

 CENGAGE
Learning™

ART

美术教育学系列译丛

儿童与艺术

CHILDREN and THEIR ART
Methods for the elementary school (8th ed.)

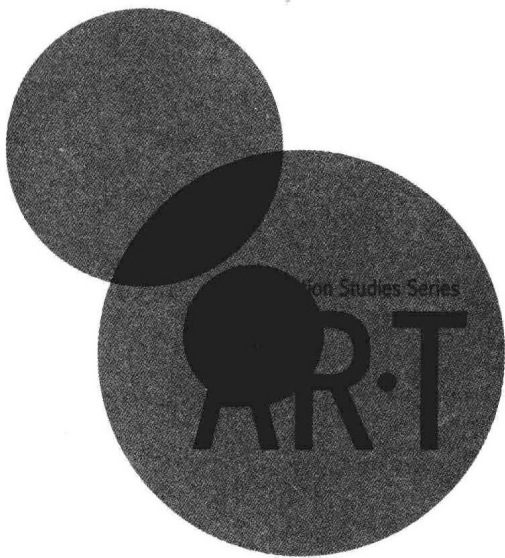
艾尔·赫维茨 著
迈克尔·戴
Al Hurwitz and Michael Day

郭敏译

 CENGAGE
Learning™

Education Studies Series
ART

湖南美术出版社

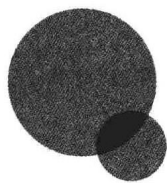

美术教育学系列译丛

儿童与艺术

艾尔·赫维茨
迈克尔·戴 著

郭敏译
湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

儿童与艺术 / (美) 赫维茨, (美) 戴著; 郭敏译. —长沙: 湖南美术出版社, 2008. 5

(美术教育学系列译丛)

书名原文: Children and their Art

ISBN 978-7-5356-2895-4

I. 儿... II. ①赫... ②戴... ③郭... III. 艺术-儿童教育-研究 IV. J-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第065522号

Al Hurwitz, Michael Day.

Children and Their Art: methods for the elementary school(8th ed.)

ISBN 0-495-18930-8

Copyright © 2007 Thomson Wadsworth, a part of Cengage Learning.

Original language published by Cengage Learning. All rights reserved.

Hunan Fine Arts Publishing House is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体字翻译版由圣智学习出版公司授权湖南美术出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内 (不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾) 销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

Cengage Learning Asia Pte. Ltd.

5 Shenfon Way, #01-01 UIC Building, Singapore 068808

本书封面贴有Cengage Learning公司防伪标签, 无标签者不得销售。

湖南省版权局著作权合同登记号: 18-2006-164

儿童与艺术

责任编辑: 黄 啸

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

制 版: 嘉伟文化

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

开 本: 787 × 1094 1/16

印 张: 33.5

版 次: 2008年8月第1版

2008年8月第1次印刷

印 数: 1-4000册

书 号: ISBN 978-7-5356-2895-4

定 价: 68.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,

请与印刷厂联系调换。

总序

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，原著的精彩以及中译本对于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（Judith Burton）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作一个月的学术考察，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，现身说法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。身处哥伦比亚大学其境，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、追求真相的理性精神，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地反思和发展之中。

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，深感他的精神召唤的力量。五十多年前的杜威，虽死犹生，他的思想和实践，已经深深潜入了哥大的学术

