

美

*Art Education
in America*

国

美

大

教

育

当代美术教育文库

Contemporary
Art Education
Library

美国美术教育

Art Education in America

刘南
著

当代美术教育文库

Contemporary
Art Education
Library

CTS 湖南美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

美国美术教育 / 刘南著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2019.3 (当代美术教育文库)

ISBN 978-7-5356-8488-2

I. ①美… II. ①刘… III. ①美术教育—美国 IV. ①J171.24-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第248556号

美国美术教育

MEIGUO MEISHU JIAOYU

出 版 人: 黄 啸

著 者: 刘 南

责任编辑: 杨若希

责任校对: 李 芳 侯 婧 汤兴艳

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙新湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭街道新码头9号)

开 本: 889 × 1194 1/32

印 张: 8.5

版 次: 2019年3月第1版

印 次: 2019年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-8488-2

定 价: 68.00元

湘美微信公众号

湘美官方旗舰店

湘美天猫旗舰店

【版权所有, 请勿翻印、转载】

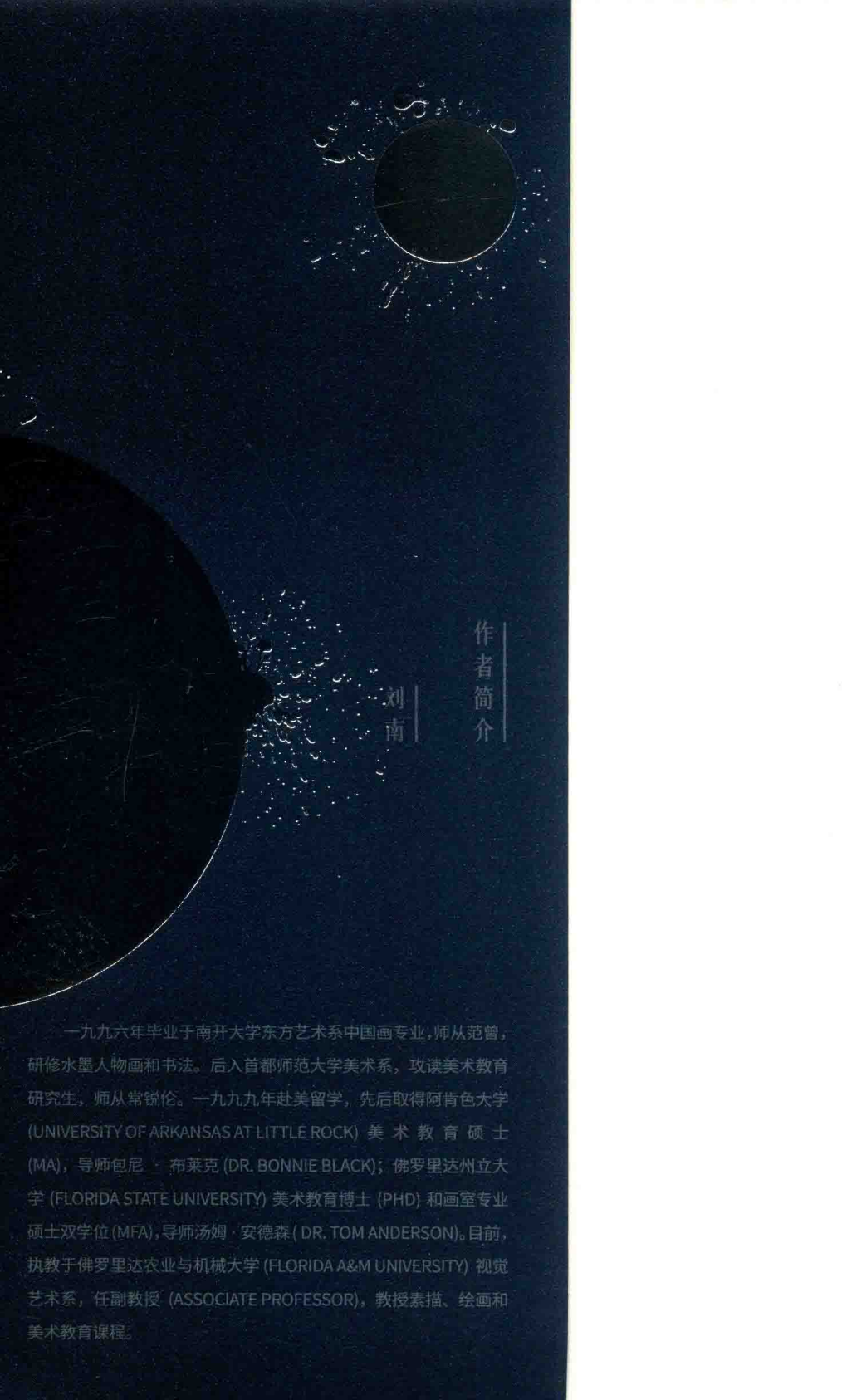
邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84363767

