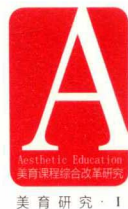
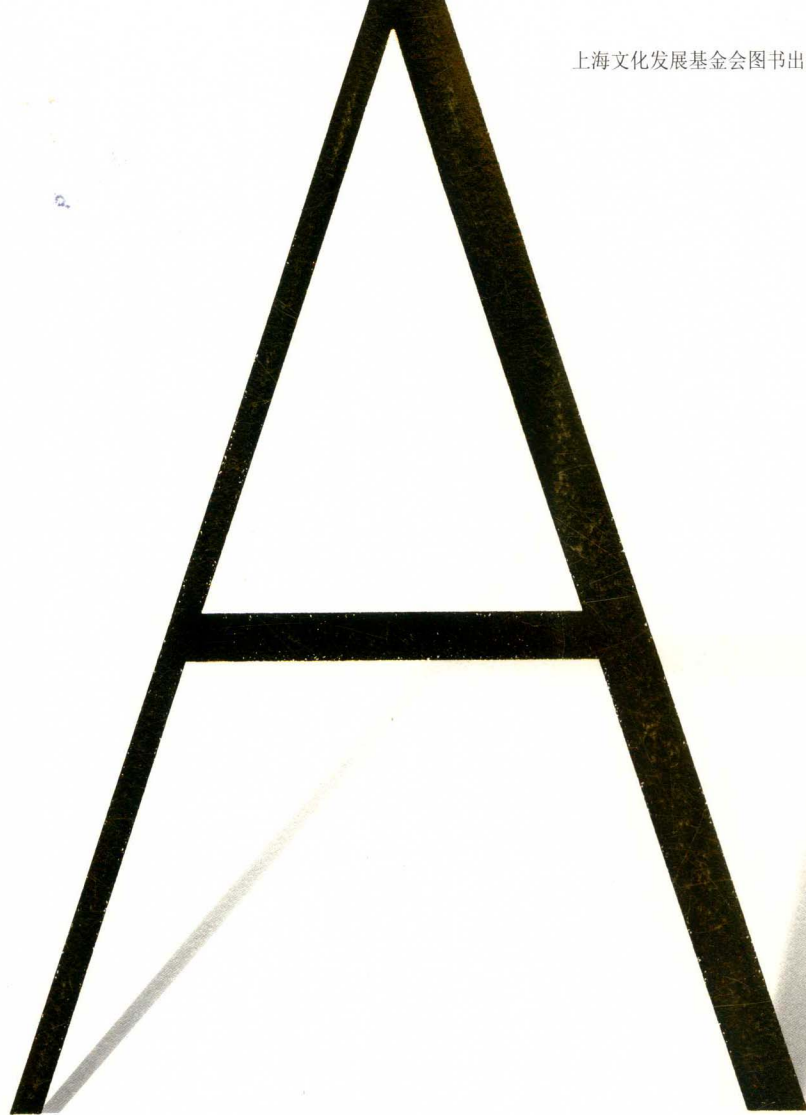

上海文化发展基金会图书出版专项基金资助项目

美育研究 · 1

esthetic Education

数字化时代下的新媒体艺术教育

New Media Art Education in Digitized Era

李英梅 / 主编

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

美育研究 · 1

数字化时代下的新媒体艺术教育

New Media Art Education in Digitized Era

李英梅 / 主编

美育

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

数字化时代下的新媒体艺术教育 / 李英梅主编. —上海:
上海教育出版社, 2017.12
(美育课程综合改革研究丛书)
ISBN 978-7-5444-8087-1

I. ①数... II. ①李... III. ①多媒体技术—应用—艺术教育—教学研究—中小学 IV. ①G633.952

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第312983号

策划编辑 陈 群 王 捷
责任编辑 陈 群 王 晔
文字编辑 刘梦洁
装帧设计 王 捷

美育课程综合改革研究丛书

数字化时代下的新媒体艺术教育
李英梅 主编

出版发行 上海教育出版社有限公司
官 网 www.seph.com.cn
地 址 上海市永福路 123 号
邮 编 200031
印 刷 上海景条印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16 印张 25 插页 4
字 数 470 千字
版 次 2017 年 12 月第 1 版
印 次 2017 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5444-8087-1/G·6693
定 价 80.00 元

