

inseo

世界华人
美术教育协会
The World Chinese
Art Education
Association

主办单位

国际美术教育学会
世界华人美术教育协会
华东师范大学

承办单位

华东师范大学美术学系
华东师范大学艺术教育研究中心

Organizer

International Society for Education through Art
The World Chinese Art Education Association
East China Normal University

Co-organizer

East China Normal University Fine Arts Department
East China Normal University Arts Education Research Center

大数据时代的创意美术教育

——第五届世界华人美术教育大会论文集

上册

本书编委会 编
韦 天 瑜 主编

华东师范大学出版社

编委会

任友群 韦天瑜 李小英 王 远 钱初熹
赵 健 鲁 虹 汪 涤 郑 文 顾德隆
张 平

主 编：韦天瑜

副主编：王 远 钱初熹 汪 涤(执行)

编 务：饶 丹 万竹青 唐峻侃 汤行之 刘梦圆
张 玥 何俊楠

序 以图像方式把握世界

韦天瑜

大数据似乎一夜之间渗透进人类的生活之中,人类却还没来得及给自己身处的时代起一个确切的名字。一种说法是图像时代,还有一种说法是数字时代。可以肯定的是,它们都是人类认识世界的两个最基本的方式,一个相关于图像,一个相关于数字。有趣的是在人类文明的发展进程中,它们时而交错,时而分离。每当它们交错时,就会迸发出匪夷所思的智慧之花。所以 500 年前,达芬·奇画了比例精准的《维特鲁威人》之后,就成了运用数字和图像的智慧交织而成的经典名作。同样,大家虽然都知道 2000 年前提出的黄金分割,却无法解释为什么 0.618 这个古老的数字和图像的缘分如此之深。它的数字比值所带来的美感,令人愉悦,具有无可替代的审美价值。文艺复兴时期的意大利人借助数学,发明了透视法,使得画家们可以在平面上再现客观空间的视觉真实感。透视法成了确立文艺复兴美术里程碑的基石之一。

今天,数字和图像再一次令人惊艳的交错成就了大数据。当然大数据(Bigdata)不是简单的数字加图像。数字要累积成海量(Volume),具备各种信息种类和来源的多样化(Variety),再进行快速有效处理(Velocity),经过筛选提取分析成为可共享的价值诉求(Value)。而图像也只有经过上述 4V 的综合,才能生成感知世界和认识世界的图像方式。所以我们不会简单地认为把握了图像就把握了世界,因为图像不是图像方

式。也不会简单地担心可视化时代的文字会被图像代替,因为图像方式的内涵和深层是语言方式的理性逻辑和抽象分析。

数字和图像的蜜月造就了大数据。现在我们看到图像时,我们知道它的背后却是数字;而背后这一大串数字一旦发生重组和变更,就会产生万花筒般的新图像。所以今天美术的重要性不言而喻,美术教育的重要性也不言而喻。

新视觉图像的生成方式强力冲击了传统图像的产生和认知。从读图方式看,印刷品、传媒和广告、网络和电信等展示的各种图形、图像、图表、视觉符号,视频的,文献的,展示的,空间的,时间的,物质的,非物质的等等形成的泛视觉和大美术现象充斥了我们的眼帘,直接影响了美术的创作方式和呈现方式。

今天的美术教育总体上留有工业化时代的很多特征,比如统一学科专业分类,统一学年,统一教学内容,统一学习进程,统一考试等等。大数据的冲击已经影响到了这些学校和教师的传统定位和内涵。美术教育多年来尝试的工作室小班制和个性教育,如果和大数据潮流中信息量、多选择、个性化辅导和弹性学制相比,也只是小巫见大巫。大数据的在线教育平台、视频信息流、资源共享交互的数据运用已经包围了我们,要知道所有这一切仅仅发生在大数据刚刚拉开序幕的时候。在你尝试点击大数据的人性体验设计时,你就会感受到大数据的潜在能量,因为当你面对还有点陌生的网络时,你会惊奇地发觉它已经在熟悉地看着你了。所以,任何对大数据未来发展的轻率预测和展望都将会被证明是幼稚的。

