

目 录

前言

1>42

第一章 中小学美术教学论的背景知识

- 2 第一节 美术教育的含义
 - 2 一、透视美术
 - 4 二、理解教育
 - 6 三、美术教育的内涵与分类
 - 10 第二节 美术教育的演进
 - 10 一、中国美术教育的演进
 - 24 二、西方美术教育的演进
 - 34 三、影响美术教育发展的因素
 - 38 第三节 中小学生的身心特征和美术能力的发展
 - 38 一、正确的学生观与学生的发展分期
 - 39 二、学生美术能力的发展和对美术学习态度的变化
-

43>86

第二章 中小学美术教学的目标

- 44 第一节 美术教育价值与目标的关系
 - 44 一、美术教育的价值
 - 59 二、从价值到目标
- 60 第二节 美术教学目标的分类
 - 60 一、美术教学目标概述
 - 62 二、美术教学目标的分类
- 64 第三节 义务教育美术课程的目标
 - 64 一、义务教育美术课程的总目标
 - 65 二、义务教育美术课程各个学习领域和学习阶段的课程目标
- 79 第四节 普通高中美术课程的目标
 - 79 一、普通高中美术课程总目标
 - 80 二、普通高中美术课程各个内容系列的学习目标

第三章 中小学美术课程的设计与载体

- 88 第一节 文化资源到美术课程
 - 88 一、中小学美术课程的设计基础
 - 89 二、对美术学科体系的认识
 - 91 三、中小学美术教学内容的选择
 - 95 第二节 美术课程标准
 - 95 一、全面认识国家美术课程标准
 - 97 二、课程标准与课程设计
 - 100 第三节 美术教材与教科书
 - 100 一、对美术教材的完整理解
 - 106 二、中小学美术教科书的编写
 - 112 三、美术教材的自觉编写者
-

第四章 中小学美术教学的方法

- 121 第一节 美术教学的特点
 - 121 一、美术教学概念解析
 - 126 二、美术教学基本问题
 - 134 第二节 美术教学准备
 - 134 一、确定学生美术学习目标
 - 141 二、针对课堂学习目标设计相应评价
 - 145 三、设计适当的课堂学习活动
 - 147 四、编写教学方案及课件、材料的准备
 - 155 第三节 美术学习行为的发生
 - 155 一、美术教学呈示行为
 - 167 二、美术教学指导行为
 - 174 第四节 不同美术门类的教学
 - 174 一、绘画教学
 - 175 二、设计与工艺教学
 - 176 三、陶艺与雕塑教学
 - 177 四、现代媒体艺术教学
 - 178 五、书法与篆刻教学
 - 181 六、美术欣赏(鉴赏)教学
-

第五章 中小学美术教学评价

- 185 第一节 美术教学评价的概念

185	一、美术教学评价的概念及内涵
185	二、美术教学评价的分类
187	第二节 美术教学评价的目的
187	一、教学评价的目的
187	二、美术教学评价的目的
188	第三节 美术教学评价的策略
188	一、教育思想理论与教学评价策略
190	二、发展性教学评价策略
195	第四节 美术教学评价的方法
195	一、美术教学评价方法的选择
196	二、几种有代表性的教学评价模式

207 > 247

第六章 中小学美术课程资源

208	第一节 理解美术课程资源
208	一、课程资源的内涵和分类
210	二、理解美术课程资源
212	第二节 美术课程资源的开发与利用
212	一、美术课程资源开发与利用的原则
213	二、美术课程资源开发与利用的策略
215	三、美术课程资源开发与利用的步骤
216	第三节 美术课程的人力资源
216	一、美术教师资源
218	二、学生资源
223	三、其他人力资源
225	第四节 美术课程的物力资源
225	一、美术课程的校内物力资源
231	二、美术课程的校外物力资源
235	三、美术课程的材料资源
239	四、美术课程的网络资源

248 > 297

第七章 中小学课外校外美术教学

249	第一节 课外校外美术教育的意义
249	一、课外校外美术教育的内涵
249	二、课外校外美术教育的意义与价值
251	第二节 中小学课外校外美术教育的类别与特点
252	一、第二课堂美术教育的特点
254	二、少年宫美术教育及其特点
254	三、博物馆美术教育及其特点
255	四、社区美术教育及其特点

256	五、民间美术教育机构的教育及特点
258	第三节 学校课外美术教育的教学
258	一、学校课外美术教学的意义
261	二、学校课外美术教学的主要形式——美术第二课堂活动
263	三、学校课外美术教育活动的其他形式
265	第四节 少年宫美术教育
265	一、少年宫美术教育的性质和地位
265	二、少年宫美术教学的活动形式——美术兴趣小组
267	三、少年宫美术教学的开拓和创新
271	第五节 博物馆美术教学
271	一、博物馆的美术教学方式
282	二、博物馆美术教学的主要组织形式
284	三、博物馆的美术教育策略
285	第六节 社区美术教育
285	一、社区在美术教育中的独特作用
286	二、社区美术教育对学生的影响
288	三、社区美术教育的目标与内容
293	第七节 民间美术教育机构的美术教学
293	一、民间美术教育机构的内涵及其教育特点
294	二、民间美术教育机构的教育之类型与特征
295	三、民间美术教育机构的不同教学取向
295	四、民间教育机构的美术教育之作用及局限

298 > 344

第八章 中小学美术教师的职业素质与能力

299	第一节 中小学美术教师的基本职业资质
299	一、美术教师作为一种职业
300	二、美术教师的基本职业资质
305	第二节 中小学美术教师的人格特征与魅力
305	一、美术教师的人格特征与人格魅力
306	二、美术教师人格特征与人格魅力的具体表现
313	第三节 美术教师需要专业化发展
313	一、美术教师需要专业化
318	二、教师成为研究者与美术教师的专业化发展
321	第四节 美术教育研究及几种常用的研究方法
321	一、美术教育研究方法概述
328	二、几种教师常用的美术教育研究方法
336	第五节 美术教学成果的表述方式
336	一、美术教育研究成果的表述与推广
338	二、三种表述方式——论文、报告与叙事

