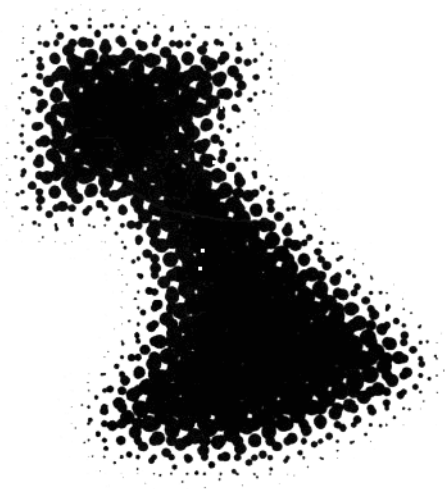

「中国教师文丛」

MEISHUJIAOYUXINLIXUE

美术教育 心理学

武丽敏 著

中国工人出版社

序

1999年6月,党中央和国务院召开了改革开放以来第三次具有重要历史意义的全国教育工作会议。会议颁布了《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》。江泽民同志在会上发表了重要讲话。会议的中心主题是,在当今世界知识经济已见端倪和国际竞争日趋激烈的时代,我国必须动员全党同志和全国各族人民,深入改革教育制度和课程教材体系,全面推进素质教育,迅速振兴教育事业,以实现中华民族的伟大复兴。

在人类历史即跨入21世纪的伟大历史时代,我国及时召开的第三次全国教育工作会议及其重要文献,不仅对素质教育的基本内涵作了全新的阐释,拓展了素质教育的实施领域,赋予素质教育以鲜明的时代特点,为我们实施素质教育指明了方向,而且对整个中华民族素质的提高,对我国精神文明建设和社会经济的高速发展,都会有深远的历史意义。

素质教育的概念在我国是80年代中期提出来的。但是,在第三次全国教育工作会议之前,虽然探讨素质教育的论著也发表了很多,然而人们对素质教育的理解大都是有局限性的,普遍认为实施素质教育主要是基础教育的事情,甚至有人产生了错误观念,把素质教育和国家的教育方针对立起来。第三次全国教育工作会议所颁布的党中央和国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,对素质教育的理论思想作了全新的阐释:实施素质教育就是全面贯彻国家的教育方针,培养德、智、体、美等全面发展的建设者和接班人;实施素质教育就是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;实施素质教育不只是基

基础教育的事情,它是一个庞大的社会工程,大、中、小、幼等不同教育阶段以及学校、家庭、社会等不同教育方面,都有实施素质教育的责任;实施素质教育是一场深刻的具有社会意义的教育革命,在不同的层面上存在着不同性质的关键问题,例如就整个社会而言改革招生考试制度是关键,就学校教育而言改革课程教材是关键,就教学过程而言提高教师理论水平是关键,等等。这样,通过第三次全国教育工作会议重要文献的阐释,使素质教育的理论思想有了一个极大的跃迁,素质教育的概念有了质的变化。

近几年来,特别是党中央和国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》颁布之后,为了贯彻落实素质教育的思想原则,我们就如何改革基础学校的课程和教学,曾努力进行了多方面的探讨。我们认为,我国现行的课程教材体系由于过分强调学科体系,严重脱离了地区、学校和学生个人的实际,脱离了社会时代的发展,为了构建符合素质教育要求的新一代课程教材,我们曾公开出版发表了一些论著。例如2000年我们出版了《素质教育与脑功能开发——素质教育课程体制设计的理论基础》(河北教育出版社2000年3月版),不久还将出版一部《中国中小学素质教育课程体制构建研究》的学术专著。

但是,古今中外教育改革史特别是近一、二百年课程变革史大量事实证明,任何课程和教学改革必须得到教师的理解和支持,如果没有广大教师的积极参与配合即使最完美的改革方案也只是纸上谈兵,根本不能落实。基于这样的思想,我们特编辑了这套《中国教师文丛》,目的是介绍各科教师实施素质教育的经验,提高对素质教育的认识,以便进一步推动中小学的素质教育,培养高素质的创新人才,以迎接知识经济时代的全方位挑战。

中央教科所课程教材研究中心

白月桥

2001年4月

前 言

本书是为高等师范院校编写的美术教育专业的心理学教材，也可作为各级教育院校、教师进修学校的学员及广大教育工作者的参考用书。

尽管从八十年代开始，各高等院校开设了心理学这门基础课，但由于所用教材大多采用的是普通心理学的体系和内容，所以对于美术专业的学生来讲，没有直接的针对性和指导性。笔者多年来，在美术教育心理学方面，进行了大量的资料收集和实践探索，试图以学生为主体，以教学效应为测量标准，以提高学生和教师的综合素质为出发点，来编著这本基于教育心理学内容，实现美术教育特点，适当包括社会交往心理学和青少年心理学等材料的教材。

