

美术教育研究与案例

陈晓璐 张田力◎著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

图书在版编目(CIP)数据

美术教育研究与案例 / 陈晓璐, 张田力著. — 北京:
九州出版社, 2018.7

ISBN 978-7-5108-7366-9

I. ①美… II. ①陈… ②张… III. ①美术教育—教
育研究 IV. ①J114-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第159782号

美术教育研究与案例

作 者 陈晓璐 张田力 著

出版发行 九州出版社

地 址 北京市西城区阜外大街甲35号(100037)

发行电话 (010)68992190/3/5/6

网 址 www.jiuzhoupress.com

电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com

印 刷 廊坊市海涛印刷有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 16开

印 张 8

字 数 130千字

版 次 2018年8月第1版

印 次 2018年8月第1次印刷

书 号 978-7-5108-7366-9

定 价 32.00元

★ 版权所有 侵权必究 ★

前言

随着时代的发展，教育在促进经济和社会全面进步中扮演着重要的角色，并持续提供精神动力和智力支持。长久以来，无论中外，学校教育的主要渠道就是分学科的教学。它占用的时间最多，教师和学生花费的精力也最多。尽管世界各国的教育改革运动从未停止过，且近年来十分活跃，但学科教育仍采用学科教学的这一载体自觉不自觉地传播着宝贵的人类知识财富。

任何事情想要达到一定的高度，首先要有对应的目标，学习也是如此，若想在美术教育领域攀爬至更高的高度，首先便要对自己有对应的目标，在阅读参阅本书的同时，每一位读者心中也应有此类的目标，笔者为读者提出两点基本的目标要求：

第一，要重视基本概念、基本规律的教学。通过教学，使学生掌握美术教育的概念、特点、历史发展和相关理论知识，学会设计和实施美术教学活动。

第二，注重理论联系实际。美术教育是一门复杂并涉及广泛领域的课程。教学中除介绍美术教育的基本概念、基本理论知识外，还应向学生讲清楚美术教育与其他学科领域、社会活动领域的关系，引导学生结合生活、运动、游戏、学习的现状，思考和分析问题，培养学生独立思考、分析问题和解决问题的能力。美术是理论与实践性都比较强的学科，在教学方法上宜采取多种教学形式。基本规律以教师讲述为主，方法、活动设计等以讨论、合作学习及案例分析的形式为主。

近些年来，美术教育越来越受到普通民众的重视，但不可否认的是，从前普遍的文化课侵占美术课的现象仍然没有消失，而大多数人对此皆持不以为然的态度，归根结底，还是因为对美术教育的认识不够深入，才忽略了学生精神上需求和表达的重要性。与已有的同类研究成果相比，本书所传递的内容有以下特点：

第一是全面性。本书的前半部分的大量篇幅，都是围绕当下美术教育的综合特点的现状进行跨学科和跨领域的分析与探讨。内容广博，信息量丰富，以期给新时代的美术教育者更全面、更综合的知识。

第二是时代性。每一个时代都有优劣和特点，每一个时代都需要认真的对待和分析，当下时代的美术教育有着这个时代鲜明的特征。本书注重采用流畅而又平实的语言，结合新时代教育者和被教育者的个性特点，深入浅出地娓娓道来，避免流于空洞与说教，以期提高本书的实用性。

第三是实用性。如果理论无法落实到实践当中的，那么这本书的价值一定大打折扣，故追求实实在在的实用价值是作者的诉求，书中大量的案例真实且具备研究性，辅以多角度的解读和分析，为每一位读者奉上最为专业的细节剖析，以求夯实每一位教育工作者的知识体系，给读者更多有益的教育启迪。

本书在写作过程中得到了相关领导的支持和鼓励，同时参考和借鉴了有关专家、学者的研究成果，在此表示诚挚的感谢！由于时间及能力有限，书中难免存在疏漏与不妥之处，欢迎广大读者给予批评指正。

目 录

第一章 理解美术教育学	1
第一节 美术教育学界说	1
第二节 美术教育价值	22
第三节 美术学科教育学与其基础学科的关系	27
第四节 美术教育的种类与区别	30
第二章 美术教育发展历程	33
第一节 美术教育学的产生与发展	33
第二节 美术教育学的演进	35
第三章 关于美术教育学科研究	59
第一节 美术教育学研究目的	59
第二节 美术教育学研究意义	64
第三节 美术教育学研究目标	68
第四章 美术教育的功能和价值	71
第一节 美术教育的功能	71
第二节 美术教育的价值	81
第三节 美术教育的人文追求	87
第五章 美术教育的方法模式	92
第一节 美术教育的基本方法与模式	92
第二节 建构开放性教学实践体系	98
第三节 小学美术课堂互动教学模式的实践研究	105
第六章 美术教学评价	116
第一节 评价的辩证性与现实性	116
第二节 评价与美术教育质量的改善	118
参考文献	122

第一章 理解美术教育学

21 世纪的竞争，是综合国力与公民素质的竞争，但首先是人才的竞争。由于人对美的感知力、鉴赏力、表现力和创造力是现代社会人的文化素质高低的重要体现，为了培养在国际上具有竞争力的人才，许多发达国家将美术学科列入 12 年制基础教育的核心课程之中，给予艺术教育以重要地位。中国已经认识到，“没有艺术的教育是不完全的教育”。近年来从幼儿园、九年义务教育至高中，都将美术列为必修课，而且在消减其他学科课时的同时增加美术课时。这种巨大变化，正是教育适应社会发展的需要，适应培养 21 世纪现代化未来人才的需要所做的调整。本章主要介绍了美术教育学的基础知识，包括：美术教育学的概念、本质、特点、性质、价值及与其他学科的关系等。

