

COLLECTED THESISSES OF ESTHETIC EDUCATION AND ART EDUCATION

美育与美术教育文集

COLLECTED THESISSES OF ESTHETIC EDUCATION AND ART EDUCATION

美育与美术教育文集

香港艺术教育协会
广州美术学院美术教育研究室 编

岭南美术出版社

(粤)新登字 06 号

主编/策划:范凯熹 林桂光

责任编辑:彭石根 岑圣权 刘志澄

美育与美术教育文集

香港美术教育协会/广州美术学院美术教育研究室编

岭南美术出版社出版 广州永新彩印厂印刷

1994 年 10 月第一版 开本 787×1092 毫米 1/16 18 万字

ISBN7-536-1147-3/G·86

目 录

赵风先生题词

美育与美术教育的使命(序言) 郭绍纲(1)

一、美育理论

- 1、“美育”——道德的支柱 迟 轲(3)
- 2、新时期美育展望 赵宋光(4)
- 3、加强学校美育,提高人才素质 郭绍纲(6)
- 4、学术基础的美育 郭振亮(10)
- 5、美育是一种通识教育 林桂光(13)
- 6、美育是全人格的陶冶 李正天(14)
- 7、介入——审美文化的使命 杨建滨(16)
- 8、对美育理论研究的思考 张 援(20)

二、美术教育理论

- 1、美术教育的功能 林桂光(23)
- 2、美术教育哲学与现代美术教育观 范凯燕(27)
- 3、谈美术教学的理性思维 朱松青(31)
- 4、现代教学法在美术教育中的运用 范凯燕(34)
- 5、艺术馆教育的使命 萧竞聪(38)

三、大学与师范美术教育

- 1、全方位提高艺术教育水平 杨 铸(40)
- 2、加强艺术教育,培养高文化修养的全面发展人才 郑小筠(43)
- 3、谈师范院校艺术教育目标与实践 成 涛(48)
- 4、高师美术教学和美育 黄雅峰(52)
- 5、高师美育与艺术教育问题疏议 陆仁昌(54)

6、油画教学中的创造性和研究行为	洪瑞生(60)
7、平面设计学习中普遍的问题和现象	廖洁连(65)
8、对雕塑艺术性与工艺性表现之探讨	侯宜人(68)

四、中小学与幼儿美术教育

1、艺术教育与心智障碍儿童	潘元石(74)
2、走进孩子的世界	董凤邴(75)
3、美术鉴赏与儿童美术教育	章慧珍(81)
4、儿童美术教学改革的探索	马小琪(83)
5、儿童学习绘画需有安全的心理成长环境	万 枚(86)
6、谈绘画“神童”	孟 杰(88)
7、从美术专业高考看中小学美术教育	张巍媛(91)
8、装饰画教学中的创造心理素质培养	戴立德(98)
9、浅谈民间美术导入普通美术教育的必要性	陈钊文(101)

五、美术教育国际与地区交流

1、继承民族美术教育传统 开拓中国美术教育未来	范凯熹(103)
2、内容比形式更重要——浅谈香港美术教育	林桂光(106)
3、香港美术教育问题研究	林桂光(112)
4、日本中学校美术教科书的倾向调查	钱初熹(118)
5、德国的艺术教育	钱紫奋(120)

编后语	林桂光、范凯熹(124)
-----------	--------------

美育与美术教育的使命

郭绍纲

美育与美术教育之所以能够推动社会进步,乃立足于提高国民素质,优化人的智能,助人培养健康向上的人生观,审美观、价值观,从而在工作中激发科学与艺术的创造力,作用于物质与精神文明建设。

我国为世界公认的文明古国。在数千年的文化历史长河中,可见的形象物证就是陶瓷、雕刻、书法、绘画、建筑,各类工艺美术等文化遗产。认识我国历史,以及认识世界各国的历史都要以上述的历史见证物为根据,可见美育与美术教育的重要性和认识功能。

在普通教育中,美育与美术乃是一门重要的文化基础课,如同语文、数学一样,必不可缺,且应教出水平来。遗憾的是教育学的滞后,美术文化价值观的不普及,致使美术课在学校中未能得到应有的对待。当前艺术教师的缺乏及师资合格率不高,正是长期推行不完全教育的结果。

基础美育与美术教育上一旦偏离了国民素质教育,忽视了艺术课的文化基础性和普及性,必然会影响到艺术课的教学质量。长期以来,一些错误的舆论干扰,总是把艺术与天才联系在一起,天才论限制了众多青少年的艺术兴趣的培养与智能的发挥,致使一些人从小就放弃了艺术爱好,以致与艺术绝缘,名为中学毕业或大学毕业,但远未具备应有的艺术文化基础,由于艺术文化方面的知识、观念、技能的欠缺,不能不影响到后来的学习和工作。天才论的社会影响根深蒂固,时常可以在评人或自谦中听到“无艺术细胞”论,“无基因”论。这是值得深思的问题。

