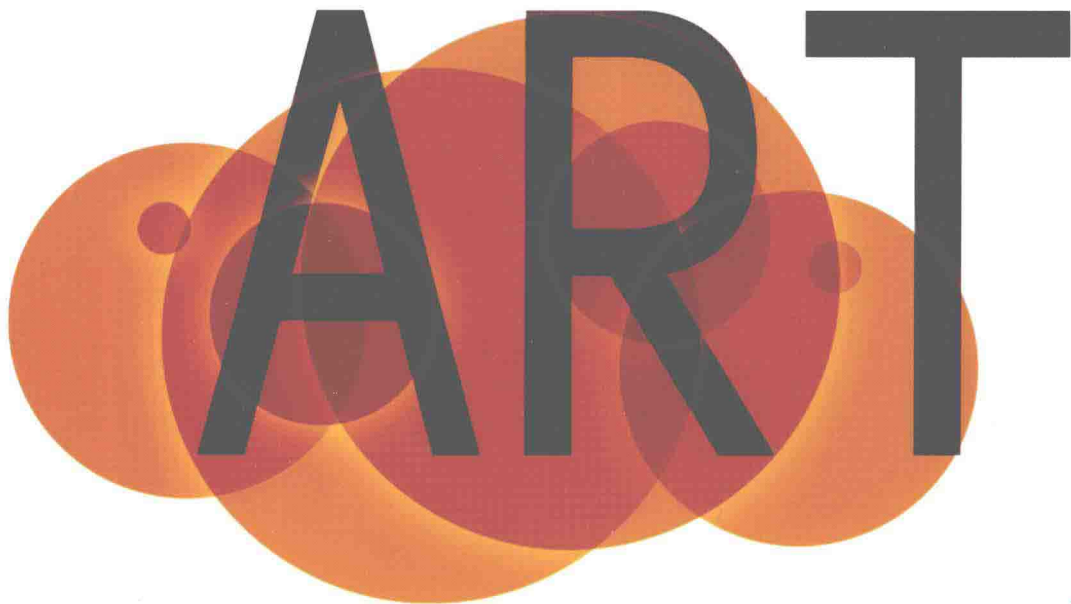

美术教育学系列译丛

美术教学指南

Navigating the Teaching of Art

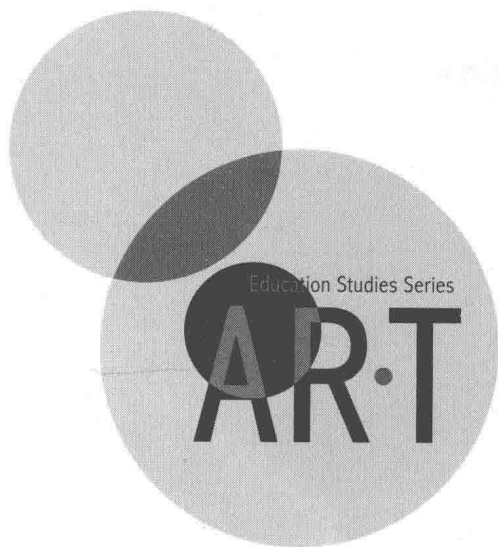
(美) 迈克·帕克斯 著
约翰·赛斯卡

Michael Parks and John Siskar

郭家麟 译
孙润凯

CTS | 湖南美术出版社

南辞学媒木美

美术教育学系列译丛

美术教学指南

(美) 迈克·帕克斯 著
约翰·赛斯卡
Michael Parks
and John Siskar
郭家麟 译
孙润凯

CMS | 湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术教学指南 / (美) 帕克斯, (美) 赛斯卡著; 郭家麟, 孙润凯译. —
长沙: 湖南美术出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5356-7157-8

I. ①美… II. ①帕… ②赛… ③郭… ④孙… III. ①美术—高等学
校—教学参考资料 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第024836号

美术教学指南

出版人: 李小山

著 者: (美) 迈克·帕克斯
约翰·赛斯卡

译 者: 郭家麟 孙润凯

责任编辑: 曾 瑜

责任校对: 陈银霞

出版发行: 湖南美术出版社
(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

制 版: 嘉伟文化

印 刷: 长沙超峰印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 15

版 次: 2015年1月第1版
2015年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-7157-8

定 价: 48.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731—84787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts—press.com>

电子邮箱: market@arts—press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731—87878870

总序

看着手边这些将要付梓的第一批译著，作为丛书的主编，心中的快乐是难以言喻的。算起来竟然三年的时间过去了。这套译丛的翻译和出版凝聚了多方面的心血和力量，终于面世虽不免忐忑，但相信瑕不掩瑜，对于原著的精彩以及中译本对中国当下快速发展的美术教育的意义，我深信不疑。在此，我满怀感激之情，回忆为这套译丛的诞生奉献心力的人与事。