第一节 美术教育学界说

一、美术的定义

美术，作为概念它是一个舶来品，但作为文化现象，它却与人类同时诞生并延续至今。理论上的美术指称，是美术家与美术作品的集合，它是美术家运用一定的物质材料和造型手段，创造出的占有空间形态的视觉艺术。

美术家是社会中特殊群体，他们富有情感并有着思想，他们掌握着某种造型手段，可以运用视觉语言塑造艺术形象。美术家带着自己的思想与情感，深入社会生活，体验感受社会生活，一旦他们的情感和思想与体验的对象发生碰撞时，便产生了创作的灵感，于是，他们便会将体验感受的对象收集起来成为创作的素材，最后通过艺术构思，借助于事先掌握的造型手段，运用一定的物质材料以艺术形象的方式给表达出来，形成美术作品。美术家、美术作品以及美术家的创作共同构成了人类社会的美术现象。

美术作为一种特殊的文化现象，其概念的内涵还会随着社会文化的变化而发生改变。每个时期的美术现象都会对应地体现当时社会人的生活经验，反映当时人的观念，社会的发展与演变必然带来美术内涵的变化。早期的美术与人们的日常生活紧密相连，它体现为生活中的实用物品，慢慢地，这些物品从实用中游离出来，成了人的生活经验与观念呈现的独立物。如从建筑、器物装饰中独立而出的平面形态的绘画，从建筑与器物形态逐渐独立为立体的雕塑等等，都是独立美术品产生的重要现象。再如，书法就来源于早期实用性的文字书写，摄影则来源于实用性的照相等。这种独立而出的美术品，它的文化意义便

更为集中地指向了人的精神。

作为精神指向的美术,20世纪随着现代主义文化的泛化,其形态也在发生着变化。美术的“可视性”,由“直观”而演变为“理解”,它将视觉的感觉与认识,转化为体验的感觉与理解,美术作品的形态成了美术家表达情感的媒介物。这种借助于“视觉”而对“视觉”的叛逆,将美术的文化性质升华为一种纯粹的精神表现,它紧紧贴近人的情感,让人在看的过程中通过“热烈”或“冷静”与之产生情感的共鸣。欧洲印象主义还在努力捕捉视觉“印象”给我们带来的真实感受,到了后印象主义,视觉的感觉与认识便开始和体验的感觉与理解发生融合,我们已很难从塞尚的作品中去对应原先视觉的感觉了,他的几何体对物象的概括,更多需要你去理解。到了现代派,全然不是过去的观念,虽然它的“架上”性质没有改变,物质材料一如既往,但这时的美术品全赖于观赏者通过“看”去体会与理解了。中国美术品注重体验与理解虽然远远早于西方,但没有走极端。早在元朝,倪瓒就说过:“逸笔草草,聊写胸中逸气。”美术品中的艺术形象早已成了美术家表达情感的媒介物。只不过中国美术家没再继续从观念上进行超越而已。

随着西方后现代对现代的解构,美术文化的视觉性质进一步发生变异,过往的“架上”性质与非“架上”的装置、行为、新媒体、概念、地景等新技术,二分天下。非架上不再把架上的审美意趣与情感传达作为美术的标准,而更加注重于观念的表达。美术也从概念中侧重于审美与情感的性质真正演变为“观念”的视觉艺术。

作为视觉艺术的美术,虽然今天已无法为之寻找到恰当的认识与理解的标准,但多元的状态并不妨碍我们对美术的理解。它将使我们对美术传承方式的思考引向深入,同时作为教育的美术学科,因为其自身的多元丰富性,也为教育带来更多的积极意义。

二、美术教育是什么

将“美术”与“教育”合在一起,就形成了美术教育。因此,美术教育的定义是:以美术学科为基础的教育门类。美术教育的目的是:延续和发展美术的知识与技能,以满足人类社会物质、精神和文化的需要;健全人格,形成人的基本美术素质和能力,促进人的全面发展。换句话说,美术教育如同语文教育、数学教育一样,是一种学科教育。任何学科教育都是由学科本体和教育功能构成的,学科本体指该学科的知识与技能体系,教育功能则是该学科对人的心智和身心的良性影响。由此可见,美术教育是美术作为学科在教育中的呈现。从表面上看,美术教育是一个完备的独立系统,但实质上,系统中有两个重要因素:“美术”与“教育”,它们或轻或重影响着系统性质的变化,从而形成不同价值与目的指向的美术教育。

“美术教育”这一术语最早起源于19世纪的德国。“美术教育”一词在德文中为Kunst Erziehung和Kunstlerisohe Erziehung,在英文中为Art Education。美术教育是人类重要的文化教育活动,它因人们延续美术文化、传播社会知识、表达内心情感、满足审美需求的愿望而产生,并随着人类的进步和社会的发展而渐趋成熟。作为一种重要的教育门类,美术教育以其独特的方式发展和完善人的精神与肉体,促进着人类文明程度的提高。可以说,美术教育作为一种教育现象,是一个历史事实;而作为学校教育的一个科目,则是近代教育的产物。美术教育的内涵丰富,外延宽广,不同国度、不同时代的人们对其理解也不尽相同。作为近代美术教育发源地的德国,从19世纪开始就比较重视美术对人的