今日的美育与美术教育必须跟上时代潮流,面向现代化,面向世界,面向未来。现代化建设,发展经济,要求教育改革,完善人的智能结构,保存民族的优秀文化,展示自己的历史文明和时代文明。要继承和发扬民族的美术文化,方能创造有中国特色的现代文化。美育与美术教育的任务艰巨,要使青年一代,不负年华,不仅要有丰富的美术文化知识,同时要不负双眼,以致独具慧眼,视而能见世界万物之美,领受视听机遇的启迪,发现和创造新的美物、美境、美的艺术,并能识别它们的高低、优劣、真伪,这全赖美术文化的教育基础。

随着时代的进步,美育与美术教育的内容与教学手段也更加丰富多样,对于教师的要求,一方面要向博学多艺去努力,另一方面也应在教学组织上向合理的分工去研讨、实验。

全面的美育与美术教育应着眼于全面的素质教育,针对“天才”论的误导或困惑,通过知识的灌输,强调学而知之,学而能之,培养美术兴趣,学而时习之,不断提高审美能力,训练图画、手工能力、掌握运用器械、机械的作业能力,促进德、智、体、美、劳等方面教育的全面发展,树立创造性的劳动风格。

美育与美术教育有由浅入深,循序渐进的科学性,同时也有因地制宜,因材施教的艺术性。美术教师应具备与教学的科学性和美术性相适应职业道德的全面的美术教育能力,以发挥师表的作用。教师应明确意识到面对的学生们未来成为职业美术家的只是极少数,而绝大多数虽将

分流到各行各业,都应具有全面的美术文化基础,这美术文化基础不仅可以辅助学习其它各门功课,同时在今后的各种工作岗位上,也将起到应有的作用,美术修养将使人终生受益。

回顾历史,1851年英国举办万国博览会,经过现场商品实物比较,发现本国产品外观不佳,影响经济竞争力,“究其原因,盖图画落后所致”后即“憬然自省”,定图画为国民必修课,经过奋力追赶终于后来居上。“法国经历也如是,自举办万国博览会后,发现本国图画落后,遂不惜耗巨资提倡美术,经过努力,也见成效“遂为世界大美术国”。据报载,亚洲某国皮革制品商发现,法国的女士提包产品,虽材料相同却价高数倍,不可思议,其实服装产品

也常如此,这是长期美育教育文化积淀的结果。

今日中华经济崛起,商品出口日增,旅游业发展迅速,欲提高物资、产品的附加值,加强商品竞争力,改善环境,提高服务质量,仍必须从普及美育与美术教育,改革美育与美术教育着手。希望在未来,在我们的教育对象之中,美术教师的劳动奉献,不仅在精神文明方面,同时也在物质文明建设中发挥推动作用,但愿有更多的有识之士,有志之士为美育与美术教育的发展奠基引路、开道。

注:行文见“弘一大师李叔同讲演集”

(本文作者为广州美术学院教授、国务院学位委员会艺术组成员、国家教委艺术教育委员会委员)

“美育”——道德的支柱

迟 轲

1913年,鲁迅上书教育部,倡导美育时曾提出:

“美育可以辅翼道德。美术之目的虽与道德不尽符,然其力足以渊邃人之性情,崇高人之好尚,亦可辅道德以为治。物质文明,日益曼衍,人情亦因日趋于肤浅;今以此伏美而崇大之,则高洁之情独存,邪秽之念不作,不待惩劝而国艾安。”(《拟播布美术意见书》·《全集第8卷》)

八十多年的历史,中国发生了具大的变革;而人们对于“美育”的认识却还未能达到当年鲁迅的高度。

1973年我从“干校”请假到北京,专门去探望也是刚从“干校”回来的王朝闻同志,他是我艺术上的启蒙老师。在一家冷清的酒馆的屋角上,朝闻同志笑着说:“我们都挨了打,打我们的多半是我们培养的学生。以后若再做教育工作,多培养些不乱打人的学生好不好?”这话虽是带有解嘲的性质,却给我很深的印象。是一切从事教育和文化工作的人应该重视的。

也是在“干校”的时候,传达一位“领导人对中山大学学生的训话。他说:你们不要看中大校园里的花木漂亮,那些花都是有毒的!”。十年浩劫对于美破坏到了何等地步,由这段训话也可见一斑。

我们的教育一向不重视“美育”,至少是其缺陷之一。而文革时期的大破坏,更造成了严重的精神灾害。美的教育是在更深的层次上和更广的范围里,对于人性的完善发生持久的牢固的作用。它不可能收到“立杆见影”的功效,但一旦遭到破坏,要想得到改善和恢复也决不是轻而易举的事。巴金在他自称是最后著作的《随感

录》中,几乎每一篇里都谴责了“文革”对于人们精神道德的破坏,他一再质问:“人怎么会变成了野兽?”高龄的老作家谆谆告诫,是应该引起人们深思的。“十年浩劫”是一次对于文化教育空前的严重破坏,同时也暴露了我们在“德育”方面存在的严重缺陷。

改革开放以来的十几年,经济方面有了飞跃的发展。可是,不少有识之士产生了新的忧虑:我们似乎又面临着教育遭到破坏的危机,道德沦丧的危机。

正如鲁迅所说:“物质文明日益曼衍,人情亦因日趋肤浅。”经济的发展不可能“自然地”促进道德的向上。

在一个竞争的社会里,如果人们把全部精力都投入了利害的计较、策略的筹谋、以至尔虞我诈勾心斗角,他就会逐渐丧失审美的感受力。李贽之所以赞美“童心”,狄德罗说野蛮人的生活比文明人的生活更富诗意,卢骚之所谓“高贵的野蛮人”,都含有这种意思。就其本质上来说,只有脱开了直接的个人利害,才能获得纯正的美感。马克思不是说过:“贩卖矿物的商人只看到矿物的商业价值,而看不到矿物的美和特性”吗?

