

新生代美术教育家书系

现象学美术教育学原理

· 谷涛 著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

新生代美术教育家书系 主编／尹少淳

现象学美术教育学原理

● 谷涛 著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

2013年湖南省哲学社会科学基金项目（13YB049）

2014年湖南省教育“十二五”规划课题（XJK014BTW001）

2014年湖南省普通高校教学改革研究项目（2014-1-380）

2016年湖南省普通高校“十三五”专业综合改革试点项目阶段性研究成果

图书在版编目 (CIP) 数据

现象学美术教育学原理 / 谷涛著. — 重庆: 西南
师范大学出版社, 2016.9

(新生代美术教育家书系)

ISBN 978-7-5621-8163-7

I. ①现… II. ①谷… III. ①现象学-美学-研究②
美术教育-研究 IV. ①B83-069②J114-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第196033号

新生代美术教育家书系 主编 / 尹少淳

现象学美术教育学原理 谷涛 著

XIANXIANGXUE MEISHUJIAOYUXUE YUANLI

责任编辑 / 鲁妍妍

整体设计 / 宋 宇 王正端

出版发行 / 西南师范大学出版社

地 址 / 重庆市北碚区天生路2号

邮 编 / 400715

本社网址 / <http://www.xscbs.com>

网上书店 / <http://xnsfdxcbs.tmall.com>

电 话 / (023)68860895

传 真 / (023)68208984

经 销 / 新华书店

排 版 / 重庆大雅数码印刷有限公司·贝岚

印 刷 / 重庆康豪彩印有限公司

开 本 / 720mm×1030mm 1/16

印 张 / 26.75

字 数 / 448千字

版 次 / 2018年3月 第1版

印 次 / 2018年3月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-8163-7

定 价 / 98.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话 / (023)68252507

市场营销部电话 / (023)68868624 68253705

西南师范大学出版社美术分社欢迎赐稿。

美术分社电话 / (023)68254657 (办) 13709418041

邮箱 / xszdms@163.com

任子弹落，让子弹飞

● 尹少淳

春夏秋冬，寒暑冷暖，日出日落，昼白夜黑，生物因寒暑而变化，因昼夜而动伏，不觉岁月如水，生命已至尽头。如此代代繁衍，生生不息，演绎着生命的故事，演奏着生命的乐章，给静寂之宇宙增添了无尽的生气和温暖。

独人为智慧之生物，乃发明“时间”以为衡量岁月之尺度，秒、分、时、日、周、月、年、世纪……于是“时间”成为自觉，既往可以扼腕叹息，未来可以引颈期待。以“时间”为参照和想象，可以加速，可以延缓。时间虽然是客观的，也是主观的，时间会因为我们的心情、态度而产生种种变化。时间如一间房子，或空空荡荡，或密密塞塞，或空或塞，端赖人之所为。

“代”是个时间概念，可以是历史划分的时期，譬如时代、世代、古代、近代；也可以是世系的辈分，譬如上一代、下一代。何谓一代，却并不确定。一代可以是数百年、数十年甚至数年、数月，信息时代之代际时间跨度越来越短。相对不同的事物，“代”的涵义并不相同。战机可以分为第一代、第二代、第三代，现在最先进的战机已臻第五代。

介乎于第四代和第五代，甚至出现了四代半战机。无线上网的标准乃根据上网之速率、容量及稳定性来划分，在经历了几代的发展之后，现在已经到了4G，而且5G已是指日可待。虽然每一代的差别难以明确界定，但代际之间都会有台阶性的进步。

人是如何分代呢？就家族而言，以吾辈为参照，父母是一代，其上的祖辈是一代；儿女是一代，其下的孙辈又是一代。过去结婚早，生育早，四代同堂的现象不鲜见；现在虽然人更加长寿，但因为结婚晚，生育迟，四代同堂的现象同样并不鲜见。学人的分代，虽然跟年龄相关，但更体现为师承和集群的意义。一般而言，老师和学生应该属于两代学人的关系，比如季羨林先生与钱文忠先生作为师生应该算作两代学人了。所谓集群，则在一个学术时代，有一群学人在一个学术现象和学术高峰中共同发挥着“加薪添柴”的作用。就如同20世纪50年代至80年代中期的“美学热”时出现的朱光潜、蔡仪、李泽厚、王朝闻、高尔泰等学人，尽管年龄差别很大，而且其中如朱光潜在20年代第一次美学热的时候就已经能呼气为云了，但依然可以从集群的角度归为一代。

