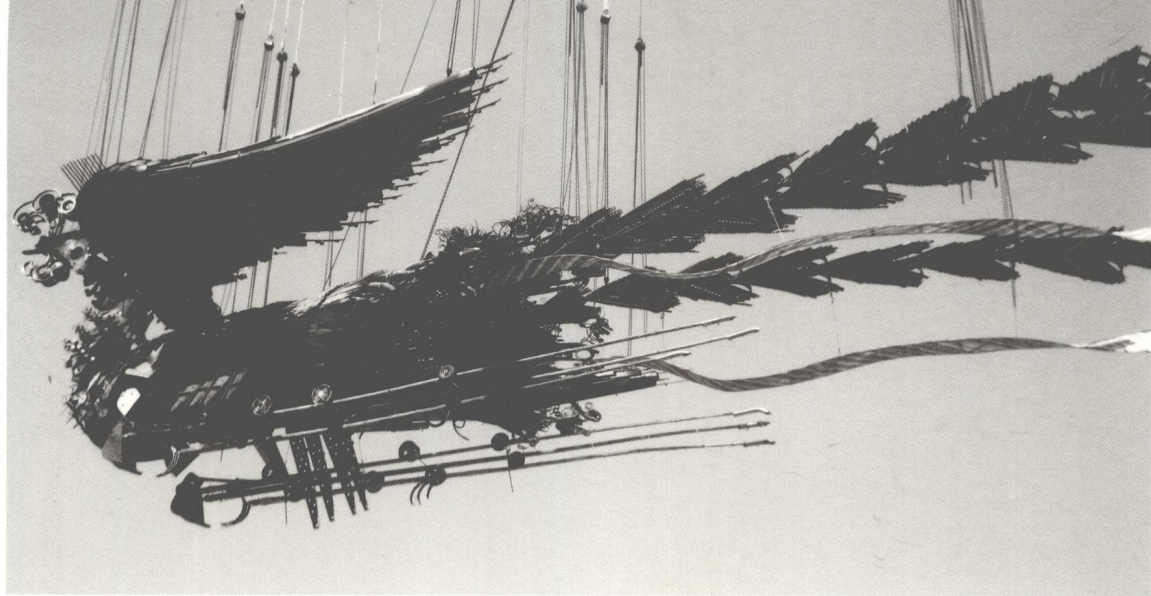
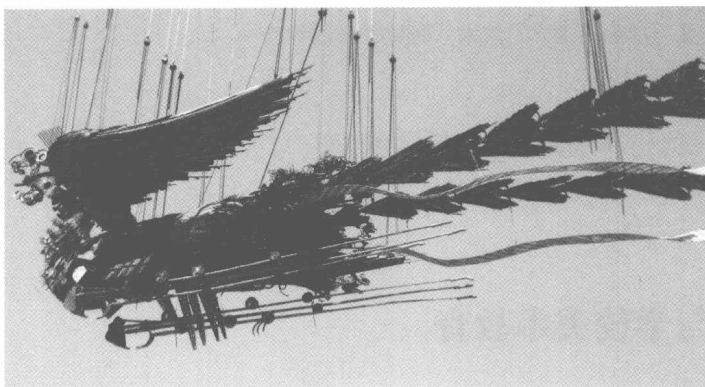

Contemporary Art and School Art Education

段 鹏 著

当代艺术与学校美术教育

Contemporary Art and School Art Education

当代艺术与学校美术教育

段 鹏 著

图书在版编目(CIP)数据

当代艺术与学校美术教育 / 段鹏著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2012.12

ISBN 978-7-5356-5888-3

I. ①当… II. ①段… III. ①艺术-研究②学校教育-美术教育-研究 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第273107号

当代艺术与学校美术教育

出版人: 李小山

著者: 段鹏

责任编辑: 罗彪

责任校对: 陈银霞

书籍设计: 王管坤

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

印 刷: 长沙市天涯彩印包装有限公司

(长沙市雨花区环保中路188号国际企业中心2栋A座102室)

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 16

版 次: 2012年12月第1版 2012年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-5888-3

定 价: 28.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 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。

