

高校教材

课程与教学论
系列教材

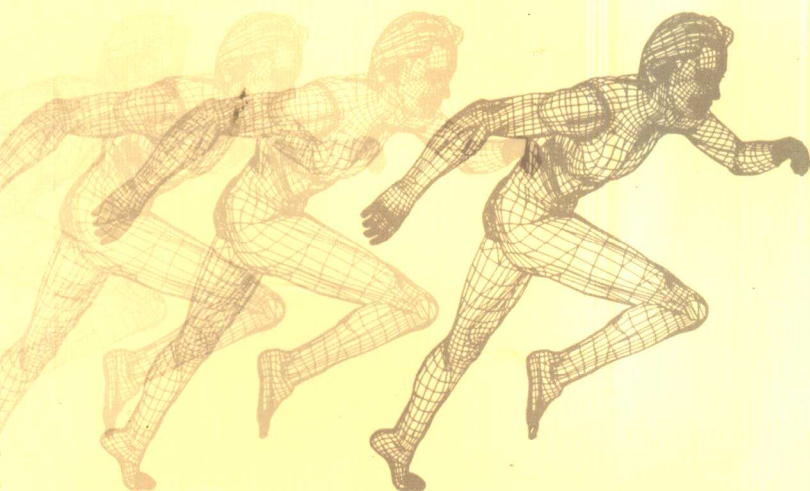

新编美术教学论

高等师范院校教材

GaoDengShiFan
YuanXiaoJiaoCa

孙乃树 程明太◎编著

华东师范大学出版社

课程与教学论系列教材

新编美术 教学论

孙乃树 程明太 编著

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

新编美术教学论/孙乃树,程明太编著. —上海:华东师范大学出版社,2006.11

(课程与教学论系列教材)

ISBN 7-5617-4791-8

I. 新... II. ①孙... ②程... III. ①美术课-教学研究-师范大学-教材②美术课-教学研究-中小学 IV. G633.955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 108321 号

课程与教学论系列教材

新编美术教学论

编 著 孙乃树 程明太
组稿编辑 曹利群
文字编辑 曹利群
责任校对 王丽平
封面设计 卢晓红
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 上海华成印刷装帧有限公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 13
字 数 247 千字
版 次 2006 年 11 月第一版
印 次 2006 年 11 月第一次
印 数 4100
书 号 ISBN 7-5617-4791-8/J·078
定 价 21.00 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)

目 录

第一章 美术教育是必须的吗——美术教育的本质和意义	1
第一节 美术教育为社会培养有用的人才	1
一、社会需要美术人才	1
二、视觉表达方式是交流的重要手段	3
三、社会需要全面发展的人	4
第二节 美术教育在整个教育中的地位和作用	5
一、全面教育培养全面发展的人	5
二、艺术教育感性教育的最重要手段	5
三、美术教育在艺术教育中的重要地位	7
第三节 美术教育在人的成长发展中的作用	8
一、培养视觉感受能力	8
二、培养自我表现的能力	10
三、培养想象力和创造力	11
 第二章 美术教育的过去和现在——改革中的美术教育	13
第一节 我国的美术教育传统	13
一、中国古代的美术教育	13
二、近代中国的学堂教育	15
第二节 解放后学校教育中的美术教育	18
一、应试教育中的美术教育	18
二、专业式美术教育的培养模式	20
三、专业式美术教育的弊端	21
第三节 教育改革中的美术教育	22
一、向素质教育转型	22
二、向能力培养转型	23

第四节 国外美术教育的理论和实践	25
一、美国美术教育概况	25
二、德国美术教育概况	27
三、英国美术教育概况	28
四、法国美术教育概况	29
五、日本美术教育概况	30
第三章 美术课程的主持人——美术教师	32
第一节 教师是教学的核心吗	32
一、教师中心论和学生中心论之争	32
二、教师总比学生聪明吗	34
三、从学生中产生问题,由学生来解决问题	35
第二节 现代美术教育对教师的要求	37
一、热情投入的敬业精神	37
二、渊博深厚的知识结构	38
三、驾轻就熟的教学能力	40
第三节 美术教师的基本职责	41
一、认真实施教学计划	41
二、对每一个学生的健康成长负责	45
三、带领学生进入艺术的殿堂	47
第四节 美术教师的专业发展	49
一、在教学反思中吸收养分	49
二、主动实施教学实验	51
三、积极参与教学研究	53
第四章 美术课程的灵魂——美术课程的目标、标准和教材	57
第一节 美术课程的教学目标	57
一、人文精神的培养是首要目标	57
二、视觉感受力的培养是基本目标	59
三、造型能力的培养是现实目标	60
四、创造力的培养是终极目标	62
第二节 美术课程的课程标准	65
一、课程标准的概念	65

