

香港|初中视觉艺术

课堂教学艺术

区昌全

OU CHANGQUAN

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

艺术文化地图丛书

总主编 梁玖

香港初中视觉艺术

课堂教学艺术

区昌全 | 著

图书在版编目(CIP)数据

香港初中视觉艺术课堂教学艺术 / 区昌全著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2017.5
(艺术文化地图丛书)
ISBN 978-7-5621-8636-6

I. ①香… II. ①区… III. ①视觉艺术-课堂教学-教学研究-初中 IV. ①G633.955.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第044767号

艺术文化地图丛书

总主编: 梁玖

香港初中视觉艺术课堂教学艺术

XIANGGANG CHUZHONG SHIJUE YISHU KETANG JIAOXUE YISHU

区昌全 著

责任编辑: 钟孝钢 曾庆军

整体设计: 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·吴秀琴

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 720mm×1030mm 1/16

印 张: 25

字 数: 410千字

版 次: 2018年3月 第1版

印 次: 2018年3月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-8636-6

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

(023) 68254657 邮箱: xszdms@163.com

艺术文化地图丛书

序

创 造 一 种 色 彩

梁玖

当代的中国人，应该有一幅用自己的艺术智慧创制的艺术学术地图。这是创意、设计、出版“艺术文化地图”丛书的核心思想。何况，创建和完善中国风格的艺术学及其学派，是时代赋予当下艺术学人的专业学术使命。

人类总是在不停地希望着、追求着、创造着新鲜的事物。APEC Blue, 就是那些渴望随时能够望见和分享纯净蓝天的人, 在北京举行“2014 亚太经合组织第22次领导人非正式会议”期间, 及时创造出的新词语。当这个新词语所揭示的“北京蓝天”出现后, 带给生活在北京地区的人们的心情, 的确是无比欣喜和舒爽的。

艺术的生成、存在、变迁和教育、传播, 是与社会环境密切相关的。在中国的学科制度中, 艺术学在2011年2月已经成为独立门类了, 如果艺术学人现在不重视这个有利于艺术学生长的现实好条件, 如果当下对艺术文化, 没有全面、应答、变迁、深入、原创和建构性地认知与研究, 如果艺术学人不能主动将自己置于历史和现实秩序中, 深入思考建构中国风格艺术学学科体系及其秩序, 那么, 后果就是, 中国艺术学学科存在的地位与价值将会出现不堪设想不良局面。我们组织研究和出版“艺术文化地图丛书”的出发点与任务目标, 是尝试以我们的自觉、理解、视点、方法和专业智慧, 以圆融仰望天空与捡田螺一体化的方法, 审视和探讨艺术文化, 力图呈现我们在当代做出的艺术文化认识论、本体论、方法论、实践论、未来论之结果。

能够带给读者新观念、新知识、新精神、新价值、新空间, 是撰写者和出版者共同的期望。

之所以称为“艺术文化地图丛书”, 是力图通过这套书系, 让人们能够总揽性清晰描述和知道——中国当代的艺术学人, 在艺术学科领域做出的学术成就与学术价值目录, 及其各款目层级关系的简明概念与范式。理想的中国风格“艺术文化地图丛书”, 是一个能够让人便捷搜索和认识既有、前沿与未来中国的艺术学显性与隐性成就的概念图、知识库、成果系统。我们期望的目标是: 包括他者的任何人, 在任何时候拿着这“幅”名为中国的“艺术文化地图”, 就能顺利找到和认识中国风格的艺术文化新成果, 包括中国风格的“艺理学”“艺术的命题性知识”“艺术的事实性知识”“艺术的程序

性知识”“中国艺术精神”“中国艺术思想”“中国艺术哲学”“当代中国艺术气象”“中国艺术教育学说”“中国人幸福表情标识符号”“当代中国艺术的国家形象”“艺术学术高地”“当代贵气精致的族群艺术”“当代中国人优雅人生的体现”“世界级艺术智慧与文明的表征”“艺术文明”“给予人们选择美好生活方式的动机与可能”等专深内容。如此，当代中国的艺术学将会是一道靓丽的族群自信艺术景观。总之，中国人应该以自己的民族自信心与自尊心，创制一幅充分体现当代中华艺术智慧及其知识体系的艺术学术地图。

