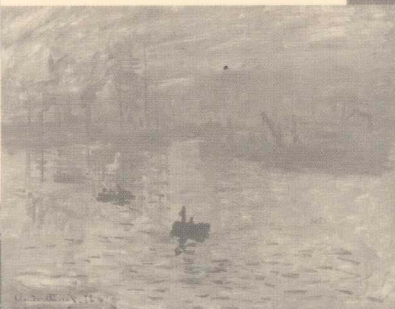

美术教育学

张道森 著

上海三联书店

美术教育学

张道森 著

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

美术教育学/张道森著. —上海:上海三联书店,
2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5426 - 3986 - 8

I. ①美… II. ①张… III. ①美术教育—高等职业
教育—教材 IV. ①J - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 253767 号

美术教育学

著 者 / 张道森

责任编辑 / 冯 征

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址 / www.sjpc1932.com

邮购电话 / 24175971

印 刷 / 上海惠顿实业公司印刷部

版 次 / 2012 年 12 月第 1 版

印 次 / 2012 年 12 月第 1 次印刷

开 本 / 787 × 1092 1/16

字 数 / 180 千字

印 张 / 13.5

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5426 - 3986 - 8/G · 1214

定 价 / 33.00 元

告读者,如发现本书有印装质量问题。请与印刷厂联系 021 - 56475597

目 录

第一章 美术教育学及人文美术教育	1
第一节 美术教育学	1
一、美术教育学概说	1
二、美术教育学的产生与发展	2
三、美术教育学的研究目的	4
第二节 美术教育中的人文美术教育	6
一、人文属性的定位	7
二、美术教育形态中的“美术”词义	8
三、人文美术教育的属性	10
四、美术教育种类与区别	11
五、美术教育的公共空间场所	14
第三节 美术教育的价值	15
一、提高大众的生活品位	16
二、应对多元文化的需要	18
三、传播艺术知识	18
第四节 美术教育的功能	18
一、美术教育的社会功能	19
二、美术教育的人本功能	19
三、智育功能	20
四、德育功能	20
五、情感与潜能开发功能	21
六、认识功能	22
七、美育功能	23
八、人文心理关怀与理疗	25
第五节 美术教育的意义	27
一、提高国民素质	27

二、社会文化建设	28
三、提高人的生活品位	29
四、民众情感与理智和谐的需要	29
五、实现人的社会化	30
第六节 人文美术教育的认识问题	32
第二章 美术教育课程	35
第一节 中小学美术教育的课程	36
一、美术教育课程的内涵与理念	36
二、美术教育课程的性质与价值	42
三、美术教育课程的特点	44
四、信息技术与课程整合	47
第二节 中小学美术教育课程原则	51
一、面向全体的原则,强调人文	52
二、开放多元与去中心化	52
三、强调过程,倡导合作	53
四、广泛的资源开发与利用	53
第三节 美术教育课程的新趋势	54
第三章 美术教育教学	58
第一节 美术教学观念与因素	60
一、教学观与教学理念	60
二、美术教学的因素	64
第二节 教学原则与模式	65
一、教学原则	65
二、教学模式	68
三、美术课常用的教学方法	72
第三节 中小学美术教学设计	73
一、教学设计的指导思想	73
二、教学设计的要素与方法	74
三、教学设计方案	75
第四节 后现代主义美术教育课程观对美术教学的启示	77
第五节 美术教育的新向度	81
一、寓教于乐的美术教育	82
二、教育目标与教育角色的新定位	83

三、“生态式”的教育机制	84
四、“综合化”的教育机制	85
第四章 美术教育资源	87
第一节 美术教育资源的阐述	87
一、教育资源的概念与内涵	87
二、美术教育资源的分类	88
三、美术教育资源的功能	89
第二节 美术教育资源开发与利用	91
一、美术教育资源开发有多种途径	91
二、民间美术教育与本土资源的利用	91
三、生态自然资源的利用	93
四、文化遗产资源的利用	93
五、场馆美术教育资源的利用	94
六、信息资源的利用	96
第三节 美术教育课程与资源整合	99
一、全日制义务教育《美术课程标准》(实验稿)关于课程资源的 开发与利用	99
二、课程资源整合是课程的有机组成部分	99
三、课程资源整合顺应美术课程改革	101
四、课程资源选择与管理	101
第四节 高等学校通识美术教育	103
一、正确认识高等学校通识美术教育	104
二、高校通识美术教育面对全体学生	106
三、高校通识美术教育的价值和功能	107
四、高校通识美术教育的课程	108
五、管理机构与师资队伍	111
六、艺术“社团”与校园艺术文化建设	112
七、高校公共人文艺术教育课程与资源整合	113
八、高校美术教育与校园环境	115
第五章 美术教育评价	116
第一节 美术教育评价的概念	116
第二节 美术教育评价的范围	117
第三节 评价与教学设计的关系	118
第四节 美术教育评价的功能与要求	118