作者简介

刘南

一九九六年毕业于南开大学东方艺术系中国画专业，师从范曾，研修水墨人物画和书法。后入首都师范大学美术系，攻读美术教育研究生，师从常锐伦。一九九九年赴美留学，先后取得阿肯色大学 (UNIVERSITY OF ARKANSAS AT LITTLE ROCK) 美术教育硕士 (MA)，导师包尼·布莱克 (DR. BONNIE BLACK)；佛罗里达州立大学 (FLORIDA STATE UNIVERSITY) 美术教育博士 (PHD) 和画室专业硕士双学位 (MFA)，导师汤姆·安德森 (DR. TOM ANDERSON)。目前，执教于佛罗里达农业与机械大学 (FLORIDA A&M UNIVERSITY) 视觉艺术系，任副教授 (ASSOCIATE PROFESSOR)，教授素描、绘画和美术教育课程。

刘南是我的第一批硕士生之一。他读研期间，便承担了北京市的教育科研课题，还翻译、录制了一部介绍美国 DBAE（以学科为中心的美术教育）中小学课堂教学的录像光盘，可谓是我国改革开放后较早将美国中小学美术教学理念与课堂教学介绍到国内的学者之一。1999 年他赴美国留学，先后获得美术教育硕士、美术教育博士学位，还获得美术系画室专业硕士学位。其后，受聘于美国佛罗里达 A&M（农业与机械）大学，从事素描、水彩、油画教学和美术教育理论研究。目前，他已获得终身教授职位。他还是美国水墨画协会的独立评审人。

由于刘南起步于美术学科教育，所以他在美国的这些年依然关注美国中小学的美术学科教育，又将视野拓展至中小学课外的美术教育。他的本职工作是高校的美术教学，这方面他有很多的教学实践经验与体会。如今，他将这三方面内容汇总写成此书，介绍给国内读者。虽然刘南在美国的这些年，正逢我国课改，教育理念、课程、教材、教法等方面都发生了巨大的变化，但我相信，刘南的这部既有理论介绍又有教学案例介绍的书，对美术教育界同行来说还是会开卷有益的。

习近平总书记在十九大报告中指出：“优先发展教育事业。建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育。”为此，我们仍需不断地汲取各国的教育经验，才能开拓自己的教育创新之路，使我国教育走在世界的前列，使我国成为教育强国。故，我为刘南这本书写了上述一些话，以为序。

常锐伦

2017 年 12 月 10 日 于北京

Preface

借石可攻玉

——《美国美术教育》序

刘南博士，套套近乎，还算我的小师弟哩。现为旅美画家和美术教育学者，就职于美国佛罗里达 A&M 大学视觉艺术系，任副教授。

初浏览《美国美术教育》书稿，脑中即闪现“他山之石”的字眼。沿用此喻，自是俗套，但选择其他，仍是意不出其外，姑妄用之吧。

美国美术教育，当然是一块“他山之石”，然而却是一块硕大的“他山之石”。无论承认与否，美国依然是世界上分量极重的国家，软硬实力均居其他国家之上。美国同样是诸多新的艺术、教育包括艺术教育的理论和方法的发源地。“言必称美国”虽说有些夸张，但事实也大抵如此。

就美术教育而言，出产于美国的创造表现主义、本质论与工具论、DBAE、视觉文化的美术教育、为生活而艺术的美术教育思想都曾经和正在影响我们的美术教育。

毕竟到过美国的中国美术教师并不多，沉潜在美国，深入体察其美术教育者更是凤毛麟角。认识美国美术教育不能流于雾里看花，只触皮毛，需要一种情境化的体认。这一工作刘南博士替我们做了，基于在内容选择和叙事方式上的特点，《美国美术教育》给了我们替代性的体认。

