

美术教育的真谛

陈铁梅◎著

审美人生教育

让生命绚丽成长

MEISHU JIAOYU DE ZHENDI

Shenmei Rensheng Jiaoyu Rang Shengming
Xuanli Chengzhang

● 新生代通派名师系列 ●

美术教育的真谛

审美人生教育

• 新生代通派名师系列 •

让生命绚丽成长

陈铁梅 著

图书在版编目(CIP)数据

美术教育的真谛——审美人生教育让生命绚丽成长/陈铁梅著. —南京:江苏教育出版社,2011.10
(新生代通派名师系列)
ISBN 978-7-5499-1060-1

I. ①美… II. ①陈… III. ①美术教育-教学研究-中小学 IV. ①G633.955.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第200052号

书 名 美术教育的真谛——审美人生教育让生命绚丽成长
作 者 陈铁梅
责任编辑 刘国颖
出版发行 凤凰出版传媒集团
凤凰出版传媒股份有限公司
江苏教育出版社(南京市湖南路1号A楼 邮编210009)
苏教网址 <http://www.1088.com.cn>
集团网址 <http://www.ppm.cn>
照 排 南京前锦排版服务有限公司
印 刷 扬中市印刷有限公司
厂 址 江苏扬中科技园区东进大道6号
电 话 0511-88420818
开 本 787×1092毫米 1/16
印 张 15
字 数 250 000
版 次 2011年10月第1版
2011年10月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5499-1060-1
定 价 30.00元
邮购电话 025-85406265,85400774 短信 02585420909
E-mail jsep@vip.163.com
盗版举报 025-83658837
苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
提供盗版线索者给予重奖

序

孩子们的话

序一 我的母亲我的老师

作为学生也作为儿子的我很高兴为母亲写下这篇序，这是我第一次受到邀请来作序文，自然乐而为之。我知道通常帮别人写序文的家伙都非显即贵，但母亲委托我的理由却是：作为儿子与学生的双重身份更适合写这篇文章，而且她认为我很优秀，足以为她的新书写序文。既如此，我也就来谈谈那个拥有母亲与老师双重身份的妈妈。

很多人可能都很好奇我们这些教职工子女在学校是如何面对自己的父母的，我记得初中班里有11个教职工子女，而我是最“幸运”的，因为只有我的母亲教我们班。每次上美术课，当全班同学一起起立高喊“老师好”时，我总是手足无措，因为我不知道自己该用什么称谓，更要命的是我坐在第一排，抬头不见低头见……我想，如果我坐在最后一排，那我一定会瘫在座位上装死。

美术对于我来说是生命里不可或缺的东西，不仅因为它像血液一样生在我身体里，是我精神上的一种支柱，也是我今后实现各种梦想的绝好依托。而赋予我美术技能以及让我相信美术将像太阳一样照耀我生命中的每一天的，就是我的母亲兼老师，因为在我的成长历程中，她将两者完美地融合在了一起。

我天生就会画画，可能就像她所说的“每一个孩子都是美术天才”。但据奶奶说，我幼儿园时画得相当烂，我就是属于老师实在看不下去而经常把我留堂的类型。至于后来怎么会越画越好，我自己归结为两点：一是我潜能大爆发，所有的绘画细胞像火山一样被一一激发了出来；二是我母亲对我的特色教育奏效了——她用地特殊的办法引爆了我这座“火山”，她总是“花言巧语”引诱我在纸上画我想画的东西，然后一张一张地贴在墙上，我的作

品渐渐增多，家里的客厅几乎快被我的画贴满了，我想我是少有的几个能在很小的时候就能体会到办个人画展的乐趣的人。当然，还在我上小学的时候，母亲就一次又一次地答应那些看中我的画的人，为我操办了一次又一次的正式个人画展，让我出尽风头的同时更相信我就是天才，相信我是世界上最棒的孩子。现在想来，母亲这个方法真的很有用，因为我可以从墙上的画中看到自己一天天的进步，这种自豪感非常有效地增强了我的自信与追求卓越的勇气。因为在我身上实验成功，她教学生都采用了这种方法，当然，她的学生也就非常优秀了。