联系电话: 0731-88738886

序 言

艺术随时代的发展而嬗变，想必这应该是一个不争的事实。由古迄今，艺术传承取舍，推陈出新，逐渐累积，构建出当下社会文明之胜景。诸多的艺术样式在反映时代风貌的同时，也往往具有“永恒的魅力”。其无限的精神营养，小而言之可助人情感寻得慰藉，大而言之则可以推动社会各项事业的发展与进步。美术教育，即是其最大的得益者之一。要知道艺术学科本身，是美术教育的基础，更是其内容。

基于此，笔者窃以为美术教育需要关注艺术发展的最新面貌。“美术教育应对美术自身的变化保持敏锐的感受性，尽量运用美术领域的最新成果，以丰满自身。”（尹少淳 语）推其原委，美术教育关注艺术领域的新变化，不仅有助于为美术教育“教什么”提供新鲜的教学内容，重要的是它也可以为我们理解美术教育“怎么教”提供一种新异的视角。内容也好，方法也罢，这些都将为学校美术教育带来一片崭新的天地！然而遗憾的是，在当下国内美术教育研究领域内，有关艺术发展的最新面貌与美术教育之深入探研，向来罕见触及者。在传统的学校美术教育实践中，教师为学生呈现的多是已经载入美术史的经典作品，而一些新鲜的美术表现则始终处于“缺位”状态。再翻阅我国现行的美术教科书，也多在“现代主义”部分画上了句点，对于以装置、行为、观念为主体的后现代艺术、当代美术更是少有提及。

根植于这样的思考以及对促进美术教育“丰满自身”的良好愿望，我选择“当代艺术融入学校美术教育”这一选题作为自己的研究方向。本书是在我的博士论文的基础之上写作而成，也是对此方面的一点先期尝试。在本研究中，我遵循“提出问题—分析问题—解决问题”之思维路径，大胆地提出了自身的研究假设与命题——“在艺术不断更新和嬗变的背景之下，学校美术教育和当下新鲜的艺术表现存在某种程度上的脱节或滞后。而将当代艺术内容融入学校美术教育具有其独特的理论基础和教育价值”。为了证明此结论，我力图尽可能地分析

当代艺术的内涵与特征，并在此基础上挖掘当代艺术和学生生活世界的独特联系及其特殊的教育价值，如现代文化心态的培养、视觉思维能力的促成、创造力的形成等。在后半部分，为了避免研究止步于一种“期许”和“空泛的理论陈述”，我也做了一系列的课程实验，以期求得论证和进一步的研究发现……

然而我想说的是，本书的研究目的并非只是局限于为美术教育提供一种超乎常规的选择（这的确是我研究的初衷）。重要的是，我想借此实现这一个教育理想：美术教育应着眼于人的精神世界的开发，它非局部小知识、小技能的教育。在传承美术知识、技能与文化的同时，我们作为教育工作者还应该教会学生以批判的勇气、宽容的态度、创新的精神，以及探索未知艺术世界的方法！所以，我希望和大家一道去寻找那些也许已经失落的人文精神和教育理想，去求得一种在市场化、功利化已成为普遍社会现实下仍然可以卓然独立的艺术精神与教育诉求。

当然，囿于学力不逮及自身的专业背景等诸多因素，本书的研究难免有其局限，并不能保证绝对公允而毫无偏见。这里只是想拿出来以求教于方家，求得批评与指正。

段鹏

2012年11月于北京花园村

目 录

1	绪论
9	第一章 当代艺术与学校美术教育
10	第一节 美术的发展及其新的形式
27	第二节 当代艺术与学校美术教育的新课题
35	第二章 当代艺术融入学校美术教育的理论思考
36	第一节 后现代理论思潮——充满珍宝的瓦砾场
60	第二节 基于艺术学理论的进一步思考
96	第三节 后现代的课程与教学及寻求美术教育范式的转变
107	第三章 当代艺术融入学校美术教育的价值取向与哲学审思
108	第一节 当代艺术融入学校美术教育的教学行为导向
110	第二节 当代艺术融入学校美术教育的核心价值观
123	第三节 当代艺术融入学校美术教育秉持的观念之一：灵活、流动与开放的“基础观”
131	第四节 当代艺术融入学校美术教育秉持的观念之二：“生活世界”的回归，构筑与教室之外世界连接的深层意义
138	第五节 “批判性思维”能力培养及其教学，成就富于思考力的学生