这本书是刘南博士基于在美国求学、教学和生活多年的观察、思考而写就。其内容广泛，涉及诸多方面，既有对美国美术教育历史的梳理，也有对美国美术教育现状的介绍；既讲普通美术教育，也讲高等美术教育；既有教育思想，也有政策法规；既有对美国教师教学的分析，也有自己教学经验的分享；既有理论介绍，也有案例呈现。而且附录了大量的图片，以增强直观性。总之，这是一本难得的全方位介绍美国美术教育的书，能给我们不可多得的带有情境感的真实体认。

“他山之石”毕竟属“他”，攻“己”美术教育之“玉”才是真正目的。希望读者诸君在认识、思考的基础上，借鉴美国美术教育的成功经验，联系中国美术教育的现实，解决我们自己的问题。

是为序。

尹少淳

2018年1月20日

内容提要

21 世纪是全球多元文化的发展融合期,互联网、多媒体等现代科技的发展,使信息的获取和交流变得更为迅捷,使地域和文化的边界变得越来越模糊。越来越多的跨文化交流和访问合作项目的展开,使世界各国文化和教育的本土化向国际化方向发展。对于国外教育的研究,有助于国内教育改革的发展。

在美术教育领域,了解和研究国外美术教育的现状和历史,已经成为当今美术教育研究的重要课题,有助于中国美术教育自身的改革发展。回顾国内美术教育文献,专门研究美国美术教育的著作,以译文为主,直接论述外国美术教育的专著,以尹少淳教授于 20 世纪 90 年代主编的《跨世纪美术教育研究丛书》为主,但其中缺少美国美术教育。目前,国内关于美国美术教育的论文很多,但全面地介绍美国美术教育的专著还没有。

本书主要是结合作者自身旅美体验,从留学到教学,对美国美术教育的整体结构、主要教学思想的演变和发展进行综述,同时结合具体的课程和教学范例,对教师的教学方法和学生作品进行具体分析。希望能够给国内美术教育界的学者、学生提供一些有用的信息和直观的感受,为进一步研究美国美术教育提供一些基本素材。

作者本科在南开大学东方艺术系学习中国画专业,硕士在首都师范大学美术系学习美术教育。来美国后,作者先是攻读美术教育硕士学位,然后攻读美术教育博士(PhD)学位和画室专业硕士(MFA)双学位。毕业后,作者最初在一所当地大学美术系做访问教授,然后成为助理教授,再到副教授,最后获得终身教授资格,其间教授素描、绘画和美术教育课程。时间飞逝,转瞬而来美国已经十八年。从个人求学到教学的经历,使作者总体上对美国美术教育体系有了基本的了解。

本书在结构上分为五部分。第一部分主要讲普通学校美术教育,其中包括:美国学校美术教育形成和历史发展概述,中小学美术教育体系,以及具体教学范例;第二部分讲学校以外的美术教育,其中包括博物馆美术教育、社区的美术教育;第三部分是高等美术教育,其中包括:美国高等美术教育历史和发展演变、美术教育的研

究方法和具体课例分析；第四部分是对当前美术教学的几点问题的思考；最后一部分根据华人艺术家和艺术教育工作者在美国传播中国文化艺术的体验，分享一些教学经验和方法。

第一章主要回顾美国两百多年中不同时期的学校美术教育发展，包括其中教育思想的变更和发展趋势；第二章论述美国中小学美术教育现状，涉及普通学校美术教育基本特征、教材、教学内容、教学方法、教师培训、资格考试、教学评估、教学环境、主要美术教育家等方面的内容，同时介绍了两个美术教育专业协会——全美艺术教育协会和全美艺术治疗协会；第三章选取十几个具体的中小学教学课例加以分析，让读者有更为直观的视觉体验，来感受实际教学中的教学情境；第四章是学校以外的美术教育，包括博物馆美术教育和社区美术教育，社区美术教育通过四个课外美术教育活动范例，深入探讨其在当今美国社区教育中发挥的作用和意义；第五章讲述高等美术教育，主要界定三种办学模式——传统的美术学院、综合性大学的美术系，以及社区学院的美术系及其特征。然后，以佛罗里达州立大学为例，从具体个案来分析美国高等美术教育的课程安排、教师聘用，以及研究生培养情况；第六章侧重美术教育的研究方法，例如定性研究法、定量研究法、历史研究法、哲学研究法、个案研究法、人种学研究法等，并以具体研究范例来说明每一种研究方法；第七章总结美国当代美术教育的主要特征，选择几个目前教学中的焦点问题加以探讨，例如素描教学、技法与观念的关系、创造力培养等问题，另有对国内高等美术教育的几点思考；第八章选取美国三所大学的一些画室专业和美术教育专业的教学课例与学生作品范例来分析美国的教学理念和方法；第九章是华人艺术教育工作者在美国传播中国文化艺术的形式、方法以及教学体验。