第五节 美术教学评价原则与方法	124
第六节 美术教育评价的主体与对象	126
第七节 中小学美术教育评价的特点与类型	128
第八节 教师教学与学生学习评价	134
第六章 美术教师与学生	138
第一节 美术教师	139
一、美术教师的职业角色	139
二、美术专业教师的素质	139
三、美术教师的现代观念	144
第二节 学生	146
一、接受美术教育的学生的特点	146
二、学生身心发展的规律	147
三、学生美术学习	148
第三节 美术教育与法制	149
一、健全的教育法制的几个方面	150
二、加强教育法制建设的意义	150
三、我国教育法制建设与执行	152
四、完善相应的法律与美术教师依法执教	155
第七章 美术教育与人类文明	157
第一节 原始美术教育是人类生存的必要手段	159
一、工具与实用美术教育	159
二、原始宗教美术教育	160
三、原始时期美术教育特征	160
第二节 古代美术教育	163
一、奴隶社会美术教育	163
二、欧洲中世纪美术教育	168
三、中国古代美术教育	170
四、唐宋时期美术教育	175
五、明清时期美术教育	178
六、欧洲文艺复兴、宗教改革与工业革命时期美术教育	181
第四节 近现代美术教育	187
一、中国近现代中小学校美术教育	187
二、20 世纪外国学校美术教育	192
三、新中国成立以来学校美术教育	204

第一节 美术教育学

一、美术教育学概说

1. 美术教育学是揭示美术教育规律的科学

教育是一种培养人的活动。它要按照一定社会的要求培养人,并通过培养的人为一定社会发展服务。人文美术教育(基础美术教育)^①的发展和活动过程,同社会的发展和人的发展具有本质的联系。它既受社会发展规律的制约,又受个体身心发展规律的制约。它在同社会发展和个体发展的本质联系中,体现出自身的价值与规律性。

人文美术教育的规律同大教育的基本规律一样,反映在两个方面,它既受社会发展规律的制约,同时受个体身心发展规律的制约。而在这两个基本规律上又具有它自身的特殊性。首先,人文美术教育是通过同教育整体发展的本质联系,反映着同社会发展的本质联系。直接决定美术教育发展的因素,是一定社会条件下教育事业发展的状况;其次,人文美术教育反映在教育过程中,也有其自身的特点。人文美术教育的作用主要是针对人而言的,是塑造人的灵魂,促进人的身心发展而进行的教育。美术教育学是研究有关美术教育实践及其理论的科学,是研究美术教育全部过程,揭示美术教育性质与规律,从而全面指导美术教育实施的学问。

2. 美术教育学的研究对象

美术教育学是研究美术教育实践的科学,是研究美术教育现象并在理论层面上探索美术教学实践的一门科学。

美术教育学作为美术学与教育学之间的边缘交叉学科,是一门新兴的社会科学。美

① 中小学美术教育和面对社会人的素质进行的美术教育,通常人们称为“基础美术教育”或“中小学美术教育”,这类美术教育是针对“人”的个体发展的素质教育,因此,还有人称为“素质美术教育”等,但都难以表述这种教育的特性。直接称“美术教育”显然也不妥,因为通常认为的学院以及其他专业美术教育并不是这种美术教育的范围,国外称这种教育为“艺术教育”是因为他们综合了音、美、舞蹈等教育于一体,本书之所以称基础美术教育为“人文美术教育”,这是因为以其教育性质冠此名认为更合适。

术教育学不仅运用教育学的一般原理来研究美术教育的规律,更重要的是要探索美术教育所起的作用及其社会学意义,明确美术教育的目标与方向,发挥美术教育的功能与作用,把握美术教育的历史与发展的形态及其基本特点,从整体上、宏观上以及诸学科的理论高度上来阐明与论述美术教育的理论和方法。

从教育理论方面阐明美术教育在人的全面发展教育中的重要作用。美术教育学是在我国素质教育的过程中加强美育教育、重视美术教育的背景下产生的。它的产生与发展标志着我国艺术教育理论上升到一个新的高度,也标志着我国美术教育事业进入了一个新的发展阶段。

