

美术教育方法论

郭绍纲

范凯熹 著

MEISHU JIAOYU FANGFALUN

岭南美术出版社

国家教委教育科研
“七·五”规划重点项目研究课题

美术教育方法论

郭绍纲 范凯熹 著

岭南美术出版社

(粤)新登字06号

美术教育方法论

郭绍纲 著
范凯焘

岭南美术出版社出版总发行

广东省新华书店经销

广东省教育厅教育印刷厂印

850×1168毫米 1/32开本 印张：8.375 字数：18万

1993年6月第一版 1993年6月第一次印刷

ISBN7—5362—0986—X/J·952

定价：9.80元

内 容 提 要

本书以美术教育功能、目标及实施方法为主线，以普通美术教育、教学的基本教育、教学规律为重点，适当融进小学美术教学法、中学美术教学法和非专业性的大学美术教学法的有关材料，构成独立的体系，即“美术教育方法论”，论述了美术教育在学校德育、智育、体育、美育和劳动教育中的基本职能、教学方法理论、学习方法理论，以及现代美术教育教学技术和方法等问题。

本书是国家教委“七五”教育科学规划重点项目《我国学校艺术教育理论与实践》的研究成果之一，可作为高等师范美术教育专业美术教育理论课的专业教材，也可作为广大中小学美术教育工作者、美术教研人员的参考读物。

前 言

我们正处在一个伟大的变革时代。社会主义现代化建设发展和改革开放交织而成的时代浪潮，迅猛有力地撞击着我们这个在漫长的历史轨迹中运转数千年的文明古国，打开了美术教育封闭已久的门扉，由此而引起了人们在美术教育观念、思想和方法方面的急剧和深刻的变化。这种变化的冲击波，不仅促使国家教育行政部门乃至全社会对美术教育的认识有了明显地提高，也迫使我们美术教育工作者开始关注学科教育教学理论的探讨，并对自己的美术教育教学实践进行自觉和有意识的思考。

探索并建立我国社会主义美术教育的学科教育教学方法和理论体系，是美术教育界的共同愿望。战后，世界各国美术教育的发展，迫切要求提高美术教育的质量和效率，同时也产生和积累了多种多样的教育教学方法和技术，人们开始转变那种轻视美术教育教学方法的陈旧观念，在这一新的研究领域取得了一定的进展。“教育要面向现代化，面向世界，面向未来。”现代美术教育要求我们及时地利用现代艺术和教育等多方面的知识成果，不断地更新美术教育的思想观念，同时也改进教育教学方法和手段。当前，我国美术教育工作中不仅需要重视提高教师的专业水平，也需要进一步提出美术教师必须加强教育科学修养的新要求。美术教育的科学研究工作不仅应在师范院校和教育科研机构中进行，而且也要在艺术院校和综合大学中蓬勃开展起来。研究范围既应包括宏观决策，也要包括微观的深入。教育教学方法是美术教育思想观念的具体体现，是达到美术教育目的功能的

主要手段。如何提高教育质量和效率，改进教育教学方法，应当成为美术教育工作者共同关心的问题。正因为这种需要，我们就美术教育教学方法理论这一基础性的课题开展了研究，并得到了国家教委高等学校社会科学发展研究中心的支持，并被列入国家教委七五教育科学重点项目——《我国学校艺术教育的理论与实践》的研究课题之一。《美术教育教学方法论》这本书，便是这一研究课题的成果。

本书把美术教育教学方法视为一个系统，着重研究了构成这个系统的各个要素，作为美术教育工作者有关教育和教学决策的基础，特别强调美术教育功能、环境和教育方法的相互作用，重视考虑美术教育的连续性、衔接性和系统性，从而避免以往教育科学研究中，不论教育功能和环境如何，而单纯寻求所谓“最佳教学方法”的局限性。本书不仅阐述了讲授、示范、辅导等传统美术教学方法和范画、幻灯之类的常规教学工具，还介绍了运用现代科学技术与教育科学成果所发展的多种新的美术教育教学方法、技术和组织形式，并试图根据教育心理学和艺术心理学的横向研究，对学生美术能力和教师美术教学能力进行评价、测试的探索，这些都丰富和深化了美术教育教学方法研究的内容。

