

美育研究·Ⅲ

esthetic Education

「中国画教学研究」

——基于中小学师资培训的视角——

郑文 / 编著

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

「中国画教学研究」

——基于中小学师资培训的视角

郑文 编著

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

美育

图书在版编目(CIP)数据

中国画教学研究:基于中小学师资培训的视角 / 郑文编著.
—上海:上海教育出版社,2018.3
(中国传统文化艺术教育丛书)
ISBN 978-7-5444-8228-8

I.①中… II.①郑… III.①中国画—教学研究—中小学
IV.①G633.955.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第047317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

中国传统文化艺术教育丛书

中国画教学研究

——基于中小学师资培训的视角

郑 文 编 著

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 上海书刊印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16 印张 19.5 插页 3
字 数 380千字
版 次 2018年3月第1版
印 次 2018年3月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5444-8228-8/G·6811
定 价 88.00元

如发现质量问题,请向本社调换 电话 021-64377165

全国教育科学规划教育部重点课题《基于中小学师资培养的
中国画教学研究》（GLA102053）研究成果

全国教育科学规划国家社会科学基金“十三五”规划2017年
度教育学一般课题《基于可视化大数据分析的中小学中国画
教学评价体系建构研究》（BLA170231）前期研究成果

序

20世纪90年代,随着科技的飞速发展,全球化的趋势日益显著,本土文化面临严峻的挑战。为了保护、继承和发展本土文化,各国纷纷在中小学开展有关本土文化的教育,我国也在中小学教育中积极推广本土文化。在我国的传统文化中,以中国画为代表的传统美术占有十分重要的地位。我们在中小学开展中国画教学活动,有利于作为新一代的中小学生学习祖国的优秀传统文化,养成对美术的持久兴趣,逐步树立保护、继承和发展传统文化的志向。

华东师范大学郑文副教授及其研究团队,针对当前中小学中国画教学的价值尚未得到充分重视以及高等师范院校中国画教学与中小学美术教学相脱节等问题,指明中国画教学对中小学生学习中国文化所起的重要作用,提出通过改革高等师范院校中国画教学来培养中小学师资的有效途径,具有积极的现实意义与学术价值。

该课题组经过多年的研究,取得了丰硕的成果。首先,从理论角度,论证在社会主义文化强国的建设中,中小学开展中国画教学的重要意义与独特价值。其次,从实践角度,一方面在高等师范院校中开发了一系列基于绘画实践和理论相结合的中国画教学课程,帮助本科生(未来的中小学教师)更为深刻地理解和体会蕴含在中国画作品中的造型理念及其价值。另一方面,在中小学开发了一系列以中国画为核心的创意美术课程,突破了以往中国画教学中程式化的藩篱,并解决了高等师范院校中国画教学与中小学美术教师培养的衔接问题,取得了显著成效与突破性进展。可以认为,本课题研究成果具有较高的学术价值,所开发并实施的高等师范院校以及中小学的中国画系列课程与教学方法具有在全国范围内推广的意义。

基于主持人郑文对中国画及其教学的深刻认识与全盘统筹、课题组全体成员的深入研究,在艺术教育研究领域获得了很高的评价。今后,希望课题组能继续深入持久地开展中国画教学研究,并建立良好的评价机制,取得更为丰硕的研究成果。

时代向前发展,并不一定就代表文明的进步。创造力的获得,并不一定要站在时代的前端。如果能够把眼光放得足够长远,在我们的身后,或许也一样隐藏着创造的

源泉。未来就在眼前,但当我们转身,一样会看见悠久的历史为我们积累了雄厚的资源。我们坚信只有以传统为基础来建立新世界,才能真正获得中国社会和文化发展所必需的创造力,促使文化的再生和民族的复兴,并开创出一条通往世界的崭新道路。

