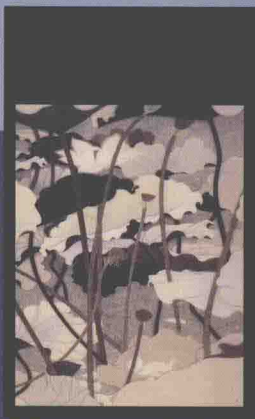

现代美术教育理论 与实践研究

李尚可◎著

XIANDAI MEISHU JIAOYU LILUN YU SHIJIAN YANJIU

中国石化出版社
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM PRESS

现代美术教育理论与 与实践研究

李尚可◎著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

• 北京 •

内 容 提 要

本书以美术教学理论以及美术教学的发展趋势作为立足点,密切结合基础美术教学与高等美术教学实践进行讲解,以解决美术教学中的实际问题。书中大量纳入最新国内外美术教学理论及研究成果,为开展美术教学实践活动提供了最新视角与经验。

本书既有美术教学理论的论述,又有美术教学方法的阐述,力求在理论与实践之间架起一座桥梁,使这门课程的教学真正适合新世纪美术教育发展的需要。

图书在版编目(CIP)数据

现代美术教育理论与实践研究 / 李尚可著. —北京:
中国水利水电出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5170-5715-4

I. ①现… II. ①李… III. ①美术教育—教学研究
IV. ①J114—4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 188021 号

书 名	现代美术教育理论与实践研究 XIANDAI MEISHU JIAOYU LILUN YU SHIJIAN YANJIU
作 者	李尚可 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址:www.waterpub.com.cn E-mail:sales@waterpub.com.cn 电话:(010)68367658(营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话:(010)88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市天润建兴印务有限公司
规 格	170mm×240mm 16 开本 17.25 印张 224 千字
版 次	2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷
印 数	0001—2000 册
定 价	80.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

现代美术教育在视觉文化大潮中如何架构一种新的有弹性的教育模式,探讨一种可变的教学方法,学会更大范围地兼容并蓄,并赋予鲜明的时代人文精神品格。传统的“造型艺术教育”已经发展到“视觉艺术教育”,甚至“视觉文化教育”,其范围进一步拓展为“每天日常生活中能建构并传达个人的态度、信念以及价值观的各种视觉影像(黄壬来语)”,可见美术教育的范畴和价值取向均已发生了根本性的变化。另外,我国针对基础教育改革、高等教育改革出台了一系列的文件,如《面向 21 世纪教育振兴行动计划》《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》《基础教育课程改革纲要(试行)》《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》等,在美术教育的理念、内容、方法、评价等方面均发生了改变。为此,作者把中国优秀美术教育传统与国际先进课程理念、美术教学观念相融合,撰写成《现代美术教育理论与实践研究》一书,以飨读者。

本书共分六章,第一章现代美术教育基本理论,论述现代美术教育的作用与目的、现代美术教育的规律;第二章新型美术教育者的能力培养,论述美术教师的基本素养、专业技能的培养,以及创作性艺术教学与创意艺术教师的培养;第三章现代美术教学设计及应用,论述美术课程备课、教案编写、导入技巧、教学问题设计、评价开展,以及美术教育专业课程之“课题化教学模式”;第四章现代美术教育方法及应用,论述常用的现代美术教学方法、多媒体技术在美术教学中的应用;第五章现代美术鉴赏与批评,论述当代文化与美术鉴赏、中西方传统美术鉴赏与批评、现代视阈下的现代美术批评与鉴赏;第六章中西方美术教育比较及其现代发展,论述中西方美术教育思想与方法的历史演变、西方现代

美术教育的多元发展、中国现代美术教育现状与创新实践。

本书重点突出以下特色：

学术性。(1)内容更新。例如，界定后现代主义思潮下美术教育的含义；美术教育教学目标的高位思考；欧美、澳大利亚等西方发达国家及地区的美术教育（或称视觉艺术课程）改革等。(2)开展中西美术教育改革、美术鉴赏、美术批评的比较研究。有比较才有鉴别，才能取长补短。著作中对于创作性艺术教学与创意、美术教育专业课程之“课题化教学模式”、现代视阈下的美术批评与鉴赏等都是比较研究的直接体现。(3)对当下中国美术教育研究做出全面的考虑，发现我们的优势和不足，积极探讨专业美术教育、高师美术教育、基础美术教育、社会美术教育的不足，并提供极具建设性建议。