由于我国美术教育科学研究工作起步较晚，许多有关美术教育教学方法的理论与实践问题的研究尚属探索和论证阶段。虽然我们在美术教育教学的实践方面有一些具体工作的体会，理论方面也有些起步性的探究，但理论的素养和实践的经验都很有限，因而本书对美术教育教学方法论的总结和论述不可能面面俱到、精微细致。我们的目的仅希望以此抛砖引玉，通过读者的批评指正，从而逐步建立一个具有民族特色和时代精神的社会主义学校美术教育教学理论体系，以适应新时期美术教育发展的需要。

最后，我们想说的是本书是一本面向基础学科的学术专著，

而这本并非瞄准“畅销书市场”的书得以出版，体现了出版者——岭南美术出版社领导和编辑者的精明奉献，因为它不仅填补了国内美术教育学术专著的空白，也为清贫的美术教育工作者提供了一份精神食粮。籍此向这本书的读者们致谢的同时也向本书的支持者和出版者致敬。

目 录

前言	(Ⅲ)
第一章 美术教育概论	(1)
第一节 美术教育的含义与思想观念	(1)
第二节 美术教育的本质与社会意义	(10)
第三节 美术教育的社会条件	(19)
第二章 美术教育的美育方法论	(32)
第一节 美术教育的审美结构与美育功能	(32)
第二节 美术教育中美育实施的途径与方法	(37)
第三章 美术教育的德育方法论	(46)
第一节 美术教育的伦理结构与德育功能	(46)
第二节 美术教育中德育实施的途径与方法	(49)
第四章 美术教育的智育方法论	(55)
第一节 美术教育的智力结构与智育功能	(55)
第二节 美术教育中智育实施的途径与方法	(69)
第五章 美术教育的健康教育方法论	(78)
第一节 美术教育的身心结构与健康功能	(78)
第二节 美术教育中健康教育实施的途径与方法	(87)
第六章 美术学习方法论	(100)
第一节 美术学习方法的基本因素	(100)
第二节 学生美术学习的发展阶段	(110)
第三节 美术学习的基本过程	(115)
第四节 美术学习的基本方法	(119)

第七章 美术教学方法论	(128)
第一节 美术教学的基本原则.....	(128)
第二节 美术教学的类型与教法.....	(138)
第三节 现代教学法在美术教育中的运用.....	(153)
第四节 美术课堂教学的基本程序.....	(160)
第八章 美术教育分科教学方法论	(166)
第一节 美术欣赏教学方法.....	(166)
第二节 绘画教学方法.....	(178)
第三节 工艺设计教学方法.....	(200)
第九章 美术教师工作方法论	(223)
第一节 美术教师的教学心理因素及要求.....	(223)
第二节 美术教师的备课方法.....	(236)
第三节 美术作业批改和成绩评定的基本方法.....	(241)
第四节 美术课外教学工作的组织方法.....	(246)
附图	(258)

第一章 美术教育概论

第一节 美术教育的含义与思想观念

现代社会的一切活动都应建立在科学方法的基础上，这是人类进步的标志。凡做其事，必有其法。实施美术教育就应有美术教育的方法。在开始提出中心问题——美术教育教学方法论之前，需先明确一下美术教育的含义和思想观念。对这一问题的一般理解和假定，也许是人所皆知的，但要作科学的归纳和阐述，却是一个复杂的课题，也是一个前人所未述及的问题。

美术教育是一种培养人的，具有多层次多侧面的社会文化现象，它是人类传播美术思想、美术知识、美术历史和美术技能技巧的必然产物，也是人们传授造型技能、艺术审美经验和启迪智力的手段。这是关于美术教育的一种广义的解释。其实美术教育可以分为广义的和狭义的两种。前者系指“以培养人的素质和修养为目的的美术教育”，包括幼儿园、小学、中学、大学和校外教育机构的普及性美术教育等；后者系指“以培养美术专门人才为目的的美术教育”，包括高、中等专业美术教育和高中等美术师范专业教育等。本书所探讨的范围主要是“广义的美术教育”。

美术教育的思想观念，是指时代的人对美术教育的本质、功能、范围、目的、任务、对象、内容、方法、体系和发展趋势等方面的总体认识，也是社会经济、政治、文化、艺术、教育、科技等各种信息作用于美术教育工作者头脑里的综合反映，它起着指导美术教育实践和方法的作用。

