

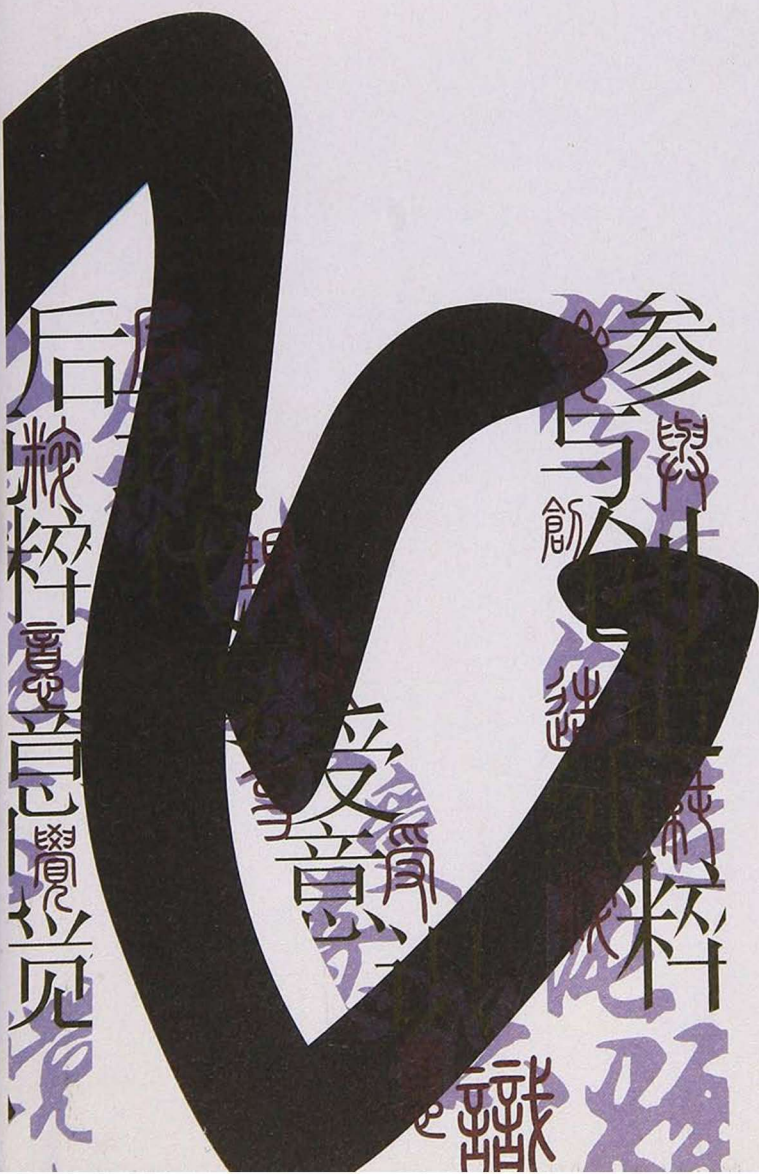
新生代美术教育家书系 主编 尹少淳

美术教育的文化转向

· 周春花 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

美术教育的文化转向

· 周春花 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

海南省特色重点学科（美术学）建设项目

图书在版编目 (CIP) 数据

美术教育的文化转向 / 周春花著. —重庆: 西南
师范大学出版社, 2017.6

(新生代美术教育家书系)

ISBN 978-7-5621-8344-0

I. ①美… II. ①周… III. ①美术教育 - 教学研究
IV. ①J-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第147260号

新生代美术教育家书系 主编 / 尹少淳

美术教育的文化转向 周春花 著

MEISHU JIAOYU DE WENHUA ZHUANXIANG

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·吕书田

印 刷 / 重庆康豪彩印有限公司

开 本 / 720mm×1030mm 1/16

印 张 / 20

字 数 / 334千字

版 次 / 2018年3月 第1版

印 次 / 2018年3月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-8344-0

定 价 / 78.00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未及补充的情况下，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”研究方法来证明一个“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。

前言

2007年3月，笔者有幸参观了在中国美术馆举办的“美国艺术三百年”展览。在此之前，笔者认为艺术作品仅仅是架上绘画，艺术家的人品、绘画技巧和画面意境决定了作品的品位高低（典型的形式主义批评学习者）。此次展览展出的作品让人眼花缭乱，给笔者带来了很大的冲击，既有架上绘画，又有用碎磁盘拼贴的油画作品，还有直接用霓虹灯创作的装置作品和各种新媒体影像作品。尤其是菲里克斯·冈萨雷兹·托里斯创作于1991年的作品《无题》（公众意见），直接打破了笔者对艺术的认知。此作由多个用玻璃纸独立包装的黑杆甘草糖堆积而成，理想重量700磅（约318千克），观众可以随意取走糖果，随着展览时间的延长，糖果逐渐变少了，观众和艺术家的互动，促成了美术作品的完成。