由于编写时间较短，也限于编写者的水平，本书肯定有不少缺点，甚至错误，谨请批评，指正。

武丽敏
2000年岁末

目 录

第一部分 基础篇

第一章 绪论	(3)
第一节 《美术教育心理学》学科定位	(3)
第二节 《美术教育心理学》的研究对象、任务及方法	(12)
第三节 《美术教育心理学》的体系和内容	(21)
第二章 美术审美的心理因素	(23)
第一节 欣赏经验的积淀	(23)
第二节 注意与感知	(25)
第三节 美术审美想象与联想	(32)
第四节 美术审美情感	(41)
第五节 美术审美理解	(46)

第二部分 学习心理篇

第三章 美术学习的心理特点	(53)
第一节 学习理论概述	(53)
第二节 美术学习的心理过程	(56)
第四章 美术技能学习	(72)
第一节 美术技能概述	(72)
第二节 美术技能学习的特点	(73)
第三节 美术技能学习的心理障碍	(84)
第五章 美术理论学习	(89)
第一节 美术理论学习概述	(89)

第二节 美术史的学习方法·····	(96)
第六章 美术学习的测量与评定·····	(104)
第一节 学习的测量·····	(104)
第二节 美术学习测量评定常用的方法·····	(108)
第三部分 教学心理篇	
第七章 美术教学设计与教学目标·····	(115)
第一节 美术教学设计·····	(115)
第二节 美术教学目标的设定·····	(117)
第八章 美术教学的心理效应·····	(146)
第一节 美术教学方法的选择与运用·····	(146)
第二节 美术教学心理效应·····	(166)
第三节 美术馆效应·····	(175)
第九章 美术教学模式·····	(183)
第一节 教学模式·····	(183)
第二节 创新教学与模式个案分析·····	(192)
第四部分 师生心理篇	
第十章 中小学生学习美术的心理发展·····	(229)
第一节 中小学生学习生理、心理发展梗概·····	(229)
第二节 中小学生学习美术审美心理发展特征·····	(236)
第三节 影响中小学生学习美术心理发展的因素·····	(245)
第十一章 美术教师心理·····	(251)
第一节 美术教师角色·····	(251)
第二节 优秀美术教师的人格特征·····	(258)
第三节 美术教师的威信及形成条件·····	(268)
主要参考文献·····	(284)
后记·····	(287)

第一部分

基础篇

教师和一切教育工作者都是人类灵魂的工程师。要塑造“灵魂”就应对“灵魂”这种现象有所了解。这里所讲的“灵魂”不是别的，它就是我们所说的心理，而要掌握这方面的知识，就应当学点心理学。

——章志光《心理学》

当代心理学的另一个特点是它的跨学科和多学科性质。心理学和一些邻近学科的重叠，已使它们的某些部分难于区别。心理学已经发展成为一门分支众多、边界模糊的科学。

——潘菽 荆其诚《中国大百科全书·心理学》

第一章 绪 论

美术教育作为人类社会的文化现象，始终是人类完善自身、追求和谐进步的重要活动。美术教育心理学作为一门正在着手建立的新兴学科，是以美术教育实践活动为基础的。美术教育实践的发展是社会文明建设的要求，美术教学心理学的建立也就构成文明建设的一部分。

第一节 《美术教育心理学》学科定位

任何一门学科，都有它自身的概念、范畴、研究对象、研究方法、理论体系和特定结构，并因此获得其学科位置和独有的存在价值及学科个性。

一、美术教育心理学概念

美术教育心理学是一门研究美术教育心理现象的学科。

美术教育心理学是以美术为媒介进行的教育活动，它不同于美术创造和美术欣赏活动，强调落实为美术教育的效应。美术教育心理学作为美术教育心理活动的基本另论，是美术学、教育学与心理学渗透融合的结果。

（一）美术教育心理实践的理论形态

美术教育心理学是对美术教育心理现象的理论概括。

美术教育心理现象是人类社会中以人的培养为目的的重要现象，它以美术为媒介进行教育，使受教育者在心理机能、精神文化等方面得到全面发展和提高，进而对社会物质文明和精神文明发挥促进作用。

作为理论形态，它不是对美术教育心理现象的零散思考，而是在对美术教育心理现象进行总结、归纳、概括的基础上，得到一般性的规律，并构成科学完整的理论体系。

美术教育心理学理论体系来自于美术教育心理活动，又反过来指导美术教育实践，使美术教育心理活动避免自发和盲目，变得更加科学、有效、合理，在教育心理系统中充分发挥它的功能和效应。

