

美术的教学选择

蒋良 著

XUEXIAO YISHU JIAOYU LILUN CONGSHU

学校艺术教育理论丛书

主编 杨力

副主编 章瑞安

吴斌

湖南美术出版社

学校艺术教育理论丛书

主 编 杨力
副主编 章瑞安 吴斌

美术的教学选择

蒋良 著
湖南美术出版社

《学校艺术教育理论丛书》(美术)

顾 问 赵 汎 武兆令

李绵璐 姚今迈

陈通顺 聂南溪

郭绍纲

主 编 章瑞安 尹少淳

策 划 陈卫和

美术的教学选择

湖南美术出版社出版·发行(长沙市人民中路 103 号)

责任编辑:陈卫和

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷一厂印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 18.625 字数: 35 万

1998 年 4 月第 1 版 1998 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

ISBN 7-5356-1085-4/J·1006 定价: 27.50 元

《学校艺术教育理论丛书》(美术)

出版前言

美术教育是人类文化教育最早的门类之一，有美术就必然有美术教育，没有美术教育就不可能有美术的延续和发展。

中国近代美术教育已有近百年的历史，但真正出现突破性的发展却是改革开放后的事。这除了得益于美术教育大环境的改善外，从根本上来说，是人们对美术教育自身的价值有了更深刻的认识。我国一批矢志美术教育事业的学者，在广泛的领域对美术教育进行深入研究，取得了众多成果；更有默默无闻从事美术教育实际工作的教师，不断开拓、支持和推动着美术教育实践的演进与发展。

美术教育与人类社会的价值关系主要表现在两个方面，一是可以作为造型活动的入门之径，有助于培养社会所需要的具有较高审美意识、一定造形感和造形技能的生产劳动者；二是可作为一种有效的教育手段在整体教育环境中造就具有高尚情操、健全人格、发达心智的现代公民。

实现美术教育的价值，要求多种相关因素的协同运作，除了对美术教育价值本身进行更全面的认识外，还有两个十分重要的方面。一是进一步开掘和拓展美术教学内容，以此扩充美术教育价值的涵纳；二是改进和完善教学方法。拓展美术教育的内容，其指向性应是对美术本身的再认识，以图更准确地把握其本质和规律；同时兼顾其丰富性。改善教学方法，则应广泛综合古今中外一切优秀的美术教学经验，并借鉴教育学、心理学、生理学乃至科学方法论的最新成果。除以上几方面，教育行政部门及社会与

美术教育的关系、师资的培养、办学条件的改善等问题也应加力研究。

当前,我国美术教育事业在理论上、观念上的缺陷,影响和削弱了美术教育作用的发挥。有些改革实践找不到方向和出路,也是因为缺乏先进、正确的美术教育理论的指导。因此,在介绍和学习国外美术教育理论和经验的同时,我们认为有必要认真总结、推广我国美术教育的先进理论和经验。这就是我们在出版了《美术教育译丛》之后,又推出一套自己的美术教育研究丛书的原因。这套丛书现被列入教育部《学校艺术教育理论丛书》。

我们期望这套丛书对提高广大美术教育工作者的素质有所助益,同时也希望引起思考和争鸣,深化美术教育改革。

20世纪已近末端,21世纪熹微初露,我们殷切的期待独具中国特色的美术教育在改革开放中走向世界,走向未来。

湖南美术出版社

绪 论

基础美术教育的学科体系是否正在形成，回答是肯定的。全国性的中小学美术教学大纲从无到有，逐稿完善，在世纪之交将向“课程标准”过渡；相应的教材建设，在“一纲多本”的开放政策引导下，正在一个更为具体的领域里，探索着合乎中国现时实际条件的，又基于教育延时效应而具有前瞻性的课程结构模式；特别是1994年国家教委将普通高中的美术欣赏由选修改为必修课程以后，联通学前艺术教育和高等教育阶段艺术教育，形成既有一以贯之的教育目标，又有学段分工明确的能力培养标准的基础美术教育学科体系之时机已经成熟。