上了高中之后，她经常对我说我已经超过她了，没有什么可以再教我了。我不知道这是不是事实。母亲在陪伴我走过童年和少年的绘画道路后，终于放手让我一个人离开她的牵引开始独自向前走。事实证明她始终是我的老师——我的精神导师。在北京接受考前培训时，我总是带画回家或用手机拍照发给她看，因为作为儿子，我要定期向她汇报自己正在外努力学习。另外，作为学生可以请教她一些自己欠缺的专业知识。高三那年，我深感占尽了老妈的优势，一方面有一个“专职老师”带我，另一方面那些经过她悉心辅导之后考到中央美术学院、中国美术学院等名牌大学的学生们纷纷主动为我出谋划策，组因为我进行技法以及心理辅导，让我幸运地考进了上海戏剧学院。

现在进了大学，她又让我好好学，将来教她。我暗自好笑时代的变迁逆转，我答应以后教她一些更为精深的电脑动漫制作技能，以满足她金牛座特有的好胜心与求知欲。其实，作为儿子，我深深知道，她是想更好地教她的那些小朋友们，她的心理始终装着她的学生。

对于母亲，我绝对是怀着崇敬与感恩的心情的。在我眼中，母亲是一个完美的人，她美丽善良，待人真诚谦逊，做事尽心尽责，总是让我和她周边所有的人感动。

有一句话说：孩子是父母的缩影。我想我也会得到遗传，成为一个卓越的人。

妈妈，我爱你！

上海戏剧学院学生 谈天

序二 印象

一个秋高气爽早晨，接到陈老师的来电，她让我为她的新书作序。我作为她的第一个学生，一直深受她的教诲，这次接到如此重任感到非常荣幸，但紧张的心情也不由升起，唯恐写不好辜负了恩师的期望。

陈老师的学术研究如同她本人特有的气质，细致温婉而充满韧劲。长期以来，陈老师在青少年美术教育领域的辛勤耕耘获得了丰硕的学术成果。我向来觉得陈老师选择将青少年作为研究对象是极具挑战的一项工作，因为这个阶段的学生心智成长快速，他们对新生事物虽然易于接受但难以保持持久的专注。对于如何发展他们的审美能力，培养他们的形象思维和绘画表达技巧，一直是美术教育研究的重要课题。在90年代早期，陈老师已经着手研究和探索这方面的课题了。有一次，陈老师为了研究实验课程的案例，特地赶赴南京的一些重点中学去做课程试验和示范教学。课堂的教学过程，陈老师用影像完整地记录下来，她回家后对讲课内容、学生们的课堂反映、完成的作业等都进行了仔细分析，结果发现她的课获得了学生们热烈的欢迎，现场互动和学生的创造力十分凸显。这次的教学试验结果也获得了诸多专家的一致好评，而陈老师并不满足于此，她还在继续用自己的方式探索。她在生活中长期观察记录自己孩子的艺术成长历程，将分阶段的培养过程整理成内容丰富的研究课题。在爱子逐步成长为年轻艺术家的过程中，陈老师从禅境的思想出发，提出了青少年美术教育顿悟说的观点。后来论文的发表与其说是对学术的一份执著，不如说是她对艺术和生活的热爱，正是这份爱心赐予她这样敏锐而丰富的艺术观察力。

在专业美术教育和普通美术教育之间，陈老师总是在进行极富创造性的尝试，她积极架设两者间的桥梁，既为普通学生接受启发和获得艺术灵感提供了条件，也为美术专业学生的学习拓展了思路，其中对我的培养即是一例。我的专业学习从没有落入单纯技法练习的套路之中，在一开始，陈老师就为我制订了专门的学习计划，让我接触到系统的理论。我至今印象深刻的是她进行色彩科学分析的场景，这让我学会了将色彩的感性观察和理性学习相结合。多年后，我才明白当年包豪斯的伊顿所进行的教学改革也采用过色彩的理性和感性相结合的教学方式。在陈老师的教导之下，我对绘画的兴趣