不过,尽管大数据还很年轻,但是它所引发的现象已经足够有趣了。比如获取知识的教室的墙壁似乎正在被悄悄拆除,老师的喉咙吼向学生的信息量在呈百倍的增长情况下,竟然无需增加分贝。学生可以选择喜欢的老师或者屏蔽烦心的老师。虽然网络的虚拟方式可以消隐美术馆的墙壁,却同时构建了一个无形墙壁,在这个狭小个体空间里的小宇宙可以给你带来真正的“孤芳自赏”。但这也增加了你的孤独感,因为失去真实美术馆的审美场所的现场感受、同行们的相遇交流、艺术大师的气场,你的社交欲望和心情是网络无法满足的。在对当代艺术虚拟信息流的穿越中,自己的判断和定力尤为重要。数据可以使你在瞬间捕获天下信息,但是良莠参半的数据造成审美强度的降低,量化指数催生量化的美术产品,会扼杀清高孤傲的天才和独辟蹊径的原创力。数据被时尚潮流的趣味虏获,加上商业利益和技术手段的扶持,平庸艺术趁机鱼龙混珠;数据的商业效果显示收藏和拍卖的记录或许已经达到“客户要求”,但是真正的文化引领性和创造性的评价却很容易在泥沙俱下的洪流中被

淹没。

大数据发达的技术和便利的搜索,也许使得找“美”不是太难,而是“美”来得太容易;大数据审美的日常化,也许使得渴望和期待不再,思考和反省不再,艺术的“神秘面纱”不再。但是种种列举的弊病和所有“也许”的担忧,相比大数据“线上一年等于线下千年”的伟大,全部都显得多么微不足道啊!

写在筹备第五届世界华人美术教育大会开幕之际

2015年9月17日于上海

寄语

陈怡倩

从 20 世纪 90 年代“海峡两岸美术教育交流会”成立,中经 2008 北京第一届“世界华人美术教育大会召开”,直到 2015 年的本届上海大会,国内美术教育的研究、交流成果丰硕而多元,在国际艺术教育领域中不断扩大知名度。这是每一个会员尽心耕耘于国内外艺术教育领域的结果。

本次第五届世界华人美术教育大会在上海华东师范大学隆重举办。大会组委会在美术学系主任韦天瑜的领导以及钱初熹老师带领的团队的策划下,致力延续协会坚持理论与实践并重的方向,发挥创新精神,以“大数据时代的创意美术教育”为大会主题,具有前瞻性和划时代的意义。

近年来,“大数据”的热潮从科技、经贸界涌入教育文化领域。我们必须思考“大数据”在教育的框架里,是不是只是个时髦语汇?面对日新月异的科技浪潮,艺术教育会不会在教育的大洋里失焦、迷航?重要的是,我们如何在美术课程与教学里体现“大数据”?

著名物理学家李政道曾说:科学和艺术是一枚硬币的两面。我认为艺术教育在科技为上的社会价值体系之中并不会逐渐式微。但是,艺术教育若要在科技导向中突破现状、翻开新页,首先必须体认艺术教育存在的价值。大数据时代的来临其实赋予艺术教育一个更深层的任务。那就是“视觉化思维”的培养。的确,大数据优化我们的生

活。但是,如果要有效地切入海量多样数据的核心,寻找有用的资信,就得仰赖“看”的方法的多元、“分析联结整合”的能力。此外,大数据的发展让我们更珍惜“实作”的可贵。它激活打破分科思维的元素,从不停的脑力激荡里真实地感受运用综合知识的重要性。“看”与“实作”正是艺术的核心本质。艺术可以把诠释、反思、整合、重组、创造等能力具体发挥,从数据的“量”中找出“质”的亮点。

本次大会提供一个交流平台,引领国内外美术教育学者、美术教师、研究生们思考“大数据”的冲击和隐含的意义。百余篇论文深入审视当今视觉文化的转型如何影响美术课程与教学、新媒体艺术的崛起对艺术教育的冲击、艺术为生活的融合等因应时代趋势的议题。