当然，就目前情况而言，美术学科在我国还是一门不成熟的学科。初中和小学的基础美术教育作为一门必修的独立学科，起步并不比其他学科晚，但实施系统的学科基础理论建设工程却迟迟提不上日程，导致了学科体系发育的严重滞后。

笔者曾对所能查阅到的自藏、图书馆藏和因无力购买而仅在书店书架前翻阅目录的教育理论书籍中，涉及学科分类的论述内容进行过一个粗略的统计，美术学科置于各科之末，能够并列而作出基本等量论述的不到10%；约有半数是一笔带过，聊以应景，以整序列；或者相互转抄，不痛不痒；另有一半则干脆因缺乏详实的研究资料，而对美术学科“忽略不计”了。

专门的美术教育论著更是寥若晨星，与大量出版的专业美术书刊相比较，恰如行于沧海之孤舟。而且，由于普及宣传没有流畅的渠道，对第一线的教学还没能起到本应具有的作用。

究其原由，不外有三：

1. 全社会渴望普及美术素养的教育大气候尚未真正形成。加上教育规律的研究本来就缺少即时效益,在价值规律和其他人为因素制约下,只重结果,不究过程的短期行为,导致了本应先行的理论迟迟不能加速上道。无目标、无计划的美术辅导班办起来了,无明确编排思路、无自成体系的单元结构的教材编出来了。……不在少数的诸如此类现象,正是缺乏学科体系理性规划与指导的明证。

2. 中小学美术教学的实践基础仍然薄弱。专职美术教师队伍近年来虽然在数量和质量上有了明显的提高,但是,如果教学、科研双重任务加身,理论素养的先天不足则可能成为严重的障碍。只管照本宣科,不究目的要求;教高年级的不了解低年级是怎样走过来的,教低年级的更不管高年级将怎样继续走下去。就课论课,相互脱节,大的教育过程在能力培养上就无法形成合力。轻视理论的盲目实践,最直接的受害者恰恰在实践本身。中小学美术教学长期存在的随意性强、系统性差的现象,也正暴露了学科体系理性约束的欠缺。

3. 美术教育科研网络有待形成。以宏观教育科研为职能的各级教育科学研究机构中,半数以上无艺术学科研究室建制,无美术学科研究人员配备;省、地、县三级美术教研网络由于管理体制一直未能理顺,沟通信息、上传下达尚且还不顺畅,开展地域协作,进行基础理论建设则更显力不从心。特别应当指出的是,长期以来,对高层次美术教育科研力量没有进行有计划培养,专业美术高等学府重技能,高等师范美术教育突出的还是技能,美术的史论教育尚不能放到应有的位置,更不要说基础美术教育基本理论的教学。“学者型”的一线教师奇缺,学术研究部门同样缺乏具有理论研究素养的美术教研人员。正如有的学者认为:“国内的美术教育,还没有形成系统,凡是美术教师,都被视为从事美术教育工作,但美术教育本身却还没有成为研究对象。”^①看来,这

① 引自段炼《今日北美的美术教育》载《江苏画刊》1994年第2期

正是影响基础美术教育理论繁荣的亟待排除的障碍。

然而，历史已经走到了20世纪的末叶，在即将跨向新世纪的时刻，整个社会的政治、经济、文化、教育都呈现了前所未有的发展态势。在这个背景下，教育功能的研究由片面走向全面；美术作用于教育的功用，也已由“愉人”扩展到“育人”。走出社会的转型期，文化正在摆脱盲目与躁动，走向理性与规范是时代的要求。

中华民族是有着崇尚艺术与教育的传统的，现时代的美术向社会生活方方面面的渗透，在世界范围内对基础美术教育变革的重大影响也正推动着我国美术教育加速走向现代。

经过对上述问题较长时间的思考之后，笔者萌动撰写此书的想法。在涉文成纲初始阶段考虑论述范围时，只有一个明确的信念，就是先探讨最最迫切需要探讨的问题，在为取定位的徬徨之中，得到了该丛书顾问姚今迈先生、主编尹少淳、章瑞安先生具体的指点。概而言之，本书是从以下三个层次上找到了自己的方位的：

