

新世纪课程改革美术专业系列教材

美术教育学

MEISHU JIAOYUXUE

主编 李勇

Li Yong

河南大学出版社

新世纪课程改革美术专业系列教材

美术教育学

MEI SHU JIAO YU XUE

主 编 李 勇
副主编 俞 红 李 滔

河南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术教育学/李勇主编. —开封: 河南大学出版社, 2005. 8

ISBN 7-81091-383-2

(新世纪课程改革美术专业系列教材/王彦发总主编)

I. 美... II. 李... III. 美术—教育学—高等学校—教材 IV. J-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第096553号

书 名 美术教育学

主 编 李 勇

策 划 王四朋

责任编辑 余建国

责任校对 余建国

整体设计 王四朋

责任印制 王 慧

出 版 河南大学出版社

地址: 河南省开封市明伦街85号 邮编: 475001

电话: 0378-2864669 (行管部) 0378-2825001 (营销部)

网址: www.hupress.com E-mail: bangong@hupress.com

发 行 河南大学出版社

经 销 河南省新华书店

制 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

版 次 2005年8月第1版

印 次 2005年8月第1次印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 18

字 数 362千字

印 数 1—6000册

书 号 ISBN 7-81091-383-2/J·97

定 价 38.00元

总 序

王彦发

20世纪90年代以来,随着国民经济的繁荣、人们精神文明和物质文明程度的提升以及教育体制改革的深化,我国学校艺术教育进入一个新的阶段,美术教育得到快速发展。全国各大综合院校和一些专业院校抓住这一机遇,纷纷开设美术和艺术设计专业,扩大美术招生和办学规模,美术与设计专业在读人数逐年增长。为了适应这一新的发展形势,不少学校院系不惜投入巨额资金改善教学环境和设施。这几年,我们看到一座座高大漂亮的教学楼拔地而起,一个个功能齐全的展厅投入使用,禁不住为我国美术教育发展速度之快感到欣喜。但欣喜之余,我们又不能不承认,同这些最为直观的“硬件建设”相比,同样重要的教材建设却不免显得有些滞后了。

教材是实现一定教学目的的重要工具,是体现教学内容和教学思想的知识载体,也是深化教育体制改革、全面推进素质教育、培养创新人才的重要保证。教材建设的滞后,必然影响我国美术教育事业进一步快速健康的发展。

目前高校美术专业教材的状况,主要存在以下几方面的问题:一是内容陈旧,不能适应现代教育全面提高学生素质的要求;二是编写者各自为战,缺乏统一组织协调,因而不能形成一个完备的教材体系;三是使用混乱、盲目,用书单位抓到什么用什么,在教材和学生之间缺乏明确的对应关系。要想实现我国美术教育从量到质的全面提高,必须下大力气改变这种状况。这套高等学校美术专业教材的编写,就是我们为改变教材建设滞后状况所做的初步尝试。

在河南省高校教材委员会和河南大学出版社的大力支持下,我们于2000年3月在开封召开了高校美术专业教材编写会议,成立了编委会,邀请具有多年创作、设计和教学实践经验的专家参与编写美术与设计各科教材,拟向各高校美术、艺术设计等专业师生和社会上的美术爱好者推荐使用。

这套教材集中了河南大学、郑州轻工业学院、河南师范大学、杭州师范学院、宁波大学、中原工学院、洛阳师范学院等十多所院校的教授、副教授撰稿。他们多是在美术、艺术设计学科领域有突出贡献的专家和学科带头人。这些教材是他们长期以来从事教学与艺术实践的结晶。

与以往同类教材相比,这套教材在内容质量上有新的突破。注重基本素质教育,力求内容新、体系新、方法新、手段新,力求具有科学性、启发性和现代美术教育教与学的适用性,是其突出特点。编写体例注重创新能力的培养,更有利于艺术学子包括知识、能力、审美悟性等在内的综合素质的协调发展。在选择大量图例方面,力求更新颖、更能代表时代特点,从而提高学生阅读兴趣并可供借鉴创造。我相信,这套教材的出版,将为培养具有创新精神和创造能力的复合型人才,为提高他们的审美能力和文化素养,开发自身的潜能,促进他们全面和谐发展起到不可估量的作用。

这套系列教材的出版得到了河南省教育厅、河南大学有关领导的高度重视和支持,得到了河南大学出版社的大力支持,在此,我谨代表参与编写的专家学者表示诚挚的谢意!

