

上海
普通高校
“九五”重点教材

美术 教学论

王大根 著

这些都是美术教学论中的一些宏观的、基础理论问题，是更好地理解美术教学论、进一步学习后续内容所必须掌握的基础理论，所以称之为“美术教学基础论”。

美术教学是一种十分复杂而特殊的教学活动，要研究美术教学，首先要了解现代美术教育的社会背景，其次要研究美术教育的基本性质与目的，以及与其他学科之间的关系与区别。但由于世界各国的教育家有不同的文化背景、文化传统和哲学观点，曾产生过不同的美术教育目的。对不同的美术教育目的认识，将有助于我们从美术教育本质的角度来认识当今美术教育的性质、特点和问题，从而认识现代美术教育与传统美术教育的区别。

运用教学论的方法来分析，美术教育论就是由一系列教学论要素按逻辑关系组成的。按逻辑的图1-1所示的四个系统要素相互联系、相互渗透。按由大到小的四个系统要素，即社会文化系统、道德教育大系统、美术教育教育系统及课程教学论系统的各个要素。可以说，我们要研究现代美术教育，教学问题，首先必须对美术教育、教学发展的历史影响的时代、国际国内的背景等有所了解，对目前教育全面深入地了解教育思想有一个较清晰的认识。

华东师范大学出版社

世界银行贷款资助项目
上海市教育委员会 组编

美术 教学论

王大根 著

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术教学论 / 王大根著. —上海: 华东师范大学出版社, 2000. 8

上海普通高校“九五”重点教材

ISBN 7-5617-2235-4

I. 美... II. 王... III. 美术-教学研究-高等学校-教材 IV. J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 61247 号

上海普通高校“九五”重点教材

美术教学论

著 者 王大根

特约编辑 李 周

责任校对 邱红穗

封面设计 黄惠敏

版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社

发行部 电话 021-62571961

传真 021-62860410

社 址 上海市中山北路 3663 号

邮编 200062

印 刷 者 华东师范大学印刷厂

开 本 890×1240 16 开

印 张 21.5

字 数 530 千字

版 次 2000 年 8 月第一版

印 次 2000 年 8 月第一次

印 数 3150

标准书号 ISBN 7-5617-2235-4 /G·1042

定 价 (平)19.00 元, (精)25.00 元

出 版 人 朱杰人

前 言

1987年国务院学位委员会规定将“教材教法研究”更名为“学科教学论”。“美术教学论”应该是高等师范院校美术学师范专业的一门理论性和实践性都很强的必修课,也是在深入推进素质教育的形势下,中小学美术教师培训的主干课。

但是长期以来,国内始终没有适应新形势要求的《美术教学论》教材。原先高等师范院校美术学师范专业使用的《美术教学法》、《美术课教材教法》等教材出版时间都比较早,其中的美术教育观念已与原国家教委1989年颁发的《1989—2000全国学校艺术教育总体规划》的精神不符,更跟不上目前我国“全面推进素质教育”的步伐。而在具体的教学实践方面也都停留于传统的“以课堂为中心、以教师为中心、以课本为中心”的经验型的教学方法的介绍,也与现代教学论的要求不符。严重地影响了高等师范院校美术学师范专业培养的人才质量,也明显滞后于中小学美术教学的发展步伐,不能真正起到为基础教学服务的作用。

时代在迅猛发展,人类已步入以信息技术和全球化为标志的21世纪,发达国家为了能培养出符合高科技时代需要的21世纪人才,中小学美术教育正变得越来越重要,成为发展思维、情感、创造性和培养全球意识的人才的重要学科。强调创造性和自我表现的“儿童中心论”美术教育思想与“以学科为本的美术教育”(DBAE)正趋于融合,教学过程中学生心理逻辑与学科知识逻辑已被视为具有同等重要的意义。世界各国纷纷制订国家美术课程标准,也越来越重视美术教学的理论、策略、方法和技术,越来越重视美术教学的科学性、规范性、可操作性。

国内外之间的巨大反差,鞭策着我们美术教育理论工作者必须尽快地编写出适用于我国美术教学的高师教材,培养出能满足新世纪需要的美术教育人才,推动我国的美术教育事业的健康发展并能赶上世界教育发展的步伐。这种责任感就是写本教材的初衷。

下面要对本教材写作中的某些情况、设想和做法作一简要说明。

从高等师范院校美术学师范专业的美术教育、教学类课程体系来看,除了美术教学论之外,至少应该有美术教育学、美术教育心理学、美术教育史、美术教育比较学等课程。若再分细一点还应有美术教育目的论、美术课程论、美术教师论、美术教育技术学、美术教学评价论以及各类课的教学法等。但是由于种种原因,至今为止在高师中这类课程和教材仍寥寥无几,亟待建设和完善。然而其中某些理论和知识又是研究美术教学论所必不可少的,所以,本教材中适当地加入了美术教育目的、美术教育心理学等方面的讨论。

