

北京市一九五〇年暑期
教師學習講座專輯

美勞教學講座

北京市中小學教職員學習委員會編

人民教育出版社

37
F

目 錄

怎樣進行小學美術教育	鄭 亞 (一)
中國美術的民族形式	蘇民生 (五)
中小學美術課的欣賞教學問題	王朝聞 (八)
構圖	左 輝 (四)
木刻製作的方法與過程	莊 言 (六)

怎樣進行小學美術教育

鄭 亞

一、爲甚麼要進行美術教育？

1、小學美術教育的目的——美術教育爲的是培養建國人材。過去的美術教育不是本着這目標去進行，現在的教育是要培養建國人材，教師們首先要明確了這個目標，然後再本着它進行教學。

2、教兒童認識生活——怎樣改變生活使兒童經驗豐富起來。如不會寫字，我們教他怎樣寫字，教給他生活的技能，叫他豐富生活經驗，然後再改造生活。造型美術爲使我們更實際的認識與了解生活的各方面，這是與文學不同之處。

3、訓練技巧——美術可以更好的訓練兒童的眼睛，眼睛能够看清了，腦子就能够進一步的發達，手才能更加靈巧。訓練兒童的腦、手、眼，使兒童能深刻的看清社會。

通過美術教學使兒童認識政治生活是階級鬥爭，叫兒童了解階級鬥爭，了解政治。例如和平簽名運動時——我們應叫兒童知道爲何簽名，叫他也參加簽名，這樣一方面叫他們鬥爭，一方面叫他了解政治，叫他了解活在社會上並不簡單，叫他們常與生活鬥爭。

兒童生活最主要的是努力學習，就相當我們努力工作。告訴兒童準備着更好的爲人民服務，做出很大的成績來，這就是兒童出的勞動力。

二、怎樣來講美術？

1、要了解美術教育的目的：首先要了解美術教育的地位；爲什麼美術的鋪點少呢？是不是因國語算術很重要而美術不重要呢？不是這樣的。美術教育也是相當重要，就是當個工人要當創造性的工人，手腦必須靈活，創造之前要先畫出圖樣來，那就是要學美術了。

2、怎樣把這工作做好：使兒童了解美術的重要性。就是先要兒童了解美術的重要，引起他們的興趣來，他們能更好的學習。不過要叫所有的兒童都感覺興趣，這是我們教美術的第一個困難。如何培養兒童的興趣，與教材有密切的關係，要與兒童生活結合起來，否則兒童會想：「爲什麼叫我畫這個？有什麼用啊？」要想叫兒童有興趣，就要與生活結合起來，與政治社會目前形勢結合起來。

3、培養兒童的興趣：要引起學習動機，給他們欣賞品使他能在這張作品中學到些東西，要和其他功課結合起來，例如自然堂上講麥子，下一堂圖畫我們就可以畫有關麥子的圖畫，這樣兒童就能更感覺興趣。我們說美術是包括了其他課程，多訓練兒童的思考，臨摹畫不用腦子可以少畫，用思考畫出的不好，叫他自己想如何能畫的再好看一些，這樣能培養兒

重克服困難，培養創造性。畫花总是很悠閒的，對社會改造沒有用處。

4、有步驟的由淺入深的教：如何由淺入深呢？我們可以教小孩子去畫人，畫不像可以給他找個正確的來看，在比較中看出自己甚麼地方畫的不像，或者照着班上的一個同學去畫，這就是畫寫生了。我們不怕他畫不好，用別的作品矯正他的較比容易接受。我們叫他畫甚麼東西之前，先教他了解那個東西，比如我們叫他畫個圓形，就可以叫他畫個皮球。兒童重視自己的勞動所以我們也應當重視，把技術好的貼出來，內容好的也要貼出來，進步的同學要鼓勵他，以激起兒童的積極性，引導每個兒童都有發表機會，要想做好這個工作，我們本身要知道它的重要性，研究方法。另一方面要使兒童知道那個是好的那個是壞的。

5、欣賞——要兩種東西對照，欣賞要看原來東西，再看畫出來的東西。用兒童的政治思想去欣賞。例如美帝國主義侵略朝鮮，我們可以先叫兒童看侵略畫，再給兒童講畫家創造畫的經過故事。在欣賞過程中引導他們創作，欣賞要與兒童生活及創作結合起來，這樣不但技術提高了，並且思想也提高了。欣賞創作是不能分開的，臨摹和寫生也是不能分開的，臨摹容易鍛鍊技巧，但不容易發揮創造性。

