

教育部师范教育司组织专家审定
高等院校小学教育专业教材

小学美术课程与教学

□ 主编 钱初熹

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

教育部师范教育司组织专家审定
高等院校小学教育专业教材

小学美术课程与教学

Xiaoxue Meishu Kecheng yu Jiaoxue

主 编 钱初熹

编写者 (按姓氏笔画排序)

李 静 李英梅

赵晶晶 郭建原

唐 斌 韩 丽

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容简介

本教材是由教育部师范教育司组织专家审定的高等院校小学教育专业教材,依据《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》以及教育部有关基础教育改革和师范院校美术课程改革的精神,将我国优秀美术教育传统与国际先进课程理念、美术教学观念相融合。全书共分为8章,从探讨美术教师形象入手,阐述了小学美术课程与教材、教学设计、教学方法、学习评价、教育实践、教学研究等问题,并对小学美术课程与教学的未来发展进行了展望。全书辅以大量教学案例,每章中设置了“本章问题”、“小贴士”、“本章概要”、“关键词语”、“自我评价”、“拓展阅读”等栏目,提供与每一章内容相关的知识或方法。通过学习本教材,读者可以了解与21世纪相适应的小学美术课程理论,掌握小学美术教学及研究的方法,获得可持续发展的美术教育素养,自觉应对小学美术课程与教学的新挑战。

本教材既可作为高校小学教育专业和小学教师继续教育的教材,又可作为广大小学美术教师提升教育教学能力的读物。

图书在版编目(CIP)数据

小学美术课程与教学/钱初熹主编. —北京:高等教育出版社,2012.3

ISBN 978-7-04-032570-6

I. ①小… II. ①钱… III. ①美术课—教学研究—小学②美术课—教学研究—高等学校—教材 IV. ①G623.752

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第159706号

策划编辑 肖冬民 责任编辑 王海燕 肖冬民 封面设计 张志 版式设计 王莹
插图绘制 宗小梅 责任校对 刘莉 责任印制 刘思涵

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 山东省高唐印刷有限责任公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 19.5
字 数 310千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2012年3月第1版
印 次 2012年3月第1次印刷
定 价 28.60元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 32570-00

高等院校小学教育专业教材总序

教育部师范教育司

我国已进入全面建设小康社会、加速推进现代化建设的新的历史阶段。在这样一个历史阶段,教育越来越成为促进社会全面发展、推动科技迅猛进步,进而不断增强综合国力的重要力量,成为我国从人口大国逐步走向人力资源强国的关键因素。我国的教师教育正面临着前所未有的机遇和挑战。教师教育的改革发展直接关系到千百万教师的成长,关系到素质教育的全面推进,关系到一代新人思想道德、创新精神和实践能力的培养和提高,最终关系到贯彻落实科学发展观、促进社会和谐、全面建设小康社会奋斗目标的实现。

培养具有较高学历的小学教师是全面建设小康社会和适应基础教育改革与发展的迫切需要,也是我国教师教育改革的必然趋势。为了适应基础教育改革与发展的需要,我国对培养较高学历小学教师工作进行了长时间的积极探索,取得了较大成绩,并积累了许多宝贵经验。《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:建设高质量的教师队伍是全面推进素质教育的基本保障。教育部在《关于“十五”期间教师教育改革与发展的意见》中明确指出:“开创教师培养的新格局,提高新师资的学历层次。”教育部印发的《关于加强专科以上学历小学教师培养工作的几点意见》(以下简称《意见》)中指出:“教育部将组织制订专科学历小学教师的培养目标、规格,完善和改革课程体系和教学内容,制定《师范高等专科学校三年制小学教育专业教学方案(试行)》,组织编写小学教育专业教材,加强小学教育专业建设。”

开展小学教师培养工作,课程教材建设是关键。当务之急是组织教育科研机构、高等师范大学的专家学者和广大师专院校的教师联合编写出一套高水平、规范化的、专为培养较高学历小学教师使用的教材。

编写小学教育专业课程教材,应该遵循以下原则:

一、时代性与前瞻性。教材要面向现代化、面向世界、面向未来,

反映当代社会经济、文化和科技发展的趋势,贴近国际教育改革和我国基础教育课程改革的前沿,体现新的教育理念。

二、基础性与专业性。教材要体现高等专科或本科教育的基础性,同时要紧密结合当今小学教育课程改革的趋势和实施素质教育的要求,针对小学教育专业的特征和小学教师的职业特点,力求构建科学的教材体系,提高小学教师的专业化水平。