素质的影响,将美术教育视为一种文化哲学的应用学科,其目的在于纠正科学理性主义给社会及人类带来的负面效应,以完善人格,表达个性,陶冶情操,提高民众的审美趣味。德国艺术教育运动的先驱利希德瓦克就是针对唯理主义独霸欧洲,人间生活唯理是则、寡无情趣,而极力倡导艺术教育的。美国美术教育则从一开始就带有浓郁的实用主义色彩,其目标主要是为蓬勃发展的资本主义经济培养具有一定审美能力及识图、作图能力的劳动者。19世纪美国马萨诸塞州通过了《工业图画法案》,以及英国人史密斯在该州的美术教育活动中典型地体现出这一倾向。同时,美国的美术教育也帮助人们从美的角度选择日常生活用品和服饰,美化环境,欣赏和评价各类美术作品,发展个人创造力。

三、美术教育学概述

(一) 美术教育学的概念

对于美术教育学的定义,我们可以从“宏观”“中观”“微观”三个层面来理解。从“宏观”层面看,美术教育学是以普通学校的美术学科教育为对象,研究其与社会、与人的发展,以及其教育现象,运用分析、归纳、定量等方法,回答美术学科教育是什么,揭示其本质与规律,为美术教育实践提供理论基础的一门教育科学。

从“中观”层面看,美术教育学作为教育科学体系的一个组成部分是以学科形式呈现的。这里的学科,取学术学科之意,正是若干门研究教育的学科构成了整体的教育科学。美术学科教育作为单独的学科,对美术学科教育的各个方面进行研究,尤其要重点探讨美术学科教育、课程和教学等问题,以规范和理论演绎方法为主,来回答“美术学科教育应当做什么”和“应当怎样做”的问题。其既是为了从理论上充实整个教育科学,更主要的是为美术学科教育实践提供理论与规范指导。在这个意义上,美术学科教育应该是一门应用科学。其研究目的不仅在于揭示其本质和规律,更主要的在于怎样使美术学科教育的规律转化为可应用于实践的指导思想及行为规范。

从“微观”层面看,美术教育学作为师范院校美术教育专业的一门课程,属教育学下位的学科。虽然教育学已经揭示了教育的本质与规律,然美术教育学还应结合普通学校美术学科教育实际与授课者的实际,进一步回答“美术学科教育是什么”,它的特点和价值及其客观规律;尤其要重点回答“美术学科教育应当做什么”和“应当怎样做”的问题,旨在指导美术教育实践。前者着眼于美术学科教育的实然状态,是对美术学科教育的客观研究,表现出对知识取向的追求,以使學生得到价值判断的事实依据,从而提高學生的美术教育理论素养;后者关注的是美术学科教育的应然状态,特别是通过研究课程与教学对美术教育加以规范,表现出对工具取向的偏重,以使學生今后的从教有所遵循。这样,美术教育学便是以美术学科教育的一般理论和学校美术学科教育实践规范为主要内容的课程。

从以上三个不同层面对美术教育学的界定可以看出,它们以普通学校美术学科教育为对象之研究的一致性和各研究侧重点的稍许不同。这样理解美术教育学,便可以将其与“美术学科课程论”“美术学科教学论”以及“美术学科—教材教法”区别开来。

（二）美术教育学的研究对象

美术教育学是研究美术教育实践的科学，是研究美术教育现象并在理论层面上探索美术教学实践的一门科学。

美术教育学作为美术学与教育学之间的边缘交叉学科，是一门新兴的社会科学。美术教育学不仅运用教育学的一般原理来研究美术教育的规律，更重要的是要探索美术教育所起的作用及其社会学意义，明确美术教育的目标与方向，发挥美术教育的功能与作用，把握美术教育的历史与发展的形态及其基本特点，从整体上、宏观上以及诸学科的理论高度上来阐明与论述美术教育的理论和方法。

从教育理论方面阐明美术教育在人的全面发展教育中的重要作用。美术教育学是在中国素质教育的过程中加强美育教育、重视美术教育的背景下产生的。它的产生与发展标志着中国艺术教育理论上升到一个新的高度，也标志着中国美术教育事业进入了一个新的发展阶段。

美术教育是培养人的一种社会现象，也是一种文化现象。作为历史的存在，美术必须符合文化的真实存在，它随着文化的发展而发展，文化的变化必然导致美术的变化，文化的积累必然导致美术的积累。正因为如此，它同社会的发展，人的发展有着不可分割的密切联系。美术教育是以美术为媒介的教育，是审美教育的核心，是整个国民教育不可缺少的组成部分。然而美术教育要研究的首要问题是：在整个教育的过程中，美术起什么作用，它的价值意义是什么？怎样对待与认识美术教育，它的基本思想与内涵是什么？因此，从广义上讲，凡是能通过美术影响人的思想情感、道德情操、价值观念、开发智力、增进知识技能、提高审美文化修养的美术活动都属于美术教育的范畴，是美术教育研究的对象。按国家的要求，有组织、有计划、有目的进行的学校美术教育，是整个社会美术教育的重要组成部分，是美术教育学要研究的对象，但各类美术教育是相互作用的，非学校因素的美术教育不仅常常以补充、加强、代替或糅合的方式给学校美术教育以影响，其自身在社会中也有重要作用。对于这个各类美术教育的研究，也是美术教育学不可忽视的部分。

美术教育学是以美术教育为其研究对象，是研究美术教育现象及其规律的一门科学。

（三）美术教育学的性质

美术教育学的性质主要体现在以下三方面：

其一，理论性。所谓理论性应体现为对现实事物的概括性的知识体系，必须具有抽象与概括的品性。唯物辩证法认为，世界上万事万物的发展变化都有一定的规律。每一事物都具有自己的本质属性。事物本身各部分之间都有其有机的内在联系。美术教育这一事物也是如此，同样具有自己的发展规律和本质属性，它的各个部分之间和每个部分之中同样具有有机的内在联系。把这些发展规律、本质属性和内在联系科学地揭示出来，加以总结和概括，进行科学抽象和理论提升，也就成为美术教育理论。美术教育正是这样一门理论性学科。