取名“新生代美术教育家书系”，自然需要弄清楚什么是“新生代”。

“新生代”首先是一个自然科学的概念，主要在地质学上运用。

“新生代”主要指距今6500万年地球历史上最新的一个地质年代。其

前期被称为中生代，中生代的结束以恐龙的灭绝为标志。新生代时期形成了被称为新生界的地层，以哺乳动物和被子植物的高度繁盛为特征。生物界逐渐呈现了现代的面貌，所谓新生代，也即现代生物时代。作为社会意义的概念，“新生代”的用法广泛而模糊。“新生代歌手”“新生代农民工”“新生代作家”……都是我们耳熟的说法。概而言之，在社会学的语境中，新生代是一个相对的概念，相对于老一代而言，大致指称最新的一代，朝气蓬勃，富有锐气和创新精神，或许又隐含着些许不成熟的意味。

在美术教育理论研究领域的“新生代”又是何指呢？

不可否认，中国的美术教育研究自近代以来就出现过一些卓有贡献的美术教育理论家，如姜丹书、丰子恺等。但在前期，代与代之间并不存在“泾渭分明”的现象，似乎从 1949 年之后，代际的轮廓才开始变得略微清晰。尽管如此，我还是主张以一种模糊的态度加以区分，因为这样可以避免一些因认识上的差异而产生的争议。1949 年以后的第一代美术教育理论家差不多已经作古，第二代中的一部分人也已谢世，在世的一般都在 70 岁以上。第三代在 60 岁左右，抵近或超过退休的年龄，已经或将要陆续离开工作岗位。此后一代的理论家大致就是我意指的“新生代美术教育家”了。

这套书系的作者，也即所谓“新生代的美术教育家”，他们大致

有如下特点：其一，年龄跨度较大，最大的在 40 多岁，最小的也在 30 岁左右；其二，基本上在高校从事美术教育的教学和研究工作；其三，大多数均有博士或硕士学位；其四，也是最重要的是他们对美术教育怀有深沉的感情并具有深刻的认知和丰富的经验。

清人赵翼《论诗》中有云：“李杜诗篇万口传，至今已觉不新鲜。江山代有才人出，各领风骚数百年。”当代社会，知识更新速率加快，折旧速率同样加快，“江山代有才人出”可谓至理，“各领风骚数百年”倒未必真实。关于代际的关系的表述，还有我们所熟悉的一句俏皮话：“长江后浪推前浪，前浪拍死沙滩上。”我倒更倾向于一个不俗的比喻：“任子弹落，让子弹飞。”一代代学人就像前面的子弹被后面的子弹顶着飞出枪膛，先是加速度，最终上演的是“强弩之末”的悲剧，落在了一个它该落的地方。子弹飞出枪膛是勇猛的，落在一个地方同样是悲壮的。无论是“江山代有才人出”“长江后浪推前浪”，还是“让子弹飞”，历史复演同样的悲喜剧，但正是在这种悲喜剧中，人类社会却真真切切地发展了。

世界毕竟是新一代的，对他们应该期待、包容、支持和鼓励，为的是让人类社会的大舞台不断出现新的面孔、奇的景观，保持不绝的生气和永恒的魅力。“新生代美术教育家书系”编辑出版的目的在于此。