日渐浓厚，即便是简单的造型练习，我也是收获满满。例如在造型练习方面，陈老师安排了西方现代结构素描的专题内容，以一种结构的视角去审视事物的形态，这种训练对认识造型十分有益。作为专业绘画的学习者，站在一定的艺术高度去审视自己是极为重要的，陈老师在当时教学资源贫乏的情况下，为我准备了大量的专业期刊和图册，极大地开拓了我的视野。那时候我从《美术》、《世界美术》等刊物中了解到了很多艺术表现技巧，在《装饰》、《中国包装》等期刊中又看到了很多现代的设计作品。怎样消化和吸收这些成熟的作品也是陈老师教学安排的重要内容。如陈老师让我专门学习图案稿设计，并摹写敦煌的壁画，既让我了解了设计流程的细致严谨，又令我得以一窥敦煌壁画的辉煌壮丽。陈老师对学术前沿的敏锐使我获得了扎实的美术基础。正是由于她对专业教育一腔热忱的追求和对我悉心入微的教导，我到今天仍保持着对艺术的一种冲动，一份孜孜不倦的追求精神，这份艺术的生命正是陈老师所赋予的。

对于中小学美术课程的革新，陈老师也进行了深入的探索。在几年中，她多次前往北京、南京和上海的高校向专家和导师学习美术教育的新理论。在后来参与教育部关于中学美术新课标的编写过程中，她将这份理想倾注其中，让更多的学生在美术课堂中获得美的享受。

在探索学术的道路上，陈老师总是宁静而祥和的，她的教育思想犹如一股清新涓秀的清泉，沁入心底，需要我们静下心来细细地品味。

南京艺术学院教师 朱宇宙

序三 以艺术浸润课堂

遇见一位这样的老师是幸运的。

从陈老师迈进教室的那一刻，我第一次知道美丽可以这样具体生动，她没有花哨的装饰，没有艳丽的妆容，朴素中透出一股将我们紧紧地吸引住的魔力。她是三尺讲台上一道让我们迷恋的风景。对于陈老师，我除了用“优雅”再也想不到其他更适合的词语来形容她。都知道陈老师是有着多年教龄的老师，可当她讲课时，你却不由自主地忘掉了这些，在你眼前的仿佛是年轻少女，那么富有激情，那么充满青春活力，她像一股来自原野的清风，让每一位同学感到清新、愉悦。

听陈老师的课是一种享受。她让我们知道美术课原来还可以这样上，原来美术课还可以这么有趣、生动、活泼。在陈老师的课堂，最重要的不是动笔去画，而是用心领悟艺术之美。为了让我们了解蓝印花布，她跑遍了各大商店、博物馆、印染坊，搜集图片资料，购来实物。为了让我们对西方绘画有更深入的认识，她不惜花一节课的时间与我们细述凡·高、达·芬奇的生平。为了让我们正确区分中国画的种类，她将不同类型的作品配以作者的生活经历与诗文歌赋，让同学们透过画面能看到更深的意蕴……

印象最深的是，在一次上课时偶然提到宋徽宗，陈老师像想起什么似的对我们说：“同学们帮我记一下，陈老师还‘欠’你们一节专门讲宋徽宗的课。”在她的心中，教师的任务绝对不是仅仅完成课本内容，而是真正带领学生们走进艺术殿堂、享受艺术生活。这是具有何等强烈责任心的人才能做到的啊。

能成为她的学生是我们的幸运。许多年后，我们，我们所有陈老师的学生，都会这样想：“在初中的时候，我曾有这样一位美术老师，她让我拥有一颗年轻美好的心，教会了我们用美的眼光发现世界、看待生活，教会了我们用热情对待生活中的每一件事。她，成就了的今天。”

海门市东洲中学 0928 班学生 陈一檬

引 论

我一直在想，通过美术教育，能给孩子的将来留下些什么？

我希望通过美术教育，至少能让孩子将来的生活充满情趣：在不紧不慢的时候不发电子邮件，而是能像俞伯平、沈从文、汪曾祺一样，写一封真正意义上的信给朋友，最好用毛笔书写，或者当下不再多见的钢笔也可以。不仅能写，还能画。在信的前后或者中间，随手画一幅小小的墨梅，或者淡淡的松枝，替代人名。一封信，就是一幅有心性的书画作品，让人读了文字还读画，读了心境还读情谊。能够挑选适合自己个性和角色的服饰，让自己优雅而别致；能够懂得选择风格一致而又简洁的家具，让自己有着低碳而温情的起居空间；能在品味美食的时候更注重品味就餐的环境；能时时刻刻将目光留驻在乡村田野，在享受美丽景色的同时，让内心平和、安宁……生活是人生的中心，学会审美就是学会生活。

