

(第一辑)

当代艺术教育研究

Contemporary Art Education Research

首都师范大学美术学院 主编：尹少淳

◆ 学术争鸣 ◆ 理论研究 ◆ 学院教育 ◆ 教育现场
◆ 泛海拾珍 ◆ 艺林博览 ◆ 前沿述评 ◆ 信息广角

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

当代艺术教育研究

(第一辑)

主编：尹少淳

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

当代美术教育研究. 第1辑 / 尹少淳主编. — 北京: 首都师范大学出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-5656-1154-4

I. ①当… II. ①尹… III. ①美术教育—文集. IV. ①J-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第294474号

DANGDAI MEISHU JIAOYU YANJIU

当代美术教育研究(第一辑)

主 编: 尹少淳

责任编辑 喜崇爽

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路105号

邮 编 100048

电 话 010-68418523 (总编室) 68982468 (发行部)

网 址 www.cnupn.com.cn

北京泽明印刷有限责任公司印刷

版 次 2013年3月第1版

印 次 2013年3月第1次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 13.75

字 数 209千

定 价 38.00元

版权所有 违者必究

如有质量问题, 请与出版社联系退换

目 录

1 热点思考

学术编辑：房 斐

- 3 常锐伦 房 斐 基础美术教育与高师美术教育一席谈
- 11 孔新苗 期待“穿越”
——关于“对接与适应”之我见
- 16 王大根 论美术教师的“转型式发展”

27 理论研究

学术编辑：朱 健 国文燕

- 29 陈卫和 视觉及其思维：感性与理性
- 39 梁 玖 中国美术教育学科在当下应确立的七个观念
- 49 李 梅 艺术的智性与当代艺术教育
- 54 席卫权 温情的游戏
——以工艺教学关怀青少年心理健康
- 64 秦 华 要警惕一场失去后方的战斗
——对中国美术教育教师学科知识基础的反思

75 学院教育

学术编辑：张贺双

- 77 周至禹 肩负重任的中国设计教育
- 81 主玛于江 美术教育“跑气”何处？
——初探“教育批评”
- 90 唐 杰 面向基础教育需求，构建实践取向的美术学
(教师教育)课程体系

99 教育现场

学术编辑：刘 梦 王博研

- 101 李力加 教、学、研、训、思一体化
——职前美术教师教学能力的实践与专业引领
- 114 巩 平 艺术教师“主题式”培训模式的研究与思考
- 123 陶旭泉 美术教师培训方案设计的问题与策略

133 前沿述评

学术编辑：余菲菲 张 静

- 135 钱初熹 亚洲地区学校美术教育的现状与展望
- 146 胡知凡 20世纪以来西方对我国普通学校美术教育的影响
- 158 林桂光 从两岸四地少儿美术创作表现，看大中华地区美术教育的发展

167 泛海拾珍

学术编辑：谷 敏 马舒亭

- 169 福田隆真 佐佐木宰 麻丽娟 日本中小学美术新《学习指导要领》及教材介绍
- 178 麻丽娟 日本初中美术教育课程改革的特点及启示
- 185 周春花 美国社会重建主义美术教育思潮的演变及其本质
——兼论对中国高校美术学（教师教育）本科教学的启示

195 艺林博览

学术编辑：彭晓雷

- 197 王一川 当代中国文化符号的设计师
——谈谈韩美林艺术特色

201 书评书论

学术编辑：陈 蕊

- 203 侯 令 读郑二利《米歇尔的“图像转向”理论解析》

热点思考

回望基础美术教育改革的十余年，成果丰富。其中的发展与进步有目共睹，诚然存在的问题也不少。我国的美术教育改革正是在这样的“成果与问题”并存的状态下前进。当我们坐下来静心而论，教育的关键还是在教师，师资队伍的建设及教师素质的提高成为亟待解决的问题。基于此，本期我们邀请到三位嘉宾对“基础美术教育与高师美术教育的对接与适应”这一话题进行相关讨论。一位是美术教育界泰斗，首都师范大学美术学院教授、博士生导师常锐伦先生，他为学校美术教育提出了切中时弊且高屋建瓴的思考。山东师范大学的孔新苗教授和上海师范大学的王大根教授则分别就美术教育及基础教育的对接和美术教师的转型发展谈了自己的看法，希望能够对高师美术教育课程建构和改革有所启示。本部分由房斐编辑整理。