该套丛书基于探究与超越的观念与思维，本着学术性、作品性、荣誉性原则，诉求全面关照和反映中国已有、前沿和未来的艺术文化研究状态与学术成果。所有著作的作者，不仅在地域上、在艺术部门学科上分布广泛，而且一律都是艺术学科的研究生导师或具有艺术学学科的博士、硕士学位者，都力求在各自的专著中有新的学术发现与贡献。无论是殊途同归，还是同途殊归，目标都是求艺之真理。在艺术宇宙中，不断认知和探究艺术心性、艺术世界的奥秘与价值，希冀获得更进一步分享艺术、创造艺术、教授艺术与传播艺术的道理与方法。同时，也关照性选择传播他国艺术学科研究中的新学术成果。因此，该书系以分批次出版呈现的面貌是多样而丰富的。

确立当代中国风格的“艺术文化地图”思想，是具有促进中国艺术学术有规划、有探索、有反思、有超越性前行的引导作用与价值，这也是设计和出版本套丛书的理想与意义。不过，“艺术文化地图丛书”，也仅仅是表现当今艺术学学科学术的一种色彩。因为，本套书系所反映的，也仅仅是艺术学人整体探究艺术的学术成果之一部分，而不是全部。况且，任何学术研究都做不到底，艺术学术的终端性学术高峰，是有赖于一代一代的艺术学人不断地探寻和建构，才有可能逐渐接近的。

当然，如果没有西南师范大学出版社的事业理想和工作热情，如果不是

各位撰著者辛勤探究艺术学术高地而贡献出了自己的智慧，那么，也不会有“艺术文化地图丛书”这套书系的面世，这样，在人间也就少了一种表达艺术文化的色彩。

书，至少可以分为两种，一为专业，一为业余的书。这是从读者的立场而论的。有的书，在一些人那里是被视为业余类品读的书，却在另一些人那里被肯定为专业书。不过，我们期望出版的这套书，无论是被读者划归为业余的书，还是分属专业的书，都力求把每一本书做成能够让每一位读者都开卷有益。但愿出版者所依循的真诚、发现、支持、宽容、吐故纳新、证明建构、有容乃大、贡献的行为态度与行为结果，也能让持有各种阅读喜好或期待的读者所理解与支持。所以，我们是期望这套丛书，能够拓展持续地出版，推出更丰富的、更有价值的艺术学术成果。我想，在本套丛书的众多读者中，在未来的岁月里，一定会有读者以自己的艺术学术成果，加盟到该出版书系的作者队伍中，我们期待着。

艺术是人类不可缺失的营养文化。艺术文化是消解和终结“非生活”症状的关键途径和方法。所谓非生活，是指基于生存之后超越个人或群体日常各项活动宽松所需的生活状态。非生活的基本表征，是没有惬意感地超越正常生活之为。具体表现为：一是，自己的日常生活没有由自己内在纯净心灵所支配；二是，追逐着非正常生活所需要的太多东西；三是，自己的生活缺乏细节性深入厚度；四是，自己的生活欠缺能真正进入心灵的温情；五是，自己的生活没有超越个体需要的人生意义。从人类与艺术文化的关系可以知道，艺术一旦进入个人或群体的生活中，会生出关怀心灵的许多实实在在的生活情趣与意义来。所以，研究艺术、获得艺术新知，都是为了我们和你们都能够获得惬意的优质生活。