我相信 21 世纪的艺术教育将会以科技与思维合一为导向。艺术教育应当担负起哺育思想的责任,培养学生“看”数据的多元方法,把艺术创造实践融入社会样态、生活奥秘视觉化的过程。真正做到法国艺术家与作家让·科克托对“艺术是活的科学”的期许。

世界华人美术教育协会代主席 陈怡倩

写于美国华盛顿州立大学三镇分校

InSEA——网络艺术教育的开放空间

葡萄牙波尔图大学 德蕾莎·艾卡 (Teresa Torres de Eca)

(华东师范大学 唐峻侃 译)

InSEA

国际艺术教育协会(InSEA)是一个非政府组织, 隶属于联合国教科文组织(UNESCO)。InSEA 成立于 1954 年, 是一个合法注册的非盈利组织, 它的宗旨是倡导通过视觉艺术进行教育。InSEA 的成员包括视觉艺术教育专业组织和学术机构, 艺术教育研究人员, 不同水准和类型的艺术教师, 博物馆和社区教育者、艺术家、设计师和其他致力以倡导、互联与合作的方式促进视觉艺术教育的发展。InSEA 成员在讨论会和组织出版物中分享他们的实践和观点。这是一个强大的社区, 新的观点、同行评审与合作都是可能发生的。成员经常利用组织全球规模的优势策划并实施联合国际项目。

愿景与未来

建立初期, InSEA 会员就相信艺术教育作为工具能够改变社会。机构的章程展现

图1 InSEA 创始人,1956。上排,从左至右:Emil Betzler (德国); M. P. Alladin (特立尼达拉岛,英属西印度群岛); Rikard Sneum (丹麦); Dr. M. Y. Bassiouny (埃及); A. Kroonenber (荷兰); G. J. van Koppenhagen (荷兰); Osamu Muro (日本)。下排,从左至右:Ap Boerma (荷兰); Mme. Kamala Coelho-Veloso (葡萄牙); Dr. Carlo Leoni, INSEA 秘书处 (意大利); Dr. C. D. Gaitskell (加拿大); Mile. Henriette Noyer, INSEA 秘书 (法国); Dr. Edwin Ziegfeld, InSEA 总裁 (美国)

了 InSEA 创始成员的理想主义,他们坚信:艺术教育是个人的发展在不同阶段都适用的学习手段,艺术教育培养社区人类健全智力、情感和社会发展必要的价值观和纪律性。

在此之后,成员积极工作并倡导艺术教育,并使之成为 UNESCO 重要讨论议题,举办了 2006 年 UNESCO 教育路线大会和 2010 年首尔艺术教育大会。世界各地 InSEA 代表大会的文案显示艺术在鼓励学生学习方面扮演了重要的角色,通过学习艺术或在艺术中学习,能够邀请他们与同伴合作并发展认知与情感能力。世界上所有国家都需要关于视觉艺术在教育中扮演角色的数据,用于加强或维护教育中存在的相关区域。越来越多的政策需要上述数据支持,且该领域的专家和关键人员例如艺术教师和艺术教育者在自身研究和实践项目中做出显著成果是非常重要的。Ellen Winner、Thalia Goldstein 和 Stéphan Vincent-Lancrin 为 OECD(经济合作与发展组织)(Winner *et al*, 2013)撰写的报告中提到艺术是独一无二的,它能够为学生带来意想不到的收获。文化商品交易能够带来经济增长,作为培养用户、未来艺术家和文化制造者的方式,可惜的是我们并没有足够的证据来证实它。

人们的生活充满艺术,他们用随身听听歌、阅读小说、参观美术馆、看电视剧、欣赏舞蹈等等。我们相信个人的幸福与快乐指数在艺术被广泛重视的国家会相对较高,源于艺术固有的满足感。(Winner, et al, 2013, p. 21)