三、综合性与学有专长。教材要根据现代科技发展和基础教育课程改革综合化的趋势,强化综合素质教育,加强文理渗透,注重科学素养,体现人文精神,加强学科间的相互融合以及信息技术与各学科的综合;同时,根据小学教育的需要,综合性教育与单科性教育相结合,使学生文理兼通,学有专长,一专多能。

四、理论与实践相结合。教材要根据小学教师职前教育的要求,既要科学地安排文化知识课和教育理论课,又要加强实践环节,注重教育实践和科学实验,重视教师职业技能和职业能力的培养。

五、充分体现教材的权威性、专业性、通用性和创新性。以教育部制定的小学教育专业课程方案为编写依据,以本、专科通用为目的,培养、培训沟通,在教材体系框架、内容、呈现方式等方面开拓创新,加大改革力度,充分体现以学生为本的教育理念,使教材从能用、好用上升到教师、学生喜欢用。

高等教育出版社根据以上原则组织编写了有关教材,经过专家审定,我们向各地推荐这套教材,请有关单位和学校酌情选用。

目 录

■ 绪论	以美术教育构建 21 世纪的创造力	1
------	-------------------------	---

第一章 小学美术教师

第一节	走近小学美术教师	22
第二节	成为美术教师的必要条件	29
第三节	成为优秀的小学美术教师	34

第二章 小学美术课程与教材

第一节	小学美术课程的起源与发展	44
第二节	小学美术课程改革	53
第三节	小学美术教材	64
第四节	小学美术课程资源开发与利用	73

第三章 小学美术教学设计

第一节	小学美术教学目标的设计	85
第二节	小学美术教学评价的设计	91
第三节	信息技术与小学美术教学的整合	98
第四节	小学美术教案的编写	102

第四章 小学美术教学方法与案例

第一节	小学美术教学方法	117
第二节	“造型·表现”学习领域的学习活动建议与教学 案例	121

第三节	“设计·应用”学习领域的学习活动建议与教学	
	案例	132
第四节	“欣赏·评述”学习领域的学习活动建议与教学	
	案例	142
第五节	“综合·探索”学习领域的学习活动建议与教学	
	案例	158