基础美术教育与高师美术教育一席谈

受访者：常锐伦（首都师范大学美术学院教授、美术教育学博士生导师）

访问者：房斐（首都师范大学美术学院美术教育专业硕士研究生）

访问地点：首都师范大学美术学院

时间：2012年6月

房斐（以下简称“房”）：常老师您好！感谢您百忙之中抽出时间接受采访！

随着2011年《义务教育美术课程标准》的颁布，中小学美术课程改革已近十年。您认为取得了哪些成果？

常锐伦（以下简称“常”）：成果有很多，我在这里仅谈谈自己的看法。首先必须明确的一点是：教育必须要改革。这是因为，当今国际竞争的根本是公民素质与人才的竞争。现今，社会最需要、最具有价值的是创新型人才，而教育就是为了培养此类人才。过去的教育对这一点重视不够，所以这次课改将提高公民的文化素质作为教育宗旨，将培养学生的创新精神和实践能力作为教学的重点。在国家教育改革精神指导下，对美术学科的学科性质给予了明确的定位，即它是素质教育，旨在提升公民的美术素质。

为了培养学生的创新精神和实践能力，课改提倡改变过去的“以教师为中心”的灌输式教学为“以学生为中心”的引导式教学，教师旨在帮助学生实现主动探究的学习过程。这一教学理念已深入广大教

师心中，这是非常大的课改成果。就我几十年的经历，课改基本上是十年一次，这次课改，国家投入最大，改革的动作与力度也非常大，不仅对全国教师进行课改的通识培训，更具体到学科课程培训，使教师在教学理念上得以更新；而教师教学理念的变化，又进而带动了其教学行为、教学方法和教学评价等方面的变化。这是一个非常了不起的课改成果。

在这样一个课改过程中，新旧教学理念的碰撞促进了教师理论学习的提升，使许多教师发展成为“研究型教师”。这对过去只重视美术专业能力提高的美术教师来说，也是一个了不起的变化。

此外，课改精神及新的教学理念还引领了美术教科书的重新编写，使教科书不仅仅是教师的“教本”，也变为了学生的“学本”。就其中的编写内容来说，教材从单纯的知识逻辑关系的展示转变为引导学生进行主动探究，这一点让我印象很深。就拿人美版的美术教材为例，第14册（初一年级）课题是《艺术源于生活，高于生活》。这是一节为学生欣赏和评述美术作品提供理论依据的课程。教科书首先展示了齐白石的《虾》和真虾的照片，讲述齐白石童年在池塘边捕虾，进而长大后由喜爱虾到画虾，为画虾而养虾、观察虾，随之一步步改进画法的故事。然后，教科书提出思考与讨论题，引导学生通过交流得出“绘画题材与技法等都是源于生活，其作品又高于生活”的具体结论。教科书也展示了董希文《开国大典》与纪实照片的对照，并提出相关问题让学生思考；附有塞尚和梵高的作品与其写生对象的照片，等等。这种比较式的教学方法使得学生在主动探究中理解了课题内容、自主建构了知识，极大地激发了学生的学习兴趣 and 探究热情。这是国家课程改革后教科书编写的一大进步。

然而，不可否认此次美术课程改革也存在一些需要改进和完善的地方。比如，其中提到的“淡化学科、弱化双基”的说法，我就存有质疑。既然美术学科是旨在提高公民的美术素质的教育，这就涉及公民的美术素质体现在哪里的问题。我认为主要体现在三个方面：