虽然可以说爱美是人的天性,现代的医学家和心理学家已经证明:胎儿在母体内最初听到的声音是母亲心脏有节奏地跳动的声音。那么人们在“出世”之前就已经形成了最基本的美感——“节奏美”的感受力。当然这种固有的感受力是需要培养发展,才能达到更高的境界。而且在高层次的审美领域中,必然要伴随着来自知识和人生经验的丰富的思维能力。

“爱美”虽说是人类的天性,但对于美的辨别力和鉴赏力却同样是学习的结果,是一种知识和文化的积累。马克思说过:“对于没有音乐感的耳朵来说,最美的音乐也毫无意义”。同样,对于色彩的谐和与对比的美,线条的生命力与节奏感的鉴赏力,也都是不断接触艺术作品而获得的修养。

真、善、美是人类追求的理想;科学求真、道德求善、艺术求美。不同学科范畴肩负着不同的教育任务。历来的哲学家和心理学家们,大致都认为科学探究的是“理智”(智性)问题,道德伦理培育的是“意志”(行为)问题。而艺术则着重解决人们的情感问题。

丰富的知识、科学的头脑,是人们改造现实、追求真理不可少的条件;而充沛的热情、高尚的情操,又是构成完美的道德理想和坚韧刚毅的意志所必须的要素。它们统一在人的身上,推动他用自己的知识、思维、体力、技能去完成那些他认为必须完成的任务。

充沛的热情,可以使人不知疲倦、不计利害、甚至奋不顾身地投入那些看似似乎难以完成的伟大业绩。爱因斯坦夫人曾经说,爱因斯坦极心神不安。有一天他在钢琴上弹了一组旋律之后,就把自己关在楼上的书房里。过了两个星期寝食不安的日子,然后满脸苍白须发蓬乱地走下楼来,拿着一叠手稿。那就是改变了物理世界的相对论。可见,正是在激情的伴随下,

他完成了伟大的科学发明。

正如知识有正确与谬误的区别一样,情感也有浮浅与深厚、卑下与高尚的区别。忌妒、贪欲、狂暴……等属于卑下的情感;友爱、怜悯、自我牺牲……等则属于高尚的情感。情感是人们在长期与现实接触中逐渐形成的一种精神力量。它不象理性认识那样可以迅速改变方向和更新内容。它更为稳定而牢固地沉积在人们的心灵深处。而艺术特有的审美教育作用,恰恰在于给人们的情感领域以巨大影响。2000多年以来,中国古代理论家已经提出情感在诗歌舞乐创作中的根本作用:“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之,咏歌之不足,不知手舞之、足之蹈之也”(引自《毛诗序》)。诗是经语言表达情感,进一步则用歌唱(咏歌)表达情感,舞蹈则是以动作(手舞足蹈)来表达情感。20世纪80年代西方的“未来学”者们,也提出了在未来的社会中应该做到“高技术与高情感相平衡”,而高情感的满足,主要也是通过艺术来达到的。

“前事不忘,后事之师”。一般的政治运动,一般的政治理论的教导,并为能有效地、普遍地、巩固的提高人民的道德情操,这已经是历史证实了铁的事实。

因此,“美育”决非无足轻重,可有可无的教育措施,它乃是“德育”最有力的支柱。

(本文作者为:广州美术学院教授、广东省美学学会会长)

新时期美育展望

赵宋光

美,曾被认为是资产阶级的锦上添花。在给无产阶级雪中送炭的炭盆里,美育竟曾无容身之地。几十年来基础教育领域里的美育荒芜,叫我们在今天尝到了难

咽的恶果。在高校培养人才的重担前,我们面临两种严峻的挑战。社会现象中的人格分裂:尽管具备关于道德的丰富知识,自我的感性现实存在却抵制道德的规范,

反叛理性的强制。这以大面积的雄辩事实证明了,摒弃美育的德育何等苍白贫血。低趣味文化商品的泛滥;对高层精神产品缺乏鉴赏能力的大批青年,在审美的饥渴中不择而吞,无力抵御秽潮毒浪的冲击侵蚀。这凶猛势头的恐怖性表明了,偏离美育建设的娱乐生活可能演化为洪水猛兽。十几年来的高校和青工现状,持续地敲着警钟:废除美育的教育路线应该结束了。