本教材主要供高师美术学师范专业本、专科学生和中小学教师在职培训,也可作为研究生的参考用书。

学习对象原有的知识、经验基础和学习需要都不一样。为了满足不同层次学习对象的需要,在具体教学时,教师可以根据学员的层次、课时的多少而对教学内容有所取舍,如第2章“美术教学的研究”可先不教,到写毕业论文时再讲解和参考;对于本、专科学生而言,可着重教

一些基本的内容,对每一章中间较深的内容也可以不教;而对进修的教师来说,相反一些较基本的内容可以忽略等,体现出教师教学的自主性。而这些内容虽然教师不教,却可以让感兴趣的学生自学,或在以后实习、工作需要时作参考或进一步研究,体现出学生学习的主动性和灵活性。所以,笔者就将所需要的内容尽可能写入其中,以初建美术教学论的基本理论框架。

教材的首要目标是让学员便于运用。所以,本教材中的主要概念都用不同的字体加以标注,并与课文后的“本章学习目标”相对应。为了信息传播的有效性,本教材中设计了不少示意图、结构图和表格等,使表述形式多元化、视觉化,减少文字表述篇幅,浓缩信息,便于读者的理解和记忆,尤其是想方便擅长形象思维的美术教育工作者的使用。本教材认为“美术教学论”是一种“理论—应用研究”,所以在系统介绍教学论理论体系的前提下,尤其注意这种理论与美术教学实践的结合,加入了一些实例和操作方法,以提高教材的易懂性、实用性和可操作性。

为体现现代教学目标管理的特点,本教材在每一章中都列出“本章学习目标”,便于教师的教和学生的学。并按目标的性质分为识记、理解、运用和研究四种水平。“识记”中的内容是些需要记忆的概念和基本知识;“理解”中的内容是需要领会、掌握的理论、知识,也包括一些美术的技能;“运用”中的内容强调在理解的基础上,理论对实践的指导和结合,都有一定的操作性并需要在教学中实施,或通过教学实践来掌握;“研究”中列出的是与该章内容有关的研究课题,可供本科生或培训的教师作为毕业论文的选题,也可以作为研究生的研究课题。

从决心写《美术教学论》以来,由1995年在本系使用的油印讲义,到1998年上海市教委师资处印发的上海市美术教师培训的“试用教材”,直到如今完稿付梓,数易其稿,历时五年,终于迎着新世纪的朝晖奉献出这部《美术教学论》。当本教材进入最后修改阶段时,上海市教委组织专家评审,并会同上海市高校教材工作研究委员会审核,于1999年7月批准本教材为上海普通高校“九五”重点教材建设第二批资助项目,这是对本教材编著工作的极大鞭策和鼓励。然而,也正是由于被批准为这一项目,其完成的日期是有规定的,无形之中就中止了笔者原先希望再进一步地推敲、锤炼的可能性。

本教材是由笔者个人完成,又属于一种开创性研究。主观上总希望能够瞄准国内外教育改革的最新动向、融入最新的教学理论和方法,并将教材写得更完善、更严谨。但是从客观上说,世界范围内教育改革的形势瞬息万变,令人目不暇接,不断有新的思想和理论涌现。同时,本教材所涉及的相关学科众多,大多是国外在20世纪六七十年代才发展起来、八十年代末九十年代初才引入我国的,而笔者所能收集到的信息、资料以及本人的研究水平却都非常有限。所以,本教材只能说是将“教学论”初步移植于中国的美术教学之中,也许这种移植还很生硬。教材中笔者也提出了一些个人的观点或方法,有一定的实践基础,但仍需要在更大范围的实践中接受检验。可以说,其中存在的不足、疏漏和错误是必然的,敬祈方家同行的批评指正,并能在今后的使用中不断完善。

书中诸多的教学实例包含着广大基层美术教研员和美术教师的智慧、经验和创造性,除了已在书中予以注明的之外,在此一并致谢!最后,要特别感谢华东师范大学出版社的热情支持,感谢本教材的责任编辑夏玮同志所给予的帮助和支持。

作者 王大根

1999年12月于上海师范大学艺术学院

目 录

前言	1
----	---

第一编 美术教学基础论

第1章 绪 论	3
1.1 现代美术教育的背景	3
1.2 美术教育的目的	5
1.3 美术教学及其意义	14
1.4 美术教学论及其研究对象	16
第2章 美术教学的研究	21
2.1 美术教学研究的目的	21
2.2 美术教学研究的条件	22
2.3 美术教学研究的步骤和方法	25
2.4 美术教学改革实验	31
2.5 美术教学论文的撰写	34