- 一是能美化自身、美化环境、美化生活；
- 二是能理解和享受人类创造的美术文化；
- 三是能以美术为工具进行基本的表达与助语言交流。

为了实现提高公民美术素质的目标，就应在围绕公民美术素质所体现的三个方面构建其课程内容。课程的目标与内容互为因果关系，淡化了学科即淡化了学科培养目标，那学科的目标便不知为何了。公民的美术素质是由能力体现的，从这个角度来看，“双基”是人的学科能力的基础，是支撑学科得以生存的基础。因此，弱化了“双基”，美术能力的培养便瘫痪了。只有加强素质教育的“双基”，公民美术素质提高的目标才能得以实现。

房：嗯，是这样的。常老师的讲述，让我们更全面地了解了美术课程改革的背景和其要旨所在。然而，我想向您请教的第二个问题是：为了适应基础教育美术课程改革，美术教师应该如何应对呢？

常：首先要紧跟课改。因为教育历来是国家行为，它具有一定的社会导向性，不是完全自由的。所以，作为美术教师，需要积极学习课改精神，这样才能跟得上时代。努力学习和钻研业务是必不可少的。这是因为教育理念和教学方法发生了改变，学科内容也会发生相应的改变。如今高中美术教学出现了许多新的“模块”，如电脑美术、摄影摄像等，还有些中小学课程内容如手工纸造型等，也是美术教学的重要内容。对于这些，教师不可能在大学里全部学到，这就需要钻研教材和自我提高、自我完善。我们现在处于一个终身学习的时代，无论年轻还是年长，都需要连续不断地学习，这样才能跟得上时代，才能应对美术课程改革的要求。

房：您说得对，终身学习的确是十分必要的！那您觉得一个美术教师应该具备怎样的专业理解呢？

常：我觉得从大的方面来讲，美术教师应该具备两方面的专业理解：即教育角度和美术专业角度。首先，明确美术教师从事的是教育，具体为美术学科教育。教育又是什么呢？是要把一个生物的人培养成为一个社会需要的、能为社会做出贡献的人。所以教育是个漫长的过程，尤其是基础教育。它是关于科学文化知识和素质培养的教育，是为了使人融入社会、为人的成长打好根基的教育，也是学生做人的根基。美术学科教育的任务是培养美术素质、提高审美能力和运用美术的能力。

因此，教师应对学科教学中的教育因素有基本的理解，比如，美术教学需要为学生打什么基础，需要让他们学习什么等等。其次，就是美术学科专业化的内容。就目前的现实来看，极少有人自小立志当美术教师，一般都是为适应工作或事业发展的需要。对于此，美术教师需要将自身的专业（如油画、国画、设计）不断地进行拓展，以便能够完成不同教材、不同背景和年龄段学生以及不同地方美术教学的需要。关于这点，我们在上个问题多多少少也已经谈过。

房：依照美术教育专业的理解，若想进一步成为一名合格或优秀的美术教师，应该具备怎样的资质与能力呢？

常：依我看，美术学和教育学知识及相关技能是年轻或未来美术教师亟需补充学习的内容。其中美术学方面的要求包括广博的美术知识和娴熟的美术表现技能。需要注意的是，这里需要区别于美术专业的学生，他们将来是美术从业人员，而美术专业的学生未来所从事的职业则是美术教师，因而我们对美术专业学生的美术知识与技能的要求是“广博”而非“单一”，宽广的美术知识与技能是十分必要的。除此以外，还要有教育背景方面的相关知识，也就是美术学科教育学的相关知识。综合这几方面来讲，要想成为一名合格或优秀的美术教师，需要在多方面的知识与能力上有极大的提升，如美术学、美学、教育学、教育心理学、哲学等内容都是美术教师个人成长的专业基础。师范生或年轻美术教师需要，并且应该朝向这些目标培养自己的资质和能力。