后记

第一章

中小学美术教学论的背景知识

教学内容

1. 美术教育的含义及分类
2. 美术教育的演进
3. 中小学生的身心特征和美术能力发展

学习的重点和难点

学习重点：理解美术教育的含义和分类

学习难点：从美术与教育的角度把握美术教育的不同取向和分类

课时要求

本章的内容比较丰富，建议将学习重点放在第一节，因为只有对美术教育的含义有了正确的认识，才会理解和把握以后几章的内容。另外，还需要关注第三节的内容，以帮助读者认识中小学生的身心特征和美术能力发展规律。为了解决内容丰富与时间不足的矛盾，可以采用讲授、阅读和讨论的方法，如学习第二节的内容时，可以鼓励学生阅读和讨论，教师只讲授要点和答疑。本章为6课时，具体分配建议为：第一节2课时；第二节3课时；第三节1课时。

第一节 美术教育的含义

通过本节学习,你能够:

- 认识美术观与教育观对美术教育的影响;
- 理解美术教育的含义;
- 了解美术教育的分类方法和结果;
- 知道美术教育学研究主要研究目的和所包括的基本内容。

与语文教育、数学教育、历史教育、音乐教育一样,美术教育是学科教育,学科教育是建立在特定的学科基础之上的教育门类。所谓特定的学科基础,实际上是指某一学科的知识与技能体系,如语文学科知识与技能体系、数学知识与技能体系。作为学科教育,必须传授本学科的知识与技能,并使之得以传承和发展,同时也需要通过该学科的教育过程使得学生在身心方面获得改善和发展。这种改善和发展之获得,一方面来自于一个学科特定的属性,比如数学的逻辑性、严谨性,美术的感性、独特性和创造性等,所以只要我们参与每一学科的学习,就会在心理和行为方面产生相应的调整和改变;另一方面来自于一个学科对社会价值观和思想的刻意承载,比如可以通过美术向学生道德教育、生命教育和环境教育等。因此,要认识美术教育的含义,必须从认识美术和认识教育入手。因为有什么样的美术观和教育观,就会有什么样的美术教育观。

一、透视美术

(一) 内涵与外延不断变化的美术

美术作为美术教育的学科基础,不仅决定了美术教育的存在,而且提供了美术课程的内容,并在很大

程度上决定了美术教育区别于其他学科教育的特征。要认识美术教育,必须从理解美术入手,因为对美术的理解直接决定对美术教育的认识,有什么样的美术观,就会有什么样的美术教育观。

纵观中国古代文论,我们可以见到“艺”或“绘事”之类的说法,却从未见到“美术”一说。“美术”是近代由日本人从英文Art以汉字意译而来,大概在五四运动前后传入中国,以后得以普遍使用,直至今日。其实,art有时被翻译成美术,有时又被翻译成艺术,这一现象在学术语境中非常明显。而实际上在我们的日常语境中,美术与艺术并不是一回事,美术几乎专指视觉艺术或造型艺术,而艺术则是更上位的概念,指包括美术在内的音乐、舞蹈、戏剧、电影,甚至文学。我们将艺术与科学并列,但将美术与科学并列却不妥当,因为它们并非同一级别的概念。

尽管如此,学术界也有过用“美术”指称今天艺术所包含的意义的现象。蔡元培发表于1924年的文章《美术的进化》、鲁迅发表于1913年的文章《拟播布美术意见书》,虽用“美术”,实际内容却涉及现在“艺术”的内涵,包括音乐、文学、建筑、雕塑等。现在的一些著述,虽用“艺术”之名,实际上指称的却是今天“美术”的内涵。如对我国美术界影响深远的美国学者阿恩海姆的“Art and Visual Perception”中文译名为《艺术与视知觉》、英国学者贡布里希的“Art and Illusion”和“The Story of Art”,中文译名分别为《艺术与错觉》和《艺术的故事》,虽冠于“艺术”之名,其内涵“美术”的含义。

要理解艺术(art)的含义,还必须追根溯源,了解其演变的过程。Art一词最初来源于拉丁词ars,其

基本意思是“技艺”，这种技艺可以通过学习而获得，并非本能或与生俱来的。既然如此，早期社会中木工、外科手术、烹饪术、建筑术等均包含在艺术中，因为它们符合ars的基本含义。

美国的美学家托·门罗就认为，在古代，不仅绘画、音乐、戏剧、文学是艺术形式，而且美容、整形外科、美食、服装、设计、理发、刺绣、酿酒、烹饪术、香料制造、畜牧业等都属于艺术形式。据他估计，艺术的全部形式大约有400余种之多。

对艺术的理解，古代与今天真是大相径庭。所以古代人在很长一段时间，对待杰出的艺术品，只是将其视为一种高超技巧的结果，在这一点上，与高超的外科手术和高超的烹饪技巧创造的结果并无二致。这似乎超出了我们的想象。

17世纪是艺术新的含义诞生的时代，它脱胎于原始的含义，逐渐与一般的技术活动区别开来，获得了美学上的意义，也就是说只有体现了“美”的技术活动及其结果才称得上艺术。依据这样的理解，香料制造、畜牧业、酿酒都不具备这一意义的技艺活动，自然被排斥于艺术之外了。

18世纪，在法国著名的启蒙学者狄德罗主编的百科全书中，艺术概念原有的广义性开始收缩，只限于绘画、雕塑、建筑、诗歌和音乐等。这大抵已经是我们今天所理解的艺术的含义了。

造型艺术或视觉艺术中也在发生分化，出现了以精神表现为目的和以实用功能为特征的分野，18世纪甚至形成了优美艺术(fine arts)和实用艺术(applied arts)的不同类别。所谓优美艺术并不单纯以技巧为其特色，也不以实用功利为目的，而是一种纯精神意义的“美”的艺术，主要满足人的精神文化需要，因此人们一般也将其称为“纯艺术”，在港台地区则称为“精致艺术”，主要指绘画、雕塑。与此不同，实用艺术则以满足实用功能为目的，虽然也包含较强的审美性，但这种审美性必须受制于实用性，必须与实用性相结合才有价值，实用性成为其最基本和最鲜明的特征，主要包括陶瓷、织造、金工、家具制造等装饰