重建美育是新时期教育的当务之急。

在这转折的关口,我们不得不对误导了我们这么长时期的理论谬误进行反思。

紧迫的建设任务呼唤着人才,我们根据人才需求制订了专业目标,又瞄准了专业目标设置了课程,但在专业的忙碌中我们竟忽视了人才本身的成长规律,忽视了适合人才成长规律的教学方式、方法、手段、规程的系统性探索,一再重蹈“揠苗助长”的复辙。我们曾无视这样一条根本规律:高难度的智力劳动是需要有强活力的非智力因素支持的,冷静的理性活动是需要有热烈的感性动势顶推的,抽象的运筹帷幄是需要有扑向千里之外的真切想象和亲临体验方能有效进行的,各种专业特长仅仅练就还不够,还必须有人格风范来发挥它们。我们见过多少“有才不发”的惨剧。惨剧的根由是教育观的谬误,谬误的核心在背离了感性与理性交融合一的美育轨道。

在二十世纪风靡全球的美学理论中,主张审美意识“无利害关系”的立论是一种有历史渊源的深重谬误。审美意识要求对感性现象加以重新体验,要让现象跟个人和集团的局部短暂利害拉开距离,转而从全社会全人类广阔长远功利尺度的高视角度重新审视。以达到深刻的理解和通透的体验;为此,必须借助某些感性的媒体为传达手段,媒体在此的价值在于它诉诸人类感官的形式样态,在于形式的规定性、可变性和丰富性,在于表层感性形式对深层理性蕴涵的可传达性,在于形式结

构催促创造性实践能力从萌生到高扬的遒劲发酵力,而这媒体在物质生产领域里原有的直接功利性因果联系则应暂时退居意识之外。对这一审美意识本质特征的多层面立体结构,西方现代美学理论竟简单化地用“无利害关系”来概括,并且越来越把它奉为“最大发现”和“真理先锋”。这一谬误的贻害所至,不仅把美学研究领进牛角尖,而且蛀空了美育大厦的根基,使美育工程的规划设计误入歧途,事倍功半。为根治百年痼疾,有必要重建美学,重建美育理论。

合规律性与合目的性重迭合一,实践的现实性与理论的普遍性相通相成,感性具体与理性抽象交融互补,……等等美育原则,应当渗透贯穿于教育的全领域,这是美育建设的总体目标。同时,美育还有以密集状态独立存在的特殊根据地,这就是作为文化艺术修养的养成所而设置的美育课程:音乐要培养的是通过听觉器官的审美能力,造型艺术要培养的是通过视觉器官的审美能力,舞蹈培养的是通过全身运动觉的审美能力,这三科已受到较广泛的重视,但此外还不应忽视语言艺术和戏剧。在语言艺术(诗歌、文学、朗诵剧等)里,语言不是作为实用性的交往手段和思维手段来运用,而是作为通过感生表象体系的想象活动以发展审美能力的艺术手段来传习。在戏剧里,多种感官综合激活,使审美能力得到全方位开发。这五类特性化的美育课程,主要任务不在传授知识,而在组织有丰满理性内涵的生动感性活动以吸引人全身心投入进来达到感性与理性的充分交融合一。假如侧重于知识传授乃至理论探讨,它们就转变成文化学、艺术学、美学课程而退出了美育工程领域。因此,这些课程的主体部分不是某种教程,而是某种习程,或者说,这些课程是有理论作导向、以知识为辅助的实践性习程。

高校在重建美育的伟业中负有双重

历史使命。

每一所普通高校都面临加强美育的紧迫任务,须创造条件陆续开设上述五类特性化美育课程,或以课外社团活动弥补不足。对于大多数青年学生,这是抢救性的补课,它的紧迫性可用“救救学子”这一口号来表达。

但面向全体国民的美育建设必须从幼儿儿童做起,创建新时期普教美育体制才是百年树人的根本大计。在这系统工程中,高校负有多方面的责任。其一,为美育建设在理论上开路,在建设中保证其正确的方向方针,必须有文化学、艺术学、美学、心理学、人类学等人文科学的诸学科建设为龙头。能胜任这龙头的高校,数量少,但举足轻重。其二,艺术院校的人才培养应冲破自锁于专业技艺看家本领而冷漠古今艺术品深层内涵的割裂残缺状态,应高度重视各行各业专家的审美需求,关心每个公民从幼儿至青年各时期审美能力发育成长的规律,在自己的艺术劳动中不忘为普教美育积累切实可行的础柱砖瓦。其三,艺术师范院校要为组织美育师资梯队担当合格的带头人。梯队的基层是幼儿园教师和负责培养他们的文化艺

术素质的幼儿师范美育师资,其上有小学各门特性美育课程的教师和负责培养他们以及小学教师普遍审美素养的中师美育师资,还有中学各门特性美育课程的教师和负责培养他们以及中学教师普遍审美素养的师专美育师资,其上才是艺术师范高校的学生和教师,各级人数比例要得当,教材教法研究要互通信息。无论那一级的师资建设,当前都来到了“校正奋斗目标”的历史性关头。为提高师资水平所必须进行的教育科研,首要任务是探索为高效率开发幼儿、儿童、少年、青年立审美素质潜能所适宜采取的教学手段、方式、方法、程序,力争在这些方面的教育工程设计中冲破陈规,不断创新,达到高标准。为此,每一年龄段的验证性实施都是不可少的。只有这样才能杜绝师范院校科研拼搏的盲目性。艺术师范院校要带头抓好尊重人才成长规律的创新性设计与验证性实施相通相长的教育科研。