总之，本书的素材来源于作者个人在美国的学习、观察、体验和教学经验，不同的学者会有不同的观点和结论。希望本书会为国内外美术教育的研究，特别是美国美术教育研究领域贡献微薄之力。

特别感言

在此衷心感谢所有支持我艺术成长的老师和亲友，没有他们的支持，本书无法付梓。

首先，将本书献给我的百岁外祖母李清琛女士，她是中国五四新文化运动之后第一代女性知识分子。她给予我的早期教育，使我受益终身，她教我学会坚强和持之以恒。同时，特别的感谢献给我的外祖父马平功和祖父刘惠英，在我留学美国期间，他们先后辞世，我都没有能和他们最后道别。感谢我的父亲刘效良、母亲李广智，他们为中国的基础教育事业付出了一生的辛劳，是他们一直默默地给予我情感上和经济上无私的支持。特别感谢大姑刘效岩在我1999年出国留学之际，为我提供部分经济上的资助，使我梦想成真。特别的爱给我的爱人邓海琼、长子刘久鸣、女儿刘九榕，他们为我的生活带来阳光。

其次，感谢我国内的师长们，我的美术启蒙老师天津市五十五中学美术教师郑文中老师、和平区少年宫美术组王义强老师，在我少年时期，引导我进入美术的殿堂；南开大学东方艺术系本科学习期间的诸位老师，帮我在青年时期奠定了坚实的美术专业基础，特别是范曾先生，为我树立了学术高度的榜样，他为我题写的“砥砺品学”行书座右铭，一直悬挂在我的案头，一直激励我前行；郑岱老师在法国留学期间一直鼓励我，为我出国留学树立了榜样；在研究生学习期间，首都师范大学美术系导师常锐伦先生和尹少淳教授，引领我进入了美术教育的领域，教我学会如何成为一名专业美术教师。

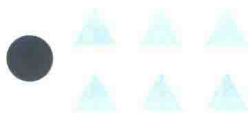
再次，感谢在美国学习和工作期间曾经在生活和专业上给予我无微不至的帮助的诸位导师。阿肯色大学美术系美术教育硕士导师包尼·布莱克教授（Dr. Bonnie Black）不但在学习上引领我前行，而且在生活中对我关怀备至；佛罗里达州立大学美术教育系美术教育博士导师汤姆·安德森教授（Dr. Tom Anderson）对我的学位论文反复修改，提出中肯的建议，使我学到了学术上的严谨；全美艺术教育协会前任主席、杨百翰大学美术系迈克尔·戴教授（Dr. Michael Day）向我介绍了DBAE理论，为我开启了美国美术教育之门；佛罗里达州立大学美术学院前任院长赛丽·麦克罗伊教授（Dr. Sally McRorie）支持我完成了双学位的攻读；佛罗里达 A&M 大学视觉艺

术系前任系主任肯尼斯·法拉纳教授（Dr. Kenneth Falana）教我学会如何成为一名好的教授。

最后，衷心感谢湖南美术出版社对中国美术教育事业的长期投入，感谢所有在本书撰写过程中，为我提供帮助的美国美术教育工作者和学生们。

刘南

2017年冬于佛罗里达州塔拉哈西城藉尘斋

Contents 目录

第一章

美国普通学校美术教育的历史演变和发展	1
早期美术教育：18 世纪中期至 19 世纪中期	2
19 世纪后期至 20 世纪中期的美术教育	5
20 世纪中期至今的美术教育	7

第二章

美国普通学校美术教育现状	13
美国普通学校美术教育基本特征	14
普通学校美术教育的立法	14
国家艺术教育大纲（即课程标准）	15
普通学校组织结构	15
教师培训	16
课程设置	16
美术教材	17
全美艺术教育协会和美术教育研讨会	18
全美艺术治疗协会	18
教学评估	19
教学环境	19
美国主要美术教育家	21

第三章

普通学校 (K—12) 美术课教学课例	31
课例一:《海马先生》(Mister Seahorse)	32
课例二:《沥青海滩》(Tar Beach)	33
课例三:静物画	37
课例四:美术与音乐——康定斯基(Kandinsky)和 约翰·凯奇(John Cage)	39
课例五:毕加索(Picasso)和西班牙斗牛	41
课例六:带表情面具	47
课例七:吹塑板版画创作——人物肖像	48
课例八:马赛克壁画——海底世界	49
课例九:具有人类眼睛的机器人	51
课例十:废弃物雕塑装置	51
课例十一:胶膜版画	52
课例十二:草地上的绘画	54

