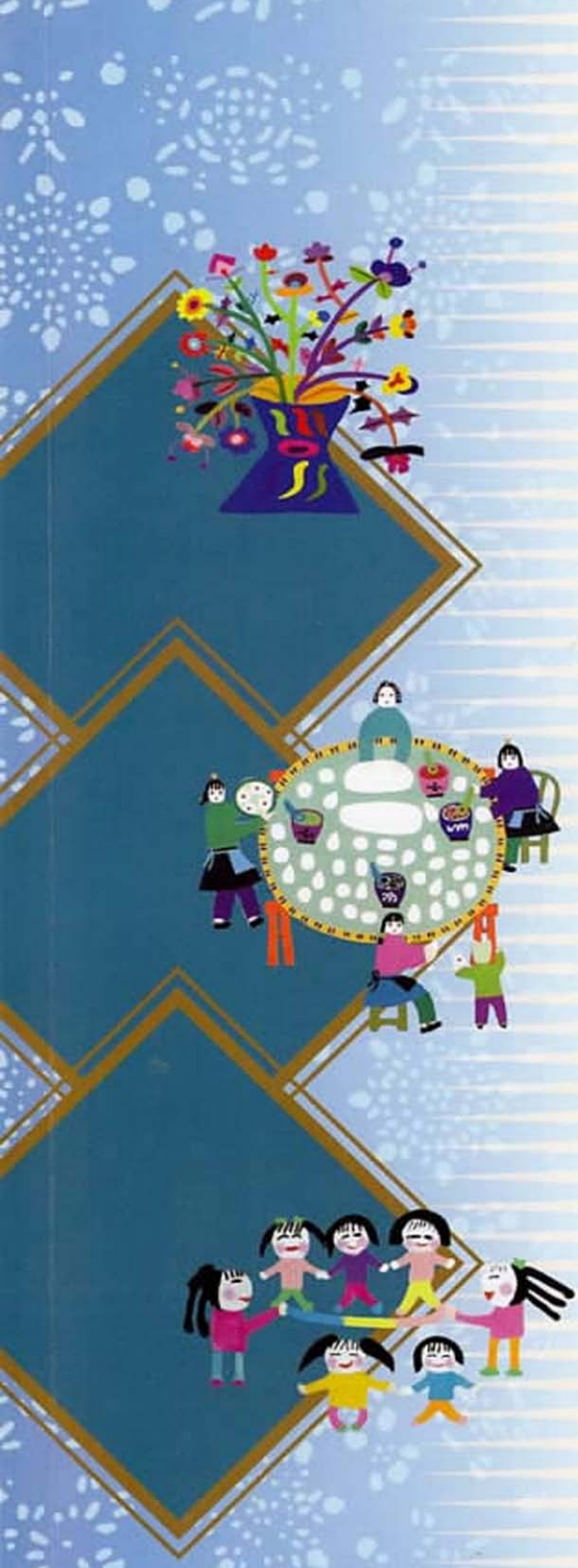


金山农民画与中小学美术教育

朱平 著

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

金山农民画
与中小学美术教育

朱平 著

上海市金山区教育局
上海市金山区教育学院
上海市金山农民画院 合编

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据
金山农民画与中小学美术教育 / 朱平著. —上海：
上海教育出版社，2014.5
ISBN 978-7-5444-5496-4

Ⅰ.①金… Ⅱ.①朱… Ⅲ.①区(城市)—农民画—绘画评论—上海市②美术课—教学研究—中小学 Ⅳ.①J219②G633.955.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第103385号

责任编辑 陈 群
装帧设计 张惠卿

金山农民画与中小学美术教育
朱 平 著

出 版 上海世纪出版股份有限公司
上 海 教 育 出 版 社
易文网 www.ewen.cc
地 址 上海市永福路 123 号
邮 编 200031
发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心
印 刷 上海市印刷十厂有限公司
开 本 700×1000 1/16 印张 10.5 插页 2
版 次 2014 年 6 月第 1 版
印 次 2014 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5444-5496-4/G·4428
定 价 68.00 元

(如发现质量问题，读者可向工厂调换)

序一

乡土的味道　质朴的美

我与朱平老师相识二十多年了，大家同是美术教研员，又同处郊县，在美术教育研究领域自然有许多共同语言。二十多年前，来自金山农民画故乡的他质朴、憨厚，二十多年后依然质朴、稳重，如同他十年磨一剑研究的金山农民画与美术教学一样，质朴中透着意境和美好。金山区的美术教师谈起朱老师时，脸上总流露出一种敬佩的神情。朱平老师是他们的美术教研员，更是他们的朋友和导师。

朱平老师对金山农民画的研究可谓如痴如醉。这不仅有一种农民生活题材的乡情和亲情，更有农民画所特有的质朴的造型、独特的装饰性构图、艳丽而谐调的色彩和对美好生活的向往。金山农民画曾被誉为中国的马蒂斯作品，是普通农民用最朴实的绘画语言表达发自内心的幸福追求和人生感悟，充满着普通劳动者的审美理想。作为金山本乡本土的朱平老师总有一种使命感和责任感，那就是研究农民画，宣传农民画，让金山农民的艺术语言拓展人们的审美视野和唤起心灵的共鸣，让普通劳动者对生活的美好向往和浪漫情怀感染更多的人。他常常带领区内外的美术教师去农民画村参观画展，与新老农民画作者访谈交流。农民画作者对朱老师更是热情有加。金山农民画像一条美丽的纽带，把乡土艺术和金山的美术教育紧紧地串联在一起。