如发现质量问题, 请向本社调换 电话 021-64377165

美育

序一

回归教育 立德树人 以美育人

美育可以让教育真正回归到“人”的本原,回归人的自身发展,让“人”成为教育的目的。美感是无国界的,美育最真实的目的,是让孩子们能够发展美、欣赏美、理解美,进而能够创造美。

春秋末期,孔子就已经开始倡导“游于艺”的教育和修养方式。20世纪,我国教育理论家和实践家蔡元培先生也大力倡导美育,他强调美育是一种重要的世界观教育。中华人民共和国成立后,美育被明确写进了教育方针,成为有章可循的人民教育事业的一部分。由于党和政府的关心、重视,广大美育工作者的积极努力,我国美育事业有了较快的发展,取得了明显的进步。特别是党的十八届三中全会对全面改进美育教学作出重要部署,国务院对加强学校美育提出明确要求。美育工作者应当致力于探索具有创造性的方法,以便促进世界各地的年轻人为可持续

发展作出贡献。

18世纪,德国哲学家伊曼努尔·康德(Immanuel Kant)认为教育最大的秘密便是让人性完美,以提高人的感受力、创造力、艺术能力和促进完美人性作为最终目标。2016年,联合国教科文组织艺术和文化教育首席执行官、德国埃尔朗根-纽伦堡大学研究员恩斯特·瓦格纳(Ernst Wagner)教授指出:艺术教育不仅是学校教育,而且应成为终身的精神家园。不管你是工程师、医生、教师,还是做生意、当老板,都离不开文学艺术。人可以有一个职业,那是谋生的手段,但是人还应该有一个兴趣爱好,最好在艺术领域有自己最喜爱的一项,这样人生才有意义。美育可以促进社会正义公平和全球的和平团结;美育可以促进自身文化的传承和创新;美育可以思考人类未来的走向;美育可以反思教育向全球共同利益的转变。

美育,作为教育的重要组成部分,它的价值和使命也许比以往任何时候都更加值得我们进行深入的思考。目前,各个国家都开始重视美育,重视学校美育课程的发展,越来越多的人认识到美育绝不仅仅是一种专业技能的教育,而且具备培养人对真善美精神追求的功能,在培养学生成为道德高尚、情感丰富、气质高雅、具有社会主义核心价值观的一代新人方面,可以发挥巨大的作用。美育还具有跨学科的特性,教育工作者应探讨美感对“人”的教育,艺术对“文化”的传承,美育对“社会”的可持续发展,让美育融入不同的学科。而今天,美育观念如何变革?我们的美育课程综合改革研究如何进行?如何构建科学的美育课程体系?如何开展综合化的美育教学?是摆在我们教育工作者面前的一个重要课题。

听闻上海教育出版社站在一个全新的角度,联合上海乃至全国的高等院校策划出版美育研究系列丛书,为广大教育工作者提供了一个理论与实践的平台,我深感欣喜。随着多元文化时代、大数据时代、视觉文化时代的到来,审美、艺术、文化、创意等在社会发展中的价值越来越凸显,相信这一丛书能够帮助教育工作者从美育的历史脉络和现实

发展中,获得更多的启迪和收益,从而使我国教育工作者在参与美育课程教学的实践中,有所创新,在回归育人本原,立德树人,以美育人方面有新的突破。

是为序。

尹庆

国家督学

中国教育学会副会长

上海市教育学会会长

2017年5月12日

序二

美育课程综合改革研究系列丛书是定位于推动社会主义文化大繁荣、大发展的学术研究成果。该丛书是美育研究系列丛书的子系列。美育研究系列丛书由上海教育出版社策划,联合华东师范大学、上海师范大学、上海戏剧学院、上海市教育学会等研究机构,完善当前美育课程中所欠缺和有争议的论点,积极贯彻国家与上海市教委领导精神,利用上海拥有的国际化大都市的教育力量,为全国的美育研究做先行实验。本系列丛书是上海教育出版社重点打造的学术产品,是为积极响应学校美育工作发展作出的重要举措。

2015年9月,国务院办公厅发布了《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确指出:“美育是审美教育,也是情操教育和心灵教育,不仅能提升人的审美素养,还能潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟,激励人的精神,温润人的心灵。美育与