关于美术教育的含义和思想观念，目前在学术界有着众多不尽相同的观点。由于历史和现实的种种原因，许多人对美术教育的理解和认识仍是十分狭隘、甚至是含混不清的，一些历史偏见已成为当前美术教育健康发展的重要障碍。因此，我们所要探讨和研究的美术教育方法论，首先应体现在明确美术教育的含义和思想观念方面。这是一个新的理论课题，大家各执己见，想法不一也在所难免。因为“美术教育”这一学科，在人类文化史上尚属不成熟和难以捉摸的学科之一，就连学科名称也没有统一的命名，日本、英国、西德和我国称“美术教育”，美国、法国、澳大利亚、意大利等称“艺术教育”，原苏联、东欧国家称“造型艺术教育”，丹麦、委内瑞拉等称“创造性艺术教育”，此外还有一些国家仍沿用早期的名称，叫“图画手工教育”。学科名称虽然不同，但在教学目标、内容和方法的选择上，各国还是很相近似的。所以，在思考和研究的方法论上应该明确，对美术教育的理解和认识，可以从人类共同的、多种意义的层次上去考察，从系统的整体上去分析，而不是靠单维度的思想方法。

一、美术教育含义与思想观念的历史演变

美术教育的含义和思想观念，是随着时代的变迁，被人们加以修正而不断演变的。列宁告诫我们，为了科学地解决社会生活问题，“不要忘记基本的历史联系，考察每个问题都要看某种现象在历史上怎样产生、在发展中经过了哪些主要阶段，并根据它的这种发展去考察这一事物现在是怎样的”（《列宁全集》第4卷，人民出版社1972年版，第43页）。我们对美术教育含义和思想观念的研究，必须从美术教育基本意义的历史性和现实性上考察，以深刻的历史和现实背景为依据。

美术教育早在古代就伴随着人类的劳动而产生，随着人类社会的发展而发展，其含义一直可以追溯到古希腊与我国的春秋时

代、甚至是原始社会。古希腊的“美育”与我国春秋时代的“乐教”都含有美术教育。但美术教育作为独立的概念和学科的出现则较晚，大约直到19世纪末才源出于德语“Kunsterziehung”和“Künstlerische Erziehung”，即1880年德国艺术教育家利希德沃克（Alfred Lichtwark）发表的《艺术教育思想之发展》的一文中。

美术教育的特定含义有其历史含义与现代含义之分，不同的历史时代必然有不同的美术教育含义和思想观念。当原始社会生产力十分低下的时候，人们为了生存，已经有了生产技艺的传授，为了精神生活的需要，也有了原始的美术创造和欣赏活动，但那时候的人还不具备自觉的美术教育意识。当奴隶社会古典文化产生的时候，人们便开始把美术作为美育和乐教的一部分，以满足统治阶级及其子女陶冶性情和文化生活的需要。在古希腊，“美术”的概念尚未从“技艺”一词中分化出来，而美术教育则已与美育息息相通。我们今天某些以技能技巧训练为主的狭义的“美术教育”，其实只是包含在那时的技艺传授之中而已。当封建社会宗教的和宫廷的艺术盛行之时，美术也仅被统治者视作一种愚弄人民的手段和自身享受的工具，而宫廷画工、画师只是他们的奴仆，因此对他们进行的教育和训练，充其量也只是宗教的和封建的思想的灌输和单纯的美术技能技巧训练。事实上欧洲文艺复兴时代及其之前的美术家也确实仅仅把自己看成是工匠和师傅。当17世纪资本主义大工业兴起之后，“艺术的美学”与“审美教育”的概念才开始从关于技巧的概念和技艺传授的理论中逐渐分离出来，到了18世纪末和19世纪初，这种分离越来越明显，以至确定了美术与技艺、美术教育与技艺传授、广义的美术教育与狭义的美术教育的区别。这时的美术教育含义，已不是指精细或高度技能的美术技艺的传授，而是指“艺术的教育”、

“美的教育”或“通过艺术进行的教育”（现代英语通译为：Education through art），到了19世纪末，这个词组通过去掉表示性质的形容词，最终压缩成为“Art Education”，至此，美术教育作为现代的含义和概念，在理论上已基本上从“技艺的传授”（Teaching of craft）中分离出来。现代美术教育含义的改变，重视审美和视觉思维的“意图传达”（Transmission of ideas）胜过“技艺传授”，是因为人类社会进入以电子技术为主体的现代文明社会后，人们已不再把美术单纯看作是一种实用的工具，认为它“在更大程度上应该是满足人们精神、智能、身心等方面和谐发展的需要”，“是整个文化的一部分，是每一个受教育的人都必须具备的能力”，它与“这一文化中所有组成部分都是这个文化组成成员所需要的”，它与其它文化组成部分“具有同等的重要性”（参见阿恩海姆：《视觉思维》，光明日报出版社1986年版，第426页）。因此，美术教育已被当今大多数国家作为完整的现代教育的一个部分，尽管其教育内容和方法在某些方面仍与传统的美术教育相似，但由于时代的进步，在教育目标、功能等方面已有了质的不同。