首先应当感谢中央美术学院领导和美国哥伦比亚大学美术教育专业朱迪斯·博顿（Judith Burton）教授对我的一份信任和重托：2004年年底，我赴美国哥伦比亚大学教育学院美术教育专业进行一个月的学术考察，为正在起步的中央美术学院的美术教育学系的学科建设和课程架构寻找思路和经验。而此前半年，朱迪斯·博顿教授和她的教学团队一行四人已经做客美院，在双方共同主办的研修班上，直观地呈现了他们浓缩版的研究生核心课程。再次在纽约相见，我们已经像老朋友一样亲切了。身处哥伦比亚大学，哥大美术教育专业的学术旨趣、课堂氛围、教师团队、学生的精神面貌，都给我深深的感动。

怀揣崇尚科学、追求真理的理性精神，也怀揣担当社会责任以及追求人性深度关怀的激情，朱迪斯·博顿教授和她的同事们早已磨合成了一支高度专业化、充满社会责任感和实践精神、精力充沛、团结合作的教师团队。他们紧紧围绕美术教育这个轴心，发展出了经过重新审视和整合的哲学、历史学、心理学、美术学、博物馆教育、课程论和教学法。在同心圆式的课程结构中，

每一门课程都在践行着理论与实践紧密结合的原则，每一门课程都力求相互交集照应，每一门课程都在凸现以人为本的深度反思与发问，每一门课程都以培养发现问题与解决问题的能力为旨归，而他们的课程内容和课程结构本身也处在不断的反思和发展之中。

使我印象尤为深刻的是哥伦比亚大学的“师范学院标准”，即“TC标准”。作为学院的培养目标 and 评估标准，其包含了如下五项要求：1.探究和反思的实践者；2.负责任的、终身的学习者和实践者；3.以学生为中心的专业教育工作者；4.有效的合作者；5.主张社会公正和多元化。这五项要求都是针对未来的教师而言的，对应着这五项具有明确价值判断的世界观层级的抽象表述，师范学院的不同专业均从概述、结果（意向、知识、技能）和评价三个方面，进一步将其转化为各自具体的专业理解和要求。这又是同心圆结构：不仅是价值观、知识观、方法论的同心圆，也是对学生和教师要求的同心圆，还是校内学习和终身学习目标的同心圆。那一个月，我天天听课，沉浸在哥大的校园文化和课堂教学的氛围中，也多次随考核研究生教学实习的教授，驱车去纽约郊区的中小学听美术课，一再感受着一种追求社会进步和教育公平理想而极富实践感的哥大精神。在师范学院大楼的入口处，有一座不大的杜威头像，与学院的历史照片和其他重要人物的雕像一道排列在长长的走廊两侧。我望着那颗消瘦而倔强的头颅，深感他的精神所召唤的力量。五十多年前的杜威虽死犹生，他的思想和

实践已经深深潜入了哥大的学术传统之中，至今光耀烛照。

课程建设需要丰富的学术文本。作为研究生课程的参考书目，除了经典文献，还必须能够同步分享国际知识界和美术教育界的当下发展。因此书目的选择也是我在哥大课程考察的课题之一。我把目光锁定在美术教育专业各个课程的教授开列的参考书目上。这里不能不提到潘晴博士，当时她正在哥伦比亚大学博顿教授门下攻读美术教育专业的博士学位。她精力充沛，光彩照人，对人热情而不轻佻，做事严谨守约而细腻周到。她的英语极为娴熟，工作效率很高，我深感教授们对她的喜爱，有她做沟通双方的桥梁，事半功倍。她为我一一找到各位教授，请他们在各自长长的参考书目清单中，选择推荐最重要的书目。有一晚，她陪我到学校电脑房上网查阅我们要寻找的书，一口气连续工作了三四个小时，最终将订购书籍的事全部搞定了。那份订单正是读者面前这套“美术教育学译丛”的原始构想。毋庸讳言，最终出现在这套译丛中的书目有相当的偶然性，这是因为回国后，与国外出版商谈判中文版权并获得授权常有十分无奈的情况，例如久无应答，或告知中文版权已售，其结果不免模糊了原先书目序列的学术逻辑。

翻译队伍是至关重要的因素，除了中央美院方面可以组织到的有专业基础、翻译经验和个人兴趣的教师参与，还需要更多人手。事有机缘，我曾邀请王柯平教授为研究生部的博士生班讲授西方艺术哲学中本雅明、阿多诺的美学，当时随意请教美术教育方面的西方译著，不想他本人便是四川人民出版社出版、滕守尧先生主编的“美学、设计、艺术教育丛书”的主要译者。20世纪90年代以来，国内已经出版的具有广泛影响的国外美术教育著作的译丛，一套是湖南美术出版社出版、尹少淳先生主编的“美术教育译丛”，另一套就是王柯平先生参与的四川人民出版社的译著丛书，其规模之大，至今仍源源不断地有新译著问世。两套丛书