第四章

课外的美术教育	57
博物馆美术教育	58
社区美术教育	62
俄亥俄州辛辛那提市西部边缘社区壁画:重建社区——通过 社区壁画改变孩子们对社区的认识	63
佛罗里达 A&M 大学 2011—2012 年暑期夏令营小学生绘画作品	64
密苏里州晒依戴尔民间艺术夏令营	68
民营艺术中心——拉莫因视觉艺术中心	70
塔城中文学校课外美术班小学生绘画作品	73
通过写生,学会观察生活的细节	73
通过欣赏大师的名画,启发学生创作	78
根据孩子的兴趣选取创作主题和内容	79
根据记忆画肖像画	90

第五章

美国高等美术教育概述	93
传统的美术学院	94
综合性大学美术系	102
社区学院的美术系	105
佛罗里达州立大学美术学院	105
学费	106
学科设置	106
美术系学士学位	107
美术系画室专业硕士学位	108
美术史系	108
美术教育系	110
美术教育系博士生培养	110
教师聘用	113
其他	113

第六章

美国美术教育研究方法	115
定性研究法	116
定量研究法	117
历史研究法	118
哲学研究法	118
教育批评研究法	119
个案研究法	119
人种学研究法	120
现象学研究法	120
调查研究法	120
实验研究法	121
行动研究法	121

以美术为基础的研究法	122
组合研究法	122
作者个人博士论文的研究方法和步骤	122

第七章

关于美国当代美术教育的几点思考	129
美国当代美术教育的主要特征	130
素描教学问题	131
技法和观念的关系	132
创造性的培养	132
对国内美术教育的几点思考	137

第八章

美国高校画室教学课例分析	141
佛罗里达州立大学美术系本科教学课例分析	142
人体素描课作业分析	142
素描二作业分析：创作一个“角色”，然后创作一本以这个角色展开的故事书	145
色彩理论基础课	150
中田纳西州立大学美术系美术教育课例	151
佛罗里达 A&M 大学视觉艺术系教学课例和学生作品分析	153
课例一：素描一 四种技法的结合（二至三课时）	154
课例二：素描一 自画像描述（四至五课时）	156
课例三：素描一 线性焦点透视（四课时）	158
课例四：素描二 关于“窗户”的素描（六课时）	159
课例五：素描二 “一个激动人心的时刻”（四至五课时）	161
课例六：素描二 “朋友”（六课时）	162
课例七：素描二 关于“自我的界定”（五至六课时）	164
课例八：高级肖像绘画班 “流行偶像”素描（四课时）	167

课例九：绘画一 关于“音乐”的主题创作（六至八课时）	171
课例十：高级绘画班的系列创作	173
美术教育课例——公立学校美术教育	178
作业一：自画像拼贴作业	185
作业二：用色粉笔或油画棒在黑色纸上画向日葵或其他的花	186
作业三：小动物玩具写生和创作	186
作业四：抽象画——水粉调色练习	186
作业五：水彩和油画棒结合画法	187
作业六：油画棒刮擦画法	188
作业七：简易吹塑版版画创作	189
作业八：传统被子挂毯装饰主题创作	189
作业九：纸面具造型	191
作业十：我的生活空间	192

第九章

华人艺术家和艺术教育工作者在美国传播中国文化艺术	193
美国大学中国艺术家学会	194
一、视觉对联——中国对联与平面设计中的视觉创意思维培养	195
二、“有无相生”——禅宗哲学思想在设计中的应用	197
三、艺术史和建筑史教学中的中国传统	199
我在美国教中国书法	200
一、博物馆的关于中国文化的主题活动	202
二、中国艺术展览的开幕式的艺术家现场表演	203
三、特别的工作坊	205
四、孔子学院讲堂	206
五、中小学美术课访问艺术家	208
六、艺术机构入驻艺术家	209
七、参加或举办展览	209

我在美国教中国画	211
一、介绍工具材料特性	212
二、讲解中国画主题风格	213
三、书画装裱形式	214
四、现场泼墨创作	214
五、由简入繁，学生亲自体验创作	214
结语	232
专业术语中英文对照	233
附录	239
参考文献	251

第一章 美国普通学校美术教育的历史演变和发展