其二，综合性。美术教育学是一门边缘学科、交叉学科，具有明显的综合性。是两门或两门以上学科为基础，相互关联、相互作用而发展起来的科学。它是美术学科专业理论

知识与技能技巧如何在美术教学实践中与教育学、心理学、生理学、哲学、文艺学、美学、社会学、测量学、统计学等学科的知识相互渗透、相互融合,构成一个多学科、多层面、多渠道、多类别互相联系的美术教育学的整体,它借助于三论(系统论、信息论、控制论)的系统方法,构建起自己别具一格的学科内容体系和研究方法体系。是美术各科知识、理论的综合;是专业课与教育课各方面知识、理论的综合;是美术教学实践与美术教学理论的综合。对美术教学的各种专题研究,如美术教学的目的论、方法论、教材论、教师论、学习论、智育论、德育论等等,都必然导致整体研究。这样就能多给对象一些“全面性”、“发展性”、“立体性”的理论知识与技能技巧,以适应当今社会对人才综合能力的需要。美术教育学的综合性是它的一大优点,就像许多新型学科一样。

其三,应用性。美术教育学又是一门应用学科。它产生和发展的原动力就是学科教育实践。世界上的理论有三种:基础理论、应用理论和技术理论。美术教育学是应用理论,它来源于美术教育实践,反过来又指导美术教育实践。历来如此,未来也如此。对于当前即将从事或正在从事美术教育或研究工作的教师来说,实践(或应用)还有直接的现实意义。研究美术教育的历史和现状靠的是广大美术教师的教育实践。研究美术教育的未来,自然也只能靠教育实践。我们必须投身到火热的美术教育实践中去,汲取营养,充实自我,经受检验,指导教学。只有这样,美术教育学才能既是美术教育实践的闪光结晶,又是指导美术教育改革的行动指南。

(四) 美术教育学的本质

通过对美术学科教育与教育、与美术关系的分析,可以认为:美术与教育的统一决定着美术学科教育的根本性质。因此,美术学科教育的本质就是:美术学科教育是根据社会需要,有目的、有计划、有组织地传递美术文化,提高学生的美术文化素质,促进学生全面健康的发展,成为社会需要的合格成员的社会实践活动。概括地说就是传递美术文化与育人相统一的社会实践活动。

传授美术文化,最根本的出发点是为了满足人类生存、发展和精神的需要。这既是美术教育的原始目的,也是现代美术学科的教育目的。美术渗透到了现代社会生活的方方面面,成为现代社会人的生存方式和精神生活的重要因素。试想,一个不懂图像传达、不能识读生活用品的图像说明书的人,怎能正确操作使用购得的物品?一个不能识辨生活中随处可见的标志的人,在现实生活中怎能不困难重重?对于人类创造的美术文化不能享受、不会运用,又谈何生存质量?现代生活离不开美术,培养人接受美术能力,就是为了人能适应由美术营造的视觉世界的社会生活;培养人的美术能力,可使美术得以继承、延续和发展,进而更好地创造新的美的世界。而且美术知识与美术能力,是现代人必备的知识与能力结构的重要组成部分。没有受到美术学科的教育是缺憾的不完全的教育。

美术学科作为学校的教育科目,必须承担育人的任务。所谓育人,就是使学生的人格得到全面发展,成为社会需要的人,这是教育最终目标。育人必须通过传授人类文化知识和技能过程形成人的社会性,必须依托学校诸多学科共同完成的。各学科借助于人类文化的教育价值去发展学生的人格,使学生成为伦理、道德、心智、身体全面发展的人。

美术学科不可能脱离教育的育人的本质和目标。这不仅由于有基础教育法的规定,而且因为传递美术文化的自身就是审美教育,含有道德教化、认识美丑、陶冶情感等等内容

和功能。现代教育已将教学过程的诸环节、诸因素，都作为育人的重要手段。所以美术学科教育必须是促进学生美术文化素质提高、人格全面发展的教育。

（五）美术教育学是一门新兴的教育科学学科

美术教育学是在美术学科教学法与教学论基础上发展起来的新兴的学科教育科学。20世纪30年代，美国学者便开始了对学科教育学的研究，至20世纪70至80年代，日本、苏联等国学者也从学科教学转向学科教育学的研究，并出现了一批著述。中国自新中国成立后的几十年中一直是使用统编教材，课程标准、学科目标和教学内容都是由国家统一制定的，从事学科教育的工作者只需研究教学法就可以了，所以学科教育学迟迟未能提上日程。研究只局限于教材教法层面，事实上是以承认现有教材的合理性为前提，而现有教材的合理性并非必然。对教材合理性研究的回避，必然限制对教材教法的深入研究，从而也就遏抑了教师主动性和积极性的充分发挥。教学法本身主要是阐述实际有用的教法，作为学科而言，缺乏完整的理论体系，这势必影响学科的科学性，影响实际应用的广度和深度。

1978年之后，随着改革开放和教育的发展，从事各学科教育的学者，觉得有必要对学科教育从本质、功能、原理等方面进行更为深入的研究，以确定其特定的价值。尤其从事美术学科教育的学者，为了引起人们对艺术教育应有的重视，争取艺术教育在基础教育中应有的地位，更是如此。