三、幾個問題：

1、沒有美術教室怎麼教：我們不用害怕沒有美術教室，過去在老區根本沒有美術教室，但是孩子們會創造，他們的興趣還是很高的，我們能達到美術是培養建國人材的這個目的就可以了。

2、怎樣畫連環畫：找一個簡單的故事畫，連環畫的面孔要統一，只要把意思畫出來就可以了。小學我們也不可以要求他太好，應着重在思想上，或者把特點都畫出來，或者畫的誇張，或者把眼睛畫的特別大，或者用顏色分辨出來。

3、怎麼組織課外活動：小學生特別喜歡野外寫生，可以把他們組織起來，發揮他們集體精神。

(一九五零年七月二十七日關於北京市中小學藝術學習會)

中國美術的民族形式

蘇民生

一、形式的意義——在美學上有廣狹兩義：

1、廣義的形式——凡是藝術，其內容借它表示的都是形式。例如點、線、色彩、……藝術品用的素材，都是形式。

2、狹義的形式——藝術內容的處理方法，內容如何表現的方法。例如多樣統一、比例（對稱黃金截）調和，這種狹義的形式，是各種藝術所共通的。

二、形式與內容的關係——形式與內容是一致的，沒有內容的形式沒有意義，沒有形式的內容無從表現。

三、什麼決定美術的內容和形式——主要原因是經濟因素，法Taine著「藝術哲學」，說「美術與社會、種族、風土有密切關係，什麼樣的種族、風土、社會、產生什麼樣的美術，其中決定因素是社會。社會經濟的生存手段之獲得，規定了社會之精神型」美術是社會精神的表現形式，當然不能例外，例如宋代蘇、黃、米、蔡，四大書家，蘇字與米字比較，前者近似農人，筆力剛健，後者近似商人，筆法流利。

石器時代人類過狩獵生活，從法蘭西與西班牙交界處 Altamira 洞窟中壁畫來看，多畫動物，有野牛圖是自然主義的作風，說明了當時物質生活是活動的、常與動物接觸的，因此產生的美術必然是自然主義的。法國美術史家丹·梭羅（D. S. Sorel）批判當時繪圖有：寫實、簡潔、生動三個特點。到青銅時代人類生活已發明牧畜耕種，由狩獵時代進入農業時代，生活定居，有財產，產生保守思想，宗教思想跟著發生，因為在生產過程中，天地人發生密切關係，因為科學不發達，對天地抱着神秘的觀念。美術方面，式樣主義（圖案）發達，當狩獵時代看到什麼畫什麼，所以只有寫實主義，農業時代經濟條件較好，生活安定，產生了式樣主義的美術，所以知道經濟生活決定美術形式。

四、民族與種族不同處——在相同的文化、政治、經濟之下，向同一目標前進的是同一民族。

五、中國民族形式：

1、廣義的——各種族的藝術，例如邊疆舞等，也是民族形式。

2、代表的——不管起源如何，只要被中國民族最喜愛的，例如毛筆畫、京劇等。在美術方面中國以繪畫為主，建築也是以繪畫裝飾的較西洋為多，缺乏彫塑立體感覺，講究線條美，而中國繪畫是線畫，西洋畫以面表現立體感，中國畫則以線條表現，勾邊平塗就是民族形式。表現體積西洋畫合適，表現運動莫過於線畫。東羅馬帝國時，受東方影響其花紋處理

方法是平面的，用陰刻，或透彫裝飾柱頭。換而言之，就是連建築和彫刻都線畫化了，這是中國畫以線畫爲主的旁證。

六、爲什麼中國美術的民族形式如此——中國喜愛以線條爲主的美術形式的原因，因爲一直以農業爲主，宗法的（倫理的）封建的農業的社會，造成式樣主義的、象徵主義的美術。中國美術能給人以雄渾的觀感，吳道子的觀音像，螺髮，戟蓮花，頸挂，帛巾，這是受印度和波斯影響，也受西方來的印度畫風影響，吳道子不只是接受了這些，並發揮出中國民族的特色。吳道子畫的線條，像導索條，有粗有細，曲折的線條能表現立體感，改進了顧愷之畫的像春蠶吐絲的線。直到現在，單線平塗的畫，還是舊的傳統。將來不是永久如此，要像吳道子一樣，吸收外來的營養，融化爲自己的東西，而創造新的線畫——民族形式。

