



美术教育 与现代艺术研究

MEISHU JIAOYU YU XIANDAI YISHUYANJIU

杨兰亭 © 著

光明日报出版社

美术教育 与现当代艺术研究

MEISHU JIAOYU YU XIANDAI YISHUYANJIU

杨兰亭 ◎ 著



光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术教育与现代艺术研究/杨兰亭著.—北京:光明日报出版社,2016.6
ISBN 978-7-5194-1152-7

I. ①美… II. ①杨… III. ①美术教育—教学研究 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第145730号

美术教育与现代艺术研究

著 者: 杨兰亭

责任编辑: 李 娟

封面设计: 鸿儒文轩

责任校对: 苏 芳

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街5号, 100062

电 话: 010-67022197 (咨询), 67078870 (发行), 67019571 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbs@gmw.cn lijuan@gmw.cn

法律顾问: 北京德恒律师事务所龚柳方律师

印 刷: 三河市明华印务有限公司

装 订: 三河市明华印务有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 650 × 940 1/16

字 数: 210千字

印 张: 18.5

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5194-1152-7

定 价: 46.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

从 20 世纪初开始，随着西方社会进入现代化发展时期，伴随着经济的繁荣而出现了与古典艺术和近代艺术不同风格面貌的现代艺术形式，现代艺术的突出特征是在艺术形式上不再以写实的风格为主，而是体现艺术家个人的观念和个性的表达形式。其反映和表现的特征都是现代社会变化给人们带来的社会心理变化特征，都是艺术家对艺术表现形式创新精神的探索。美术教育作为艺术素质教育的一种有效培养手段，是把美术作为教育的媒介，注意学生的智力开发，培养学生感情和发展学生能力的教育。而且美术教育在培养人的道德修养，审美情趣和创新精神等人的艺术素质方面，又有着其他学科教育不可代替的作用，然而传统美术课程内容教导性太强，缺乏多元性的空间，学生学习只需要记住既定的教条主义内容，而无须进行更多的创新性思考。学生在欣赏现代艺术作品时，可以个性化、多角度地去剖视艺术作品，而不局限于约定俗成的观点和见解。现代艺术没有教科书给予的既定知识、没有权威的教唆。这种开放性的艺术空间，学生在创作和欣赏当中不唯书、不唯上，不轻信、不盲从，却可以自由地去观察、去思考、去分析、去鉴别、去判别。当代艺术内容融入中学美术教育“有用者融之、无用者弃之”。使学生能够自我识辨其美丑、评鉴其多元的价值。

编者

目 录

第一篇 美术教育

第一章 美术教育的概论	006
第一节 美术教育的概念	006
第二节 美术教育的含义	012
第三节 美术教育的分类	018
第二章 美术教育的内容	057
第一节 美术教育的形成	057
第二节 美术教育的性质	063
第三节 美术教育的方法	065
第三章 美术教育的发展	068
第一节 影响美术教育发展的因素	068
第二节 中国美术教育发展概述	075
第三节 外国美术教育发展概述	098
第四章 美术教育的目的	118
第一节 美术教育的一般目的	118
第二节 美术教育的具体目的	122
第三节 美术教育目的的不同见解	124
第四节 确立美术教育目的的基本依据	125
第五章 美术教育的价值观	128

第一节 美术教育的本质价值观	128
第二节 美术教育的工具价值观	131
第三节 美术教育价值与目的关系的基本理解	135
第六章 美术教育的学习论	138
第一节 现代教育的一般学习论	146
第二节 现代教育的美术学习理论	156

第二篇 现代艺术

第七章 现代艺术的由来	174
第一节 何为现代艺术?	176
第二节 现代艺术的发生以及发展	179
第八章 现代艺术的内容	200
第一节 现代艺术的基础	202
第二节 现代艺术的资源	202
第九章 现代艺术的理论	209
第一节 现代艺术的理论内容	209
第二节 现代艺术的理论特征	212
第十章 现代艺术的发展	215
第一节 历史规律	215
第二节 中国艺术发展	217
第三节 外国艺术发展	238
第十一章 从现代艺术研究,分析把握美术教育思想的影响	248
第一节 学校艺术教育实践	258
第二节 社会艺术教育实践	266
参考文献	290