二、美术课程标准与美术教学大纲的比较	65
三、美术课程标准的内容	68
第三节 美术课程的教材	73
一、我国中小学美术教材现状分析	73
二、美术教材编写的基本原则	75
三、美术课程资源的开发	77
第五章 应该让学生学些什么——美术课程的内容	80
第一节 课程内容的转型	80
一、造型与表现	80
二、鉴赏与批评	88
第二节 课程内容的分类	91
一、绘画	91
二、雕塑	95
三、设计和工艺	97
四、书法和篆刻	101
五、现代媒体艺术	104
第三节 课程内容的形式规律	107
一、多样与统一	107
二、对比与调和	108
三、对称与均衡	108
四、节奏与韵律	109
五、比例与尺度	110
第六章 怎样上美术课——美术课的基本原则、教学模式及方法	112
第一节 美术课的基本原则	112
一、不知不觉地走进美术——渐进学习的原则	112
二、让学生主动参与——活动的原则	114
三、做别人没做过的——创造的原则	116
四、不要让美术课孤立起来——艺术综合的原则	119
第二节 美术课常用的教学模式	124
一、讲授与训练的模式	124
二、临摹与操练的模式	125

三、感受与表现的模式	127
四、课题与讨论的模式	129
五、欣赏与批评的模式	131
六、课内向课外延伸的模式	132
第三节 美术课常用的教学方法	134
一、美术教学中常用的方法	134
二、现代教学方法发展趋势	138
 第七章 如何上好美术课——美术课的教学过程	141
第一节 认真做好教学的准备工作	141
一、分析教材和教学的内容	141
二、研究可操作的教学设计	144
第二节 设计引人入胜的导入方式	152
一、导入对课程的价值和意义	152
二、导入技能的构成	153
三、导入的类型与方法	154
第三节 组织生动活泼的课堂教学	158
一、通过组织活动达到教学目标	158
二、根据不同的学生组织多样的活动	161
第四节 课堂巧妙的提问艺术	163
一、提问的目的与功能	163
二、提问的类型	165
三、提问的技巧	165
第五节 合理有效地运用多媒体手段	165
一、多媒体在教学中的功能与作用	165
二、多媒体在教学中的分类与教学特性	167
三、不要在多媒体中迷失方向	168
 第八章 不可或缺的评头论足——美术课的教学评价	170
第一节 评价在美术教学中的意义和作用	170
一、转变评价观念	170
二、美术教学评价的原则	171
三、教学效果的评价	172

第二节 多样性的评价方式	173
一、评价方式的历史回顾	173
二、灵活多样的评价方式	175
第三节 好的美术课的评价标准	183
一、一堂好课的基本要素	183
二、听课听什么	183
三、评课评什么与怎样评	185
第四节 教师怎样说课	192
一、说课的意义与价值	192
二、说课的内容及其框架	193
三、说课的基本要求	195
主要参考书目	196
后记	198

第一章 美术教育是必须的吗

——美术教育的本质和意义

美术是一种用视觉的方式进行思想和情感交流的特殊语言。美术教育维系着美术文化兴衰的历史,承担着文化传承的责任。在现代教育中,美术教育是感性教育的重要手段,是培养人的视觉感受能力、自我认同和自我表现能力、想象力和创造力等整体智力素质的重要手段。美术教育在培养社会需要的身心健康、全面发展的人为目标的素质教育中具有独特而不可替代的作用。

第一节 美术教育为社会 培养有用的人才

一、社会需要美术人才

1. 美术是记载和传承人类文化的载体

美术是一项人类特有的社会实践活动。它伴随着人类进化的历史,参与了人类文化形成和发展的整个历程。可以说,人类文明最早的遗存,无论是远古的猿人留下的砍砸过的石块,还是两三万年前旧石器时代的人类在山洞里涂画的大型动物形象,都是以视觉的方式、美术的形态留存至今的。在人类社会活动由“技”到“艺”的进步过程中,逐渐形成了美术的文化脉络。美术是人类文化重要的组成部分,又是记录人类文化发展过程的重要载体。它参与了人类文化创造的过程,又承担着人类文化传承的责任。