钱初熹

华东师范大学教授

教育部艺术教育委员会委员

中国美术家协会美术教育委员会副主任

目 录

导 论 高等师范教育是培养中小学中国画师资的重要途径 / 1

第一章 人文视野中的中国画及其教学 / 11

第一节 中国画相关概念的梳理 / 13

第二节 中国画人文内涵的再认识 / 18

第三节 中国画教学的意义与美术教师的培养 / 29

第二章 高等师范教育的中国画教学研究 / 37

第一节 近现代中国画教育模式的历史回顾 / 39

第二节 高等师范教育中国画教学理论研究综述 / 49

第三节 高等师范教育中国画教学的问题及对策 / 55

第四节 高等师范教育中国画教学方法刍议 / 62

第三章 基于师资培养的中国画理论课程 / 71

第一节 中国绘画的“象中之意” / 73

第二节 中国绘画史的研究方法 / 89

第三节 中国绘画的鉴赏方法 / 107

第四章 意象与结构分析的山水画课程内容研究 / 115

第一节 林木意韵与树法演化 / 117

第二节 山石皴法与体势变迁 / 148

第五章 中小学中国画教学实践的理论与调查 / 173

第一节 中小学中国画教学的理论研究综述 / 175

第二节	中小学中国画教学现状的调查报告 / 181
第三节	中小学美术教科书中中国画教学内容研究 / 189

第六章 中小学中国画课程与教学 / 209

第一节	基于中国画观察方法的“儿童风景画”研究 / 211
第二节	注重审美能力培养的中国画课程与教学 / 217
第三节	重视创新能力培养的中国画课程与教学 / 225
第四节	关注作品展示及评价标准的中国画课程与教学 / 232
第五节	读图时代的中国画鉴赏课程与教学 / 240

第七章 校外中国画拓展教学的实践研究 / 259

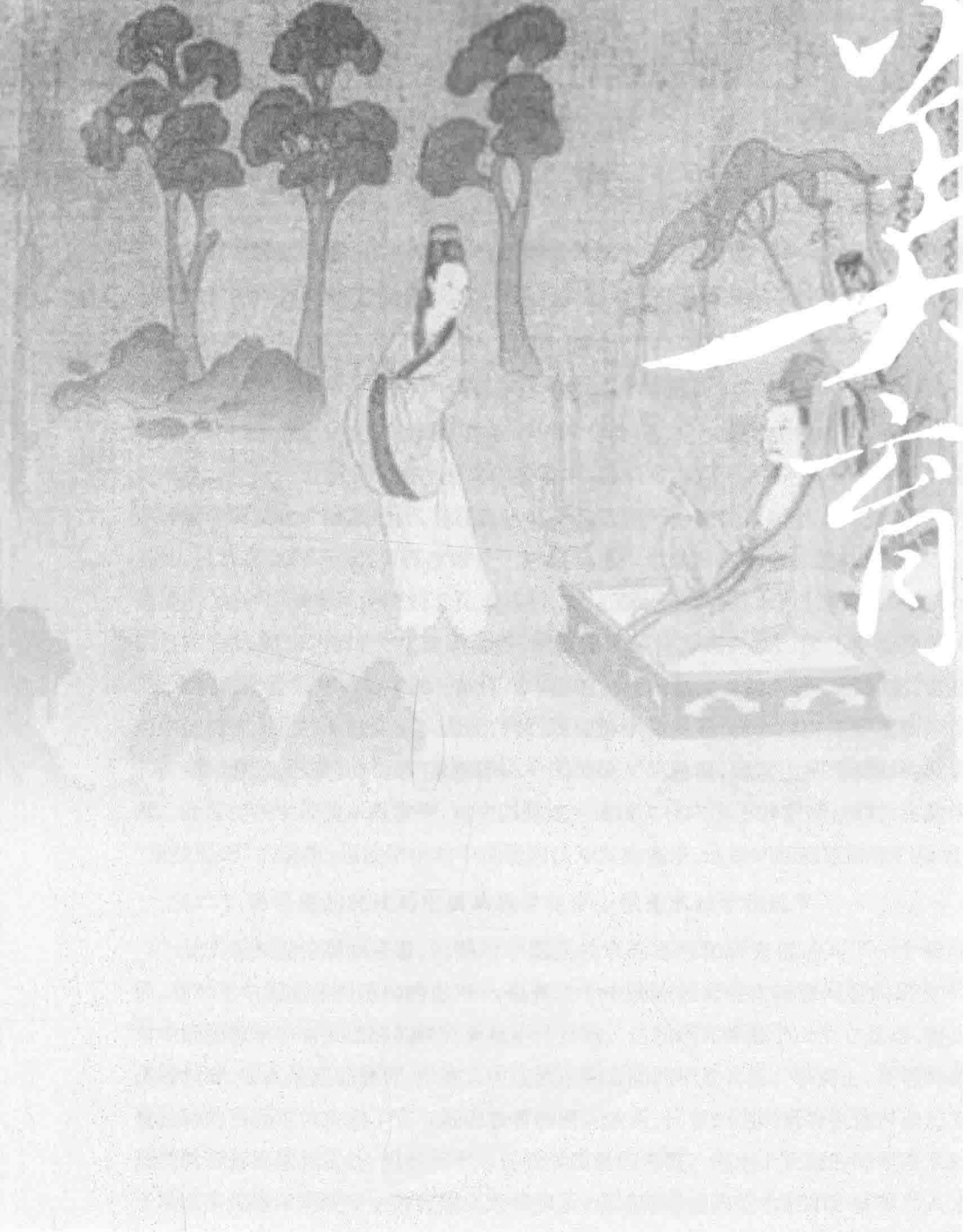
第一节	校外中国画教学实践的探索 / 261
第二节	基于创新理念的校外中国画教学案例 / 271
第三节	本土文化资源的校外课程开发和运用 / 277
第四节	中国画学习能力发展的个案研究 / 284
第五节	来自支教体验的中国画教学访谈 / 293