美术教育是培养人的一种社会现象,也是一种文化现象。作为历史的存在,美术必须符合文化的真实存在,它随着文化的发展而发展,文化的变化必然导致美术的变化,文化的积累必然导致美术的积累。正因为如此,它同社会的发展,人的发展有着不可分割的密切联系。美术教育是以美术为媒介的教育,是审美教育的核心,是整个国民教育不可缺少的组成部分。然而美术教育要研究的首要问题是:在整个教育的过程中,美术起什么作用,它的价值意义是什么?怎样对待与认识美术教育,它的基本思想与内涵是什么?因此,从广义上讲,凡是能通过美术影响人的思想情感、道德情操、价值观念、开发智力、增进知识技能、提高审美文化修养的美术活动都属于美术教育的范畴,是美术教育学研究的对象。按国家的要求,有组织、有计划、有目的进行的学校美术教育,是整个社会美术教育的重要组成部分,是美术教育学要研究的对象,但各类美术教育是相互作用的,非学校因素的美术教育不仅常常以补充、加强、代替或糅合的方式给学校美术教育以影响,其自身在社会中也有重要作用。对于这个各类美术教育的研究,也是美术教育学不可忽视的部分。

美术教育学是以美术教育为其研究对象,是研究美术教育现象及其规律的一门科学。

二、美术教育学的产生与发展

美术教育学的产生与发展要依据两个前提条件:一是美术教育的发展;二是教育理论的深化。

美术教育学是美术教育实践和现实的反映。它以美术教育为研究对象,只有当美术教育在发展中已积累了一定经验,并且在实践中矛盾日益明显,出现了这样或那样一些问题,需要理论予以概括与指导时,美术教育学的产生也就提到了历史日程上来。

美术教育作为一种社会现象和实践活动,是伴随着大工业的发展和教育的普及而产生的。尽管教师工作是人类社会最古老的一种工作,但在我国中小学有教师进行美术教育,却是近代历史上出现的事情。

在数千年之久的古代社会多是师徒方式的教育,因此也就不具备产生美术教育学的客观基础。

到了18世纪中叶在英国首先产生的工业革命,使得生产力的发展产生了一个质的飞跃。大工业生产由于科学技术引入生产过程,成为重要的生产力,大大促进了生产的发

展。这时的劳动者只有体力和经验已不能适应生产力发展的要求,于是培养有文化的劳动者的任务,历史地由社会转向学校。这就带来了学校教育的普及与发展,于是就需要有目的、有计划、有组织地培养大批有广博知识、掌握一定专业教育能力的专门教师,以适应教育的发展对师资的需求。因此,师范教育的机构和制度开始萌发。师范教育的产生就成了资本主义社会历史的必然现象。随着教育的进一步发展,接受教育的普及年限的提高,美术教育也有了相应的发展,出现了包括中等师范学校和高等师范学校不同层次和不同专业类别的美术教育体系。美术教育的发展需要一种理论的指导,于是美术教育学应运而生。

美术教育学的产生经过了一个比较长时间的孕育过程。如果说美术教育是近代教育的产物,在资本主义发展的初期就出现了,而研究美术教育的科学,则是在现代才开始萌发的。这是为适应师范教育进一步发展的需要。而人们的认识水平也具备了揭示美术教育某些规律的可能性。这时,美术教育的发展不仅要有一定政策的扶持,而且逐渐转向了依赖美术教育理论的指导。方针政策只有建立在科学理论的基础上,才是正确的、切实可行的,才具有相对稳定的指导意义。

在美术教育学产生以前,对美术教育实践具有指导意义的理论是“教育学”。美术师范教育学是揭示美术师范教育普遍发展规律的一门科学。人们也根据对美术教育发展规律的认识,开始研究美术教育这个特定领域的若干问题。许多教育科学工作者对国外美术教育的发展作了介绍和分析,并结合我国美术教育的实际情况进行了调查、实验和研究。人们逐渐认识到美术教育也是一门科学,有其专门的特点与规律。在改革开放的大潮中,教育在现代化建设中的战略地位日益明显,教育已成为世界各国普遍关注的问题,教育的发展推动了美术教育的发展。这时,美术教育学的产生已具备了广泛的客观基础,而人们对美术教育规律的认识,也具备了一定的主观条件。