传统，至今光耀烛照。

课程建设需要丰富的学术文本。作为研究生课程的参考书目，除了经典文献，还必须能够同步分享国际知识界和美术教育界的当下发展。因此书目的选择也是我在哥大课程考察的课题之一。我把目光锁定在美术教育学专业各个课程的教授开列的参考书目上。这里不能不提到潘晴博士，当时她正在哥伦比亚大学博顿教授门下攻读美术教育专业的博士学位。她精力充沛，光彩照人，对人热情而不轻佻，做事严谨守约而细腻周到。她的英语极为娴熟，工作效率很高，我深感教授们对她的喜爱，有她做沟通双方的桥梁，事半功倍。她为我一一找到各位教授，请他们在各自长长的参考书目清单中，选择推荐最重要的书目。有一晚，她陪我到学校电脑房，上网查阅我们要寻找的书，一口气连续工作了三四个小时，最终将订购书籍的事全部搞定了。那份订单正是读者面前这套《美术教育学译丛》的原始构想。毋庸讳言，最终出现在这套译丛中的书目，有相当的偶然性，这是因为回国后，与国外出版商谈判中文版权并获得授权，常有十分无奈的情况，例如，久无应答，或告知中文版权已售，其结果不免模糊了原先书目序列的学术逻辑。

翻译队伍是至关重要的因素，除了中央美院方面可以组织到的有专业基础、翻译经验和个人兴趣的教师参与，还需要更多人手。事有机缘，我曾邀请王柯平教授为研究生部的博士生班讲授西方艺术哲学中本雅明、阿多诺的美学，当时随意请教美术教育方面的西方译著，不想他本人便是四川人民出版社出版、滕守尧先生主编的“美学、设计、艺术教育丛书”的主要译者。90年代以来，国内已经出版的具有广泛影响的国外美术教育著作的译丛，一套是湖南美术出版社出版、尹少淳先生主编的“美术教育译丛”，另一套就是王柯平先生参与的四川人民出版社的译著丛书，其规模之大，至今仍源源不断地有新译著问世。两套丛书引进了西方现当代美术教育史中的经典著作以及“跨学科美术教育”（又译为“学科基础上的美术教育”）的代表著作，在新世纪

以来国内如火如荼的美术基础教育新课改中，已经显示出了越来越重要的作用。与已有两套丛书的视角略有差异，本套译著的选目，因为来自当下哥伦比亚大学美术教育专业研究生的参考书目，除了版本是最新的以外，既包含有关基础理论的著作，更包含了具操作性的中小学课程设计的研 究著作。或许读者会奇怪选题芜杂，但细读之后，一定会发现它们内在旨趣的一致性，即理论与实践的紧密结合、问题发现与问题解决的指向性、以及不同学科在问题解决中的紧密关联和互相支援。王柯平教授给予我们的工作以热情的理解和支持，由于他的介绍，他的前后几届跨学科文化研究方向的研究生，加盟了本套丛书的译者队伍，为翻译工作提供了生力军。

无论如何，这是一项巨大的工程，需要有实力有胆识的出版社支持。美术界的湘军历来有名气，湖南美术出版社更像是他们的大本营，他们自出奇兵，把出版放在当代艺术和艺术教育的大格局中来 做，魄力、雄心与苦干无人能敌。90年代以来，单是在基础美术教育领域中，他们既推经典图书，又推领军人物，至今集出版、研究和教师培训于一体。这次他们独家承担译著丛书的出版工作，奉献于基础美术教育的热诚可见一斑。

21世纪的中国，随着民主政治和公民社会的发展，基础美术教育正在日益彰显出她的重要意义和无尽魅力。如果说当下美术界可有与'85新潮之深远意义相比的历史现象，那就是基础美术教育所进行的深入改革。艺术教育诉诸人性、人格、修养和创造力方面的独特的教育价值，将随着基础美术教育的全面更新、提升与展开，贡献于中华民族现代复兴的明天。

谁奉献于基础美术教育领域，谁就奉献于未来；谁引领基础美术教育领域，谁就引领未来。谨以此丛书的出版，献给心存大爱的同行、同道和同胞。

陈卫和
于中央美术学院
2008年6月

序

在《儿童与艺术》一书再版之际，作者对多年来给予他们大力支持的出版社表示衷心的感谢。《儿童与艺术》一书再版8次，并在长达50多年的时间内连续出版发行，这在众多图书中是罕见的。这也恰恰说明出版社长期以来对《儿童与艺术》一书选题的肯定以及对作者的信任是正确的。