价值性。把握创造、研究性学习与美术教育的结合，以此贡献于人类创造性实践能力高扬的未来历史，是本书的又一鲜明特色。

指导性。本书使读者掌握与 21 世纪相适应的美术教学理论，学会美术教学方法，并学会自主开发美术课程资源以及进行美术教学研究的方法，获得可持续发展的美术教学能力与研究能力，自觉应对美术教学的新挑战。

本书在撰写过程中，借鉴和参阅了部分专家和学者的研究成果，如黄壬来《艺术与人文教育》，张幼云《融合·互动·创新——中外美术教育比较研究》，钱初熹《美术教学理论与方法》，尹少淳《尹少淳谈美术教育》等，在此表示诚挚的谢意！详细的参考资料已在本书参考文献中列出，因资料繁复，可能有遗漏之处，还望同仁谅解。现代美术教育课题的史料性、学术性极强，著作中难免存在纰漏之处，恳请老师、同道们斧正。

作者

2017 年 5 月

目 录

前言

第一章 现代美术教育基本理论	1
第一节 现代美术教育的作用与目的	1
第二节 现代美术教育的规律	15
第二章 新型美术教育者的能力培养	23
第一节 美术教师的基本素养	23
第二节 美术教师专业技能的培养	38
第三节 创作性艺术教学与创意艺术教师的培养	56
第三章 现代美术教学设计及应用	62
第一节 美术课程备课	62
第二节 美术课程教案编写	65
第三节 美术课程教学导入技巧	76
第四节 美术课程教学问题设计	81
第五节 美术教学评价	84
第六节 美术教育专业课程之“课题化教学模式”	87
第四章 现代美术教育方法及应用	99
第一节 常用的现代美术教学方法	99
第二节 多媒体技术在美术教学中的应用	133
第五章 现代美术鉴赏与批评	138
第一节 当代文化与美术鉴赏	138

第二节	中西方传统美术鉴赏与批评	149
第三节	现代视阈下的现代美术批评与鉴赏	198
第六章	中西方美术教育比较及其现代发展	212
第一节	中西方美术教育思想与方法的历史演变	212
第二节	西方现代美术教育的多元发展	220
第三节	中国现代美术教育现状与创新实践	228
参考文献		264

第一章 现代美术教育基本理论

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 现代美术教育的作用与目的

一、什么是美术教育

美术教育肯定跟美术相关,与之保持着如影随形的关系。或许可以说,先有美术,后有美术教育。美术最初起源于造物,即利用手或工具改变材料的形态,创造可视可触的物质实体,满足人类的物质和精神需要。就我们目前的认知程度和范围而言,一个重要的假说是:人类是能够制作简单或复杂工具并高水平地使用工具的唯一动物。尤其在能够制作工具这一优势上,人类与一般动物形成了本质的区别。一些动物能使用自然“工具”满足自己的生存需求:猩猩能将长长的植物叶片伸入洞穴将白蚁弄出来享用;蜜蜂能依据本能的行为模式制作精美的蜂房,却不能制作和利用工具;鸟儿能将树枝和草茎等筑成巢穴,却依然不能使用工具。人类运用工具改变材料的能力是无与伦比的,这种能力实际上体现为造型能力。广义的造型能力,也即人类最早的美术能力。从这点判断,美术是人类最早也是最基本的活动之一,几乎

所有原始人类族群都有这种能力。美国学者房龙据此认为美术的起源早于哲学、政治甚至科学,一些心智尚未充分开化的民族很早就产生了自己的美术。

美术直接关乎人类的生存方式及进步。人类通过美术的方式创造图形和雕塑,表达思想和情感,进行交流,传播知识、价值观、态度和信仰。因此,美术很早就具备了一般的教育功能。这种教育功能体现为通过美术进行的教育(Education through Art),此为美术教育之一面。美术教育还有另外一面,即通过教育的方式传播美术的知识和技能,培养专门的美术人才,延续和发展美术文化。这是基于并旨在美术本体的教育,即美术中的教育。但人类早期的美术教育与我们今天的美术教育在形态上是完全不一样的,不可能存在我们今天如此正规、完整、丰富、系统且形式化特征鲜明的美术教育形态。在这漫长的过程中,美术教育在演变和发展,历经坎坷和艰难。

美术需要传播,自然要以人为载体,但美术教师作为一个职业,在人类社会的早期不可能是专职的,美术技艺的传播是由掌握技艺的人“业余”完成的。据传制作陶艺的技能就是由妇女传授的。而后,美术逐渐成为一种专门的职业,所谓“美术教师”也就随之出现。之所以给美术教师加上了引号,是因为那时的美术教师跟我们现在的美术教师有着很大的区别。他们本身就是美术的创作者,甚至主要身份是创作者,因为技艺高超、享有名气而开业授徒。再以后,美术教育以学院的方式进行,学习的内容不再是单纯的美术技能,美术技能与其他知识被揉成更大的知识团块,以帮助学生更好地形成从事美术职业所需要的综合知识和素养,而美术教师的职业也变得更加专门化。