人类文化的发展史从纵向的历史角度看,最久远地保存了人类活动信息的文本应该首推美术。保存人类声音的历史只有百年,记载人类历史的文字只有数千年,而保存人类创造的图像的美术却有两三万年的记忆。人类生活在广阔的地球上,不同的地理环境、不同的气候条件造就了不同的人群。不同的人群要表达他们不同的理想、情感、愿望和价值,便创造了不同的文字和语言,也创造了

不同的图像符号。在日常表达中,文字和语言更多地表达一般的范畴和概念,而图画却有更精微而直觉的表达。它可以再现生活的环境和氛围,可以更精微、细致地感染和唤起人们的视觉感受和体验。因此,在作为人类表达不同文化的创造和传承中,美术有着无法替代的重要地位。

2. 美术教育推动着美术文化传承的兴衰

美术发展的整个历史都伴随着美术教育的发展过程。正是一代一代的美术教育,造就了一批批伟大的艺术家;正是一批批艺术家的作品,构成了各个时代璀璨的文化画卷;也正是美术教育造就了欣赏这些作品的人群,从而构成了广义上的美术文化。

也许最早的美术教育是不自觉的,它在父子相传、长幼相教中口传身授。《礼记》中就规定了“六艺”教育:礼、乐、射、御、书、数。其中的乐和书,便是艺术教育。中国早自汉代的鸿都门学、晚自唐明皇的翰林院,都可以看成是专门传授美术技巧的学校。此后,两宋的画院及“画学”、明清的宫廷画院均是培养专业画家的学校。清代末年,民国初年一代有识之士引入西方美术教育的经验,将图画课引入中小学课堂,开始了美术的普及教育。新中国成立以后,从1950年的《小学图画课程暂行标准(草案)》到1993年国务院颁发的《中国教育改革和发展纲要》,都把美术教育作为国民教育的重要组成部分。

我们在美术教育的发展历程中,更多地看到美术教育在提高国民素质中的重要作用,看到美术教育如何从国民教育、素质教育到专业教育,再如何由专业教育转向国民教育、素质教育的轨迹。然而,这只是问题的一个方面,是历史线索的一条轨迹,这个问题留待后面的章节予以重点展开。这一节讨论的是问题的另一面,即美术教育在美术文化的传承中,在一代代艺术家的培养和塑造中所承担的重要责任和发挥的巨大力量。

3. 美术教育承担着传承文化的责任

恒兴链接

专业美术教育与基础美术教育的关系

专业美术教育是培养专门人才,即以培养美术家、美术教师、工艺美术设计人才等为目标的教育,或称“点”的教育。基础美术教育是

美术所承载的人类文化是由一代代伟大的艺术家们创造的,而美术教育则是这些艺术家们成长的摇篮,是培育这种文化的社会产床。历来的美术教育有这样的分类:专业美术教育和基础美术教育。那些直接创造美术文化的艺术家似乎是由专业的美术教育造就的,其实不然,基础美术教育不仅培养了美术文化得以形成的社会环境,而且从事专业美术创作的艺术家们也是在基础美术教育中成长起来的。美术教育在美术文化的传承和艺术家的培育中所承担的责任和产生的作用是不容忽视的,必须给予充分的肯定和重视。时代在发生着巨大的变化,人类的文化也在随着时代变化和发展着。文化的发展要求艺术家奉献他们的智慧和创造,而艺术教育自然责无旁贷地

承担着培养艺术家的重任。

二、视觉表达方式是交流的重要手段

1. 艺术是交流思想和情感的语言

人是在社会中生存和活动的。人的生存和活动需要与其他人交往,人与人发生着千丝万缕的联系,这种联系构成了人类社会。为了人与人的交往,人们寻找和运用适合的手段和途径交流思想,表达情感。在这些交流手段和途径中,最常用也是最有效的是口头语言,以及作为口头语言发展和延伸的书面语言。同时,人们也把艺术看成是一种用以交流思想和情感的特殊的语言,它运用人的肢体、人的听觉器官和视觉器官交流思想情感。应该说,这是一种最原始的也是最现代的交流手段。