第一篇

美术教育

美术课是普通中学的一门基础文化课，是对学生进行审美教育即美育的主要途径。美育是社会主义教育的组成部分之一，是培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义新人的不可缺少的环节。美术课作为对学生进行审美教育的主要手段和途径在中学教育中有极其重要的作用。

第一，它通过审美教育提高学生对美的感受能力、鉴赏能力和艺术创造能力，提高学生的文化素养。

审美教育对人们的潜移默化的作用历来被许多有识之士所认识。我国著名的艺术教育家丰子恺先生曾这样说过：“能用作画一般的心来处理生活、对付人生，则生活美化、人世和平。”此为艺术的最大效用。众所周知，美的事物在生活中处处都有，但并不是每个人都能感受和欣赏的，因为人们认识美、发现美和鉴赏美的能力不是天生的，而是要通过学习、培养、训练才能逐步得到、逐步增强。虽说爱美之心人皆有之，但各人对美的内涵的认识却大相径庭，审美的情趣和品位更因人而异，甚至相距千里。要增加审美素养，就必须接受美的教育和熏陶，不断积累和升华对美的体验。

中学生的心理和生理正处于发育阶段，属于从少年向青年过渡时期，他们求知欲强，可塑性大，通过美术课对他们进行系统的美术知识教育和技能训练，对于提高他们的审美修养、审美感受能力具有极其重要的意义。由于美术是直观形象的视觉艺术，它的鲜明生动的造型、富有情趣的色彩和直观感人的艺术特征，较适合青少年身心发展的特点，因而它更能激起学生兴趣，起到“随风潜入夜，润物细无声”的潜移默化的教育作用。良好的审

美教育对学生的身心健康发展乃至一生都具有积极的影响。

美术的审美教育作用早在古代就被人们所认识。我国在西周和春秋时期，教育制度已比较完备，在教育内容上，主要科目都有德、行、艺的内容，实际上包含了德、智、体、美几方面的内容。封建社会晚期，美术虽然未被列为必修课，但“琴、棋、书、画”却一直作为士大夫阶段——知识分子在文化素养方面自我完善的内容之一。但是，“文化大革命”期间，审美教育没人敢提，爱美追求几乎成了资产阶级的专利。那时，中学生美术课得不到应有的重视，中学生美术教育事业发展缓慢，甚至出现了倒退。党的十一届三中全会以后，中学美术教育事业也和其他各项事业一样得到了重视，获得了长足的发展。审美教育作为中学生教育中不可缺少的一个重要组成部分，得到了人们的一致认识，中学美术课得到了全面恢复，被国家教委列为普通中学的必修课。

从人类生理和心理发展的角度看，人们对美的需求是在精神上寻求心理平衡和自我实现的必然，它是人类生活的一种需要。人们要在生活中不断地发展美、追求美，更好地创造美，就必然需要不断地提高对美的感受能力、鉴赏能力和创造能力，从而充实、丰富和完善自己。中学美术课的审美教育作用正在于此，它的这一作用是中学其他课程所难以替代的。

第二，中学美术课通过审美教育帮助学生形成良好的思想品德，并促进其智力的发展。

中学美术课对中学生进行审美教育，提高他们对真、善、美与假、恶、丑的辨别能力，陶冶其道德情操，很自然地与“五讲四美三热爱”的政治教育融为一体，这无疑对学生良好的思想品德的形成具有积极意义和作用。