引进了西方现当代美术教育史中的经典著作以及“跨学科美术教育”（又译为“学科基础上的美术教育”）的代表著作，在新世纪以来国内如火如荼的美术基础教育新课改中，已经显示出了越来越重要的作用。与已有两套丛书的视角略有差异，本套译著的选目，因为来自当下哥伦比亚大学美术教育专业研究生的参考书目，因此更新，更多地包含了具操作性的中小学课程设计的研究著作。王柯平教授给予我们的工作以热情的理解和支持，由于他的介绍，他的前后几届跨学科文化研究方向的研究生加盟了本套丛书的译者队伍，为翻译工作提供了生力军。

无论如何，这是一项巨大的工程，需要有实力、有胆识的出版社支持。美术界的湘军历来有名气，湖南美术出版社更像是他们的大本营，他们自出奇兵，把出版放在当代艺术和艺术教育的大格局中来做，魄力、雄心与苦干无人能敌。90年代以来，单是在基础美术教育领域中，他们既推经典图书，又推领军人物，至今集出版、研究和教师培训于一体。这次他们独家承担译著丛书的出版工作，奉献于基础美术教育的热忱可见一斑。

21世纪的中国，随着民主政治和公民社会的发展，基础美术教育正在日益彰显它的重要意义和无尽魅力。如果说当下美术界可有与‘85新潮之深远意义相比的历史现象，那就是基础美术教育所进行的深入改革。艺术教育诉诸人性、人格、修养和创造力方面的独特的教育价值，将随着基础美术教育的全面更新、提升与展开，贡献于中华民族现代复兴的明天。

谁奉献于基础美术教育领域，谁就奉献于未来；谁引领基础美术教育领域，谁就引领未来。谨以此丛书的出版，献给心存大爱的同事、同道和同胞。

陈卫和

于中央美术学院

2008年6月

目 录

第一章 概述

找到你的定位——为何要教美术?	5
理解这世界的两个方法	7
美术教学的基本原理是什么?	7
美术教育的当代途径	8
建立你自己的美术教学原理	11
设计美术教学地形图	12
本章小结	13
活动建议	14

第二章 美术内容教学框架

美术素养的基础概念	17
背景	18
内容	24
形式	26
本章小结	30
活动建议	31

第三章 美术与生活、社会需求和其他学科的关系

回答泰勒的第一个问题	34
回应社会需求	37
回答泰勒的第二个问题	44
回答泰勒的第三个问题	47
本章小结	49

第四章 基础概念、考核作业与评定

美术课的基础概念：从主题思想着手	53
通过提问勾勒主题思想	58
考核作业	59
如果考核作业还不够	61
评定：确定学生知道和理解了什么	61
考试与测验	63
评定准则	65
成绩单与核对表	67
设计一堂课：背景与范例	67
像基弗一样思考	68
使用教学设计地图	69
本章小结	74
活动建议	76

第五章 教学程序

教授象征意义的两个方案	79
教学设计：全局与日常程序	84
一堂课的筹划与准备：三个类型的范本	91
教学程序的最后一点：建立循序渐进的单元结构	93
本章小结	93
活动建议	95

第六章 创造最佳学习环境：课堂管理及其他

设计课堂管理方式的主要原则	97
课堂管理四要素：教室布置、程序、纪律和奖惩	100
暴力与危险情况	108
课堂监督	109
通过课堂管理支撑民主学习环境	111

本章小结	118
活动建议	119

第七章 美术材料与美术词汇

美术材料的选择	124
美术材料选择的标准	124
美术课堂上美术词汇的介绍与运用	137
本章小结	139
活动建议	140

第八章 有关艺术的讨论与写作：美术史、美术审美与美术批评

什么时候向我的学生介绍以及运用美术术语比较合适	143
美术史的教学	148
美学的教学	157
调整安德森的模式以适应你的课堂	162
其他美术批评策略与活动	167
本章小结	172
活动建议	173

第九章 认知与情感应用

学习领域理论	175
有关认知与情感的其他视角	182
本章小结	188
活动建议	189

第十章 学习者需求：有关孩子心智发展的概念

一般认知发展理论	192
艺术教育中的发展理论与研究	195
认知发展理论之人们如何理解绘画	199
特殊需求的孩子	201
本章小结	204

活动建议	205
------	-----

第十一章 学习者需求：学习理论

我们对大脑功能有何了解?	208
霍华德·加德纳的多元智能理论	211
本章小结	218
活动建议	218

第十二章 艺术教育专业人士职责

成为专业人士意味着什么?	220
全国评定委员会	222
敢为人先	223
一名尽心尽责的教师该做什么?	227
在你起航前,我们的寄语	230
本章小结	231
活动建议	231