然而这个观点能够被极度简化。视觉教育和视觉艺术教育不仅仅是为了创造受众和文化消费。21 世纪开辟了后科技的新世界秩序,艺术应当被广泛应用,为学生在这个变换莫测的全球社区中做好成功的准备,而这个时代大部分的信息都由视觉媒体传播。因此视觉专业知识是阅读、转换和交流的关键能力,为了保证我们思想和表现的自由。世界被全球经济的知识所主宰,被消费主义、科技、多样性、两极化、民族之间的分歧暴力和社区之间巨大的差异性所驱使。我们旧有的教育模式似乎无法让我们的学生在未来世界中获得成功。一些教育方向从经济观念转向了竞争和创新。其他的方向指向更具有人文主义和可持续性的观念。教育专家似乎一致认为学生教育应当包含批判性思维、解决问题的能力 and 智力学习的能力。本世纪的市场和需求预估也似乎指向对创造力和创业者思维的需要——一套与创造就业息息相关的技能(Pink 2005, Robinson 2006, Sternberg 1996)。当今社会高度赞扬不按常理思考、质疑大众与畅想新机遇的能力(21 世纪合作伙伴技能,2008)。另一套在这个以科技互联的全球经济中的重要技能是生活技能,包括领导力、道德准则、责任心、适应性、个人生产力、个人承担、交际能力、个人导向和社会承担。下列清单是《21 世纪合作伙伴技能》列举出在美国的大环境下必备的重要技能。

批判性思维、解决问题、推理、分析、说明、整合信息
研究手段和实践、质问的能力
创造力、艺术才能、好奇心、想象力、创新能力、个人表现
坚持不懈、自我引导、策划、自我约束、适应能力、主观能动性
口头和书写沟通能力,公共演讲、陈述和倾听的能力
领导力、团队合作、虚拟工作空间
信息与交流技术能力、媒体和网络能力、视觉说明、数据说明和分析、软件编程
公民伦理和社会正义感
经济和金融运作与企业家能力
全球意识、跨文化能力、人道主义精神
科学能力与推理、科学方法
环境保护能力、理解生态系统
维护健康和幸福的能力,包括营养、饮食、健身、公共健康与安全

来源:伟大的学校伙伴,教育改革的荣耀,出处 <http://edglossary.org/21st-century-skills/>

审美思考过程、视觉沟通和视觉能力并不在列表之中。可能是课程的设计者对艺术教育的好处没有足够的认识,或是现在的教育政策因一些理由不希望将艺术纳入其中。但是艺术在漫漫的历史长河中已经被广泛认知,作为人类知识的特殊维度而存在。

艺术起源于最早的人类,作为所有文化不可或缺的部分和人类经验的主要领域,就像科学、科技、数学和人类学一样。考虑到这点,它们的自身价值对于教育相当重要。熟练掌握艺术形式的学生们可能会找到毕生努力的方向或生活的激情。但是对所有孩子来说,艺术的理解方式有别于科学和其他的学术科目。因为这个领域缺少对或错的答案,它们放任学生去探索和实验。它们是一块进行自我反省和找到个人意义的乐土。(Winner et al, 2013, p. 21)

因为,它造成对从未接触过艺术的人的未来难以接受,与部分的人类知识割裂。是时候听听法国哲学家 Edgar Morin(Morin, 1999)为 UNESCO 编写的《未来教育中的七大复杂课程》了,这是对未来人类教育可持续发展的愿景。在 Morin 的设想中,一个种族、社会和星球中的人关心自身道德与意识的境况是教育的本质部分。

倡导

很难接受在学校的课程中,艺术没有任何位置或只占了很小位置的状况。所以永远有必要在各个等级的艺术教育中倡导,从大型组织例如 UNESCO 和 InSEA 到国家型组织,也同样包括当地和社区的组织。但是我们需要为艺术和视觉能力在课程中的地位进行倡导,而不是一味地加强经济价值例如企业主义和盲目消费主义,道德和审美价值及对图像的批判性思考应被放在首位,在这个公共观念被操纵的时代应当保持不同视觉媒介中的表现自由。能够提供可靠数据、项目评估报告和研究报告的研究者和艺术教育者需要被认可,这些结果可能涉及所有人的利益,所以有必要为他们提供一个开放的平台。