比如有不少青年学生，由于缺乏文化素养和艺术鉴赏能力，他们对人体绘画作品和裸体扑克、淫秽画区别不清，容易把美当

作丑，把丑当作美，有的人由于受到淫秽品的毒害而走上犯罪道路。通过美术课提高学生的文化素养和艺术鉴赏能力，可以使他们认识到：人体绘画作品是为了突出表现人的形体美和人的内在活力，是对人自身的赞美和对生命的歌颂，它是一种健康的具有积极审美价值的艺术品，能给人以美的享受；而裸体扑克和淫秽画刊宣扬的是低级趣味、寻求感官刺激，它们用纯自然主义的手法甚至变态下流的方法故意宣泄性欲、亵渎情爱，引导人们走向堕落。学生通过接受这种审美教育，有了辨别美丑的能力，就能自觉抵制淫秽品的侵袭，增强自身的免疫力；同时也能用正确的态度和方法欣赏人体美术作品，升华自己的审美情感。这种审美教育可能会比讲抽象的道理或硬性制止学生看淫秽物品的效果更好。

由此可见，审美教育能使人心理健康、乐观向上，精神生活更充实、更丰富，有助于良好的道德品质的形成。除此之外，中学美术课通过审美教育对智力发展也起着促进作用。美术课通过具体形象如线条、色彩、形体、结构、空间等绘画语言培养了学生的观察、记忆、想象和创造能力，而这些能力正是智力的主要因素。丰富有趣的美术常识以及与之相关的历史知识、民族风俗等内容又大大增加了学生头脑中的知识容量，对发展智力大有裨益。

第三，中学美术课通过对学生进行美术知识教育和美术技能训练，有益于将来的社会工作。

随着人类社会的发展，美术在社会中的作用越来越大，用途越来越广，与人的生活联系越来越密切，除了绘画、雕塑这些观赏性艺术属于纯美术之外，生活中许多方面都与美术有关。譬如，要盖一幢大楼，设计时必须考虑大楼的外观，要考虑大楼的造型、色彩与周围环境的协调，而造型、色彩就属于美术范畴。大楼的设计者除了具备力学知识、土木建筑结构知识外，还应具

备一定的美术知识和审美修养，否则就难以成为一个真正优秀的建筑设计师。再如纺织业，从面料的花样设计到成衣的款式设计和色彩搭配，无一不与美术密切相关。过去我们的纺织品由于美术设计不够重视、产品颜色单调、款式陈旧，难以满足人们的审美要求。尽管我们的产品质量很好，但由于设计单一，因而在国际市场上缺乏竞争力。现在由于我们重视了美术设计，使产品以新颖的设计、优雅的款式和众多的花色品种在国际市场上赢得了信誉，为国家创造了大量外汇。

其他方面如商品包装业、广告业、日用工业、室内装饰等都与美术有密切的联系，都需要从事这些行业的人具有一定的美术知识和技能，具有较高的审美修养。广大中学生今后将走向社会，成为各行各业的生力军，他们在中学美术课中掌握一定的美术基本知识和基本技能，具备一定的审美修养，对今后工作将有积极的作用和重要的帮助。

总之，美术课是普通中学的一门基础文化课，是中学基础教育的重要组成部分。通过美术教育，培养学生的审美观念、艺术的创造能力，形成正确的人生观，乃至将来步入社会参加工作，都有着至关重要的作用。

第一章 美术教育的概论

第一节 美术教育的概念

一、美术教育概念

美术教育，亦称美术教育专业，顾名思义，就是学习一些关于美术的知识以及技能，以用来在未来教导学生。专业学习内容包含素描、色彩、速写、油画、国画、装饰画、版画、书法、装裱、刻印章、平面设计、立体设计、动画设计等一系列同美术能扯得上关系的技能，当然，政治、英语、体育等课程也还是重要的。

二、美术教育基本释义

在艺术分类中，美术又称造型艺术、视觉艺术、空间艺术、静态艺术。它是指艺术家运用一定的物质材料，美术教育如颜色、纸张、画布、泥土、石头、木料、金属等，塑造可视的平面或立体的视觉形象，以反映自然和社会生活，表达艺术家的思想观念和感情的一种艺术活动。因此，美术又称之为“造型艺术”、“空间艺术”。

三、来源介绍

欧洲 17 世纪开始使用“美术”这一名词时，泛指具有美学意义的活动及其产物，如绘画、雕塑、建筑、文学、音乐、舞蹈等。也有认为“美术”一词正式出现应在 18 世纪中叶。18 世纪产业革命后，美术范围益见扩大，有绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等，在东方还涉及书法和篆刻艺术等。中国五四运动前后开始普遍应用这一名词。近数十年来欧美各国已不大使用“美术”一词，往往以“艺术”一词统摄之。