第一章

概述

导读：

1.为什么要让我的学生理解美术？这样做有何必要？

2.专业美术教师和非专业美术教师有何不同？

3.美术教学的基本要求是什么？

4.通过学习视觉艺术，我的学生能有些什么收获？

5.为什么“指南”一词是美术教学的恰当比喻？

用图画或语言表达思想感受的最有力的手段，杰罗姆·布鲁纳（1966）称之为叙事性思维模式。暗喻和明喻都是可以加以深刻理解的叙事方式之一。本书的书名《美术教学指南》就是一个暗喻，旨在暗示美术教学不能只照本宣科、传授技巧而不告诉学生艺术家是如何利用这些工具来洞察世界的。美术教学就好像在大海中航行，“指南”意味着小心谨慎、深思熟虑地前进，并且对沿路的障碍、路标和风景都了如指掌。对热衷于冒险的人来说，指南可以让你获得对于未知的掌控感，因为你可以就路线和目的地等做出选择——选择你所感兴趣的路线，能够吸引学生参与其中的路线，以及需要冒险的路线。

“指南”意味着引导，而不是盲从前人走过的路线。即便已对目的地达成了共识，也要意识

弗兰克·斯特拉，一名独创性的艺术家，正打破一切壁垒，把他认为必要的一切应用到他的画作中……他从来就不会故步自封。他一直在探索新式的抽象艺术和洞察世界的新方式。他称得上是个探险家。

——赫斯琼博物馆馆长詹姆斯·德米特里

到通路不止一条。一条路或许比较近，另

一条或许风景优美，第三条或许走起来更轻松。走任意一条路都能收获独特的体验，其中蕴含着不同的感悟、迥异的成长历程以及学问。无论你是否是一名小学美术老师还是一名中学班主任，你的职责都是创造一种氛围，让你的学生勇于独辟蹊径，并且意识到——借用一句已故艺术家、新闻摄影记者丹·艾登（1997）的话——“旅程即目的地”，然后在他们到达时，帮助他们总结知识经验。

这样的教学方式在某些人看来会非常陌生，他们在美术教室里的经历仅限于学习使用美术材料的各种技巧，以及线条、色彩、结构等方面的理论。这本书不只是一本美术教学指导用书，不是那种分课时探讨临摹技巧和形态特征而不引人深思的旧式课本。我们希望这本书能够给予你制定一门新的美术课程（或所有教育课程）的方法、知识和动机。要学到真才实学，一个人必须勇于尝试，必须越出他感到习以为常和安然自在的领域，而进入到全新的、未知的境界。不仅对学生来说是如此，对老师来说也是如此。我们的信念是，美术和思想密切相关，美术教学应当基于美术界和美术教育的当代思想，美术指导应侧重于让孩子们探索那些思想，以及那些思想是如何与他们的生活相联系的，而把艺术作品当作这种探索的实证。作为教室里的引导者，你必须对课程进行规划。如果你成功了，你将培养出一批能够自我引导的学生，他们将找到自己的路，在艺术的世界里徜徉。要做到这一点，有三条基本原则可供遵循，它们可以为我们的美术教学思路提供指引。这些原则基于当代美术和教育理论，并且有越来越多的研究和实践证实了其可行性。

可以说,《美术教学指南》一书的谋篇布局和具体内容都是在以下这些信条的驱使下完成的:

一、探讨当代思想和美术潮流是美术教学的最佳起点。这样最能勾起学生的兴趣,把他们与他们所能接触到的美术作品联系起来。学生诚然需要通过美术史了解美术,但教学应当从反映他们所熟悉的世界的作品开始。

二、采用构成主义教学法,即让学生理解而不是死记硬背、模仿技巧。围绕一些主题思想和核心问题组织教学,学生获得的不仅仅是美术知识,更是对于美术丰富持久的理解。

三、要让学生形成对美术的持久性理解,教学内容应当不仅仅是学习使用美术材料和画出漂亮的图案。教学内容应侧重于用美术作品来表达思想,以及批判性地分析他们平时所见的美术作品,即分析作品的内容、作品的背景和艺术家所采取的艺术形式之间的相互关系。

一个例子:

作为老师,你会如何讲授名叫“游记”的美术作品(图1.1)呢?作品的创作者理查德·凯格勒靠出售他制作的3000多本独一无二的手工书供自己读完了研。在图书馆里是找不到这些书的,它们已是纽约布法罗的波奇菲尔德·彭尼美术馆的典藏之一。如今,他把他的兴趣投入到工作中,建立了一家名为“P22字体工厂”的公司,主要业务是设计电脑字体,其设计灵感来自于美术、历史,甚至是科学。我们不妨来看一看《游记》这部作品,并想想上述三条原则——现代美术、构成主义教学法,以及美术内容、背景、形式三者的关系——是怎样增强学生对美术的理解的。