第二编 美术教学构成论

第3章 美术教学中的学生	41
3.1 美术教学中的学生	41
3.2 儿童青少年绘画发展	44
3.3 学生美术学习心理与教学特点	54
第4章 美术教学中的教师	64
4.1 美术教学中教师的角色	64
4.2 美术教师的素质要求	66
4.3 美术教学中的师生关系	74
4.4 美术教师的培养和进修提高	76
第5章 美术课程与教材	80
5.1 美术课程	80
5.2 美术教材学	82
5.3 美术教科书	87
5.4 美术教学内容的设计	93
第6章 美术教学资源与技术	97

6.1 美术教学的物质设备·····	97
6.2 美术教学的时间资源·····	99
6.3 美术教学的空间资源 ·····	103
6.4 美术教学媒体与技术 ·····	106

第三编 美术教学过程论

第7章 美术教学过程 ·····	121
7.1 美术教学过程概述 ·····	121
7.2 美术教学原则 ·····	126
7.3 美术教学过程的最优化 ·····	128
第8章 美术教学的组织 ·····	133
8.1 美术教学的组织形式 ·····	133
8.2 美术课堂教学的组织 ·····	136
8.3 室外美术教学的组织 ·····	141
8.4 课外美术教学的组织 ·····	142
第9章 美术教学模式 ·····	150
9.1 教学模式概述 ·····	150
9.2 现代教学模式介绍 ·····	151
9.3 目标教学模式 ·····	159
9.4 当代教学模式的特征 ·····	170
第10章 美术教学评价 ·····	172
10.1 现代教学评价概述·····	172
10.2 美术学习质量评价·····	178
10.3 美术教师的评价·····	182
10.4 说课与评课·····	188

第四编 美术教学设计论

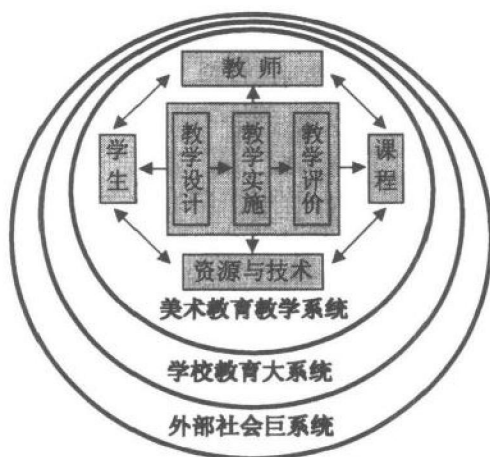
第11章 美术教学设计 ·····	195
11.1 教学设计概述·····	195
11.2 学期教学计划的设计·····	201
11.3 单元教学计划的设计·····	203
11.4 课时计划的设计·····	205
第12章 美术教学目标 ·····	211
12.1 教学目标概述·····	211
12.2 美术教学目标分类体系·····	216
12.3 美术教学目标的设计·····	219
第13章 美术教学策略 ·····	225
13.1 教学策略概述·····	225

13.2 美术教学策略设计·····	233
第 14 章 美术教学方法 ·····	243
14.1 教学方法概述·····	243
14.2 常用的美术教学方法·····	244
14.3 美术教学方法的选择·····	253
14.4 现代教学方法研究发展趋势·····	258

第五编 各类美术教学

第 15 章 美术常识和欣赏教学 ·····	263
15.1 美术常识和欣赏教学概述·····	263
15.2 美术常识教学内容·····	264
15.3 美术常识教学·····	265
15.4 美术欣赏教学内容·····	269
15.5 美术欣赏教学·····	271
第 16 章 绘画教学 ·····	280
16.1 绘画教学内容与目标·····	280
16.2 绘画中的观察·····	284
16.3 写生教学·····	287
16.4 临摹教学·····	289
16.5 创作教学·····	292
第 17 章 设计教学 ·····	299
17.1 设计教学概述·····	299
17.2 设计基础教学·····	301
17.3 视觉传达设计教学·····	304
17.4 产品造形设计教学·····	307
第 18 章 工艺教学 ·····	312
18.1 工艺教学概述·····	312
18.2 工艺教学·····	316
18.3 版画教学·····	320
18.4 雕塑教学·····	325
附 录 ·····	330
参考文献 ·····	335