1. 相对教育的形式、手段与方法而言，教育的内容是更趋近于本质的。教育内容在一定时期内的相对稳定性和在相当范围内的恒常状态，决定了它客观具有的导向价值和规范作用。因此，本书将研究范围指向本学科教育内容的选择问题。

2. 相对于专业美术教育而言，普通美术教育至少在受教育人口上是前者所无法比拟的，而在各层次学校中普及的美术教育，则以九年义务教育阶段的中小学美术教育最显其完整的基础性，这一阶段的普通美术教育之所以被称为“基础美术教育”，不仅仅是为了取诸于包容诸多学科的“基础教育”，而且是因为它对各类美术教育都有显性或隐性的基础作用：①它为进入高中、职业高中以至普通高等教育后的美术素质教育打下了基础；②它为进入美术职业学校、美术师范学校和专业美术学校接受专业美术教育的

学生打下了技能和素养的基础；③它也为走上社会的所有受过基础教育的公民在接受终身教育的任何形式成人教育、社会教育的学习时，提供了起码的审美素养基础。因此，本书将研究范围指向这举足轻重的基础美术教育阶段。

3. 相对于美术教育规律性的研究而言，深入到课程系统内部的操作性研究，对于一线教学可能具有更为显性的应用或参考价值。虽然，操作问题必须因时、因地、因人而异，但当笔者急切地意识到课程改革解决方向问题的同时，还应当从跨世纪的角度营建起一个标准，于是，决心要将美术的教育放到中国国情、教育特性和学生身心三个维度的立体背景之下，作一番建构。因此，本书将研究范围指向基础理论研究指导下的具体操作领域。

美术，作为本学科教学的材料，古今中外，积存丰厚。站在中国现时代教育，现时代在中小学普及的美术教学角度来选择，那么“选择”本身也应该是一种创造。因为，选择必须是在充分理解基础上的，选择不仅意味着继承，也许还意味着扬弃和改造，无论如何，只有明确目标和标准的选择，才是有价值的选择。正如电脑绘画创作原理那样，万千图素是既有的，在电脑语言的绘图指令下，只是按编程要求作出组构，创作者对“母体图案”的选择就是带有明确创作目的的选择。本书定名为《美术的教学选择》，也就是意图以外部时空环境限定下的教学为制约因素，展开对美术的选择，以图构建一个完善的教学内容体系。

世纪之交，有很多工作要做。就完善基础美术教育学科体系而言，应该从本学科的历史与现状出发，首先对受教育者美术素质在现实条件下形成和发展的背景，进行动态研究，并以美术与人的素质的关系为基点，探讨走向新世纪的基础美术教育将如何与时代同步，以此来作为中小学美术教学内容构架形成的依据。

进而，以义务教育中小学美术教学大纲研究和近年来全国各地教材建设得失为据，吸收现代美术理论研究的最新成果，根据

教育面向世界，面向未来，面向现代化的要求，对中小学美术教学的内容进行归类分析，建立起一个可灵活操作的、既以板块状相对独立的、又呈网络状相互关联的结构系统，可用以把握第一线的教学，也可据以引向深层次的教学研究。

目 录

绪 论

上篇 我们将如何选择

第一章 时代的要求

第一节	新时代文化建设的需要	教育与时代·文化建设与审美素养·
学校美术教育与人类文明进程	4
第二节	社会转型期的审美教育	世纪之交的观念变革·德育目标与美术教育特性·情感教育是美术教育的重要目标·在美术教育中渗透德育	7
第三节	民族文化的传承与发展	新时代民族精神的弘扬·学科体系的民族化建设·认识传统文化的本质以及
与外来文化的关系	14
第四节	时代呼唤的通才教育	“通识”是现代人的素质要求·普及与
提高双向互动·平衡和完整的素质教育	24
第五节	现代思维科学的革命	促进时代变革的思维科学革命·全面
发展教育要求人脑功能协调开发·智能
开发向右脑延伸·开掘美术教育中	