结 语 中国画教学的未来 / 297

附录一 中小学生对中国画认知程度及学习情况的问卷 / 303

附录二 中小学教师对中国画教学状况认知的问卷 / 304

后 记 / 306

导论 高等师范教育是培养中小学 中国画师资的重要途径^①

^① 导论由华东师范大学美术学院副教授郑文撰写。

一、问题的提出

本研究课题的提出,主要源于目前美术教学中存在的问题:其一,中国画的价值尚未在教学中得到充分重视;其二,高等师范院校的中国画教学与中小学美术教学相脱节。

(一) 中国画的价值尚未在教学中得到充分重视

科学技术的迅猛发展带动了信息通信的发达,信息化、国际化的趋势,使世界变得更窄小。在这一急剧变化的社会文化变革中,政治实力强大、文化具有先进性的国家主导着世界文化的发展进程。目前,已有不少国家开始关注本民族文化的重建问题。例如,日本在2006年12月再次修订了战后一直作为教育基本方针的教育基本法,明确提出“培养以我国的传统与文化为基础、参与国际社会的日本人”这一教育目标;韩国也在为把本国的传统文化推向世界,积极探索各种方案。我国这几年蓬勃发展的“文化创意产业”,其核心依然是如何把本国的文化精髓完美融入其中的问题,这基于对中国传统文化的深刻认识。因此,我们既要传承和发展传统文化,还要重新挖掘它的价值和意义,这就要求我们重新评估中国传统文化教育,摸索出相得益彰的发展方向。而目前在学校美术教学中,对中国画这一传统文化内容不够重视,同时,在教学中“重技轻理”的现象,也使学生对中国画的认知发生偏差,这些问题都值得我们深思。

(二) 高等师范院校的中国画教学与中小学美术教学相脱节

从实践和理论层面来看,目前对中国画教育的思考和研究也进入了一个新的阶段,有对于中国画学科建构的思考^①,也有对于中国画教育现代转型问题的研究^②,而对中国画教学中有关技法的研究更是不计其数。这些研究都基于一个立足点,要么是高等教育,要么是基础教育,少有人关注到这两者间的相互关系。事实上,高等师范教育独特的目标定位决定了它与基础教育的密切关系,只有把这两者有机地贯通起来才能使教育真正落到实处,也有利于对其教学质量的考察。但由于我国的师范美术教育长期以来都是以学院专业教育模式为参照系,用培养专业的艺术家和专业美术人才的教学内容、课程结构、教学方法和评估标准来培养中小学美术教育的师资力量,其中最突出的问题是过分强调专业技能技法的训练,美术史和美术理论等艺术修养类课程比重不足,从而导致美术师范专业学生所学内容与中小学美术教学要求不相适应的情况。