从1958年首次出版发行《儿童与艺术》至今已有近50年的历史了。第一版的《儿童与艺术》由加拿大艺术教育家查尔斯·盖茨克尔（Charles Gaitskell）所著，时隔12年后，艾尔·赫维茨（Al Hurwitz）与盖茨克尔联手合作，促成了《儿童与艺术》的再版。1975年在赫维茨的主持下，《儿童与艺术》第三版问世，之后他邀请迈克尔·戴（Michael Day）一起合作，写成了《儿童与艺术》的第四版，并于1982年出版发行。盖茨克尔逝世后，赫维茨和戴不断修订、更新每一种新版本，以回应艺术界发生的各种变化和普通教育领域的发展动向，特别是回应艺术教育的种种变化。《儿童与艺术》一书的第七版和第八版是由戴主要负责的。

过去半个世纪艺术教育领域有许多重大的革新。1958年，在这一领域主要依照的是维克

托·劳恩菲尔德（Viktor Lowenfeld）的观点，即以孩子为中心的方法，强调的是艺术制作和艺术媒介与材料的探索。接下来在以后的几十年中，艺术教育又采用了新的理念，适应新的目标。有些新的发展趋势仅仅变成了一种时尚，而有的则成为一种主要的潮流。建立在设计元素和设计原理基础之上的课程理念、艺术就是日常生活、艺术有助于创造力和智力的发展，这些概念继续推动艺术领域的向前发展。20世纪80年代到20世纪90年代，艺术教育从以儿童为中心的方法转向以学科为主的方法，这种方法强调的是艺术内容，强调的是教与学的关系，强调艺术应作为所有学生的一门必修课，成为普通教育中的一部分，就像我们今天看到的这样。多元文化教育形式，以开发大脑为目的的教育和视觉文化教育在艺术教育的发展中产生了重大的影响。

在过去的50年间，艺术教育作为一门专业有了长足的发展。全国美术教育协会（NAEA）就是为各行各业，不同层面的艺术教育工作者成立的。它的年会是世界上最大的专业发展会议，已举办的数百次会议，有近18,000名协会会员参加。全国美术教育协会定期出版业务通讯，杂志和研究性刊物，它的出版物目录由数百条条目组

成，包括书籍、咨情报告和标准文献等。在美国几乎所有50个州都活跃着州一级的专业艺术教育机构。

国际艺术教育学会（InSEA）是一个国际性的专业组织，在欧洲、亚洲、澳大利亚、南美洲举行定期的国际会议和不定期的区域性大会。它还定期出版通讯、国际研究性杂志和期刊。专业性的艺术教育理论与研究杂志常常用两种或两种以上的文字在许多国家出版。

在美国的学校，艺术作为一门科目在过去的半个世纪中已获得它应有的地位，并稳定向前发展。1963年在国家的一项研究报告中，美国小学艺术教师还不足10%，学校里有艺术教室的不到20%；只有54%的中学把艺术作为一门科目，而且那些学校招收的艺术类学生只占学生总数的15%。

另外两项报告是在2001年和2002年公布的，这两项报告讲述了全美艺术教育的发展前景。美国教育统计中心（NCES）进行了2001年的研究，全国美术教育协会委托进行了2002年的研究，下面是其中的一些发现：

- 开设艺术课的公立小学占87%
- 开设艺术课的公立中学占93%
- 有证书的中学艺术教师占85%
- 中学有硕士学位的艺术教师占55%
- 认为他们的课程符合国家视觉艺术标准（National Visual Arts Standards）的学校占86%
- 把艺术课作为必修课的中学占60%