德育、智育、体育相辅相成、相互促进。”

党的十八届三中全会对全面改进美育教学作出重要部署,国务院对加强学校美育提出明确要求。近年来,经过各地、各有关部门的共同努力,学校美育取得了较大进展,为提高学生审美与人文素养、促进学生全面发展发挥了重要作用。但从总体上看,美育仍是整个教育事业中的薄弱环节,主要表现在一些地方和学校对美育育人功能认识不到位,重应试轻素养,应付、挤占、停上美育课的现象仍然存在;资源配置不达标,师资队伍仍然缺额较大,缺乏统筹整合的协同推进机制。上海是一个国际化的大都市,上海市作为国家教育综合改革试验区的“试验田”,有非常珍贵的可复制、可推广的美育教学经验。作为上海市乃至我国重要的教育出版单位,上海教育出版社有责任和义务进行教育推广,服务于教育,造福于莘莘学子。我们希望以此丛书的出版,集结各方的经验智慧,支持上海争当全国教育综合改革的探路者、示范者和引领者,为我国美育教育事业作出贡献。

具体而言,美育课程综合改革研究系列丛书以美育课程改革研究为切入点进行建构设计,主要有以下几个创新点:

第一,从文化学、艺术学、教育学等角度,全方位地探明社会文化转型背景下学校美育课程所遇到的机遇和挑战。例如,本丛书特设“国际艺术教育学者对话”栏目,以议题讨论的形式围绕专门主题阐述美育课程观点。

第二,从社会学、文化学、心理学、比较教育学等角度,论证中小学美育课程实施路径,以国际最新视觉文化研究成果为基础,预测世界范围内美育课程改革趋势,指明与此相对应的学校美育课程的发展方向与途径。例如,本丛书采取跨领域合作的方式,引导多个领域学者发表观点,力争打造美育课程研究的大平台,增强我国国民的文化自信。

第三,聚焦美育课程领域的课程开发与教学实践,特别是围绕国际间近年来新兴的新媒体艺术教育、表演艺术教育、艺术统整课程等方面开发系列课程,并在大中小学校进行教学实践。例如,我们将围绕本书开展专门的系列教育培训活动、图书宣传活动、读者分享活动,并将其

成果推广至国际美育研究领域。

相对于国外,在我国相关研究领域,众多涉及中小学美育课程的书籍或论著中多是注重技巧大于能力的培养。又因地域差异性造成了东西、南北差异,整体质量较国际水准差距较为明显。在上海,美育教育更应强调多元性,其内涵要着眼于与社会发展、核心素养培养、生活愉悦的结合,反映出学习者对自我文化的认知,对多元文化内涵的了解,强调学习者创造力的启发,以达到终身学习的目标。

美育课程综合改革研究系列丛书作为国内第一套较为系统的美育课程领域研究丛书,共分为三期,第一期分为三卷。

第一卷聚焦于视觉艺术教育研究领域,主要集结中国、美国、德国、匈牙利、韩国、日本等多个国家的学术成果,从国际美术教育研究的新动向、各国美术教育现状与发展趋势展开论述,研究视角覆盖虚拟学习环境中的美术教育、新媒体艺术教育、数字化美术教科书、美术教师教育、美术鉴赏课程与教材、美术馆教育等方方面面。此卷系华东师范大学艺术教育研究中心与中国美术家协会美术教育委员会、长三角美术教育教师研究联盟联合研究成果。

第二卷聚焦于新媒体艺术教育研究领域,从数字化时代的教育背景出发,基于新媒体、新技术,从新视觉的形式探讨艺术能力与文化理解、艺术能力与美感测评、传统文化及其教育价值、民族身份认同、传承与创新、研究新范式等多个角度展开论述。

第三卷聚焦于表演艺术教育研究领域,从文化学、人类学、教育学、社会学、民族学等角度出发,对表演艺术历史、表演艺术教育、戏剧艺术教育、教育戏剧、社区戏剧教育等方面进行论述。此卷系上海市综合艺术教研基地研究成果,填补表演艺术教育在学校艺术教育中的空白。

