

YJINGJIESHJUEWENHUA
TIAOZHANDE
MEISHUJIAOYU

钱初熹 编著

迎接视觉文化挑战的 美术教育

华东师范大学出版社

钱初熹 编著

迎接视觉文化挑战的 美术教育

华东师范大学出版社

YINGJIESHIJUE
WENHUATIAOZHANDE
MEISHUJIAOYU

图书在版编目(CIP)数据

迎接视觉文化挑战的美术教育/钱初熹编著. —上海:
华东师范大学出版社, 2006

ISBN 7-5617-4900-7

I. 迎... II. 钱... III. 美术-儿童教育-研究
IV. J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 098673 号

华东师范大学新世纪学术著作出版基金资助出版

迎接视觉文化挑战的美术教育

编 著 钱初熹
项目编辑 孔繁荣
文字编辑 高志仁
责任校对 骆中权
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
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电 话 021-62450163 转各部 行政传真 021-62572105
网 址 www.ecnupress.com.cn www.hdsdbook.com.cn
市 场 部 传真 021-62860410 021-62602316
邮购零售 电话 021-62869887 021-54340188

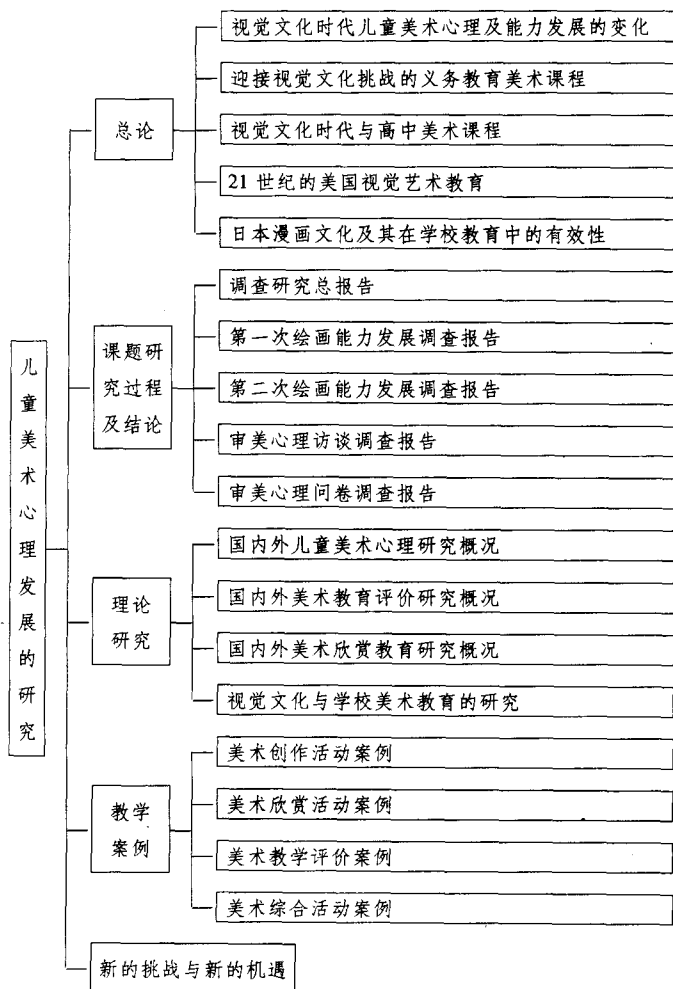
印 刷 者 华东师范大学印刷厂
开 本 890 × 1240 32 开
印 张 9.625
字 数 260 千字
版 次 2006 年 11 月第一版
印 次 2006 年 11 月第一次
印 数 4 100
书 号 ISBN 7-5617-4900-7/J·079
定 价 23.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

本书为国家教育部人文社会科学
研究“十五”规划基金项目“儿童
美术心理发展的研究”的研究成果

研究架构图

序 言

一、“儿童美术心理发展的研究”的立项过程

2000年6月,国家教育部基础教育司启动了基础教育课程标准的制定与研究项目。由全国课程教材研究所、华东师范大学艺术教育研究中心、华南师范大学美术系、华中师范大学美术系共同组成的课题组承担了《义务教育阶段艺术课程(美术)标准的制定与研究》与《高中阶段艺术课程(美术)标准的制定与研究》的研究项目。这一课题研究项目的主体部分为“美术课程标准的制定”,围绕这一标准的制定确定了五个子课题,“美术学科心理学研究”是其中之一,由该课题组成员钱初熹承担此项研究工作。