第五章 小学美术学习评价

第一节	美术学习评价概述	171
第二节	新课标、新教材与小学美术学习评价	181
第三节	小学美术学习评价的方法与案例	188

第六章 小学美术教育实践

第一节	微格教学	205
第二节	小学美术教育见习	210
第三节	小学美术教育实习	227

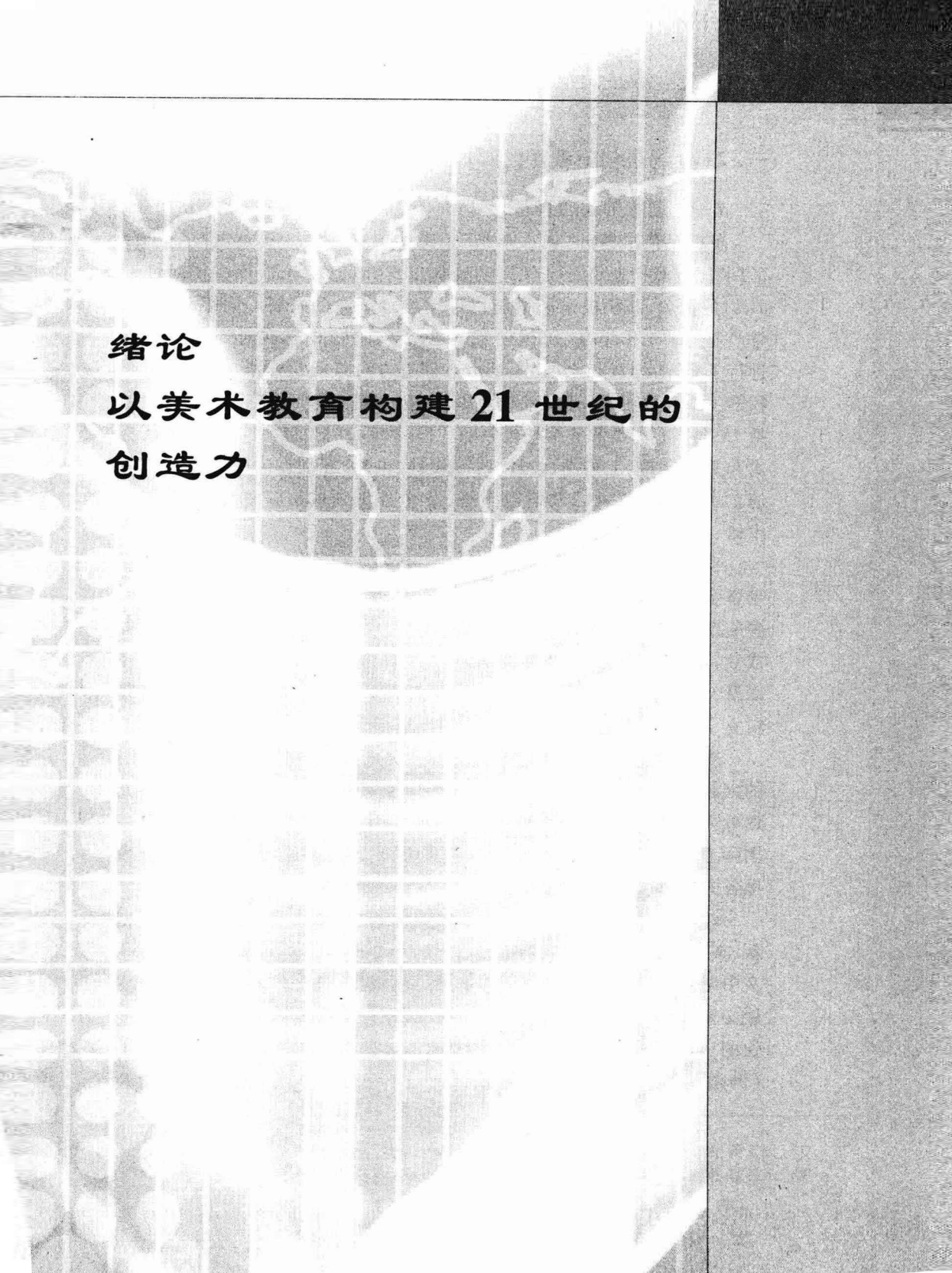
第七章 小学美术教学研究

第一节	小学美术教学研究概述	236
第二节	调查报告与论文写作	251
第三节	建立美术教学档案袋	265

第八章 小学美术课程与教学展望

第一节	与科技相结合的小学美术教学	275
第二节	植根于社区的小学美术教育	289
第三节	小学美术教育的发展方向	296

■ 后记	302
------------	-----

绪论

以美术教育构建 21 世纪的
创造力

一、21 世纪是创新教育的时代

(一) 创意阶层的兴起

英国是最早提出“创意产业”定义的国家。1998 年英国政府出台了《英国创意产业路径文件》,明确提出了“创意产业”(Creative Industries)的概念,并积极采取措施以推动创意产业的发展。同年,英国创意产业特别工作组在《英国创意产业路径文件》中首次对“创意产业”进行了定义:创意产业是“源于个人创造力与技能及才华、通过知识产权的生成和取用、具有创造财富并增加就业潜力的产业”。创意产业包括 13 个核心门类和 3 个外延领域。13 个核心门类包括:广告、建筑、艺术和文物交易、工艺品、设计、时装设计、电影、互动休闲软件、音乐、表演艺术、出版、软件以及电视广播。3 个外延领域是旅游、博物馆和美术馆、遗产和体育。^①

自从英国正式提出创意产业这一新概念以来,创意产业已超过其老牌金融业,跃升为一个具有强劲上升趋势的新型经济增长点,帮助英国实现了从“保守绅士”到“创意先锋”的成功转型。创意产业的显著成效,不仅在英国国内备受关注,同时也在全球经济、政治、文化相融合以及文化产业浪潮兴起的大背景下,为许多力求发展文化产业的国家树立了一个典范。

美国学者理查德·佛罗里达(Richard Florida)在其著作《创意阶层的兴起》(*The Rise of Creative Class*)中将后现代社会出现的社会阶层大致分为劳工、服务及创意三个阶层。他认为在 21 世纪若要维持美国在国际上的领导地位,在资讯科技、经济增长、环境素质、教育和文化艺术等各方面有可持续的发展,就必须扩大创意阶层在全国的人口比例。^②