艺术或工艺等。

有意思的是，现代艺术出现之后，美学品质在艺术作品中的意义似乎在下降，用传统的审美标准评判作品已经变得非常困难，用审美性来要求现代艺术作品也显得牵强。如果我们用审美和技巧来定义美术的话，那么很多现代美术作品会由于被认为不美，而无法被囊括其中。另外，如果我们将那些人们认为并不美的作品算作美术的话，美学品质就不是美术的唯一或者决定性的因素了。事实上，进入现代，人们更偏重于从个性、独创性以及介入社会的深度来看待美术了。

（二）教育中的美术

教育中的美术，不同于社会中和创作领域的美术。在教育中，我们寻求的是美术的教育价值，同时也通过教育来弘扬和发展美术文化。如何理解美术，在相当的程度上决定着美术教育的内容、范围，甚至观念和方法。

在相当长的一段时间里，我们所理解的美术包括绘画、雕塑、工艺和建筑四大类。随着时代的进步，尤其是观念、材料、方法等方面的变化，美术的家族也在不断地扩大，现在我们所理解的美术的范围已经异于从前，举凡绘画、雕塑、设计、工艺、现代媒体艺术以及中国的书法、篆刻等都在美术的范围之内。在美术创作的现实中，甚至还包括装置艺术和行为艺术。

设计艺术在高等美术教育体系中脱颖而出，发展迅速，已经到了与美术旗鼓相当、并驾齐驱的程度。一些学院取名为“美术与设计学院”，有的学报称为“美术与设计”，即是明证。即便是国务院学位办公布的专业目录中也是将美术学与艺术设计学并列的。

有研究者认为，设计在现代社会的作用已经超过了绘画，即便限于中小学校课程的总量控制不能单独开设设计课程，也应该更加重视设计课程的价值和意义，增强其地位，加大其分量。尽管设计的地位在提高，作用在增强，但在基础教育中，不可能陡然增加

另外一门艺术类课程,所以只能沿用“美术”作为课程名称,设计只能屈居其名下。

在教育中,与美术课程相关还有一个概念值得关注,那就是视觉文化。视觉文化的概念来源于当代社会影视、多媒体、网络技术的发展,人们开始越来越依赖图像传播信息,图像在人们的生活中的作用也愈发凸显的现实。有感于此,有学者提出了视觉文化的概念。所谓视觉文化,被认为是人所涉及的能够反映、传达并改变我们价值观的日常的视觉经验,这种理解实际上已经大大地超越原来了我们所理解的美术的范围而呈普泛之势。尽管如此,还是有论者还将视觉文化具体分为精致艺术(尤其指绘画、雕塑)、工艺与设计、表演及艺术庆典、大众与电子媒体四个部分。虽然在我们的学校教育体系中,尚未正式承认视觉文化的概念,但在具体的教学中已经有不同程度的体现,并为我们所感受。因此,视觉文化这一概念的提出,以及人们对其内涵的研究,也在很大程度上充实了美术的内涵。

经过以上的梳理,我们发现美术作为一个学科,其内涵已经发生了令人瞩目的变化,因为美术是美术教育的学科基础,所以会相应地导致美术教育的观念、内容,甚至方法发生相应的变化。任何一个学科都有其存在的基础,语文的基础是口语和文字,音乐的基础是乐音,显然,美术学科的基础是视觉形象。关于视觉形象,有不同的分类,一般可以分成图像和影像两类,前者多指静态形象,后者多指动态形象。这些形象或者是有意涵的,比如太极图八卦图都有特定的意涵,大多数美术作品也是有意涵;或者是有意涵又有美感的形象,应该说绝大多数人造的视觉形象都兼具这两类特征。美术教育直接的任务是感受、理解和创造视觉形象,面对视觉形象,学生需要通过观察,感受其大小、形状、色彩、质地、结构、肌理、空间等,理解其思想内涵和情感取向。不仅如此,学生还需要直接用手,或者使用工具,通过技术改变材料的形态,创

作出新的视觉形象,表达自己的思想和情感,以及对自然、对生命、对社会的认识。美术教育围绕视觉形象展开,因此在认识上增加对视觉形象的包容性,而不是局限于某些特定的狭小范围,就可以使美术教育发生实质性的变化。对待视觉形象,应采取的态度是包容,不能因为我们对视觉形象的狭隘的理解和人为的设障,而限制我们的美术教育。

二、理解教育

(一)教育的概念与意义

教育在任何社会都是不可缺少的,因为它不仅关系种族的生存和文化的传承,也关系个人的发展和幸福。文化先进之国,经济富裕之国,必定是教育发达之国。

教育的概念通常有广义和狭义之分,广义的教育指所有对人产生影响的言论和行为,因此,教育是一种普遍的、无所不在的行为,甚至没有意识到我们在进行教育,教育就已经或者正在发生。狭义的教育主要指在具有教育意识状态下实施的有目的、有计划、有组织、有场所的教育。不言而喻,狭义的教育在通常情况下指的是学校教育。

教育还可以分为形式化和非形式化两种方式。有特定的目的、教育者、教学计划、教育场所、组织形式的教育属于形式化的教育,与之相对均可称为非形式化的教育。显然,狭义教育,或者学校教育基本上都是属于形式教育。广义教育则大多属于非形式化的教育。人类教育的进步既体现为由非形式化的教育向形式化的教育的发展,也体现为对非形式化教育的关注,这两种教育也是人类教育的存在形式。

教育作为一种社会行为可以针对任何群体、任何人以及人的任何时期或发展阶段,但主要针对是儿童青少年。儿童青少年处于由自然人向社会人的加速转化过程中,身心也处在不断生长发育的过程中,具有极强的可塑性和自塑性。而且,儿童青少年关系到人类社会未来的走向和发展水平,关心对他们的教育实

际上关心的是人类的未来。我们可以将儿童青少年定义为具有未来学意义的现实人，在现阶段对他们实施的教育，实际上面向的是他们的未来。由于他们在未来的社会中会分属特定的学科或职业，因此他们在很大程度上决定着某一学科或职业的水平和发展，甚至决定一个民族，一个国家，或者整个人类的未来。所以在人类社会中，教育行为大多是发生在职业之前的，包括学前教育、中小学教育和大学教育，但其基础是中小学阶段的教育。