2000年6月起,钱初熹依托华东师范大学艺术教育研究中心,组织了以中小学美术教师为主体的美术学科心理学研究小组,开展美术学科心理学的研究。

2001年4月,华东师范大学艺术教育研究中心向国家教育部社政司提出课题立项申请,申报的课题名为《儿童美术心理发展的研究》。同年12月7日,该申请获得批准,并被列为国家教育部人文社会科学研究“十五”规划第一批研究项目。

二、《儿童美术心理发展的研究》的目的及意义

《儿童美术心理发展的研究》的目的在于:

第一,从心理学的角度考察与分析当代儿童美术能力发展的特征、规律及其心理基础,拓展美术教育理论与教学理论,为美术学科评价体系的确立,为美术教育改革提供有力依据。

第二,把儿童美术能力与心理发展的研究成果运用于美术教学实践;同时,针对儿童美术能力与心理特征,结合美术学科教育的现状与

发展趋势,提出具体的改革方案,并进行实验。

第三,研究与制定调查、测试儿童美术创作表现心理与审美心理的方法。

本研究以美术教育学与心理学两门学科的交叉型研究为主线,主要采取实证研究的方法。其基本内容与方法如下:

首先,采用测试、问卷和访谈等调查方法取得我国儿童在美术学习兴趣、绘画能力发展、审美心理发展等方面的第一手资料。根据这些资料,分析、归纳我国学龄前儿童至高中学生的创作表现特征、审美心理特征及其发展规律。

其次,采用理论研究的方法,从社会学、心理学、教育学、美术学、信息论等角度,研究造成我国儿童美术能力与心理发展特征的深层原因以及美术教育中潜在的问题。

再则,以上述研究为基础,提出改革方案,开发新的适应我国儿童美术能力与心理发展特征及规律的美术教材、教学方法和评价体系,并在美术教育实验基地学校进行为期2至3年的实验。在不断总结实验成果的基础上,得出结论,获得成果。

本研究的意义,首先体现在教育决策方面,本研究成果为我国《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》(2001)与《普通高中美术课程标准(实验)》(2003)的制定提供了有力依据。与此同时,本研究对我国中小学美术教学改革起了积极的指导与推动作用。更值得一提的是,儿童美术创作表现的调查研究所得出的结论,支持了国际上美术教育界近年来提出的“多轴媒体表现及儿童美术能力发展的多元路径”的学说。这一研究成果填补了有关儿童美术心理发展国际性学术研究中中国地区的空白,对促进国际美术教育的发展作出了积极的贡献。

当然,由于人力及财力资源的不足,本研究的范围局限于上海、宁波和青岛地区,未能涉及广大农村。本课题结题工作完成后,并不标志着这一研究的中断,我们将把此课题与《美术教育促进青少年心理健康的实验研究》(“十五”规划国家一般课题)结合在一起继续进行研究,力求取得更为丰硕的成果。

目 录

第一章 迎接视觉文化挑战的美术教育	(1)
第一节 视觉文化时代儿童美术心理及能力 发展的变化	(1)
第二节 迎接视觉文化挑战的义务教育美术 课程	(13)
第三节 视觉文化时代与高中美术课程	(19)
第四节 21 世纪的美国视觉艺术教育	(30)
第五节 日本漫画文化及其在学校教育中的 有效性	(37)
第二章 儿童美术心理发展的调查报告	(48)
第一节 调查研究总报告	(48)
第二节 第一次绘画能力发展调查报告	(56)
第三节 第二次绘画能力发展调查报告	(79)
第四节 审美心理访谈调查报告	(97)
第五节 审美心理问卷调查报告	(116)
第三章 儿童美术心理发展与视觉文化的 理论研究	(125)
第一节 国内外儿童美术心理研究概况	(125)
第二节 国内外美术教育评价研究概况	(139)
第三节 国内外美术欣赏教育研究概况	(145)
第四节 视觉文化与学校美术教育的研究	(156)