^① 有不少学位论文涉及此问题的研究,如徐丹旭的硕士论文《高师中国画课程设置研究》、曹院生的博士论文《中国画学科规范论》;还有陈振濂的专著《国画形式美学的展开》,等等。

^② 顾平在其《近现代中国画教育史》中探讨了有关中国画教育的现代转型问题。

在学校美术课程与教学改革的背景下,中国画教学作为普及中国传统文化精神、弘扬中华传统绘画精髓的重要内容已越来越受到关注。近年来,随着国家免费师范生教育工作的推进,在高等师范教育中研究如何培养中小学中国画师资问题就具有了现实而深远的意义。因此,基于中小学师资培养的中国画教学研究是当前急需研究的重要课题。

二、研究的目的、内容与方法

(一) 研究目的

第一,探明学校中国画教育对培养人才,推动我国传统文化发展,建设创新型国家具有重要作用的理论依据。

第二,发现高等师范院校中国画教学在培养中小学师资方面存在的问题,分析造成这些问题的原因。

第三,针对问题及原因,找到解决方法,提出通过改革高等师范院校中国画教学来培养中小学师资人才的途径。

第四,预测中国画教学的发展方向,指明与此相对应的中国画教学对学生理解中国文化所起到的积极作用。

(二) 研究内容

首先,分析与考察近现代中国画教育模式、高等师范教育中国画教学实践与理论,总结中小学中国画教学实践和理论。从艺术学、教育学、文化学、社会学等角度探讨中国画教学的意义。

其次,探明中小学中国画教学的现状和发展趋势,调查分析我国中小学生的中国画学习需求、中国画课程和教学的现状,以及对中国传统文化的认知程度,论证两者相结合的可能性与有效性。

在此基础上,针对存在的问题及原因,提出解决的方案并予以实施:(1)针对目前中国画教学中“重技轻理”的现象,采用理论与实践相结合的方法开发高师中国画教学内容,改变以往中国画教学中理论与实践相脱节的现象,旨在使学生更好地认识中国画;(2)在中小学美术课程中开发相关的中国画教材和教学方法,建立与之相适应的评价体系;(3)总结与推广成功的教学案例;(4)进行反思,针对实施中出现的问题,寻求新的解决方法;(5)提出中国画教学的发展方向,等等。

(三) 研究方法

本课题研究是一项以应用学科为主,与基础学科相结合的研究,站在弘扬中华文化的高度,以高等师范院校的中国画教学为切入口,从理论和实践两方面开展课

题研究,旨在通过高等师范院校中国画教学和中小学中国画教学的研究,为我国培养适合中小学中国画教学的师资人才。

本课题研究聚焦中小学中国画教学和高师中国画教育相结合的研究领域,涉及艺术学、教育学、文化学、社会学等诸多学科领域,主要采用理论研究、调查研究、实验研究等研究方法。

三、主要成果与学术价值

(一) 本课题研究的主要观点

主要观点一:在文化创造型国家的建设中,进行中国画教育的重要意义在于培养学生正确看待文化的眼光和对文化价值创新的认识,让学生确立民族文化的认同感和文化自豪感,有选择地接受异国文化,培养学生爱护传统文化艺术的意识,帮助学生理解和体会蕴含在中国画作品和中国文化传统中的造型理念及其价值,追求人与自然的和谐,培育学生时代精神和思想。

主要观点二:目前我国学校美术教育在传授中国画方面存在教学内容和教学方法不足等问题,通过开发并实施与中国画相关的系列课程,培养中小学中国画教学的师资人才,为继承和延续我国传统绘画作出贡献。