一句话，您正在阅读或即将阅读到的本丛书的那些文字，是为您写的。

序一 / 梁玖

北京师范大学艺术与传媒学院

9

且看柿子红

又是北国的秋天，又是满院柿子飘香的时节，又是面对自己的学棣，自有诸多的思绪在游走。

在不久前，远在香港的区昌全博士，邀我给他即将出版的著作写个序言，我没有推辞。这是因为，他是我培养毕业的第一位博士研究生。作为导师，我理应一如既往地支持他的学术作为。当年他北上到来时，我撰写了共约110个字的一篇题为《面对》的小文，作为他入门的第一篇阅读文本。

在特别的季节里：我欢迎你来到我的庭院，不是来看风景，因为你是我庭院的风景！

来与去、有与无、铭与失，在己一念间！

有风，只是自己的感觉，睡觉的人并不知道！

人生没有划得来，人生没有大便宜，人生没有大障碍！

秋风又起，且看柿子红。

虽然，岁月不经折，而让人欣慰的是，他一直是我主张的教育的“庭院的风景”。无论是勤奋学业与职业，还是问鼎专业学术，他都做到了那时我对他的期望——“秋风又起，且看柿子红”。

此刻你所持的这本书，是值得阅读的。在这里，读者不仅可以获得一扇了解香港初中视觉艺术教育教学的视窗，还可以深入理解作者基于对职业体

验性研究而提炼出的“生命影响生命教育思想”的道与理，也能清晰地认知作者在“视觉艺术课堂教学艺术”专题上思考的价值与成果。在中国当下，人们已经深刻认识到了艺术文化在国民教育体系中具有重要的地位和价值。但是，“艺术教育”的专业概念、“艺术课堂教学艺术”的意识，在许多一线视觉艺术教师那里还有待加强和提升。因此，读一读专门讨论和意义化诠释建构香港初中视觉艺术课堂教

学艺术的学术文本，是有启示和行为借鉴意义与价值的。

在艺术学科的教育情境中，如何明确和深刻认识与理解“艺术教育教学”是一个“专业”、如何让仅仅以习惯性关注“艺术教学方法”的人提升性建构自己的课堂教学艺术风格，如何让每个艺术教师主动实施艺术学术教育，都是目前学校艺术教育中普遍存在和需要解决的现实问题。以开放性和比较研究的视点，着力探求艺术教育学科的元认知和命题性、事实性、程序性知识，叩问艺术教育思想、研究艺术文化课堂教学艺术，是深入理解和改进完善性实践艺术教育的有效途径和方法。

总之，我是期望昌全君的这本著作之出版，能够为那些信仰艺术教育作为的人，为那些寻求艺术教育有所依伴的人，为那些探索建构自己的艺术教育思想和艺术文化课堂教学艺术的人，带去实实在在的智慧启迪和行为帮助。

北国的秋风又起，且看柿子红吧。

2016年10月于北京

序二 / 马显慈

香港公开大学教育及语文学院

11

传统教育强调“德、智、体、群、美”五育之培养，香港教育界推行之美术科正属“美”育范畴，地位重要，由此可知。记忆所及，香港20世纪六七十年代，中小学美术课程，已包括实物素描、水彩画、平面设计诸项，中学会考课程另有中、英文书法、世界美术史等选修，内容且渐丰富，专业范畴略备。其时，幼儿园课程已具美劳手工课业，香港两所大学（香港大学、香港中文大学新亚书院）亦早设艺术学系，可算上下相承，香港美术教育颇受重视。昔日，香港文凭教师由三间政府师范学院专责培训，三院（即罗富国师范学院、葛量洪师范学院、立基师范学院，简称“三师”）均重视“术科”教师之培养，所谓“术科”乃指专门技能科目，包括音乐、体育、家政、美术、金工等。三师均开设美术专科，为有志者提供专业培训。学员须通过严格成绩评估方可毕业，同时获取政府专业教师资格，可受聘为中小学美术专科教师。香港政府所资助之中小学校聘请美术科教师，亦郑重要求受聘者具认可之本科专业资格。时至今日，香港美术教育已改称为视觉艺术教育，任职视觉艺术教师多是专科专教，甚少兼任其他科目，亦甚少容许其他学科教师兼任视觉艺术教育，足见社会对本科要求之重视。