中國畫的強是強韌，富於彈性，雄渾的。雄是勇，渾是智與仁，是含渾、包容、有含蓄的智。這種精神之所以產生的原因與莽莽大陸的風土農業和社會有着不可分離的關係，把日本美術的簡單、明朗、直率的民族形式與中國的——雄渾、幽玄、圓通——的民族形式相較，就更可以瞭然了。

中小學美術課的欣賞教學問題

王朝聞

兒童和青年的創作興趣，常常是欣賞活動所引起來的。他們的創作才能的增進，常常由欣賞活動所推進。欣賞教學是創作教學的準備階段和重要環節。

在舊社會的舊教學法中，不是完全沒有欣賞教學的。很多依範本臨摹的教學法中，就包含着欣賞的性質。即使是寫生課，對於模特兒的觀察指導中，也包含着欣賞。而且，也有些先生給學生講解前人作品。但是，這幾種欣賞常常不是有明確目的有系統計劃的；而是自流的。不僅因為所選的資料不太符合青少年的美育的需要，甚至傳播封建的帝國主義的毒素，而且，由於方法的不得當，不能很好啓發學生進行欣賞，因而牠會妨礙青少年的正確研究態度和正當習慣的成長。北京的某些中學已在改變這種狀況，這是非常必要的。

我以為：任何欣賞活動，不論自覺不自覺，其中總包括着一種判斷。這判斷不一定有理性的分析，也不一定有正確的標準，但不能否認這是一種判斷。嚴格的說：不論欣賞者如何強調感覺，其實也是一種判斷。而且這判斷有一定標準。（那怕是錯誤的或隨便改變的標準，總有其一定的標

準）因此，作爲提高學生欣賞力的指導者，只憑個人愛好和成見是不能指導學生掌握正確的欣賞方法和好壞標準，因而也就不能很好提高學生的創作水平。爲了學生利益着想，作爲學生的指導者，首先要建立自己正確的判斷標準和判斷方法。雖然我們不能也不必像美術史家一樣儘可能周密的研究作品產生的各種條件，也不能像批評家一樣，理論的全面的嚴格的，給某一作品下判斷，也不能忽略學生的接受能力和興趣，把欣賞活動弄成一種苦人的負擔，但是，必須是有批評的進行教學。

二

什麼是批制的正確標準和正確的判斷方法呢？第一：當我們接觸一件美術品時，首先要明白它是反映什麼或表現什麼的。這就是說，這件作品是什麼主題，作者藉這作品要告訴觀者什麼意思。

——照舊的說法，是「題旨」。也可以叫作「意境」。在教學方法上，當然不是說，教師只有首先向學生說明某一作品的主題就是最好的教學法。而是說，即使先從形式著手，必須啓發學生認識這種主題是什麼。不論欣賞過程如何，到最後要讓學生得到有關內容的判斷，而且要有比較正確的判斷。

比如「改造二流子」這一幅年畫，我們只從色彩構圖本身來欣賞就不夠，必須研究，這幅畫告訴我們什麼意思。先生首先要弄明白：這幅畫的主題是什麼？從這作品而論，它是記錄改造二流子過程中的一個場面嗎？是的，但僅止了了解這一點是很表面的。教師必須進一步的了解：作者通過

這場面還企圖告訴觀衆什麼東西？我以爲它還告訴了觀衆轉變的可能性以及必然性。這，從二流子本人和他的妻子、孩子、隣人的相互關係、動作、姿態、表情上顯示了出來。再進一步，我們看看作者是不是僅只說明這一事實呢？不是的。不論作者是否有意，我們也可以了解這作品是從反映二流子的轉變的事實，歌頌了新的現實生活的光明，也即是歌頌了人民的政治。關於後者，不是從畫面上一看就能看出來的，所以欣賞者必須要有分析的能力（也要畫可能提高分析的能力）。當然我們不能教條主義的只將作品的產生背景，便加以推斷甚至猜測；隨便猜測不能說是分析。任何具有正確分析能力的欣賞者，對於作品的感受，總有個人的條件甚至偏愛；所謂「仁者見仁智者見智」；但是，不論如何，必須有所分析的。分析一件作品，最好有更多有關產生作品的背景的材料，但不是說沒有這些材料就不能就畫論畫。總之，分析是必須的。