尤其需要强调的是，教师需要对学生有爱心，有教育的责任感，这一点很重要，这也是教师神圣价值的重要体现；另外，教师还需要有立志从教的事业心并展开积极不懈的探索。

房：感谢常老师的回答。接下来，想问您一个具体的细节方面的问题。那就是，美术教师如何形成开发课程的能力？想必这也是美术教师所需要的一个基本能力吧。

常：关于这个问题，我们首先要明确的是如何理解“开发课程”。不能将其偏颇地理解为编写“校本教材”，也不能理解为只是加深教材的难度和深化教材的内容。美术课程的开发对一线的美术教师来

说，主要是使得教科书上的内容如何更加贴近生活、贴近学生，使学生感到有用、实用、有趣。要知道，美术教育需要考虑到受众是中小學生，所以着力点并不是挖掘深度，而是如何让学习内容更加贴近生活以让学生受用。这就需要美术教师挖掘教科书的教育内涵和课程教学目标。教师可以从教学设计的角度深入挖掘教材可供拓展的空间，使得学生更好理解、更好接受所要学习的内容。所以说，开发课程不是一个目的，其宗旨在于服务于学生更好地学。那种为了开发课程而着力于“校本教材”，一味“求新求变”而不顾学生实际需要的观点是要不得的。

讲到这里，我们就有必要谈谈校本教材编写的问题，这也是开发课程的一个最为显性的呈现方式之一。对此，我的观点是，编写校本教材的前提是吃透课标、熟悉学生的接受程度，在此基础上利用社会的（如民间艺人、名人）和自然的（如石头、植物）等教学资源来开发课程内容，编写校本教材。另外还需要说明的是，校本教材的课时是有限的，教育资源又是无处不在的，所以教师要优选教学资源，精心设计才能编好校本教材。作为美术教师，应该秉承一颗热爱教育的心，多关注、多积累，尽力充实和开发教材内容。这样就能不断有新的灵感冒出来，真正将优秀的地方化教育资源转化到美术教育之中，实现课程内容的开发。

房：刚才常老师给我们谈了很多对于基础美术教育、美术教师的理解。然而，我们知道，高等师范美术教育是培养美术教师的一个重要方式和途径。那接下来，请您谈谈对高师教育的看法好吗？尤其是它和基础教育之间的关系，这也是我比较感兴趣的内容。

常：大家都知道，教育是使一个生物人成为社会需要的、能对社会有贡献的人的过程，其中基础教育就好比给建筑物打地基，就是用来给人的成长打基础的，是人融入到社会的必要环节。而高等教育呢，它是在基础教育的基础上，为人的发展的教育，使人顺利就业以及在某一行业做出贡献，也可以说是一种职业教育或者就业教育。它在很大程度上决定了一个人终身所从事的职业和发展领域。

所以，两者之间的关系其实就是延续性的关系。基础教育是高等教育的前提和基础，它为一个人长久的教育过程提供一个良好的开端，

像是一个开放性的平台；而高等教育是基础教育的延续和深化。在这其中，两者的任务和目标各不相同。基础教育没有就业任务；高中教育则基本上是应试教育（我个人认为应试教育是个中性词，而不是褒义或者贬义），因为高中教育承担了为高校输送生源的任务，优质生源需要通过严格的考试来选拔，这一点是无法改变的；而高等教育则承担了人才培养、职业取向及终身发展的重要责任。

房：结合美术学科，您又是如何理解基础美术教育与高师美术教育之间的关系呢？

常：我在上面曾经提到两种大的教育类型的关系，有了基础教育与高等教育之间关系的阐述，这个问题也就比较容易理解了。具体到基础美术教育和高师美术教育来讲，其实就是上述关系落实到学科的具体体现。简单来说，基础美术教育是为提高全民素质服务的，旨在提高公民美术素质方面的能力；而高师美术教育则为中小学输送合格的教师，实际上就是美术教师职业教育。通过高师美术教育培养出来的教育人才将走上各地的教师工作岗位，传授美术知识和技能，为全民美术素质的提高而工作。所以，我们说基础美术教育面向大众学生，而高师美术教育则在此基础上实现职业取向的纵向深入发展。高师美术教育对基础美术教育起到引领及培养师资的作用。