互联网

对艺术教育感兴趣的艺术教育组织和个人可以合作创造公共平台,传播他们的成

果并让他人获取以帮助倡导艺术教育。在互联的环境下没有过多个人主义和表现主义,但是滋生了创建分享、传播和安排电子信息的新方式。通过集体行动,整个领域将共同进步。分享和合作意味着向他人学习并生成一个知识的共同体。面对社会变迁,艺术教育运动已经重构方法、逻辑和拥护的策略。新的媒介为属于互联网、社交网络和虚拟群体的现有及新兴的社会群体带来快速、交互和全球性的功能体验。我们中的每个人都是网络 and 居住于多维空间的一部分,例如博客、第二生活环境、社交网络(Facebook; Diaspora; Instagram, Twitter, Linkedin 等等)和专业网络例如研究者和教师的数据库与终端。显然过剩的本地群体并不是杂乱无章的,根茎组织在各个方向上生长,全球网络的建构不会忽略个人和本地部分的节点,以支持艺术教育者的主要网络。维持网络的主要因素是协同效应。为了对抗部门化、竞争和分裂,新的运动提倡完整性与融合性。当下我们面对校园中对艺术教育的威胁之时,我们很有可能面对本地与全球结构带来的益处。对艺术教育感兴趣的艺术教育组织和个人能够创造本地虚拟或半虚拟的结构环境,用于在全球范围展示信息,分享实践、问题和结果。InSEA 的网络终端和它的博客及 Facebook 页面正在向全球的艺术工作者提供了一个有价值的空间用于接收和传播相关信息。有趣的是这些空间同样被那些希望与 InSEA 会员分享信息的非 InSEA 会员使用。

用视觉数据分享理论和实践的优势

绝大部分在艺术教育中值得被提倡、研究和实践的信息都是视觉的。基于我们学科的性质,我们利用超过文字数量的图片来描述我们的实践。形象化数据就如同其他任何种类的数据一样重要和有效。Manuel Lima 作为一个设计师和跨学科的研究人员,在《形象化数据》和《一本关于树》的书中展示了多种表现网络系统复杂性的方式,好比手动展示通过视觉方法表现数据中复杂联系。图像具有说服力,能够用清晰和准确的方式表现信息。地图和图标在其他的形象化数据手法中,作为实用工具以表现抽象的概念,我们需要利用它们将自己的艺术教育的演讲使公共舆论变得更加清晰化和透明化。有时文字并不是最好的工具,视频和摄像作为实用的媒介帮助我们描述自身的实践甚至是理论。照片论文和视觉论文可能是反映艺术教育理论和实践最好的工具。InSEA 作为一个网络的开放平台,通过其官方主页、博客、社会频道(Facebook, Twitter; Wordpress, Youtube 和 Vimeo)、网络出版物、网络杂志和艺术教育国际期刊

(IJETA)挑战它的成员,使他们通过展现自己的视觉艺术教育过程、产品、思考、活动和观念,在提倡艺术教育的同时变得更加积极,创造大量信息以培养必要的数据库,用于证明视觉艺术对构建教育的未来十分重要。

合作项目

自2012年到今天,InSEA一直与世界艺术同盟合作以展开艺术教育国际周的庆祝活动。每年都有许多艺术教师在那个特别的星期里在本国参与组织活动,为了提高艺术教育在本地社区的能见度。InSEA成员利用了社会的互联网可能性。分享常用课程,好比Kinichi Fukumoto与2015年协调的项目“艺术午餐项目”:一个跨文化活动让来自不同国家的孩子通过传统美食学习不同的文化。

图2 艺术午餐项目

另一个InSEA的合作案例是教师和孩子的联合展览。例如:“InSEA自画像”,由Ana Barbero于2014年在澳大利亚、葡萄牙和密西里州策划的InSEA成员电子自画像展览;还有由Mirjana Tomasevic Dancevic于2012和2013年在克罗地亚策划关于InSEA成员和孩子的PORUKE信息展。其他的项目包括通过学习不同国家的艺术作品探索文化的多样性,例如Comparangoleiros项目。InSEA的研究项目有分享和分析来自于不同大陆孩子的视觉叙述(孩子眼中的世界)和InSEA关于视觉艺术课程的