20世纪80年代，邓小平提出了“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的方针。随着国外各种先进课程教学理论的引进，以及中国课程政策的变化，各地先后开始以“三个面向”为指针编写地方教材。各地美术教材纷纷以新颖活泼的面貌呈现，极大地促进了对理论依据及其学科教育的全面深入研究。1986年国务院学位委员会正式将“教材教法”更名为“学科教学论”，确定其学科地位。依顾明远主编的《教育大辞典》第一版对“学科教学论”的阐释，“学科教学论”即以某门学科教学的规律为主要研究对象的教學理论。比之教学法，学科教学论对教材合理性的研究和探讨相对全面些，还探讨教学的过程、方法、组织形式等，而且，它在理论体系上趋向完整性发展。不过，学科教学论仍然是在承认现存学科设置之合理性的基础上，研究各门学科的教材及其他有关问题，再者，虽然它在理论体系上有一定的完整性，但是它仍然侧重于操作层面，缺乏对学科教学论的理论基础等的研究。

随着研究的深入，中国学者逐渐认识到为适应社会对现代化人才的需要，现代化的学科教育应加强对教育目标整体化、对教养与训育的统一、对教育目标、教学过程、教学内容、教学方法的统一性的研究，突出对学生主体发展的自主性、能动性学习的研究，以促进人格的全面发展，不仅过去的“教材教法”已经过时了，甚至“学科教学论”也不能满足教育发展的需要。因此，学科教育学的建设终至日程上来。

前北京师范学院于1986年成立了“学科教育学研究中心”，并于1988年率先发起有28所高等师范院校参加的“学科教育学研讨会”。此后，高校对学科教育学的研究方兴未艾。一次次全国性的学科教育学研讨会陆续召开，同时出版了大量的各分科的学科教育学著作以及其他文献。随着1988年国家教委颁发新的美术教育大纲和各地新一轮教材的编写，美术教育研究愈加深入。在教育发展的潮流中，美术教育学以活跃的英姿诞生并趋向

成熟,此为历史的必然。

美术教育学的研究首先是提高了研究的理论层次,充实了研究的理论基础,如美学基础、美学基础、教育学基础、心理学基础、哲学基础等,从而克服了原美术学科教学论偏重操作层面、忽视理论基础研究的缺陷。其次,在研究视野中提高了美术学科教育途径的完整性,在教学论的研究视野中,美术学科教育的途径局限于课堂教学,而在美术教育学的研究视野中,美术学科教育的途径不仅包括课堂教学,还包括其他各种途径。

四、美术学科教育的特点

美术学科教育特点,是美术学科教育本质的重要方面,是区别于其他学科教育的根本所在,也是不同于其他美术教育的根本所在。研究美术学科特点,是研究美术课程和教学的基础,也是美术学科教育学必须回答的问题。因此,具有重要的理论意义。美术学科教育特点,是由中小学校教育 and 美术的特点所赋予的。

(一) 中小教育赋予美术学科教育的特点

美术作为中小学校教学学科,是中小学校素质教育的组成部分,是实施美育的重要途径,是中小学校教育的工具和手段。它协同其他学科以及其他教育方式,对教育对象施加影响,培养受教育者成为未来的高素质的国民和时代需要的有用人才,为受教育者的发展奠定基础。所以,中小学校美术学科的任务,也必须是面向全体儿童少年进行的有质量的素质教育。美术学科教育的全体性、质量性与素质教育性,便成为与其他美术教育——社会美术教育、家庭美术教育 and 专业美术教育不同的根本所在。

1. 面向全体的、具有质量保证的素质教育性

(1) 全体性

美术学科教育的全体性是指美术学科教育面向的是全体学生,即全体在学的社会成员。美术学科教育的全体性不仅有国家的教育政策法规作为保证,而且现行基础教育的主要教育方式以及未来教育技术的发展也确保了其全体性的达成。

首先,按照九年义务教育的要求,美术学科教育是中国全体公民在中小学阶段所必须接受的。国家还颁布一系列的政策决定,如《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》《国务院关于基础教育改革与发展的决定》《基础教育课程改革纲要(试行)》等,与中华人民共和国义务教育法一道,为贯彻美术学科教育的全体性提供了坚实的政策法规依据。

其次,现行中小学的主要教育方式是班级授课。300多年前,捷克教育家夸美纽斯(1592—1670)提出了学校教育以学年制班级授课,以保证入学全体成员都受到同样教育,自此,班级授课制沿袭至今。在当今学校教育改革声浪中,不断有人提出开放式教学和网络教学,以打破课堂的局限,其中不乏道理。但年级制,班级授课的教育方式,在今后较长的时期内,不会有根本性的改变。班级授课的形式,是教学面向全体学生的根本保证。

美术课堂教学中,大部分时间是教师辅导学生创作设计练习,教师需要以同等的爱心关注每一个学生。若长期将教学精力、时间只集中于个别学生身上,而忽略了受教育者的大多数,势必会挫伤大多数人的学习积极性,直接影响学生的美术学习成效,有违于美术

学科教育面向全体的要求。全体性要求教师在辅导练习时,着眼于全体学生,使所有学生都受到教师的关注、指导和鼓励,使所有学生都学有收获、都能在自身的基础上得到发展,享受成功的愉悦。

面向全体学生,还需要考虑课堂教学的组织性。为了保证全体学生真正参与到美术学习活动中来,体验美术活动的乐趣,学到基本的美术语言表达方式、方法,学到美术欣赏和评述的方法,教师要顾及学生的接受状态与学习情绪,维持课堂秩序,营造课堂氛围。因此,要加强课堂教学的管理,进行组织教学,以保证全体学生精力集中地正常学习。