二、美术教育的现代含义和概念

美术教育的现代含义和概念，虽然是18、19世纪以来美学家、艺术家和教育家们提出的新观念，但并不证明这些观念已被人们有效地接受和实践了。一百多年来的美术教育实践表明，时至今日，人们仍然习惯于18、19世纪以前的美术教育模式，对科学研究成果所揭示的美术教育的全面因素缺乏清醒的认识，不少美术教师忽视美术教育的审美功能和智力功能，仅仅把美术教育归附于单纯的知识传授和技术训练，有的力主把技能技巧训练放在首位，有的甚至把美术教育降低为技术教学。由于忽视培养美术活动特有的形象思维和创造能力的发展，违背受教育

者年龄、生理、心理的特点和条件，势必使教育对象向着呆板僵化的方向演变，从而逐渐丧失对美术原有的乐趣和敏感，这样做显然是与美术教育的本意不相符合的，近些年来儿童美术教育出现的许多问题和许多所谓“儿童画家”的半途夭折就足以说明这一点。

我们应该清醒地看到，现代社会是一个信息世界，人才已成为现代社会最重要的财富，现代教育的一切手段就是要为培养全面发展的人才服务，而全面发展的人才则必须具备良好的素质和修养，因此艺术素养便成为其核心之一。美术教育是作为人的全面发展教育中不可缺少的组成部分而纳入学校教育中去的，其目标显然不是要求学生单纯地掌握多少美术的技能技巧，而主要是培养他们具有一定的审美能力和美术文化修养，包括热爱和欣赏古今中外优秀艺术作品的 ability、分辨艺术作品水平高低的能力等。至于技能技巧的训练，它只是桥梁而已，人们盼望达到的彼岸应是美术文化修养。伟大的原苏联教育家瓦·阿·苏霍姆林斯基（В.А.Сухоминский）说得好：艺术教育——这不是培养艺术家，这首先是培养人。原苏联久负盛名的艺术教育家卡巴列夫斯基（Kabalevsky）曾明确指出：“艺术课程与技术课程的原则区别，就在于任何一部真正的艺术作品都兼有道德伦理因素和美的因素，任何力量都不能把这两种因素分开”（参见《中国音乐教育》，1989年第一期，第7页）。许多在第一线的美术教师经过多年的实践已经体会到，美术教育必须立足于培养人，立足于美育，才会有广阔的天地。其特殊性在于，它既不是单调的理论说教，也不是单纯的技术训练，而是以极为丰富的视觉造型艺术形象，展示一个源于生活又高于生活的世界，它蕴涵着健康的政治和道德哲理，追求着某种教育目的，故特别为人们所喜爱，从而在其心理上和行为上产生潜移默化的影响。在美术教育

中，学生对形体、结构、比例、线条、色彩、材料等造型因素的掌握，这不仅包含着对某些技术因素的学习，更主要地是表现着对某些形式美特定法则的思考、理解和创造。事实上，学生审美能力的提高，必然会带来表现技法上的进步，通过这种审美先行，学生所获得的表现技法最便于表达出学生本人的个性。相反，若以技法训练为主的美术教育，教与学都容易被技能技巧牵着走，势必走进依样画葫芦的死胡同，美术教育便失去其应有的魅力，其结果是窒息年轻一代不断萌发的审美兴趣。幼儿园到大学的普及性美术教育，是以培养人的美术素质为主要目的教育，由于内容多而课时有限，在技能技巧训练上根本不可能，也不需要达到很高的水准，但对于提高美术修养，特别是提高艺术和审美的思维能力，则是完全可以做到的，它的教育成果也必将渗透到学生将来所从事的各项工作中去。因此，现代美术教育应该强调美术教育全面因素的教育，改变单纯强调技能技巧训练的倾向，以人的培养为宗旨，充分发挥学生的艺术和审美潜能，不要用过高的技能技巧要求去压抑学生思维的发展和爱美的天性。

