

主编 尹少淳

中国传统审美意象与美术教育

● 秦华 著

西南師範大學出版社

新生代美术教育家书系 主编 尹少淳

中国传统审美意象与美术教育

● 秦华 著

西南师范大学出版社
国家新闻出版社全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

中国传统审美意象与美术教育 / 秦华著. —重庆:
西南师范大学出版社, 2014.12
(新生代美术教育家书系)
ISBN 978-7-5621-7295-6

I. ①中… II. ①秦… III. ①审美教育—研究 IV.
①G40-014

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第308093号

新生代美术教育家书系 主编 / 尹少淳

中国传统审美意象与美术教育

ZHONGGUO CHUANTONG SHENMEI YIXIANG YU MEISHU JIAOYU

秦华 著

责任编辑 / 王正端 杨景罡 刘夏影

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·张艳

印 刷 / 重庆康豪彩印有限公司

开 本 / 720mm×1030mm 1/16

印 张 / 15

字 数 / 253千字

版 次 / 2018年3月 第1版

印 次 / 2018年3月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-7295-6

定 价 / 60.00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。

(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”编辑出版的目的正在于此。

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。

前言

美术教育的研究与实践之间一直存在着这样的困境：专业的研究往往难以渗透到教学实践，而实践教师大多缺乏研究的条件。这个困境，在以中国传统文化为内容的教学中体现得尤为显著。新课程改革以来，在美术教学实践中，我们能够感受到教师们在教学手段、策略上的长足进步，然而在内容处理上，往往由于对中国传统文化理解局限而流于形式化与概念化，这大大减弱了充满诗意、浪漫，甚至历史情怀的中国传统美术的魅力。

中国传统美术的教学之难，在于深入浅出；而深入浅出之难尤在深入；深入之难，又难在系统性。本书期望通过对“中国传统审美意象”这一内容的解读，系统地探讨中国传统美术的教学内容与教学实践之间的关系。即通过对“中国传统审美意象在美术教育中的传达”的研究，将“中国传统审美意象”的理解引入教学实践，回答“教什么”和“怎么教”的问题。

本书分为理论和教学实践两大部分。

理论部分(第一至第四章)首先对“中国传统审美意象”进行理论上的分析：意象的概念经历了怎样的演变？意象的形式和内容具有何种关系？意象在图像上有什么特征，它们在视觉心理上是如何形成的？对这些问题的分析让模糊的“意象”概念变得清晰。如此，则可以在教学中，通过对意象的深入理解而帮助教学实践者对课程内容进行分解，形成具有针对性的教学设计。在对中国传统审美意象深入了解的基础上，还需要分析中国传统审美意象在现代美术教育

中的价值、意义,进而从整体上对中国传统审美意象在美术教育中如何传达进行构思。

实践部分(第五至第九章)主要通过访谈、调查问卷及教学实践操作,了解中国传统教学内容在教学实践中的状况,探讨如何在小学、初中、普通高中以及大学阶段的美术教育中有序、系统地进行中国传统审美意象的传达。

本书主要是以研究与综合的视野看待问题,这些以博士论文为基础的文字很难充分展现美术教学的实践过程,在本书撰写的过程中,我发现很多具有探究能力的老师与关注教学的学者开发了中国传统美术的课程,他们从不同的角度,不断分解、探究有效的教学方式,成绩卓著。我能够深刻感受到研究者与教学实践者的殊途同归,即不管侧重理论还是实践,都是建立在对中国传统文艺器物本身蕴含文化的深度理解与分析上。

深入中国传统文化的探究如同打开艺术的历史画卷,让静止的美术形象恢复生机,因此,对中国传统审美探究的过程也是追寻文化脉络的游冶,就中国传统文化的精神而言,教化功能因历史现实的退隐而潜在在审美之中,而其营造的心中之桃花源风貌日彰,中国传统审美意象,可谓进入桃园的隔世花径,对中国传统文化内容的教学探究也就充满了志道游艺的趣味。

目录

CONTENTS

15

[绪论]

- 2 一、选题的背景与意义
- 5 二、国内外该领域的研究现状
- 7 三、研究方法思路

[第一章]

11

中国传统审美意象与美术教育传达解读

- 12 第一节 中国传统审美意象的形成背景暨对论题中“传统”的界定
- 20 第二节 中国传统审美意象与美术教育传达的理论构思
- 25 第三节 “意象”的形态流变暨绘画意象与文学意象的分离

[第二章]

47

中国传统审美意象美术形式分析

- 48 第一节 线、运动、延续时间性与意象
- 62 第二节 视觉与触觉
- 69 第三节 绘画中意象形式因素在其他艺术门类中的体现
- 73 第四节 中国传统审美意象与“意象美术及其教育”

叁 [第三章]

79 中国传统审美意象内容的图像学分析

- 80 第一节 形式与内容的融合——“诗、书、画、印”
- 89 第二节 对中国传统审美意象美术“内在的意义”的分析

肆 [第四章]

101 中国传统审美意象的美术教育价值构成、文化形成与教育反思

- 102 第一节 中国传统审美意象的美术教育价值构成
- 116 第二节 中国传统审美意象的文化形成
- 126 第三节 中国传统审美意象的教育反思

伍 [第五章]

129 实践研究综述

陆 [第六章]

135 “学前儿童（4~7岁）”中国传统审美意象的美术教育传达

- 136 第一节 研究综述
- 141 第二节 教学实践与教学案例

柒 [第七章]

147 “九年制义务教育阶段”中国传统审美意象的美术教育传达

148 第一节 “小学阶段”中国传统审美意象的美术教育传达

153 第二节 “初中阶段”中国传统审美意象的美术教育传达

捌 [第八章]

165 “普通高中”中国传统审美意象的美术教育传达

166 第一节 研究综述

175 第二节 “普通高中阶段”中国传统审美意象的美术教学传达实践

玖 [第九章]

179 “高等师范院校”中国传统审美意象的美术教育传达

180 第一节 研究综述

183 第二节 教学实践

○ [余论]

193 一、研究中的问题与缺陷

193 二、“中国传统审美意象在美术教育中的传达”研究中的几点思考

197 附录1：中国传统审美意象与美术教育传达问卷（学前教育教师卷）

200 附录2：中国传统审美意象与美术教育传达问卷（小学教师卷）

202 附录3：中国传统审美意象与美术教育传达问卷（初中教师卷）

205 附录4：中国传统审美意象与美术教育传达问卷（初中学生卷）

207 附录5：中国传统审美意象与美术教育传达问卷（高中教师卷）

210 附录6：中国传统审美意象与美术教育传达问卷（高中学生卷）

213 参考文献

221 后记