

上海文化发展基金会图书出版专项基金资助项目

美育研究·I

esthetic Education

与大数据时代同行的美术教育

Art Education with the Big Data Era

钱初熹 / 主编

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

Aesthetic Education

「与大数据时代同行的美术教育」 Art Education with the Big Data Era

钱初熹 / 主编

美育

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

与大数据时代同行的美术教育 / 钱初熹主编. —上海:上海
教育出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5444-7605-8

I. ①与... II. ①钱... III. ①美术教育—研究—世界
IV. ①J114-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第119570号

策划编辑 陈 群

王 捷

责任编辑 陈 群

王 晔

装帧设计 王 捷

与大数据时代同行的美术教育

钱初熹 主编

出 版 上海世纪出版股份有限公司

上 海 教 育 出 版 社

官 网 www.seph.com.cn

易文网 www.ewen.co

地 址 上海市永福路 123 号

邮 编 200031

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 上海景条印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16 印张 22 插页 4

版 次 2017 年 6 月第 1 版

印 次 2017 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5444-7605-8/G·6267

定 价 69.80 元

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

美育研究 · 1

编委会

主 编：钱初熹

编 委：（排名不分先后）

德蕾莎·爱卡、保罗·邓肯、石崎和宏、王文纯、
安德烈·卡帕提、安葛恩·格罗尔、佐藤昌彦、
管慧勇、鲍 娴、狄智奋、徐耘春、李 静、
毕洁特·茵格尔、阿卜杜凯尤木·麦麦提、
汪 洋、毛 巧、温 虹、朱 莺、汪 滌、
郑 文、张 晶、金香美、毛毅静、万竹青、
饶 丹、王 晔、颜慧珍、刘玉蓉、李雅煊、
王 捷、陆 弦、陈 群、葛根宝

策 划：（排名不分先后）

王 捷、陆 弦、陈 群、葛根宝

美育

序

美育课程综合改革研究系列丛书是定位于推动社会主义文化大繁荣、大发展的学术研究成果。该丛书是美育研究系列丛书的子系列丛书。美育研究系列由上海教育出版社牵头组织，联合华东师范大学、上海师范大学、上海戏剧学院、上海市教育学会等研究机构，完善美育课程中所欠缺和有争议的论点，积极贯彻国家与上海市教委领导精神，利用上海拥有的国际化大都市的教育力量，为全国的美育研究做先行实验。是上海教育出版社重点打造的学术产品，是积极响应学校美育工作发展做出的重要举措。2015年9月，国务院办公厅发布了《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确指出：“美育是审美教育，也是情操教育和心灵教育，不仅能提升人的审美素养，还能潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟，激励人的精神，温润人的心灵。美育与德育、智育、体育相辅相成、相互促进。”

党的十八届三中全会对全面改进美育教学作出重要部署,国务院对加强学校美育提出明确要求。近年来,经过各地、各有关部门的共同努力,学校美育取得了较大进展,对提高学生审美与人文素养、促进学生全面发展发挥了重要作用。但从总体上看,美育仍是整个教育事业中的薄弱环节,主要表现在一些地方和学校对美育育人功能认识不到位,重应试轻素养,应付、挤占、停上美育课的现象仍然存在;资源配置不达标,师资队伍仍然缺额较大,缺乏统筹整合的协同推进机制。上海是一个国际化的大都市,上海市作为国家教育综合改革试验区的“试验田”,有非常珍贵的可复制、可推广的美育教学经验。作为上海市乃至我国重要的教育出版单位,上海教育出版社有责任和义务进行教育推广,服务于教育,造福于莘莘学子。希望以此丛书的出版,集结各方的经验智慧,支持上海争当全国教育综合改革的探路者、示范者和引领者,为我国美育教育事业做出贡献。

具体而言,美育课程综合改革研究系列丛书以美育课程改革研究为切入点进行建构设计,主要有以下几个创新点:

第一,从文化学、艺术学、教育学等角度,全方位地探明社会文化转型背景下学校美育课程所遇到的机遇和挑战。例如,本丛书特设“国际艺术教育学者对话与比较”栏目,以议题讨论的形式围绕专门论点阐述美育课程观点。

第二,从社会学、文化学、心理学、比较教育学等角度,论证中小学美育课程实施路径,以国际最新视觉文化研究成果为基础,预测世界范围内美育课程改革趋势,指明与此相对应的学校美育课程的发展方向与途径。例如,本丛书采取跨领域合作的方式,引导多个领域学者进行观点阐述,力争打造美育课程研究的大平台,增强我国国民教育的文化自信。