最后,现代教育技术发展飞速,人们在不断开发面向学生的教学技术和设备,面向学生意味着未来的教学技术和设备会越来越关注学生的个体差异,趋向于满足学习的个性化需求,美术学科教育的全体性就不仅仅是在数量上的保达标,将有更高层次的质量保证。

(2) 质量性

学校教育不同于社会和家庭教育的一个重要特点就是,学校教育对于教育质量性的严格规定和主动追求。为了保证全体学生受到具有一定质量标准的学科教育,国家或地区制定了统一的课程标准(或教学大纲),编写教科书。师生的“教”与“学”是遵循课程标准,按着规定的教科书和学校课程计划进行的。课程标准目前是由国家制定的,在学科教学上具有指导性和建议性。教科书是将课程标准具体化的教材形式,是师生课堂教学的依据。教科书一般由专家和优秀教师集体编撰,经过教育部审批,能准确地体现课程标准的教学要求,会比由教师个体设计的教学进度与教学内容更科学更全面。一个地区诸多学校使用同一版本的教科书,会便于教学的研讨与管理,有助于提高教学质量。教学按学校计划进行,能保证全校各学科课程的实施和教学有序地运行。两者都是为了避免教学的自由化、随意性,避免降低教学的质量。

在课程标准的制定与教科书的编写过程中,必然要考虑教学目标的高低、教学内容的难易,即对质量标准予以确定。在实际教学过程中,教师有必要,也应该根据本地区特点和本校学生的具体情况,在教学目标和教学内容上作适当的调整、更改或补充,尤其美术学科的自由度更大些。但调整、更改或补充必须符合美术学科课程标准,符合学生实际,是学生可以达到和能够接受的。

教学内容涉及学生能力的差异性,这是任何学科都存在的问题。美术学科在理论性内容讲授方面,应力求做到深入浅出、通俗易懂。至于在艺术表现能力上,可针对学生个体差异分别提出不同的具体要求。只要学生学有所获,就不必严格划一。美术学科是最尊重学生个性的学科之一,学生在审美取向、艺术表现等方面因性格、气质等原因表现出差异,应予以呵护和尊重,并引导其正确发展。

课堂教学过程中,如果只顾及少数超常学生的意趣和水平,或者仅留意某些滞后学生的兴致和程度,而忽略了大多数学生的学习,都是有悖于教育、教学的全体性和质量性这一规定性的。

此外,为了保证美术学科教学质量,人们还制定了一系列教学原则。有关领导部门还要组织教师对美术教学方法进行研究。对于教学需要从多维度、多方面、多层次予以评价。

全体性与质量性是各学科都具有的共性。我们之所以提出,一是以此区别于社会和家庭的美术教育;二是因为存在着一些严重影响美术学科教育质量的现象,如个别不懂教育

的学校管理者经常占用美术课时为他用；教师因美术教学自由度大而过于随意等等。这些都属于有悖于《义务教育法》第三条与《未成年人保护法》第十三条的教育行为。

（3）素质教育性

素质表示了事物主体的原本、单一、无修饰的以及因意识而具备的相应特性或性质。素质教育是对受教育者实施基本规则培训的过程，是受教育者的种种素质诱发、强化及其结构形成与完善的过程，是受教育者的质能及其体系形成和优化的过程，是各种素质互动影响的过程的总称。

九年义务教育是为人的全面健康发展奠定基础的教育，因而是素质教育。从主体的原本性质来看，除个别先天生理缺陷，如失明、失聪、色盲者外，人的感官都具有感知世界的能力，如眼睛能感知客观世界的形与色，手能触摸分辨物体的柔软与坚硬、光滑与粗糙等肌理、质感。人的这些感官与身体机能等，即为遗传素质。人的感官是不断进化的，是由生物性经过社会实践的影响而人化。人与动物都能听声看物，但人感受音乐与美术作品的内在精神与情感的耳朵和眼睛是动物没有的。这就是所谓的“内在自然的人化”。内在自然的人化程度，即感官的素质水平，是和教育有关的。教育学的素质概念，不仅包括身体素质，还包括文化艺术素质、思想品德素质、意志品质素质、创造性素质等等。而这些则更是与人的社会教育分不开的。人的这些方面的素质的普遍提高与完美，就是人格的全面健康发展与完美。

人的素质形成主要是在幼儿和中小学阶段，基础教育对人的素质形成具有关键性的意义，所以基础教育应更加注意对学生素质全方位的培养。中小学校的美术教育，既要注重美术本体，又要发挥美术的教育工具性能。注重美术本体即对学生实施以美术为中心的全面综合性美术教育。发挥美术教育工具性能，即在美术学科教育中，开发学生的右脑功能，培养学生的观察力、想象力和形象思维能力；培养学生创造性思维，使学生树立创造意识和提高创造力；发挥美术教学的陶冶、教化、提升情感的功能，使学生形成高尚的情操与品格；发挥美术的情趣性和情感性特点，使学生偏向科学理性的学习生活中增添活泼自由的情趣与活力，促进学生情感与理性间的平衡及身心的健康发展。综上所述，美术教学中要注意对学生进行多层面的教育，即注重身体、心理、文化、思想、品德等方面素质的培养以及学习习惯和行为的培养。这就是整体综合素质的培养和人格的全面健康发展，即教养与训育的统一，这也是中小学美术学科教育与其他美术教育的最大区别之一。