美术教育起源于传授美术技能的需要,但人们也发现美术教育还能对不从事美术职业的人发挥作用,帮助他们更好地成长为一个高素质的人,所以在很早的时候,人们就主张对儿童实施美术教育,帮助他们成为品德优秀、趣味高尚的人。起初,这种教育主要面对贵族子弟,直到文艺复兴以后,人文主义者和启蒙思想

者开始关注对普通人实施美术教育。随着面向普通人的新式学校教育的诞生,尤其是工业革命之后,美术跻身于学校的美术课堂,成了课程表中的“永久居民”。

二、美术教育为社会培养有用的人才

(一) 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观的表达。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。

(二) 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。

(三)美术教育承担着传承文化的责任

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。基础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。

(四)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,人与人之间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,人们也把艺术看作一种用于交流思想和情感的特殊语言,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,这句话是否有点过于夸大视觉的作用?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,让我们看到了原始人类所看到的東西;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,从而焕发人的生命活力,维护人心灵的和谐和人性的完整。

(五) 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

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。

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发挥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技术意识;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。

三、美术教育在整个教育中的地位和作用

(一)奉献人的核心素养

核心素养有时被表述为跨学科核心素养。一个社会人,无论是作为独立的个体还是社会关系中的一员,无论是独善其身之人还是兼济天下之人,都必须具备一些基本的素养。这些基本素养是每个人都必须具备的,体现为素养的最大公约数,所以被称为核心素养。核心素养在不同的人身上有不同程度的表现,表现高的人称为素养高,反之就称为素养低。提高人的核心素养是全社会的责任,更是教育的责任;提高人的核心素养是各级各类教育的责任,更是基础教育的责任。

在最新的国际基础教育课程改革中,重视核心素养的培养是普遍的趋势。比如,澳大利亚国家课程标准就提出了学生必须获得10种核心素养,包括读写、计算、信息通信技术、思维能力、创造性、自我管理、团队合作、跨文化理解、道德伦理、社会交往能力等。

目前中华人民共和国教育部正在组织研制中国人的核心素养的构成模型,以便为教育提供更为明确的指向。一个由著名心

理学家林崇德教授领衔的研究团队提出了一个基本模型,该模型由社会参与、自主发展、文化修养三部分组成。社会参与进一步分成思想修养与社会责任、国家认同、国际理解、沟通与合作几个子项。自主发展进一步分为生命健康、学会学习、主动适应与创新几个子项。文化修养进一步分为语言、符号与表达、科技、技术与应用、人文与审美几个子项。当然,迄今为止这项研究结果不是所有学者均赞同,也并非完美无缺,但其中的一些内容应该说是重要的,具有一定认同度。对这些核心素养的形成,美术教育是有所贡献的,比如思想道德的培养。

借助美术培养人的思想道德是人类社会的基本行为,古今中外概莫能外。中国最早关于以美术进行道德教育的表述见于《左传》,其中提出青铜鼎器“在德不在鼎。昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸”(图 1-1)。这是从德的角度描述青铜鼎器的功用,所谓“使民知神奸”的引申义就是使老百姓知道善恶好坏。后汉王延寿在《文考赋画》中提出绘画的功能是“恶以诫世,善以示后”。

图 1-1 青铜器团和铭文的意图

南齐谢赫在《古画品录》中要求绘画要“明劝诫,著升沉”。唐代张彦远在《历代名画记》中也提出了“成教化,助人伦”的见解。现代的鲁迅提出了“美术可以辅翼道德”的观点,丰子恺则认为

“艺术是情愿做的道德”。西方哲学家柏拉图虽然对图画存有偏见,认为图画只是世界的幻象,容易使人耽于感官享受,但他也看到了图画对人的心灵具有潜移默化的作用,所以主张寻找一些有本领的艺术家,将自然优美的方面画出来,以陶冶青年高尚的审美情操,使他们能够脱俗流、免罪恶。拿破仑时代的法国新古典主义画家达维特更是公然宣扬美术的道德教化作用,认为美术是公民教育的一部分。必须帮助全体人民得到幸福和灌输必要的道德,并且必须宣传政治概念(图 1-2)。