形象思维的教学内容

30

第二章 教育的要求

第一节 课程内容的横向开放

教学内容综合化趋势·艺术教育促进智力综合开发·基础教育智能训练系统化·在全部教育活动中渗透审美教育 37

第二节 学科教学的信息增容

教育传媒与知识信息·美术教学信息增容反映观念的演进·信息增容后的分类与编程 48

第三节 教材建设的基本态势

革创和建立规范的第一阶段·“一纲多本”的第二阶段·进一步完善的第三阶段 56

第四节 面向全体的基础教育

学校教育在社会发展中的基础地位·统一的教育并非同一·基础美术教育学科体系模式的基本要求·中小学美术教育培养目标分类 66

第五节 目标明确的教育流程

美术教学目标中能力的形成与发展规律·少儿审美心理发展的阶段描述·走在发展前面的学校目标设置 74

第三章 学科的要求

第一节 为了实现与作品的对话

帮助接受者消化吸收·鉴赏是逆行的再创造·美术接受是美术活动的重要环节·感性蕴含理性的立体审美思维·形式美要素构成的艺术语言是与作品对话的媒介 89

第二节 为了强化视觉审美感知

视觉审美感知在美术教学中的作用·在活动中依据视觉经验寻找和加工形象·在眼、脑、手的协同训练中掌握“图式话语” 103

第三节 为了更好地造物与表意

光大文化价值的美术创造过程·审美

教育同样重视基本技能教学·图形表 意能力的工具价值·“造物能力”是可 以转化为生产力的审美能力·急待充 实的商业美术、环境美术和手工教学 内容·把握好技能与创造能力的关系	115
第四节 为了面对新的艺术世界	美术以文化形态整体地纳入教育·创 造手段的更新也是一种观念更新·展 宽视域基础上的鉴赏与创造·要形成 “应付”与“扩展”能力
第五节 为了有序构建学科体系	系统论指导下的“二次科学化”·研究教 学内容系统“最优化”的逻辑框架·既有 序又可变的教学内容要素分级构建·三 维立体地构筑教学内容体系·教学内容 科学编排有利于实施“掌握学习”策略· 整体把握教材的导向性干预
	126 131

下篇 我们将选择什么

第四章 基础理论常识的教学

第一节 美术的概念及分类

“美术”的词义学定位和指代范围·通
用又易懂的“造型艺术”概念·美术分
类的不同方法·造型艺术诸门类间的
逻辑关系及其疑问·四大门类典型样
式的分类标准

154

第二节 美术的主要功能

审美功能的直接性和认识、教育功能的
间接性·审美、认识、教育功能在不同
时代、不同门类美术中的反映·以形象
表达情感·日渐凸现的实用功能

165

第三节 美术创造与生活

从美术发展史实中了解美术与生活的

	联系。以典型作品分析揭示美术创造规律。用课题内容架设创造与生活的桥梁	174
第四节 美术的形式与内容	美术作品的内容及其与形式的联系。内容包含形象话语和形式话语两方面。解读抽象艺术语言的“味”中之“意”	179
第五节 美术的造型材料	美术文化演变史即材料美学发展史。材料与造型艺术各门类的关系。直接或间接地传授美术造型材料的知识和技能	188
第五章 造型艺术要素的教学		
第一节 线条	美术作品线条表现的自然素材。绘画作品中线的物态属性和情感属性。硬笔画线的线控能力和线性感知训练。以线表现物体结构与空间的技能训练。以软笔为工具的中国画以线造型的形式语言学习。对线条的审美应渗透欣赏到欣赏教学之中	199
第二节 形体	形在造型艺术诸要素中的基础地位。形状差异辨别中的视觉比较正误。概括和利用平面基本形。随意形生发的思维训练。物象形体结构的理性再现。创造新形态的途径	212
第三节 明暗	明暗与造型艺术其他要素的微妙关系。求实地对待明暗要素。首要的是物体本身的明暗变化规律。由一物一形的明暗分解向画面的明暗表现过渡。黑白灰综合概括是更为实际的表现能力	222
第四节 色彩	色彩在造型艺术诸要素中的地位。以	

