

21世纪高等师范院校学科教学论教材

美术

MEISHUJIAOXUELUN

教学论

主编 高明

陕西师范大学出版社

21世纪高等师范院校学科教学论教材

美术 教学论

主编 高明

编者	高细媛	黄培蓉
	李东风	梁卫民
	邵媛	陶旭泉
	王晓玲	文 化
	解安宁	张志强

陕西师范大学出版社

图书代号:JC8N0007

图书在版编目(CIP)数据

美术教学论/高明主编. - 西安:陕西师范大学出版社,2007.11
21 世纪高等师范院校学科教学论系列教材
ISBN 978 - 7 - 5613 - 4060 - 8

I. 美... II. 高... III. 美术—教学研究—师范大学—教材
IV. J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 161799 号

美术教学论

高 明 主编

责任编辑 马 莉
责任校对 张志强
封面设计 领航设计
出版发行 陕西师范大学出版社
社 址 西安市陕西师大 120 信箱(邮政编码:710062)
网 址 <http://www.snupg.com>
经 销 新华书店
印 刷 西安东江印务有限公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 20
插 页 2
字 数 350 千
版 次 2008 年 1 月第 1 版
印 次 2008 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5613 - 4060 - 8
定 价 29.00 元

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题,请与本社教材中心联系、调换。

电 话:(029)85307826 85303622(传真)

21世纪高等师范院校学科教学论教材

编委会

编委会主任 罗增儒

编委 (以姓氏笔画为序)

王较过	白文新	史 兵	卢康娥	朱明光
刘天才	李少伶	李文铭	李景阳	张正东
张迎春	汪 忠	吴俊明	何润伟	宋 瑾
赵克礼	杨承印	罗增儒	姬秉新	袁书琪
高 明				

前 言

为了适应基础教育课程改革的需要,变革课程教学论教材相对陈旧的状况,同时,也为了在新世纪开始之际,通过历史回顾和初步总结,促使学科教学论的日趋成熟,陕西师范大学出版社策划编写一套《21 世纪高等师范院校学科教学论》教材。经过各学科专家的多次讨论,确定了此套教材的四个基本特色。

1. 体现时代特色。此套教材是在中国教育大变革过程中组织编写的高等师范院校本科教材,一方面体现基础教育课程改革的理念和要求,另一方面体现高等师范教育自身发展的特色和与时俱进的最新成果,包括现代教育理论成果和近年来成功的教学实践成果。

2. 体现创新特色。此套教材在继承教材教法经验的基础上,对传统学科教学论的框架有所突破,内容有所创新,体现现代教育理念和先进的方法体系,成为新世纪贯彻素质教育的学科教学论新平台。

3. 体现基础性特色。各科教材均精选教师教育所必备的基础知识和基本技能为其主干内容,以课程论、学习论、教学论、教育评价为主线展开,注重教师基本能力(包括多媒体技术的使用)的培养。

4. 体现实用性特色。明确为中学教学服务、为学生走上讲台服务的主旨,从内容到形式都为学生学习和将来适应中学教学工作的需要服务,体现可操作性。在对理论阐述的基础上,介绍具体方法和实施过程,体现案例教学,注重与社会生活的联系,使学生感到真实有用,乐于学习。

为此,各学科从提纲的草拟到编写人员的组织都经过了认真研讨和严格筛选。从目前的情况看,经过国内广大学者的共同努力,各科都实现了编写的意图。同时,我们也看到在学科性质与一般教育理论的结合上,在实践性与理论性的平衡上,在多学科融合与本学科独立性的协调上,还存在一些需要进一步研究的问题。这反映了学科教学论正处于发展中的特点,不同的观点、不同的角度恰好为学科教学论的建设注入了无穷无尽的活力。

如今,这套教材已出版四年了,在全国近四十所高等师范院校使用,接受了专家和广大师生的实践检验,先后获普通高等教育“十一五”国家及规划教材、教育部 2006 年全国教师教育课程资源“推荐资源”、“优秀资源”和陕西省 2007 年优秀系列教材等殊荣,得到了较高的评价。