第三,聚焦于美育课程领域开展课程开发与教学实践,特别是围绕国际间近年来新兴的新媒体艺术教育、表演艺术教育、艺术统整课程等方面开发系列课程,并在大中小学校进行教学实践。例如,本丛书将开展专门的系列教育培训活动、图书宣传活动、读者分享活动,其成果具有应用与推广的价值,并与国际美育研究领域分享。

相对于国外,在我国相关研究领域内,众多涉及中小学美育课程的书籍或论著中多是注重技巧大于能力的培养。又因地域差异性造成了东西、南北差异,整体质量较国际水准差距较为明显。作为当今与国外

联系密切的上海，美育教育更应强调多元性，其内涵要着眼于与社会发展、核心素养培养、生活愉悦的结合，反映出学习者对自我文化的认知，对多元文化内涵的了解，强调学习者创造力的启发，以达到终身学习的目标。

美育课程综合改革研究系列丛书作为国内第一套较为系统的研究美育课程领域研究丛书，共分为三期，第一期分为三卷。

第一卷聚焦于视觉艺术教育研究领域，主要集结中国、美国、德国、匈牙利、韩国、日本等多个国家的学术成果，从国际美术教育研究的新动向、各国美术教育现状与发展趋势展开论述，研究视角覆盖虚拟学习环境中的美术教育、新媒体艺术教育、数字化美术教科书、美术教师教育、美术鉴赏课程与教材、美术馆教育等方方面面。此卷系华东师范大学艺术教育研究中心与中国美术家协会美术教育委员会、长三角美术教育教师研究联盟联合研究成果。

第二卷聚焦于新媒体艺术教育研究领域，从数字化时代的教育背景出发，基于新媒体、新技术来从新视觉的形式探讨艺术能力与文化理解、艺术能力与美感测评、传统文化及其教育价值、民族身份认同、传承与创新、研究新范式等多种角度展开论述。

第三卷聚焦于表演艺术教育研究领域，从文化学、人类学、教育学、社会学、民族学等角度出发，对表演艺术历史、表演艺术教育、戏剧艺术教育、教育戏剧、社区戏剧教育等层面进行论述。此卷系上海市综合艺术教研基地研究成果，填补表演艺术教育在学校艺术教育中的空白。

美育课程综合改革研究系列丛书聚焦美育课程改革，提供较为完整的连续性艺术体验与学习，强调艺术、文化与生活、认知与价值探索、理解、诠释、批判、表现与反思等。提出应对文化转型挑战的学校美育课程的对策，围绕核心目标，总结成果，由上海教育出版社出版一系列的学术研究读物，总结美育课程发展的途径与方法，促进美育课程特色资源的开发，对核心问题“学校美育如何为培养 21 世纪社会所要求的人才发挥独特作用”作出回答。上海教育出版社自建社以来始终坚持传播有益于教育发展和社会进步的科学技术与文化知识，作为教育专业出版社，承担了中小学教材和高校文科教材部分的编写、出版工作，在教材建设方面投入了大量的心血。目前，上海教育出版社将主领上海市美术学科、艺术学科两门课程与教材的组织编写工作任务，为了推进上

海市美育课程与世界美育课程的最高水准看齐，进行大量的理论准备工作。

希望该套丛书在“以人为本”“艺术育人”等核心理念的基础上，集中最优质的教育资源，将中华优秀传统文化的资源、国内外教育科学、社会文化科学的资源加以统整，解决美育课程中艺术教育内部的问题、艺术学科特有的问题和当前人才培养共同面临的问题，为建设“美丽中国”背景下的教育体系，增强我国国民的文化自觉和文化自信做出杰出贡献。

美育研究系列丛书编委会

美育课程综合改革研究系列丛书编委会

2016年9月19日

前言

大数据时代，无处不在的数字化图像，改变了青少年的生活、学习和感知世界的方式。数字化时代带给青少年在科学和数学方面的技能，所有的年轻人都需要掌握使用数字产品的能力，即媒体素养。但是，我们千万不能忘记，在新的全球竞争的背景下，通过富有意义的学校美术教育，鼓励学生创造性地进行思考和发展自身的创造力是必不可少的。无论是现在还是未来，从事任何一门工作的人都要高度依赖视觉素养，视觉素养已成为全体国民的基本文化素养。美国未来学家阿尔文·托夫勒（Alvin Toffler）早在1980年就在《第三次浪潮》一书中指出：人类社会正在孕育三种文盲：文字文化文盲、计算机文化文盲和视觉文化文盲。这是因为，在视觉文化时代，所有的年轻人都有一个新的使用图像技能的需求，新的能力需求不仅改变了学习环境，同时改变了工作场所。没有接受过学校美术教育、无法识别与理解图像所传递的信息以及不会用图像进行表达与交流的人将难以进行优质的学习、工作和生