通过比较我们看到，1963年，只有8%的中学把艺术作为一门必修课。

在过去的20年间，美国艺术教育基础设

施也大幅度增加。随着《国家艺术教育标准》（National Standards for Arts Education）的出台和1994年为视觉艺术教师所制定的《国家专业委员会认证标准》（Standards for National Board Certification）的问世，全国美术教育协会也于1999年出版了自己的《艺术教师预备标准》（Standards for Art Teacher Preparation）。1997年第二次出版了《全国教育进展评定》（National Assessment of Educational Progress），2004年首次出版了《艺术教育研究与政策手册》（Handbook of Research and Policy in Art Education），这些都表明艺术教育已作为一门学科在茁壮成长。同美国早期的艺术教育史相比，这门专业的确向前大大地迈进了一步。

在艺术教育发展过程中，作者赫维茨教授和戴教授都积极参与其中。新版《儿童与艺术》一书的任务，就是要把艺术教育新的发展现状纳入其中，揭示问题，同时把艺术教育领域内现有的许多好方法展示出来，让那些准备做艺术教师的学生从中受益，让目前的教育工作者从中受益。希望这本书所涉及的范围也能为众多的读者服务，不管这些读者他们是直接的或间接的对艺术领域内的实践和发展感兴趣。

新版改动之处

新版包括了300多幅插图，其中有100多幅是新增加的。这一百多幅新图提供了运用新媒介和新材料的范例，它们能够更好地体现后现代艺术的形式。在这一百多幅新插图中还有一些是女性艺术家和少数民族艺术家的作品。

有经验的读者将会注意到本书作了如下的一些改动：

- 增加了艺术教育视觉文化一章
- 补充了学生学习和成绩评价这一章的内容
- 更注重使用计算机，把它作为一种学习工具和艺术制作的创作媒介
- 继续关注后现代艺术的时代背景及其对艺术教育的作用
- 每章节后都增加了最新的网址和参考书目
- 增加了120多幅新的艺术复制品，它们是

儿童艺术的范例，有些是反映教学情节的照片

我们走访过许多国家和地区——俄罗斯、中华人民共和国、以色列、日本、法国、荷兰、德国、卡塔尔、澳大利亚、南非共和国、朝鲜、中国台湾、中国香港、加拿大、肯尼亚、牙买加和埃及，在这些国家和地区我们有许多要学习的东西。虽然各种不同文化背景下的儿童能够主动地创造出他们所要表现的各种艺术形象，但这还需要文化的支持，需要学校的教育和教师的指导，以便使他们能够认识到自己的潜能。

没有哪个国家能对理想的艺术教育方案给出全部的答案，也没有哪个社会可以用来作为例证，证明它在美学的发展上对所有儿童提供了系统、完整的支持。研究不同国家的艺术教育是我们艺术教育工作者的使命。

致 谢

《儿童与艺术》这本书的写作，如果离开了艺术领域内各类人群的帮助是做不到的。首先我们想感谢那些为我们提供学生作品范例的老师们，他们是：卡罗林·夏皮罗·奈特（Carolyn Shapiro Knight），沙伦·斯利姆（Sharon Slim），苏珊·瓦尔加（Susan Varga），吉姆·里根（Jim Regan），凯瑟琳·卡梅伦（Catherine Cameron），约瑟夫·杰曼（Joseph Germaine），德里克·史密斯（Derek Smith）以及林恩·惠廷（Lynn Whiting）。我们感谢洛纳·蒂特（Lorna Teeter）和梁迟范（Chi Fan Leung），他们给我们提供了许多图像，这些图像来自于他们组织有序、生动活泼的课堂。

我们对所有入选作品的学生以及他们的老师表示感谢。我们还要感谢罗恩·德朗（Ron DeLong）对我们的帮助，是他带我们进入了宾尼（Binney）和史密斯梦想家儿童艺术档案馆，用最熟练的业务操作，根据我们提供的孩子们的名字和年龄，为我们找到了那些儿童的艺术作品。

下列艺术家们作出了许多宝贵的贡献。他们是休·奥唐奈（Hugh O' Donnell），吉姆·亨尼西（Jim Hennessy），曼萨·恩克鲁玛（Mansa Nkruma），拉里·桑塔那（Larry