在美术教育教学不断改革发展的进程中,编写出版这套教材,定会存在许多不足和有待改进、完善之处,期望同行、专家不吝指教。

2003年6月16日

序

叶 鹏

审美活动是人类重要的文化实践。培养欣赏美、创造美的能力，不仅仅是才艺的训练，更是人格的陶冶。尽善尽美，美善同归。美术教育，是美术的育人精神；是教育的审美品格。美术教育，是灵魂成人的绿色天地。

我国的教化传统，肇始于礼乐对伦理的塑造，注重审美实践对社会和谐的影响。《礼记·经解》云：“孔子曰：入其国，其教可知也。其为人也，温柔敦厚，《诗》教也。”诗教，正是审美对诚意正心的教化力量。孔子对美术的教育内涵，也十分重视。他的著名的美术论断“绘事后素”，简洁地阐明了文与质的关系。“绘”是文，“素”是质，文是质的表现。孔子认为，成教化，助人伦，是美术从形象到色彩，都应达到的不移的目标。当然，关于美的功能，我国传统的观点，也非囿于一见，它是多元的。如对中国美术最有代表性的领域——山水画的认识，就有各种不同的观点。面对山水风光，既有孔子“智者乐水，仁者乐山”，寄寓人格追求的“仁智之乐”，也有宗炳“望秋云，神飞扬；临春风，思浩荡”的“畅神”之说。“畅神而已，神之所畅，孰有先焉！”山水的观赏和创作，在宗炳看来，并非为了寓褒贬、存鉴戒的社会功能，而仅仅是追求个人的精神欢愉和美感享受。正是审美功能的多元倡导，方能带来审美创造的繁荣。

李勇先生主编的《美术教育学》，上编论述美术教育的原理，下编设计美术教学的方法。学术视野开阔，立论中肯，引证周详，为学生指出正确的思维方向，为学生营造广阔的思维空间。启发得宜，颇多特色。如在上编《美术教育论》中，对教师做了专章论述。对美术教师的职业特点、心理结构、品德修养和知识技艺，评点亲切，要求周全。坚定从业者的神圣

职责,提高执教者的文化品位,在实践中履行师德的规范,是美术教育的根本。提高教师职业的文化品位,正是理想的魅力,知识的魅力,人格的魅力赖以产生的基础。又如下编《美术教学方法论》中,编写者从实践出发,不仅全面探讨了各种美术形式的教学过程,而且还设计了教育实习的全程模式。学有所用,学后能用。实践指南,是优秀教材必须具备的学术品格。

李勇先生长期担任洛阳师范学院美术系和美术学院的领导工作,拥有丰富的教学和组织教学的实践经验。他才艺多姿且宽容谦让,这些都在他主编的教材中得到了体现。一部成功的教材不仅仅为学生提供共知的结论,更应该引发学生不倦地探索。《美术教育学》,勿意,勿必,勿固,勿我,以谦容的襟怀,开拓学生的学术视野,鼓舞学生的创造精神,这正是一部优秀教材追求的境界。徐渭诗云:“从来不见梅花谱,信手拈来自有神。不信试看千万树,东风吹着便成春。”祝《美术教育学》在未来的教学实践中,不圆一谱,不拘一格,春风化雨,满树繁花,带来美术实践和教育实践的满园春色。

2005年6月

新世纪课程改革美术专业系列教材

编辑委员会

总 主 编 王彦发

主 任 王彦发

副 主 任 赵振乾 马 岭

陈 克 李 勇

曹 阳 杨 刚

杨 伟 王四朋

编 委 李广安 刘根货

汪俊林 郝文勉

张新词 李晓鲁

吴京埏 王 雨

马公伟 王福祥

胡国正 宋荣欣

李 一 王令中

袁宝林 耿 聪

魏小杰 付中承

韩惠君 薄清江

本书主编 李 勇

本书顾问 叶 鹏

目 录

总 序	1
-----	---

序	3
---	---

上编 美术教育论

第一章 美术教育概论	1
------------	---

第一节 美术简论	2
第二节 美术教育概述	8
第三节 美术教育学概论	14

第二章 美术教育发展论	20
-------------	----

第一节 中国美术教育发展	21
第二节 外国美术教育发展	28
第三节 美术教育的新发展	39

第三章 美术教育目的论	44
-------------	----

第一节 美术教育的价值	45
第二节 美术教育的目的	55

第四章 美术教育教师论	67
-------------	----

第一节 美术教师的个人素质	68
第二节 美术教师的品德修养	72
第三节 美术教师的知识结构	74

第四节	美术教师的能力结构	76
-----	-----------	----

第五章 美术教育学生论 80

第一节	学生的学习与美术能力的发展	81
第二节	美术学习中的心理因素	84
第三节	美术学习中的智力开发	91
第四节	美术学习中的个性发展	93
第五节	美术学习中的创造力发展	97