教育作为人类的基本行为，依据人的不同特点，针对不同的目标类型和层级，运用各种方式和手段，使人在价值态度、感觉与思维、知识与技能、实践能力与创造能力等方面发生符合个性特征和社会需求的改变，达到身心协调发展，促进人的成长和社会的进步。

（二）当代教育观的基本特征

当代教育观是相对于传统教育观而言的，在诸多方面与传统教育观相区别。传统教育观强调外在的教育影响力，甚至是强制力，忽略学生的个性需求和情感态度，强调书本或者学科性知识的学习，注重记忆，教学方法比较单一，具有知识灌输的特征。当代教育非常强调通过对话、交流、启发，唤醒学生作为学习主体的持续的内在兴趣和动力，在教师的帮助与指导下成为自我学习、自我发展的学习者。因此，当代教育观对学生的学习能力非常重视，主张帮助学生学会学习。

任何学科都会有其独特的基础知识和基本技能，中国的教育语境中被称为“双基”，“双基”不仅是学生进一步学习的基础，也是保证学生作为未来的劳动者有效解决工作中的问题的关键。美术的“双基”不仅是学生进一步学习美术的基础，也是学生在现在和将来解决美术和与美术相关的工作问题必不可少的“工具”。但由于社会发展的速率极快，知识与技能的发展也极快，需要学生在脱离学校之后还能不断学习更新自己的知识和技能，以适应工作和生存的需要，因此，必须帮助学生形成不断学习或者终

身学习的愿望和能力。就学习能力而言，主要是要掌握学习的方法。人们常说“授人以鱼不如授人以渔”，这句说中其实包含三个层次的含义：第一，吃鱼以满足人生存的营养和享受美味；第二，给人鱼吃；第三，教给人捕鱼的方法，自己学会捕鱼。第一项是目的，达到目的是第二项——给人鱼吃，第三项虽然不能直接满足第一项的需求，但却能通过保证第二项，并因此满足第一项的需求。如果说，第二项仰仗于他人的话，那么第三项却能增强自我获取的能力，因此能为第一项提供更为可靠的满足。传统教育关注的第二项，当代教育更关注第三项。

当代教育在帮助学生获得知识与技能的同时，还特别强调形成学生良好的价值观、情感 and 态度，帮助他们通过学习达到自我充实和自我完善。因为在一个多变而复杂的社会中，一个人所具有的较高的情商可以帮助他获得学习的持续动力，在社会中与他人和谐相处，赋予他的智力和知识以正确的方向，服务于社会，而不是破坏社会。同时，个人也通过学习，获得善良、宽容、正直的品质，并从中找自己的幸福和快乐。

当代教育追求努力帮助学生获得知识与技能，但绝不应该鼠目寸光，急功近利，因为追求知识和技能的努力而重创甚至消灭学生最宝贵的好奇心、求知欲、观察能力、思维能力、判断能力、创造能力和实践能力。这恰恰是传统教育最容易犯的错误，当代教育则努力将心理品质、能力的发展与知识和技能的发展同步，在帮助学生获得知识与技能的同时，也保护和发展学生的好奇心、求知欲、观察能力、思想能力、判断能力、创造能力和实践能力，帮助它们获得双赢。

教师与学生是教育活动的主体，他们围绕一定的知识与技能主题，运用多种方法，在固定或不固定的场所和环境中进行信息的互动交流。在教学的过程中，双方的情感、态度、认知不断地发生微妙的变化。教育的职责是避免各种不良的变化和效果，而将种种良性的变化和效果积淀在双方（尤其是学生）的

心理和行为中,成为一种认知结构、行为习惯和心理素质以及知识储备和技能持有。在当代教育中,“互动”是教育活动的基本特征,一般情况下教师是“主动”的一方,引发最初的教育行为发生,但教师也要以各种方式唤起学生的“主动”,甚至让他们成为引发教育行为的一方,倘能如此,教育就可能在极高的层面上发生,也能够获得更好的教育效果。正是这点构成了当代先进教育理念的精髓。

当代的美术教育观正是建立在上述当代的美术观和教育观之上的,并由此获得当代美术教育的先进性。

三、美术教育的内涵与分类

(一) 美术教育的内涵

上文让我们知道了,将美术与教育合在一起,就形成了美术教育。我们对美术教育的理解也应该从这两个方面切入。第一层意思,美术教育是一个教育门类,确切地说,是以美术学科基础的教育门类;第二层意思,美术教育的目的应该指向美术和教育,也即发展美术文化和获得教育功能。综合起来,我们对美术教育可以这样理解——以美术学科为基础的教育门类,其目的主要是:延续和发展美术的知识和技能,以满足人类社会经济、精神和文化的需要;形成人的基本美术素质和能力,健全人格,促进人的全面发展。

前面我们也提及,美术教育如同语文教育、数学教育、音乐教育一样,属于学科教育,而任何学科教育都是由学科本体和教育功能构成的。学科本体指该学科的知识与技能体系,教育功能则是该学科对人的心智和身体的良性影响。对于学科教育中的学科本体与教育功能的关系,我们可以用一个T形结构表示。(图1-1)