第五节 儿童美术心理发展研究的发展趋势	(179)
第四章 美术教学及评价案例	(183)
第一节 美术创作教学案例	(183)
第二节 美术欣赏教学案例	(197)
第三节 美术教学评价案例	(213)
第四节 美术综合活动案例	(229)
第五章 新的挑战与新的机遇	(241)
第一节 社会发展为学校美术教育带来的挑战 与机遇	(241)
第二节 学校美术教育内容的发展趋势	(245)
第三节 学校美术教学方法的发展趋势	(247)
第四节 美术教育促进青少年心理健康的实验 研究	(253)
第五节 美术教育研究的发展趋势	(258)
第六节 研讨会总结	(262)
附 录	(264)
附录一 绘画调查要领与分析项目	(264)
附录二 样卷作品总体特征分析	(268)
附录三 审美心理调查要领与访谈问题	(287)
附录四 审美心理问卷调查结果	(292)
后 记	(297)

第一章 迎接视觉文化挑战的 美术教育

【摘要】我国关于儿童美术心理及能力发展的研究起步较晚,以20世纪20、30年代为开端,80、90年代略有成果,直至今日又有了新的突破。本章首先围绕视觉文化时代儿童美术心理及能力发展的变化展开论述,并就我国美术教育如何顺应当代儿童美术心理及能力发展的规律,应对视觉文化的挑战展开讨论。其次,探讨了“视觉文化”课程的成因,并阐述了这一课程对美国的师资培育、网络课程、学习评价以及儿童绘画能力成长的影响与实践经验。再则,论述了日本漫画文化的发展概况,并考察在学校教育中有效利用漫画的可能性。

第一节 视觉文化时代儿童美术心理 及能力发展的变化^①

进入现代社会,图像在信息记录与传播中的作用逐渐地增大。进入21世纪之后,随着网络的进一步普及,图像记录和传播更加迅速发展,图像媒体对人们视觉造成的影响也越来越大。于是,20世纪90年代,一些学者提出了“视觉文化”的概念。

其实,“视觉文化”的内涵究竟是什么,又包括哪些范畴,至今没有统一的定义。一般而言,视觉文化有两个组成要素:一是含有视觉成分、涉及以视觉手段来传递的信息;二是人类的生活经验,包括物质的和精神的。而视觉文化产品,既包括实体的,如绘画、雕塑、建筑、工艺、

^① 本节作者为华东师范大学艺术学院教授钱初熹。

设计、摄影、摄像等,也包括非实体的,如文化现象与事件。^① 总之,视觉文化是一个高度复杂的混合体。2003年,Kerry Freedman形容当代视觉文化是复数性的,既是多元文化、多元形态,又涉及相关文化与相关学科,紧扣社会、政治、经济的实际情况。它所涉及到的多种学科包括哲学、美学、社会学、艺术学、文学、心理学、现象学等等。

一、来自视觉文化的影响

视觉文化对我国青少年的学习与生活产生了不可忽视的巨大影响。根据中国互联网(CNNIC)发展状况统计报告(2004.1),我国上网用户总数约为7950万,其中18岁以下的青少年占18.8%。这些数据表明,中学生从网上获取信息已经成为他们观察世界、了解世界的重要手段。^② 陈群和刘麟于2004年3月以200名上海市的中学生为对象所作的调查结果显示,平均每周上网时间及打游戏各约5小时;有75%的学生认为电子媒介可以“缓解学习压力”,53.7%的学生则觉得电子媒介可以“暂时忘记烦恼”^③;75%以上的中学生喜欢漫画,平均每天花在漫画上的时间为2-3小时。^④

上述调查结果表明,视觉文化对青少年的学习与生活越来越产生着不可忽视的影响。

二、儿童美术心理及能力发展的新学说

在视觉文化时代中,随着视觉认知研究的不断发展,有关儿童美术心理及能力发展的研究也取得了新的进展。早在20世纪20年代至

① 陈美玉:《传统方法培育的美术教师能教好当代视觉文化吗?》,《亚太艺术教育学报》,香港教育学院,2004,第80页。

② 朱莺:《网络与美术教育》,华东师范大学艺术教育系2000级本科毕业论文,2004。

③ 陈群:《试论电子媒介与青少年美术教育》,华东师范大学艺术教育系2000级本科毕业论文,2004。

④ 刘麟:《浅谈漫画在初中美术教学中的展开》,华东师范大学艺术教育系2000级本科毕业论文,2004。

40年代,英国学者里德(Herbert Read, 1893-1968)和美国学者罗恩菲尔德(V. Lowenfeld, 1903-1961)提出儿童绘画发展阶段的“直线型”发展模式。之后,美国学者加德纳(Howard Gardner)提出了“U型曲线”发展模式。无论是“直线型”发展模式还是“U型曲线”发展模式,均与瑞士心理学家皮亚杰(Jean Piaget, 1896-1980)所主张的领域一般化发展理论一脉相传,即用单一的发展路线来说明所有儿童的绘画能力发展。^①