2001 年 12 月,美国东北大学教授加利根(Ann M. Galligan)在《创新、文化、教育和人力》(*Creativity, Culture, Education and Manpower*)一文中明确提出“创意劳动力”的概念。他指出,包含艺术与人文教育发展必要技能的艺术、文化和知识产权部分在美国经济中是一个增长最快的、富有经济意义的职业和行业。“创意劳动力”包括传统艺术类(舞蹈家、音乐家、画家、演员、摄影师和作家)以及从事广告、建筑、时装

① 厉无畏. 创意改变中国[M]. 北京: 新华出版社, 2009: 3-4.

② 余树德. 推动艺术教育营造创意社会[M]. 林雪虹, 等. 视艺文集. 香港: 小书局出版社, 2008:

设计、电影、视频、音乐、出版和软件开发的人,与国家的其余劳动力增长速度相比,“创意劳动力”的增长速度在两倍以上。^①

2008 年,澳门大学教育学院张泽珣在《文化创意产业的推动与大学视觉艺术教育》一文中提出:面对新世纪创意文化城市的需要,文化资源的利用和创意文化的生产也蕴涵着很高的经济价值,文化越来越成为综合国力竞争的重要因素。^②事实上,许多国家受到全球化的影响,均出现“全球思考,在地行动”的政策浪潮,并致力于发展文化创意产业,全力思考如何借艺术创作和商业机制,彰显、发扬各地的文化特色,以文化内涵强化创意设计动力。他进一步指出,文化产业是 21 世纪的重要产业之一,创意人才是文化产业中重要的人力资源,以创意为主的艺术教育是文化创意与服务的有利机会。

2010 年 9 月 10 日,佛罗里达在英属哥伦比亚大学进行题为“寻找你的幸福城市”的演讲。他指出,当代社会,知识、创意及人力资本正在替代传统自然资源和有形劳动,成为城市经济增长和财富创造的主要源泉,而人才尤其是创意人才的集聚则成为地方发展的重要动力。这一观点彻底颠覆了传统的区域发展观点,即公司、企业及产业是推动区域创新和增长的动力。^③

由此可见,创意人才是 21 世纪社会急需的人力资源。与其他阶层的人才相比,创意阶层人才的特征表现在两方面:第一,具有创造思维和创造力;第二,具备某些方面的艺术技能或科技技能。

(二) 何谓“创意”

什么是“创意”?根据《现代汉语词典》,“创意”(名词)指“有创造性的想法、构思等”。^④

根据维基百科(Wikipedia)的定义,创意是一个思考的过程,能够产生新的意念或概念,或是重新联系原有的意念或概念。从科学的角度来看,创意思维(亦称为发散思维)的产物通常具有原创及恰当性。简单而言,创意就是创新事物的行为。

英国创意集团主席约翰·霍金斯(John Howkins)指出:“创意是什么?是存在,是自我状态的表达。创意的关键就在于抓住想象并让它

① 资料来源于:<http://www.ecs.org/clearinghouse/49/91/4991.pdf>.

② 张泽珣.文化创意产业的推动与大学视觉艺术教育[J].香港美术教育,2008(3):20-25.

③ 参照《社会科学报》2010 年 9 月 23 日的简讯.

④ 中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].第 5 版.北京:商务印书馆,2005:

逻辑化。现实和想象找到结合点,创意就产生了。”^①

根据美国国家咨询委员会(American National Advisory Committee)的报告(DFEE,1999),创意具有四个特征:第一,创意涉及丰富想象力的思想或行为;第二,这些富于想象力的活动是具有目的的;第三,这些活动必定创造出一些原创的事物;第四,相对于其目标,这些过程的结果必须是富有价值的。

虽然以上词典、学者和咨询委员会从不同角度出发对“创意”一词进行了界定,但其中有一点却是相同的,那就是“创意”是一种富有想象力及原创性特征的思维活动。

(三) “谁动了我的大脑”