147	第四章 当代艺术作为课程资源的开发与筛选
148	第一节 课程资源之思
152	第二节 当代艺术作为美术课程资源的筛选原则
161	第五章 课堂中的实践应用
162	第一节 课堂教学的四个关键环节
176	第二节 教学方法的具体应用——“基于问题式”学习策略的运用
181	第三节 当代艺术融入学校美术教育“三段式”教学模式构想
194	第四节 对质疑的回应——几对辩证而又统一的矛盾
201	第五节 课程实验与研究论证
221	结语
225	附录
226	附录一 青少年对当代艺术认知情况的问卷调查（实验前）
228	附录二 学生对当代艺术融入学校美术教育的综合教学评价（实验后）
231	附录三 学生当代艺术创作自我评量表
232	附录四 课堂美术教学一些可供参考的艺术家及其作品
235	附录五 当代艺术与中小学美术教育——对现代艺术家徐冰的访谈
241	参考文献

绪论

“艺术”（本文特指“视觉造型艺术”），似乎永远是一个常议常新的词汇，至今仍没有公认的定义。单就其外在的表现形式来看，近些年来国内外美术发生了诸多的变化。这些变化不仅反映在艺术创造所使用的新鲜媒材、多元的技术手段与展示方式方面，也反映在艺术观念的更迭上。各种新颖的艺术样式频见于网络、电视传媒、报纸杂志等多种媒体之中，广泛存在于各式展览、社区、城市建筑等公共空间之内。现今，艺术正在逐渐缩短与大众间的距离，这已成为一个不争的事实。然而，普通观者的反应却不尽相同：有人叫好，称“艺术的开放和繁荣是国家现代化进程的一个重要标志，它体现了国民的创造性以及对外来多元文化的包容心态”；也有人实话实说，“看不懂，实在是看不懂”¹。对此，我国的普通学校中小学美术教育应该如何应对？是一味的规避（鉴于其良莠不齐的性质）？抑或是积极的引导，以积极促进学生对多样艺术形式的了解与认知？

给出一个“是”与“否”的答案，似乎并不是那么困难。关注开放的艺术状态，关注新鲜的艺术表现形式，这在国内美术教育界并不算是一个十分“另类”的话题，可以说是已见熹微。一些著名的美术教育研究学者也给出了自己的答案。常锐伦这样指出：“时代即将跨入21世纪，我们的学生对20世纪百年的美术知道多少，理解有多深，当代美术多元化是客观存在的，所以学生在审美观念上也应是多元的，思想上能包容多元的美术并存。既能对教材规定的经典作品认知，……又能对现代的作品有自己的审美选择，敢于大胆表达个人的审美判断，不盲目迷信，不陷入以丑为美的神话误导之中，更能关注生活当中的美术和勇于表达对其美丑判断的看法。”²尹少淳也曾鲜明地提及：“美术教育应对美术自身的变化保持敏锐的感受性，尽量运用美术领域的最新成果，以丰满自身。”³就事实的调查方面，钱初熹在其著作《迎接视觉文化挑战的美术教育》中设有“美术教育应当关注当代艺术的发展”一节，研究者经过初步调查后指出：“许多新的艺术形式和艺术作品纷纷崭露头角，传统的美术门类的划分方式已不能适应美术发展的需要。在艺术不断发展的今天，如何在学校美术课程中导入当代艺术的学习内容，引导学生学会如何鉴赏当代艺术作品？对这些问题的探讨已成为

1 陈履生. 看不懂，实在是看不懂 [N]. 美术报, 2006.5.27.

2 常锐伦. 基础教育美术学科教学内容改革的一点设想 [J]. 中国美术教育, 1999(4):11.

3 尹少淳. 美术及其教育 [M]. 长沙: 湖南美术出版社, 1995:26.