活,也无法为社会做出杰出贡献。

以往,我们强调通过学校美术教育,培养学生的造型能力、审美能力、想象能力和创造能力。如今,我们应重新审视与探讨学校美术教育的目标、内容和方法,展望学校美术教育培养青少年必备的视觉素养的愿景。

美术是独特的,提供与科学、数学、哲学和文学不同的思维方式。它是地球上所有民族文化的重要组成部分。美术告诉我们生命的意义,并以创意和知识、技能推动社会文化、经济与科技的发展。维克托·迈尔-舍恩伯格(牛津大学、哈佛大学教授)在《与大数据同行:学习和教育的未来》一书中指出:未来的教育模式应该是一种个性化、平等的教学方式,自上而下的传统的教学模式将会逐渐被淘汰,教育应关注原创和学生的个性化发展,在线学习平台、MOOCS等学习方式将越趋普及化。全世界的教育工作者、学生使用这些方式进行学习,从而为教育研究者提供大数据。这些大数据将有助于教育工作者更好地得到学生和教师的教学反馈,从而为进一步改善教育提供必要的基础。在此理念的指引下,美术教育模式也应该发生转变,即关注原创和学生的个性化发展,提倡个性化、平等的教学方式。

新时代的学校美术教育将带给青少年至关重要的视觉识读能力、视觉表达能力、跨学科学习能力以及将这些能力迁移至各领域的的能力。站在这一高度,学校美术教育需进一步改革:强调运用批判理论与批判式教学法,确立增强批判性视觉识读能力的目标,让学生诠释图像的美学价值、分析其中意识形态的角力现象、批判性地反复探讨各种意义与视觉再现的问题,并使用创意工具来实现自我解放与社会行动的目标;增设视觉素养与言语素养互动的课程,指导学生运用跨越美术学科的各种素养获得的综合写作能力;运用视觉素养与媒体素养相交错的方式,激发学生探索未知领域的欲望,了解艺术与科学的有机联系,拓展想象的空间,灵活运用美术与科技的知识 and 技能充满激情地完成创作任务,发展创意及综合解决问题的能力;导入翻转课堂、移动学习等新的教学方法,促进个性化学习,给学生更大的灵活性,移动自己的步伐,并按照自己的兴趣,提高他们的动机去追求美术学习的机会。

总之,美术教师要积极行动起来,充满热情地参与到美术课程与教学改革中,明确中小学美术教育的终极目标是“立德树人”,加强以“立德树人”为美术教育终极目标的教师教育,为实现“建设美丽中国”的理想做出杰出贡献。

大数据(Big Data, Mega Data),或称巨量资料,指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。

大数据正在进入教育的方方面面,并将对这个世界的学习产生深远的影响。

——(英)维克托·迈尔-舍恩伯格、肯尼思·库克耶《与大数据同行：学习和教育的未来》

大数据有能力将数据的生成与初恋、利用分隔开来——在信息上与教育松绑,同时将学校和课本转换为数据平台,促进学习的改善。

——(英)维克托·迈尔-舍恩伯格、肯尼思·库克耶《与大数据同行：学习和教育的未来》

深度学习是学生胜任21世纪工作和公民生活必须具备的能力,这些能力可以让学生灵活地掌握和理解学科知识以及应用这些知识去解决课堂和未来工作中的问题,主要包括掌握核心学科知识、批判性思维和复杂问题解决、团队协作、有效沟通、学会学习、学习毅力六个维度的基本能力。

——威廉和弗洛拉·休利物基金会

联合国自70年前成立之际,就已经认识到美术的力量。美术能够以不同的方式影响我们每一个人,与此同时,它也能将我们团结起来,形成一个共同体。美术能开放思想,培养我们对彼此文化的尊重,为建立开放包容的社会铺平道路。……随着国际社会致力于落实新近通过的《教育2030行动纲领》,艺术教育将发挥重要作用。

——联合国秘书长潘基文于2015年11月华东师范大学召开的“第五届世界华人美术教育大会”的致辞

华东师范大学美术学系教授、博导、艺术教育研究中心执行主任
中国美术家协会美术教育委员会副主任
教育部艺术教育委员会委员
教育部基础教育课程教材专家工作委员会委员
钱初熹

传统文化是生长的、日新的，我们既要尊重传统文化，守望传统文化，也要对其进行创造性转化与创新性发展。在第四次工业革命、大数据时代下，古老的母题需要注入新时代的观念与艺术教育的内涵。我们要积极引导儿童与青少年真正了解中华优秀传统文化对人类的发展所作的杰出贡献，从而灵活运用美术及其跨学科的方式，使传统文化的传承与发展获得无限的生机和活力，推动中华文化走向世界，并以中华优秀传统文化的智慧解决今日世界的重大问题，推动人类未来的发展。