我希望通过美术教育，至少能让孩子将来在艺术面前表现出由衷的神往和尊重：在文物面前，在懂得如何欣赏的同时自觉地保护人类文明的结晶；能够自觉自愿地走进美术馆或者博物馆去感受灿烂文化的精髓；能主动地传承民间艺术……让生活中的一切都指向人性，都温润、纯粹，能引人向上、向善！

我希望通过美术教育，让美术能成为孩子长大以后不可缺少的知己好友，成为他生活中的重要组成部分，当语言不足以表达情感的时候，他们能调用美术的经验，将快乐、忧愁以及渴望等表达出来。正如罗恩菲德说的那样：“让艺术成为个人需要的自我表现。”

这，是我理解的美术教育，也是我追求的美术教育，我称之为“审美人生教育”。美术教育在于唤醒孩子的美感经验，引发其创造潜能，让他们自觉用美术表达情感，以此激发他们对生活的热爱。

总之，我认为美术当成为孩子生命中的阳光，应该无时无刻地滋润着孩子生命历程中的每一个阶段。美术教育不仅仅是传播美术技能，更是在引导

孩子寻求审美的动力，塑造孩子审美的心灵，让他们以美的态度观照人生，享受美好的生活，成为艺术人。“艺术家是专门从事艺术作品创造的，而艺术人则在创造着自己的‘作品’，那就是将审美艺术文化内化为自己的精神因子，用艺术的、审美的态度来观照世界，演绎人生。”（王炎斌《悠悠乡土情·序》）

群山巍峨，大江磅礴，云卷云舒，花开花落……这本是自然现象，也就是哲学上所说的“自在之物”。在人介入之前，这些仅仅是沉睡着的景物，正如柳宗元所说：“夫美不自美，因人而彰。兰亭也，不遭右军，则清湍修竹，芜没于空山矣。”人总是希望生命完满，这就使得人努力唤醒人性中最为本真、最为纯情的那部分——尚美，于是便构成了审美。在人的眼里，山水开始有了生命，云雨就有了活力……所以，审美是情感的产物。

审美，是美术学科教学的意义规定，是“美术教学大纲”或者“课程实施计划”的重要内容。仅从中国来讲，1912年“中华民国”第一个公布的《学校系统令》中就已经提出培养儿童的“涵养美感”，说明美术教育的审美功能在民国初期已开始被提及。1940年12月，当时的教育部颁发了《修正初级中学图画课程标准》和《修正高级中学图画课程标准》，明确美术课程主要目的是启发儿童的审美本能，涵养其性情。1979年6月，教育部颁发了新中国成立后的第二个美术教学大纲——《全日制十年制学校中小学美术教学大纲（试行草案）》，说明我国美术教育已从重美术技能到重审美能力。2000年修订的《九年义务教育全日制初级中学美术教学大纲》对“教学目的”是这样阐述的：“培养儿童健康的审美情趣、初步的审美能力和良好的品德情操。”中共中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出：“美育不仅能陶冶情操，提高修养，而且有助于开发智力，对于促进儿童全面发展具有不可替代的作用。”这是因为美术教育能“陶冶儿童的情操，提高审美能力；引导儿童参与文化的传承和交流；发展儿童的感知能力和初步的形象思维能力；形成儿童的创新精神和技术意识；促进儿童的个性形成和全面发展”。美术教育有着重要的价值和作用，通过美术教育，不仅能使儿童掌握美术技能，而且能增加儿童的人文素养，更重要的是，通过艺术修炼，告诉儿童什么是有价值的人生，什么是完美的人生，即拓宽儿童的胸襟，涵养儿童的人格，提升儿童的人生境界，帮助儿童追求一种更为高尚的人生意义和价值，追求人生的完美。从这些意义上来说，美术教学一旦与审美人生教育牵手，它便被赋予了崇高的责任。