（二）美术学、教育学和心理学交融的产物

就其作为理论形态来说，美术教育心理学是美术学和教育学、心理学交融互渗的结果。

美术教育心理学是教育心理学的一个分支，遵循教育心理学的一般规律，这就需要研究美术教育心理的主体、媒介、客体之间的相互作用以及这一行为和社会的经济基础、上层建筑的多样而复杂的关系。

美术教育心理学又是美术学理论在教育心理学领域的贯彻和运用，因美术具备的审美特征和非审美特征、美术作品的意象方式，使美术教育心理学不同于一般性的教育心理学理论而具有特殊性，美术教育心理学又要探讨其特殊的教育心理特点和规律。也是心理学的一个分支。

作为美术学和教育学、心理学的交融互渗，美术教育心理学

是把教育学、心理学的理论和美术学的理论相结合产生的新的理论形态，它在一般的教育学、心理学理论和美术学理论中都不存在，而是从它们之中“突现”出来，具有了新的理论价值和实践意义。

二、美术教育心理学的建立

美术教育心理学的建立离不开历史上思想家对美术教育心理的论述，离不开我国和世界其他国家的学者基于个体发展和社会文明的需要对美术教育心理问题的研究，美术教育心理学的建立也是我国当代社会主义物质文明和精神文明建设的必需。

（一）学说历史

在历史上，哲学家、美学家、教育家对美术教育从不同角度进行了论述。

首先，关于教育的起源，有一种说服力的观点认为，人类社会发展的最早阶段——原始社会即有了教育。包括恩格斯在内的学者认为：“儿童属于社会全体，所以原始公社的成员集体地实施他们对儿童的教育。他们使儿童养成必要的生活习惯和劳动技能，使儿童认识整个部落的风俗，教儿童履行那些伴随着原始人民生活的各种仪式”。^①

普列汉诺夫认为：“在原始狩猎社会里，书写同时也就是绘画”。^②原始人用绘画图象为同伴传递捕鱼、狩猎的信息，同伴也必须能够接受这一信息和传递同样的信息。至于用符号和文字作为传递信息的工具，人们则更须经过传授和学习方能掌握。至于原始人“在身上涂画部落的标记”^③以及画部落的图腾，其图形具有的一致性，这恐怕也需要传授吧，更何况为原始人刺复杂文身花纹的巫师的技艺呢。这样说来出现美术的教学，当推至农业

社会之前的狩猎时代。

古希腊哲人亚里斯多德（公元前 381—前 322 年）主张用色彩、形状、声音、文字和调和、节奏教育年青人。这虽然见于文字记载，只能说明那时重视文艺的教育作用，而不能说明是否有学校的美术教育。

但是，我们从古希腊出现了诸如米隆（公元前 479—前 450 年）、波利克利特（公元前 460—前 416 年）、菲狄亚斯（公元前 500—前 432 年）等等灿若群星的雕塑大师；出现了举世闻名的《萨英德拉克的胜利女神》、《米洛的维纳斯》、《阿里斯托芬像》、《命运三女神》……今人也难以达到的技巧精湛的雕刻作品来看，那个时代的奴隶主们，如果不受美术方面的教育，不具备对美术的审美理解力；从事艺术活动的奴隶们，如果不从小经过严格的技艺训练，如果没有高水平的雕刻家群体互相促进，如此精美的雕刻艺术作品的产生，则是令人难以解释和理解的。

如果我们从秦始皇陵墓出土的兵马俑军阵加以推想，那么多威武雄壮的陶塑，需要有多少雕塑家为之制作呀！制作这数量庞大的雕刻群的过程，无疑也是培养了不少雕塑家的过程吧。至于从晋代开始的将整座山开凿成数百数千个佛室殿堂的敦煌、麦积山、龙门等石窟，其工程是经历数个朝代连续开凿，付出了一代代人的劳动。许许多多的画家、雕塑家在石窟内彩画、彩塑、雕刻，度过了整整一生。儿子接替老子，徒弟承接师傅。这个石窟艺术开凿的工地，不就是一所培养艺术家的大学校吗。

作为有史可查的我国最早的艺术学校，当是东汉灵帝光和元年（公元 178 年）始建的“鸿都门学”。据《后汉书·孝灵帝记》载，“光和元年”“始置鸿都门学”。“鸿都，门名也，于内置学。时其中诸生，皆勅州、郡、三公举召能为尺牍辞赋及工书

