

中国基础
教育文库

QING
SHAONIAO
MEISHU JIAOYU YANJIU

青少年 美术教育研究

陈卫和

编

YZL10890168260

国家行政学院出版社

中国基础
教育文库

QING
SHAONIAO
MEISHU JIAOYU YANJIU

青少年
美术教育研究

YZLI0890168260

国家行政学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

青少年美术教育研究/陈卫和编. —北京: 国家行政学院出版社, 2012. 9

ISBN 978 - 7 - 5150 - 0488 - 4

I. ①青… II. ①陈… III. ①美术教育—青少年教育—研究 IV. ①J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 227386 号

书 名 青少年美术教育研究

作 者 陈卫和

责任编辑 李旭颖

出版发行 国家行政学院出版社

(北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)

(010) 68920640 68929037

<http://cbs.nsa.gov.cn>

编 辑 部 (010) 68928800

经 销 新华书店

印 刷 北京天正元印务有限公司

版 次 2013 年 1 月北京第 1 版

印 次 2013 年 1 月北京第 1 次印刷

开 本 690 毫米×975 毫米 16 开

印 张 16

字 数 288 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5150 - 0488 - 4/J · 001

定 价 31.80 元

本书如有印装质量问题, 可随时调换。联系电话: (010) 68929022

目录

1 少儿审美批评能力培养及发展水平研究 >>>

◎ 审视作品本身

- 借由[英]培根《三幅十字受刑架上的人物习作》进行的
调查研究 3

◎ 高中生审美批评能力培养研究

- 北京 A 中高中鉴赏模块教学考察 28

◎ 个体经验的意义建构

- 课堂对话式教学研究 56

◎ 与画对话

- 北京地区儿童与青少年审美欣赏、评述能力与倾向的调查
分析 92

2 农民工子女学校美术教育行动研究 >>>

◎ “我不是穷人”

- 北京皮村同心学校美术支教行动研究 133

◎ 在绘画中成长	
——高年级以写生为主轴的美术课程行动研究	184
◎ 动手做中的人文教育	
——低年级强调材料感受的美术课程行动研究	216
◎ 附录:作者目前工作单位及硕士学位论文题目	245
◎ 编后记	247

1

少儿审美批评能力培养及 发展水平研究

审视作品本身

——借由 [英] 培根《三幅十字受刑架上的人物习作》

进行的调查研究

蔡才玉

问题与方法

研究问题——参与者——调查样本——理论假设——调查过程和要求
——资料处理——局限性

研究问题

对中学美术欣赏课的教学，我一直抱有很大的兴趣，并一直有一个问题困扰着我：太多与作品相关资料的充斥会不会干扰学生对该作品的审美体验？于是研究之初，我便带着这个问题分别联系了三所中学，对其中的高二学生（共 149 人）进行调研。具体的方案是，我选择了一幅他们相当陌生的培根作品《三幅十字受刑架上的人物习作》，收集他们在无干预条件下欣赏和解读的体会（以书面形式表达）。当我阅读并分析这些体会时，材料中显现出的一些问题引起了我的注意，那就是很少有学生就作品的形式因素、风格等艺术特质进行分析，少数有所涉及的学生，表现出来的分析能力也是极为薄弱的，考虑到他们是受过多年美术欣赏课教育的高二学生，这样的调查结果是我始料未及的。相比之下，这一现象比最初困扰我的问题更令我感兴趣。于是，我便将研究的焦点转移到对这一现象的调研上来。

我于是又将调查的对象追溯到初中、小学这样两个不同年龄段的学生（共 73 人），以相同的方式收集到他们的解读资料，经整理分析后，发现存在着同样的问题。当我将问题的起因假设为欣赏课教学环节中的疏漏时，也质疑是不是自己所选作品的不恰当导致了问题的发生。

带着这样的疑问，我将三份同样的、尽可能充分的有关培根及其作品的相关资料（包括培根的生平、传记、大量的作品评论等）分别提供给我所调查过的小学、初中、高中班的三位美术老师，请他们以各自的教学惯例进行备

