

《美术学科知识与教学能力》(高级中学)

一、考试目标

1. 美术学科的知识与能力。掌握美术学科的基础知识、美术创作和鉴赏的基本方法,在高中美术教学中有效地加以运用;掌握美术学科教学的理论和方法,了解高中美术课程的性质和基本理念,运用《普通高中美术课程标准(实验)》指导教学。

2. 美术教学设计能力。了解教学设计方法,规范地撰写教案,准确地设定和表述教学目标、重点和难点,合理地选择和运用教学资源,设计教学内容和教学过程,恰当地选择教学策略、方法和手段,调动学生积极参与学习过程。

3. 美术教学实施能力。掌握高中美术教学的组织形式及基本步骤,恰当地运用教学策略和教学方法;准确地表述和呈现教学内容,有效地引导和组织学生的学习活动,并有针对性地对对学生进行学法指导;运用现代教育技术进行美术教学。

4. 美术教学评价能力。了解美术教学评价的基本类型和具体方法,合理运用多种评价方式,通过教学评价改进教学和促进学生的发展。

二、考试内容模块与要求

(一) 学科知识

1. 了解中外美术发展的基本脉络、重要的美术人物、美术风格与流派及美术现象,知道美术的基本理论。

——了解中国不同历史时期美术门类的主要成就。如:陶瓷艺术、青铜艺术、雕塑艺术、绘画艺术、工艺美术、书法篆刻、民间美术、建筑艺术等。

——了解西方从原始艺术到当代艺术的发展。如:洞穴壁画、文艺复兴时期美术、巴洛克和罗可可艺术、古典主义、浪漫主义、印象派、后印象派、现实主义、现代主义等;各时期的建筑艺术以及现代设计艺术。

——知道美术的概念、性质和价值等基本理论。如:造型元素与形式原理、美术创作思想、美术的社会价值等。

2. 知道美术主要类别和技法理论,了解美术创作和美术鉴赏的基本过程与

方法，并具有一定的创作能力和鉴赏能力。

——了解美术的主要分类方法及其结果。

——知道相关技法理论。如：色彩、解剖、透视、材料等知识。

——了解美术创作（含设计）的基本过程和方法。

——掌握欣赏美术作品的方法。

3. 掌握《普通高中美术课程标准（实验）》的主要精神和内容。

——了解高中美术课程的性质、理念和价值；

——熟悉高中美术课程的模块和学时，理解课程标准所规定的课程目标、教学内容及要求，运用课程标准指导教学。

——知道《普通高中美术课程标准（实验）》有关教学、评价、教材编写、课程资源利用与开发等方面的建议。

4. 了解美术学科教学的基本理论，并用以指导美术教学活动。

——理解美术课程的价值与目标。

——了解美术课程与教材的意义、结构和编写方法。

——知道高中学生的身心特征与美术能力发展的规律。

——了解合格美术教师的素质与能力的要求。

——熟悉美术课程资源利用与开发的方法，掌握现代教育技术。

——掌握基本的美术教学设计、实施与评价的方法。

（二）教学设计

1. 恰当地设定并清晰地表述教学目标。

2. 确定教学的重点和难点，并采取恰当的教学策略以突出重点和解决难点。

3. 根据美术教材的内容合理地组织教学，设计教学过程及环节。

4. 选择适当的教学策略、方法和手段，有效地开展教与学的活动。

5. 合理选择多种美术教学资源，尤其是当地文化资源和自然资源，使教学更有效。

（三）教学实施

1. 运用有效的教学组织形式、恰当的教学策略和方法，开展高中美术教学。

2. 创设情境，促进学生对艺术的感悟和体验，引导学生积极思考或大胆创作。

3. 准确、清晰地表述美术教学内容，阐释艺术概念，演示艺术原理和技法。

4. 有效地组织学生的学习活动，注重培养学生的美术学习兴趣与能力，引导学生进行自主、合作与探究性学习。

5. 合理整合多种教学资源，运用现代教育技术进行艺术教学。

(四) 教学评价

1. 运用现代教学评价理论对学生美术学习的过程和结果进行评价，全面考察学生在知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的发展状况。

2. 理解教学评价的导向、诊断、反馈、激励等功能，了解诊断性、过程性、终结性等评价类型和定性、定量等评价方式，并在美术教学中综合运用，促进学生的发展。

3. 能够全面、客观地对教学进行反思和评价，提出改进的思路和措施。

三、试卷结构

模 块	比 例	题 型
学科知识	33%	单项选择题 简 答 题
教学设计	24%	单项选择题 教学设计题
教学实施	22%	单项选择题 简 答 题 案例分析题
教学评价	21%	单项选择题 简 答 题 案例分析题
合 计	100%	单项选择题：约34% 非选择题：约66%