从凯格勒的书中可以看出,当代艺术家已重

新定义了美术,并且他们的作品可以反映出你的学生的那个世界。尽管当代美术在许多方面各有千秋,但它们有三点是比较一致的:意识到美术传统在其关联性和目的性方面都需要接受挑战;意识到我们正从一个以文字为主要文化形式的社会过渡到一个以视觉文化为主的社会;意识到观赏者也是美术作品内涵的积极创造者。

当代的出版商让我们不由得揣摩他们工作的性质——究竟是一门手艺还是一门艺术?传统出版商的职责是创造具有审美价值和某种功能,让读者能够把注意力集中在文字上的书籍。

凯格勒的作品当然都是真正的书,它们都有插图,有封面,有书脊,有书页。但是,与书的传统功能相比,他的书里还有着更丰富的内容。只要仔细观察,你就会发现那些书的封面下藏着各式各样的小玩意:有仿古旧的、小到毫不实用的地球仪,有公路图的碎片,有微型的玩具指南针,有介绍作者艺术的大理石花纹纸片,有难以派上用场的空白书页,以及漂亮到叫人不忍心书写的装饰性版式。

他也借助了一些传统的手段,只是变了下花样以达到自己的目的。譬如,出版商根据出版目的,会把书做成不同的大小和形状。他的作品里

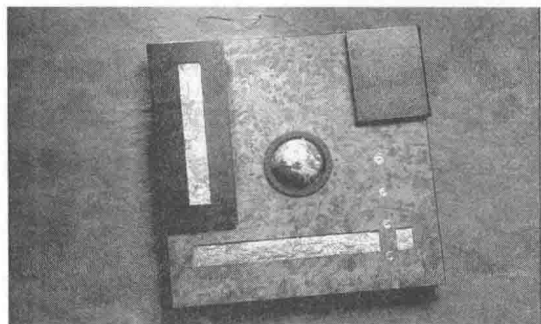

图1.1 游记 1991 理查德·凯格勒

有皮面装订的口袋日记本，面积只有护照大小，让人想起游牧民艺术家用的袖珍记录本，封面上贴着凡·高和海明威的头像，从封面上开的小口中还能瞥见里面的地图片段。虽然书本大小类似于日记，但《游记》凸起的封面显得过于笨重，并不适合远足时随身携带，尽管“游记”这个词的定义是用书本、影片、视频、幻灯片等媒介体现的旅行记录。通过这种方式，他在告诉我们这并不是一个功能性物件，我们得从中寻找其他的意义。书本的大小和形状应当被视为象征性的，而不能只从表面去理解。在他众多的选择中，他最终决定用他的书来表现一个旅行的暗喻，用书中所有的匠心帮助读者冥想有关旅行的思想和感受。

凯格勒的作品——一本在功能上颠覆传统的书——反映了你的学生眼中的世界。学生所获得的大部分信息并非来自于文字，而是来自于图像。《游记》用非传统的方式制作书籍，帮助读者了解到一个新的、陌生的地方旅行是何种感受，并将旅行与生活的其他方面联系起来，譬如设定目标、冒险和寻找机会等。他始终让读者自行进行联想。书中的图片、艺术手法和附件相结合形成各种象征，不同的读者可以从不同的视角加以理解，从而创造出不同的含义。稍后我们会讲到，积极的、侧重于理解的学习允许多个答案的存在，但这并不意味着所有的答案都是正确的。个人的联想有可能形成理解，也有可能導致误解。当代艺术家已认识到积极的观赏者可以决定他们作品的内涵，而且也鼓励他们这么做。