Santana），苏珊·斯蒂尔斯（Susan Stills），陈明特（Chen Ming Te），琼·盖瑟（Joan Gaither）和尤金·格里格斯比（Eugene Grigsby）。我们感谢亨廷顿（Huntington）藏书楼的琼·帕特森（Jean Patterson）和戴安娜·考兹尼克（Diana Korzenik），他们为我们提供了获奖目录的封面。海伦·赫维茨（Helen Hurwitz）提供了宝贵的打字技能，在校读艺术教育的大学生雷切尔·斯特拉特福德（Rachel Stratford）和艾比·埃德尔曼（Abbey Edelman）帮助我们查阅了图书。我们感谢沙伦·格雷（Sharon Gray）博士和来自台湾的曹筱·（Tsau Saiu Yue）博士为我们提供的许多艺术教育的图像，感谢我们的同事唐娜·凯·贝蒂（Donna Kay Beattie）和玛里琳·斯图尔特（Marilyn Stewart）博士所做的艺术教育学习的评价体系。感谢瓦尔·布林克霍夫（Val Brinkerhoff）和大卫·霍金森（David Hawkinso）两位专业摄影师为我们提供的优秀作品。

弗吉·戴（Virgie Day）博士也作出了巨大贡献，她把本书第二章中她的关于后现代主义的稿子进行了全面的编辑整理。她在电脑上花费了无数个日夜，为我们提供所有的因特网址和参考书目，这些也正是本书这次所加的主要内容。

我们感谢罗伯特·萨伯尔 (Robert Sabol) 博士所作的细致工作，他检查并校对了第二十章。感谢鲍勃·斯蒂尔 (Bob Steele)，布鲁斯·赫克奥 (Bruce Hucko)，卡伦·卡罗尔 (Karen Carroll)，桑德拉·凯 (Sandra Kaye)，马克思·克拉格尔 (Max Klager) 博士，和彼得·伦敦 (Peter London) 为我们所作的贡献。我们还要感谢南卡罗来纳大学的辛西娅·科尔伯特 (Cynthia Colbert) 博士，西弗吉尼亚大学的维多利亚·弗格斯 (Victoria Fergus)，塔尔萨 (Tulsa) 大学的弗吉尔·D·兰普顿 (Virgil D. Lampton) 博士，和北卡罗来纳大学的罗伯特·W·赖斯 (Roberta W. Rice) 博士，及格林斯博罗 (Greensboro) 给我

们的评价和建议。

最后，我们要感谢汤姆森沃兹沃思 (Thomson Wadsworth) 出版社的全体同仁，特别要感谢责任编辑约翰·斯旺森 (John Swanson)，高级编辑沙伦·亚当斯·普尔 (Sharon Adams Poore)，项目经理金·亚当斯 (Kim Adams)，助理艾利森·罗伯 (Allison Roper)。我们还要感谢图书生产合作伙伴玛丽·基思·特拉威克 (Mary Keith Trawick) 和图片编辑琳达·赛克斯 (Linda Sykes)。正是由于以上工作人员的共同努力促成了《儿童与艺术》这本书的最佳版本。

目 录

总序		第三章 儿童在艺术上的发展：儿童如何成长和学习	54
序		绘画表达阶段	57
新版改动之处		儿童为什么创作艺术	78
致谢		儿童艺术概念的发展	81
第一部分 艺术教育的基础与目标	1	艺术家和儿童艺术	82
第一章 艺术教育的基础：儿童、艺术、社会	2	注释	84
视觉艺术的本质	3	读者活动	85
关于学习者的观点	8	推荐读物	85
社会价值观	15	网络资源	86
艺术教育的变化	17		
对当代艺术教育的一些基本观点	23	第四章 有特殊需求的儿童：为所有儿童的艺术	87
注释	24	艺术对特殊需求学生所作的贡献	92
读者活动	29	教智力、认知或发展上有缺陷的儿童	94
推荐读物	29	教学方法	96
网络资源	30	其他类型的残疾	100
		注释	102
第二章 当代课堂的艺术教育：问题和实践	31	读者活动	103
艺术不仅是“好”的，而且是必需的	32	推荐读物	103
均衡艺术教育方案	33	网络资源	104
后现代思潮的影响	37		
总结	48	第五章 天才儿童：艺术天赋的特质	105
注释	48	鉴别有天赋的儿童	107
读者活动	51	鉴别天才儿童	115
推荐读物	51	为天才儿童在艺术上的特殊安排	117
网络资源	52	推荐的艺术活动	118
		教有天赋的儿童	123
第二部分 作为学习者的儿童	53		