一、让美术教育守护儿童天性

“儿童”有多层面的概念规定，从法学意义上来讲，儿童是相对于“成年人”概念而言的18岁以下的“未成年人”。而从教育的角度来讲，儿童是指成长着的自由生命体。正因为成长着，儿童才率真、天真、纯真，他们喜欢天马行空的想象，喜欢自由的表达，这是儿童的天性。他们想弄清楚许许多多“为什么”，但在当下以理性思维为主要导向的课程设置中，能有多少空间可以给儿童遐想？能有多少时间可以实现他们纯真的渴望？

美术教育，是这一理性包围圈中留存着的屈指可数的感性“圣地”，它守护着儿童的天性，并鼓励儿童不断地对这个世界进行质问、探索和创新。美术教育的任务从本质上来讲就是引发人潜在的创造能力，它的核心工作是引导儿童创造审美意象。儿童为了使这种审美意向能传达给他人，就要依靠自己的直觉和想象力，向着自己所规定的目标进行有意识的创造活动。在这一活动中，美术教育就是充分激发和强化儿童的创造冲动，并顺应儿童的感性冲动进一步发展他们的想象力和直观的洞察力。不要让美术教育的价值在急功近利的驱动下消失得无影无踪。苏联教育家苏霍姆林斯基在《把整个身心都献给孩子》一书中指出：“儿童时代错过了的东西，到了少年时代就无法弥补，到了成年时期就更加无望了。这一规律涉及孩子精神生活的各个领域，特别是美育。”

美术教育，同时也始终在引导儿童走向真善美。许多科学家在追求形式美的过程中走向了真理，爱因斯坦、钱学森、杨振宁、李政道、贝聿铭等就是杰出代表，这就是科学与艺术的联盟：以美启智，由美至真。儿童通过美术教育，理解了真（科学认知）的源头，理解了达·芬奇笔下的人物何以如此惟妙惟肖，那是源自精确的解剖学；理解了莫奈笔下的荷花为何色彩绚丽，那是因为建立在光学原理之上的色彩学；理解了贝聿铭矗立在罗浮宫前的玻璃金字塔为何获最高建筑奖——普利兹建筑奖，那是因为以人文为基础的新旧文化的交融……艺术的生命在于创新，一旦艺术变成技术，艺术就失去了生命力。

在这一切追求之中，儿童获得了终身受用的创新精神和追求真善美的能力，并将这种精神与能力贯穿于成长中的每一段历程，这是审美人生教育的重要内容。美术教育把培养儿童的创造能力作为促进人发展的首要任务，是因为“创造性思维是人最高形式的心理功能，创造性成果是人类成就的高

峰”，这是各国教育者的共识。在人的发展中，培养儿童的创造能力对人一生的发展尤为重要。因为，一方面，创造性思维需要有意识的努力，需要现实和逻辑；另一方面，它又需要幻想，需要儿童般的顽皮，需要非理性。在艺术领域中，创造力可以说“是自发的、几乎是本能的想象与有意识的理性的努力的统一”。

“创新是民族进步的灵魂”，一个民族的发展和前进始终离不开创新，而儿童是民族的希望，美术教育则通过培养儿童的创新精神和能力而给予民族以希望和不竭的动力。

二、让美术教育超越技术层面

学习美术语言，是培养“一双能感受形式美的眼睛”（马克思《1844年经济学——哲学手稿》）的基础，人们通过美术语言来完成审美教育的具体指令。

美，具有它特定的外在形态——形式美，即对称、均衡、节奏、韵律等和谐的美，它从来不是直接告诉人们它在那里，而是隐匿于繁复多变的世界之中。美术教育，就是通过具体的美术教学活动，引导儿童在繁复的物象中剥离出符合形式美的审美对象，寻找到这种美，感受这种美所带来的心灵愉悦，进而促使儿童终身追求美、享受美和提升人生境界。