美术教学基础论

第一编 美术教育教学系统及宏观背景示意图

人类社会已进入辉煌的 21 世纪,它完全不同于以往任何时代,是一个瞬息万变的高科技、全球化的信息时代。它对人及培养人的教育都提出了全新的要求。为此,党和政府作出了“深化教育改革全面推进素质教育”的英明决策。这些外部社会巨系统和我国的学校教育系统作为宏观的社会背景,是我们必须首先要引起关注并深入研究的问题,它们对于本教材要研究的“美术教学”问题具有直接的规定和制约作用。

要研究“美术教学论”,需要探讨现代美术教育中的一些基本概念、不同的美术教育目的,分析现代美术教育的基本属性,以及与其他相关学科之间的联系。这将有助于我们认识当今美术教育的性质、特点和目的,从而确立起现代美术教育观。

我们还要了解什么是“美术教学论”,即美术教学论的学科性质、位置及其研究对象,了解学习美术教学论的意义何在。为了提高美术教师的理论研究水平,我们专设一章来讨论美术教学研究的问题,包括美术教学研究的目的、研究的条件、具体研究方法、美术教学实验的方法和美术教学论文的撰写等问题。

这些都是美术教育教学中的一些宏观的、基础理论问题,是更好地理解美术教学、进一步学习后续内容所必须掌握的基本理论,所以称之为“美术教学基础论”。

绪论

美术教学是一种十分复杂而特殊的教学活动,要研究美术教学,首先要了解现代美术教育的社会背景,必须弄清楚现代美术教育的基本性质与目的,以及与其他相关学科之间的联系与区别。但由于世界各国的教育家具有不同的时代背景、文化传统和哲学观点,曾产生过不同的美术教育目的。对不同的美术教育目的的介绍,将有助于我们从美术教育本质的高度来认识当今美术教育的性质、特点和目的,从而认清现代美术教育与传统美术教育的区别。

1.1 现代美术教育的背景

运用系统论的方法分析可见,美术教学活动是由一系列教学因素及其相互联系构成的,可包括如图 1-1 所示的四个系统及其相互之间的联系。这由大到小的四个系统是:外部社会巨系统、学校教育大系统、美术教育教学系统和教学系统内部的各子系统(要素)。我们要系统地研究美术教育、教学问题,首先必须对给美术教育、教学带来巨大影响的时代、国际国内的社会背景有所了解,对目前我国全面推行的素质教育思想有一个较全面的认识。

1.1.1 21 世纪的教育

我国目前推行“素质教育”就是在新的国际形势下对未来人才提出的新要求,其顺应了当今世界各国教育改革的大趋势。21 世纪是一个以计算机技术发展为核心、以信息技术发展为纽带、以知识经济为标志的政治、经济、科技、文化“全球化”的时代,对于美术教育而言,还是一个新的图像化的时代,总之,是一个瞬息万变的高科技时代,充满机遇、挑战和未知的时代。而我国正处于社会转型时期:从封闭的社会向全面改革开放的社会转变,从计划经济向社会主义市场经济转变,从农业社会、工业社会向后工业社会转变等,

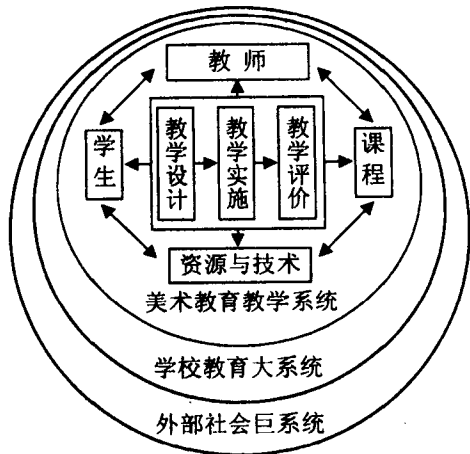

图 1-1 美术教学结构要素示意图

当这一转型尚未完善时,我国的经济生活却已卷入全球经济运行的激流漩涡之中——这一时代的到来远比人们预料的要快得多。社会的加速度发展已使人们无法预见今天的学生在其一生中将会遇到什么问题,需要什么知识,使用什么工具,从事什么职业……但他们必将参与明日世界性的竞争和挑战,要生存、要发展只有靠他们自己,靠终身的学习、创造和努力!所以,我们必须培养学生形成一种“可持续发展”的学力,这就是提出素质教育的时代背景,这也对我国的美术教育提出了新的要求。而且,随着科学技术的迅猛发展,电脑的普及、多媒体技术在美术教学中的使用、教学软件的更新、网络教学的推广等,都对美术教学提出了新的要求,也会直接影响美术教学的方式和效率。