2. 美术是一种特殊而重要的交流手段

人用自身的各种器官接触世界,感知世界,和世界交流。在人的各种器官中,作用最大的是视觉器官,即人的眼睛。一个人获取的信息中,80%来自人的视觉。视觉的感觉是最广阔的。它可以最近距离地直视事物,精确地感受和把握事物的精微细节;也可以远距离地遥望事物,得到事物最整体、最宽广的印象。声音、触觉远不能达到如此的效果,而视觉却能触摸宇宙间最遥远的部分。人用视觉感知周围的事物,了解其生存的世界;从这个宇宙中获取各种各样的信息,从而与这个世界相融相通。

另一个方面,人也用视觉的方式将自己的所思所想告诉别人,以赢得他人的理解、同感和共鸣,以构成与他人的交流。也许,这就是作为美术所特有的功能。我们可以看到几千年、几万年前人们描绘的物象,他们让我们看到了原始人类所看到的东 西;但我们无法听到几万年前人们听到的声音,也无法触摸几万年前人们的肢体。美术交流的久远是其他人类交流手段所无法比拟的。当美术用它特有的形状、色彩、线条、块面、体积来传达事物、表达情感的时候,它是那样地直接。它可以栩栩如生地展示事物的形象,可以真真切切地表现人们的情感。

美术是一种特殊的语言,是一种人们用视觉的方式进行思想和情感交流的手段。人们通过美术活动、美术创作、美术作品,交流对世界的认识、理解,传达对人生意义和价值的不懈追求,从而焕发人的生命力,维护人的心灵的和谐和人性的完整。

面向大多数人的教育,或称“面”的教育。“点”的教育有力地带动和促进“面”的发展,并长久地为“面”的教育注入“营养”,而“面”的教育则不断地为“点”提供和输送美术人才。美术教育中的“点”和“面”是一个有机整体。专业美术教育是基础美术教育的深入和提高。

三、社会需要全面发展的人

1. 素质教育提出新的人才培养目标

核心概念

基础教育

也称“国民基础教育”。对国民实施基本的普通文化知识的教育,是培养公民基本素质的教育,也是为继续升学或就业培训打好基础的教育。一般指小学教育和初中教育,年限为九年。

核心概念

素质教育

这是发展人的身心最基本品质的教育。素质原指人天生的生理和心理品质,这里指人经过教育获得思想、文化、技能等素养和体力、智力的发展。

回顾我国近几十年的教育,审视现行基础教育的课程,我们可以看到许多不容忽视的问题:教育观念滞后,人才培养目标不能完全适应时代的需求;思想品德教育的针对性、实效性不强;部分课程内容陈旧;课程结构过于单一,学科体系相对封闭,以致难以反映现代科技、社会发展的新内容,脱离了学生经验和社会实际;课程实施过程基本以教师、课堂、书本为中心,难以培养学生的创新精神和实践能力;课程评价只重视学业成绩,忽视学生的全面发展;课程管理过于集中,不能适应学生多样发展的需求等等。这是1999年6月第三次全国教育工作会议的共识。以我国现行教育体制培养出的人才与世界先进国家的人才比较,我们的学生善于应付考试,善于熟记书本的现成知识,在各类知识竞赛中成绩优秀;他们往往是精于某一专门知识的偏才,而对其他学科及知识常常一无所知;他们往往善于动脑动口,却缺乏起码的动手能力;他们往往循规蹈矩地钻研某一专业,而缺少自我发现和自我发展的能力,等等。

因此,本次会议作出了“深化教育改革,全面推进素质教育”的决定,提出了新的人才培养目标,即要使具有爱国主义、集体主义精神,热爱社会主义,继承和发扬中华民族的传统和革命传统;具有社会主义民主法治意识,遵守国家法律和社会公德;逐步形成正确的世界观、人生观、价值观;具有社会责任感,努力为人民服务;具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识;具有适应终身学习的基础知识、基本技能和方法;具有健壮的体魄和良好的心理素质,养成健康的审美情趣和生活方式,成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的一代新人。

2. 美术教育具有独特而不可替代的作用

我国教育的人才培养目标面向现代化,面向世界,面向未来。它是一种全方位的教育体系,要求建立完整的课程体系,通过各个学科的教育来实现培养完整的人的任务。美术教育在这一体系中担当着不可替代的重要作用。