美术学习活动通常情况下是以学习技术的方式呈现，并且会细化到各个方面。从观察技术层面上来说，有宏观远眺，有中观平视，有微观见细等。从表现技术层面上来说，有油画的表现技术，有中国画的表现技术，有水彩的表现技术等。因为每一画种都有非常多的表现技巧来辅助，这样，美术的表现技术就难以计数，而每一种技术背后是更为复杂的人体学、生物学等原理，以及包含着千变万化的透视学等科学……这一切就使得美术学习活动变得尤为复杂和深奥。为了解决或者获取这些技术，美术教育常常加强技术训练，通过技术训练加强儿童与事物之间的联系，使之在技术层面上判断事物的美与丑。但在不知不觉中，美术教育渐渐落入了由技术构成的“围城”之中，而忘却了美术教育本来的意义和目标——以培养能感受形式美的眼睛，为审美活动提供基础知识，为审美体验提供愉悦心境，为审美品质提供人文积淀，为审美人生提供价值追寻，也就是忘却了丰子恺先生所倡导的“世界如果没有美术，人生就会显得寂寥而枯燥，因而美术不在实用，画家但求表现其在人生自然中所发现的美。美术是感情的产物，是人生的慰安”。

为此，审美人生教育是对美育技术层面上的超越。超越，是在继承基础之上的扬弃。美术教育是一种自由的、感性的过程，在实施美术教育过程中，首先，应以儿童心智水平为基础，发展儿童的视知觉水平，以获得丰富的形象思维；其次，帮助儿童养成观察生活的习惯和能力，在观察生活中去体验和创造性地表现生活中的美，在丰富的视觉艺术形象、美的情感中帮助儿童逐渐形成自觉地认识美、热心地追求美的习惯；再次，在形成形象思维的基础上，帮助儿童获得审美的愉悦，培育高尚的审美意识、审美理想和健康的审美情趣，感知来源于生活又高于生活的艺术世界，从而在潜移默化之中逐渐树立起美的理想，养成美的情操，形成美的人格。

三、让美术教育催发道德情感

审美是人由于情感而萌发的主观活动，是对事物美与丑、是与非的判断过程，它在一瞬间产生，但取决于人长时间的审美积累以及审美价值观，又决定了人一生的审美情趣和审美标准，影响了人的生命状态和人生价值。而美术教育就是向人们提供审美准则，升华人的审美情趣，提高人的道德修养，为人们走向真善美提供丰厚的营养基。在艺术面前，人们表现得如此虔诚，就如基督在眼前。“我真不明白为什么艺术爱好的丧失会引起心灵的另一部分能力的衰退……事实上，失去这种趣味和能力就意味着失去了幸福，而且还能进一步损害理智，甚至可能会因为本性中情感成分的退化而危及道德心。”达尔文的这句话也许是对艺术的最美好的赞誉，也从一个方面说明了美术教育功能的重要。

不是吗？引导儿童欣赏美术作品，是帮助儿童从美术家手中接过美的火炬，使儿童与美术家一起感受着对真的憧憬、对善的赞美、对美的渴望。所以，驻足在拉斐尔的《椅中圣母》和柯勒惠支的《面包》前时，儿童可以感受到人类感情中最为真挚、最为永恒的主题——母爱；《最后的晚餐》表现着正义与邪恶的较量，向儿童传递着对信仰的歌颂、对忠诚的敬仰、对背叛的鞭挞；在《江山如此多娇》前，儿童除了充分领略《沁园春·雪》的气势磅礴之外，更会为祖国的繁荣昌盛而骄傲，并能感受到物我合一，为大自然的蓬勃生机而欣喜……

人天生就具有道德情感，通过内在的自我意识或者外在的媒介督促，人不断地去践履道德法则，努力成为至善乃至圆善的人。内在的自我意识是人的良能良知或者善良意志，而外在的媒介除了道德舆论、规定之外，重要的

就是审美教育，因为美术作品的直观性和愉悦性容易激起儿童的自觉、自悟，而道德教育则渗透在其中。18世纪法国的卢梭在他的《论教育》一书中就已指出：“有了审美能力，一个人的心灵就能在不知不觉中接受各种美的观念，并且最后接受与美的观念相联系的道德观念。”这种在“不知不觉中”接受的教育在教育心理学上证明是最有效的教育。

鲁迅认为：“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。”蔡元培也讲过：“美育者，与智育相辅而行，以图德育之完成者也。”通过审美人生教育，儿童获得了一代人对周遭世界美的褒扬和对恶的评判的经验，然后逐渐内化至自己的灵魂深处，从而形成了更为完善的对事物的看法，剔除出人性中的一部分丑陋，发扬真、善、美，因而，审美人生教育是一种“使人生达到完美完善之地”的教育。