如今,有一个现象令人担忧,那就是我们的学习、工作和生活似乎都离不开搜索引擎。在我们享受着搜索引擎带来的巨大便利的同时,一些有识之士开始担忧搜索引擎可能给人类大脑造成的影响。IT评论家尼古拉斯·卡尔(Nicholas Carr)指出,以谷歌(Google)为代表的新一代互联网技术正对我们的认知产生决定性影响:它们正在替代我们的记忆,摧残我们的关注力和思考力。深圳大学传播学院、传媒与文化发展研究中心周裕琼发表了题为《谁动了我的大脑》的调查报告。该报告指出,课题组首先让深圳大学203名大学生填写了“大学生搜索引擎使用调查问卷”,结果发现大部分学生对信息的使用仅仅停留在拷贝、粘贴和组合的层次。课题组进一步使用控制实验对认知效果进行检验,发现使用搜索引擎者的认知效果显著低于使用书籍者的认知效果。

《中华读书报》记者康慨在《孤岛龟息:新世纪慢读运动指南》一文中指出,“因为互联网,我们已经变得非常善于收集各种各样的新闻花絮,却也逐渐忘了如何坐下来凝神思考,找出事物之间的关联”。^②如此发展下去,我们将如何培育出21世纪社会所需要的、能在现实和想象之间找到结合点的创意人才呢?

(四) 21 世纪的创新教育

21世纪初,创新(innovation)和创新教育(innovate education)已经成为世界各国政府和社会各界关注的热点话题。这是因为,自工业革命以来,以科技为主导的理性思维已无法应对21世纪的多元需求,逐渐失去了凌驾一切的主导地位。面对充满挑战和变革的世界,人们发

① 范周,吕学武.文化创意产业前沿——对话:启迪与反思[M].北京:中国传媒大学出版社,2008.

② 康慨.孤岛龟息:新世纪慢读运动指南[N].中华读书报,2010-9-29(17).

现,国家和人才的竞争力不仅蕴藏在尖端的科技中,也蕴藏在每个人内在的创造力与美感能力之中。这股富有创意的深邃智慧的力量蓄势待发,终将成为推动人类进一步发展的真正动力。

在此背景下,2004 年,美国竞争力委员会发表了《创新美国:在挑战和变革的世界中达至繁荣》的研究报告。报告中对创新和创新教育给予了极高的评价,明确指出:“创新精神是决定美国在 21 世纪成功的唯一的、最重要的因素。”^①加拿大、英国等国政府相继出台了有关创新的战略报告,探讨如何通过创新和创新教育使国家的经济和社会生活保持在世界前列。

在有关如何开展创新教育的探讨中,作为创新教育重要一环的美育受到了空前重视。人们认识到科技(理性)与美感(感性)相结合才是社会发展的出路,未来的科技创新将以深厚的文化积淀为基础。因此,现在的儿童与青少年将来无论从事何种工作,都必须具备审视美和创造美的素养。

2006 年 3 月 6 日至 9 日,在葡萄牙里斯本市的艺术文化中心召开了“联合国教科文组织全球艺术教育大会”,世界各国教育部和艺术教育领域的代表约 500 人参加了大会。这次大会的主题是“构建面向 21 世纪的创造力”(Building Creative Capacities for the 21st Century)。代表们围绕艺术教育(视觉艺术、音乐、舞蹈、戏剧、诗文)的价值、意义以及在学校教育中的地位展开讨论并发起提案。

为了开展优质的艺术教育,代表们一致认为,应在艺术实践中强化创造力培养,提高社会和经济地位低下地区学生的能力。大会的宣言提出:艺术教育的实践是重要的学习课题,发展青少年的知性和自主学习的能力,与此同时强调从伦理角度发挥艺术教育在社会中的广泛影响。会上提出了“艺术中的教育”与“通过艺术的教育”相结合的观点,前者是指艺术各种形式内的特定发展,后者是指通过审美和富有创造力的方法去学习。大会中反复出现“创造力”、“学科间的互动”、“学校与社区”、“文化理解”、“协作”等关键词,反映了 21 世纪艺术教育的发展方向。

二、创造力研究的发展轨迹

早期有关创造力的研究,将创造力表现视为解决问题的过程。而

^① 赵中建.美国“创新潮”透视[EB/OL].(2007-4-26)[2011-5-2].home.guxiang.com.