四、题型示例

1. 单项选择题

油画《开国大典》的作者是

- A. 董希文   B. 吴冠中   C. 吴作人   D. 徐悲鸿

2. 简答题

美术课程定性为人文性意味着什么？

3. 案例分析题

一位教师为《动态人物速写》一课设定的教学目标是：通过动态人物的教学，培养学生人物造型能力，发展形象思维。

问题：

- (1) 你认为这一教学目标的设定存在什么问题？
- (2) 请写出你的改进建议。

4. 教学设计题

提供教材页面图片，或者文字资料。要求：

- (1) 写出一篇要素完整的教学简案。
- (2) 要明确本课的学习领域，恰当设定本课的教学目标、教学重点和难点。
- (3) 合理地设计学习活动和作业要求。
- (4) 设计至少三个课堂提问。
- (5) 对整个教案或部分环节作出设计说明。

例 1：

某高中教材第一课《认识绘画艺术》的内容包括：

绘画的分类：①按工具材料；②按题材内容分；③按功能用途。绘画作品的构成因素：①作品内容的主要因素——题材和主题；②作品形式的构成因素——物质媒介；③作品形式的构成因素——艺术语言；④作品形式的构成因素——形式结构；⑤作品形式的构成因素——艺术形象；⑥内容与形式相统一的含义——审美文化意蕴。

例 2：

提供如下一课高中教材的页面图片。

5

五光十色 绚丽多彩 绘画的色彩

粉红色、淡紫色、黄色、白色、蓝色、淡黄绿色、火红的房屋和火红的教堂……每样都是一首独立的歌，令人心醉的绿草，低声吟唱的树木或白云，都随同成千个声音在歌唱……

康定斯基

1911年，法国印象派画家康定斯基为了研究自然界中的光色变化，在吉维尼的田间绘制了一系列以草垛为主题的画作。

风景

一、我们生活在一个五光十色、绚丽多彩的世界，美丽的色彩从何而来？

你是否有过如此的印象：旷野的郊外，当天边的最后一抹晚霞悄然逝去，夜幕降临之后，大地便堕入了一片茫茫黑暗之中。

经验告诉我们，是光创造了色彩的世界。没有光便没有色；自然界中的物体，可以区分为少数的发光体（光源）和大多数自身不能发光的非发光体。

古老的城镇 康定斯基（俄国）

阳光通过三棱镜

思考与讨论

想一想，哪种光源对我们的视觉经验影响最大？

知识窗

1666年，年仅23岁的英国剑桥大学讲师牛顿（Isaac Newton, 1642—1727）完成了他最有名的实验，他将五年的阳光经由一条细缝引入暗室，并让这条阳光通过三棱镜产生折射，当折射光映在白色屏幕上时便出现了如彩虹般按红、橙、黄、绿、青、蓝、紫顺序排列的美丽色带——阳光光谱。

牛顿得出的结论是：太阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光组成的白光，且“一切自然物体的色彩除了由于各种物质的反射性能不同而对某一种色光可以反射得比另一色光更多外，并没有其他原因”。

康定斯基的干草垛1

康定斯基的干草垛2

康定斯基的干草垛3

康定斯基的干草垛4

二、自然界中色彩的变化是如此丰富、奇妙，同样的景物处在不同的时空即便会呈现出不一样的色彩，是谁在影响着物体的色彩变化呢？

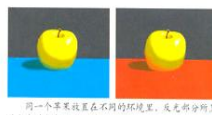
自然界中不同光源发出的光是不一样的（如日光偏黄蓝绿色光，晚霞偏黄红色光），它们落在物体上所引起的色彩感受相应地也会不同。这便是光源色。

此外，自然界中的物体都处在特定的空间环境中，因为光反射的缘故，周围环境的色彩必然会影响到物体。我们称之为环境色。

随着光源与环境的变换，物体的色彩也会发生变化，自然界中的物体本身并不具有某种固定不变的色彩。但在日常生活中为了比较、区分与描述的方便，人们往往习惯于忽略外部条件的影响

而赋予物体一个“固有的”色彩面貌。譬如一张“白”纸，无论它被置于何种光源照射下或是环境中，在我们的头脑里它仍是一张“白”纸而不会是一张其他什么颜色的纸。我们把这种存在于我们的视觉经验与记忆中的、关于各种不同物体的整体色彩特征称为物体的固有色彩。在后面的色彩写生训练过程中，要注意克服固有色彩观念的影响。