鸟篆者相课试，至千人焉”。可见鸿都门学，是经过考试录取，设有文学创作，书画等专业的最高的艺术学府。其学生受到朝廷的任用，“或出为刺史太守，入为尚书侍中乃有封侯赐爵者”。为什么说鸿都门学是艺术学院而不是一般的文人学府呢？因为，当时并存着早就有的培养士大夫之人的最高学府太学和为几家侯族培养子弟的官邸学。此外，我们就鸿都门学的出现，遭到以蔡邕为首的一批人的反对，可为佐证。贵族们看不起这些学生，称他们为“有类俳优”，反对办学和任用。故蔡邕上书皇帝：“夫书画辞赋，才之小者，匡国理政，未有其能”，“愿罢鸿都之选，以消天下之谤，书奏，不省”。从《后汉书·蔡邕列传》与《东汉会要·鸿都门学》有着几乎同样的记载来看，灵帝没有采纳蔡邕的奏本，鸿都门学还是办了下来。

唐朝是我国美术发展的繁荣昌盛时代，虽然未设画院，但是，翰林院也罗致书画家。由于唐太宗李世民、玄宗李隆基诸皇帝，特别喜爱绘画书法，而赐画家高官。大画家阎立本在唐太宗时官拜工部尚书，高宗时官为右相。吴道子被唐玄宗封为“宁王友”于皇帝左右。正因为皇帝的喜爱，加之经济的繁荣，使得唐代美术家灿若群星。名垂史册的大画家、大书法家即有阎立本、李思训、吴道子、王维、曹霸、欧阳洵、褚遂良、颜真卿、柳公权、张旭、怀素等等。这么多杰出的大艺术家的出现，必然是在数量众多的习艺者中产生的。

宋代不但设有画院，而且在宋徽宗崇宁三年（1104年）开始设有画学（即习画学校）。《宋史·选举志》中提到“画学之业，曰佛道，曰人物，曰山水，曰鸟兽，曰花竹，曰屋木”，并且习读《说文》《尔雅》《释名》等。至大观四年（1110年）画学并入翰林图画局。宣和年间，画学益兴，徽宗亲自出题取士，考试

艺能。我国的美术教育制度至宋朝趋于完善。由于绘画能手可得官禄，出身低微的民间工匠也可选入画院，影响所致，全国习画之风盛行。宋初，召画玉清昭应官壁画，应募者竟达三千人之多，便可窥见一斑。因此，宋朝成为我国绘画史的黄金时代，出现了张择端、李公麟、梁楷、范宽、郭熙、米芾、马远、夏圭、武宗元、李嵩……等光灿青史的大画家群体。

目前尚未见有记载古代如向培养儿童们习画的文字，但是，清代却留有描绘十数童稚，在一室内学画情景的形象记录。从画面中可以看出犹如今日的美术班。

而有关美术教育心理学方面的描述，在史籍中尚未发现有专门系统的文字，只言片语并散见于各种书目中。虽然如此，它们依然是我们今天研究中不可缺少的有力佐证。

早在东晋时，王微就有“望秋云，神飞扬，临春风，思浩荡。……此画之情也。”^④意为：望着画面上的秋云，神情飞扬，面临画面上的春风，思绪起伏。指出了美术对人感知觉的影响；又如唐代著名的绘画理论家张彦远讲到吴道子的时候特别强调“书画之艺，皆须意气而成。”^⑤这个“意气”指的是性格、气质、情趣，尤指由于主观、偏激而产生的极端情绪。他还说“观画者，见三皇五帝，莫不仰戴，见三季异主，莫不悲惋；见篡臣贼嗣，莫不切齿，见高节妙士，莫不忘食；见忠臣死难，莫不抗首；见放臣逐子，莫不叹息；见淫夫妒妇，莫不侧目；见令妃顺后，莫不嘉贵。”^⑥这一段文字形象地说明了，美术作为人们思想感情、道德观念的表现形式，它以其直观性和形象性与欣赏者的内心情感产生了共鸣。不同的人物造型会给人们以不同的心理感受，从而也会产生不同的好恶情感，进而去影响和铸就一个时代的社会行为观念。清代的王昱在《东庄论画》中也讲“学画所以

养性情，且可涤烦襟，破孤闷，释躁心，迎静气。”^⑦旨在论述学习美术可以对人的性情、修养、品格、品德的形成起到非常重要的作用。清代的另一名画家张式也告诫学子“学画当先修身，身修则心气和平，能应万物。未有心不和平而能书画者”；^⑧而汪之元干脆把绘画中的笔墨风格与人的各种品性联系了起来，“又曰六病：一曰笔力柔媚，二曰神情散漫，三曰源流不清，四曰体格粗俗，五曰未成自炫，六曰心手相戾。”^⑨