美术教育学是美术教育现实在理论上的反映。它的产生与发展同美术教育实践有关,也同教育科学的进一步发展有关。

目前,美术教育学尚处在学科的初步形成时期。如果按照一般学科形成与发展的过程来看,美术教育学也经历着萌芽时期、形成独立学科时期和进一步发展与科学化时期这样一些发展阶段。就目前来说,美术教育学正处于从教育学中分化出来的萌芽时期,初步形成一门独立学科它还有待于进一步发展和完善,还将经历一个十分艰巨的科学化的发展过程。

美术教育经过了长期的实践,在不断发展与完善的过程中,积累了宝贵的经验。这些经验中成功的、稳定的部分,已经反映在美术教育的有关政策、法令之中。人们也根据美术教育实践中出现的某些问题进行了理论的探讨,如对美术教育的地位与作用、美术教育的培养目标、美术教育的课程与教材、评估等问题,都有着不同的论述。这些都在某种程度上触及到美术教育的本质和规律。它们都为美术教育学的构建提供了实践的和理论的源泉,为美术教育学的产生,进行着准备。

美术教育学是从教育学中分化出来的一门新兴学科,就其理论体系与内容来说,它们之间有着紧密的联系。现在教育科学体系中的教育学,基本上是普通教育学,它以普通教育为研究对象,在此基础上研究教育的一般规律。这样,它又成为其他教育分支学科的基础学科,也是构成美术教育学的教育理论基础。美术教育学在普通教育学的理论基础上,构建自己的理论体系,并受教育学一般原理的指导。

美术教育学同教育学的区别,在于它们的研究对象不同,研究范围不同,理论构建不同。过去美术教育学孕育在教育学中时,往往以普通教育学的原理替代美术教育学的原理,指导着师范教育实践。现在美术教育学成为一门独立学科,也并不意味着它已完全与普通教育学隔离,它在基本原理上,仍然受着普通教育学的指导。它们之间在理论上有着天然的联系。

心理学是研究心理现象及其活动规律的科学。科学的教育学是建立在心理学,特别是脑科学的理论基础上的。心理学有其自身的发展历史。自1879年德国心理学家冯特在莱比锡大学设立第一个心理实验室,创立了实验心理学之后,不仅在心理科学发展上是一次重大的变革,同时也引起了教育科学研究上的深刻变化,导致实验教育学的出现,为教育学的进一步科学化提供了新的理论与实践的依据。

美术教育是以活动着的人为施加影响的对象,它离不开对人身心发展规律的理解与掌握。教育学理论不少是吸收了心理学的研究成果的。美术教育学以教育学为其理论基础,也必然以心理学为自己的理论基础。美术教育学的一个重要内容,是研究如何把人类积累的知识和一定社会的思想、道德转化成学生个体的认识和思想品德,而这种转化是在外部影响下,产生个体内部心理机制运动与发展的结果,这就离不开心理学的指导。特别是美术教育学不仅要解决上述的“转化”,而且还要根据美术教育培养目标,研究如何使师范生也能理解和掌握这种“转化”机制,以便做好未来的教师工作。这足以说明心理学在美术教育学中的重要地位。

美术史是研究中外从古到今各个历史时期美术实践和发展规律的学科。美术也有其产生与发展的历史。美术史的学科中就包含有美术教育的发展史,美术教育学与美术史有密切的关系。它要从美术教育发展的历史过程中,探讨美术教育发展的规律。

三、美术教育学的研究目的

美术教育学的基本研究对象是美术学科教育的基本规律,这种基本规律由美术教育的诸种因素在一定环境中的互动性揭示出来的。因此,美术教育学研究的主要内容应包括美术教育的发展过程和规律,美术教育的价值和目的,美术教育的内容和课程问题,美术教育的教学原则与方法问题,美术教育的教师以及美术教育资源与评价等问题。

美术教育学不仅要研究美术教学的现象及其规律,而且要研究美术学科形成完善人格,促进人的全面发展的基本规律;既研究具体的应用问题,也研究一般的理论问题。因此可以认为,美术教育学是一门综合性的应用理论学科。

美术教育学的研究任务在于正确地反映实践,指导美术教育实践,为美术教育实践服务。因此它既要探讨科学理论的建设问题,又要解决实际的应用问题。美术教育学作为一门独立的学科,要密切关注美术教育实践,从中总结概括出理论体系,还要提供某些规范、原则和方法来指导美术教育活动。因而,美术教育学包括理论建设和实践应用两大任务。