课,并对学生进行一次本作品的欣赏课教学。之后,我再次以同样的格式收集了这些学生对该作品的欣赏体会(共121份)。经整理后发现,与教学前的解读问卷相比,其内容发生了很大的变化,但同样的问题仍然存在,这让我感到困惑,促使我研究发生此问题背后的原因,也是我写这篇论文的动机。

调整后的研究,聚焦在中小学美术欣赏课对学生审美能力习得所产生的影响上,围绕着如下三个具体问题:

1. 学生在面对一件陌生作品时,作出了怎样的审美反应?
2. 他们过往学习到的审美知识和技能,在对此件作品的解读中得到哪些体现?
3. 目前美术欣赏课的教学重点何在?对于提升中、小学生审美能力的成效如何?

本文力图呈现出目前中小学生审美能力的一般现状,以及美术欣赏课中存在的问题。

参与者

由于此次的研究是针对中、小学的美术欣赏课,因此调查分别在杭州拱墅区A中高二(1)班的全体学生,共48人;下城区B中高二(2)班的全体学生共49人;西湖区C中高二(5)班的全体学生,共52人;以及下城区E中初一(9)班的全体学生,共30人;搭墅区D小学三(4)班的全体学生,共43人。这些学生在此调查前均各自接受过不同年龄段的美术欣赏课的教育。调查对象还包括这五个班级的美术教师。本调查不包括受过专业美术训练的职高学生和高中美术特色班的学生。^①

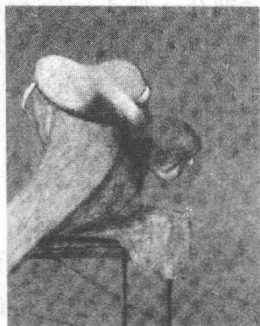
调查样本

选择要讨论的艺术作品时,主要考虑到这样几个条件:1. 该作品对被调查的学生来说是陌生的;2. 该作品未被选入教材,但作品以及作品的作者在美术史上具有公认的地位;3. 作品风格鲜明,复印品的视觉效果好。

以上几个条件的目标是:激发学生的审美积极性,最大限度地发挥学习过的知识和技能,投入探索式的审美欣赏和批评中,以便尽可能充分和真实地回应本研究的调查问题。

基于上述考虑,我选择了英国画家培根在1944年创作的油画《三幅十字受刑架上的人物习作》。

^① 由于不便透露以上各学校的实名,本文中以A、B、C、D、E称之。

理论假设

本研究假设接受过美术欣赏课教育的学生，对于一件陌生作品的欣赏，应从认真观看作品本身出发，在把握整体和审读细节的过程中，不断感受、分析、理解作品的艺术特质。在解读作品意义和判断作品的价值时，会涉及四个层面的分析，第一、二层面涉及作品本身所具有的特殊的客观属性以及它们之间的相互关系，而第三、四层面则是对作品表现性的解读和阐释，以及有可能因欣赏者的个人经验，而引入其他信息。

对作品欣赏的几个层面：

第一层面	形式因素和它们的组合关系
第二层面	物象、故事情节
第三层面	从画面中所感受到作者的精神情怀
第四层面	从作品中联想到其他方面

第一层面：形式因素包括线条、形态、色彩和肌理。这一层面应该说是作品最基础的部分，它们之间的相互关系形成了作品的基本面貌。

第二层面：如果作品是具象性的，由形式因素形成了具体的物象，物象之间的关系构成了故事叙述或情节暗示。

第三层面：画面的形式因素及相互关系，传达出某种人文性意涵，进而传达出作者的精神情怀。

第四层面：欣赏者将自己的感受、联想融入个人的经验，对作品进行再创造。

调查过程和要求

此次调查经历了三个过程，历时5周，共得到5位美术老师，5个班级的共222个学生的合作和帮助。

第一阶段的调研在3位高中美术老师的帮助下,分别在3所不同学校的高二年级班里进行,将《三幅十字受刑架上的人物习作》以幻灯形式分别展示。作品下面标明作者、标题、作品创作时间、材料、种类、尺寸。要求各班幻灯的效果尽可能地接近我所提供的作品图片的效果。同时,要求老师在学生欣赏的过程中不作任何有关该作品的提示,学生将自己的审美体验以书面形式报告。此次调研共收集学生的解读文本共149份。