注释	124	完成过程	180
读者活动	125	注释	182
推荐读物	125	读者活动	183
网络资源	126	推荐读物	183
		网络资源	184
第三部分 艺术内容	127		
第六章 素描：画室教学的核心	128	第九章 版画复制	185
动手操作阶段（2-5岁）	130	拓印	188
符号创造阶段（1-4 年级）	130	单色版画印制	188
前青春期阶段（4-6 年级）	131	土豆和粘贴印记	191
构图的发展	138	聚苯乙烯、油毡、木版画印制	192
叙事性创作：讲故事	142	孔版印刷	199
注释	144	注释	200
读者活动	144	读者活动	200
推荐读物	145	推荐读物	201
网络资源	145	网络资源	202
第七章 油画：画室教学的核心	147	第十章 新媒体：概念和大地艺术——从计算机到激光	203
油画媒介和技巧	148	新概念、新媒体	204
培养色彩意识	152	课堂上的新媒体	208
注释	158	教学媒介	213
读者活动	158	注释	220
推荐读物	159	读者活动	220
网络资源	160	推荐读物	221
		网络资源	222
第八章 雕塑和陶瓷	161	第十一章 设计：艺术语言和艺术应用	223
雕塑：塑造和建筑的基本形式	162	设计元素	225
纸雕	166	设计原理	233
石膏雕塑	171	设计的用途	236
陶瓷：土与火的艺术	172	注释	243
泥塑	173		
制作陶器	178		

读者活动	243	艺术和西方社会	332
推荐读物	244	教学方法：探究和结构化讨论	338
网络资源	245	注释	340
		读者活动	341
第十二章 艺术批评：从课堂到博物馆	246	推荐读物	342
艺术鉴赏与艺术批评	247	网络资源	343
培养批评技能的教学方法	249		
向艺术批评家学习	255	第十五章 艺术教育中的视觉文化	344
运用语言	259	艺术教育中视觉文化的理性思考	345
进一步的学习建议	260	艺术教育中视觉文化的教学方法	349
让全班参与活动	261	艺术课堂上视觉文化的应用	356
培养批评能力的教学辅助设备	266	注释	359
利用艺术博物馆和美术馆	268	读者活动	360
注释	272	推荐读物	361
读者活动	272	网络资源	362
推荐读物	273		
博物馆读物	274	第四部分 教学	363
网络资源	274	第十六章 艺术教学方法：课堂实践	364
		方法论	365
第十三章 艺术史：过去的时代、不同的地域	275	艺术教学实践	368
艺术史内容：世界艺术纵览	277	组织教学	379
教艺术史	300	教学行为：第一堂课的安排	382
艺术史和探究方法的作用	303	注释	387
注释	309	读者活动	388
读者活动	311	推荐读物	388
推荐读物	311	网络资源	389
艺术史儿童用书	313		
网络资源	314	第十七章 社会维度：协作式艺术活动和教学游戏	390
		艺术教育中的社会价值观	391
第十四章 美学：艺术室的哲学	316	协作式活动中老师扮演的角色	391
美学和艺术理论	319	小组活动：较为简单的形式	393
三种美学观点：模仿说、表现说、形式说	327		