美育课程综合改革研究系列丛书聚焦美育课程改革,提供较为完整的连续性艺术体验与学习,强调对艺术、文化与生活的认知与价值探索、理解、诠释、批判、表现与反思等;提出应对文化转型挑战的学校美育课程的对策,围绕核心目标,总结成果,由上海教育出版社出版一系列的学术研究读物,总结美育课程发展的途径与方法,促进美育课程特色资源

的开发,对核心问题“学校美育如何为培养 21 世纪社会所要求的人才发挥独特作用”作出回答。

希望本丛书在“以人为本”“艺术育人”等核心理念的基础上,集中最优质的教育资源,将中华优秀传统文化的资源以及国内外教育科学、社会文化科学的资源加以统整,解决美育课程中艺术教育内部的问题、艺术学科特有的问题和当前人才培养共同面临的问题,为建设“美丽中国”背景下的教育体系,增强我国国民的文化自觉和文化自信作出杰出贡献。

美育研究系列丛书编委会

美育课程综合改革研究系列丛书编委会

2016 年 9 月 19 日

前言

信息通信技术和全球化使人的社会生活发生深刻变革。在数字化时代,每个人都是“数字公民”(digital citizenship),如今,世界各地的人在一起工作、生活、交往,社会和文化变得空前复杂和多元,怎样处理文化差异和多元化社会?在日益网络化的社会,怎样运用包括信息技术在内的各种手段发展“社会资本”(social capital)、“社会技能”(social skills)和“跨文化素养”(intercultural competencies)?怎样在数字化时代做民主社会的公民?诸如此类的问题均对世界教育提出了挑战。数字化时代为个人自由和自我实现带来了前所未有的机遇与挑战。

本书主题为数字化时代下视觉艺术素养课程及其测评研究。面对正在变化的环境以及社会现实,我们有责任探求与人类的视觉和美的潜在能力相依存的艺术教育改革与创新。网络时代的审美多样性变化和新媒体数字创作,引发了艺术表现手段和方法的变化,美育对象也应重视对网络艺术表现对象的认知。

本书聚焦于数字化时代下的艺术教育研究,在数字与艺术并置的两大议题下,各国美术教育者开展了广泛而深入的对话。

18 位学者围绕“新时代美育的创新发展”,从美术教育研究的新动向、美术教育现状与发展趋势展开论述,研究视角覆盖艺术能力与文化理解、艺术能力与美感测评等。

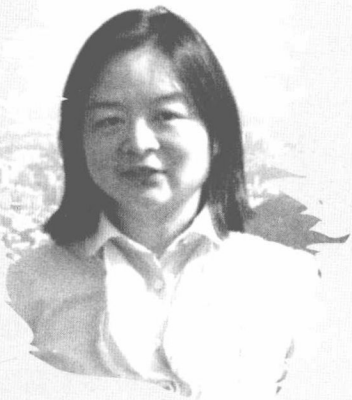
24 位学者围绕“数字化媒体艺术课程与教学研究”,从数字化艺术课程及其测评、艺术素养课程及其测评设计研究、中小学美术学业成就测评、青少年艺术创作课程及其测评研究等角度展开论述。

本书系国家社会科学基金全国教育科学“十二五”规划国家一般课题“数字化时代下中小學生艺术学习能力测评研究”(编号:BLA130105)阶段性研究成果。

以媒介技术与知识为依托，以文字、声音、图像等为载体的新媒体艺术教育正是艺术与技术的统一，强调创造者、媒介与受众者的互动联结，通过不同以往的视觉体验与创作，让艺术焕发出强大的渗透力和感染力，改变学生思维模式，理解跨越艺术与科学的跨学科知识，拓展想象的空间，激发创意，使每一位学生具备审视美和创造美的素养。

与中国传统美学精神相交融的媒体艺术教育，提倡返回美育之本，构建育人之新，旨在鼓励学习者通过各种美的事物寻找美感和真理，通过美的过程达到自我实现，培养学生审美感知力、审美理解力、审美创造力和审美评价力，以“审美的经验”达到感化和教育的功能，以美好情怀关注人与自然、社会、民族之间的和谐发展，以创造性的媒体艺术使之回归精神家园。