第二：一件作品的內容，是通過一定的形式所表現出來的，離開形式，也就無從了解內容。主題是好是壞，要從根本上而不從表面上來判斷。但是內容是從色、線、形等傳達進來的。色線形雖不是欣賞的主要目的，但離開這也不能正確了解內容，因爲一定的內容要有一定的表現形式。所以教師應對於具體作品的形象的結構，以及筆墨等等作具體分析，並且適當的讓學生理解這些形式如何表達了內容。表達得恰當或不恰當。不按照一定內容談形式是不對的，不向學生介紹這作品的形式如何表達着內容也是不對的。上面提到的「改造二流子」的年畫，離開了二流子的悔恨，妻子的

痛苦，幹部的熱心教育等動作、姿態、表情、相互關係，以及自然背景的特點，我們就不能獲得曾經提到過的那些內容，看畫也必須從實際出發的。

第三：啓發學生分析作品時不能離開政治，這裡所指的政治，是從作品社會的效果看問題。即是說，要從它是否正確的反映了現實和恰當的教育了觀眾來衡量。這中間，包括着欣賞者的立場觀點方法諸問題。沒有正確的立場，教師可能把有毒的東西向學生介紹，沒有正確的方法，沒有正確的觀點，教師看不出是非，不能作比較深刻的分析和比較正確的判斷。二流子轉變，曾經被人誤以爲是欺負窮人。這種不正確的結論是因爲什麼呢？有人說由於不了解老解放區的農村政治生活，這是一方面。另一方面，也就由於缺乏政治的常識。不了解改造二流子是生產政策中之一個重要環節，即使親身看到解放區的農村政治生活，也不一定就能完全懂得這改造的積極意義的。欣賞既然是一種批判，一種判斷，那末離開了作品的社會價值，憑什麼去正確的判斷一件美術品的內容與形式的好壞呢？事實上，不是有把反動的東西當成好作品的嗎？政治，是如何進行正確欣賞的重要標準，同時也就是如何進行欣賞教學方法的重要條件。

三

怎樣進行欣賞教學呢？第一：各位先生一定反對盲從，反對不顧學生需要和接受能力而填鴨子，不欣賞教學上同樣要堅持這一教學原則。先生對於具體作品當然要事先有所分析，但一般的

說，最好是在學生發表觀感以後才說出來。一方面，不如此就不能啓發他們的判斷力，發揚他們的創造性結論，有損他們的鑽研問題的興趣；一方面，不能吸收學生的好意見到結論中來充實先生的結論。先生要堅持反盲從的原則，而且不能忽視學生的新鮮的，有時是驚人的獨到見解。如果能夠重視學生意見，那怕只是一些幼稚的感覺，對欣賞教學是有益的。如能適當處理學生的意見，不僅教好了學生，也能向學生學習到東西。在欣賞教學上，同樣不能離開羣衆路線的原則。

第二：欣賞課不等於創作課，但必須與創作課結合。它可以有獨立性，可以用某時間完全作欣賞活動。但應該緊密的和學生的創作活動結合起來。不論關於立場的、造型的、一切技法的問題，最好不離開某一階段的需要，不泛泛的欣賞那些與學生的創作無關的作品。當然，一件作品的欣賞，有它的獨立的作用（提高同學的批判力），不等於給某一具體創作作參考。但盡可能結合著學生的創作，一方面達到欣賞教學的主要目的，同時也解決了創作上借鑑的問題。不消說，借鑑不一定限於成功作品。即使是壞的作品，只要有批判有分析，同樣可以幫助學生改變錯誤，減少缺點，提高批判力與創造力。

第三：美術是一門獨立的功課，但又不是——門孤立的功課。不僅創作要和其他功課配合，欣賞也必須和其他功課聯系。比如國文與美術，在刻畫形象上，有其共同之處，有其不同之處。如能比較的來欣賞同一主題的詩與畫，一方面可以使學生了解美術不止於描出物象，也應該是表達思想感