四、让美术教育提升生命质量

《淮南子》中描述了维持人的个体生命的基本元素：“衣与食也。”对于现代人而言，可以拓宽至衣食住行。然而，几乎每一个人对其理解与要求都不同，有以舒适为度，有以名牌耀富，有以多为乐，有以精为妙，这取决于人对美的理解，即审美格调的高低。即使是同一种审美对象，也因不同人的审美格调或人生经历的影响而发生变化。比如蓝印花布，对于农民而言，它是御寒的衣料；对于商人而言，它具有无限的商机；对于历史学家而言，它是千年传承的文明；对于设计师而言，它的色彩和图案有着古朴清新的雅致，令人着迷。这是扎根于审美主体的审美格调和审美价值的审美直觉，这种审美直觉将伴随人的一生。

对于公民素质教育而言，中小学美术教育另一重要任务就是培养高品位的审美趣味和情感。梁启超先生认为：“趣味是由内发的情感和外受的环境交媾发生出来的。”对于情趣的形象，梁启超先生还在题为《美术与生活》的讲演中有大意如下的阐述：第一，“对境之赏会与复兴”，即对自然之美的欣赏与回忆想象；第二，“心态之抽出与印契”，即通过宣泄与寄托，保持一种心理的平衡、和谐状态；第三，“他界之冥构与募进”，即通过想象，创造出一种理想的境界。梁启超先生认为，虽不能人人都做创造美术的“美术家”，却不可不个个都做享受美术的“美术人”。这也是刘子美先生关于“艺术人”和“艺术家”理论的前提和依据。

美术如何“享用”？通常情况下是用视觉来“享用”视觉艺术。但这种“享用”是属于精神需求范畴的，与人的一日三餐等出自生理需求的“享用”不能并作一论。在整体社会文化氛围基本上囿于物态的情况下，美术品德“享用”还远未成为人的本能。因而，面向未来公民的中小学美术教育肩负有繁重的责任。

高质量的生命应该懂得欣赏大自然的美景，懂得聆听来自大自然的天籁之音，懂得欣赏和珍惜千年文明的精髓，懂得着衣打扮、居室格调与人的素养的和谐。从日常生活的现实领域中跳出来，进入一种精神愉悦的状态，这是感官与精神的统一，是一种超越个体生命有限存在的过程，是一种趋向无限和永恒的精神需求。

“爱美之心人皆有之”，审美过程就是一个十分自然的从审美体验到优化情绪再到精神升华的教育过程，而这个过程也必定是稳固和持久的。

美术教育就是通过具体的教学活动，提升儿童的审美素质，使儿童获取“美的态度”，并观照生活，将高品质生活进行到底，使美成为超越个体本能的意向，以实现“美的人生”。

五、让美术教育升华人生智慧

人生智慧是一种高洁的精神，一种平和的心态，一种博大的胸怀，一种理性的追求，是一种超脱功利束缚的人生境界。

对崇高境界的追求是美术与生俱来的特质，远古的图腾强化了族类群体的精神，青铜艺术在没有摆脱无数观念的状态下，担起了奴隶宗法观念的重负。无论是希腊、罗马为帝造神，还是中国的“女史箴”“洛神赋”等大量美术遗产，均以生动直观的形象向后世讲述着天上和人间、过去和现在的“有意义”的故事。蕴涵时代精神的作品在美术史上是不胜枚举的，从西方文艺复兴的《蒙娜丽莎》到我国20世纪80年代的《父亲》，无不是对时代精神的描摹。

美，从来就是以多元的形式出现的。有东方的，也有西方的，有民族性的，也有世界性的，包罗万象和多姿多彩是美的语言特征。美术教育，就是引导儿童通过对各种美术语言的求索，在对多元文化背景下诞生的作品的理解和认同中，理解他者文化，善待他人，并真心地关怀他人，尊重他人的人格和价值，为成为人格丰厚的人而奠基。墨西哥西蒙基金会创始人西蒙说：“艺术的伟大之处在于它是爱的体现，爱大自然，爱神明，爱人类，并且爱

你自己。”