2012年，笔者来到位于上海黄浦江畔的上海当代艺术博物馆参观第九届上海双年展，刚走进展厅大门，首先看到的是当代艺术家黄永砅创作的一件高达18m的巨型艺术作品——《千手观音》。细观该作品，只见千手不见观音，作品中并没有传说中千手观音掌中必有的慧眼，1000只铁手就像一只只欲望之手，抓着日常生活中各种各样的现成品，如书本、兽皮、电蚊拍、鸡毛掸子等，据说这些物品中有一部分是从垃圾堆里淘出来的，将人们心目中高高在上的观音之手世俗化、生活化。

2014年，第十届上海双年展大厅又出现了我们所熟知的《实事求是》，一架改造过的三角钢琴模拟“实事求是”的发声演奏，并将这四个大字投到钢琴旁的屏幕上……

这些参观展览的经历让笔者不禁思考，艺术仅仅是架上绘画吗？独创性还是艺术作品的独特魅力吗？美术本体的这些变化给美术教育领域带来了怎样的影响呢？

笔者希望能够借助一些美术教育理论思考和美术教学实践，初步回应以上问题。从美术教育理论层面来看，笔者受到社会科学领域产生的“文化转向”（cultural turn）思潮的启发，认为文化已经扩展到日常生活自身。美术教育作为一种重要的人类文化传播方式，必然也面临这种“文化转向”。本书尝试探讨美术教育文化转向带来的美术学科、美术学习方式以及美术教育思潮等方面的变革，所提出的当代美术教育“文化转向”主要范畴为中小学美术教育，可适当涉及大学美术教育。笔者认为美术教育是一个批判性的文化生成过程，在这个过程中，美术教师是批判性的文化工作者，学生是批判性的文化消费者，美术教学即师生共同协商，借由艺术家、美术作品和美术现象等媒介，结合社会历史背景批判性地讨论日常生活中的“社会文化”议题，培养学生对人类文化、本土文化以及自我的批判性认知能力，最终能够

促进学生对社会和自我的意义认知。随后,分别以社会文化关键词(“社会文化议题”“民族民间文化”“日常生活”)和艺术关键词(“跨界”“视觉文化”“艺术的阐释”)为关点,分析了美术教育文化转向的特点,研究了美术教育的文化价值和“文化转向”教学模式。从美术教学实践层面来看,笔者不仅将美术教育的“文化转向”理念运用到“美术鉴赏与批评”的大学课程教学之中,还借助于几位中小学一线美术教师的教学资源,将该理论运用于湖南湘西土家族苗族自治州、海南琼中黎族苗族小学本土民间美术教学以及高中生的青少年亚文化学习中,从而验证了美术教育领域出现的“文化图像”“人人都能够参与文化”“文化扩展到日常生活自身”“文化成为日常生活的媒介”“多样的文化观”“艺术作为文化的一种模式”等文化转向表征。

本书的特色在于兼顾了美术领域与美术教育领域的文化转向现象,以经典美术文化、民族民间文化、青少年亚文化视角下的美术教学为例,在实践中检验了文化转向美术教育理念的解释力。

目录

CONTENTS 17

壹

[第一章]

- 1 美术教育文化转向的来临
- 2 第一节 美术教育领域的文化转向
- 13 第二节 20世纪美术教育思潮的文化倾向
- 41 第三节 美术课程标准与美术教材的人文取向

贰

[第二章]

- 51 美术教育文化转向的社会文化关键词
- 52 第一节 社会文化议题与美术教育
- 69 第二节 民族民间文化与美术教育
- 93 第三节 “日常生活”与美术教育

叁

[第三章]

- 125 美术教育文化转向的艺术关键词
- 126 第一节 跨界的美术教育
- 142 第二节 “视觉文化”与美术教育
- 166 第三节 艺术的阐释与美术教育

四 [第四章]

179 美术教育的文化价值与教学模式

- 180 第一节 美术教学的文化价值与目标
- 209 第二节 批判性的美术文化消费者
- 218 第三节 文化背景脉络主义美术教学策略
- 231 第四节 “嵌入式”美术教学评价

伍 [第五章]

247 文化转向视角下的美术教学实践

- 248 第一节 人类文化视角下的“美术鉴赏与批评”教学实践
- 258 第二节 民族民间文化视角下的美术教学实践
- 284 第三节 青少年亚文化视角下的“广告的力量”教学实践

291 附录1:2011年《湘西土家族民族传统视觉艺术与儿童视觉认知发展》实验编码

292 附录2:2015年《海南琼中黎族民间艺术的视觉化传承与认同研究》实验编码

293 参考文献