教育部颁布的《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》(以下简称《美术课程标准》)提出了美术课程的功能:一是陶冶

学生的情操,提高审美能力;二是引导学生参与文化的传承和交流;三是发展学生的感知能力和形象思维能力;四是形成学生的创新精神和创新意识;五是促进学生的个性形成和全面发展。这里,我们清楚地看到美术教育在审美教育、智力教育、技术训练和创造力培养中的独特功能。在社会所需要的全面发展的人的培养中,美术教育的作用是独特而不可替代的。

第二节 美术教育在整个教育中的地位 and 作用

一、全面教育培养全面发展的人

对全面发展的人的培养,应该通过多方位的全面教育来实施。国家教育部颁布的《普通高中课程方案》将高中课程分成八大领域十四个科目,这些领域和科目涉及理性教育和感性教育的各个方面。美国著名艺术心理学家鲁道夫·阿恩海姆在《对美术教学的意见》一书中,开门见山将人的心灵分成“理智”与“直觉”两个方面,这里的直觉是一种为感性活动所专有的认识能力。换句话说,即人是通过感性和理性来认识世界的。因此,作为培养全面发展的人的全面教育,自然应该从理性教育和感性教育两个方面入手。

遗憾的是,我们的教育常常失之于偏颇。现行偏重知识传授和应试的教育体系常常将理性教育看作是教育的核心和重点甚至全部,而将感性教育视为旁门小科,也就是常常把数、理、化看成是“走遍天下都不怕”的大科,而将音乐、美术、体育诉诸人的感性的课程看成是可有可无的“小三门”。这不仅仅是一个学科大小的问题,而是一个直接影响全面发展的人的培养问题。

相关链接

在应试教育中,语、数、外是升学考试的三门课程,而音、体、美不作为学生升学考试的必须条件。因此,学校和家长对这三门课程的高度重视程度大大降低,被视为“小三门”。

二、艺术教育感性教育的最重要手段

1. 人的多元智力

人的心灵成长和大脑发育的过程,其实是关于人的智力成长的过程。我们一直在展开关于大脑协同发育的讨论。科学家们的研究发现,人的左、右半脑的分工造成人的智力发展的不均衡。左、右半脑各自分管着理性认识能力和感性认识能力。偏重理性的、逻辑推理能力培养的教育,开发和

发展了人的半边大脑;而缺失的感性教育则阻碍了人的另外半个大脑的成长发育,于是人的智力的潜能被埋没了。缺少感性的教育是不完整的教育,它阻碍了人的整体智力素质的提高和培育。

人物介绍

霍华德·加德纳

世界著名发展心理学家,现任美国哈佛大学教育研究生院认知教育学教授、心理学教授,哈佛大学《零点项目》负责人。1983年,他提出多元智能理论,引起世界范围内的关注。

请你思考

美术教育在一个人的成长教育中到底应该发挥什么样的作用?

美国哈佛大学心理学教授霍华德·加德纳提出的多元智能理论,是研究这个问题的指南。加德纳认为,人的智力是多元的,这些智力包括言语/语言智力、逻辑/数理智力、视觉/空间关系智力、音乐/节奏智力、身体/运动智力、人际交往智力、自我反省智力、自然观察者智力、存在智力。在这些智力元素中,言语/语言智力和逻辑/数理智力是两种最基本的智力,一个是指人的语言的掌握和灵活运用的能力,是人们有效地利用语言描述事件、表达思想、与他人交谈的能力;另一个是指对逻辑结构关系的理解、推理、思维表达的能力,是人们对事物之间各种关系,如类比、对比、因果和逻辑等关系的敏感以及通过数理进行运算和逻辑推理的能力。这两种智力要素显然是偏重理性的。视觉/空间智力是指人对色彩、形状、空间位置等要素的准确感受和表达的能力,是对线条、形状、结构、色彩和空间关系的敏感,以及通过图形将它们表现出来的能力;音乐/节奏智力是指人感受、辨别、记忆、表达音乐的能力,是人们对节奏、音调、音色和旋律的敏感,以及通过作曲、演奏、歌唱等形式表达自己的思想和情感的能力;身体/运动智力是指人的身体协调、平衡能力和运动的力量、速度、灵活性等能力,是人们用身体表达思想、情感的能力和动手的能力。这三项显然是偏重感性的。从简单和直觉的角度分析,即可看到它们与艺术的直接关联,它们与美术、音乐、舞蹈、戏剧等艺术门类的对应关系。人际交往智力、自我反省智力、自然观察者智力和存在智力几种元素,从直观的角度也许不能简单地将它们归入感性或理性的范畴,因为它们拥有涉及理性、感性双重倾向的特性。