第二阶段的调研分别在D小学三年级(4)班和E中初一(9)班进行。各方面的要求同第一阶段的调查要求一样,并以同样的方式收得这些学生的解读材料共73份。

第三阶段的调研分别放在A中高二(1)班、E中初一(9)班以及D小学三年级(4)班进行。调查这些学生在教学后对《三幅十字受刑架上的人物习作》的审美反应的情况。此阶段的具体过程如下:我将《三幅十字受刑架上的人物习作》的相关资料(包括培根的作品集、传记、大量的作品评论等)尽可能详实地提供给这3个班级的美术老师(提供的资料一式三份),分别请他们个人的教学惯例进行备课、教学。在此过程中,我不作任何教学上的干预。教学后一周,我将该作品以第一、二阶段调研的方式再次与三个班的学生互动,以同样方式收集他们的解读文本,共121份。

资料处理

为了对材料更有效地整理分析,我根据理论假设,设定主题的分类方式,包括形象识别、叙述故事、形式因素、标题、风格、艺术家的意图、作品的价值、作品外的信息、情感反应等,共9项^①,然后按主题归类的方法进行统计。第一步是对所有材料进行多次全面深入地检视,鉴别参与者评述中显现出的主题种类,将其编码。第二步,在研究问题的指导下,我对这些编码的材料进行统计,并以数据的方式呈现。最后从数据分析中将此次调查的结果、意义和结论建构起来。

局限性

研究的材料主要是收集书面形式所呈现的学生的解读内容,由于材料的容量大,分析的程序多,涉及研究的问题又较具主观性,在归纳、分类时可

^① [美] 奥尔佳·哈伯德:《形式对青少年审美反应的影响的初步研究》,中央美术学院人文学院美术教育学系主编《2004全国高等院校、美术教育研修班课程手册》,2004年版。

能会出现某些偏差。

另外,学生的审美反应仅发生于《三幅十字受刑架上的人物习作》这一件作品中,换句话说,对西方古典写实绘画、西方抽象绘画或当代观念艺术,乃至对中国艺术等的审美反应可能会大大不同于对这件作品的调查结果,而这个初步研究,还可能受地域和人群的影响。

调查结果与分析

第一阶段调查结果——第一阶段调查结果总结

第二阶段调查结果——第二阶段调查结果总结

第三阶段调查结果——第三阶段调查结果总结

对第三阶段中老师教案及教学过程的分析

第一阶段的调查结果

调查对象 第一阶段的调查分别在三个不同学校的高二年级中的一个班级进行,为行文方便,下面分别以A组、B组、C组代表三个调研班级。A组代表A中高二(1)班,共48人;B组代表B中的高二(2)班,共49人;C组代表C中的高二(5)班,共52人。

学生的解读报告揭示了某些主题,这些主题是学生欣赏作品时所作出的反应和分析,是富有意义的。下面就这些主题对学生的报告作扼要的阐释。

1. 形象识别

面对《三幅十字受刑架上的人物习作》,几乎所有学生都对作品中主要形象的辨识表现出极大的兴趣。根据主要形象的特征,他们的形象识别主要集中在动物和人物这两个方向上。认为主要形象是动物的,A组里有16人,占该组总人数33%;B组有30人,占该组总人数的62%;C组有17人,占该组总人数的33%。涉及动物的种类较多,有鸵鸟、长颈鹿、鸭子,甚至恐龙。比如:

“三幅图中的主体都低着头,像在沉思和忍受煎熬。第一幅图像是一只鸟,背上被迫驮着重物,痛苦地挣扎。第二幅像是一只正被人们放在十字架上烘烤的鸡,睁大着眼睛,裂开了嘴,已无力呻吟。第三幅图像是一只凶猛的野兽,但已经皮包骨头,低头正在苦苦寻觅着食物。三幅图像给人痛苦,但却无力挽救的感受,让我们联想到它们正在忍受着苦难。”