四、工具材料

油画是用油质颜料在布、木板或厚纸板上画成的。以油剂（亚麻仁油、核桃油等）调和颜料，在亚麻布、纸板或本板上进行操作的一个画种。

传统的油画家采用焦点透视法作画。在画面构成上，它讲究画面景物充实，按自然的秩序布满画面，呈现出自然的真实境界。

五、美术教育专业

美术教育专业以培养德、智、体、美全面发展，较系统地掌握美术基本理论、基本知识和美术教师必备的职业技能，能够较好地适应民族教育改革发展，胜任小学美术教育教学工作为宗旨，兼顾培养从事与美术专业相关工作的实用型、应用型人才。

六、培养目标

学生通过普通小学或中学美术课教材教法的学习，使学生弄清楚小学或中学美术教学的目的、意义和任务，同时也更加

清楚了小学或中学美术教育改革和课程建设的目的和需要。毕业的学生能够开展美术教育和课程教学，能够胜任美术教育教学工作。

七、发展前景

美术教育专业在这八年多的改革与建设过程中，从小到大，从弱到强，具备了良好的办学条件，积累了较丰富的办学经验，成为了我校各学科专业中较有民族特色和地域特色的专业之一，具有广阔的发展前景。

八、美术技能发展的规律

（一）美术技能发展的特点美术创造活动若没有技能（技巧）参与，只能是一种艺术构思而不能成为视觉艺术。历代美术大师无不重视对美术技能的研究，因为技能既是显示艺术形象的手段，也是艺术家思想物化的载体。美术技能是指完成美术作品时所采用的方法，美术能力则是影响美术作品质量和顺利完成美术学习任务的个性心理特征。一方面，美术技能的形成以一定的艺术能力为前提；另一方面，美术技能又是从对美术知识掌握，到美术能力形成过程的中间环节，它的形成对美术能力发展有重要的促进作用。

美术技能有3个特点：第一，美术技能不是先天形成的，而是经过美术实践和艺术培养逐渐形成的；第二，美术技能只是艺术能力（指美术创造）活动中自动化了的一个有机组成部分；第三，美术技能要受一定的意识（艺术观念）所控制。

（二）美术技能形成的规律美术技能包括2个方面：一是操作技能，二是智力技能。它们有共同点，也有不同点，有时呈同步发展，有时则很不一致。

1. 操作技能形成的规律操作技能是通过模仿和练习逐步掌握

的。其形成过程可划分为3个既有区别又有联系的阶段。

(1) 认知定向阶段学生通过观察老师作画的示范动作和要领,了解作画技能活动的程序结构、组织特点、动作模式和各阶段步骤之间的关联:如学习国画时,就要了解国画工具材料(笔墨、纸等)的性能和怎样用笔、怎样用墨等。

(2) 联系阶段进一步将陈述性知识转化为程序性知识,将语言指令转化为具体行动。这一阶段分为3个过程。

①掌握局部动作美术学习初期,注意力一般仅集中在个别局部方面,意识不到局部在全局中的作用,操作时心中无数,动作不协调。如学画素描人像时,只关注五官的局部;学画色彩时,往往只盯住一个色彩局部。学生通过对局部的理解,将会逐步扩大认知范围。

②动作的交替并初步掌握完整动作经过一段练习之后,掌握了局部动作,便开始将这些局部动作联系起来。但动作转换时常出现结合不紧密的生硬现象。经过反复交替练习后即可形成整体的协调动作。如国画练习后不仅注意到笔与笔的联系,也注意到整幅构图。

③动作的协调完善这时笔与笔之间、各局部之间已能协调为一个整体,逐步向自动化阶段过渡。只要动起笔来,即能依次以连锁反应的方式出现,并能根据条件的变化而控制和调节整体动作。