但是,随着基础教育新课程改革的深入,高中段课程标准的颁布,在基础教育教学层面许多新教法、新学法不断涌现,新的课程标准教材也在实践中得到不断完善,师范院校的教材教法课也在实践中得到调整。因此,在广泛征求使用院校意见的基础上,我们对此套教材一方面进行了重新修订,另一方面,也根据基础教育新课程改革要求,增加了品种,使此套教材涵盖更广,更加适应基础教育及教学实际。值此修订再版之机,我们特别感谢给予本套教材热切关注并亲自作序的华东师大课程与教学研究所所长、博士生导师钟启泉教授;感谢全国各地使用院校师生提供的意见和建议,使我们此套图书更趋完善;感谢陕西师范大学出版社为本教材的出版付出的辛勤劳动和所提供的经费支持。

丛书编委会

序

钟启泉

当代教育的改革和发展已经开始聚焦在变革学校课程与教学的层面上,当前我国正在进行的基础教育课程改革,就在相当程度上回应了我国教育所面临的挑战和现实问题。课程改革是教育发展和发展的关键环节。2001年6月,教育部颁布了《基础教育课程改革纲要(试行)》,并决定从2001年秋季开始,用5年左右的时间,在全国范围内实行基础教育新的课程体系。新课程的实施是我国基础教育战线一场深刻的变革,新的课程理念、新的教材体系、新的评价观念,既强烈冲击着现有的师范教育体系,又对广大教育工作者提出了更高更新的要求。

教师发展是课程开发的中心。课程与教学的变革和发展需要一线教师的积极参与,教师自身的理论素养和实践能力是决定课程与教学改革成败的关键。新课程在课程理念、课程目标、课程功能、课程结构、课程内容、课程实施、课程评价及课程管理等方面都发生了重大变革,较原来的课程有了重大创新和突破。它既要求师范院校在现有的教师培养过程中融入新课程理念,使未来的教师能够了解新课程、理解新课程,又要求一线教师更新教育观念,改进原来习以为常的教学方法、教学行为和教学手段,重新确立和认识自己的角色,改变课堂教学组织方式,提升课程意识,提高教师专业化水平。

由陕西师范大学出版社出版发行的《21世纪高等师范院校学科教学论》系列教材,以培养适应新课程和新教材的新型教师为出发点,本着为教师教学服务的原则,努力凸现未来的教师以及在职教师如何更快更好地适应新课程理念下各学科的教学。本套教材在扼要阐述教学理论的基础上,详细介绍了各学科教学的具体方法、过程,展现多层次的、多种类的教学设计和方案,具有较强的实用性和可操作性。更难能可贵的是现代教育技术应用在该教材中自成章节,教学内容设计亦尽量利用现代教育技术,为未来的教师适应新课程下的教学需要提供了一个平台。

这套教材突破传统学科教学论的局限,体现当代基础教育课程改革指导纲要的基本思想,以新的教育理念贯串全书,把新课程标准的各项要求融入其中,力图把握学科教育发展的脉搏,介绍和分析各学科教学的特点,勾勒出各学科教学的整体轮廓;同时,教材所表达的学科教学发展的最新理念将对我国学科教学的转型产生一定的促进作用,而其分析和介绍的学科教学的实践模式亦将对我国新的课程改革和教学实践产生一定的促进作用。而且,这套教材具有相对完整的体系,它由十二部著作组成,既阐释和分析了学科教学的一般理念和学科教学的设计范式,也包容了学校课程体系中的绝大部分学科。就整套教材来看,它又是我国课程和学科教学论研究的一项系统工程,它的出版在一定程度上推动了我国学科教学论的理论研究和实践探索,同时也有效地推进了学科教学过程的优化。

这套系列教材由全国基础教育课程标准研制核心组成员、学科教育专家以及一大批长期从事学科教学论教学的中青年学者共同参与编写。教材所涉内容贴近一线教师的教学实践,充分反映学科教学方面最新的研究成果,为师范院校本科生的学习和在职教师的进修提供了系统的学科教育观念、教学设计的策略以及课程教学的科学性知识。它既可作为师范院校本科生必修的教法课教材,也可作为在职教师培训的适用教材,也是在职教师更新教育教学观念、理解新课程标准、提高教学艺术的较好的参考读物。

目前,几乎所有国家的课程与教学改革中,教师专业素养的提高都被视作一项重要的策略和任务,我国现实的基础教育课程改革同样高度重视这项策略和任务的有效完成。教师专业素养的提高是一项复杂而艰巨的工程,它既需要师范院校的专门培养,又需要教育主管部门有计划地开展正规的师资培训;既需要推广和实践我们已经取得的成功经验,更需要教师从专业发展的角度展开积极的自主学习和研究。“21世纪高等师范院校学科教学论”系列教材为广大教师提高专业素养开辟了一条很好的途径。

课程改革的成败关键在于教师。希冀师范院校学生和广大教师能够积极了解新课程、理解新课程,增强课程改革的信心,提高运用新课程的能力和水平,以课程改革为重要契机,在理论上提升,在实践中学习,在反思中进步,努力提高专业化水平,并以主人翁的姿态投入到实践新课程的浪潮之中。

愿我们与新课程共同成长!

