象力，把所要处理的问题看做是挑战而非障碍。

可以这样说，通过对艺术创作的学习来丰富自身教育背景，对于每个人而言都十分重要。

一约翰．斯库里(JohnScully)，苹果电脑公司主席、首席执行官　　阿尔伯特?爱因斯坦曾有一个伟大的愿望：攫住一束光线。

他曾经想象：人如何在一个盒子中穿越太空呢？

而后构思了伟大的相对论。

爱因斯坦认为想象力比知识更为重要。

然而，作为成年人，我们有时会将想象力的大门紧闭，忘记了如何编织梦想。

如今的世界是电子图片、人造卫星、大众传播的竞技场，电脑以多种手段冲击着我们的思维、感官和体验。

繁忙的生活方式让我们无暇静思、探索并发现周遭各种丰富多彩的经历。

我们需要为心灵的眼睛找到聚焦点，让它能够感受到对于人的存在而言至关重要的东西——美。

美术与我们的创造力对话，使我们既成为创作者，又成为鉴赏者。

各人不同的艺术表达方式——无论是视觉艺术、音乐，还是表演艺术、文学、舞蹈、戏剧、建筑——让我们得以探求自身体验的感官层面和直觉层面，从而开发自身对于思想、感觉、存在的反馈和回应能力。

美术有助于我们挖掘出自身独特的个性和潜能，它使我们记起该如何去编织梦想。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com