区昌全博士乃卓越不凡之视觉艺术专业教师，不但学养丰腴，造诣深邃，而且教法新颖，中西并融，充满创意。曾获香港专业团体颁发的最佳教师奖状，又应中国大陆重要艺术机构邀请，展览其美术创作，成就甚高，誉满艺林，享负盛名。昌全为人诚实正直、天资聪敏、敦品励志，早年负笈英国深造专科学位，后于香港公开大学修毕教育硕士学位。又于百劳之中，迎难而上，以无比毅力挑战高峰，超前完成北京师范大学之美术专业博士学位

课程，其毕业论文深受赞许，成绩斐然。

《香港初中视觉艺术课堂教学艺术》全书主要分五章论述香港初中视觉艺术教育，其研究范畴既全面又深邃，辨析问题别具体系，分析有法，创见颇多，充分反映其个人精深之学术修养与高瞻远瞩之视野，为目前有关研究中不可忽视之

学术巨著。本书有两点尤其值得香港教育界注意和反思：其一，严正揭示香港初中视觉艺术教育实况与不足，评述本港有关教育之核心问题，包括现有课程之优劣与前途，以及分析所须调整与发展之理据；其二，展望香港初中视觉艺术教育之具体改进方向，并按教育及艺术互为融合之理论，建构崭新之视觉艺术教育蓝图，为香港中学今后之视觉艺术及其相关课程之进程，提出最前瞻而又可行之指引。

区博士既热衷于个人艺术创作与研究，又致力于推广视觉艺术教育。他几经艰苦，努力不懈，在香港寸金尺土之地开设画室，收取极其微薄之学费，为莘莘学子提供薪火相传之生命艺术教育。此外，他曾为香港公开大学教育及语文学院编撰视觉艺术教育文凭进修课程，并兼任本科专业导师，教学成绩出众，深受学生爱戴。最近又担任香港教育局美术专业部门要职，致力推广有关活动，为香港美术课程发展做出一番贡献。本人与区博士相知多年，有幸与之切磋学问，增广鄙人见识，特此致以万分谢忱。现在趁其巨著刊行在即，谨以至诚祝贺，愿其前程锦绣、光芒四溢、福惠社会。

2017年2月于香港

前言 / 区昌全

香港皇仁书院

13

我自小对美术产生浓厚的兴趣，长大后，决意做一些跟美术有关的工作。所以，我担任中学美术教师，转眼间入行已22年了。在这段漫长的教学生涯中，经历了数次中小学美术课程改革，又接触普罗大众对美术教育的认同与否，深深体会香港美术教育(下文将以“视觉艺术教育”称之)的真正问题。事实上，香港美术教育经历很多兴衰嬗变，不同时代有不同面貌的美术教育，为的是迎合社会需要和发展；只是，美术教育所衍生问题犹在，实需正视及解决。

香港视觉艺术教育自20世纪30年代从英国侵占香港开始，至今已有70多年时间，它奠定了香港视觉艺术教育的地位。具体地看，香港视觉艺术教育是从20世纪30年代以兴趣形式开始于小学，当时没有基本核心内容，只是让学生在沉闷的学科学习中寻找其他学习趣味。直至20世纪50年代，视觉艺术教育开始备受关注，被认为是帮助发展人类智慧的学科，且配合社会发展的需要，最终成为公开考试的其中一科，是中小学的学习科目之一，再不是一般的兴趣科。随着视觉艺术教育发展日趋成熟，同时制订了颇具规模的课程纲要，成为常规科目。虽然课程纲要的出现促使了视觉艺术教育的发展，可惜社会依然是不太重视。其实，社会对视觉艺术教育了解不透彻，没有大力推动和发展，压根儿室碍了视觉艺术教育的发展。事实上，往昔课程