认为主要形象是人物的,A组有32人,占该组总人数的65%;B组有18人,占该组总数的37%;C组有31人,占该组总人数的60%。其中A组、C组的大部分学生认为主要形象是正在受刑、受难或受压迫的人。也有极少数

学生对主体形象的识别非常特别:

“三幅图描绘的是三个人物形象,在第一幅图中好像坐着一个小孩子,因为看见好笑的事,把头低下偷笑,但是又不敢光明正大的偷看,所以把身体缩在一块,又忍不住不看,把脖子伸得老长。第二幅图中,是一妇女在叫骂的情景,伸长的脖子,使自己更有气势,张开大嘴,说话时唾沫星子横飞。在第三幅图中,是一个生气的人,想喊却喊不出来,十分地着急。将三幅图连一块,表现了一个小怪物挑起两个人之间的争吵,看着一个当街破口大骂、一个火冒三丈,觉得十分有趣,在一旁捂嘴偷笑。”

2. 叙述故事

建构和叙述故事是学生在此次欣赏中的另一个兴趣点,平均约73%的学生针对《三幅十字受刑架上的人物习作》中的主要形象进行故事描述,并通过作品中主要形象的表情、动作等来支撑他们的猜想。故事内容的建构因人而异,展现了不同的想象力。故事叙述涉及了多种题材,有受难、环保、战争等。大多数学生呈现故事的方式是对每一幅画面组织起一个独立的小故事。例如,

“第一幅,有点像驼背的老奶奶背着一个婴儿在乞讨。第二幅,一只鸟在荒凉的平原上,失去飞行的能力,很努力地找地上的食物。第三幅,像一个人做体操,支手旋转。”

但也有部分的学生,以一个故事的框架连贯起三幅画面:

“三幅十字受刑架上的人物:他佝偻着腰,伸长着脖子眼皮垂着,毫无生气。面临死亡,无可奈何。他被铐上脚链,面临受刑却泰然处之,表现出了豪迈的英雄气概。眼不眨,心不跳,毫无畏惧,没有任何的悲哀与害怕,似乎是为国捐躯的将领,那冷静的态度让人敬畏。他嘴巴张大,脖子用力伸长,似乎在呻吟着什么,又像在呼喊着什么,呻吟自己死得可惜,不断求救,声嘶力竭地呼喊,又似号召大家要为革命的胜利而不断拼搏。”

3. 形式因素

第一阶段的调查中,三组不同学校的学生在欣赏作品时,涉及作品中形式因素的学生只占四分之一左右。A组有13人,占该组总人数的27%左右;B组有11人,占该组总人数的22%;C组有12人,占该组总人数的21%。对作品形式因素的分析大多停留在对色彩的描述上,对其他的形式因素的分析极为薄弱,例如对线条,形状以及肌理等,往往一笔带过。例如:

“暗红色的底就像是凝固的血液,又觉得灰昏的红色不断侵入骨骼,白

色图形上的暗红条纹似乎是人体的肌肉，紧绷着，撕扯着……”

“只觉得第一眼，大红的底色冲入眼帘，红色本应是喜庆、欢快的颜色，但我竟觉得这个红色是那么凄凉、悲伤……”

4. 标题

学生对作品标题的关注度并不高，特别是B组的学生，只有5人关注到作品的标题，仅占该组总人数的10%；而在A组有17人，占该组总人数的35%；C组有23人，占该组总人数的44%。在三组学生的解读材料中，由于对标题的关注度不同，他们的解读内容所呈现的意向似乎也不同。B组学生对标题的关注度最小，他们所呈现的解读内容五花八门，A组、C组学生将解读内容跟标题联系起来，大多阐释为受难的内容。比如：

“三幅画体现了十字受刑架上的人痛苦的表现，三幅画中的人物在竭力的呻吟，显得十分残忍。第一幅画中的人物背着满身的伤痕，被无情地绑在十字架上。第二幅画中的只剩下身体的一部分，一张嘴表现了无尽的嘶吼，无情地被钉在十字架上。第三幅表现出了人物的痛苦，伸长了脖子，想要呼救，可已来不及，在十字架上受刑。三幅画都抽象地表现了极痛苦的神情。”