目 录

绪 论 教学理论的演变	(1)
第一章 美术教育的发展与目标	
第一节 美术教育的产生与发展	(5)
第二节 美术教育的现状与未来	(13)
第三节 我国美术课程改革的目标与理念	(23)
第四节 美术教育与社会的可持续发展	(25)
第二章 美术教学理论	
第一节 中学美术教学的本质	(29)
第二节 教学过程的理论探索	(35)
第三节 西方美术教育理论	(45)
第三章 美术教学的内容	
第一节 美术教材概述	(53)
第二节 义务教育阶段美术教学内容	(63)
第三节 高中美术教学内容	(73)
第四章 美术教学的基本原则	
第一节 美术教学原则的基本概念	(89)
第二节 美术教学原则的主要依据	(92)
第三节 美术教学原则及实际意义	(95)
第五章 美术教学的方法和步骤	
第一节 美术教学方法的基本认识	(115)
第二节 美术教学的常用方法	(122)
第三节 美术教学的准备工作	(127)

第四节	培养学生创造性思维和可持续发展的教学方法	(140)
第五节	美术教学的步骤	(143)
第六章	美术教学的设计与实施	
第一节	教学设计概述	(153)
第二节	美术课堂教学设计	(157)
第三节	美术课堂教学设计与实施案例	(162)
第七章	美术教学技术与媒体运用	
第一节	美术教学技术与媒体概述	(175)
第二节	计算机辅助教学原理	(181)
第三节	Internet 上的美术教学资源	(184)
第四节	教学软件的编制	(189)
第五节	微格教学概述	(193)
第八章	美术教学研究与评价	
第一节	美术教学研究与评价概述	(201)
第二节	美术教学评价的方式与效能	(221)
第三节	美术教学研究与评价的案例分析	(230)
第九章	美术课程建设与资源开发	
第一节	美术课程建设与改革	(240)
第二节	课程资源开发与利用	(246)
第三节	中学美术课程资源的开发与利用	(250)
第十章	美术师资与专业化成长	
第一节	美术教师的素质与技能	(263)
第二节	美术教师的培育与教学内涵	(275)
第三节	美术教师的现实与挑战	(283)
第四节	美术教育实习环节	(291)
第十一章	课外美术教育工作	
第一节	课外美术教育的范畴和意义	(295)
第二节	课外美术教育的基本理论	(299)
第三节	课外美术活动的条件、设计与实施	(304)
结 语		(310)

绪论 教学理论的演变

一、古代的教学理论

在人类社会发展的数千年中,教学理论不断地发生着变化。早期西方文化教育的目的是使受教育者学到公开演讲的技巧。早期中国的文化教育也与此相似,以经典为读本,其学习内容和方法在后来的两千年中几乎没有发生根本的变化。教师鼓励学生熟读名著,并作口头或笔头复述。这种教学注重培养学生的理解力和分析能力,也强调让学生掌握道德方面的原则。

15 世纪文艺复兴的鼎盛时期,伊拉斯谟(D. Erasmus, 1466—1536, 荷兰)认为学生的本性应该是教育的出发点,教师应当“沿着自然所指引的道路”去从事教学和实践。因此,他提出:教学计划应按照每个学生的年龄、能力和学习阶段来安排,它应是令人心情舒畅的,并令学生能看到这是有益于他们发展的。伊拉斯谟指明了通向夸美纽斯(J. A. Comenius, 1592—1670, 捷克)和卢梭(Jean Jacques Rousseau, 1712—1778, 法国)的教育思想的道路。

二、现代教学法的开端

奠定现代教学法的先驱者是夸美纽斯、卢梭、裴斯泰洛齐(J. H. Pestalozzi, 1746—1827, 瑞士)和福禄培尔(F. W. Froebel, 1782—1825, 德国)。