纲要既没有明确的发展路向，也没有明确培育学生的视觉艺术能力的方向，这样的课程纲要并没有帮助香港视觉艺术教育的真正发展。所以，20世纪七八十年代的香港视觉艺术教育是发展的真空时期。尽管香港视觉艺术教育在50年代有萌芽的一刻，但没有把握机遇而加以发展，视觉艺术教育怎会有进步？故此，香港对于小学至初中视觉艺术教学是较为保守的，过于偏重艺术创作，重视培养学生技术技能，忽略他们的思维训练。这样的课程向导不合时宜，未能切合社会及个人需要。至20世纪90年代，香港视觉艺术教育有了很大的革新，有关方面明白视觉艺术教育的最终目的是培养“全人”发展，并非往昔的着重技能训练。所以，1995年和1997年分别为小学及中学重新修订视觉艺术教育课程纲要，引入美国流行于20世纪80年代的视觉艺术教学理论——“以学科为基础”的艺术教育理论(Discipline-Based Art Education)，确立视觉艺术的地位，以美学、美术史、美术创作、美术批评四部分为学习美术的核心内容。这样的转变，在香港视觉艺术教育史上是一个重要里程碑。其次，对于初中视觉艺术教师来说，这样的转变是一个挑战。因为初中视觉艺术教师要面对的并不只是对学生技能上的训练，更是对他们灌输视觉艺术知识，培养思维能力。这个转变让初中视觉艺术教师重新反思自己在教学上尤其是课堂教学的问题。

21 世纪的香港教育延续了 20 世纪 90 年代的教育改革，特别重视课程设计、教学方法，以评估学生的表现。这是当今香港教育的特色，视觉艺术教育也一样，特别重视课堂教学策略，例如：怎样培养学生不同的认知能力，如思维能力、批判力和共通能力^①等？怎样发展学生的自学能力？怎样帮助学生培养学习兴趣？凡此种种，目的都是教师运用他们的课堂教学技巧来培育学生多方面的能力。面对新课程、新挑战，香港初中视觉艺术教师如何改变他们的教学？他们的教学如何适切学生的需要？怎样才算是成功的视觉艺术教学？教师课堂教学技巧的好坏与学生的表现关系密切吗？教师课堂教学技巧是不是一种教学艺术？这种教学艺术与教师有什么关系？它直接影响教学素质吗？本书透过分析地区性的香港视觉艺术教育，深入地探究香港初中视觉艺术教育实况及课堂教学艺术。

本书的结构框架主要有七部分内容，分别是第一部分的绪论，是对本书一个概括性的表述，包括背景、探讨问题、目的、资料搜集和分析等等。第二部分是第一章，主要是简述香港视觉艺术教育整体的发展，在勾勒香港初中视觉艺术教育的发展历史的基础上，分析揭示了香港初中视觉艺术教育存

① 共通能力是香港教育局自 2000 年教育改革所提出的一个目标概念，就是通过教育训练学生不同的能力，如协作能力、沟通能力、创造力、批判性思考能力、运用信息科技能力、运算能力、解决问题能力、自我管理能力、研习能力。

在的问题与优欠所在。第三部分是第二章，探究初中视觉艺术课堂教学艺术的本质，提出和界定了“生命影响”教学论的内涵。分析了初中视觉艺术课堂教学艺术的构成元素、形成、特色、实施原则，以及构建初中视觉艺术课堂教学艺术的价值。第四部分是第三章，讨论香港初中视觉艺术课堂教学艺术与教学实现的相关性，重点讨论了香港初中视觉艺术教师的素养与课堂教学艺术、教学内容、教学设计、学生艺术学习成效的关系。第五部分是第四章，探究完善香港初中视觉艺术课堂教学艺术的方法，提出了构建“自我反思”的香港初中视觉艺术课堂教学艺术观，并借此探讨完善香港初中视觉艺术课堂教学艺术的具体方法。第六部分是第五章，创造多样的香港初中视觉艺术课堂教学艺术风格，提出了香港初中视觉艺术课堂教学艺术形态应是多样的命题，并展望如何创造的方法。第七部分是结语，乃将本书所发现的问题做一个结论，回应绪论部分所提出的研究问题，以达到本书的目的。以上是本书的核心内容和基本框架。