5. 风格

涉及作品风格判断的学生占总数的四分之一左右。在A组有16人，占该组总人数的33%；B组有10人，占该组总人数的20%；C组有13人，占该组总人数25%。这些学生几乎一致认为《三幅十字受刑架上的人物习作》是件抽象的作品。

6. 艺术家的意图

在对作品的审美体验中，不足三分之一的学生在解读时涉及艺术家的意图。

涉及这一主题的学生中，大部分认为作者通过作品试图想要表达内心痛苦和压抑的情绪，批判并揭露社会的丑恶，诸如：

“作者好像想要表达内心复杂、压抑的感情。”

“可以感觉到作者在创作这三幅作品时，内心是不快乐的，充满痛苦和压力。”

同时，也有极少数的学生虽然关注到艺术家的意图，但觉得“猜不透艺术家想干什么”。

7. 作品的价值

事实上，平均只有13%左右的学生表达了关于这件作品的价值判断，其中部分学生认为这幅画很好，可算是“伟大的传世精品”，但也有不少的学生

却认为这幅画“不够生动”，甚至是“难看，十分的难看”。其余学生似乎更乐意保留自己的判断。显然这些判断缺乏美术史公共知识的支撑，更倾向于个人偏好。

8. 作品外的信息

从此次的调查资料中可以看出，几乎每个学生都把自己从生活中获得的感受、信息或经验融合到了他们对作品的理解中，这些信息涉及面很广，关于环境保护、阶级斗争、抵御外敌，也有涉及影视、文学的，甚至是身边刚发生过的事。诸如：

“它有肥硕的身躯、细长的双腿、美丽的脖子和狰狞的牙齿。它给我们的第一印象是个牙膏的广告，因为那生物的牙齿很整齐，也很白……”

“我联想到现在海洋污染严重，美人鱼一方面不得不承受环境污染带来的巨大灾难，另一方面，她也努力在保护和防止更多的资源破坏。”

这些外部信息在形成审美体验的内容中起着一定的作用，并由此增加了使这件作品变得亲密的可能性。

9. 情感反应

在欣赏《三幅十字受刑上的架上的人物习作》时，三个小组约30%的学生明确表达了自己情感的强烈反应，大多深深地被作品震撼了，同时感到“很压抑”、“痛苦”、“迷茫”等，也有极少数的学生觉得“觉得恶心，十分的恶心。”

第一阶段调查结果总结

丰富多样的情节猜想 在这阶段的调查中，三组学生的解读材料中显现最大的特征就是对作品形象的丰富多彩的故事猜想。对故事的叙述，占了解读内容中绝大部分的空间。

关注标题与关注内容成反比 由于三组学生对作品标题的关注不同，所呈现出的解读内容也大有区别。对标题的关注度与对内容的自由联想程度成反比。

情感反应与艺术家意图的共鸣 在此次调查中，大部分学生认为艺术家试图通过作品表达内心痛苦和压抑的情绪（这跟大多数批评家的评论是非常相似的）。与此同时，约30%的学生明确表达了自己面对这件作品时情感的强烈反应，感到深深地被作品所震撼，进而感到“很压抑”、“迷茫”等。可见，学生的情感反应与艺术家的意图在某种程度上达到了共鸣。

风格的误判 在涉及作品风格的分析中，学生几乎都认为这是件抽象的

绘画作品。而事实上，这是一件具象的、表现的绘画作品。

形式分析的薄弱 学生在分析作品的形式因素时显然力不从心。无论是涉及形式因素的人数、还是分析的程度，都不甚理想。对形式因素，如线条、形状、材质、肌理的概念不清，只言片语，未及要领，这样的状况是我在调查前始料未及的。