(3) 自动化阶段通过不断反复地实践,绘画技能已达到得心应手、运用自如的程度。操作过程变得越来越自动化和迅速,有机性和协调性越来越强,这是操作技能形成的高级阶段。尽管美术技能操作有其特殊性,但也基本上符合一般技能发展的规律。要保持、巩固和提高技能水平,还需经常地、坚持不懈地练习。契诃夫说:“对作家来说,写得少是这样有害,就跟医生缺乏诊病的机会一样。”果戈理也说:“写作的人像画家不应该放下画笔

一样，也是不应该停止动笔的。随便他写什么，必须每天写，要紧的是叫手学会服从思想。”

2. 智力技能形成的规律智力技能是美术能力发展的核心。智力技能的形成是一个从外部物质活动向内部心理活动转化的过程，即技能内化过程。为了说明智力技能形成的规律，我们拟借助心理学术语来表达。

(1) 技能训练的定向这是美术技能学习的准备阶段，要明确美术学习任务、目的和内容，即为美术训练本身和结果定向；要指出正确练习的关键点，如艺术观察等，运用操作技能因素完成所定向的学习目标。

(2) 物质活动和物质化活动物质活动是指在美术学习中运用静物、石膏模型、范画、幻灯等教具进行训练活动。在教学过程中，通过这些外部物质的活动来促进认知水平的提高，而达到在艺术表现中运用线条、明暗、色彩、透视、比例等目的。

(3) 有声言语这是指技能练习中不直接依赖实物而借助声音即教师讲授的技能练习经验、要点等促进心智发展的活动。

(4) 无声的外部言语这是从有声言语内化开始到以内部无声的言语自由叙述而结束。表现在从朗读过渡到默读。在美术练习中不停地练习与目的并非成正比，有时需要停止练习，对所画对象细细品味。感受和理解艺术表现规律，进而达到更深层次的认知。这是从外部训练逐渐内化的过程，被人们称为“悟”。

(5) 内部言语是美术认知活动的最后阶段，特别是压缩和自动化，表现为不需要多少意识参与就能在头脑里自动化进行。其实，意识和练习所形成的技能、顿序等都被压缩或转化为一种自动化的表现形式，通过客观感受和形象思维，能达到主观的艺术创造。

(三) 美术技能的培养途径、美术技能的学习规律学习美术的过程并非是直线进步的，它与其他技能练习过程一样，都遵循

“练习曲线”的共同规律。一般经过3个阶段。

(1) 从不会画到会画,即练习初期成绩提高较快,训练一个过程之后技能进步的速度逐渐减缓。

(2) 技能发展的速度时快时慢,出现练习的起伏现象,这种退步只是暂时的,待到练习经验积累丰富时,成绩再度上升。

(3) 练习成绩出现停顿现象,即所谓的“抑制期”或“高原期”。产生高原期的因素主要有2个:一是由于成绩提高需要改变旧的活动结构,而代之以建立新的活动结构和完成活动的新方法。当学生没完成这个改造或转变之前,成绩会处于停滞状态,当完成改造过程,成绩又会大幅度提高;二是由于学生练习兴趣降低,对学习产生厌倦情绪或身体状况欠佳时,成绩也会出现暂时停顿。

美术技能的学习途径美术技能的形成是操作技能与智力技能同步发展的结果,美术技能的学习过程不同于机械重复。它是在大脑支配下的运动,是有目的、有步骤、有思维、有想象和有指导的活动。因此,教师在指导中要给学生提供更有效的方法和条件。

学习途径大致如下:

(1) 明确美术学习目的和要求,熟悉所使用的材料,掌握有关技能练习的基本理论和基本知识,增强视觉思维的感知能力。

(2) 掌握正确的学习方法和要领,避免盲目尝试过程,提高学习效率,及时知道练习结果达到心中有数,对结果要有所分析,指出错误的原因,准确客观地评价自己的作品。

(3) 坚持循序渐进的原则。掌握练习速度和练习质量的要求,先慢后快、先易后难,使速度与质量同步发展。

(4) 学习方式要多样化,不断吸引练习兴趣,保持注意,培养灵活运用知识的能力。

综上所述,美术技能的提高有待于对美术技能规律的认识和