加德纳认为,每个人都拥有这九种智力,只不过对每一种智力拥有的程度是不同的。不同的拥有程度和组合,则表现为个体之间的智力差异。我们的教育应当关注怎样使学生聪明起来,怎样使学生将这九种智力构成的不同的潜能发挥出来。我们可以看到,加德纳归纳人的多种智力并非仅以理性能力为重,其感性能力也占有不容忽视的地位。

当我们用加德纳的多元智能理论来反思现行教育的时候,当我们将培养全面发展的人作为教育的根本目标的时候,应该认识平衡理性教育与感性教育的结构有着何等重要的意义,也必须看到艺术教育在新的教育体系中应该承担怎样的重要责任。

2. 艺术教育的重大功能

艺术教育能够发展学生的感知能力和形象思维能力,发展学生直觉、推理、想象、技巧和表达交流的能力;能够培养学生动手和技术操作的能力,培养学生直接感知经验和探索、理解的能力,形成创新精神;能够陶冶学生的情操,提高学生的审美能力,形成深厚的文化修养。艺术教育在学生个性的形成和全面发展中发挥着直接的作用。艺术教育使人充实和完美。

对艺术教育的这些认识,促使世界各国重视艺术教育。美国在《2000 年目标:美国教育法》中,把英语、数学、历史、公民与政治、地理、科学和外语等七门学科都确定为基础教育的核心学科。英国国会表决通过的《1988 年教育改革法案》规定全国所有公立中小学实行统一的国家课程,课程分核心课程和基础课程两类,核心课程为英语、数学和自然科学,基础课程为外语、技术、历史、地理、美术、音乐、体育。

我国新一轮的课程改革从素质教育的要求出发,关注理性教育和感性教育的协调发展,高中的课程设置分为八个学习领域:语言与文学、数学、人文与社会、科学、技术、艺术、体育与健康、综合实践活动。在高中设置的课程中,将艺术列为一个独立的领域,并在原有初中的音乐、美术课之外设立了“艺术”课。在这八个领域中,偏重实践操作、偏重感性的课程(技术、艺术、体育与健康、综合实践活动)占了一半;而在这些实践性强的课程中,艺术又占了至关重要的地位。

三、美术教育在艺术教育中的重要地位

1. 美术是涉猎最广的艺术门类

在艺术的领域里,美术是涉猎最广的一个艺术门类。绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、书法、影视、设计、建筑诸类艺术都和美术有关。在所有的艺术门类中,美术和其他艺术门类的联系是最多的。绘画、雕塑、书法、设计本来就归属于视觉艺术的门类,而舞蹈、戏剧、影视等门类的艺术被称为综合艺术,这些门类的艺术无不涉及美术。从舞台美术、服装、道具到舞台调度、造型、灯光,不是直接运用美术的手段,就是遵循美术的审美原则。

请你思考

和艺术的其他各个门类相比较,美术教育是不是具有最重要的作用?怎样处理美术教育同其他门类的艺术教育的关系?

相关链接

《学会生存》一书为联合国教科文组织国际教育发展委员会编写,1972年以法文、英文出版后引起世界各国教育界的广泛关注。该书着重论述当今世界教育面临的挑战与主要倾向,指出了实现教育革新的策略和途径,以及最终走向学习化社会的道路。

美术是诉诸视觉的活动。人们通过视觉得到生活的必要信息,也通过视觉得到人生的视觉审美。在科学活动中,人们也使用视觉,但那是作为达到把握事物本质的手段。在美术活动中,人们同样注视事物的本质,但主要注意对世界和事物的表象进行观察和玩味,从而来体味其中的情趣。