美术教育学的研究任务:

1. 研究美术教育现象

美术教育学的首要任务,就是研究美术教育现象。美术教育现象存在于社会文明建设中,是文明发展到一定阶段的必然产物,和美术现象、教育现象交织在一起,彼此渗透、依附。所以,从美术现象、教育现象中抽取、剥离出美术教育现象寻找美术教育的规律和方法,始终是美术教育学研究的一项重要任务。

美术教育现象不同于其他的教育现象,它以技能与审美理论共同进行,把教育的功利目的渗透融合在美术教育中。描述美术教育现象可从多个方面来进行,包括它和教育现象、美术现象的关系;它的性质和特征、内容和形式、目的和效应、原则和方法的描述、解释和说明,对它们进行综合和分析,以概念的形式组成美术教育现象的知识系统。

2. 揭示美术教育规律

规律是现象的本质。规律呈现为各种各样的现象,规律就存在于现象中,深藏于现象的背后。美术教育学的任务,不仅在于描述现象、把握事实、提供有关美术教育现象的知识,而且在于以科学的观点和方法,透过现象阐明美术教育活动各个因素、环节、层次的关系,揭示其内在本质和必然联系。

3. 建立美术教育理论体系

美术教育学不能局限于现象的描述和规律的揭示,它还要形成理论形态。在充分揭示美术教育的规律之后,还要用逻辑形式构成一个既符合美术教育实际,同时又对它有前瞻性指导作用的、显示美术教育本质规律的理论体系。

美术教育学的理论体系是以一定的概念、范畴加以表述,使之上升到理论高度,组成客观的表述美术教育活动实际过程的逻辑形式。也就是说,美术教育学的理论建设就是把美术教育活动以及与之相关的条件、因素,用逻辑形式概括表述出来。这种表述应该尽可能系统、深入,建立起真实、科学、接近理论建设目标的美术教育学体系。

为美术教育理论建设提供新的内容与论证。美术教育学重要的任务,就是不断地总结美术教育实践经验,揭示美术教育的特殊规律,补充最新的科研成果,使理论体系的构建体现出学科的特点。这样的理论对于美术教育实践才真正具有重大的指导意义。目前,在理论上的一个重要问题是如何处理好美术教育学同普通教育学在理论上的交叉关系。要注意二者之间的联系,也要注意二者之间的区别。既不能使美术教育学脱离普通教育学一般原理的指导,也不能用普通教育学的一般原理简单地代替师范教育学的原理。这就要以美术教育的实践为基础,占有大量的历史的和现实的资料,一方面就美术教

育的外部关系,探索它同社会发展和各级各类教育之间的本质联系;另一方面就美术教育的内部因素,探索教师的成长过程和教育过程,确立美术教育的体制、办学模式和原则、方法,明确师范学校的性质与任务。这样才能不断地提高自身的理论深度,加速自身的科学化,巩固在教育科学体系中的科学地位,在促进美术教育的发展上,发挥更大的作用。

4. 指导和规范美术教育活动

任何一种理论,如果不是为了指导实践,就不能算是可靠的理论,也不可能提供真正的解释。美术学理论毫无疑问应当是一种能够指导美术教育实践的普遍性原则和方法。

在当前的美术教育实践中,门类美术的操作规程和技能是美术教育的主要内容。如,书法美术对落笔结字的技巧的训练,包括运笔、藏锋等的教育和练习,再如,绘画使学生学习用色、用笔、透视等。它们都是非常必要的,正是它们构成了美术教育的坚强基石,支撑着美术教育事业的兴旺发达。没有它们,美术教育只能是空洞无物的抽象说教,不能获得具体感性的内容。但对它们进行系统科学的理论研究也是十分必要,它是美术教育事业更主动和自觉的理性支撑点。技能和美术理论将美术教育的最终目的落实在人的全面发展,素质的全面提高,使美术教育实践超脱单纯的技术性意义,融进教育学理论和相关知识,形成新时代美术教师的新的教育观念和综合知识的构成。

为美术教育实践提供理论的指导。理论来源于实践,反过来又指导着实践。检验理论是否正确和衡量理论价值的唯一标准是实践。美术教育学理论的基础与源泉是美术教育实践。它是美术教育实践的高度概括和抽象。而美术教育学存在的目的和意义,也在于去指导实践,在于改进和发展美术教育,培养和培训大量合格的师资,发挥理论的重要的社会效益。美术教育实践也急需理论的指导。掌握了理论,理解美术师范教育的本质和规律,工作中才可减少盲目性,增强自觉性;才可摆脱表面的、经验的局限,达到高度的理性认识;才可了解工作中成功或失败的根本原因;才可运用理论去指导实践。