夸美纽斯《教学宏论》(1632 年)和《分析教学法》(1648 年)这两部重要著作令人信服地论证了他的教学方法。他指出:教学的出发点应是感觉的世界,而不是教师或书本。在夸美纽斯所撰写的《图画中见到的世界》中,第一次把图画有意识地巧妙地应用到语言教学中。

卢梭提倡“回归自然”。他所说的“自然”是指人类的本性,他主张开展顺应人类本性的教学活动。他通过《爱弥尔》一书,论述了必须尊重儿童的人格和自由,开展适应儿童身心发展规律的教育,并看到儿童之间所存在着的差别,开展适应个别儿童的教育思想。

裴斯泰洛齐继承了卢梭提出的“回归自然”的教育思想,提出了“教育心理化”的原理。他的“教育心理化”理论中有两方面的主要内容:(1)根据儿童的发展特点来制定教学方法;(2)教学方法的中心部分是感觉过程。

幼儿园的创始人福禄培尔提出重视儿童的学习,同时考虑到儿童的智力和感情方

面发展的教学方法。他的教育出发点不是儿童的感觉而是他们的自身活动。他发现儿童有较强的内驱力和创造力,教师的任务就是鼓励和引导他们,把他们的驱动力和创造力用于值得从事的活动中。福禄培尔在思想上承裴斯泰洛齐,下启 20 世纪的进步教育。

三、赫尔巴特的教学理论

进入 19 世纪后半叶,科学理性主义的哲学思想取代了唯心主义的哲学思想,达尔文(Darwin,1809—1882)的进化论促使心理学研究得到了新的发展,科学的进步对当时教育的发展产生了巨大的推动作用。德国教育家赫尔巴特(Johann Friedrich Herbart,1776—1841)提出:为实现教育目的,教育的作用为管理、教授和训练以教师为中心的教學思想。到了 19 世纪末,W·赖因(W. Rein,1847—1927,德国)进一步完善了赫尔巴特所提出的“四阶段教学法”(明了、联系、系统、方法)。此后,赫尔巴特关于教学方法的思想在大部分西方国家的教育思想中占据了统治地位,许多师范院校采纳了赫尔巴特的思想。如果说 20 世纪前期世界各国的初、中等教育和教育心理学家提出的教学法建议都具有明显的赫尔巴特的特点,这是不会错的。

赫尔巴特制定了一系列教学步骤。最为流行的是分为五个阶段的教学方法,即“五阶段教学法”: (1) 预备; (2) 提示; (3) 比较; (4) 总结; (5) 应用。

进入 20 世纪之后,“五阶段教学法”成了许多国家中小学各类课程的标准教学方法。因为它具有系统性,可以适应许多不同的教材,而且其指导理论也容易为人们所理解。有教学经验的教师运用这种教学方法可以使教学既周密又能引起学生学习的兴趣。但如果教师只是简单地沿用赫尔巴特的教学五步骤的形式,忽视了融会在其中的心理学见解,这种教学方法就只是一种干瘪的教学技巧,教师只能培养出和他自己一样见解的学生。

四、进步主义的教学理念

20 世纪初,许多教育家开始越来越严厉地批评当时的教育,包括普遍使用的赫尔巴特的教学方法。此时,进步主义教育诞生了。瑞典的教育家爱兰·凯依(Ellen Key, 1846—1926)在 1900 年出版了题名为《儿童的世纪》的著作,提出追求儿童个性的教育观。她认为发展儿童的本能才是教育的最高目的。与凯依同时代的杜威(John Dewey, 1859—1952, 美国)也是提倡儿童中心主义的教育家。他进一步树立了促进儿童身心发展的教育方向。所有进步教育家所采用的教学方法的基本要素是活动。按照进步主义教育家杜威的说法,教育是一种不断发展一个人的需要、目的、兴趣、思想和行动的生活过程。进步主义教育的核心就是持续地改造学生的经验。因此,进步主义教育家所提倡的活动式教学往往强调: (1) 学生的需要和兴趣; (2) 通过有目的的工作和解决实际问题来获得实用的知识; (3) 选择恰当的机会表达思想; (4) 参加集体