房：那么，这种“引领”又是如何体现的呢？高师美术教育在引领基础美术教育的同时，是不是也要不断地去“适应”后者呢？

常：你的问题非常好，体现了一定的思考的辩证性。高师美术教育为满足个人发展的需要，以培养合格的美术教师为己任，对此，它能够指引中小学基础美术教育的教学观念和方法。这一点显而易见。这种“引领”作用具体体现在：1. 对基础美术教育的研究，理论方面的成果若能得到社会的认可，就可以起到引领的作用；2. 高师美术教师参与到编写课程标准的过程中，起到了引领的作用；3. 高师美术教师参与到相关教材的编写中，起到了引领的作用；4. 高师还承担了教育部对美术教师的培训任务，如“国培计划”，为各地区培养美术师资，再由他们影响、提升整体师资水平。从以上多条途径来看，高师美术教育确实充

分发挥了对基础美术教育的引领作用。

然而，就高师美术教育的职责和功能来看，在坚持“引领”的同时，也要积极对基础美术教育予以“适应”。然而，如何“适应”？如何选择合适的教学内容？长久以来，业界对此问题其实也一直存在争议。普遍存在有两种主张，那就是高师美术教育的“一专多能”与“一通百通”。其中，“一专多能”就是既考虑到学生在美术专业方面的个人发展（一专），又考虑到中小学教学的实际需要（多能）。这其实就是高师美术教育的根本问题，因为中小学课程也在不停地进行调整，不适应基础美术教学需要的话，就永远赶不上变化的步伐。而“一通百通”强调的则是对某一具体艺术领域的专业性理解，对它的深入认识有助于提升或强化学生的艺术理解力。

就我个人而言，“一专多能”的高师美术教育取向比较好。它给学生提供了更多丰富的教学选择，学生可以根据自身的兴趣需要及对未来教学的专业理解进行有针对性的选择。这是教育民主化的一个重要体现。那种传统意义上老师教、学生学的教学传统，已经不适合这个时代对于培养高素质人才的要求了。此外，“一专多能”的美术教育还有助于学生打通不同艺术领域之间的脉络与关联，这也就是所谓的“触类旁通”吧。而这些如果仅靠熟悉一个领域的美术知识与技能是远远不够的。

然而，这样做也有一些其他矛盾，比如，高中教师美术教学根据《普通高中美术课程标准（实验稿）》的要求需要面对九个模块，这就难住了高师。如果都让学生去学习，势必会造成学生对每个部分的学习都将是蜻蜓点水，不够深入。我认为，对中学美术教师而言，最有用的造型能力是“手绘线图”和“色彩搭配”，如果这两方面的能力游刃有余，个人艺术发展的天地是很广阔的。对此，高师美术教育可以多加研究。这也是高师美术教育“适应”基础美术教育教学需要的一个体现吧。

房：您分析得太好了，给我们的高师美术教育教学提供了一些新的观念和思考。对高师美术教育课程内容、教学方式等，您还有什么建议吗？

常：对于你的问题，涉及的内容比较多。我这里只想提炼这么几点认识。首先，要明确课程内容与培养目标之间的关系，课程内容是为了培养目标而设计的。从就业角度来讲，各行业都有对人的要求，比如在招教的试讲过程中，就能体现出高校毕业生在校学习的知识是否扎实，技能是否胜任教学，教学设计是否合理等。所以高师美术课程要有相对适应性，原则是让学生能够胜任中小学美术教学岗位并达到教学要求，比如，我们前面提到的“手绘线图”和“色彩搭配”能力的培养应得到强化。

在教学方式方面，高师美术教育也要汲取一下课程改革创新观念所倡导的建构主义教育理念下的教学方式方法。学校教师应自觉跟上时代，改进教学方式方法，多了解一些自主、探究、合作等新鲜的学习方式方法。