1.1.2 关于素质教育的讨论

自从1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》中提出“教育体制改革的根本目的是提高民族素质,多出人才,出好人才”以来,我国的学校教育就开始实施“素质教育”,并在1999年6月13日颁发的《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中进一步强调。但是究竟什么是“素质教育”?如何实施素质教育?这是学校教育大系统对美术教学的规定,有必要作一番讨论。

“素质”原指人天生的生理和心理品质,在素质教育中指人经过教育培养获得的思想、文化、技能等素养和体力、智力的发展。“素质教育”是指发展人的身心最基本品质的教育。主张教育的目的在于提高劳动者素质、国民素质和民族素质,要求整个教育从教育的目的、目标、结构、内容、方法到模式全方位地实现三个转变:(1)把单纯培养少数拔尖学生成才转变为提高全体学生的素质;(2)把单纯注重智育转变为注重德、智、体、美、劳的全面发展;(3)把基础教育片面地为升学服务转变为为社会主义现代化建设服务。^①其中:

(1)“全体学生”指的不是平均的每一个人,而是“每一个有差异的学生”。尤其是对每一个学生个性、潜能的开发,创新精神和创造能力的培养。

(2)“全面发展”指的不是德、智、体、美、劳均衡地、齐头并进地发展,而应当是“根据每一个体特点的生动、活泼、主动地发展”。

(3)“为社会主义现代化建设服务”。原来工业社会要求培养标准化、统一化的人才,而后工业社会则要求:提高民族素质,培养多元化、创造型人才尤其是拔尖人才。因为真正推动社会进步的正是这些拔尖人才。

《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中指出,实施素质教育的意义就是要全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点,造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的、德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。落实到课堂教学之中,素质教育的**具体目标**是:以学生的发展为本,学生要学会做人、学会求知、学会创造、学会共同生活、学会审美、学会健体。这就是适应21世纪社会发展需要的“可持续发展”的教育。

“五育”的全面发展是素质教育的重要特征。但人们对“五育”的认识却不无片面性。

“培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设人才”是我国人才培养的总目标。然而人

^① 引自顾明远主编《教育大辞典(增订合编本)》(下),上海教育出版社1998年版,第1494页。

们往往把一个人的“德、智、体、美、劳”五种必要素质分解为五类学科,比如将思想品德课、团队活动等称为德育,将各文化课称为智育,将体育课、体育活动称为体育,将美术、音乐课称为美育,而将劳动技术课、公益劳动当作劳动技术教育等,如此,似乎各司其职,其实质却导致了“五育”的分裂,并造成各学科教学只关注“双基”传授而忽视“育人”目标的现象,使教育变得单薄而狭隘。在美术教学中,出现了只看重美术技能,甚至仅仅看重绘画技能的训练等现象。因此,

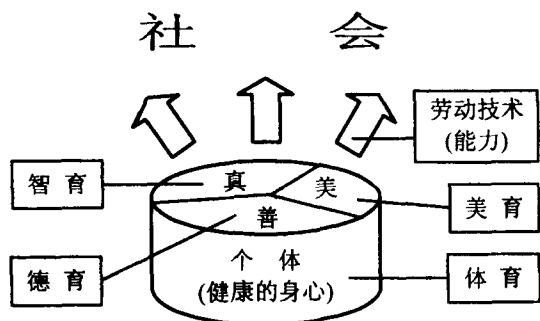

图 1-2 对“五育”功能再认识的示意图

教学内容越来越“多、专、深”,学生不堪重负,但是学生的表达能力、自学能力、动手能力、批判能力和解决问题能力却得不到培养,也严重忽视学生的思想道德、观念态度、情感、审美等人文素养的培养,而这些素质在网络时代是至关重要的,也是形成学生“可持续发展”学力的重要因素。

其实,“五育”培养的是人的综合素质,如图 1-2 所示,“智、德、美”是人文精神的最高境界“真、善、美”的集中体现,是中华传统美德的重要

组成部分,各学科教育中都应不同程度地包含着认知、道德和审美的因素;“体”是指健康的身体和心理,是每一个体得以发展的生理物质基础;“劳”是创造性实践的能力,是“五育”功能的有机整合和输出,也是个体与社会相联系的桥梁。所以,“五育”是相互关联的教育的整体价值,在每一门学科教学中都应得到不同程度的体现,这也是素质教育精神的集中体现。

1.2 美术教育的目的

本教材讨论的“美术教育”亦称为“基础美术教育”、“普通美术教育”、“中小学美术教育”等,是指我国面向广大幼小中大学生实施的普及性美术教育,重点讨论九年制义务教育阶段美术教育和教学问题。比较正确的称谓是“学校美术教育”,其目的是区别于各种专业性美术教育,也强调美术教育在整个学校教育体系中的地位。目前世界各国也都采取类似的称谓。