观赏者的积极参与也是构成主义教学的核心。在进行构成主义教学时，我们不仅要要求学

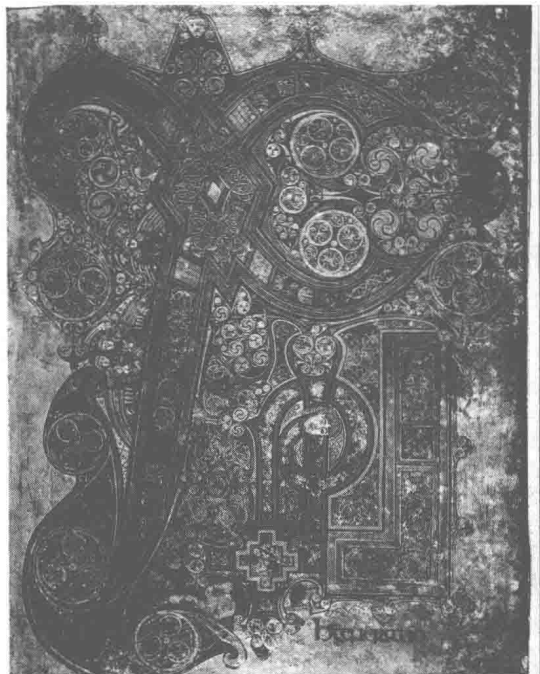

图1.2 凯尔斯书 8世纪 凯尔特僧侣

生探索凯格勒作品的意义，也要要求他们探索他们自己作品的意义。

凯格勒同样也依赖于颜色、材质等形式特征来表达作品中的感受、创造出漂亮的附件。初看作品时，读者会觉得所有的附件都浑然一体，所有的颜色和材质相结合，形成视觉上的统一感。这是他表达“旅行是一种愉悦的体验”这一理念的方式之一。不同的材质象征着不同地方的地形。换言之，该作品的形式特征，例如制作技巧，旨在象征性地探索和旅行有关的可能思想和感受。

作为老师，如果你坚持使用过去40年一直沿用的方法就《游记》进行教学，侧重于其创作技巧与设计特征（单指形式特征，如线条、形状、颜色等），你的学生将只会学到图书制作技巧，包括大理石花纹纸的做法、书籍装帧之类。他

探索和迷失之间的区别何在？

——丹·艾登

想？

你可以向学生提问：“凯格勒为什么要制作一本日记本大小的手工书，又叫人难以用它来写旅行日记？凯格勒所指的是怎样的旅行？是思想的旅行吗？是尚未启程的旅行吗？它是否带有讽刺意味？它是不是一个暗喻？”凯格勒把独一无二的手工书作为一种艺术形式，让人们自己去填满书中的空白页。于是，读者就成为了某种意义上的作者、评论家、记录员和年代史编者。凯格勒的手工书不仅仅是漂亮的、引人深思的艺术作品，而且可以改变读者的角色，让他们积极地参与到书的内容中；从后现代、后构成主义的意义（后文将详述）上来说，还能够积极地创造作品的内涵。“作者记录了些什么？有些什么可以与人分享？有什么机遇和体验有待发生？”通过讲解《游记》之类具有丰富、多层意义的作品，你会让学生了解艺术家是带着怎样的洞察力和理解力去处理作品的内容（如暗喻）、背景（不同的视角：是读者赋予了作品意义还是作者赋予了读者意义）和形式（怎样加工材料来表达作品的内涵）。此外，也可以聚焦于其他主题与中心思想，例如采用跨学科活动的形式，如语文—美术课，让学生制作他们自己的手工书。

《游记》采用传统的图书制作技巧、形式特征，以及附件的内容和背景来探索有关旅行的思想。在学习这部作品时，学生可以积极地探讨这些思想，并将之与自己的生活建立联系，因为这

们或许也能制作出迷人的作品，但他们的作品是否能像凯格勒的作品一样提出问题、探讨思想？

些都属于当代思想，凯格勒的探索方式也格外引人入胜。学生可以学会使用传统的图书制作技巧来表达个人的思想。对于年纪稍长的学生，可以要求他们制作一本非传统的书来探索自己的人生目标，或是如何定位自己在集体中的角色。他们也可以探讨丹·艾登的那个问题：“探索和迷失之间的区别何在？”他们要自行决定加入些什么附件、书的大小和形状、采用哪种图书制作技巧，以及怎样结合所有这些因素来创造反映他们思想、感受和信仰的暗喻。对于年纪小的学生，可以要求他们用色彩和材料制作一本书，表达他们看到某种新奇事物时的感受。或者，可以让他们制作一本传统意义上的书，每个学生制作其中的一页。他们还可以用立体材料来给自己的书做封面。

这一整本书都在为你提供方法，帮助你的学生探索美术作品的内容，获得深层次的理解。就如同《游记》一样，经过准备，你已有了教学的工具和手段，但空白的书页还有待充实。

找到你的定位——为何要教美术？

事实证明，视觉认知已成为一种主要的交流方式，而所有形式的艺术一直是人的本质中的重要组成部分。目前已知的最早的手工艺品中，就有一些是艺术品。在德国发现的一支长笛是用35000年前的鸟骨制造的；欧洲的200多个洞穴里都发现了壁画，有的已有3500年历史；欧洲各地发现的维纳斯雕像都已有27000年