在神州大地兴建美育大厦,需要广泛持久的呼吁,更需要真材实料的工程。

(本文作者为中国音乐家协会广东分会主席、教授)

加强学校美育 提高人才素质

郭绍纲

教育是富民强国之本。教育是阶段性的,连续性的系统工程和社会工程。一个人在连续性的接受教育的过程中,学校教育是关键性的学习阶段。这个阶段要求学生全面发展,学会独立思考、独立工作能力、而能否全面发展,直接影响人生观,价值观的培养和形成,影响着未来的各方面的人才的培养和素质。

从总结我国教育出发,回顾历史,成绩与不足,经验与教训,都是可以客观地

评价的。建国后,社会变革不断深化,由于认识论的局限,体制的束缚,美育在教育中的地位是反复的,因而导致美育的欠缺是必然的事。自改革开放十多年来,社会变化巨大,学术思想也日趋活跃,教育问题受到社会关注,教育改革,加强美育,成为热门议题之一。

时代呼唤美育

现代社会是以现代化生产力和商品经济为基础的科学技术日益发达的社会。

各国教育都在围绕着世界新技术革命和现代生产要求,探索改革问题。我们要从面向现代化、面向世界、面向未来,去思考培养有理想、有道德、有文化、有纪律的人才问题。

以经济建设为中心,发展商品经济,是我国现代社会历史演进中的转折点。原有的教育思想、教育体制、学科设置、教学内容、教学方法等都需要进行必要的调整和不断的改革,以利为经济建设培养合格人才。

经过十余年的改革、开放。经济发展迅速,现已进入建全社会主义市场经济体系阶段。我国的商品生产不仅要满足国内市场需求,同时要走向国门,参与国际贸易,因为商品是双向交流,国内国外都存在着竞争的压力。为了引进技术,引进资金,必须要不断地改善投资环境;第三产业的兴起,特别是旅游业的发展推动了各地的城镇建设,环境美化,以及旅游资源的开发;有些大城市制订了向国际大都会发展的建设目标,这一切都要求学校教育培养大量的全面发展的建设人才。同时也给教育改革与发展提供了很好的机遇。一方面要围绕社会发展需要增设专业,扩大办学规模。另一方面就是注重人才素质的培养。改变那种重分数高分纸能的教育,转变为全面发展人的教育,使德育、美育、人格教育,素质教育与科技教育、专业教育融为一体。

在全面发展的素质教育中,体育与美育的结合也是非常重要的,在许多开拓性的工作任务中,没有健全的体魄是难以胜任的。在不少体育项目竞赛中,往往可以听到这样的评论:“不仅是国的较量,同时也是美的竞争”。可见体育教学和体育人才的培养也必须结合美育,进行训练,才具有竞争的实力。

实际上,美的竞争已渗透到现代社会的各行各业。许多行业、许多商品无不在美字上下功夫,诸如美食、美容、美观、物

美价廉,美的享受。比比皆是美的标榜和美的竞争,在商品生产发展过程中,围绕着策划、开发、设计、制造、包装、流通、推销、宣传等、系列工序,都要求服从美的总体形象,接受社会检验,优者将成为名牌。名牌的产生,绝非偶然,没有相应的高素质经营者、设计者,生产者就不会有名牌的产生。那些伪劣产品的制造者,也是素质伪劣所致。

法国的皮件加工产品,高档次的皮革材料相同,价格可以贵上几倍,尤如巴黎的时装一样,不仅价昂,还有不断出新的优势,而巴黎皮件加工业的中下层基础,是以华人为主经营的加工业,这些华人经营者限于素质不足,难以再提高档次,经过一段繁荣,已难以提高,一些年轻者再去读名牌大学,提高审美文化,有的所幸回乡另寻发展途径。

立足于发展民族工商业,培养大量高素质的人才刻不容缓,各级学校学生将是未来的策划者、设计者、建设者、创业者,他们应当有自己的美好蓝图,他们应当具有创造美、鉴赏美,选择美的基本能力,美育将赋予他这种能力。

社会文明需要美育

我国的社会主义文明建设,包括物质文明和精神文明两个方面的任务,物质文明是基础,精神文明是主导,相互促进,不可偏向。目前,也在着力解决两手都要硬的问题。在80年代初期曾一度提出开展“五讲四美”群众性的社会活动。四美(心灵美、语言美、行为美、环境美)的提出,是有针对性的,是建设文明社会的需要,也可以说是社会美育,应当坚持下去。当然,学校美育应该做得更好一些。

从许多发达国家的社会问题表明,经济实力,现代化的高科技发展,都不能代替人的自我完善,减轻教育任务,恰恰是现代经济社会、机械化、电脑化的生产使人的生活节奏、工作频率快,增加了精神负担,更加需要身心调适,维持生理与心

理的健康。一般有审美文化修养的人,精神生活富有的人,适应环境变化的能力比较强,可以主动地把握主观与客观的关系,通过自己的审美爱好,保持健康的心态,抵制恶习的侵袭,避免不幸,减少悲剧的发生。

不论什么历史时期,人们都在追求美好的理想,尽管美好的内涵千差万别,但美好总是一种动力。尤其是在和平时期,经济上升时期更是要追求美好。其实,真正的美好是教育而来、感受而来、选择而来、创造而来。