第二节 美术教育中的人文艺术教育

我们所研究的“美术教育”是“人文性质的美术教育”。因为这里研究的美术教育不仅是面对所有公众的教育,而且也是大众参与和共同享用的美术教育现象。这种美术教育并不是专业的美术教育,不是诸如美术学院以培养美术工作者的本体美术教育;而是国民大众人文素质的一种教育,通常人们称这种教育为“基础艺术教育”、“中小学美术教育”或“素质美术教育”,这种教育与高校联结的是师范美术教师教育。实施的教育对象不仅包含中小学,而且包括高校公修艺术教育(通识教育)和社会艺术教育。这种美术教育是针对“人”的个体发展的素质教育,同时也对社会物质文明与精神文明发生作用;因为,它不只是“素质”或“人文”关照,还包含应用的物质创造活动。那么,直接称“美术教育”显然也不妥,因为,人文性质的美术教育与专业美术教育并不是一个概念与范畴,而“美术教育”显

然是包含美术本体传承与发展的专业教育与人文素质作用的美术教育。国外称这种教育为“艺术教育”是因为他们综合了音、美、舞蹈等教育于一体,我国虽然推出了艺术教育标准,但难以实施,因此也只好依其教育特征称为“美术教育”,与我国的“美术课程标准”保持一致。

一、人文属性的定位

我国“国家美术课程标准”指出:美术教育是一种人文性教育,它不再把美术视为单纯的消遣娱乐或单纯的技艺,而是把它视为人类文化的积淀和人类想象力与创造力的结晶,具有极高的人文价值。美术记录着不同时代的文明,凝聚着浓厚的公共精神,闪烁着人类的智慧。美术课程用美术的感人形式、丰富内容和深刻的人文内涵,打动学生的心灵,接近学生的生活,表达学生的情感和文化追求。

判断美术教育的性质,就要看到它育人的多元性、丰富性、广泛性,也要看到它的多元综合教育的育人功能和整体的育人价值以及不可替代的独特性质。

美术教育的性质区别于其他教育的根本属性,是理解本教育的首要问题。长期以来,我国的美术教育对美术教育的性质没有明确的界定,以至于出现我国的美术教育长期都受专业美术教育的影响,教育结构以学科为中心,强调学科本位,教学偏重技能训练,教育目标定位不确切,造成这一现象的原因之一就是对教育的性质认识不全面。因此,“美术课程标准”对教育的性质做了如下表述:“普通中小学美术教育是基础学习领域中的必修教育之一;普通中小学美术教育具有人文学科的特征。”^①

因此,要全面、准确地把握美术教育的性质,就必须以全面、准确地把握美术教育本体这一整体存在及其内部联系为前提。不论是从学校教育中实施的全部美术教育看,还是从人类历史上的全部美术教育看,它是一个多元综合结构整体。这个整体的明显标志,是由造型、审美、美术理论知识等各个方面构成的一个多元综合教育的整体。所以,要全面、准确地把握美术教育的性质就必须首先把握这个整体。

这个结构整体的性质,对构成它的任何一个方面的原有的单一的质,都是一种质的超越,它既是由各个方面相互作用产生的多元综合结构整体的复合质,又是一种结构新质,因为它已经是经过各个方面在相互作用中彼此交融转化而生成的新性质。这样才能看到美术教育整体的、完全的、巨大的、不可替代的育人力量。

美术教育作为一种教育,也就是育人的美术文化内容方面与育人的美术学文化目的方面相互联系、相互制约的同构对应的统一体。以其美术学方面的感性形象内容来育人的形象思维(伴随直觉、形象、想象、情感)素质,从而在与智育交叉渗透中与智育育人的抽象思维(或逻辑思维、科学思维)素质相互作用、优势互补,以完善和优化人的思维素质结构,并推进到高智商的形成和创造性思维能力的提升。以其美术学方面的真善美统一的内容来育人的真善美统一的精神品格(包括无私、真诚、正义、良知、情操等心灵方面内