卢浮宫教堂系列 莫奈（法国）

同一个苹果放在不同的环境里，反射色所呈现出来的色彩便不一样。

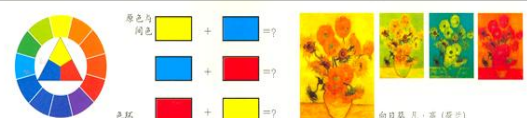
三、在源远流长的艺术长河中，人们用什么来记录如此迷人的色彩世界？

颜色，从早期矿物颜料与动物脂肪的简单混合物发展到现代各种经过精美包装的成品。颜色在我们的视觉生活中始终扮演着一个重要的角色。

如果你手边恰好有一盒颜色，那么就让我们一起来认识一下这些可爱的小精灵吧！

将那些可爱的小精灵们聚集在一起，依照太阳光谱的顺序首尾相接，环成圆圈，我们便见到了一个漂亮的色环。

色环上的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫是许多颜色共有的名字。在每一个名字前面，还有对它们各自不同个性的介绍。如红色的家族中有玫瑰红、

深红、朱红……黄色的家族中有土黄、柠檬黄、橘黄……蓝色的家族中有普蓝、湖蓝……能记住吗？我们把颜色的这种称呼称为颜色的色相。色相是区分颜色的主要依据。

除了色相，颜色还有另外两个重要的属性——明度与纯度。明度指颜色的明暗程度，又称亮度、光度。纯度指颜色的鲜明程度，又称彩度、饱和度。

色相、明度、纯度被称为颜色的三要素。

思考与讨论

看看上图，两匹小马同时出现在绿色的草原原上，黄色的小马可比褐色的小马抢眼多了！说说这是为什么。

关于颜色的五个概念
原色，我们称红、黄、蓝三色为原色，因为它们之间不同比例的混合可以调配出无穷无尽的颜色来，而其自身却无法通过其他颜色之间的混合产生。三原色的纯度是最高的。

间色，橙、绿、紫三色被称为间色，它们是由三原色中任意两种颜色等比例混合而成的。间色的纯度较低。

复色，以不同的比例混合三

原色或者任意两种间色所得到的颜色我们称之为复色，又称浊色、灰色。复色的纯度较低。复色中当然包含了所有的原色成分，只是因为其中各原色成分所占比重不同，从而形成了不同色彩倾向的复色。

思考与讨论

想一想，你还有其他调配复色的方法吗？

类似色，在色环上相邻的颜色称类似色。如红、红橙与橙、互补色，色环上任何直径两端的对比色称互补色。简称补色。最强烈的补色有三对，即紫与黄、橙与蓝、红与绿。

怎么样，感觉是不是很醒目？

四、看看右边两张图，你不可以分别用“温暖”和“寒冷”来作为它们的标题？

当我们看见黄色、橙色、红色它们的类似色时，往往会联想到火焰、阳光，产生一种热烈、温暖的感觉。而看见蓝色、绿色、紫色和它们的类似色时则很容易联想到海水、冰雪，感到凉爽、寒冷。

颜色的冷暖是相对的，例如绿色对于红色，橙色来说是冷色，可是相对于蓝色却是暖色。同样红色、朱红要比玫瑰红暖一

六、在优秀的美术作品中，艺术家如何驾驭色彩、创造迷人的色彩效果？

千变万化的色彩经由艺术家的巧手安排，在画面上闪闪发光，如同一个个跳跃的音符，可它们分明又统一在同一旋律之中，听人寻味地诉说着大自然的欢乐与忧伤、平静与喧闹，表达着丰富的情感。艺术家驾驭色彩的诀窍便是“色彩的对比与协调”。

色彩的对比可以增强画面色彩张力，突出色彩之间的差异，造成强烈的视觉冲击力。主要表现为色彩的明度对比、纯度对比、补色对比和冷暖对比。

色彩的协调，是指画面中各个局部的色彩呈现出一种总体的和谐面貌。我们把画面中色彩的这种整体倾向性与特征称为色调。对于绘画作品色彩关系的优劣判断，色调起着关键性的作用。

色彩协调的常用方法有：
1. 类似色协调法
2. 中性色间隔协调法
3. 复色协调法
4. 面积协调法

中性色间隔协调法 瓦西里·康定斯基

冷暖对比：乔奇 三文鱼

类似色协调法：圣地亚哥·塞拉（法国）

复色协调法：曹廷毅 吴冠中

思考与讨论

中国传统绘画的用色与西方传统绘画的用色有什么区别？为什么会产生这些区别？

艺术实践

找一幅你喜爱的色彩绘画作品，试着分析一下它的色彩关系，说说你为什么喜欢它。

自我评估：学会感受大自然中的色彩，初步懂得色彩搭配的道理。

面积协调法：雨中 吕敬

再进一步探索复色色阶