1.2.1 美术教育的属性与界说

美术教育是学校教育体系中较为特殊的一个学科,随着时代与社会的发展,人们对美术教育的功能与目的的认识也日益深化,但具体实施时,又常常与其他相近概念混淆而导致教育、教学的偏差,因此有必要加以界说。

1. 美术教育与专业美术教育

学校美术教育是指在全面发展的素质教育思想指导下,学校教育体系中使学生形成基本的美术综合学力^①,并以此完善学生的人格学科。其主要目的不是培养专业美术家,而是由

^① 学力(Academic Achievement)指通过学科教学及生活指导而形成的能力的总体。日本学者对此有专门的研究,见《教育大辞典(增订合编本)》,上海教育出版社 1989 年版,第 1801—1802 页。

此提高全体学生的人格素质,是学校教育体系不可替代的重要组成部分。所谓**美术综合学力**是指学生在美术方面的认知、观察、想象、思惟^①、表现、创造、审美、评鉴以及学习等能力的总称,并包含从中体现的情感、意志、态度、合作精神等品质。

学校美术教育与专业美术教育有着根本的不同。**专业美术教育**的目的是通过系统而严格的专业美术训练去培养美术专门人才,创造出更精美的美术作品,它针对少数专职美术家。不难看出二者的目的是不同的,其教学目标、内容、方法、评估也必然迥异。然而,二者因同属美术方面的教育,在造形艺术规律性方面仍有相对的一致性。至于中小学中开展的课外美术活动、少年宫的美术班、社会力量举办的美术学校等,则可以有不同的目的,适当增加专业美术学习的成分。

2. 美术教育与艺术

美术是艺术的重要组成部分,它应具有艺术的基本属性当毋庸置疑。然而在那闭关自守的年代里,我国美术界曾把“革命的现实主义与革命的浪漫主义相结合”视为社会主义文艺创作的唯一模式,并波及中小学美术教育。比如说,中小学美术教学是以中国传统绘画的临摹加上俄国契斯佳科夫式的写生为主要教学内容,以训练写实性绘画技法为主要目的,似乎集中了东西方传统培养画家的正宗方法,实质上却殊途同归地表现出审美趣味的僵化和与现代美术学的绝缘,也不符合学生的年龄、心理特点。“创造”本是艺术的本质之一,而这种美术教育恰恰有悖于艺术的这一本质,将“艺术教育”降格为“技术训练”,可认为是一种“非艺术性的美术教育”。

美术是运用一定的物质材料,通过造形手段,创造出来的具有一定空间和审美价值的视觉形象的艺术。这是一个“大美术”概念,它既可以描绘和反映客观现实生活,也可以倾吐和表现主体精神世界;美术作品可以是具象的,也可以是意象的、抽象的;可以是观赏性的纯艺术作品,也包括大量实用性的建筑和产品……因此,现代美术教育也是与此相应的“大美术教育”。

美术的本质是人类精神领域的一种创造,它既是创造主体的气质、学识、修养、情感、审美、表现技能等方面的综合体现,也是特定社会、民族、历史、文化的结晶。所以,美术教育也必须具有“创造”的属性,这就是说,学校美术教育不能仅仅拘泥于美术技法训练,应该具有“创造”的属性,而且是开发和培养学生创造力的重要途径之一。

3. 美术教育与美育

美育(Aesthetic Education)亦称“美学教育”、“审美教育”,是使学生掌握审美基础知识、培养正确的审美观点、形成一定的审美能力的教育。但是,美术教育却有别于美育,就目的而言,美术教育包含审美的目的,但还要使受教育者获得许多具体的美术知识和操作技能等;就对象而言,美育面向一切审美对象,包括自然景物、社会生活和各种艺术形态,如音乐、戏剧、影视、文学等;而美术教育只从事视觉和形象方面的创作、欣赏、批评和审美;就方法而言,美育主要是感染熏陶和潜移默化;而美术教育则必须同时强调技能的学习和动手制作。可见,美育是在

^① 通常使用的思维之“维”,“纟”旁,原意是:绳、连接、系等。“惟”用“忄”旁,原意为:思、想。《心理学大词典》全部改用“思惟”,本教材也改用“思惟”。

有意或无意的审美活动中接受的一种教育,广泛渗透在各学科教学之中,甚至渗透于校园的建筑、环境乃至教师仪表、语言、教态等方面。正如教育家蔡元培所说:“凡是学校所有的课程,都没有与美育无关的。”^① 但就其形象性、审美性等特点而言,美术、音乐教育与美育的联系更为密切,正如《全国学校艺术教育总体规划》(以下简称《总体规划》)前言指出的:“艺术教育是学校实施美育的主要内容和途径。”而美育也应当是美术教育的核心内容之一。