(二) 本课题研究的结论

第一,想要创造新的文化必先唤起自身的文化认同感,面对多元文化的挑战和视觉图像影响下成长起来的学生,如何唤起他们的文化认同感?理解中国画是其途径之一,这就要对中国画的本质特征和中国画教育的意义重新进行挖掘和诠释。

第二,当今高等师范教育的中国画教学中存在的主要问题是:培养目标模糊、文化选择的单一性、教育型制的全盘“舶来”“重技轻理”的教学理念,由此引发了中小学中国画教学中的诸多问题。因此,须在高等师范教育中国画教学中倡导“由技入道”和“由理入道”相结合的全新的艺术教育理念。

第三,以培养师资为目标的高等师范教育与中小学教学之间有着密切的相关性,高等师范教育是培养中国画师资的有效途径。一方面,作为学生,通过高等师范教育的中国画教学,拥有了对中国文化的尊重感,不仅在中国画的技术层面上有充分的实践机会,能够熟练地掌握和表现;在中国画的精神和审美层面上也能有充分的感悟,并具有从事艺术交流的语言表达能力和对艺术作品必不可少的评判能力。另一方面,作为中小学中国画教学的实施者,通过自身对中国画的理解,设计符合学生年龄特征的中国画教学案例,激发学生学习兴趣,使其逐步树立保护、继承和发展传统文化的志向,为促进我国文化创造型国家的发展发挥重要的作用。

第四,针对目前中国画教学中“重技轻理”的现象,采用理论与实践相结合的方法开发高师中国画教学内容,改变以往中国画教学中理论与实践相脱节的现象;在中小学美术课程中开发了相关的中国画教材和教学方法,建立与之相适应的评价体系,使学生对中国画的认识水平得到显著提高,充分发挥学校美术教育在培养中国画人才方面的独特功能。

(三) 课题研究的突破性进展和学术价值

本课题是针对高等师范院校培养的中国画师资问题开展深入的专题研究,本选题在国内尚无先例,可以认为这是一个填补国内高等师范院校中国画教学与中小学中国画教学相关性研究空白的项目。经过近三年的研究历程,本课题研究在理论与实践两方面均取得了突破性进展。具体而言,有以下四方面的突破性进展、学术价值及应用价值:

第一,本课题研究探明了高等师范教育中国画教学与中小学中国画教学间的相关性,突破以往高等师范教育中国画教学中“重技轻理”的现象,提出了“由技入道”和“由理入道”相结合的教学理念。同时指出,要在中国画教学中汲取“全人教育”的思想,明确提出以追求人自身的完善、人与自然的和谐为目标的学校中国画教育对社会发展具有重要作用和深远意义的观点。

本课题组通过梳理近现代中国画教育模式、高等师范教育中国画教学理论文献、中小学中国画教学实践和理论文献,概括出目前有关高等师范教育和中小学教育中中国画教学的现状。基于此,提出了在高等师范教育的中国画教学中倡导“由技入道”和“由理入道”相结合的教学观点,强调在中国画实践中贯穿对“理”的探讨,解决过去实践课和史论课相割裂的状况。

重新探究中国画的相关概念及其人文内涵,并且阐明了中国画对完善人的身心素养的意义及中国画教学的意义,凸显了中国画作为中国传统文化重要组成部分的价值。本课题组在理论研究过程中,上溯了中国传统的教育思想,借鉴了钱穆的观点,他曾指出中西教育的不同:“专门教育惟以教事,全人教育乃以教人。所谓畴人,乃是人各因其所学而分畴分类,则不惟道术将为天下裂,而人自相别为类,亦已四分而五裂。此决非人类教育最高理想所在,亦可知。”^①他的“全人教育”理念对当代中国画教学的发展具有启示作用,21世纪面临着人类发展中的诸多心理问题,学校美术教育理应为健全人自身的完善而努力,秉承“全人教育”的思想,能使中国画教学更持续向前发展。这一观点对当代学校美术教育的发展具有重要作用和深远意义。

第二,本课题研究关注从观察方法和空间表现入手,更有利于帮助学生理解中国画的本质。鉴于小学三、四年级学生视觉认知能力的特点,尤其适合在小学中国画教

^① 钱穆.国史新论[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001.