活动。

进步主义教育教学理念在前苏联也很流行。但是,这一教育并不能完全满足发展中的新社会提出的要求。为了扶持新的秩序,教育应同时是知识的、职业的、政治的和道德的教育。前苏联教育家马卡连柯(1888—1939)在理论和具体实践上提出了适应这一新的集体社会的教育方法。他的教育方法将知识、职业、政治、道德四方面结合起来,使学生在学校的经历有助于集体社会的发展。他认为,一名优秀的教师应具有两个主要特点:一是政治上坚信集体主义社会,二是非常关心人际关系。他根据这一思想制定的教学注重于作风、师生关系、观察事物的能力、集体观念和生产劳动。这种教育是有着明显政治目的的教育。

1949年中华人民共和国成立以后,在各方面都向当时的苏联学习,在教育方面采用的是与前苏联同样的、注重学科与政治关系的教学方法。这种教学方法在全国各地的学校中被普遍应用,直到20世纪90年代才开始发生较大的变化。

五、以学问为中心的课程理念

1959年,以布鲁纳(Jerom S. Bruner, 1915—,美国)为首的美国教育家发起了课程改革运动。布鲁纳在他的著作《教育的过程》中,提出“探究学习”与“科学教育”的观点。他提倡引导学生采用发现学习的方法学习各学科(包括各学科最新成果)的知识体系及其构造。而发现学习是指采用问题解决学习方法不断地向更高程度知识的学习推进的系统学习,在探究知识诞生的过程中,发现真理,掌握知识,培育思考能力。

虽然根据“以学问为中心”的课程理念进行的教学改革取得了一定的成果,培育了一批优秀的科学家,但是这种高度理性化的教学也产生了很多问题,因而在20世纪70年代遭到了严厉的批判。

六、后现代教学理论

(一)提出的背景

20世纪90年代初,世界各国的教育观念与教学方法发生了新的变化。引发其转变的主要原因在于科学的飞速发展。

20世纪末,科学家们揭示了原子和生命分子的秘密,发明了电子计算机。这三大科学基础的发现,引发了原子革命、脱氧核糖核酸(DNA)革命和计算机革命。至此,物质、生命和计算机的大部分法则都被揭示了。科学家开始发现一种非对称性的、混沌的、分形的秩序。这一发现赋予科学以一种全新的特性,科学从封闭性系统走向开放性系统,科学方法论也由主导地位移到与多种方法论平起平坐的位置。

这种新的更为微妙的秩序被引入了学校教育。从那时起,20世纪初以来主导教育领域的线性的、序列性的、易于量化的秩序让位于更为复杂的、多元的、不可预测的系统或网络。教育课程不再被视为固定的、先验的“跑道”,而成为达成个人转变的通

道。课程主体的变化更强调跑步的过程和许多人一起跑步所形成的模式,而较少重视跑道本身。教师与学生之间的关系也将更少地体现为拥有知识的教师教导无知的学生,更多地体现为一群个体在共同探究有关课题的过程中所产生的互相影响。于是,后现代主义课程的标准,即丰富性、回归性、关联性、严密性取代了课程论奠基者泰勒提出的目标、经验、方法、评价的课程标准。这种新的课程标准为教师和学生留下更多的想象与创造的空间。

另一方面,远程通讯和信息技术的迅速发展促使教学发生了很大的变化。信息技术改变人们对学校概念的认识,远程教育的诞生打破了“学校中心”或“课堂中心”的教育模式,并使教育目标发生了变化。培养具有高度创造性,并具有很强的自学能力以及信息检索、获取、处理能力的创新型人才成为信息化社会的教育目标。

(二) 教学观念的更新

后现代课程理论的提出,促使教学观念发生了很大的变化。从“文本”和“对话”这两个后现代课程理论的重要概念出发,教学活动的本质是一种沟通,一种合作。因此,教学可以被理解作为一种语言性沟通或语言性活动,其中“对话”是教学活动的重要特征。在沟通过程中,教学文本得以产生。这一过程是创造的过程,也是奠定每一个学生学力成长与人格成长基础的过程。

美国学者波依尔(E. L. Boyer)认为,学校应当是教师和学生这两类主体“交互作用”形成的“学习共同体”。他指出:“学习共同体”首先是合作文化的环境。通过人人参与、平等对话、沟通、信赖来发展合作精神,共享经验知识,实现自我超越。其次,“学习共同体”的最基本目标应当是发展每一个儿童的书面语言和口头语言。这里所指的语言是广义的,包括语词语言、数学语言和艺术语言。