第六章 美术教育课程论 103

第一节	美术教学内容与课程	104
第二节	美术课程计划、教学大纲与教材	110

第七章 美术教育教学论 118

第一节	美术教学过程	119
第二节	美术教学原则	125
第三节	美术教学方法	129
第四节	美术教学中常用方法	135
第五节	美术教学工作	142

下编 美术教学方法论

第一章 素描课教学 156

第一节	素描的意义	157
第二节	素描教学	160
附	素描教学教案示例	163

第二章 水粉画教学法 165

第一节	水粉画教学概述	166
第二节	水粉画教学	168
附	水粉画教学教案示例	173

第三章 中国画教学法 175

第一节	中国画教学的意义	176
第二节	中国画教学	177
附	中国画花卉线描写生教案示例	181

第四章 版画教学法 185

第一节	版画教学概述	186
第二节	版画教学	187
附	版画教学教案示例	190

第五章 书法教学法 193

第一节	书法与书法教学	194
第二节	临摹训练	196
第三节	创作教学	198
附	书法教学教案示例	200

第六章 工艺美术教学法 203

第一节	工艺美术概述	204
第二节	工艺美术教学	205
附	工艺美术教学教案示例	208

第七章 美术欣赏教学法 210

第一节	美术欣赏能力的构成及培养目标	211
第二节	美术欣赏教学的过程和特点	214
第三节	美术欣赏教学的形式和方法	218
附	美术欣赏教案示例	221

第八章 美术活动教学法 225

第一节	美术活动教学的意义与特点	226
第二节	美术活动教学的内容和形式	228
第三节	美术活动教学的要求及组织指导	230

第九章 美术教育实习 234

第一节	教育实习的起源和现状	235
-----	------------	-----

第二节 全程教育实习模式 236

第三节 全程教育实习的理论分析 238

附录 试教教案 245

课题一 现实生活与艺术创造 245

课题二 中国画的笔墨情趣 247

课题三 明暗表现与绘画形象的立体感、空间感 249

课题四 视觉的语言——标志设计 251

课题五 作为绘画表现手段的色彩 254

课题六 材料的美感——装饰画 257

课题七 发挥线描的表现力——白描人物 259

课题八 用线条生动地描绘物象 260

课题九 秩序的美感——图案设计 262

课题十 美术作品的内容和形式 264

课题十一 黑白灰构成的美感 267

课题十二 有性格的脸——人像 269

课题十三 用刻刀造型——黑白版画 270

参考文献 275

后 记 276

上 编
美术教育论

第

1

章

[美术教育概论]

人类文明发展的历史就是对美不断发现与追求的历史。人类创造了美术，随之就产生了美术教育。美术教育是人类最早的文化教育活动之一，是以美术为媒介，以教育为手段，以社会发展为目的而实施的一项具有特殊意义的社会实践活动。

美术教育学就是研究美术教育实践其理论的科学，是一门与其他学科密切联系又自成体系的新兴学科。

第一节 美术简论

一、美术的概念

美术这一概念,历史上经历了多次演变。17世纪的欧洲使用这一名词时,泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等,即所谓“美的艺术”。而18世纪开始人们所说的“造型艺术”是和今日的“美术”一词相通的,即用一定的物质材料创造出的具有审美价值的可视平面或立体造型形式的艺术,包括绘画、雕刻、建筑艺术、工艺美术等。“美术”、“造型艺术”、“空间艺术”、“视觉艺术”虽然称谓不同,却是内涵相同或相近的统一特定概念。因此,可以这样概括:美术是以一定的物质材料和手段,在三维空间或平面上塑造可视的静态艺术形象,以此来反映社会生活和表达艺术家思想感情的一门艺术。它包括绘画、雕刻、建筑、工艺美术、工业设计、书法等种类。

在我国,20世纪初开始普遍使用“美术”这一词语,约定俗成至今。但就世界范围而言,当今“美术”的概念已经宽泛了许多,特别是“现代美术”,可谓是对原有美术概念的充实和扩展,如“波普艺术”、“行为艺术”、“抽象艺术”、“大地艺术”等。无疑,随着人类社会的不断进步,美术的概念将随之不断延伸。在当前我国美术教育的实践中,所开设的美术课程门类较多,主要是为适应社会教育不断发展和变化的需要。但就其各自的不同特点以及技术性、操作性方面的特殊要求而言,我们仍将着眼点放在了绘画、雕塑、工艺设计与造型、手工制作等课程上,以便以点带面地论述美术教育的基本规律和基本问题。