对学生进行以美术基础知识与基本技能为主的美术文化教育，就是要培养和提高学生的艺术能力与艺术审美素养。这是美术学科教育的核心。提高学生的艺术能力素质，是指提高学生艺术地认识客观世界，将认识以艺术方式进行表达的能力，以造型作为传达手段的能力。艺术能力素质，即对客观审美对象的感受力、鉴赏力以及对艺术文化的理解与批评能力。前者偏重于技艺与艺术创作，后者偏重于艺术史、艺术评论与美学等方面的艺术知识。所谓全面综合的艺术教育，就是指上述方面的综合，两者不可偏废。需要注意的是，两者都不只是知识与技能的掌握，更包含有艺术态度的培养。所谓艺术态度包括敏锐的视觉意识，对视觉现象和艺术作品能做出积极的反应；能自觉而大胆地应用艺术媒材和方法表达自己的思想和情感；能不断追求更高的审美品位，同时又保持自己独特的审美趣味。

我们在强调美术学科教育全体性和素质教育性的同时，也应重视对艺术超常学生的培

养。如果只提高全体公民的美术文化素质,却忽略了美术精英人才的培养,也是教育的失败。这种做法恰恰与素质教育背道而驰。素质教育强调学生的主体地位,提倡鼓励自主能动学习,强调学生身心健康地主动地发展,就应对学生先天遗传素质特点和个人发展兴趣予以充分肯定和支持,为其后可持续发展创造条件。因此,除美术课堂教学外,还应安排课外美术小组或美术兴趣小组,为美术超常学生将来的美术发展奠定基础。只有这样,美术学科教育才是完整意义上的素质教育。

2. 美术学科是对学生进行美育的主要途径

美育是建立新感性的教育,是内在自然人化的教育,是建立人类心理本体及情感本体的教育,是构建审美心理结构和提高审美趣味的教育,是促进身心健康发展和完善人格的教育。当今社会人际关系趋于功利、竞争越发激烈,大量理性知识的灌输使学生精神备受压抑,美育的提倡和实施,无疑具有推动和提高素质教育,促进协调学生和谐心理与人格以及协调人际关系等诸多方面的巨大意义。所以,美育主旨在育人。

学校各学科都肩负有美育任务,包括校园文化的美育。学校教育,通过多方面营造美育氛围和展开丰富多彩的美育内容,来完成美育任务。

美术学科教育可充分发挥其特有的认识功能、审美功能,对学生进行审美教育,使受教育者通过美术学科教学提高“对美的感受力、鉴赏力、表现力和创造力”,“以美引善,提高学生的思想品德;以美启真,增强学生的智力;以美怡情,增进学生的身心健康”,促进学生全面和谐的发展。

3. 基础性

中小学教育的对象是儿童少年,其教育被称为“基础教育”。顾名思义是强调基础性,即为儿童少年打好基础。那么“基础性”是什么呢?概括地说就是为使儿童少年学会做人、学会做事、学会学习和为一生可持续发展奠定扎实的基础。美术学科教育的基础性表现为两个方面:一是美术课程内容的基础性;二是育人内容的基础性。

(1) 美术课程内容的基础性

基础教育中的美术学科,承担着为学生学习美术、理解美术、具备美术文化素质奠定扎实基础的任务。美术课程内容的基础性表现如下:

①学习美术学科的基础知识与基本技能

美术学科课时有限,所选择的内容并未被大多数学生所掌握,导致美术学科教育失去了基础性的意义。因而,重新认识美术学科的基础、重新认识美术课程的“双基”是非常重要的。对此,在教学目的和教学课程两章中将作进一步的探讨。

②为学生的美术学习和发展打下学习兴趣的基础

课程内容如果以远离学生认识能力和生活实际的西法素描、写生、色彩和中国画为基础,学生于有限的课时内不仅学不会,还会将学习美术视为畏途。学生失去了学习美术的兴趣,即远离了美术。所以,美术学科的基础性,要体现能为学生打下学习美术兴趣的基础。教学内容要贴近学生,联系学生实际与经验,能满足他们的需要和欲求,能激发他们的学习兴趣和创作热情,使之感到学习美术充满乐趣,能获得成功和愉悦。学生有了学习美术的兴趣,就会产生学习的积极性,并能生活与学习中运用和关注美术。

③为学生能理解和享受美术文化而奠定审美能力的基础

前人为我们留下无数的美术遗存,它是人类珍贵的文化遗产。今日人们仍在不断创造

新的美术作品,设计新的造物,能够理解和享受优秀的美术文化,是现代人必备的素养。因此,美术课要为学生打下审美能力的基础。

人的审美很复杂,审美情趣有高低、雅俗之分,有文野、广狭之别,是人生观世界观的组成部分。审美能力也有高下之不同,是人的修养的重要方面。审美情趣和审美能力,是在审美活动中培养形成的,是审美实践的产物。美术学科基础教育应通过广博、多元、健康向上、充满意趣的教学内容,培养学生健康的审美情趣,使之道德纯洁、理想崇高、情趣高雅、情操高尚,为学生提高对美术的识辨力和审美判断力打好基础。

④培养学生的美术能力,为其发展奠定基础

培养学生的美术能力,是美术学科教学的基本任务。美术能力的构成是多方面的。它包括观察能力、想象能力、形象思维能力、形象表达能力和创造能力等。具体表现在:
A. 善于观察,能进行选择性的观察,具有观察的敏锐性;
B. 想象力的丰富性和创新性;
C. 形象思维的活跃性;
D. 发散思维与聚合思维的统一性;
E. 形象表达的技能性;
F. 将想象、思维等的创新性落实为现实存在的创造性。美术能力的培养不是一蹴而就的,需要通过美术教育打下一定的基础,这样,学生才能理解、运用和创造美术。这是为学生可持续发展所要奠定的基础。