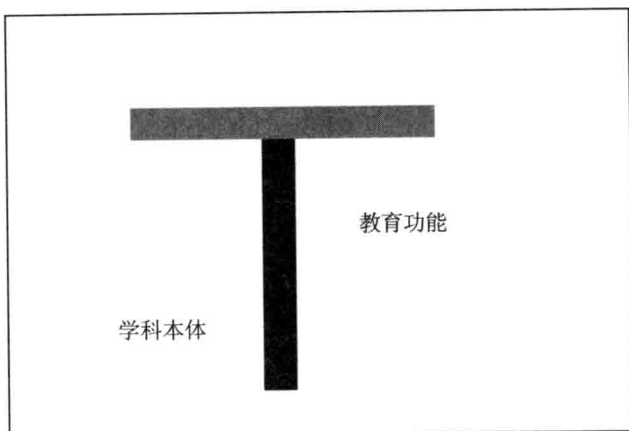

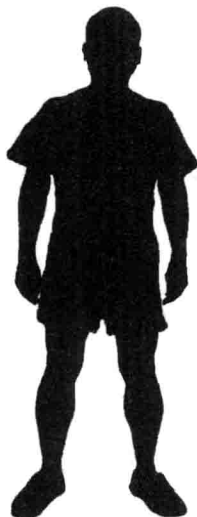
图1-1 用T形结构表示学科教育

用纵线表示学科本体,表明它在学科教育起着基础和支撑作用,没有学科本体,就不会有学科教育,也不会有教育功能;横线表示教育功能在学科本体基础上的生发,教育功能大致包括对学生在思想品德、心理健康、人际交往、社会意识、对自然的态度、智力品质、思维方式、行为习惯、创造能力等方面的积极影响。没有教育功能,学科作为教育门类的价值和意义就会下降。

教育功能的实现途径分为两个方面。其一,只要我们从事相应学科的学习,学科本身的特征会自然地导致人的身心发生变化,如数学需要的缜密的思维和一丝不苟的精神,因此对数学的学习会自然地影响学习者在思维和行为方面发生相应的变化;美术需要细致的观察力、丰富的想象力、旺盛的创造力和较强的动手实践能力,因此对美术的学习会使得学生在这能力上有更好的发展。其二,有意识地运用学科本体承载一定的道德、伦理和思想意识等,对学习者的影响,人文类学科尤其如此,如历史、语文、社会、思品、美术、音乐就明确承载一个国家和社会所需要倡导的价值观和思想态度。

美术教育作为一种学科教育,同样具有学科教育的共同特征,也是由学科本体和教育功能构成的,必

然包含着美术与教育双重因素。因此，对美术教育的认识、理解乃至实践活动，都必须牢牢地“踏”在美术和教育的两个点上（图1-2）。只“踏”在一点上可能是美术，或者可能是教育，但绝不会是美术教育，因此真正的美术教育必须基于两点去观察、思考和行动（图1-5）。

美术 教育

图1-2 关于美术教育的图示

只有综合地认识美术和教育的关系，做到美术与教育彼此互动，相互助益，才能既发展美术学科，又提供教育功能，力求两者殊途同归——服务于人，促进人类的发展。

虽然我们主张美术教育的两只脚必须坚实地“踏”在美术和教育两点上，但重心却可以发生偏移，或在美术上，或在教育上，由此可以导致两种不同取向的美术教育，即美术取向的美术教育和教育取向的美术教育。（图1-3，图1-4）

美术取向的美术教育的基本指向是美术，即以教育为手段，延续和发展美术知识与技能，使人类的美术在传承和创新中不断地发扬光大。这种美术教育取向主要是通过专业院校培养专业人才而实现的，学生的专业知识与技能的改善与成长是主要的观察点。尽管如此，也不能排斥中小学美术教育在此取向上的作

用，原因是：1. 大多数的专业人才，都要经过中小学校的美术教育。2. 中小学美术教育培养出来的兴趣多样、认识丰富和观念开放并对美术有一定了解的众多社会公民是美术创作的欣赏者和消费者，他们以参观、欣赏、购买和收藏等行为完成了美术作品从生产到消费的完整过程，保障了美术创作活动的持续性。

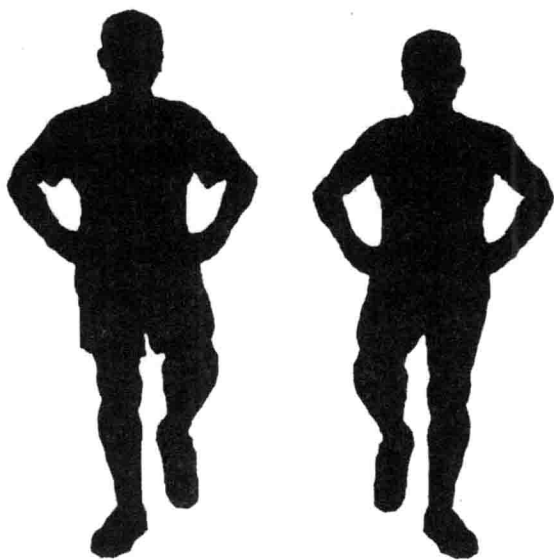
美术 教育

图1-3 重心落在美术上的美术教育（美术取向的美术教育）

美术 教育

图1-4 重心落在教育上的美术教育（教育取向的美术教育）

美术

教育

图1-5 “金鸡独立”的结果要么是美术，要么是教育，但不可能是美术教育

教育取向的美术教育的基本指向是教育，即以美术为基础获得教育功效，引发学生身心发生种种良性的变化。这种美术教育取向以中小学美术教育为代表，学生通过美术学习后身心所发生的变化是主要观察点。美术教育的功效包括：1. 思想道德的发展；2. 情感与审美发展；3. 智力发展；4. 人格与心理发展；5. 个性与创造力的发展等，甚至包括学生对美术的态度和认识。

（二）美术教育的公域与私域

我们可以将社会中的人分成自私自利、大公无私和公私兼顾等不同类型。同样，美术教育也可以分成类似的三种类型。要理解这一点，首先需要区分美术教育的私域与公域。美术本体是美术教育的私域，因为除了美术教师，其他学科的教师是不会关心学生掌握美术知识与技能的程度。公域则是教育功能，像思想品德、智力水平、思维能力、创造能力是所有学科都需要关注的。分清了美术教育的各种情况，我们就可以将只追求教育功能的美术教育称为大公无私的美术教育，将只追求学科本体的知识称为自私自利的

美术教育，将既追求学科本体又追求教育功能的美术教育称为公私兼顾的美术教育。哪种美术教育最好呢？显然，最可取的应该是公私兼顾的美术教育。事实上，美术教育史上是存在大公无私和自私自利的美术教育现象的。