美术是最基本的人类行为之一,人类活动的根据是由视觉形式记录的,在整个文明发展史中美术是一种基本的人类行为,是人类用于获得想象、积累感知的基本方法。

作为人类文化的重要门类,美术诞生于作为主体的人与客体世界的不断交往中,在人们适应、征服和改造世界的实践中,发挥着巨大的作用。同时,美术对人类自身的充实、完善和进化,也起着巨大的催化作用。

关于美术的起源,众说纷纭,美术界有游戏说、劳动说、模仿说、巫术说等诸种见解。其实,美术的起源是个十分复杂的问题,是各种因素、各种活动合力发生作用的结果。然

而,美术起源于劳动这一观点,却得到了普遍的认同,这不仅因为劳动是与人的生存关系最密切的活动,而且其所具有的普遍意义也使得模仿、巫术和游戏等活动成为其附庸。劳动是人的手、眼、脑协调活动,从而为美术提供了必要的生理基础。而且,劳动又离不开工具,正是创造工具的活动,孕育了美术的创造能力。因此说美术造型脱胎于人类早期社会普遍的活动,是人类在这种最早的造型活动中发展起来的意识以及创造活动本身的愉悦揭开了美术史的第一页。

二、美术的基本特征

美术又称为造型艺术、空间艺术、视觉艺术和静态艺术,所以,美术的基本特征可以从上述四个方面来把握。

美术之所以称造型艺术,是因为就创造形象的手段来说,造型是其重要的形态特征之一。如绘画运用描画彩绘的手段,雕塑运用造型、雕刻的手段,建筑美术运用建架营造的手段,工艺美术运用镂、蚀、切、削的手段等。造型的含义很广,有立体造型,也有平面造型;有色彩造型,也有黑白造型;有具体形式造型,也有抽象、意象形式造型。西方美术手段多用形体块面造型,而在我国传统的美术表现形式中多以线形造型为主。

美术又称空间艺术,是因为西方的美术传统基本上按物理学的概念,把长度、高度和深度称作“三维空间”。存在于现实空间的有纵深感的三维美,特别是雕塑和建筑之类立体造型形象是产生生命感和力度感的重要依据。空间艺术,长于具体描绘、塑造和刻画生活或想象中的事物,有明显的再现性和描摹性。情节性单幅绘画只能表现一个瞬间的形象,从而形成了绘画所独特的魅力。然而凝练的人物形象之醇厚和深刻,绝不是瞬间印象所能包容的,所以空间艺术形象的凝练也意味着时空的浓缩。

美术又称视觉艺术,是因为造型艺术被人们感知的时候,一般是通过视觉认知。凡是主要通过视觉媒介完成欣赏的一切可视艺术门类、样式、形式或符号,都可称为视觉艺术。

美术又称静态艺术,是因为不论是绘画还是雕塑,它只能反映客观物象发展过程中的某一瞬间的形貌,只能塑造存在于空间的静止的状态。它不能像舞蹈艺术那样表现动态过程中的活动形象,这就使美术作品的形象具有一种瞬间性的静止特点。

美术可区分为纯美术和工艺美术两大系统。所谓纯美术,是指纯粹精神性、欣赏性的绘画、雕刻等,它们主要凝结着社会文化意识和审美意识,以区别于实用功能与审美意识相结合的工艺美术。

美术作为一种以视觉形象反映客观生活和作者主观世界的艺术,美术家可以选择和使用各种不同的表现形式和艺术手法予以表达,所以就产生了“具象”、“抽象”和“意象”这三

种基本的方法。

所谓具象,泛指表现具体的事物。古今中外的写实主义美术,都依靠具体可视的形象,反映事物的本质和内在联系。它是以焦点透视为依据,以形体结构为基础,全面、客观、具体地表现视网膜映像的美术形式。它基于具象观念,主要运用形象思维的方法,对生活中的创作素材经过提炼、概括、集中和夸张,以达到典型化的审美目的。

抽象与具象相反,强调的是意识与形式的概念,但也不绝对排斥与具象相融合,形成形式夸张的、在抽象中隐现出具象的或者半抽象的美术。世界上各种派别的抽象主义美术家们,竭力摆脱生活中的实体,运用点、线、面、体、色等符号,以表现自我感受,创造不反映任何现实形象的作品。表现自觉和潜意识、下意识、无意识是西方抽象主义流派较为普遍的意向。有些抽象主义派别,主观意蕴奥秘,象征某种哲理;也有实际上纯装饰性、纯技术性的抽象美术。