房：感谢常老师为我们做出的精彩分析。最后，请您对未来的美术教师们说几句话吧！

常：好的，对于高师美术教育专业的学生，也即是未来年轻的美术教师们，我想说这么三句话：一是要忠诚祖国的美术教育事业，要立志于为美术教育的发展和繁荣贡献力量；二是要对学生有爱心、有责任心，这是为人师最起码的内在要求；最后也是最重要的，未来的美术教师们要积极寻求进步，力求专业化成长，要以成为特级教师为奋斗目标，想要当元帅的士兵才是好士兵！

房：您说得太好了！相信广大的美术教师和年轻学子一定能不负众望，为我国的美术教育事业做出自己的贡献。再次感谢您接受我们的采访！

常：谢谢！

期待“穿越”

——关于“对接与适应”之我见

孔新苗

山东师范大学美术学院院长，教授，博士生导师，中央美术学院美术教育研究中心执行主任。

摘 要：高等美术学（教师教育）学科目前的发展境遇正需要跨学科领域、跨知识范式、跨实践模式的“穿越”观念与实践。它可以为广大美术教师专业化成长提供可资借鉴的发展途径和方向，同时也对高等院校美术教育学课程设置及取向提供有益参考。

关键词：穿越；对接与适应；师资建设

如果“穿越”是指以不寻常的活力、想象力在不同空间中穿行，将跨领域的知识、信息、方法、模式进行情境把握以及问题导向性的连接，那么高等美术学（教师教育）学科目前的发展境遇正需要跨学科领域、跨知识范式、跨实践模式的穿越观念与实践。同时，这种“穿越”又必然是以对自身学科边界的清晰理解为前提，否则混沌中的“穿越”实为“穿帮”。

提出“高等美术教育与基础美术教育的对接与适应”话题，一方面是针对美术教育师资的社会现实需求，也同时是对当下高等美术学（教师教育）学科自觉的提醒与反思。从20世纪末开始，“教师教育专业化”就成为一个全球性的共识。“在提高教师地位的整体政策中，专业化是最有前途的中长期策略。”（见1996年联合国教科文

第45届国际教育大会材料)其中,“专业化”意味着高等美术学(教师教育)建立独立且系统的学科知识范式与人才培养模式,以及与之相伴的课程体系与师资队伍。这里,本文不论“专业化”而提“穿越”,意在描述在当下的知识生产境遇中“如何”专业化的现实条件与实践策略,而不是再重复一遍“应该”专业化的道理。下面择三点来谈:

一、现实:知识生产状态与“穿越”

一个理想的高等教育学科状态是以“基础性+前沿性”的观念、知识、能力训练来培养新一代专业人才,让他们作为专业生力军走向社会并推动相关事业发展。基础教育改革十年,到今天出现的基础教育对高师教育专业化不足的自下而上的“倒逼”,其特定历史原因显而易见。而我们关心的是:由这种“倒逼”所显示的高校美术教育专业知识生产状态究竟为何。

显然,谈论高等美术教育的知识生产状态,首先就要涉及中国高校美术院系的知识生产基础:美术创作专业。而从美术创作专业与美术教育专业的知识范式比较差异来看,两者特点分别如下:

高等教育美术创作与美术教育专业知识范式比较

知识范式 专业	专业教育	眼界与应用	公共表达
美术创作专业	个体功力的	趣味纯粹的	风格化表达能力
美术教育专业	学科素养的	人文科学的	公共性表达能力

美术创作专业的知识范式特点是强调对学生个人化、风格化的审美感性与表达能力的培养,它有赖于系统化的学科教育去完成;而美术教育专业的知识范式特点,则是突出学科的基本理论、知识、方法、技能的培养,它以学生的专业化程度为目标。简单概括来说,美术创作与美术教育在人才培养特点中的比较差异,是“个体功力/学科素养”的区别,即一位好的基础教育美术教师一定是一位具有审美眼光、专业知识和能够面对不同受众进行清晰表达的人,而不能想象他是一位只专注于单一趣味且表达方式特立独行的人。然而,一位艺术家可以这样,甚