由此看来，在历史上，有关美术教育学的理论已涉及到美术教育的道德教育意义、知识教育意义以及人性心理建构意义。它们是建设美术教育心理学理论体系所可借鉴的宝贵理论资源。

（二）研究现状

我国当代美术教育心理的研究存在着两种偏颇。

第一是注重美术教学技法的研究，把美术教育当作美术教学法。如关于具体的美术技法教学的理论研究，出了许多成果，但因只是从美术的技能操作方面来理解，使得美术教育心理学限定在了一个相当狭窄的范围。

第二是把美术教育作为审美教育的特殊形式。在传统或现代的美学理论中，艺术美作为美的集中体现具有重要地位，它成为美学的研究对象，美学被称为“艺术哲学”。在这种情况下，美术教育便成为审美教育的特殊形式和主要内容，审美教育从外延上大于美术教育，这种看法有悖于美术学的基本理论，忽视了美术教育的非审美功能，既有理论上的重大缺陷，又不符合美术教育的实际。

实际上，20世纪80年代，就有学者力图要克服这种偏颇，对美术教育现象进行了较为系统的研究。如《审美教育学》一书，对艺术教育（包括美术教育）的概念进行了界定，认为它包

含着三方面的内容：一是艺术创作的教育，它以创作实践为基本手段，是鼓励受教育者对于艺术创作充满兴趣的一种教育；二是艺术欣赏的教育，指在一定的审美意识动态系统的充分活跃下所进行的艺术欣赏知识的教育，艺术欣赏方法的教育等；三是艺术知识的教育，包括艺术理论的教育、艺术批评的教育、艺术史的教育三个方面。^⑩该书还探讨了艺术教育和艺术操作、技能教育的不同；并对艺术教育和审美教育的关系进行了较为详尽的研究。这种研究为美术教育心理学提供了一定的理论借鉴。

近几年来，美术教育心理问题在国外受到了广泛的重视，尤其是在美国，出版了一批有关这方面的专著，这引起了我国学术界的关注。《美学·设计·艺术教育》丛书的陆续出版，我国的大学连续成立美术学系，国务院学位委员会又设立美术学的硕士点和博士点，都表明改变美术教育以技法教育为主这种单一的局面，把着眼点从美术扩展到整个教育领域，使之成为人文教育的中坚，成为一种面向全体学生的艺术教育的新观念，正在被人们所接受。

三、美术教育心理学学科性质

美术教育心理学是美术学和教育心理学相互渗透的结果，一方面，它涉及美术的教育问题；另一方面，美术教育心理学又是美术学在教育心理领域的应用和落实，要解决教育心理学中的美术学问题，可以对美术教育心理学的学科性质进行界定。

（一）人文学科

美术教育心理学以人的培养和塑造为目的。一方面，通过美术能力和美术境界的提高培养全维的普遍性人类情感，超越单一的、个体性的生理情感、功利情感、道德情感、理智情感，达到

心理机能的协调、有序活动，将个体的情感真正理性化，达到知、情、意交融无间的统一，为个体人生意义的实现提供精神的动力。另一方面，这种人类性的情感建构，要落实到培养和锻炼生命活动中的认识——操作机能，使人的认识和创造能力得以提高，以掌握知识、积累经验，对物质文明和精神文明建设发挥重要作用。因而，美术教育心理学是一种人文学科。

（二）交叉性学科

美术教育心理学是美术学和教育心理学交叉渗透的结果。作为二者的交叉渗透，美术教育心理学要充分借助教育心理学的规律、原则、方法，注重美术作为教育的情境、媒介、手段，如何遵循一定的教育心理目标、要求，向受教者施加影响，激发和引导他们积极主动地接受这种影响，从而产生美术教育的心理效应。美术教育心理学要充分利用和借助美术学的理论、规律去解决教育心理活动中的美术学课题。美术学研究构制意象的美术活动，美术活动在意象形式中渗透着理性的内容，表现为功利性和超功利性的统一，规范和自由的统一。美术教育心理学就要把这种与科学、道德活动不同的特征作为研究内容。美术教育心理学既是美术学向教育心理学领域的渗透，又是教育心理学理论在美术学领域的意义。

（三）中介性学科

美术教育心理学以教育心理学和美术学提供的基本理论为基础进行研究，它具有理论的面貌。同时，它要研究美术活动在教育心理学、心理学实践中的应用，使理论贯彻、落实于教育实践，它又具有实践性特征，是应用在教育实践中的美术学和教育心理学理论。这样，美术教育心理学就成为理论和美术教育实践之间的中介性学科。自下而上看，它是美术教育心理实践经验的理论形