原先的美术教育“重技轻理”,就不利于形成健康、高尚的审美趣味和“审美文化素质”,成为脱离美育属性的非审美的美术技能训练,即“有术而无美”的教育。

4. 美术教育与教育

20世纪五六十年代以来,在世界各国美术教育中曾风行过分强调创造性自我表现的“儿童中心论”,他们认为,美术教育目的在于提供儿童自我表现的机会,以发展他们的个性、智力和创造力;教师只不过是材料供应者和鼓励者,“教”被视为伤害儿童创造力或将成人标准强加于儿童,认为绝不可以等第或以成人之见去评价儿童的表现结果等。

学校教育应当是根据一定的社会要求和受教育者的发展需要,有目的、有计划、有组织地对受教育者施加影响,以培养一定社会所需要的人的活动。美术教育虽然有许多特殊性,但也必须具备学校教育这一基本属性。

儿童中心论美术教育的优点是值得肯定的,它确立了儿童在教学活动中的主体地位,充分调动他们的学习兴趣、积极性、创造性和主观能动性;然而其弊端也是显而易见的:缺乏教育的目的性、计划性和组织性,也不利于传授系统的美术知识、技能和继承人类文化遗产;处于较盲目的“非教育”状态。70年代以来,国外也看到这一理论的偏颇,而逐渐接纳优秀理论,开始看重课程结构,肯定教与学的重要性。

综上所述,一方面学校美术教育应具有艺术、美术、美育和教育的属性,是一种具有交叉性质的学科;另一方面又有别于上述各相关领域,而具有自身的特殊性。

1.2.2 不同的美术教育目的

教育目的对于明确教育任务、建立教育制度、选择教育内容以及组织教育过程都起着指导作用。由于各教育家具有不同的文化背景和哲学观点,就产生不同的教育目的,所以,美术教育目的也会成为不同的教育理论体系的从属部分而出现种种差异。下面我们就图1-3作一简单的介绍。

1. 社会本位价值取向

(1) 社会本位论

这是一种与“儿童本位论”相对立的观点,主张教育目的应根据社会要求来确立。认为:(1)个人的发展依赖于社会,真正的个人是不存在的;(2)教育的目的就是使个人社会化,为社会作贡献。教育过程就是把社会的价值观或集体意识强加于个人,把儿童从不具有社会特征的人改造成为具有社会所需要的个人品质的“社会的新人”。

^① 《蔡元培教育文选》,人民教育出版社1980年版,第155页。

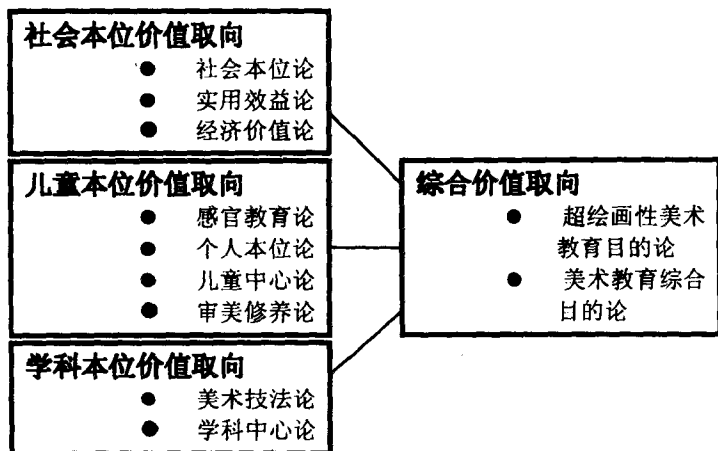

图 1-3 各种美术教育目的

〈2〉实用效益论

这是一种适应工业生产和职业培训的实用性美术教育。18 世纪以来,随着西方各国资本主义工商业的迅速发展,对人素质的要求由单纯体力转向知识、技术、设计等方面,出现了“实质教育”(Material Education),强调教育要适应生产和技术发展的需要,所以最初实施美术教育的是实科学校(Real Schools),而开设的美术课也多是绘画、手工、制图等实用科目。1919—1933 年在德国出现的包豪斯(Bauhaus)学院是实用效益论最成功的例子。

〈3〉经济价值论

就是从经济角度来考虑实施美术教育的问题。19 世纪中期的工业革命、科技进步和商业竞争使西方资本主义经济高速发展。当商品的实用价值相似时,其审美价值就上升为竞争的重要因素,并直接影响经济效益。这就对美术教育提出新的要求。