对新一代的美术教育家的理论研究成果是可以期待的。我一直认为，在一个学人的成长中，最值得关注和珍视的是其处女作。因为几乎所有的处女作都具有“厚积薄发”的特征，体现为最高程度的智慧、积累、精力、体力的集中喷射，闪烁着耀眼光芒，弥散着灼人的温度。而以后的著作可能因为功利的目的或受其他力量的支配，在原来的学术积累消耗殆尽而不及补充的情况下，勉强地“挤压”而成，其力度和高度往往远逊于处女作。这当然是一般的现象，不可一概而论，尤其不能绝对化。只要排除干扰，努力积累，认真研究和写作，后面的著作依然可以是出类拔萃的，甚至超越处女作而爬至新的高峰。这两种情况在这套书系中都存在，我们当然希望是正面意义的存在。

这套书系研究的问题涉猎广泛，包括：美术教育学的哲学研究；中国美术教育的历史研究；学校的设计教育研究；美术教师专业发展研究；美术教师教育专业改革研究；校外美术教育研究；非物质文化遗产与美术课程研究；中国传统文化与美术教育研究；美术教育的文化研究；信息化与美术教学设计；基础美术教育中的知识、课程与教学研究；艺术本位与美术教育研究……在这些研究中，“新生代”们各有侧重地运用了哲学思辨法、调查法、观察法、文献研究法、实验法、实证研究法、定量分析法、定性分析法、跨学科研究法、个案研究法等现代研究方法，反映出这些学者都具有良好的理论思维能力和

驾驭不同研究方法的能力。当然，方法毕竟是方法，更重要的是研究中闪烁的智慧之光，显示的真知灼见。因为我们见过太多的用“科学的”研究方法来说明一个“平庸且了无新意的思想”的现象。幸好在这套书系中并没有出现这种现象，每位作者都能坚持独立的思考，进行独立的判断，大胆提出一些具有启迪性的思想和新颖有效的方法，值得我们关注和追踪。“文无第一，武无第二”，应该说各位“新生代”的研究成果，并无高下之分，却有特色之别，揆诸全部著作中之思想和方法，我的判断是各自的理论体系是自洽的，依恃的学术品质是优秀的。

人生短暂，故而令人嗟叹，嗟叹之中哲学乃生，宗教乃成，因为哲学、宗教直追人生之终极目标：人为何而生？如何于短暂之生涯中获得永恒的价值？希望这套书系让我们的“新生代”获得些许作为“新生代”的成就感，感悟到生命的价值，在未来的日子里让“子弹”加速度地飞，候俟新的子弹飞起来，让我们落在该落的地方，将终生无憾无悔。“任子弹落，让子弹飞”，世事如斯，人生如此。

稍贡刍见，谨布数语，以声援“新生代”之进步与发展，亦盼中国美术教育理论繁荣昌盛，蔚为大观。

是为序。

现象学美术教育学原理

前言

艺术原本是清澈的，但当前我们的教育的确存在许多的问题。最大的问题是教育扼杀自由，教育没有按照教育规律办事。在义务教育之中，教育与生活脱节，没有在早期的教育阶段培养良好的品格，从而不能担当公民教育的作用，也不能为未来的高等教育打下良好的品质基础。美术教育的情况大抵差不太多。受应试教育的影响，很普遍的情况就是停留在“完成美术教学”本身，至于教学对儿童以及青少年的影响、如何给他们带来成长、作为公民教育的效果，几乎是不在考察范围之列的。美术教育呈现出了无目的性、无系统性与无方向性的特点，认识论与方法论都陷入混乱。很多美术教师身陷其中，困扰不堪。一些教育工作者，对于教育问题，麻木不仁，失去了改革的勇气。这一切，都构成了当前基础美术教育课程改革的巨大阻力。

本书从现象学的角度，试图将美术教育建立在美术教育哲学的地基之上。以现象学还原的方法，阐释原初本真的艺术教育形态与意义。艺术赋予平凡的生活以生动的色彩，赋予生活以生命。它的教育是每个现代公民所需要的。

现象学美术教育学基于现象学哲学，提出“完整教育论”，认为教育是在交互主体性的各种关系之中发生。在当前的教育之中，我们重视了关系中的一些要素，但更多的要素被遗失了，尤其是潜在教育的内容要素。教学中所有“显现的”或者“潜在的”因素，共同组成了一种“场效应”，构建了“教学情境”，这所有的因素共同发挥作用。同时，美术教育必须奠定与人文之地基之上。