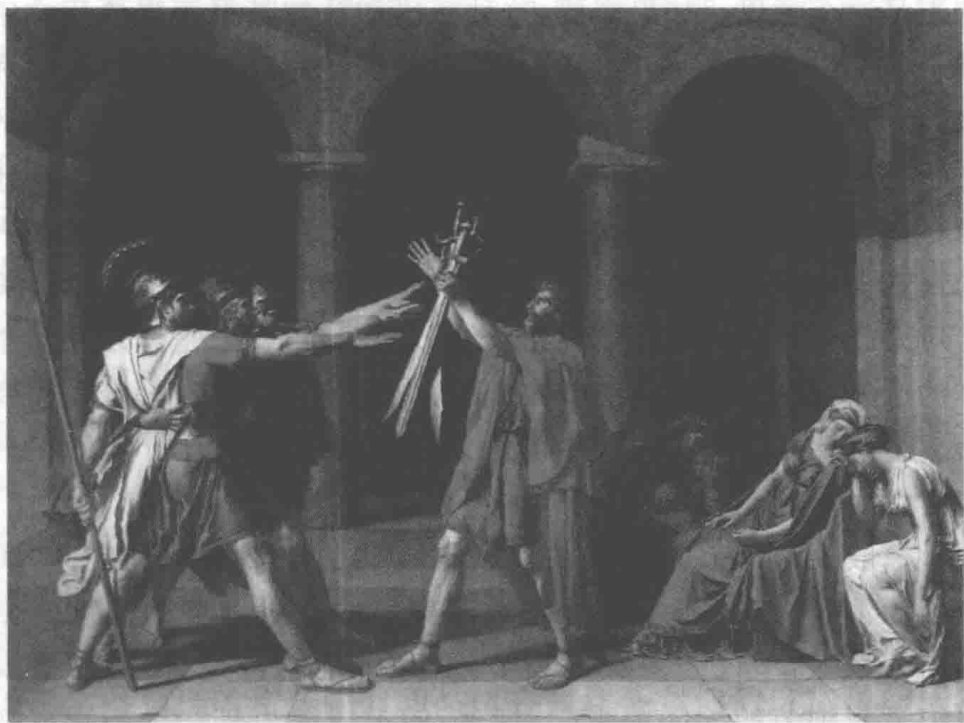

图 1-2 荷家四兄弟之誓言(达维特)

美术对公民核心素养的贡献,当然不限于为人的思想道德素养的形成和发展提供支持,也能在核心素养的其他方面作出贡献。

(二) 奉献独特的学科素养

学科素养有时被表述为学科核心素养。每一个学科都有其自身的特点,有相应的思维和行为特点与之“配套”,反过来说,只

要从事或学习这一学科,就能在一定程度上形成相应的思维和行为特点,这表现为特定的学科对人的素养的独特贡献。学了某个学科与没有学过该学科的人有什么不一样?这中间体现出来的差异就是学科核心素养。那么,美术能够提供什么学科素养呢?其一,感性品质。美术自然离不开抽象思维,但它并非在抽象的符号——概念上进行的逻辑推论,而常常是在具体的情境中对事物直觉性的感悟和认知。这种感悟和认知来源于对事物及其所处场景的整体把握,我们常说的“一看就知道是怎么回事”,表达的正是这个意思。如果需要,这种感悟和认知甚至不需要用文字和语言加以表达,一个图形或动作就能清楚地表明其中的意思和关系。此外,这种由视觉而来的感悟和认知又常常与我们所谓的通感相关,由视觉而唤起听觉、触觉、嗅觉、味觉和温度觉,从而还原事物最为真实本然的状态。美术中最重要的当属视觉,就对人的视觉训练而言,在学校教育中,没有哪个学科更优于美术。美术对人的视觉训练一是体现在对细节的观察上,二是体现在对整体的认知上。整体是由细节构成的大小不等的系统,一个人需要形成整体感,因为它是一种有意义的认知态度和有价值的把握能力。

一般人对细节的观察往往根据自己的生活需要和趣味,美术因为涉及表现和理解,所以学习美术的人对细节的态度常常超出一般人,不仅需要找到细节,看到细节的特征,而且需要发现细节与细节的异同关系。对整体的把握能力是一个心智成熟的人必须具备的,儿童和成人的一个重要区别即在于此。在美术中,整体是一个非常重要的概念,对整体的习惯性认知和把握需要通过长期的学习、体会和练习才能获得。对整体的认知、把握和处理能力是美术欣赏和创作的基本能力,也是社会上各行各业以及个人生活所需要的基本能力。其二,想象力。想象力总是指向未知和未成的,中国人所熟知的“嫦娥奔月”就是一种高度想象力的结果。人类在未知月球状态的时候都会想象不同的月球境界,并经过努力奋斗,最终实现了人类的登月行动。想