高中生《殊途与同归》活体雕塑、装置与行为艺术表演现场（贾小川提供）

当前美术教育研究的重要课题之一。”⁴王大根也曾撰写过《视觉文化时代与高中美术课程》一文，文中指出：美术是形态、门类和风格十分丰富和多样的领域，也应该包括各种现代艺术和后现代艺术。这些形态各异的现代和后现代艺术因为其反映了现代社会的观念和特征，标志着美术发展的最新趋势，因此对于形成学生的“现代文化心态”具有重要指导作用。⁵此外，台湾美术教育学者郭桢祥、赵惠玲也指出：“不论是以往强调以学生自我表现为教学原则的创造性取向，抑或强调将艺术视为独立学科的学科本位之教学取向，其着眼点均以精致艺术为主要教学范畴。然而，时代不变，人类所处的环境日新月异，当代创作的风貌多姿多彩，学校艺术课程的步伐似乎也应该调整加快。”⁶

综合来看，以上几位美术教育理论工作者以其敏锐的学术视角指出了当代艺术与学校美术教育发展相结合这一新趋势，认同于学校美术教育应该关注艺术发展的新形态、新风格。

4 钱初熹. 迎接视觉文化挑战的美术教育[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2006:176.

5 王大根. 视觉文化时代与高中美术课程[M]// 钱初熹. 迎接视觉文化挑战的美术教育, 上海: 华东师范大学出版社, 2006:22.

6 黄壬来. 艺术与人文教育[M]. 台北: 桂冠图书股份有限公司, 2002:332.

这表明我国学校美术教育在注重传承传统美术的同时,也同样要积极关注艺术发展的最新面貌。这种关注与课程标准中所指出的“培养学生对祖国优秀美术传统的热爱,对世界多元文化的宽容和尊重”⁷具有某种程度的一致性。此外,我国大陆地区也有不少一线美术教师在这方面做出了卓有成效的实践。这其中有:广东省深圳中学的房尚昆和李大强老师、北京市海淀区实验中学的李露花老师、北京市首都师范大学附属育新学校的黄静老师、北京市东城区少年宫的罗珍老师等。他们在课堂教学中不断探索这一新鲜的美术教育实践领域,具有一定的实验性和探索性。譬如,内蒙古包头市贾小川老师组织高中生进行的《殊途与同归》活体雕塑、装置与行为艺术的现场展示过程。

经由以上来看,对于新的艺术形式,我国不少美术教育工作者都展现出了积极的关注热情以及创造性地将其付诸自身教学实践的信心和努力。

□ 问题、目的与命题

20世纪科学哲学家卡尔·波普尔(Karl Popper, 1902—1994)坚信:“科学和知识的增长永远始于问题,终于问题——愈来愈深化的问题,愈来愈能启发新问题的问题。”⁸诚哉斯言!科学理论的增加并非只是相关知识一砖一瓦的累积式的构造,相反,它是基于问题之下对现存知识的不断破除。问题的提出也是对课题的设置和解决方法的追寻。因此,本着“提出一个问题远远要比解决一个问题更重要”的观念,笔者将自身研究的核心问题确定为:

在艺术界限不断模糊、艺术本体不断更新和嬗变的今日,当今美术教育应该做出怎样的应对?也就是必须要回答美术教育教什么和怎样教的问题。

在以上研究的核心问题的指引下,本书希望深入探讨开放的艺术与学校美术教育之间的变量关系,以及将当代艺术内容融入基础美术教育的理论根基和实践应用的具体策略。据此一以贯之的研究线索,笔者也相应设定了一些具体的研究问题:

7 中华人民共和国教育部制定.全日制义务教育美术课程标准(实验稿)[S].北京:人民教育出版社,2001:4.

8 [美]卡尔·波普尔(Karl Popper)著,傅季重等译.猜想与反驳:客观知识的增长[M].上海:上海译文出版社,2001:318.

1. 当前美术的发展及其新的变化带给学校美术教育的挑战有哪些?
2. 当代艺术内容融入基础美术教育的理论基础为何?
3. 将当代艺术融入学校美术教育,在宏观教育观念方面教师应该做出怎样的转变?
4. 如何选择合适的当代艺术内容进入课堂?其具体的筛选标准和原则是什么?
5. 如何展开当代艺术内容融入中学美术教育的教学实践?是否有系统的课程模式、教学策略?如何对学生的学习过程及成果作出评价?