我希望这本书在揭示香港视觉艺术教育的种种情况之余，能帮助有心的美术教师，当他们在遇上相类似的问题时，可以给他们一点亮光和启示，发挥自己所长，共同努力构建理想的美术教育。

2016年10月于香港

绪 论 / 001

- 一、本书的背景 / 001
- 二、本书目的与意义 / 016
- 三、本书思路与主要内容 / 019

第一章 香港初中视觉艺术教育现状 / 025

第一节 香港初中视觉艺术教育的发展 / 026

- 一、20世纪50年代前的兴趣形式性香港视觉艺术教育 / 026
- 二、萌芽期——帮助发展性视觉艺术教育 / 029
- 三、发展期——无数真空性视觉艺术教育 / 030
- 四、成熟期——认识革新性视觉艺术教育 / 032

第二节 香港初中视觉艺术教育的问题 / 034

- 一、核心问题，悬而未决 / 034
- 二、相关问题，相因而失 / 037

第三节 香港初中视觉艺术课堂教学艺术的优欠 / 039

- 一、全面审视课堂教学 / 041
- 二、课堂教学艺术的缺欠 / 053
- 三、课堂教学艺术的危机 / 067

第二章 初中视觉艺术课堂教学艺术的本质 / 081

第一节 “生命影响生命”的初中视觉艺术课堂教育艺术观 / 082

- 一、“生命影响”教育观的内涵 / 083
- 二、“生命影响”教育观的教学艺术内涵 / 085

第二节 初中视觉艺术课堂教学艺术的要素 / 092

- 一、实施的原则 / 092
- 二、构成的元素 / 096

第三节 初中视觉艺术课堂教学艺术的形成 / 102

- 一、形成的背景 / 103
- 二、形成的因素 / 105
- 三、形成的过程 / 108

第四节 初中视觉艺术课堂教学艺术的特征 / 112

- 一、教师个人教学风格的个体性 / 112
- 二、教学过程中师生双方的创造性 / 116
- 三、课堂教学营造出来的和谐性 / 118
- 四、师生真我性情交流的独有性 / 122
- 五、师生情感发展提升的美感性 / 124
- 第五节 初中视觉艺术课堂教学艺术的价值 / 126
 - 一、教师教学的成长作用 / 127
 - 二、学生学习的成长功能 / 130
- 第三章 香港初中视觉艺术课堂教学艺术与教学实现的相关性 / 141**
 - 第一节 教师素养与课堂教学艺术的关系 / 142
 - 一、教师职业能力对构建教学艺术的影响 / 142
 - 二、教师专业水平对教学艺术发挥的影响 / 174
 - 第二节 课堂教学艺术与教学内容的关系 / 186
 - 一、课堂教学对教学内容的要求 / 188
 - 二、影响课堂教学艺术提升的教学内容 / 198
 - 第三节 课堂教学艺术与教学设计的关系 / 202
 - 一、教学设计如何促进课堂教学艺术的发挥 / 202
 - 二、课堂教学艺术是实现教学设计的重要方法 / 211
 - 第四节 课堂教学艺术与学生学习成效的关系 / 216
 - 一、学生于课堂上的学习表现 / 217
 - 二、课堂教学艺术如何提升学生的学习成效 / 225
- 第四章 完善香港初中视觉艺术课堂教学艺术的方法 / 231**
 - 第一节 构建“自我反思”的观念 / 232
 - 一、自我反思观于课堂教学艺术的重要性 / 233
 - 二、自我反思观如何促进课堂教学艺术 / 242
 - 第二节 完善初中视觉艺术教师的教学素养 / 248
 - 一、重视教师入职的学历要求 / 249
 - 二、强调教师教学证书资历 / 255
 - 三、加强教师学科知识水平 / 263