当前,城市和乡镇都在规划自己的未来,都在筹集资金,发展项目,改善环境,这一切都要求决策者,投资者,设计者有相应的审美观和价值观,才能在不断的建设发展中,择优从善,使大量的资金投入有所值,才能取得相应的社会效益。一座以河道成网为特色的水乡都市,在建设或改道的名义下,将河道填平,改成马路,便取消了特色,失去了城市特有的魅力,也就损失了最大的价值。如何认识本地的优势,扬长避短,需要相应的审美鉴别力,想象力。美景、美境、美的建筑物,都是人们向往的地方,这此地方需要以美的保护,美的创造和美的服务为前提,才能产生更大的社会效益。

任何文学艺术都应是美的创造,不论是专业的或是业余的文学艺术工作者,谁善于动用美的规律,谁就把握了成功的基础,不少作品所以格调不高,以致粗俗低下,全是作者情操低下,心态失衡,失去了基本的审美品可致。

艺术因蕴含丰富的美而受到普遍青睐。艺术一词常用来当作工作要求,要求领导要有领导艺术,谈判要有谈判艺术,教学要有教学艺术等,其实质是要把工作做得完美,做得恰到好处,按照美的规律去掌握。

美育在培养人生观、价值观的过程中具有一种无形的引导作用,成功的美育应

当有学生思想认识的成熟期,使其掌握一把钥匙,可以自觉地在广阔的生活中去随时发现美的东西;使他有一双慧眼,可以在纷繁杂陈的物象中,不放过美好的东西;使他掌握一盏矿灯,使他可以深挖古今中外的文化宝藏,通过以美引真,以美导善,使志趣、道德高尚,精神生活富有,身心体魄健全,并将精神文明转化到改造客观世界中去,追求一种创造性的劳动风格,使美育的结果,不限于自身的满足,而是对社会奉献创造性的劳动,为社会文明作贡献。

教育改革要推动美育

教育改革应与国民经济发展要求相适应,针对薄弱方面,加强素质教育,加大改革力度。

一、从教育观念中加强美育的地位,以明确地提出,德、智、体、美全面发展为教育方针,四育相互结合,相对独立,不可相互取代,重在落实。

美育是美学与教育学的实践结合,不仅是传播知识,美学也不仅是观念形态的研究,有关美学的边缘学科很多,加强了它的作为行为学科的实践性,如体育美学,劳动美学,教师美学,科学美学等,将美学理论可渗透到教育工作的各方面。

当今世界教育潮流进入了理工科与文科相互结合,相互渗透的改革时期,过去那种严格分科教育已不适于社会发展的需求,“重理轻文”或“重工轻理不要文”已受到批判。在运用科技发展生产力的时代,科技也必须结合社会实际需要去发展,历史上以及当代许多大科学家都有良好的人文学科基础,有自己独特的创造性思维,独特的科学美学思想,他们的思想也丰富了传统美学的内涵。

二、艺术教育,艺术美学教育,对于培养人的审美情操,认识社会历史,具有重要作用,艺术的种类很多,不论什么品种的形式与内容都非常丰富多彩,欣赏艺术可以通过视觉与听觉的审美感受,陶冶性

情,拓展思维,丰富想象力。要创造条件,使每一个青年在广阔的艺术世界里去寻找自己的兴致。形成爱好,只要学养有素,不仅丰富了精神生活,同时可以终生受益。如果把艺术爱好,艺术欣赏看成一种高尚的修养,有了这种修养,可以带动周围的人,带动周围的环境高雅起来。所以艺术教育 is 美育的重要途径和目的。

目前,我国学校的艺术教育基础薄弱,其中一个重要原因高中不开艺术课,有的学校只开课到初二,且教学质量差别很大。这不是学生之过。艺术教育是文化基础教育,我们应当由此去思考文化基础的全面性,连续性和系统性。

为了实施包括美育在内的全面发展的教育,学校应把图书馆、博物馆、艺术馆、科技馆、校史馆、电教馆等设施,配齐,办好,逐年增加投资,丰富藏书、藏品,完善设备,尤其是博物馆,艺术馆的收藏要系统,全面,使学生能够通过观赏实物,提高鉴赏能力。

在艺术教育中,还要把校园美化,校园发展历史,有代表性的建筑、园林、雕刻作为教育的内容,不仅可以达到全面美育的效果,同时可以使学生珍惜学习环境,热爱学校,激励学习的积极性。

学校的艺术教育,在指导学生的业余生活,开展社团活动的同时,还要指导学生以社会为课堂,参观当地的城市建设,名胜古迹,以及各类展览和演出,使学生度过有意义的节假日,不负在当地学习的几年时间。

学校应注意引进人才,借助于社会力量开展艺术教育。

三、师表美育与师资队伍的建设。教师的任务就是教书育人。为人师表的工作性质,决定了他的崇高美的工作要求。因此在教学中要加强美育观念,把教学内容,融合美育思想开展教学活动,加强教学效果,也会潜移默化地给学生以深远的影响。