(三) 教学方法的改变

信息技术的发展是促使教学方法更加灵活多样的主要因素之一。信息技术在学校教育中的运用,打破了传统班级授课制的教学模式,使个别化教学模式、小组协作式教学模式、在线学习、在线讨论都成为可能,从而使“因材施教”成为现实。信息技术还改变了教师的角色和作用。教师由知识和技能的讲解者、传授者,变为学生能力构建的帮助者、指导者和促进者。更值得注意的是,在信息化社会中,学习活动的性质发生了变化。网络给学生求知和发展带来了机遇和挑战,学生的主动探究精神以及创造能力可以得到充分的发挥和发展。

当然,教学方法的变化是渐进的过程,不应把它当作一种本质上的剧烈的变革。教学方法的明显变化往往与更为广泛的社会和文化变化相联系。

总而言之,原先的教学理念大致可以分为:第一,行为主义观点,主张强化学习;第二,认知派的观点,提倡探究学习。目前,教学理论呈现出两派日渐融合的趋势,在教学目标、教学方法等方面都体现出多侧面、多层次和多水平的倾向。

第一章 美术教育的发展与目标

本章题旨 通过对本章的学习,使学生在对中外美术教育的产生、发展认识的基础上,对当代美术教育,特别是对中小学美术教育的现状有所了解,对我国当前基础教育美术课程的改革与实施形成具体的认识,为进一步的学习美术教育的理念与方法奠定基础。

第一节 美术教育的产生与发展

本节主要介绍了我国与西方美术教学产生和发展的历程,帮助我们从历史的角度深刻认识我国与西方不同历史时期美术教育的特征和差异,以总结历史经验教训,促进我国美术教育持续、健康、和谐发展。

一、美术教育的产生

在距今约三万至一万年以前的旧石器时代晚期,人们便开始了最初的艺术活动,在人们制造和使用劳动工具之中产生了美术,美术教育也伴随着美术的认知和传授活动产生了。

(一)中国古代美术教育

1. 原始社会的美术教育

制造和使用劳动工具是人类社会发展的标志,劳动工具的变化是人类社会审美意识产生和发展的重要标志。旧石器时代早期的打制石器,从造型上,可以明显的看出人们对均衡、对比等形式因素的朦胧认识;旧石器时代中期,从磨制石器的光滑平整,又可以看出人类新的审美追求;旧石器时代晚期,人类掌握了打制和磨制的双重工艺,表明了人类审美认识能力的迅速发展,以及对均衡、对称等形式美感的进一步认识,色彩的使用表明人类的审美视野进一步扩大。人类社会进入新石器时代,掌握了制陶技术,出现了玉雕、牙雕、编制、纺织等工艺,人类的创造性和审美意识得到了进一步的发

展。在这些技艺的传承过程中,美术教育产生萌芽,其主要形式是父传子、长传幼。

2. 奴隶社会的美术教育

我国历史上最早的奴隶制国家——夏朝建立后,正式的学校产生了。礼乐是当时学校重要的教学内容,到了奴隶制度相当发达的商代,学校教学内容以宗教和军事为主。《礼记》提出“六艺”教育:礼(仪式、行为)、乐(音乐、舞蹈)、射(弓术)、御(马术)、书(书法)、数(算术),其中的艺术教育已初见端倪。在我国奴隶制社会鼎盛的西周时期,教育内容包括德、行、艺、仪四个方面。“六艺”仍是教育的主要内容,“六艺”中的“乐”、“书”可以说是艺术教育的开端。

春秋战国时期学术文化空前繁荣,“百家争鸣”促进了教育理论的发展和教育经验的丰富,儒家的代表人物孔子非常重视“乐”,认为审美和艺术对人的影响很大,是达到“仁”的重要手段。孔子提出“兴于诗,立于礼,成于乐”,认为一个人的情感修养必须从“诗”开始,又必须通过“乐”才能完成。他认为只有通过审美教育,陶冶人的情操,把道德的境界与审美的境界统一起来,才能成就一种自觉的人格。在孔子看来,实现人的基本价值,最佳的方式是通过艺术的潜移默化。