在欧美美术教育中出现过一种称为“工具主义”的美术教育思想。工具主义倾向于将美术视为获取教育功能的工具，认为只要获得了教育功能，学生是否掌握了美术知识与技能并不重要，英文表达为“education through art”，中文翻译为“通过美术的教育”。这种美术教育思想可以说是比较典型的大公无私的美术教育。

而只注重美术知识与技能学习的美术教育现象，在许多国家也出现过，在西方和中国近代的美术教育与实用性和功利主义联系比较紧密的时候，尤其明显。长期以来，在一些美术课上，教师只热衷于教授学生构图、解剖知识和绘画技巧，却忽视这些知识和技能与学生的情感表达和社会表达的联系，从而也就忽略了教育功能的发挥。这种美术教育应该说是比较典型的自私自利的美术教育。

在中小学美术教育中，我们倡导公私兼顾的美术教育，主张将两种美术教育取向合理地结合在一起，但具体的情况需要具体分析。由于每个教师的美术教育思想多少存在差别，他们在教学实践中的追求也不尽相同，有的可能“公”多一点，有的可能“私”多一点，这都无可厚非。另外，有的内容，如欣赏、创作表现等“公”多一点，有的内容，如技法认知和练习可以“私”多一点，应该也属正常。

不同的美术教育层次或类型也会因为对学科本体和教育功能的倚重不同而体现出不同的公私关系特征，如义务教育阶段的美术教育可能因为相对更重视教育功能而“公”的成分较大，专业美术教育可能因为相对重视学科本体而“私”的成分更大，而普通高中阶段的美术教育则介乎两者之间。（图1-6）

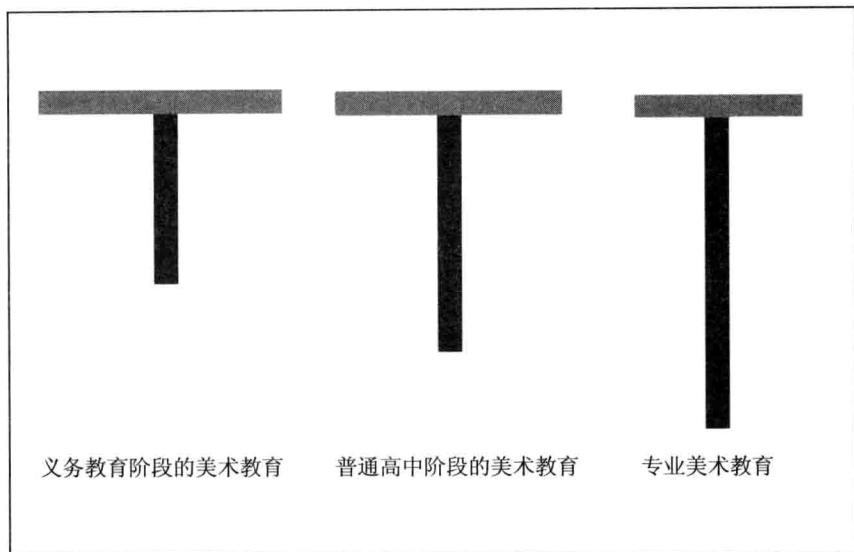

图1-6 不同美术教育层次和类型的T形结构图示

（三）美术教育的其他划分方式

分类是人类的一种基本能力，没有分类就没有分析，没有分析就不会有高质量的思维。对待同样的事物，往往有多种分类方式，而且每种分类方式，会具有不同的目的和功能，同时也能导向不同的思维结果。从美术教育构成的角度将美术教育分成美术取向和教育取向两类，是一种更接近美术教育本质的划分，有助于我们从更深的层面理解美术教育的理论问题和把握美术教育的实践问题。除此之外，还可以依据其他方式，如场所、年龄、目的等对美术教育进行

分类：

按场所——可分为学校美术教育、家庭美术教育、社会美术教育等。学校美术教育指中小学、大学进行的美术教育；家庭美术教育指在家庭中进行的由家人、家庭教师或其他人实施的美术教育；社会美术教育指在少年宫、美术馆、博物馆等场所进行的美术教育。

按年龄——可分为少年儿童美术教育、成人美术教育、老年美术教育等。

少年儿童美术教育：指针对儿童少年（一般指3至15岁）进行的美术教育；成人美术教育：泛指针对成人（包括青年）进行的美术教育；老年美术教育：大多数情况指针对离退休人员进行的美术教育。

按目的——可分为职业美术教育（也称专业的美术教育）、普通美术教育（也称基础美术教育）。职业美术教育：指大中专的专业美术教育，学生通过美术教育后，以自己的专业知识与技能，谋求与美术教育有关的职业。普通美术教育：指在中小学和其他场所进行的以提高学生的素质为目的的美术教育。

第二节 美术教育的演进

通过本节的学习，你能够：

- 了解中国和西方美术教育演进的基本脉络
- 知道中西美术教育中的重要思想和主要事件
- 影响美术教育发展的因素

一、中国美术教育的演进

（一）美术教育的诞生

美术教育是随着美术的诞生而出现的，没有美术就没有美术教育。了解美术的起源，对探讨美术教育的诞生非常有帮助，那么美术又是如何诞生的呢？

人和其他动物一样，都生活在自然之中，一般的动物只能用自己的身体满足自己的觅食、筑巢等需要，充其量也只能运用一些现成物达到自己的目的，如猩猩可以将较大的树叶伸进蚁穴，将蚂蚁带出来再吃掉。作为特殊的动物——人却不同，他们不仅能够运用自己的身体和现成的自然物之外，更能通过造物来满足自己的各种需要。加上人还能创造一些符号，如文字、图形、标志来表达和交流思想和情感，从而成就了人类超越一般动物的创造精神和能力。自从人类有了创造的能力和创造的产品，人类就生活在两个重叠的空间之中：一个由空气、阳光、土壤、水分、动植物构成的自然界和一个由人类创造的物质、物体和符号等构成了一个人工界。在造物或造型过程中，人们最初的目的是实用，如生产生活、巫术信仰、交流传播，以后在这个过程中总结出一些形式美的规律，并逐渐与审美结合在一起。人类在早期社会中创造的这些物质实体（工具、雕刻、建筑等）和图形符号，应该就是最早的美术了。起初，实用功能与精神表达是相互纠结的，后来实用功能与精