随着以上具体问题的不断聚焦,也愈加凸显了本书研究的目的所在:

1. 通过阐述当前美术变化的具体内容及学校美术教育的趋势,提出开放的艺术观及其带给学校美术教育新的思考;
2. 基于后现代理论(如后现代美学原理,艺术创作观,教育的知识观、课程观等)探讨当代艺术内容融入学校美术教育的理论基础和可能性;
3. 阐释当代艺术内容融入学校美术教育的教学观念转变;
4. 提出当代艺术融入学校美术教育的课程资源筛选原则;
5. 给出当代艺术内容融入学校美术教育实践层面的操作化策略建议及分析。

此外,考虑到学术论证性,本书不应只是遵照既定的研究点作出一些教材式的条理分析。毕竟,按照一定的组织结构安排素材并不能凸显学术的贡献与原创性。基于此认识,笔者特在这里首先提出研究的中心命题或是笔者的基本观点——

在艺术不断更新和嬗变的背景之下,学校美术教育和当下新鲜的艺术表现存在某处程度上的脱节或滞后。而将当代艺术内容融入学校美术教育具有其独特的理论基础和教育价值。因此,学校美术教育应秉持一种“流动的基础观”,认识到当代艺术和学生生活世界的独特联系及培养学生批判性思考能力的特殊价值。当代艺术在经过课程资源筛选之后,可以使学生了解艺术发展的最新形态,正确评价纷繁复杂的艺术现状(识辨其美丑、评判其价值),并在此基础之上塑造学生的独立人格。

□ 关键概念的限定与阐释

“理论的基本职能是描述、预言和解释”⁹，而理论研究中，“真正的思想和科学的洞见，只有通过概念所做的劳动才能获得”¹⁰。因此，笔者认同于概念的明晰是任何科学理论研究的第一块基石。借由此，研究者可以划定、厘清研究的域限，同时获得一种思想上的清澈。在本研究中，“当代艺术”“学校美术教育”是本文的核心概念，对于其二者之间变量关系的阐释也是本研究的重心所在。因此，于研究之初阐明其内涵，廓清其外延，具有十分重要的意义和价值。

当代艺术：本研究中所指的当代艺术融具中性的时间意义与特指的风格倾向。它承袭始于20世纪60年代兴起于世界范围内的后现代艺术（Postmodern Art）¹¹，具有一种先锋的时代精神及现代语言表述方式。其特征主要表现在以下几个方面：①企图突破审美范畴，打破艺术与生活的界限；②从传统艺术、现代艺术的形态学范畴转向方法论，用艺术来表达多种思维方式；③从强调主观情感到转向客观世界；④对个性或风格的漠视或敌视；⑤漠视作品的独特性，忽视原作的价值；⑥从对工业、机械社会的反感到与工业机械的结合；⑦主张艺术平民化，大量运用传播媒介。¹²笔者在文中第一章节部分还会对当代艺术的内涵进行进一步阐述。

美术教育：美术教育从教育场所上来考察，可以分为学校美术教育、家庭美术教育和社会美术教育三种。学校美术教育按其目的分离，又可以分为以提高普通公民美术文化素质、促进全面发展的普通学校美术教育，以及旨在培养美术专业人员、传承和发展美术知识和文化的专业美术教育。本研究中所提及的美术教育指“普通

9 [美]比彻姆.课程理论[M].北京：人民教育出版社，1989:29.

10 [德]黑格尔.精神现象学（上卷）[M].北京：商务印书馆，1962:48.