第五节 空间

色感训练为先导。色彩知识教学的基本思路。由孤立地认色到协调地用色。写实色彩与装饰色彩知识的平行展开。具有文化内涵的色彩联想与象征

232

空间研究横跨物形与物象关系之间。空间表现是造型能力的特殊环节。美术各门类的心理空间创造。少年儿童空间心理发展规律。平面描述空间的训练主线。立体感知空间的训练辅线。处理好视象空间与画面空间的关系

250

第六节 构图

构图是美术基本要素的综合。初浅的画面意识培养。以实物实景为对象的取舍训练。左右构图变化的基本要素。构图形式骨架所产生的视觉感受。构图视觉审美的基本法则。对比与均衡的具体手法。具有民族特色的中国画章法布局

267

第六章 绘画课业的教学

第一节 意想与添加

概念化意愿画是基本的启蒙训练。从自由发挥到接受一定的成法约束。物态性的想象创造。构图性的想象创造。构思性的想象创造

286

第二节 写生与默记

由想着画转向看着画。儿童写生画的育人功用。找准起点解决入门方法问题。丰富写生画的表现形式

304

第三节 临摹与变体

临摹是技能教学的训练手段。临摹的规范与借鉴作用。传统美术教育中临摹的地位。掌握临摹与写生、创作课业间的关系。目的明确的“非复制性”

第四节 东西方绘画的代表画种	临摹 321 从中西两大绘画语系中实现画种对比因素。中国画工具材料特性的启蒙教学。中国画形式感特征的展示。沟通写实造型与色彩学习关联的铅笔淡彩画。与工具材料特性相应的水彩画基本技法与特殊技法 327
第五节 注重制作性的代表画种	强调制作的版画教学之能力培养价格。实现以刀代笔的转折。传授刻版和拓印的基本技能。巧用多种版材的工艺实验。体现版画艺术语言的画面设计与制作。开发版画工艺性特点以服务装饰设计。剪纸的设计与制作工艺 346
第七章 工艺课业的教学	
第一节 纸工泥工制作	平面纸材转为立体造型的范式。纸工艺品加工和形成的多种形式。以有趣的制作内容渗透原理。体现雕塑特性的泥工塑造。雕刻学习从软质材料开始。可操作的硬质材料雕挖 363
第二节 装饰工艺手段	按需选材和因材构思。人工造纹的手法与效果。造纹装饰的新工具。立体物的表面装饰 387
第三节 图形设计基础	从感受几何形式秩序美感入门。体现形式法则的基础图案组织结构。字体设计也是形态的审美创造。图形设计要以新的视角重新观察物象。由自然形态向装饰形态的变象 402
第四节 三大构成设计	形态创造的构成要素及特性。通过基本形分解重组来创造新形态。平面构成的骨格和形态。色彩构成的色彩视

	觉效果·立体构成的物体空间结构· 三大构成与造型艺术要素及门类的关系	421
第五节 现代应用设计	工业生产条件下实用与装饰的结合· 工艺课业指向现代生活应用领域·衣 饰的生活审美启蒙·美化学习氛围以 养性情·以应用可行性为前提的结构 设计·从文化生活到社会经济生活的 视觉传达	457
第八章 欣赏课业的教学		
第一节 儿童创造的美术	儿童美术欣赏教学的自我解放·儿童 生活感受和绘画语言的欣赏价值·全 样式、全地域展览欣赏范围	491
第二节 与儿童生活相关的美术	儿童美术世界向成人美术世界的过渡 ·卡通形象的形式风格和形象个性· 图画书作为美术样式的审美价值·以 表现儿童生活来关注儿童世界	499
第三节 民间优秀的美术	全面认识美术文化不能忽略民间美术 ·民间艺术的概念界定·中国的美术 教育与中国的民间美术·结合民俗风 情进行分类欣赏	513
第四节 美术的史迹与遗产	从实际出发建立美术史迹欣赏教学知 识框架·美术的原始状态与起源问题 ·古代到近现代造型艺术流变·东西 方造型艺术的传统·经典作品体现的 门类特征	527
第五节 美术的成就与发展	技法程式或流派的形成与发展高峰· 题材为表现社会生活和社会意识服务 ·从形式角度展览欣赏视野	548