有关创造力是否应该测量、是否可以测量,始终是一个极具争议性的话题。

1958 年,8 岁的小男孩泰德·施瓦茨洛克接受了托伦斯发起的一项关于创造力的测试(Torrance Tests of Creative Thinking, TTCT)。当时,明尼苏达州约有 400 名儿童接受此项测试,轰动一时。施瓦茨洛克至今还清晰地记得,一名心理学家递给他一辆玩具救火车并问道:“你要怎样改造,让它变得更好玩?”施瓦茨洛克立即说出 25 种方法,比如添加一个活动梯、给车轮安装弹簧等。心理学家非常兴奋,认为这孩子具有“非凡的想象力”、“有能力综合运用多种元素制造有意义的产品”。之后 50 年里,托伦斯及其同事对接受测试的孩子进行长期跟踪,发现那些有更多好点子的孩子长大后大多成为企业家、发明家、大学校长、作家、医生、外交官、软件开发商等,事业有成。印第安纳大学教授乔纳森·普吕克(Jonathan Pluck)在分析了托伦斯数据后得出结论,一个人的创造力指数与其一生成就的关联度,比智商高出 3 倍。^①

20 世纪六七十年代,创造力测试开始盛行,用以测量一般的问题解决技巧及发散性思考能力。有学者提出创造性与学科成就之间相关性的论据,提供测量创造性的方法和工具。到了 80 年代,很多教育人士支持以创造力测试来筛选视觉艺术课程的资优生。^② 这些研究以测量个人的创造性成就为指标,包括观察学生在学校参与创作活动所取得的创造性成就。例如,克拉克(Clark)曾以美国四个不同族裔的社区 1 200 多名三年级学生为对象,采用克拉克绘画能力测验(Clark's Drawing Abilities Test, CDAT)方法测量绘画能力,采用托伦斯创造力测试的方法测量创造力,结果发现学生的绘画能力与创造力、全州成就测验成绩之间成正相关。克拉克认为,这些研究结果表明智力、学业成就和视觉艺术三方面的良好表现有正相关的关联。塔夫特(Taft)却对上述观点提出了批评和修正,他指出创造力是一种可以培养的技能 and 潜能。还有一些学者对这类研究提出批评,认为缺乏信度和效度的基础。而这一批评本身也被认为过于强调以科学或教育测量方法作为研究的基

① 唐昀. 专家惊呼美国正在失去创造力[N]. 新民晚报, 2010-8-13(A29). 该文指出:如今,托伦斯测试已被公认为创造力的评估标准,它被翻译成 50 种语言,在全球范围内推广。

② (加)依尼·兹莫门. 培养新思维需要心力与时间:创造力与艺术教育[J]. 国际艺术教育, 2005, 3(2): 76.

础,只强调创造性的工具价值,未从创造力的本质进行探讨,受到了批评。^①

与上述测试方法不同的是,格鲁伯(Howard Grubb)对艺术和科学领域中具有创造力的个体进行了长期深入的研究,揭示了创造性思维的特征。他指出,首先,一个具有创造力的人寻求把自己所关注领域的各种散落的事实和理论联系在一起,从而产生一致性的综合理念;其次,一个具有创造力的人在很长一段时期保持好奇并进行探索,能够创造出一个事业网络。^②

同一时期,对创造力研究产生深刻影响的是加德纳(Howard Gardner),他提出多元智能理论。到了 20 世纪 90 年代,创造力的研究聚焦于个人的创造性人格与创作潜力上。加德纳指出,根据心理测量研究方法发展出来的创造性测试,比智力测验更不可靠,如果一个人在某一领域内提出解决问题或设计产品的思路和方法,开始往往被人们认为不可思议,最终却被认可,得到赞赏,他就应被认为有“创造性”。多元智能理论促使这一研究转向探讨心智发展与教育的关系以及创造力所需具备的素质及其复杂的发展过程和方向上。

2000 年,安德森(Anderson)等结合后现代社会现象,提出“文化创造力”的概念。他们认为人类能重新拾起灵性精神,分享从日常生活中感知的文化价值,并尝试借助创造力寻回普世通用的、实际的、具有固有价值灵性原则。这是一种在后现代主义生态环境中重建现代主义价值观的观点。^③

2005 年,佛罗里达提出结合经济发展的创造力的新观点,认为支撑新经济的并非科技和组织,而是作为人力资本的人类创造力。这一观点结合当代社会经济与城市发展的议题,以人类创造力的价值来定义经济生活的新时代,取代以往单纯依靠经济发展和组织发展驱动社会发展的观点。^④

① 批评者们指出,TTCT 所测量的似乎是天生的能力,不受后天经验的影响;CDAT 似乎评估了学生的视觉艺术经验和学习过的技巧,其成绩往往随着年龄而提高,但 TTCT 的得分却并没有什么变化。(加)依尼·兹莫门.培养新思维需要心力与时间:创造力与艺术教育[J].国际艺术教育,2005,3(2):77.