到了20世纪80年代后期,国际上又出现了一波关于儿童美术发展阶段的研究,英美等国的一些学者提出“多轴媒体表现说”,否定“直线型”发展模式和“U型曲线”发展模式。他们认为,美术能力的发展并不是呈一条直线的渐进过程,儿童与青少年创作的视觉影像远比传统的绘画发展阶段理论所论述的现象要丰富得多。这一学说支持发展心理学研究中领域具体化发展的理论。这些学者的主要观点可归纳如下:

- 不同的儿童或青少年在同一个阶段的绘画创作,往往能够表现出许多不同的风格。即使是同一名儿童在同一个阶段中,绘画表现也是多样的。美术发展犹如地图,其中包含各种不同类型的绘画作品,从中反映出人类绘画行为中的不同目的与需求。

- 文化的因素将决定绘画能力的发展。儿童从社会文化资源、日常生活中学习绘画。大众文化对儿童绘画表现产生很大的影响。

- 即使共属同样的文化传统,地区环境的因素也会影响儿童的认知及其绘画表现。

日本学者藤江充将儿童绘画发展的新观点归纳为以下四点:^②

其一,儿童绘画发展并不单纯表现为一个阶段向另一个阶段发展;
其二,衡量儿童绘画发展的指标并不能只依据写实的再现程度;

① (英)M·艾森克主编、阎巩固译:《心理学——一条整合的途径》(上册),华东师范大学出版社,2000年版,第412页。

② (日)藤江充:《子どもの発達って何?》,《美育文化》2003No1,美育文化协会。

其三,儿童绘画发展并不是从幼儿开始,以后停留在某一阶段,成为成人后,这一发展还会持续;

其四,绘画发展受到人类生活中文化和社会的影响。

他还列举了一名4岁儿童在30分钟时间里连续画出的9幅作品,其中既有涂鸦的表现,也有头足人等表现,以此支持儿童在同一个时间段的绘画创作表现出许多不同风格的观点。最后,他期待“通过美术表现与鉴赏活动,每人都向各自不同的方向发展,而自我发展的最前端部分与他人发展的最前端部分相交汇,形成神经元般的社交世界”。

图1·1

同一名儿童或青少年在同一个阶段中绘画表现是多样的观点在我国也得到证实。图1·1-1·3为上海市一位初一学生在13岁时(2002年)创作的绘画作品(自发的行为,并非美术课堂作业)。她在绘画方面表现出不同的风格,既有采用西洋画表现手段的作品(图1·1),也有采用中国画表现手段的作品(图1·2),而图1·3则显示出她从大众文化中吸取视觉表现资源,借用、模仿漫画图像的结果。与此

图1·2

图1·3

一名初一学生的业余绘画创作,表现出不同的风格。

同时,她还进行各种各样的美术活动,如为珍妮娃娃设计并缝制服装,设计与制作首饰和手机套等等。这一事例说明,青少年在同一个阶段的美术创作,往往表现出许多不同的风格,从中反映出美术行为中的不同目的与需求。

三、上海市幼儿与青少年绘画发展中的多元化表现^①

不同的儿童或青少年在同一个阶段的绘画创作往往能够表现出许多不同的风格,这一观点在上海市得到证实。华东师范大学艺术教育研究中心在2002年5月15日至9月30日期间,以上海市中班幼儿至高三的学生为对象,根据“我和我的好朋友在校园里玩球”的提示进行了绘画测试调查。

经过对701幅样本的分析后,课题组得出与“多轴媒体的表现”观点相一致的结论。即学生绘画能力的发展轨迹并不是呈一条直线的。归纳起来,具体特点如下:

- 画面单一,人物造型雷同(概念化),指导(教学示范)过度;(图1·4)

- 画面中的场面扩大,人物在画面中占据的比例缩小,表明儿童的视野扩大;(图1·5)

图1·4 大班幼儿样本

图1·5 小学五年级学生样本

^① “上海市幼儿与青少年绘画发展中的多元化表现”研究为《儿童美术心理发展的研究》的子课题之一。

- 小学高年级(五年级)的样本开始出现分化现象;
- 画面构图有进步,刻画更为深入,有细节描绘;

图1·6 初中学生样本

• 在画面中添加了情感方面的内容,表现了细腻的内心世界;