意象是中国人所熟悉的词,是艺术作品表现出来的,给人以形象本身以外的境界。中国古代就将意象和隐喻作为一种思维,将感性形象和抽象意义结合起来,是一种以具体形象表现抽象意义的思维。中国画在意与象的关系上,意最为重要,象则因意而存在,只是表现意的中介。因此,意象可以不同于客观实象,它是客观实象通过知觉进入大脑,与情理相容的产物,是象与意的糅合。其结果是象因意而改变,这使得形象既像客观形象又不像客观形象,是“妙在似与不似之间”的艺术形象。

三、美术的社会功能

美术的社会功能,主要表现在以下几个方面。

(一) 认识功能

美术往往通过典型形象对现实生活作真实地反映。欣赏者从不同的美术作品中认识不同时代、不同国家、不同民族的具体生动的生活情景,从而认识真理、认识历史、认识现实。实际上,美术的认识功能也体现在美术这种特殊的描写方式,即语言形态中。首先,美术作品一旦被创作出来,就具有了超越时空的可能性,不同时代的历史、不同民族的精神会因此而有可能被保留下来,成为后人认识的对象。其次,美术作品的形式,比如它的风格样式、结构特征等,也可成为人们认识一个时代、一个民族、一个主体精神面貌的依据。

西班牙著名画家戈雅的著名油画《1808年5月2日的起义》和《枪杀起义者》等,可以让我们了解当时西班牙马德里人民反抗侵略者的悲壮斗争生活,从而认识正义、认识真理。米勒的作品又可以使我们了解法国19世纪农村的生活情景和农民的命运,从《拾穗》、《播种》、《晚钟》、《牧羊女》、《扶锄的农民》等作品中,我们可以了解法国农民的淳朴性格,他

们的劳动生活和精神状态,进而认识一个国家、一个民族和一个时代。

美术作品的形式,比如说它的风格模式、结构特征也可以成为人们认识历史与现实的主要依据。我们能从古埃及与古希腊雕塑风格的巨大差异中看到两种不同的社会制度下,思维方式、宗教信仰的不同:古埃及的雕塑风格刻板、平直,显然与其专制的社会结构有关,而古希腊雕塑表现出来的“高贵的单纯”和“静穆的伟大”的风尚,则反映了古希腊民主政治制度的特征。从中国的园林造型样式与结构中,人们则可以体会到中华民族追求人与自然的和谐,即“天人合一”的情怀或者说民族精神。所以我们不仅能通过美术作品所描绘的对象来认识世界和历史,而且也可以从美术所把握对象的视觉方式中认识一个民族的精神和一代人的生活等方面的内容。

（二）教育功能

美术之所以能产生教育作用,是因为美术家们在创作过程中,不仅反映现实,而且还会对现实生活做出评价,由此提出自己的理想和愿望,表达自己对人生的体验和感受。

美术的教育功能,在不同的美术种类和形态中会有不同的侧重和表现。我们应从比较宽泛的意义上理解美术的教育功能。从整体和根本的意义上讲,美术作品的教育功能,体现在它能使人们对自然、社会、人生、他人与自我采取一种态度,这种态度意味着对人类社会中美好的事物与正义事业的热爱,对进步的信仰,对真理的追求。就像我们能从德拉克罗瓦的《自由领导人民》、达·芬奇的《最后的晚餐》、米开朗基罗的《最后的审判》、董希文的《开国大典》等作品中所感受到的那样。其次,这种态度包括对生命的崇敬,对苦难的同情,对罪恶的愤慨。如古希腊的雕塑《维纳斯》,米开朗基罗的《大卫》、《被束缚的奴隶》,罗中立的《父亲》,王式廓的《血衣》,毕加索的《格尔尼卡》等,就能唤起人们的这些感情。而像李可染的山水画、齐白石的花鸟画的教育功能则体现在他们能使人们更热爱自然、生命和生活。至于那些充满幽默的漫画,也可以使人们在对待人生的各个方面有一种宽厚豁达的胸怀。

（三）审美功能

科学可以使人们认识抽象真理,美术则能使人们认识形象真理,同时激动人的情绪,使人产生美的感受与感动;科学可以作用于人的理智,美术则不仅作用于人的理智,还作用于人的情感。美术的这种不同于科学的特殊作用,即美感作用,或者称审美作用,从古至今,都是一种魅力,使人欣赏时沉迷其中,整个身心都感到愉快和满足。

同时,美术还是一种人类感性与理性结合的、自由的创造行为。创造者的丰富情感和无限蕴意凭借特定的中介传媒,传导给鉴赏者,让鉴赏者同时也进行某种有机的审美或反审美心理活动,从而产生一种独具个性的感受和体验。美术的审美过程包括对美的欣赏和对美的