调查报告等等。InSEA 同样提供了一个数据库用于寻找国际项目的合作伙伴,例如通过电子艺术提高公民形象和身份,或让绝大多数的合作伙伴于 InSEA 代表大会发表他们关于欧洲公共视觉素养的参考框架。同样,社会也能够成为国际项目的合作伙伴,比如 ENMDA——俄国创意教学提高项目,一个符合欧盟标准关于电子艺术的新硕士项目。InSEA 代表大会提供了一个发表报告和项目合作的友善空间,通过它的虚拟平台,InSEA 还提供了信息交换的空间,使来自世界各地的个体开始探索新的视觉艺术教育策略,并将实践结果反馈于研究和证据,用于在不同的层面上提倡视觉艺术教育成为可能。

目 录

上册

序 以图像方式把握世界 韦天瑜 / 1

寄语 陈怡倩 / 4

InSEA——网络艺术教育的开放空间 德蕾莎·艾卡 / 6

专题一 大数据时代的创意美术教育

通过视觉来呈现学术研究 德蕾莎·艾卡 / 3

大数据时代美术教育的创新发展 钱初熹 / 17

大数据时代下的美术教育 保罗·邓肯 / 27

美术教学重心的挪移 尹少淳 / 43

统整与实作:综合技术变革下的艺术教育 陈怡倩 / 49

关于大数据时代美术教育的三点思考 孔新苗 / 60

创意课程数据——课堂艺术教育中的集体倾向分析 直江俊雄 / 66

21 世纪韩国美术教育的新愿景 金圣淑 / 76

视觉文化的延异:数位视觉文化艺术教育初探 高震峰 / 83

21 世纪的文创资本:生命、环境与文化共融的绿活艺术素养教育

徐秀菊 萧耀华 / 90

大数据与美术教育的跨领域初探 陈国栋 / 100

大数据时代数字媒体教育的探讨 刘锦高 毛霄萌 / 107

界缘融合的思考——大数据时代与新媒介语境下的美术教育问题趋向 王昌景 / 115

大数据时代高校艺术教育发展趋势和人才培养模式的思考 李 梅 / 123

纵横交错的中国美术教育史研究范式初探 万竹青 / 130

专题二 美术教师教育的新发展

跨学科学习与“多能一专”——论美术教师教育课程设置之准则 张幼云 / 139

基于中小学师资培养的高师中国画教学研究 郑 文 / 146

“无用之用”:中国哲学视阈下美术学科育人价值再研究 蒋 英 / 154

美术教师学科教学知识运用及特征的案例研究——以三位全国中小学现场课比赛获奖选手为例 李 静 / 162

海峡两岸美术教育 A-R-T 行动研究 罗美兰 崔 毅 钟 浩 陈 星 / 170

跨界·综合——美术教师教育知识维度与课程体系的理论和实践探究 潘宏艳 / 178

为生活而艺术的教育观念与策略——专访美国汤姆·安德森教授 胡 泊 / 185

基于微信公众平台的混合式教学行动研究 狄智奋 / 192

数字化时代下的美术学习能力测评及案例开发 李英梅 / 199

德国高等美术教师教育课程模式管窥——以德国北威州明斯特美术学院美术教育专业为例 汪 洋 / 205

美术课程改革下的高师美术课程设置探究 文海红 / 213

高师院校美术教育专业新媒体艺术课程改革与教学实践研究 徐耘春 / 217

美术教育在视觉文化语境下如何作为 刘佳帅 / 224

闽台高校动漫美学教育与文化创意互动的思考 丘星星 黄丽丽 / 229

论美术师范生教育实践能力的多样化培养——以对日本鸣门教育大学的考察为例 徐英杰 / 234

博客在美术教育实习中的应用研究 徐丹旭 / 241