美国未来学家、经济学家约翰·奈斯比特(John Naisbitt)看到了高科技社会中艺术市场巨大的经济价值,提出了“现代文艺复兴经济学”^①这一新概念。

2. 儿童本位价值取向

〈1〉感官教育论

感官教育论的教育家认为,感官是心灵的门户,对智力发展具有头等重要性。他们把图画和手工(泥塑)仅仅当成发展“感觉和筋肉运动”的好办法。这是很狭隘的,但却从另一侧面证实了美术活动对发展儿童的感官功能的确是行之有效的途径。

〈2〉个人本位论

他们主张个人本位(Individualistic Education)、从人发展需要的角度去认识美术教育。认为美术教育的目的不是使学生成为艺术家,而是使每个人都获得充分和全面的发展,使他们能发现人的普遍性和多方面的能力,更要使他们领会和欣赏真正的艺术品。

^① 参见约翰·奈斯比特,帕特丽夏·阿伯丹著《2000 年大趋势》(贾冠颜等译),中国人民大学出版社 1991 年版,第 45—64 页。

〈3〉儿童中心论

儿童中心论是对当时西方教育过于强调科学和实用技能课程、忽视儿童本能等弊端的矫枉过正。其思想基础是法国哲学家卢梭的自然主义教育观和美国教育家杜威(Joho Dewey, 1859—1952)创导的“进步教育运动”。19世纪初科学心理学逐渐成熟,神经系统和感官生理、心理现象的研究成果被引入美术教育领域,从而提倡“儿童中心课程”(Child-centered curriculum)。19世纪末,德国、英国、法国和美国出现了研究儿童和研究儿童画的热潮。同时,这也与自20世纪以来西方现代主义艺术的发展密切相关。他们特别强调儿童在教学活动中的主体地位,强调通过美术教育发展儿童的心智和创造力,追求的是美术教育的外在价值,所以,被称之为“工具主义”美术教育,在世界上有相当的影响。主要代表人物是英国美术教育家H·里德(Herbert Read)和美国美术教育家罗恩菲尔德(Viktor Lewenfeld)。工具主义者强调让儿童通过美术教学表现美、表达主观情绪和发展创造性,促进儿童全面发展;主张教学要建立在学生的兴趣和自然本性上,追求浪漫表现主义的传统。

〈4〉审美修养论

这一观点主要强调美术教育的审美作用。从社会角度讲,艺术和美是文明社会的基本特征,缺少它们,社会的精神生活会惨遭损失;从个人角度讲,美感体验能保持人所必须的身心健康,艺术教育的作用就是在生活中唤起学生的智慧和美感。

3. 学科本位价值取向

〈1〉美术技法论

美术教育在成为普及教育之前,从来是与职业目标(画匠、画家、雕刻家等)相联系的美术技法培养,是在行会、工场和以后发展为专业美术院校中的美术专业技术训练。当美术教育进入班级式的新式学校后,难免与美术技法学习的特点相联系。

〈2〉学科中心论

强调“以学科为中心”是科学理性主义的传统。我国和前苏联等国家一贯强调美术教育的学科性特点。而美、英等国家往往是对过于松散的浪漫主义教育倾向的矫正。其思想渊源是布鲁纳的以了解学科基本结构为主旨的教育思想。在国际美术教育界的代表人物是W·迪文·古力(W. Dwaine Greer)和E·W·艾斯纳(Elliot W. Eisner)。他们强调美术教育的内在价值,被称之为“本质主义”的美术教育。他们强调学科中心,提出“以学科为本的美术教育”(Discipline-Based Art Education, 简称DBAE)^①,主张以严谨的美术课程实现美术自身的价值。其主要认识是:(1)美学、美术批评、美术史和美术创作是完整统一的美术内容;(2)教学内容编排由简入繁,循序渐进,并以各领域的专业表现为教学目标;(3)具有书面课程设计,并进行系统性教学。艾斯纳又认为:(1)美术教育的主要价值在于它对个人经验的独特贡献;(2)美术能力非自然成长结果,乃是学习的结果;(3)有益的美术学习领域为:创作、批评与历史;(4)良好课程的设计(包括目标、内容、学习活动及材料的拟定)乃是美术教育收效之必备条件;(5)评价作品有助于老师及学生了解他们的学习进度。

目前的趋势是人们尽力在两种潮流中取得某种平衡,绝对偏执一种教育思潮而排斥另一

^① 1998年在北京召开的“面向21世纪的学校美术教育国际研讨会”中“DBAE”已被翻译为“全面综合的美术教育”。