神表达逐渐分离，以至出现了相对独立的以精神表达为目的的美术门类或形式。

在不断的造物过程中，人们需要将自己的经验和认识从个体到个体、从群体到群体的横向传播，也需要从一代到另一代的纵向传播，传播总是以口传、示范和练习、实践等方式进行的，这就形成了最早的美术教育。因此，可以这样认为，没有教育，美术不可能发展，今日美术的发达，完全是美术教育的功劳。在历史上，美术教育经历的形态可以分为：非形式化的美术教育、准形式化的美术教育和形式化的美术教育。

非形式化的美术教育：在美术的诞生与演进过程中，需要人与人之间的相互学习和交流，也需要前辈向晚辈的口传心授，这就导致了美术教育的诞生。这种不拘形式、不拘地点、不拘时间，甚至双方没有意识到在教或学的情况下，美术教育已经发生了的现象可称为非形式化的美术教育。这是早期美术教育常见的形态。

准形式化的美术教育：后来社会分工逐渐明显，美术成为一种行业，美术教育会以师徒式的方式进行，学生在一定的时期内投入师傅的门下，在师傅的指导下，学习技术，了解行规，养成职业道德，出师后自立门庭。还有的人可能在一些家庭教师或者其他人的指导下学习一些绘画、织绣、剪纸等，以丰富和美化生活，陶冶性情。上述类型的美术教育虽然已经有了一些形式感，但依然有些松散性和经验性，所以称为准形式化的美术教育。

形式化的美术教育：再后来，形式化的美术教育开始出现。所谓形式化的美术教育指的是学校的美术教育，其特点是按计划、有目的、有标准、有组

织、有场地、有评估。形式化的美术教育可以分为职业的和非职业两类,职业美术教育出现的标志是现代美术学院的诞生,非职业美术教育出现的标志则是作为全面发展教育的一部分和因工业社会的需要而萌芽的新式学校美术教育。

(二) 古代美术教育

1. 以博雅为目的的美术教育

(1) 基本特征

原始社会末期,社会生产力的发展使得社会有了剩余产品,出现了社会分工,使得一部分人脱离直接的农牧业生产,专门从事其他活动,其中就包括从事艺术活动与教育活动。尤其是教育成为一种专门的社会活动,为美术作为教育内容和手段进入教育领域提供了有利的条件。

中国古代美术教育大致沿着两个方向展开,其一是以博雅为目的的上层社会或文化人的美术教育,其二是以实用为目的的下层社会或艺匠的美术教育。

在上层社会或文化人中进行博雅美术教育主要作为提升素质,陶冶性情的精神文化活动而存在。其特征是娱乐遣兴、抒情展意,除了教授技艺,还强调品位的提升,所以这类美术教育非常强调通过诗书琴棋,以及山川自然的陶冶熏陶形成整体的教学氛围。基本的学习内容是绘画、书法,而且主要的教学组织形式则是师徒式的和类学校式的。

所谓类学校式,是相对现代学校而言的,虽然有固定的学习环境和组织形式,但与我们今天学校的管理和组织仍存在一定的差距。尽管强调师承关系,却相对自由和开放。创立于东汉灵帝光和元年(公元178)二月的鸿都门学就是这样的美术教育。

鸿都门学被认为中国最早的专科学校,也被认为是中国最早的文艺专科学校,因校址设在今河南洛阳郊区的鸿都门而得名。鸿都门学的学生由州、郡择优选送,大多为社会地位不高的平民子弟。不以儒家经典为主要学习内容,设有辞赋、小说、尺牍、字画等课程。学生毕业后,成绩优异者,可获高官厚禄,甚至封侯赐爵。因此,鸿都门学极一时之盛,学生多时

可达千人。

鸿都门学的意义在于它不仅是历史上最早的文艺专科学校,而且在以儒家经学垄断教育内容的时代,开文学艺术教育之风,的确难能可贵。此外,招收平民子弟入学,给了平民子弟施展抱负的机会,在当时也具有一定的先进性。从上述意义看,鸿都门学可谓后世科举和各种专科学校之先猷。

宋代画院是另一个类学校美术教育的重要代表。在五代时期的西蜀(公元891—965)和南唐(公元937—975)朝廷已开始设立画院。画院将全国的优秀画家聚集起来,为皇室服务,描绘帝王和贵族的生活,记载国家重大的活动。画院画家穿戴官服,享受国家的“俸值”。宋朝沿袭了画院制度,并加以发展,成立了翰林图画院。画院广招天下画师,《朝元仙杖图》的作者武宗元、《清明上河图》的作者张择端皆为画院的画家。从宋徽宗到宋高宗时期是画院发展的鼎盛期,其时画院的管理日趋完备,以考试招揽天下画家。考试按题材分六科,多以诗句为题,以考核画家对诗意的领悟和构思表现的奇巧,如“野水无人渡,孤舟尽日横”、“竹锁桥头卖酒家”、“深山藏古寺”等等,至今仍为美谈。学生根据其来源分为“士流”和“杂流”两类,前者指官宦和士大夫子弟,后者为社会地位低下的庶民子弟。两者不仅分而居之,而且连考试的标准和要求也不相同。学生根据成绩逐步升迁,成绩优异者还可以入仕为官。画学所教科目为佛道、人物、山水、鸟兽、花竹和屋木等六科。还有说文、尔雅、方言、释名等学习科目,其中说文包括篆书和音训。可见,当时的画学不仅重视绘画技法的学习,而且注意全面学养的提高。

(2) 主要教学或学习方法

以博雅为目的的美术教育在教学或学习方式上具有自己的特点,主要是:

a. 注重学习者整体素质的提高

古人论画常常将画品与人品联系起来,将画品视为人品的映射,而人品又是道德品质、文学修养、生活阅历等的综合体现,所以,学画不仅仅是学习技

法,而且需要在个人修养上同步发展。强调重视对文学,尤其是诗的研习,并主张广历人世,积累丰富的人生经验,感悟世界的真谛。在古代的文论中,我们可见其一斑。

苏轼就曾夸赞画竹高手文同是“诗在口,竹在手”。邓椿则更是明确地强调“画者,文之极也”(《画继·论远》)。习画者须博览群书,阅历人世,目饱前代奇迹,车辙马迹半天下,方可下笔。

b. 临摹、观察、记忆和写生相结合

古代的美术学习,往往综合采用多种方法,包括临摹、观察、记忆和写生,但临摹可以说是最主要的方法。通过临摹学生可以获得基本的观察模式、表现的程式和技法,然后在此基础上通过学习形成自己的风格。关于这点,古代的一些文论给我们呈以大概。