把人的注意力局限于世俗问题上等于限制人文精神。

——史蒂芬·霍金

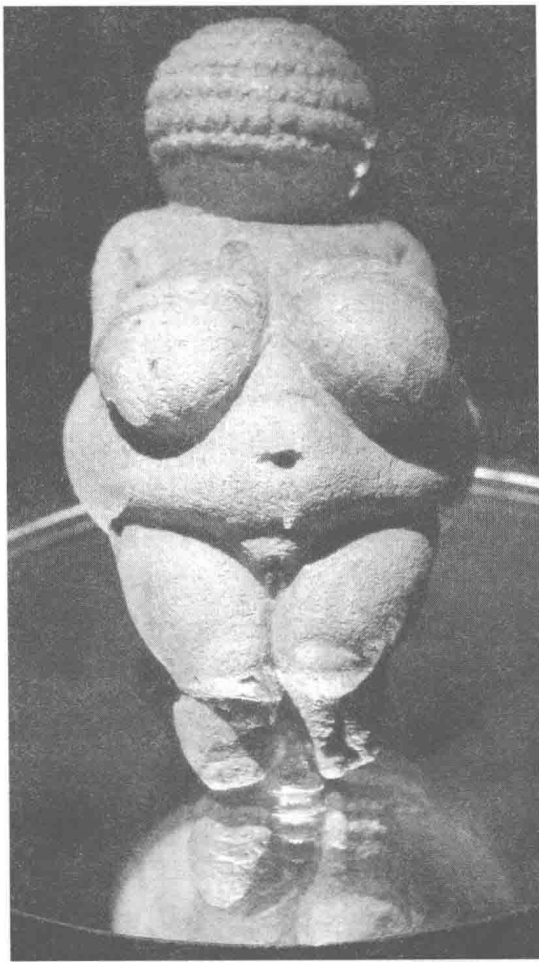

图1.3 维伦多尔夫的维纳斯 公元前24000—22000年 奥地利维也纳自然史博物馆

之久。这些工艺品的复杂度和精细度都达到了较高层次，这意味着它们并不是最初创作的艺术原型，而是经历了很长时间的发展后创作的作品。

人类在那么早的时候就已开始进行艺术活动，这格外值得称道，要知道那时候连生存都还是个问题。到底是什么如此重要，让远古的人类愿意从生存斗争中抽出时间来创造这些乐器、壁画和雕像？

图1.4 阿根廷圣克鲁斯省手洞内的壁画 公元前11000—7000年

研究艺术的社会学家穆克吉（1959）认为，艺术是感知、理解和交流人类经验的一种方式。与之类似，人类学家艾伦·迪萨纳亚克也总结道：“艺术存在的目的，是为了体现和强化社会共享的重要经验，这正是今天我们所渴望却正在消亡的。”通过我们祖先创造的艺术品和工艺品，我们足可以论证，在远古时期，图像先于文字作为传递历史、信仰、价值、经验和思想的工具而存在。社会学者注意到，随着电视、电影和其他新兴技术的出现，我们现在的社会比过去任何时代都更依赖视觉（人体内近70%的感受器都集中在眼球里）。然而，在当今的大部分学校中，文字被视为表达和交流的主要方式，仍旧是学习的重要；少有学校和政客意识到视觉艺术的重要性，他们对“怎样才算是文化”这个问题的定义依旧狭隘。

考虑到西方文明发展中对客观性与日俱增的尊崇，这在很多方面看来并不难理解。人类需要记录和交流知识经验，而文字在传递信息和逻辑推理上如鱼得水。可是，人非机器，人的感情、看法和体验与数据资料同样真实，对于他们对生活的理解来说则可能更加重要。35000多年以

前，一名古人类用芦苇管吹喷颜料，在法国的一个洞穴的洞壁上留下了上了色的手掌印。而世界各地，包括澳大利亚和阿根廷，都发现了类似的手掌印。古人这么做，便可以让后人知道，洞壁上那些美轮美奂的图画并不是偶然间留下的，而是在某人组织下进行的创作。艺术家的形象、经验和存在就依靠这个简单的标志永远地保存了下来，一个标志胜似千言万语。

理解这两个世界的方法

虽然学术机构都倾向于把文字和图像分隔开来，但事实上，它们是不能分割的。无论是个人还是集体，都有赖于两者的统一来记录、反映、交流、丰富和留存人类体验。杰罗姆·布鲁纳（1986；1996）提出了两种思维模式，即两种理解世界的方法。布鲁纳认为，要理解人之所以为人的全部特征，就必须两种思维模式都采用。第一种叫作逻辑科学思维模式，适用于可测量、可观测、可证实的事物，即客观知识。它依赖于理性思维、因果关系和假设。这种模式对于探索自然界的方方面面游刃有余，对于建构与理解包括社会、文化、个人世界在内的其他领域却捉襟见肘。

第二种思维模式叫作叙述性思维模式，它更适用于意图、情感、灵感与信念，是建构社会、文化、个人世界的主要工具。其重要性并不亚于逻辑科学思维模式。它所依赖的是故事性、隐喻和类比。它反映的是——用布鲁纳的话说——人类寻找和创造意义的自然倾向。