奴隶社会的发展推动了教育的全面发展,艺术教育在学校教育乃至人们心中受到了重视,虽然美术教育在学校教育中还未独立出现,但美术的教育功能已经提出并被广泛认识。

3. 封建社会的美术教育

封建社会美术在建筑雕塑、绘画等方面取得了辉煌的成就,其美术教育的特点是师傅带徒弟,传授美术技能。

公元178年,创办了中国也是世界上最早的专门文艺大学——鸿都门学,这是一所专门研习辞赋、小说、绘画、书法的学校。当时的美术教育主要的教育功能是进行思想教育和道德教育。

师傅带徒弟传授美术技能的方式,延续了几千年。如魏晋南北朝时期的卫协师从曹不兴,顾恺之师从卫协,陆探微师从顾恺之。美术在视觉教育中的重要作用开始得到重视,隋唐时期的宫廷绘画日益兴盛,唐明皇还创办了我国历史上最早的翰林院,将天下的艺术人才招入宫廷,并授予宫廷职位。五代两宋时期可以说是我国美术教育的鼎盛时期,我国历史上的画院在此时正式诞生了,这些画院在为皇帝绘制各种图画以外,还承担绘画学徒的培养,画院的教学方法多采用临摹的方法,对笔法、墨法的掌握也从临摹开始。两宋画院是历史上画院的隆盛时期,画院制度也最为完备,画家绝大多数通过考试录取。宋徽宗就是一位酷爱绘画的皇帝,他即位后,设立了“画学”专业,这是中国历史上也是世界历史上第一个皇家美术学院,宋徽宗亲自担任院长。在招收制度、课程设置等方面已趋于完善,“画学”的学科分为专业课和共同课,专业课

有:道释、人物、山水、鸟兽、花竹、屋木等六门;共同课有说文、尔雅、方言、释名等,此外,还设问答(画理)。

中国封建社会的美术教育到了元代发生了很大的变化。统治者取消了翰林图画院,兴起了民间文人画,人们把棋、琴、书、画看做是风雅的事情,求学的人很多,涌现了大批对后世有影响的人文画家,他们的艺术主张和历来强调的美术的教育功能不同,看重自我表现,抒发主观感受。明朝初年,统治阶级恢复汉族传统文化典章制度的同时,恢复了宫廷画院的制度,设置各种美术创作机构。明万历年间,意大利传教士利玛窦带来了许多西洋美术作品,扩大了西洋画在中国的影响。明清时期,版画的发展,发明版画形式复制名家名作,供画家传授技法时作为画谱,这些画谱也就成为古代画家习画的教材。其中影响最大的是《芥子园画传》,成为后人从摹习古法掌握前人经验入手的绘画教科书。

中国古代的美术教育,在学校的教育中始终没能占一席之地,无论是宫廷画家还是在野的文人士大夫画家,习画都是从临摹入手的,并通过师傅带徒弟的教育方式进行。

(二)西方古代美术教育

1. 西方艺术教育的起源

古希腊的艺术教育推崇一种既能发展人的身体又能发展人的心灵的教育,对审美能力的培养也非常重视。实施的是一种以体力、治理、审美和道德多方面发展为基础的教育。古希腊众多的思想家都有独特的艺术教育思想,对后世产生了深远的影响。柏拉图在《理想国》一书中始终坚持至高无上的艺术治国手段,他的学生亚里士多德有着更进一步的艺术教育思想,认为美育的作用在于教育、净化和精神享受。

2. 西方美术教育的发展

(1) 中世纪的美术教育

中世纪的美术教育包括早期修道院中的僧侣们学习工艺技术和与行会美术教育两个方面。基督教的发展让宗教精神渗透到社会生活的各个领域,包括美术教育。在修道院里僧侣们可以学到许多美术的制作技艺,《圣经》的制作使画工们学会了使用金箔和彩绘的技术。中世纪盛期在行会中进行的美术教育构成了美术教育的一个重要组成部分,作坊式的教育形式采取的是学徒模仿师傅或助手的作品学徒制,并以模仿所达到的精确程度的高低来判断学艺是否成功。

(2) 文艺复兴时期的美术教育

14世纪到16世纪的文艺复兴是西方古代美术发展中的一个伟大的转折点,在艺术教育方面,最大的变化就是“美的艺术”与“手工艺”的分离,并且艺术家的地位也不断上升,艺术家培养的问题,引起了有识之士的关注。在意大利的人文主义者兴办的