11 笔者这里认为当代艺术承袭、脱胎于后现代艺术，它是后现代精神在当下艺术领域的直接体现。对此，邹跃进曾撰文《什么是当代艺术》，其中也指出“从文化性质的角度看，当代艺术是相对于现代主义艺术而言的，属于现代主义之后的后现代主义艺术范畴。如果这一立论能够成立，那么，我们就可以把当代艺术看成是后现代艺术在当下的呈现”。（邹跃进.什么是当代艺术[J].中国艺术，2008(1):10.）笔者以为，当代艺术和后现代艺术的共同点在于，它们均是当代的先锋艺术和实验艺术，它们往往观念超前、形式新颖且具有一定的探索性。

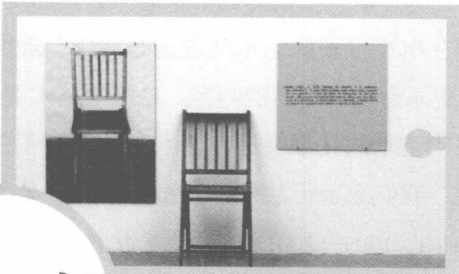
12 中国大百科全书·美术卷 I[K].北京：中国大百科全书出版社，2003:310.

学校美术教育”，是一种学科教育，它由学科本体和教育功能构成。笔者的研究更为侧重于其教育功效的发挥，更为强调“该学科对人的心智和身心的良性影响”。¹³

笔者承认自己在如上概念界定中存在片面和主观取舍之处。笔者不寻求对“当代艺术”及“美术教育”作一个大而全的包含。因为这不可能，也不恰当。鉴于该研究的旨趣所在，笔者只是在一个层面上对两个概念丰厚的内涵作出片段的截取。恰如杜威（John Dewey, 1859—1952）在其《艺术即经验》中指出定义的局限性那般：“一个严格的定义，一个在所有的方面都将从属于一个类别内容与其他的东西分开的定义，只是一个错觉。存在着的只是一些或多或少有用的定义；有用是因为它将注意力指向连续的表述过程之中的重要倾向——这些倾向如果局限于分散性的状态，就会产生这种或那种‘精确的’定义。”¹⁴笔者以为，任何定义都不能将所要描述之物划入某种固定而永恒的分类之中，定义是在“倾向”性的层面被使用，它只是对“行动趋向”的具体明示。

13 尹少淳. 美术教育学新编[M]. 北京：高等教育出版社，2009:50.

14 杜威 著，高建平 译. 艺术即经验[M]. 北京：商务印书馆，2005:217.

第一章

当代艺术 与学校美术教育

第一节 美术的发展及其新的形式

一、当前东西方美术的新变化

艺术发展的历史性在于，发展和变化相伴相随——这应该是一个不争的事实。艺术史不是“对的艺术”取代“错的艺术”的历史，而是一个不断寻求创新、突破与追求卓越的历史。我们在审视漫长的艺术演进的长河中，最突出的印象应该是：不同的时代各有其艺术，艺术史永远在谱写新的内容。从原始艺术审美意识的萌芽、古典艺术对永恒美的追求，再到现代艺术的狂飙突进，艺术无时无刻不在变化着其外在的形貌。对于未来的艺术及其发展，我们永远无法作出精准的预测。英国的艺术史学家和艺术理论家贡布里希（E.H.Gombrich，1909—2001）在《艺术发展史》第十一次再版时增添了“没有结尾的故事”一章。开篇，谈到艺术史的发展时，他就自问自答地给了自己一个斩钉截铁的答案——

“人们写航空史大概都能一直写到当前，写艺术史能不能也‘一直写到当前’

呢？许多批评家都指望而且相信人们能够做到。我却不那么有把握。”¹

艺术从来就不是一经产生和形成就恒定不变的，或只是在一种风格基础之上的积累和变化。“艺术”本身就是一个开放的概念，它并非自明的，而是承袭于历史发展的文化脉络，同时也在不断地超越即有的规范，不断地转换自己的存在形态和涉及的领域。艺术史纷繁多杂的面貌也说明了“艺术”在不断破除人们即有的关于艺术概念的“图示”，以及对未来艺术各种新鲜的“预见”。批评家L.沃塞列斯那句“多那太罗被关在了野兽笼中！”便成了现代美术史上最有名的笑谈²。当时意含讽刺的名称也渐渐失去了其贬义的意味而焕发

1 [英]贡布里希 著，范景中 译. 艺术发展史[M]. 天津：天津人民美术出版社，1998:332.

2 中国大百科全书·美术卷[K]. 北京：中国大百科全书出版社，2003:966.