2. 美术教育培养人的创造力

美术活动、美术创作过程是一个感受、体会、想象、创造的活动过程。它可以自由地驰骋人的想象力,可以使人的创造力得到发挥。联合国教科文组织的《学会生存》一书中提出:“在创造艺术形式和美的感觉的过程中,我们获得了美感经验。这种美感经验和科学经验,是我们感知这个万古长青的世界的两条道路。如同清晰思考的能力一样,一个人的想象力也必须得到发展,因为想象力既是艺术创造的源泉,也是科学发明的源泉。”在今天这个知识经济的伟大时代,世界最需要的是创造力,而美术教育无疑是一种有效的教育手段。它的自由、想象、构成、变动、直观、发散等诸种特性,决定了它在培养人的创造能力上的巨大功能。

第三节 美术教育在人的成长发展中的作用

一、培养视觉感受能力

1. 人类最早的艺术是视觉艺术

如果我们从宏观的视角,从人的生命历程和人类历史的角度来审视艺术,或者审视美术创作活动,就会发现,美术创作活动是人的早期、人类发展的早期普遍存在的活动。几乎每一个人的儿童时代都会自觉不自觉地从事美术活动,人们善意地将其称为涂鸦。然而,一个人成长以后,反而离艺术远了。成年以后的人常常会疏远艺术,甚至惧怕艺术,称艺术创作活动是少数天才艺术家的事。这也许是科学的发展、人类科学理性思维发达产生的一种副作用。科学促成了人类近几百年的迅猛发展,也教会了人们用概念、判断、推理等思维方式去把握自

核心概念

视觉感受能力

使用知觉的方法,通过眼睛来理解、把握世界的的能力,是人们表达思想、表现情感态度的途径和方法。

然、了解世界。然而,单纯的理性认识、单纯的思考和推理的方式却限制了人们认识和把握世界的能力。美国著名美学家鲁道夫·阿恩海姆指出,这主要是因为我们忽视了通过感觉到的经验去理解事物的天赋。我们的概念脱离了知觉,我们的思维只是在抽象的世界中运动,我们的眼睛正在退化为纯粹是度量和辨别的工具。结果,可以用形象来表达的观念就大大减少了,从所见的事物外观中发现意义的能力也丧失了。阿恩海姆进一步分析说:由于不能凭借自己的视觉去理解大师们的杰作,就使得许多人尽管经常进出画廊之间,并收集了大量有关绘画艺术的资料,到头来还是不能欣赏艺术。他们天生具有的通过眼睛来理解艺术的能力沉睡了,因此很有必要设法唤醒它。而唤醒这种潜在能力的最好办法就是拿起铅笔、画笔和凿刀。

阿恩海姆的这些话,给了我们这样的启示:其一,通过视觉去理解大师的艺术,通过感觉(包括视觉)去理解事物是人与生俱来的天赋,是天生的;其二,用形象来表达观念,一眼看出某些事物的意义是人本身具有的能力;其三,人们认识世界应该既使用概念的方法也使用知觉的方法,如果思维只是在抽象的世界中运动,人的视觉这样的知觉能力就会迟钝;其四,唤醒人的视觉知觉潜在能力的方法便是艺术教育,即通过美术教育和艺术创作活动,唤醒人们本该具有的视觉知觉能力。

2. 用美术教育唤醒人的知觉

人的知觉能力包括视觉、听觉、触觉、嗅觉诸能力,其中与人的生活关系最密切最直接的能力是视觉。人和世界接触得到的信息来自于视觉的最多,而且人们通过视觉来了解世界、把握世界。这种把握不只是对事物形状、色彩和运动的把握,而是对客观事物、对宇宙世界本质的把握,是直接指涉事物整体的把握。因此,人的知觉能力是人立身于这个世界的重要武器,是人把握世界、认识世界、表达思想、表现情感态度的途径和方法。美术教育在这里担当的责任,并不是为人生增加多少乐趣和意味,而是为一个自立于世界的全面发展的人锻造健全的心智。美术教育对于年幼的儿童,则是保持他们对于世界的敏锐的感受能力、天赋的视觉本能;而对于成年人而言,则除了保持他们尚存的视觉能力之外,更要唤醒他们的知觉,使其以新鲜的感觉去体验和注视这个世界。

人物介绍

阿恩海姆

(R. Arnheim)

(1904—1994), 美国美术教育家。他对美术教育最重要的贡献,是对视知觉的重要性所作的充分论证,从而为美术教育在社会和学校中的地位奠定了基础。著有《关于艺术教育的思考》、《艺术与视知觉》、《对美术教学的意见》等。