学中进行推广,突破了以往小学中国画教学就是学生熟悉中国画材料、体会笔墨趣味^①这一狭隘认识。

本课题组从中国传统美学入手,探究了中国画的本质特征,从中梳理出观察方法和空间表现这两方面对于帮助学生分辨中西艺术的本质起到了重要作用。而由此入手进行教学,恰恰是以往中国画教学中为人所忽视的。通过教学研究,从学生的视觉认知能力发展、创造力表现以及创作者个体的心理条件出发,我们发现,小学三、四年级学生的感知能力不断地分化,他们笔下简化的图形并非是缺乏技巧,而是感知能力的一个反映。但此时,他们的视觉认知特征具有与中国古典绘画相似的“重视常形、常象,重视物象之原,重视物象结构”^②的特点。在此阶段的美术教学中,强调从观察方法和空间表现导入,契合学生的认知能力,通过合理地开发引导,促进学生对中国画的认识。这一方法的导入突破了以往小学中国画教学就是学生熟悉中国画材料、体会笔墨趣味^③这一狭隘认识,为中国画教学的健康发展奠定坚实的基础。

第三,基于中小学中国画师资培养目标,在高等师范教育中开发了一系列基于绘画实践和理论相结合的中国画教学课程;根据重视本土文化发展的学校美术教育理论,在中小学开发并实施了以中国画学习为核心的创意美术系列课程,提供了多种值得推广的途径与方法,具有较高的应用价值。

目前高等师范教育中国画教学中普遍存在“重技轻理”而不利于中小学中国画师资的培养,同时在近现代中国画的研究过程中,美术史研究与中国画实践之间也一直缺乏有机的联系。针对这些问题,为了使学生在中国画实践过程中体会到其人文内涵,便于将来的传道授业,我们在高等师范教育中开发了一系列基于绘画实践和理论相结合的中国画教学课程,并把重点定在山水画上。在现代高等师范教育的教学体系下,山水画中蕴含着丰富的、不易为人所理解的人文内涵,历来是教学的难点,同时又是中小学中国画教学中不可或缺的内容。基于此,通过大量视觉图像的比对和文献史料的分析,借鉴西方形式结构分析、图像学及相关情景分析等研究方法,并立足于绘画实践体验,通过对山水画中“林木”和“山石”图像的空间特征和表现手法的分析,探寻其内在的意象,揭示其图像的隐喻意义和文化内涵,进而探究中国山水画发展的脉络和特征,为习画者提供一条理解中国山水画的途径。

本课题研究汇集了学校内外开设以中国画为核心的创意美术系列课程,通过美术教学实践活动培养学生爱护传统文化艺术的意识,激发学生对中国画的兴趣,真正达到帮助学生理解和体会蕴含在中国画作品中的造型理念及其价值为目标的教学案例。

①③ 《义务教育美术课程标准(2011年版)》对中国画教学内容的建议:第二学段(3—4年级)“造型·表现”学习领域教学活动建议:对水性颜料、毛笔和宣纸等材料作多种尝试,开展趣味性造型活动。第三学段(5—6年级)“造型·表现”学习领域教学活动建议:学习简单的中国传统绘画方法,体验笔墨趣味。

② 刘继潮.游观——中国古典绘画空间本体诠释[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2011.