对问题的追究 学生在分析作品时所体现出来的审美能力，也与国家教委颁发的课标中的要求似乎相去甚远。2003年颁布的《普通高中美术课程标准》中，涉及美术鉴赏的内容要求之一就是：“学习美术鉴赏的基本方法，联系文化情境认识美术作品的意义、形式和风格特征。”^①也就是说，对作品形式、意义和风格的分析是美术鉴赏的基本方法。那么，造成这种现象的原因是什么？难道是这些学生所受的早期美术教育的缺失所至？因无从再对这些学生的早期美术教育作深入的调查，这使我想到延伸调查目前正在接受此课程早期教育的初中、小学的学生，于是，开始了第二阶段的调查研究。

第二阶段的调查结果

参与者说明 第二阶段的调查分别在D小学三（4）班和E中初一（9）班进行，共得到2位美术老师、73位学生的合作与帮助。调查的方式、样本、要求跟第一阶段保持一致。对回收资料的处理方式也与第一阶段相同，如果资料中显现出另外一些主题的话，则另列项目。为行文方便，以下用D组代表D小学的三年级（4）班，共43人；用E组代表E中的初一（9）班，共30人。

1. 形象识别

面对《三幅十字受刑架上的人物习作》，无论D组的学生还是E组的学生，都对作品中所描绘的主要形象有着无比的兴趣。这从两组涉及的人数和比率可见一斑，在D组有35人，占该组总人数的82%；在E组有27人，占该组总人数的90%。在识别主要形象并进行叙述时，D组和E组的学生大多采用的句式往往是“是什么？”或“像什么”，极甚简单而直接。比如：

“第一幅画好像是我们平常看到的花，第二幅是音乐用的乐器；第三幅画好象是一只天鹅。”

认为主要形象是人物的，在D组中有7人，占该组总人数的23%。其他绝大部分的学生都认为是动物之类，也有极少数学生认为是植物、生活用品，甚至是外星生物等。

^① 中华人民共和国教育部制订《普通高中美术课程标准》，人民教育出版社2003年版。

2. 叙述故事

D组学生(8岁左右)涉及作品故事叙述的,有10人,占该组总人数的23%,所体现出叙述故事的能力和逻辑思维能力都较弱,往往是只言片语,诸如:

“第一幅画中好像一个人摆了一只狗坐在桌子上。”

“一个女鬼从月亮中出来,一个男人在秋千上摇秋千。”

但整体地看,在该组的解读资料中,这一主题仍然比较突出。

在E组(12岁左右),有12人涉及故事的叙述,占该组总人数的40%。故事中包涵许多不同主题的信息,并开始具有较强的故事叙述能力。

“有点像一个家,左边有着美丽的鲜花,小孩一个人在玩得不亦乐乎,妈妈着急地东找西找。像一个温暖、幸福的家,妈妈非常爱自己的孩子。”

“左边那人坐着,右边那人站着,中间金黄色部分是一扇开着的大门,右边那人又似乎在走钢丝。或者左边像一个皇上,右边像皇后。”

3. 形式因素

D组(8岁左右)有11人涉及形式因素,占该组总数的26%,但都只对色彩稍加描述,很少关注到其他一些形式因素。例如:

“我的想法是,这三幅画都有很深的颜色,在这三幅画中有红色的地方可能是人的血。”

“还使我觉得它们那金黄色的支架是那么灿烂……还有那红色的背景,又让我联想到鲜红的血。”

如果说E组(12岁左右)学生在分析某些主题的能力要比D组强的话,但在涉及形式因素的分析方面,无论是涉及的人数,还是分析的深度,和D组相比,似乎没有多大的距离。E组仅有9人涉及形式分析,占该组总人数的30%。同D组一样,几乎所有涉及者仅停留在对色彩感受的描述上:

“而且这些画颜色都很鲜艳,以黄和红为主色,代表热情奔放,充满生机。”

“仔细观察就会发现人物的形状,金黄的色彩,明暗分明,两腿之间的金色较深,一、三两幅黑色的地方,就像血一样。”

4. 标题

在此次的调查中,D组的小学生在欣赏作品时,有19人关注到了作品的标题,占该组总人数的44%。但从解读的内容中显示,标题中的“十字架”显然困惑了这个年龄段的学生,大多数学生都不知道“十字架是什么”。另外,即使注意到了作品标题《三幅十字受刑架上的人物习作》,但在具体欣赏