美术作品，从来就是人文历史的忠实反映者，是艺术家自尊自爱的一种表现，有对社会变革的褒扬，有对社会阴暗和丑陋的揭示，有对科学真理的歌颂，有对人性伦理的宣扬。美术教育，就是在审美对象与人之间建立爱的通道，就是引导儿童以艺术的态度看待人生。通过审美教育活动，帮助儿童逐渐塑造独立的人格、丰满的人性，使崇高的德性价值理想得以张扬和体现。所以，审美人生教育是帮助儿童成长为真正的人，获得一种高远的境界、气质和德性。

审美活动，从来就是贯穿于人的日常生活之中。生活中有功利性的“开门七件事”的基准，也有“读万卷书，行万里路”的精神需求。美术教育，就是引导儿童去感知美好的世界，以艺术的视野来“荡涤其浊心，震其暮气”，从而使其具有宽广的胸怀，成为生命高扬、生活充实的人。

席勒说：“若是要把感性的人变成理性的人，唯一的路途是先使他成为审美的人。”只有能理解贝聿铭的人生境界，才能看懂他的建筑，看懂他的建筑作品其所渗透的坚毅和平和的思想；只有能理解徐悲鸿海纳百川的胸怀，才能看懂他的中国画，才能领会“美术之大道，在追索自然”的激情和浪漫；只有能理解毕加索对艺术锲而不舍的追求，才能看懂他的立体主义作品，才能理解其所蕴涵的人文主义情怀。所以，审美人生教育是为儿童的智力生活提供高尚的精神氛围。

自古以来，教育就从不曾将艺术剥离其外，孔门六艺中“乐”就占其一；古希腊人用雕塑表达对艺术与体育的顶礼膜拜，《米洛斯的阿芙罗德德》、《掷铁饼者》等雕塑就透视着体育的力量美和艺术的隽永美……古今中外，人们都认识到艺术是人生命中不可缺失的重要部分。

“科学家和艺术家在工作时，其脑中的光点和黑影的位置就是不同的；当一位科学家正在紧张的研究工作时，其大脑的左半球是明亮的，犹如从地面上看到的十五的月亮那样晶莹，这表示其逻辑思维异常亢奋。与此同时，右半球也少有一些亮点，但大片区域是暗淡的，犹如月球的背阴面一般昏暗，这表明在逻辑思维亢奋的时候，形象思维也穿插其间。相反，当一个艺术家正在沉入艺术创作的高潮之中的时候，其大脑的右半球是明亮的，犹如从地面看到中秋的月亮一般皎洁，这表示形象思维十分活跃。与此同时，左半球也有一些亮点，但大部分地域是暗淡的，犹如月球的背阴面一般黑暗，这表明在形象思维过程中，也是伴有少量逻辑思维的。”（艾斐《现代文化审

美的科学形态》)也就是说,人的大脑分为左脑和右脑,左脑“管辖”着语言能力、计算能力、逻辑推理能力等,而右脑则长于非语言的形象思维和直觉,对音乐、美术、舞蹈等艺术活动有超常的感悟力,“主管”着空间想象力。只有当人脑两个半球达到平衡开发,它们才能分工合作,走出思维的“单行道”。只有两者相互依赖,相互支撑,缺一不可,才会构成完美的人。而我们的教育要全面发展,就是为了人脑功能全面协调地得到开发。由此,教育的理想使得人们在关注与左脑功能相关的语言、计算等学科学习的同时,也关注与右脑功能相关的课程——艺术的发展,既重抽象思维,也重形象思维,从而开发孩子的潜能,促进孩子素质的全面提高。

美术教育的作用是什么?那就是一个人在若干年以后将学校里学来的美术技能忘得一干二净以后,还保持着对美的意识、态度、经验、观点、理想。美术教育既包含生活层面的,又包含精神领域的。因此,它就不是一门简单地教授技术然后附带一些道德情感教育的课程,而是肩负着孩子道德价值判断、创造能力调用、审美经验和态度等素养培育的重要责任。通过美术教育,可以教会人们在这个丰富多彩的世界里学会选择,学会创造,进而学会艺术化地生活。

有人说,这是美术教育的“乌托邦”,但我愿意继续努力前行!