议题一 21 世纪美术教育的国际对话

议题二 传统文化的守正创新

目 录 | 与大数据时代同行的美术教育

1 前言

1 总论:穿越历史与未来的艺术教育 / 钱初熹

议题一 21 世纪美术教育的国际对话

17 通过艺术融入教育创造和谐共处的生存空间

/ 德蕾莎·爱卡(葡萄牙)

35 阐明视觉文化艺术教育

/ 保罗·邓肯(美国)

43 21 世纪日本美术鉴赏教育的新趋势

/ 石崎和宏、王文纯(日本)

58 从表征到表达:幼儿园阶段的视觉语言发展

/ 安德烈·卡帕提、安葛思·格罗尔(匈牙利)

67 数字化美术教科书的发展探析

/ 管慧勇、鲍 嫒

78 中国高校新媒体艺术教学的现状与发展方向

/ 狄智奋

89 学校新媒体艺术教育的创新发展

/ 徐耘春

107 大数据时代下我国美术教师教育的创新与发展

/ 李 静

- 119 德国大学及艺术学院对艺术教师培训的新定位:走进教学与学习情境中的感知艺术
/ 毕吉特·茵格尔(德国)
- 135 中欧高等美术教师教育比较研究的调查综述
/ 汪 洋
- 147 培养学生审美素养与创造力的美术欣赏教育研究
/ 毛 巧
- 159 大数据时代中的美术馆公共教育服务
/ 温 虹
- 172 博物馆教育:过程中的学习空间
——美国迪美博物馆的学生导览与教师培训项目
/ 朱 莺

议题二 传统文化的守正创新

- 189 国学与传统艺术教育
/ 汪 涤
- 200 山水画教育与文化身份认同
/ 郑 文
- 211 中国工艺美术与学校美术教育创新发展
/ 张 晶
- 222 促进下一代工艺教育的研究
——科学·技术·艺术的协作与国际共同研究网络的形成
/ 佐藤昌彦(日本)
- 231 韩国学校教育的国际化、传统文化教育和美术教育
/ 金香美(韩国)
- 241 文化遗产教育的新视域:基于美国的经验
/ 毛毅静
- 254 民国时期中学美术教科书中的传统文化
/ 万竹青
- 268 以传统文化创新为核心的中日中小学美术教育的比较研究
/ 饶 丹

281	全球化背景下的世界文化遗产美术教育
	/ 王 晔
295	可持续发展的非物质文化遗产美术教育
	/ 颜慧珍
308	“一带一路”视阈下的传统文化回归与当代新疆少数民族美术教育研究
	/ 阿卜杜凯尤木·麦麦提
316	中国古典园林创新型课程与教学研究
	/ 刘玉蓉
328	基于美术核心素养的馆校结合鉴赏教学研究
	/ 李雅煊
338	后记

总论： 穿越历史与未来的艺术教育

钱初熹^①

华东师范大学美术学系教授

摘要：

世界在变化,教育也必须变化。社会无处不在经历着深刻变革,这种形势呼吁新的教育形式,培养当今及未来社会经济、科技和文化所需要的能力。在联合国教科文组织高瞻远瞩的教育思考的引领下,21世纪的艺术教育应从以往仅仅注重发挥儿童与青少年个性、培养个人创造力的小圈子中走出来,向追求“全球共同利益”的理念转变。本文探讨21世纪需要怎样的艺术教育的问题,论证艺术教育在个人成长、社会发展和全球化进程中的独特价值与巨大力量。基于向“全球共同利益”理念转变后对艺术教育的重新认识,我们提出具有创新价值的战略思想与具体可行的措施。

关键词：

艺术教育、全球共同利益、核心问题、新目标群、战略思想、措施

^① 作者简介:钱初熹,华东师范大学美术学系教授、博导、艺术教育研究中心执行主任,中国美术家协会美术教育委员会副主任,教育部艺术教育委员会委员,教育部基础教育课程教材专家工作委员会委员。研究方向:国际美术教育比较研究、艺术教育学。

Introduction : Art Education Passing through the History and the Future

Chuxi Qian

Professor, Fine Arts Department, East China Normal University

Abstract: As the world changes, education must be changed. The society is changing profoundly, which needs new forms of education to bring up the abilities that can adapt to the development of social economics, technology and culture. Led by the foresighted educational thinking of the UNESCO, art education in the 21st century should walk out of the small circle of just paying attention to children and young people's personality and the cultivation of individual creativity, and pursue the idea of "global common interests". This paper discusses the problem of what kind of art education we need in the 21st century, and demonstrates the unique value and the tremendous strength of art education in the process of personal growth, social development and globalization. Rethinking the art education with the idea of "global common interests", this paper presents several strategic thinking and feasible measures.

Keywords: Art Education; Global Common Interests; Core Problem; New target group; Strategic Thinking; Measures