(2) 育人内容的基础性

中国教育的任务和特点是培养学生成为社会化的人,是造就全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。1999年,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》要求教育“必须把德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育活动的各个环节中”。作为学校教育的美术学科,必须在教学活动中体现出育人特点:

①授业与传道的统一

美术的“载道寄情”赋予了美术学科内容的情感性和道德性,从而给美术学科施教时浸润人格教育和人文品格之养育提供了良好的媒材与物质基础。美术学科应保持美术“授业与传道”统一的优良传统,在课程内容与教学中目标明确地融入思想品德教育,在美术创作和美术欣赏教学活动中,通过激发情感的作用使学生形成集体主义意识、爱国主义情操,树立社会主义信念和社会责任感,并于教学中指导学生必须遵循行为规范而使人格高尚。

②为学生形成创新精神与实践能力奠定基础

美术具有贵在创新的特点,美术学科教学历来注重鼓励学生创新性,褒奖富有创造性的作业,认可学生个人独特的艺术表现和对美术作品的独特的审美感受与审美评价。

美术学科的动手操作性,即是培养学生实践能力的一个方面。美术学科的许多课业,如绘画创作、雕塑创作、设计应用、贺卡设计、邮票设计、居室布置、服装搭配设计、标志设计等,都是与学生生活实际紧密联系的动手实践。教学与生活实际密切联系,重视将新颖独到的想法向物质形式转化,这就为培养学生运用美术的实践能力奠定基础。

③为学生形成独立自主、自尊自强的个性品质奠定基础

弘扬培养受教育者的主体性,促进受教育者个性健康发展,成为当代教育追求的目标。这就要求从小培养受教育者的独立自主、自尊自强精神。学校的基础教育,应该培养他们独立判断、自觉、自理、自尊、自信,经受得住挫折与失败,使其树立坚韧不拔、吃苦耐劳的奋斗精神。这是人一生追求个人发展实现个人价值的基础。

美术的多元、开放、对艺术个性的强调与追求,以及美术学科教学中,学生独立进行艺术创造,教师对学生主体表现意识、独特的艺术手法、创作个性的尊重与承认,使美术学科教育与现代教育强调培养学生自体性和个性健康发展不谋而合,成为美术学科的特点之一。在美术学科教学中,学生对艺术大师的作品和传统艺术规范可以说“不”,可以以自己完成的作品证实个人创作的价值。作品的完成需要克服重重困难,不辞苦累,追求完美,学习艺术大师的奋斗精神。艺术个性化,有助于学生学会尊重他人的艺术个性和艺术创造,为形成对多元文化包容的现代人格特质奠定基础。

④民族传统与面向世界、面向未来的国际性结合

美术学科教学内容,既有原始美术、民族传统美术、民间美术的学习与实践,又不乏对当代前卫艺术的介绍与实践(如抽象立体构成、抽象绘画等)。在美术学科教学中,古老传统的民间美术可以变为现代艺术,现代艺术也可以融进传统的精神与技法。这种借古糅今、中外合璧的直观性结合,是其他一些学科难以企及的。而在美术学科的教材和教学中却是司空见惯,屡见不鲜。美术及其美术学科教学内容的广泛包含性提供了培养学生立足于本土,放眼世界,立足当前,放眼未来的精神特质的物质基础。

(二) 美术赋予美术学科教育的特点

1. 对物质材料的依赖性

由于美术物质材料具有天然特殊的审美属性,在创作过程中创作者往往对如何体现材质寻思回虑。创作者如果能恰如其分地把握运用物质媒介的表达特征,不仅美术作品因此增色,美术作品的物质媒介也会更加流光溢彩。一旦掌握了物质媒介的表达自由,物质媒介的天然审美属性便得以通过美术作品而显得更美。也是理解美术及其创作的过程,是提高审美能力所必要经历的。

2. 占有空间的可视的静态形象性

物质形态的美术形象,具体而明晰,人可以通过视觉一目了然地感知和把握它的存在,无须通过任何中介和想象。形象性就是指绘画的形象。的确,形象性是绘画的本质特点,形象可以是具体逼真栩栩如生。但形象也不一定只是逼真现实。还有,抽象作品的构成形式同样表达了作者对客观世界的认识和要表达的意图,当然也是一种形象。因此,美术作品的艺术形象,既指作品中具体的人物、动物、植物、景物、事物,更是指作品给人以视觉感受的总体构成形式。同时,它既是指抒发感情或表达审美理想的物化形态形式,也指表达观念创造的物态形式。

美术的形象,就是诉之于欣赏者视觉感官的艺术形象及形式。美术的形象是艺术的形象,它既是物质存在的形态,又有深层的精神内涵;既要有感性外观,又要有理性内蕴;既是外在的显现的形式,又要有审美情感的内容;既是源于审美客观,又是主体头脑中的审美意象。主观与客观、感性与理性、形式与内容、情感与理智的统一就是美术的形象,一目了然,耐人寻味,使人从中获取新的感受和理性思考。美术形象不仅是确定美术之所以成为艺术的基本素质,而且其艺术品格的高低、粗细、文野也是确定美术作品所具有的艺术价值的基本标尺。

美术的形象性特点,还表现在美术的创作过程中。创作者的创作灵感一般来自客观世界的形象对他的触发,艺术的构思以头脑中的表象开始,经过草图捕捉表象,以草图呈现