三、美术教育观念的更新

美术教育的思想观念起着控制美术教育实践的作用。不同的美术教育思想观念，必然促使人们去进行不同内容、对象和方法的美术教育，导致其向不同的教育目标发展。

在美术教育的内容上，长期以来美术即画画，美术教育即绘画（或称图画）教育的这种观念一直禁锢着人们的头脑，这种旧观念显然已不符合时代的要求和美术教育发展的规律。美术这一术语于17世纪在欧洲开始使用后，开始的含义是广义的，它泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等，我国辛亥革命前使用这一术语时亦是如此。18世纪，美术被德国美学家莱辛（G·E·Lessing）称之为“造型艺术”，后来按照国内外学者

比较一致的认识，美术系指绘画、雕塑、建筑艺术、工艺美术这四种形式，这在许多辞书中都是这样解释的。但是，当代科学与艺术的横向联系和综合发展，美术的含义已外延为“视觉艺术”、“空间艺术”，甚至被理解为“广泛的形象表达能力”，除包括前述四种美术形式外，还包括园林艺术、环境艺术、服装美术、化妆艺术、装潢美术、广告艺术、影视美术、工业美术、舞台美术等。从事这些美术工作的人或许并非知道怎样用画笔来调配色彩和描绘写实的物体，但却有强烈的美的创造欲，并能运用美的规律找到适当的手段来表现自己的感受。人类最早的美术教育实际上是一些实用生活品和工艺品技艺的传授，富于鉴赏性的绘画教育是从这种工艺教育中派生出来的。现代美术教育正日趋完善，我们更不能把教育的目光局限在绘画这一特殊形态上，似乎它是进行美术教育的主要手段。现代美术教育的范畴极大，如美国的基础美术教育已扩大到视觉艺术和设计的各个领域，包括绘画、雕塑、环境、室内设计、产品、印刷设计艺术等，还必须包括涉及两个以上门类的综合艺术如舞台设计、影视美术、视听艺术等。一种新的大美术的教育观念正在被越来越多的人所重视。

在美术教育的对象上，传统的观念认为，美术教育历来是一种富人教育，只有那些具有艺术天赋和才能的人或是富贵门庭的子女才需要接受美术教育。现代社会的发展表明，这种观念已经过时了。正如英国艺术教育家赫伯特·里德(Hesbert Read)所说，“人类的不幸，穷本探源，实系由于个人的自发创造力受到压制，这种现象是现行教育观念的缺陷所生的后果。教育唯有运用艺术，才能摆脱人类心灵所受的压制，才能达到民主社会的教育目标——自我实现，完成团体的职能，为人类带来幸福的机遇”（里德：《透过艺术的教育》，雄狮图书公司1976年版，第2页）。

事实上，在现代社会里，科学技术与艺术日趋结合，科学技术的艺术化和艺术学科的科学化，要求各个层次、各种年龄、各项工作的人们都具有不同层次、不同水平的美术素质。这就需把社会所有的男女老少吸引、组织到艺术教育网中去，使美术教育普及于全民，贯穿于终身，造成人人有机会学习艺术的环境，以潜移默化的影响，提高全民族的文化艺术素质，培养德智体美劳全面发展的社会主义一代新人，这也是弥补教育的历史欠缺，建设一个富有创造活力的社会主义社会所必需的基因。目前我国属于普及性的公共义务美术教育仅有小学和初中两个层次，这是远远不够的，现代美术教育不能把目光局限在中小学这个狭窄的范围之中。随社会主义精神文明和物质文明的发展，美术教育必然向大范围、多层次、全方位伸展：向前延伸至幼教，甚至是胎教；向后延伸至高中、中专、中技、大学，甚至是大学后继续教育；向左延伸到家庭教育；向右延伸到社会教育，美术教育应向包括整个社会和人的整个一生的方向发展。当前我国幼儿园、高级中等学校、高等学校、老年大学和校外教育机构组织的普及性美术教育已经开始发展，有的逐渐与中小学美术教育联成一体，正在构成一个多层次、多规格、多形式的美术教育大系统。美术教育对象的改变，势必要求我们把美术教育的视野范围扩展到全体学生乃至全社会，着眼点不应放在个别艺术“天才”和“尖子”的培养上，而要对大面积提高学生乃至全民族艺术文化素质进行全方位的观察和思考。

在美术教育的方法体系上，自近代学校设置美术课程以来，人们习惯于西洋绘画教学体系，基本沿用临摹——写生这一注入式、模仿式的传统教法，并顽固地占据着我国大多数学校的美术课堂。它封锁了学生的感官，限制了他们的脑和手脚，以照本宣科、照猫画虎、依样画葫芦为主要的训练方式，从而使学生日益向