清代秦祖云说:“麓台云‘画不师古,如夜行无烛,便无人路’,故初学画必以临摹为先。”(《桐阴画诀》)清代董启云也持同样的见解:“初学欲知笔墨,须临摹古人。古人笔墨,规矩方圆之至也。”(《画学钩玄》)

明清时代,一些画家常画一些册页小品和步骤图供弟子临摹研习,这类示范性作品后来被称为“课徒画稿”。其中最为著名而且影响力极大的当属清代编撰的《芥子园画传》(图1-7,图1-8)。全书分三集,第一集为山水图谱,第二集为梅兰竹菊谱,第三集为花卉草虫及花木禽鸟谱。基本内容包括画法浅说、画法歌诀、诸家画法及模仿各家画谱。全书介绍了中国画基本技法和传统流派,体系较完备。方法上采用的是分析法和综合法。一般先以文字概述某一题材的源流和画法要领,接着分成小的单元,对其类型画法加以介绍,然后循序进行不同类型的组合,最后形成画幅整体。这种程式化的方式,明白浅显,循序渐进,很适合学生临摹学习。

图1-7 芥子园画传

图1-8 芥子园画传内页

2. 以实用为目的的美术教育

(1) 基本特征

在下层社会或艺匠中进行的实用美术教育主要是培养实用性的工艺人才,并带有行业性质。其特征是技艺特色十分浓郁,所涉内容也十分广泛,包括画、塑、铸、剪、刻、雕、漆、烫、磨、贴等。教学多采用严格的师徒传授制,尤以家族传承为甚。从

《考工记》中，我们可以看到这类美术教育的多样性和丰富性。

《考工记》记载了6类“工”官的30个工种，遗失7种。

现存攻木之工（轮、舆、弓、庐、匠、车、梓），攻金之工（筑、冶、凫、桌、段、桃），攻皮之工（函、鲍、鞣、韦、裘），设色之工（画、绩、锺、筐、幌），刮摩之工（玉、珣、雕、矢、磬）和搏埴之工（陶、甄）共6类。《考工记》还提出工艺产品乃“圣人之作”，不仅是一般的物质技术创作，也是有才能的人创造出来，并由工巧的人推广的艺术创作。

在先秦的其他典籍中也能发现其传承方式。“工匠之子，莫不继其事；而都国之民，安习其服。”^[1]“今夫工，群萃而州处……且昔从事于此，以教其子弟。少而教其子弟，少而习焉，不见异物而迁焉。是故其父兄之教，不肃而成；其子弟之学，不劳而能。夫是，故工之子常为工。……四国之人，谓士、农、工、商各守其业，不可迁也。”^[2]

虽然这一类型的美术教育主要是师徒或家族传承，但在少数开明的社会中也通过官办的形式进行工艺教育，像唐代就曾开办过类似于工艺专科学校的教学机构，附设于专管手工业制造的少府监。聘用社会上技艺超群的师傅教授学徒。训练时间则因各种技艺的难易程度而异，如精细雕镂花学期为4年，制造车轿、乐器学期为3年，制作大刀、长矛学期为2年，制箭、竹工、漆工、屈柳学期各为1年，做礼帽、头巾学期为9个月，而且，学徒制造的器物上须刻上姓名，以备考核。

(2)主要的教学或学习方法

a. 重视技巧的训练

重视技巧的训练，几乎是艺匠训练中的普遍现象，

因为技巧的熟练和精湛不仅能够提高效率，而且能增强在社会中行业的竞争力，而技巧的熟练和精湛，往往又跟对决窍把握和刻苦的训练分不开的。

b. 利用口诀

口诀往往言简意赅，要领突出，朗朗上口，便于记忆，因此常常运用于教学或传承活动中。在这类美术教育中，积累了众多的口诀，托名荆浩的《画论》就被认为是民间画工经验的总结。还有人揣摩被民间画工奉为“画祖”的吴道子就传有秘诀，所以张彦远在论吴道子时就提及“当有口诀，人莫得知”。这类口诀其实非常之多，如关于画人物的口诀：“将无项，女无肩”、“文胸武肚”；关于色彩搭配的口诀：“红间黄，秋叶坠。红间绿，花簇簇。青间紫，不如死。粉笼黄，胜增光”、“女红、妇黄、寡青、老褐”；关于人体比例和面部神情的口诀：“坐看五，立量七”和“若要笑，眉弯嘴翘，若要哭，眉锁额蹙”。

虽然存在两种类型的美术教育，但因为文化修养的含量不同，从事艺术活动的目的和动机的差异，以及话语权的拥有，所以上层社会或文化人的美术创作往往受到推崇和尊重，下层社会及艺匠的技艺活动常常受到贬低和轻视。这在古代一些文论中得到了清晰的反映。张彦远就认为工匠之画，画格不高，“自古善画者，莫匪衣冠贵胄，逸人高士，振妙一时，传芳千祀，非闾阎鄙贱之所能为也。”^[3]郭若虚也认为：“窃观自古奇迹，多是轩冕才贤，岩穴上士，依仁游艺，探赜钩深，高雅之情，一寄于画。”^[4]

尽管存在这类扬此抑彼的现象，但毋庸置疑的是，这两类美术教育构成了中国古代美术教育两支主脉，并作为传统一直延续和影响到我们今天。当然，随着社会的发展，尤其是物质生活的改善和需求的增加，以实用为目的的美术教育，如设计和工

[1] 《荀子·儒效》篇2。

[2] 《管子·小匡》篇。

[3] 张彦远：《历代名画记》。

[4] 郭若虚：《图画见闻志》。