② (美)霍华德·加德纳.艺术·心理·创造力[M].齐东海,等,译.北京:中国人民大学出版社,2008:333-335.英文版原著发表于 1982 年.

③ 刘仲严.微型流行视觉文化社群的自主创造性创造力[J].艺术教育研究,2008(5):11.

④ 同上.

2007 年,我国大陆地区学者肖鹰指出,“创新”一词最早出现在北齐史学家魏收(505—572)撰写的《魏书》中。中国传统文化中的创新观念不以人的主观意图为出发点,不是为了满足自我实现的需要,而是以生命意识为核心,保持和发展事物本身的内在生机和统一性。^① 作者对中西文化中不同的创新观念进行了比较,在此基础上,对当前我国文化领域中以个体生存利益的无限扩展为创新目的的现象进行了批判。

2008 年,我国香港地区学者刘仲严以微型流行视觉文化社群中的同人志社群^②为对象,研究这一社群与创造力的关系。他认为,流行视觉文化的创造力更需要社群才能发挥,让图像生产者和观赏者凭借特殊的美学建立属于特定社群的身份认同和价值观,对未来的视觉文化、艺术教育的发展以及本土身份认同的追寻均具有深远的意义。^③ 这一研究结果与 2007 年索亚(Sawyer)提出的“团体天赋”(Group genius)的观念相吻合,即将协作看做突破创造力的关键因素,认为创造力与团体协作有着密切的关系,从而提供了理解创造力的新视角。

综观上述研究成果,可以认为有关创造力的研究始终处于一种动态的、网络状态的研究过程中,研究范畴由个人潜能发展研究扩展为社会文化发展和经济发展的研究。其中,部分研究已揭示出学生的美术能力与创造力发展的关系,但从视觉认知能力(个体)发展、创意产业(社会)发展等新视角出发,探讨美术教育与创造力之间相关性的研究则有待进一步深入发展。

三、视觉认知能力与创造力发展

综观之,不论是在现代主义还是后现代主义的情境里,有关视觉认知能力与创造力发展的关系可从三方面入手:创作者个体的视觉认知能力发展、创造力的表现形式以及创作者个体的心理条件和态度。

视觉认知能力是人类学习美术的生理基础。视觉认知能力与创造力关系的研究与许多学科相关,生理学、心理学、美术学(亦称“视觉艺术学”)、教育学等均对视觉认知能力与创造力关系的研究产生影响。

① 肖鹰. 创新患上“强迫症”[N]. 社会科学报, 2007-2-8(5).

② 根据维基百科的定义:“同人”一词来自日语的“どうじん”,原指有着相同志向的人们,后来用做动漫文化词,指“自创、不受商业影响的自我创作”,或“自主”的创作。“同人志社群”是指有着相同志向的人集合在一起所形成的一个社会群体。

③ 刘仲严. 微型流行视觉文化社群的自主创造性创造力[J]. 艺术教育研究, 2008(5): 3-27.

20 世纪 90 年代,美国乔治·布什(George H. W. Bush)总统正式颁布的“开发大脑十年方案”,促使这项研究有了重大的进展。如今在电子技术的辅助下,人的大脑活动可以用脑电图的形式记录下来,“我们在近五年对大脑的了解要比过去一百多年来对大脑的了解增加了许多”。^①

21 世纪初,英国的神经生理学家的研究证明,“睁眼就看”的说法是错误的,视觉接受世界中的一切均需要脑力。视觉系统分为两大部分,一是引导手接触世界的部分,二是识别事物的部分。第二部分需要的脑力更多,是视觉系统的重要部分,将“识”转化为“知”。^②脑科学家们还提出了“脑视觉”的概念以及“不是用眼,而是用脑看事物”的观点,揭示出美术(视觉艺术)鉴赏活动和创作活动不仅仅涉及心和手,更重要的是思考和展示思考过程的一种途径。