① 杨建滨:《初中美术新课程教学论》,高等教育出版社,2003年版,第20页。

容),从而在与德育的交叉渗透中与德育育人的道德人格素质相互作用、优势互补,进一步共同育化人格意识、提升人格水准,实现现代美术教育培养真善美统一的人的育人理想。以美术学方面的美和美术的内容来育人的自身美的素质和美术素质,从而在与体育的交叉渗透中与体育育人的人体素质和运动素质相互作用、优势互补,以实现人体健美和运动美术化,审美化的共同育人目的;正是美术教育的这种辐射形本体存在形式及其规定,决定了它在教育整体中的作为教育整体的而不是一个学科上的独立的育人性质、育人规律、育人功能、育人价值和育人地位。

只有确认美术教育作为美术学方面内容的多元综合教育结构整体的本体存在,才能由此找到美术教育性质的终极规定——对人类自身发展与幸福的终极关怀,理想关怀。也就是美术教育对人的终极关怀。

人文美术教育不是精英教育而是大众教育,也不是专业教育而是生活的文化的教育。美术教育不以培养美术家、美术专门创作或设计人才为目标,它的教育终极目标指向是提高国民素质,提高人的精神与物质生活品质的文化活动。因此,美术教育的性质具有人文与社会的性质。

人文的“美术教育”是社会化、生活化和人文化的艺术教育。因为,美术教育是针对全体公民的教育,是面对感性的、现实的、实践着的和社会的“人”的教育;美术教育又是人类不断追求自身完美和最高理想价值的教育活动,出于物质、精神的和统一的社会存在的需要,它深入人类生活的方方面面。这种教育体现了人类对自身未来发展和幸福的终极关怀,即理想的文化——心理素质的关怀,是一种既独特又神圣的全局性长远教育,也是一种追求人的最高素质并走向卓越的“人”的终身教育,一种把人推向最高水平的理想境界的人性、人格、人情、人能教育,一种人类越是走向高度物质文明就越是需要的使人和谐进入社会的人文教育。

人文美术教育不仅包括中小学校和高等学校公共教育,而且还包括社会人文美术教育与虚拟数字美术教育、环境空间对人审美的陶冶教育等,是利用美术教育的情景提高国民生活质量的教育。

人文美术教育是实施国民美育和文化素质教育的有机成分之一。人文美术教育的目的是发展人们的审美能力,树立正确的审美观念,陶冶情操,提高国民的整体素质,促进社会的全面发展。人文美术教育面对的是全体国民,它对民众实施的不仅是技能教育,更重要的是素质教育。

二、美术教育形态中的“美术”词义

人们对“美术”一词的理解由于立足点不同会有不同的认识,“美术”一词的认知本来就是一个开放的不断变化的概念,随着社会的发展其内涵和外延不断发生变化也是正常的。

从美术教育不同于从一般的美术教育的理念考虑,我们需要重新审视“美术”一词的

内涵与外延。通常“美术”被认为是“造型艺术”与“视觉艺术”。“造型”来自于从造型元素看问题,“视觉”强调的是视觉阅读、表达和交流的层面。近年来,在后现代主义思潮的影响下,又出现了“视觉文化”的提法。

美术教育具有特殊的“艺术育人”角色,因此在这里认定的美术,首先,扩充了习惯上理解的“美术”概念。例如:习惯理解的美术是用一定的物质材料,塑造可为人观看的造型艺术,包括绘画、雕塑、建筑、实用装饰艺术和工艺品,以至书法、摄影等。所表现出来的艺术形象既包括二维的平面绘画作品和三维的雕塑等艺术形式。而美术教育的“美术”却远远超出了这个概念,比如,数字图象不是物质的,动漫美术也不是静止的,戏剧、舞蹈也是视觉的造型艺术。其次,扩充了美术的内容。习惯上理解的美术是人类创造的表达思想情感与审美意愿的视觉造型艺术。而自然景观作为公共美术育人的重要资源却不是人创造的。若原来所理解的美术内容主要包括绘画、雕塑、工艺和建筑的话,美术教育的范围进一步扩展为日常生活中能建构并传达的个人情感、信念以及价值观的各种视觉影像美术,以及应用、装饰艺术,还包括工业造型、商业包装广告、网络图像等。绘画、雕塑、服装、建筑、摄影等都是传统的美术。网络、影视、动漫、环境视觉艺术等,是一个新兴学科。

总的来讲,美术教育认为美术是以视觉形象来反映人类社会意识活动的特征,它既具有精神活动又具有物质活动成分,是人类物质生产、文化生产以及自然存在的事物,是能促进人类文明发展的重要视觉造型文化现象。因此,生活物品、自然景观、网络虚拟图像都可以作为公共审美教育的资源。