木偶	394	网络资源	472
壁画	397		
艺术游戏	406	第二十章 评价学生的学习和成绩	473
注释	412	给词汇下定义	474
读者活动	413	非正式评价	476
推荐读物	413	正式评价	476
网络资源	414	对学生艺术进步的评价	478
		对学生艺术进步的评价方法	486
第五部分 课程和评估	415	汇报艺术上的进步	497
第十八章 课程：背景、计划、组织	416	注释	506
对课程决策的影响因素	418	读者活动	506
由谁设计艺术课程	423	推荐读物	507
设计艺术教育方案的关键性决策	427	网络资源	507
把艺术同其他科目联系起来	429		
组织和写作艺术课程	438	附录A 艺术教育的历史框架：日期、人物、	
注释	450	出版物、事件	508
读者活动	451	附录B 专业职责和行业协会	517
推荐读物	452	附录C 商业资源	519
网络资源	453	附录D 小学艺术教学使用的安全材料	521
第十九章 教室安排和学生作品展	454		
教室的硬件要求	455		
基本用品和设施	456		
教室布置	457		
为什么要展出儿童的艺术作品	462		
选择展出的作品	464		
布置教室展品	465		
在教室外布置展览	469		
作为社区教育的展览	470		
注释	471		
读者活动	471		
推荐读物	471		

第一部分

艺术教育的基础与目标

在世界历史长河中，人类社会活动最显著的特征之一就是与艺术活动紧密相连、密切相关。

——埃伦·迪萨纳亚克，《审美的人》

教育工作者首先要考虑三个基本因素。第一个因素是学习者的特点，第二个因素是教学的内容，第三个因素是不可忽略的社会价值观，因为教育正是在这些社会价值观中进行的。¹ 为此，未来的教育家需要考虑视觉艺术的动态特点，考虑指导教育实践的关于学习者的各种各样的观点，还要考虑社会价值观，因为它是制定教育方案的依据。不管教育背景是公立的、私立的、家庭的，还是任何一种其他背景下的学校，只要最终目标是正规艺术教育，这三个因素都必须考虑。

视觉艺术的本质

要获得对艺术的基本理解，我们不妨置身于过去的时光，甚至回到洞穴壁画的年代。从这一角度看，我们可以认识到一项早期成就的重要性：容器的发明。起初人们肤浅地认为，有一个可以让人装水或盛粮食的空间就已经是原始技术中的一个奇迹了。后来，一定有人注意：如果能在容器的形状和内壁的厚度上再多下点工夫，那么容器应该会变得更加令人满意。为了改善容器的功能，就要完善其形式，于是就有无名制作者在如何提高工艺水平上下工夫。

之后，制作容器或陶罐的人会对容器的外观做试验，尽管这样做与容器的功能毫无关系，就是说对陶罐能装多少东西或者它能够用多久起不

了什么作用；外观装饰只是可以让陶器和外形更加赏心悦目。装饰概念的发展给制陶匠人在技术上和设计上提供了无限的选择，陶器一成形就可以在上面做各种图案的绘画和镌刻，如弯状、环状、直线或任何这些图案的组合。

早期的匠人发现，这些装饰还可以有意义，因为那些符号可以表达他们的思想。他们发现通

图1-1 彼得·安东尼 (Peter Anthony), 《天鹰》(Sky Eagle), 加拿大内陆不列颠哥伦比亚舒斯瓦普 (Shuswap) 人传统的舞蹈服饰。好的服装本身就是应用艺术作品, 它们经常表达文化的意义和价值观。大多数文化中的服饰都用来传递文化角色, 显示社会地位, 表达个人独有的个性。这些美学功能要求艺术家创作中的技能和敏感。服饰的概念已远远超出了我们所熟知的用来遮羞、护身、保暖的功用, 而延伸到整齐、时尚和美的概念上来。各种色彩的面料, 加上儿童对美洲印第安人的联想使得对北美印第安人华丽服饰的研究成为具有很强内在价值的课题。