美术教学与研究的基础是感受性。通过对语言、身体、儿童的感受性以及感受性关系的研讨，得出艺术教学首先是感受性教育的结论。在义务教育阶段更是如此。感受性的学习，必须经由体验的道路。体

验成为义务教育阶段美术教育的关键词。从体验的理论出发,带来了一场美术教学的体验革命。以内在学习体验的人格教育理论,扭转了以往的美术教学模式,提出美术知识具有动态生成性、感受性、体验性、情境性等特征,提出义务阶段美术教学知识体系的重构需要,以适应儿童发展与教育的规律。儿童美术与身心的发展,是儿童美术教学科学性的基础,也是儿童美术课程设计的基础。

美术的认知与学习是一种基于个人的、在具体情境下动态生成的,个人知识并不是一种对象化、客观化与孤立化的存在。对于每一个美术老师而言,美术教学方法也是一种个人知识,只有在具体的情境的体验之中才能使方法成为活的方法,知识成为活的知识,实现现象学的超越。

秉持“回到事情本身”的精神,“现象学”将美术、教育、师生关系、自我、认知、创造、知识与学习等基础概念还原为本源意义,在此基础上建构现象学美术教育认识论,可以得到更深刻的对美术教育理解,在认知规律、儿童发展规律、艺术规律、教育规律之下构建方法论。它要求美术教育回到原初感性与理性未曾分裂的圆满状态,要求在生存的过程中关照意义感,实现教育者与被教育者有意义的教育生活与主体能动性的解放。

现象学美术教育学旨在将人从现行教育之呆板、僵化、教条、麻木、牢笼式的状况中解放出来,从教育发生学的视角阐释了独立人格与自由意识的美术教育路径,通过原初艺术体验,实现回归自然、回归本真、回归民主、回归人性的生活。

目录

CONTENTS

15

壹

[第一章]

- 1 现象学美术教育学的主要观念与主要特征
- 2 第一节 现象学美术教育学的主要观念基础
- 20 第二节 现象学美术教育学的主要特征

贰

[第二章]

- 37 美术教育范畴观念的还原
- 39 第一节 艺术的还原
- 64 第二节 美术的存在
- 72 第三节 教育的还原

叁

[第三章]

- 81 感受性
- 83 第一节 语言的感受性
- 85 第二节 身体的感受性
- 89 第三节 儿童的感受性
- 97 第四节 感受性的关系
- 104 第五节 艺术教学的感受性

肆 [第四章]

107 体 验

- 108 第一节 体验的原理
- 115 第二节 美术的体验式学习
- 134 第三节 生活世界的体验

伍 [第五章]

147 美术知识

- 148 第一节 美术知识的特点
- 153 第二节 美术知识体系的重建

陆 [第六章]

173 儿童的美术与身心发展

- 174 第一节 儿童美术发展研究
- 177 第二节 儿童美术发展的主要阶段

[第七章]

219

美术课程（上）

- 220 第一节 课程观念的演进
- 231 第二节 课程的分类
- 238 第三节 美术课程的学习领域
- 245 第四节 新课改视域下的美术课程的价值转型

[第八章]

259

美术课程（下）

- 260 第一节 回到事情本身的课程
- 267 第二节 现象学美术教育课程的取向
- 274 第三节 美术课程改革与现象学美术教育的关系
- 283 第四节 高师美术教育课程改革

[第九章]

291

潜在教育

- 292 第一节 潜在教育的原理
- 312 第二节 情境的潜在教育

拾 [第十章]

331 美术学习评价

- 332 第一节 学习评价的含义、分类和目的
- 339 第二节 美术学习评价的现状分析
- 345 第三节 评价的标准
- 359 第四节 儿童美术学习的评价方法

拾壹 [第十一章]

373 美术教育智慧

- 374 第一节 教育爱
- 379 第二节 教学的智慧
- 394 第三节 研究者与教育者
- 397 结语

400 参考文献

404 后记