这些案例包括了值得在全国各地推广的多种途径及具体教学方法,具有较高的应用价值,从而突破了以往程式化中国画教学的藩篱,取得了美术教学研究的新进展。

第四,开拓了从培养中国画师资角度出发进行高等师范教育及学校美术教育中国画教学相关性研究的领域,突破了以往从单一角度出发进行研究的局限,提供了融艺术学、教育学、经济学、文化学、社会学、脑科学等诸多学科领域为一体的交叉学科研究的方法。

本课题研究以高等师范教育和中小学中国画教学为切入口,从理论和实践两方面展开研究,旨在通过研究探明高等师范教育中国画教学对中小学中国画教学师资培养的有效性。本课题把对中国画及中国画教学的研究置于人文语境之中,涉及艺术学、教育学、文化学、社会学等诸多学科领域,突破了以往单纯从美术教育学角度出发进行研究的局限,开拓了从培养中国画师资角度出发进行高等师范教育及学校美术教育中国画教学相关性研究的领域,提供了交叉学科研究的方法。

与此同时,本课题研究中采用理论研究、调查研究、实验研究相结合的研究方法,提高了研究的信度与效度。为了全面把握中小学生对中国画的认知程度及中小学中国画教学的实际情况,我们进行了“中小学生对国画认知程度及学习情况”和“中小学教师对中国画教学状况认知”两种问卷的调查,对目前中小学中国画教学现状有了较为全面的了解。

总之,本课题研究,一方面,从理论角度,通过对近现代中国画教育模式、高等师范教育中国画教学理论文献、中小学中国画教学实践和理论文献的梳理,以及对中国画人文内涵的挖掘和中国画教学意义的阐述,论证了在文化创造型国家的建设中,中国画教育在学校美术教育的重要意义。另一方面,从实践角度,通过开发并实施与中国画教学相关的美术系列课程,证实了学校美术教育在培养学生热爱传统文化方面的显著成效。在本课题研究过程中,我们不断进行反思,针对理论研究与实践研究中出现的新问题,寻求解决方法,并提出高等师范教育与中小学美术教育相结合的进一步发展方向。综上所述,可以认为,本课题研究取得了突破性进展,具有较高的学术价值。

四、关于本书

本课题把对中国画及其中国画教学的研究置于人文语境之中,涉及艺术学、教育学、文化学、社会学等诸多学科领域,主要采用理论研究、调查研究、实验研究等方法。以高等师范教育和中小学中国画教学为切入口,从理论和实践两方面展开研究,旨在通过研究探明高等师范教育中国画教学对中小学中国画教学师资培养的深远意义。

在理论方面,对中国画的本质特征进行了重新梳理;对近现代中国画教育模式进行了评述;对近三十年来有关中国画教学的理论文献进行了综述;对当今高等师范教

育中国画教学进行了剖析,并提出了解决问题的相关对策。

针对目前中国画教学中“重技轻理”的现象,本研究采用理论与实践相结合的方法对高师中国画教学内容进行了研究^①,试图改变以往中国画教学中理论与实践相脱节的现象,旨在帮助学生更好地认识中国画。

本研究运用问卷调查、访谈等调查研究方法,对上海市及江苏省无锡市的1千多位中小学生和全国范围内的85位在职美术教师进行了中国画认知程度及中国画教学状况的调查,分析中小学教材中中国画教学内容,探明中小学校中国画教学的现状,发现问题,并提出相关建议。

在中小学及校外中国画教学实践的研究中,本书中的教学案例实施者皆为高等师范教育的毕业生或实习生,这是基于对高等师范教育与中小学中国画教育相关性研究的考虑,以此考察高等师范教育对中小学美术教师培养的影响,进而探讨中小学及高等师范教育中国画教学存在的问题,并提出相关的策略和解决方法。当然,这种相关性研究有一个相对较长的时限,其教学效果的显现也会相对滞后,因此,本课题研究并不因本书撰写的结束而终止,我们还将不断地通过考察中小学中国画教学的效果来调整高等师范教育中国画教学的内容、方法和评价机制等,以期更贴切于培养中小学美术教师的目标定位。

^① 中国画实践课程的教学,教师历来以技法传授为主要内容,相关的教材也定位于此,几乎很少探讨技法形成的原因和背景,以及视觉图像的意义。虽然在课程设置中有美术史,但美术史教学又往往无法与绘画实践相结合,两者的脱节不利于学生对中国画内涵的真正理解。基于此,本课题着重对此问题进行了研究,具体表现在本书第三章和第四章中。