今天的政治氛围限制了许多学校对学识的

定义，简单地把读写能力与知识文化等同起来。无论是教授语言艺术还是视觉艺术的教师，都有责任拓宽对文化知识的定义，引导学生采用叙事性思维模式，促使他们把对学科知识的理解当作寻求和创造意义的方式。一个人对内容、背景、形式的了解越深，他所受的文化教育程度也就越高。很长时间以来，美国12年教育制中的视觉艺术课程一直受到良性的忽视。与其他文化教育形式一样，受过视觉艺术教育的人与没受过视觉艺术教育的人在洞察力上有明显差异；艺术经验有限的人往往难以看清或理解这一大局。作为一名教师，你有责任让你的学生和学校意识到，艺术和视觉教育在今天以视觉文化为主的社会中占有重要地位。你可以通过你自己的项目来告知他们这一点。

美术教学的基本原理是什么？

裹足不前：现代主义对美术教学的影响

在过去45年里甚至更久，形式主义（即把艺术的表面特征，如设计元素和原则，作为评价的唯一标准）无论是在审美、批评、艺术性还是社会思考方面都已退出舞台。然而美国大多数学区近期的报告显示，在它们的12年美术教育中，让学生理解设计元素和原则依旧是主要的课程目标。这是美国国家艺术基金会的首席研究员布伦特·威尔森在看过1988年对国会的有关美国艺术教育状况的报告后特别提出的一点。这就像是只重视语法结构的语文教学。为什么会如此脱节？为什么学校中的美术教学竟与当代美术与文化界的

显著思想毫无干系?

尽管形式特征已与今日的艺术家和艺术教学关系已不那么紧密,但在现代史上,尤其是20世纪上半叶,艺术家、作家和批评家曾一度对艺术形式极其重视。现代主义的根源可追溯至工业时代。对艺术形式的注重就是在工业时代的社会与文化背景中形成的。当现代主义延续到20世纪初,艺术家们发觉自己和自己的艺术已与社会脱节。他们只为艺术而艺术,追求纯粹的审美价值。而历史却呈线性发展,思想在不断地更新换代。在这种日新月异的变化中,贝尔(1914)和弗莱(1920)等作家认为形式是评判艺术质量的一根准绳。先锋派艺术就充分体现了这一想法,成为现代艺术家的新宠。“‘先锋派’一词的原意有着双重暗示,即审美上的革新和对社会的叛逆;它的具体表现为,一些精英艺术家与知识分子游离在社会边缘,自我封闭。”(加布里克,1984)现代主义对于纯粹的形式的追求和把艺术与社会分离的倾向,导致一般公众无法理解其艺术,无法从中寻找意义。先锋派的要旨——改变和叛逆,成为了衡量现代艺术进步的标尺。它为艺术提供了焦点和目的。到20世纪50年代末60年代初,形式主义这一艺术界曾趋之若鹜的目标终告破产。而抽象表现主义、极简主义和建筑艺术的国际风格成了现代主义最后的喘息。在流行

艺术和概念艺术中,一种新的态度和思维倾向逐渐形成了。

现代主义与其说是在打破旧事物,不如说是在建立新事物,它为艺术家和批评家建立了一个很好的攻击对象。

——罗宾斯

美术教育的当代途径

1956年,美国成为首个非农业人口中有半数

为白领的国家。虽然当时很少有人意识到,但社会又在经历深层次的变革,这次变革的重要性不亚于工业时代,而且席卷得更加迅速。电子科技问世以来,社会发生了翻天覆地的变化。其结果之一是,人们的乐观精神在消退,取而代之的是怀疑态度。

社会结构从工业型社会向信息型社会的转变,深刻地改变了人们的日常态度、信仰和价值观。莱文(1983)描述了艺术潮流中是怎样体现这一新文化态度的:

它(这种新文化态度)了解这个时代的缺陷,了解通货膨胀与货币贬值,了解物价的上涨。于是它引用、搜寻、掠夺和回收过去。它采用的方法是综合而不是分析。它风格自由,不受限制。它充满玩心,充满怀疑,不否认任何事物。它可以容许模糊、对立、复杂和不连贯,反常地包容一切。它模仿生命,接受笨拙和粗糙,采取的是业余的立场。它以时间而不是形式为结构,关注背景而不是风格,一方面使用记忆、研究、表白、虚构,一方面又使用讽刺、怀疑和奇思怪想。

后现代主义意象与现代主义意象形成强烈反差。马克·罗斯科的14号画作(图1.5)就是现代主义理想的典型代表。罗斯科创作颇丰,具有里程碑意义,在抽象表现主义运动中,他是色面绘画的公认领袖。通过使用大面积的色块,使之仿