教师的师表美育,应是教师人格美的感召力的体现。为了具备并体现人格美的感召力,教师应把德、智、美的全面提高作为自己的本份,以能言传身教,按照美的规律教书育人。

教学应是科学性与艺术性的结合。教师要在规定的时间内,按计划用自己的智慧和情感,完成一定的教程,使课堂充满热烈的、和谐的学术气氛,创造出最佳的教学效果。

教师作为教学的主体,应具有教学艺术的魅力。教师的职业道德规范了教师要热爱学生,认真备课,不断地提高教学质量。一方面要提高专业水平,另一方面要提高文化艺术修养。这种修养应体现于教师仪表、教态、语言、书写、图画,以及各种教学手段的运用等方面。从整体上把握面对的现实,驾驭教学现场,始终使学生保持学习的热情和注意力。教师的不同教学风格,将给学生以不同的影响,凡属完美的教学风格,教师形象,无疑的将成为学生永远学习的榜样。

加强学校美育离不开师资队伍的建设。美育使教育充满活力,充满希望。美育激励师生探索美好的未来。

(本文作者为:广州美术学院教授)

学术基础的美育

郭樵亮

什么事

在美国加利福尼亚州的一所学校里,幼稚园学生在看康丁斯基(Kandinsky)抽象画的幻灯片。银幕上出现立方体,三角形,正方形等。六岁的学生一面看,一面学习那些形状的名称。随着老师的指导,他们还大声说出“对称”,“抽象”等名词。

五年级的课堂里,学生刚看完了马蒂斯(Matisse)作品的图片。老师发问:“我们今天学到了什么呢”

一个学生抢着回答说:“每一个人看东西和描绘它,都有不同的方法。”

在另外一所学校,小学高年级学生在讨论什么叫彩度;低年级学生却在分辨有机形象和几何形象的差别。他们兴高采烈。据老师说,都开心得从椅子跳了出来。

究竟发生了什么事?

这其实都是一个在美国新推行美育计划的一部分。那计划叫“学术基础的美育”,原文是 Discipline-Based Art Education,简称 DBAE。Discipline 这个字有学术,学科,课程,甚至纪律,秩序等意思。Discipline-Based 在本文译为学术基础,或者可译为以学术为本,但都不大全面。

推动者

我们在香港教美术,常常为美术科不受重视而心烦;为了种种原因,教学效果有时也未如理想。也许想不到这些困难在美国也同样存在。他们有些美育家慨叹美术已沦为边缘科目或装饰品,可有可无。他们也为教学的水平不高而忧虑。

为了提高中、小学美术科的地位和质

素,在七十年代末期便有不少学者提出许多建议。以石油大王保罗·格蒂(Paul Getty)为名的基金会,在1982年在洛杉矶市成立了格蒂艺术教育中心(Getty Center for Education in the Arts)。邀请了一批专家和学者,包括在1977年来过香港的艾斯纳教授(E. W. Eisner)。整理了大量资料,正式提出一个计划。并且在1984年由格里尔(W. D. Greer)在他的论文中,命名之为学术基础的美育(Discipline-Based Art Education)。

引用格里尔的话,学术基础美育可以“培育出有教养的人,具有美术和制作方面的知识,而且能对美术品和其他物体中的美有所反应”。

格蒂艺术教育中心还在1985年出版了一本印刷精美,插图丰富的报告,题目是《超越创作——美术在美国学校中的地位》(Beyond Creating: The Place for Art in America's Schools),免费大量派送。发表了一些教育家多个个案研究的结果,证明学术基础美育的可行和合理。到了1987年1月,格蒂艺术中心更用了庞大的人力物力组织一个有四百位美术行政人员,包括教育部长在内的政府高级官员,大、中、小学教师参加的会议,大力鼓吹这个计划。

怎样做

这个计划认为美术科应该是整体教育不可缺少的一部份。而且还应该像其他学科一样有结构完整的内容。学生的学习必须包括下列四方面(Disciplines)。

1. 美术创作 学生通过实习,享受制作的乐趣,学习技巧,

组织工序等。

2. 美术批评 学生通过观察欣赏,发展对形象分析和演绎的能力,并且能够表达自己的意见。

3. 美术史 学生通过对美术作品作者,时间和空间背景的认识,加深对历史文化的了解。

4. 美学 学生通过对美的本质,美的经验,美术在人类活动中地位等的探讨,加强判断能力,建立理论基础的学习。

为了推行学术基础的美育计划,它的支持者提出了下列条件:

1. 必须加强对美术教育的支持;
2. 必须有教学计划范例;
3. 必须有教师训练计划;

4. 必须搜集和处理大量有关美术教育的资讯。以回馈课程发展,训练计划、教学法等。这些条件可以看成是长期性的战略。

至于短期性的战术,必须具有下列各项:

1. 要有一个有系统,循序渐进的正式课程;
2. 要有适当的教学时间分配;
3. 要对学生成绩作出评价;
4. 要有足够的资源。

据说格蒂基金会依法例每年要用去九千万美元左右。所以不少学校由此受到资助,推行学术基础的美育计划,把理论付之实践。有一位教师形容之为:“大地为之震动,天空电光闪闪。”“现在发生的事,”另一位教师说,“真美!”