思维研究的焦点应该是革新和创造。^③这些研究成果帮助我们从生理学层面理解视觉认知特点和规律以及创新思维的产生过程,为美术教育与创造力的相关性研究奠定了基础。

在哈佛大学的“零点项目”(Project Zero)中,加德纳和他的同事们通过观察儿童参与一系列美术活动时的行为表现,发现探究儿童美术的关键在于理解儿童全面发展的总模式。一些学者将美术的发展描绘为“U 形曲线”图式。U 形的前部分指学前儿童身上的高度创造力;凹槽部分为想象力匮乏时期;最后又重新升起的曲线代表了一个全新的、更高层次的美术成就(至少某些青少年身上有此表现)。虽然加德纳认为儿童与成年人的艺术创造力之间有着明显的区别,但所有儿童和成年人天才艺术家之间也存在共性,那就是他们都享受不断探索带来的快乐,不畏他人的种种看法。此外,对于两者而言,艺术媒介提供的是应对各种重大意义和情感的方式,是一些难以言表、无法通过普通语言交流得来的方法。^④

齐默曼(Zimmerman)通过对多名美术资优生的研究,发现他们的艺术进展是接受了长期密集指导的结果。该项研究得出这样的结论:

① (美)艾尔·赫维茨,迈克尔·戴. 儿童与艺术[M]. 郭敏,译. 长沙:湖南美术出版社,2008:13.

② 英国广播公司(BBC)推出的《人体科学系列》(Human Series)揭示了视觉认知的奥秘(2006).

③ (美)霍华德·加德纳. 艺术·心理·创造力[M]. 齐东海,等,译. 北京:中国人民大学出版社,2008:2. 英文版原著发表于 1982 年.

④ (美)霍华德·加德纳. 艺术·心理·创造力[M]. 齐东海,等,译. 北京:中国人民大学出版社,2008:78-80. 英文版原著发表于 1982 年.

创意的艺术发展,不是发育成熟后自然而然的结果,而是通过学习获得的复杂能力,深受文化及教育机会的影响。美术教师的角色、美术教师对学生视觉认知能力发展的影响,绝对不能轻视。发现问题、解决问题的技巧是可以教导的,富有创意地进行思考以找出新的解决问题方法的能力也是可以培养的。^①

多项研究证明,人人都具有创意能力,视觉认知能力的提高与创造力的发展是并驾齐驱的。学生通过美术(视觉艺术)学习,在提高视觉认知能力的同时,能够发挥创意,并能根据自己的创意选择相应的美术语言、美术表现手段和方式加以表达,促进自身创造力的发展。

四、学校美术教育的独特功能

追溯学校美术教育 150 余年的发展历程,这一历程就像是不断交替编织的线构成的具有复杂图案的迷人的挂毯,其中最主要的三条线代表美术的本质、关于学习者的观点和社会价值观。^② 从 19 世纪后半叶学校美术教育开端时期追求社会价值观,到 20 世纪先后倾向创造主义、学科中心主义、后现代主义等教育思潮,世界各国的美术教育呈现出多姿多彩的面貌。

进入 21 世纪之后,在社会需要大批创意人才的背景下,我们需要进一步探讨的问题是:学校美术教育具有怎样的独特功能?它在培育创意人才中扮演着怎样的特殊角色?它能否承担起培育创意人才的重任?在此,将从以下 10 个方面对学校美术教育的独特功能进行论述。

(一) 美术教育能促进脑视觉系统的发展

20 世纪 90 年代,英、美、日等国的脑科学家在对脑部损伤者的研究中发现,面对各种各样的视觉信息,脑中有 32 个区域分别处理形状、色彩、方向、细节等视觉信息。脑部注意系统让我们的视觉集中在一件事物上,其他的则作为背景。视觉是一个主动的过程,并不仅仅是由外到内单向传输信息,而是双向的,并能由内向外反传信息。脑部不仅仅让我们看事实,还附加上回忆、想象和原有经验,想象力不断改变所见,脑部利用想象力走捷径,产生影像或理解影像,从而创造我们的自我天地。

① (加)依尼·兹莫门. 培养新思维需要心力与时间:创造力与艺术教育[J]. 国际艺术教育, 2005, 3(2): 79-80.

② (美)艾尔·赫维茨,迈克尔·戴. 儿童与艺术[M]. 郭敏,译. 长沙:湖南美术出版社,2008:3.