• 表现一男一女共同游玩的情景,有朦胧的性别意识和情感表现。

• 卡通形象造型,分镜头语汇的运用,绘画能力超越年龄水平发展;

• 画面有象征性、有寓意(并不一定出现人物造型);

• 画面中“图文并茂”,或完全用文字来代替绘画;

• 单色表现;

• 写实趋向的造型;(图1·6)

• 写实性造型(人物造型写实、环境刻画写实:空间有近大远小、焦点透视关系);

• 绘画表现能力出现停顿或倒退现象;(图1·7)

• 投入的情感多,画面表现就丰富(女生比男生的画面表现丰富);

• 工具方面:年龄小,用粗笔;年龄大,用细笔。

综览上述现象,可以发现:

第一,随着年龄的增长,部分孩子的绘画能力不断提高。例如,在画面构图方面有明显的进步,描绘的场面扩大;刻画更为深入;添加情感方面的内容,表达了细腻的内心世界;在小学高年级学生的画面中出现了写实趋向的造型表现,在初中、高中学生的画面中呈现出人物造型写实和环境刻画写实的表现,以及近大远小、焦点透视的空间关系。

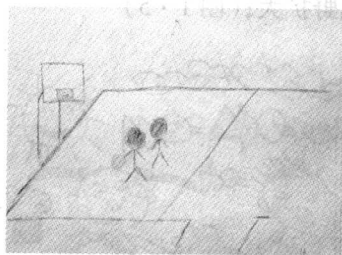

图1·7 高中学生样本

第二,除了上述绘画能力不断发展的学生之外,另一部分学生的绘画能力呈现出停滞不前,甚至于倒退的现象。

第三,也有部分学生的写实能力并没有得到发展,但从画面中的卡通形象造型表现(图1·8)、分镜头语汇的运用,却呈现出绘画能力超越年龄发展阶段的现象。此外,部分画面富有象征性,采用了抽象的表现方法(图1·11)。有部分画面中出现“图文并茂”的现象(图1·10),或用文字来代替绘画。还有部分画面引入设计的概念,画面富有创意(图1·9)

图1·8

图1·9

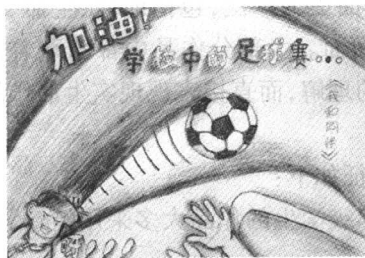

图1·10

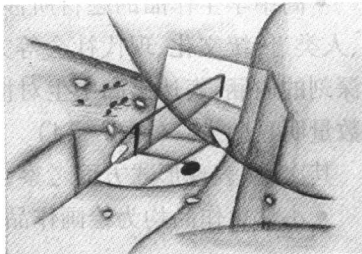

图1·11

上海市中学生绘画的多元化表现

等。^①

四、日本中小學生美術作品中的多元化表現

繪畫能力發展受到人類生活中文化和社会的影响的观点在日本中小學生的美術作品中也得到比较充分的反映。2004年10月至11月,笔者以日本茨城县中小學生艺术节美術展覽会上展出的作品为对象进行考察,发现若干引人注目的现象。

图1·12 日本小学二年级学生作品

首先,从表现题材方面考察,其特征如下:

- 小学生作品的题材多出自于身边的事物。例如,校内的活动、动植物、风景、建筑等。以表现现实中存在的事物为主,想象画作品中的形象也与现实形象十分接近。

(图1·12)

- 初中学生作品的题材所涉及的面明显比小学生广。除了表现现实生活外,一些中学生还尝试深入人物内心,用画来表现人物的思想与性格;部分中学生表现了虚拟世界,反映出他们对世界的理解与对未来的憧憬等。(图1·13)

- 高中学生作品的题材所涉及的面更为广泛,包括地球、生命、自然、人类、传统文化、现代社会等方方面面。大部分作品中都蕴藏着比较深刻的内涵,表达出高中生对世界的理解,而直接表现现实生活作品的数量明显减少。(图1·14)

其次,从表现形式方面考察,其特征如下:

- 小学生作品均为绘画作品,低年级学生的作品大多采用蜡笔、水

^① 钱初熹:《兒童畫的發達段階的变化と学校美術教育における新たなカリキュラムの考案》,《日本美術教育研究論集》第37号,2004,第23-30页。