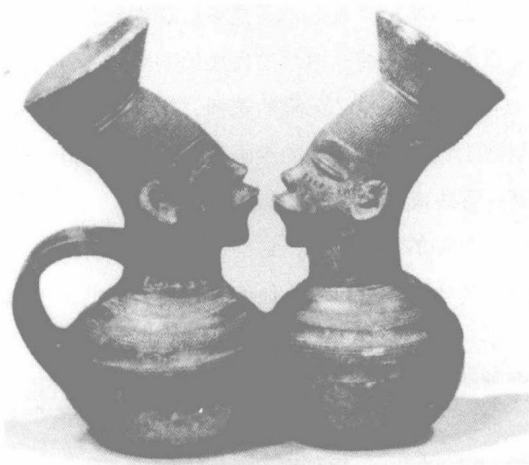

图1-2 双碗状罐，非洲芒贝图人（Mangbetu）风格，大约1910年收藏，陶制品。这件精致的双碗状罐具有雕刻装饰的特征，一个完美地与整体连接的罐耳，两个雕刻了的有冠戴的象征着社会地位和政治地位的头。陶土是最普遍的艺术媒介之一，注意本书中展示的陶制品它们例证的时代、文化和区域范围。

过这些符号，除了可以与他人交流，还可以表达他们的恐惧、梦想和想象。² 洞穴壁画就反映了这种功能，描绘出来的动物形状不同于群体经验中所认识的动物形状，它们大概代表的是某种仪式，猎人们借此可以记录下有关生存的信息。³ 现在装饰进入了一个更深的领域，在这个领域中图像被赋予了寓意。这种转变并不是群体中的每个成员都可以做到的，那些能够做到的人现在我们称他们为艺术家。⁴

由于艺术的发展已超越了它的实用功能，又因为人们不仅仅把注意力对准了它的用途，而且还对准了它的外表，于是审美鉴赏的概念随之产生了。一幅画或一个精美的容器就具有投资价值或历史价值，然而，它们之所以作为艺术品存在是由于自身内在的一种力量，这种力量如同乐曲或诗歌一样，以其独特的方式给人以愉悦和激

励。当我们通过各种不同的文化看艺术作品时，虽然我们不知道这些艺术品是怎么创作出来的，但是它们却能够给我们带来美学上的震撼。如果再有一些相关的文化知识和历史知识，那么就会扩展并加深我们对艺术品的认识，同时极大地增加我们对这件艺术品的理解。

本书我们论述的视觉艺术，指的是大量令人着迷的不同的艺术传统和艺术形式。传统美术包括素描、绘画、雕刻和印刷制作，它们已经存在很多个世纪了。今天以摄影、摄像和电脑绘图技术为基础的美术，形成了当代一批生机勃勃的竞争者。环境艺术、表演艺术、概念艺术、装置艺术的新概念对视觉艺术的多样性也起了一份促进作用。

民间艺术（folk arts）是由当地人民或没有经过正规训练的艺术家所创作的作品，也包括土著居民所创作的作品。这些作品是在人们强烈而活跃的原始创作冲动中诞生的，其表现形式多种多样，它们在文化中起到了只有艺术才能满足的社会功能。与此同时还有每天围绕在我们身边的应用艺术，如建筑、室内装潢、编织、陶瓷、时装设计和许多其他的应用艺术。当代视觉文化的流行艺术（popular art）形式，如广告画、连环画、电视广告、视频游戏、电影等，它们给视觉艺术增添了动态的、充满活力的内容。这一宽泛的、包罗万象的视觉艺术属于后现代的范畴，它与我们所生活的后现代时代是一致的。

作为关心艺术本质的教育工作者，我们要研究众多文化中的视觉艺术，包括西欧的、埃及的、亚洲的、非洲的、前哥伦比亚的、墨西哥的、美洲印第安的、波利尼亚的和伊斯兰的。从史