情的工具，而不止以刻畫物象爲滿足；同時，畫到底不是語言藝術，它必須是可觀的造型的形象來表達思想感情，防止形象的概念化。文藝欣賞對美術欣賞教學有益。音樂、舞蹈、體操等等，不論是結構，是形象，其實很多方面和美術有共同之處。只要不離開太遠，適當的加以比較，在缺乏美術參考資料的情況下利用些活動參考資料，對於美術的欣賞教學也是有益的。

第四：利用一切課外活動如娛樂等來進行欣賞教學。比如京戲，其中就有不少和美術共同之處。比京戲更有益於學生的是新的好的電影，如像「普通一兵」「丹娘」等等，完全可以當成連續畫來欣賞的（雖然它不等於連續畫）。其中的生動的深刻的人物表情，性格描寫等等，當成美術教材完全是可以的。問題在於是不是能够靈活運用。

只要不把美術當成一種孤立的神秘的東西，如工廠參觀，郊外旅行等等，實在都可以是美術欣賞課的補助教材。北京有些先生已經這樣做了一些，希望這成爲經常的普遍的活動，我要是在小學念書，一定十分感激這樣的先生。我相信青少年一定歡迎這樣的先生。

總之，在經濟困難、參考畫片不多的現狀下，要克服困難，利用一切條件來進行欣賞教學。不必等待學校設備完善之後才進行這一重要的教學活動。但是要能作好這一工作，教師首先要從學生的利益出發，嚴肅的看待欣賞問題。教師不僅要很好準備欣賞教材，而且要逐步的提高如何正確的領導學生進行欣賞的能力。不論是在專科學校還是在中小學校的先生，都必須提高和充實這些無負於學生要求的條件。關於這些，我們都應該共同努力學習。

（一九五零年七月二十七日關於北京中小學教職員暑期學習會）

構圖

左 扉

我們所講的會場佈置就是構圖，作一張樣子也是構圖。在一個面上如何分佈其空間的問題就叫「構圖」(Composition)。在十九世紀構圖成了表現的目的，這就是把形式看作第一，把內容看作次要。我們構圖是要內容決定形式的，是要體材內容需要的，就是說構圖是個方法問題，不是目的，爲了表現體材內容，才來構圖。例如集合法、放散法，但是不能死的套用。不要認爲不明白構圖就不能畫畫，這是不

對的，不明白構圖也可以作畫。構圖是創作方法，但創作方法不等同於構圖。構圖是繪畫上的文法，不明文法也能寫文章，明白了文法可以幫助寫文章，並且可以檢查文章，所以講完了構圖可不要有一定構圖形式拿來硬套上一種內容。

一、構圖與畫面 凡造型藝術就有構圖。一張畫多大應先想畫多大才合適，不要隨便想畫多大就畫多大，大小與形狀都要根據題材內容來決定把紙橫

用呢？還是豎用呢？例如畫一個立着的人紙要高一些，畫一個坐着的人紙要低一些，最普通的比例有(1)風景型，正方形對角線與高的積。(2)人物型，正三角形一邊與高的積。(3)海景型，AB與A'B'的積。

二、構圖與物體 物體要變

為形線才能入畫面，構圖就是形線合理的組成，內部形（是經歸納了的外部形狀）外部形（自然的形），構圖是注重內部形，「形」有方圓，線有曲直，構圖就是很好的排列物體的形線。

構圖與遠近法：

例如畫三個人：

上圖不佳，下圖佳

這樣是遠近法與構圖法結合了。

正。

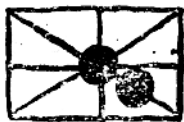

上圖是側開法，下圖是中國畫多平行法。形線明暗色彩都是構圖效果的主要成份。

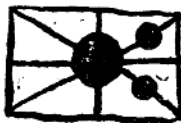
開合問題：

如上圖全開不佳，下圖全合亦不佳，要有休息，避免分割孤立，要對照，避免單純，和死的中

右上面是天，下面是地，下圖同大的東西中央比較重，

上圖形同大色不同，量也不均衡，一般地要把主人公放在中央，這樣就可以先看到他，再及其他，形成節奏感。