思想来源

学术基础美育的思想并非凭空而来,其实是长期集体思考的产物。在美国有过

几个美育运动。有些以学生为中心,有些以教师为中心,也有些以艺术家为中心。现在这个计划的焦点似乎放在学术上。

近三十年来,美国美育思想受教育心理学家洛温费尔德(V. Lowenfeld)的影响很大。有人认为他是“美术教育之父”。他在1957年出版的经典著作《创造力和智力的成长》(Creative and Mental Growth)至今还是不少学院的教科书。本港中大教育学院美术科也列为必读书之一。洛氏主张美术教师应该着重培养学生的创造力,避免过份指导学生,让学生的美术才能自然地发展,鼓励学生自我表现,不宜对学生作品依标准评核。这种思想在六七十年代普遍受到接受。那时候美国国外受越战困扰,国内有学生运动,嬉皮士文化兴趣,传统权威受到挑战,个人主义,虚无主义流行。美术老师于是不把自己当作权威,学生只受老师的鼓励和赞美,不像其他科目般受到限制督促。师生们都享受到自由自在的乐趣。

可是有些学者却已经看出有点不妥,提出美术科的内容一定要较为确实。例如巴肯(M. Barkan)便提出学生学美术可以分三条路线发展,就是:制作者,历史学者和批评者。更有人主张美术课要完全摒除实习,而专学理论。但那不过是对洛氏思想极端的反应罢了。

在1965年举行,有关美术教育课程问题的著名宾夕法尼亚州研讨会(Penn State Seminar),也提出孩子们不能无师自通地学到美术的技能和知识,美术教育要有一定的结构,那就是:制作,美术史和美术批评。美学没有提及,这一项是学术基础的美育计划后来加上去的。

反应

学术基础美育的计划提出后,反应一般很好。有一位教师表示,无论再有没有基金会的资助,他都不会走回头路了。

但是有人认为这个计划毫无新颖,绝不惊天地动地的大事,只应看美国教育圈中众多运动之一。有人认为包括美学一项和其他各项混淆重覆,反不如以前有人提过的三项结构清楚明确。

有人以为推动者过多谈理论,实例不足,例如对所谓“有系统,循序渐进式的正式课程”太空泛,不够具体。

有人对资源、师资训练、教师进修等提出不少问题,认为可以使整个计划搁浅。

有人害怕这个计划架构太僵硬,会把“美术创作的乐趣”,“美术的魅力”,“自我表现”,“自发性”等扼杀。

也有人以为这个计划不愿意承认美术科的特点,会掉进和学科不必要地竞争的陷阱去。

对这些批评,推动者都有所解释。而且说明这个计划正在发展、订定,可以有多个模式。而且出版了几套中、小学教科书,例如《发现美术》(Discover Art)和《行动中的美术》(Art in Action)等。写得很详细,学习内容包括学术基础美育提出的四部份。但从香港订购颇昂贵,每套六本至八本,另有教师手册和挂图,要千多元以上,不过有很高参考价值。

还有一位教师的反应很有趣,她觉得美术教师在洛温费尔德思想影响之下,不自觉扮演着慈母的角色,对学生小心爱护,没有成绩检讨,没有苛责。这样难免有点偏颇。学术基础美育却好像以严父姿态出演,提出纪律和秩序,清楚地要学生做些甚么。对受宠坏了的学生,矫枉必须过正,也许是好事。

感想

我们同事只在书刊上接触到学术基础美育的资料。第一个反应便是要向老师们介绍。本文便由此而生。但是最好是看直接的资料。交后列出的参考资料,在美

工中心都可以借到影印。

美国的社会、历史、文化和我们不同。他们的东西对我们未必都合用。最令人感动的,不是他们提出的计划,而是他们讨论这个计划的热烈情形/这说明了各层面的教育者对下一代的真正关心。希望香港也能有这个情况。

近年来香港的美术课程有了不少改革。教授美术科的学校增加了,而且主要是由于教师的努力,教学水平也有提高。可是在教学内容方面,实习和理论似乎有点失调。往往是用手做的多,用脑理解的较少。模仿的多,自发创作的较少。这些都是值得我们注意的。

中学的会考课程虽然设有美术史卷,但是参加人数极少,水准也不高。除了美术史卷之外,不少教师认为最好还能有理论卷。学生除了学技能之外,还可以学到知识。美术不止于术,还包括有学。美术教育(Art Education)还可以推广为美感教育(Aesthetic Education)。这值得我们再想。

推动学术基础美育以艾斯纳的言论多而具说服力。艾氏专门研究课程发展。他的著作《美术境界的教育》(Educating Artistic Vision)也是本港美术教师熟悉的。教育署出版的《课程发展》第三期也刊有他的专文,讨论美育的重要性和受到的误解。本港美术科教师不可不读。

本港美术科课程上一次检讨已经是七、八年前的事。相信另一次检讨已经开始了。现在面临不少严重的新问题,例如社会、政治面临大变化;大专入学试的影响等,都要凭大家的努力才可以创出新局面。

(本文作者为香港教育署美工中心督学)

参考资料

1. Lowenfeld, V., Creative and Mental Growth, 1957