作为视觉语言的美术教育资源尽管在一般美术概念的基础上有新的含义,但基本性质是不变的。“美术”是上层建筑领域的一种文化,是具有精神的、审美的、情感的、物质的、应用的和造型的视觉艺术。其语言因素是以造型、色彩、比例、结构、透视等为基本特征的,不同的是美术教育的“美术”时空观念与内容形式既有新的扩充,又有新的综合特点。

在美术教育概念指引下,客观上要求“美术”具有对社会群体进行对话的条件与功能,并要求以诉诸大众的艺术语言及展示形态予以沟通社会。美术教育具有较为独特和明显的文化价值,它往往起着培养一个民族的公共意识,锻造社会的品格及公共精神的潜在作用。公共美术的发展方向,则首先倡导艺术对公众社会深度的人文关怀,以及与自然生态环境的长远保护相结合。

在美术教育概念的指引下,“美术”包含着物化形态的特征,并具有文化品格及社会伦理品格。因此,“公共精神”便是公共艺术的灵魂,而公共精神当源自社会公共领域的道德和审美理想。

“美术”在一定的程度上以艺术的表达方式作用公共社会领域的各种意向、价值观念、审美态度等,所强调的是公共精神的基本向度,是力求在具有社会理性与道德理想的公众之间,达成“公民认同”在人格尊严及利益关系上的相互尊重与包容,并彰显全体国民成

员所应持有的权利与义务,亦即社会理想的主体地位。

在美术教育概念的指引下,“公共美术”的内涵有文化及时空所导致的差异,其基本内涵具有普遍性、平等参与、民主评议等公共权益的美术。客观上,这正是公共艺术赖以生存与发展的社会基础条件。倘若公共艺术缺失这样的精神,它至多是公共景观空间的装饰和点缀,是成为少数人的文化权力或审美意志的表现,而与公众社会难以产生广泛、贴切的关联,更无所谓形成艺术与社会的互动效应。因此,当我们涉及公共精神时,有必要从当下的社会现象和艺术本身这两个方面加以关照,以便清晰公共艺术自身的生态环境及其当下的职责与方向。

三、人文美术教育的属性

1. 国民素质教育的特点

美术教育的“人文性”是区别于其他美术教育的根本属性,是理解本教育的首要问题。美术教育是隶属于“人文”教育的艺术教育,美术教育是从属于社会文化的教育。

长期以来,由于对美术教育的性质没有明确地界定,以致我国的人文素质美术教育,长期受专业美术教育的影响,教育结构以美术学科为中心,强调学科本位,偏重技能训练,教育目标定位不明确,这一现象形成的原因之一就是美术教育的性质认识不到位。

首先,美术教育是面对全体公民的教育。不同的是专业美术教育是对少数具有美术天赋的人的教育,而公共美术是对全体国民的并且是终身的教育。这种教育甚至是强制性的教育,因为作为社会化的国民任何人都必须具备步入社会的这种文化素质。这是社会的要求,正如道德意识一样,不管何种阶层的人必须具备一定的道德意识才可以成为社会群体的人一样。艺术审美素质是每个公民必须具有的素质,美术教育也必须面向全体国民进行艺术人文教育。美术教育的价值在于促进对文化与社会面貌的深层发展,关注人的文明素质。因此,对美术教育的认识是作为文化的价值被认知的。

其次,美术教育是国民终身的教育与可持续发展的教育。公民素质的提高决非一时一事可以完成的,因此,公共美术还体现为全过程育人的过程性特点,并且这过程被看作是随社会发展不断变化的动态教育,民众终身的教育,可持续发展的教育。

美术教育要达到的任务是:对国民进行美术素质教育、人格教育、知识教育的综合教育,引导社会化的公民走进美术,感受参与美术活动,提高美术感觉,丰富审美体验,使其感性与理性平衡发展。使公民提高美术感知、欣赏、表现、评述、交流等基本素质。最终,以独特的方式表达感情,思考人生,关照现实,追求理想。

2. 多元综合教育的特点

由于美术教育的本体存在及其性质的特殊定性。美术教育无论是从学校教育实施看,还是从人类历史上的美术教育看,都是一个多元综合结构整体。这个整体的明显标志,是由造型、审美(审美活动、审美意识、审美经验、审美判断、审美价值取向)、美术理论知识(美术学观念、美术史)等各个方面构成的一个多元综合的结构整体。它的各个方面