数字技术与审美精神并不是对立的，新媒体艺术如同新生命一样，充满着活力和朝气，具有自身独特的艺术语言和艺术形式。美育的感性功能将得到加强，通过媒体艺术教育，培养学生创新意识的同时，加强审美能力培育，揭示学生审美能力的结构、审美发展的规律和阶段，提升艺术对人的内心驱动。

上海师范大学美术学院副教授、硕士生导师，美术教育教研室主任
上海师范大学基础美术教育研究中心负责人
李英梅

数字化时代下的新媒体艺术教育强调学生的主体性，在平等共生的对话基础上，学生依自身价值取向、个人想法，结合完整的知识脉络，进行选择、加工和组合，对视觉图像的意义进行全方位的思考，通过自主接触达到理解课堂内外的物、事和人的意义，在辨别、分析、反省、判断的内化中，构建起自身知识结构体系，并能将其应用于其他生活领域，达到感性与理性的统一、人与自然的统一和人与社会的统一。

议题一 新时代美育的创新发展

议题二 数字化媒体艺术课程与教学研究

目 录

1 前言

1 总论:全球化视野下的新媒体艺术教育 / 李英梅

议题一 新时代美育的创新发展

19 美育的三个文化面相

/ 孔新苗

27 20 世纪 20 年代的中小学美术欣赏教育

/ 胡知凡

42 中等学校跨领域美感课程之实施及教学评量研究

/ 赵惠玲

51 比较中国香港地区与中国台湾地区艺术课程的范式转移

/ 黄丽芳

60 艺术审美眼光的本体及其呈现

/ 王昌景

68 社会学视角下的中学美育课程与教学研究

/ 唐 斌

78 高等师范院校美术教师教育课程类型组织的观念与探索

/ 李 静

87 “无用之用”:中国哲学视域下美术学科育人价值再研究

/ 蒋 英

- 95 美术教育的跨学科研究:美术作为一种学习方式
/ 张 锦
- 107 儿童的兴趣、素养与实践——对中小学美术拓展型课程现状的思考
/ 冷 莹
- 116 工匠精神视域下美术欣赏课教学模式的构建与策略探究
/ 徐 军
- 126 图像文化时代下的都市美术课程建设与评价
/ 瞿剑宛
- 136 小学美术人物画创作课程的实践研究
/ 周方耘
- 147 基于“创意实践”核心素养的民间美术教学及测评策略研究
/ 沈 琪
- 159 基于核心素养的美术教学评价——小学美术“欣赏·评述”学习领域评价
工具开发与运用探析
/ 张 曦 曹建林
- 169 以培养青少年空间能力为议题的美术课程与教学评价研究
/ 韩 丽 王 晔

议题二 数字化媒体艺术课程与教学研究

- 189 论美术核心素养本位的学习评价
/ 王大根
- 206 儿童与青少年之视觉素养教学与评测研究
/ 徐秀菊
- 220 数位视觉文化艺术教育的课程理论与教学策略
/ 高震峰
- 230 数字化时代下美术教师职后培训课程建构研究
/ 张家素
- 243 数字时代的美术教科书使用策略解析
/ 鲍 娴 管慧勇
- 252 数字化背景下中小学新媒体艺术课程学习评价的研究
/ 徐耘春

265	新媒体时代下微课课程开发及其评测研究
	/ 徐韧刚
277	融合新媒体技术优化小学美术课堂教学
	/ 夏 琛
284	机器人时代下的创客美术教学研究
	/ 徐仁达
291	运用数位笔激发学生想象力与创造力的实践研究
	/ 陈 路
301	在地域文化课程中融合新媒体艺术的途径及测评研究
	/ 沈 琪 曹 笠
309	中小学新媒体艺术教育的中美比较探析
	/ 金伟民
318	美国 NAEP 艺术述评——基于美国 2008 NAEP 视觉艺术评价框架的分析研究
	/ 张旭东
330	美国媒体艺术素养课程及其测评文献研究
	/ 徐瑞晨 卢 鉴
344	英国媒体艺术素养课程及其测评研究
	/ 朱晴艳 武丽媛 张 成
357	加拿大媒体艺术素养课程及其测评研究
	/ 吴雪婷 董自洋
367	新加坡媒体艺术素养课程及其测评研究
	/ 王梓璇 田 雨
380	后记