朱平老师对农民画走进美术课堂教学的研究可谓矢志不渝。利用地方文化艺术资源整合美术课程，丰富美术教学内容，让中小学生知道本土传统文化，理解地方民族民间艺术，从而亲近家乡、热爱故土，这也是美术教育的使命。自然，金山农民画就当仁不让地成为金山美术教学的拓展内容。朱老师十多年来为此付出

了许多心血，他带领美术教师研究团队调查考察、总结梳理，将农民画与儿童画进行比较和分析，把农民的审美向往和中小学生的创造想象联系起来进行实践和研究，构建了金山农民画资源运用于学校美术教育的系列课程和区本教材，又在实践中不断进行总结完善，形成金山区的美术教育特色，在全市乃至全国产生积极的影响。金山农民画这一既质朴又现代的艺术形式不仅引导学生对自己的家乡形成更加美好和引以为豪的情感，而且促进了学生的创意思维，引导学生走进生活，体验农民画家的美术创作过程，这将在学生成长的经历中留下深深的印象。

朱平老师用带有乡土芬芳的质朴美拓展着美术课堂，滋润着学生的心灵，同时也培养了一大批扎根于农村美术教育的优秀美术教师。尤其对中国画教学的实践研究，紧密地联系农村孩子的生活，联系农村的乡土文化，构建既有乡土特点又有中国画水墨形式美的系列教学课程。他所指导的公开课屡获同行专家的好评，他所指导的参赛课多次获得全国一等奖。他的徒弟金山区兴塔小学美术教师曹冬根老师把几十斤重的真瓦片千里迢迢带到西安参加课堂教学大奖赛，最后捧得全国一等奖归来的案例，成为上海美术教师传赞的佳话。朱老师用自己对农村美术教育事业质朴的心、质朴的爱建树了一个农村美术教研员质朴的形象。

祝朱平老师在金山这块热土上将美术教育事业开展得更加有声有色！

张家素

（作者为：上海市美术特级教师，上海市美术名师培养基地主持人、导师，上海市教师学研究会美术专业主任委员，教育部国培专家）

序二

1839 年，法国画家保罗·德拉罗什（Paul Delaroche）看到达盖尔用银版法拍摄的照片时，感慨地宣称："从今天起，绘画死亡了！"虽然绘画曾几度陷入危机和低谷，然而在现代社会，无论是在绘画倍受欢迎的年代，还是在随之而来遭受攻击的日子里，绘画一直都是人们关注的艺术形式。每一种新的媒体和新艺术形式的出现并不能降低和取代绘画的价值和功能。今天，上海的金山农民画倍受人们的关注和喜爱，其价值也日益凸显。

由于现代社会的飞速发展，民间美术来自两方面的冲击：第一，农耕时代正在渐渐地消退，原有的农耕文明架构下的一切文化形态和方式都在迅速瓦解与消亡。第二，全球化的冲击。风靡全球的商业性的强势的流行文化，正在猛烈地冲击我们的民族文化。美术教育界必须承担起继承与发展民间美术的重担和使命。中国民间文艺家协会副主席白庚胜指出："我们深信一个道理，只有全民族都关爱自己的文化，以自己的文化为荣，我们的文化才能在世界发扬光大。我们的文明传统才会真正传承下去而不中断，我们民族的精神才更加强大。"如果我们未能通过中小学美术教育，激发学生热爱金山农民画的情感，树立继承与发展金山农民画的志向的话，那么这一民间美术的传承就会出现危机。

上海市金山区美术教研员朱平老师早在 2002 年就带领上海市金山区枫泾小学的美术教师们完成了题为《金山农民画与家乡民间文化》的校本美术课程开发与教材编写。他认为，枫泾是金山农民画故乡之一，让每一位学生从小了解故乡丰富的美术资源，在学习用农民画的表现方式进行创作的过程中，激发他们热爱家乡的情感是非常重要的。这一校本美术课程与教材经过多年的实施，取得了显著的成效，为全国美术教育的同行们作出了榜样。

近日，欣闻朱平老师撰写的《金山农民画与中小学美术教育》一书得以成功出版。在这本书中，他首先阐述了金山农民画的发展历程与艺术特色。在此基础上，他论述了金山农民画与中小学美术教育的关系，提出了“金山农民画丰富了中小学美术教育”、“金山农民画推进了创建美术特色教育的进程”等观点，并以具体的美术教育事例，从“民情风俗的再现”、“创作思想的借鉴”、“辅导方法的启示”等维度论证了金山农民画对中小学美术教育的积极影响和有益启示，为我们提供了令人感动、具体可行且值得推广的民间美术教育的发展图景。

祝朱平老师今后继续带领上海市金山区美术教师团队为深入开展民间美术教育作出杰出贡献！

钱初熹

（作者为：华东师范大学教授、博导，教育部艺术教育委员会委员、教育部基础教育专家工作委员会委员、中国美术家协会美术教育委员会副主任）

目　　录

第一章　金山农民画的发展历程…… 1
第一节　中国农民画产生发展概况…… 3
一、中国农民画产生的时代、文化背景 …… 3
二、中国农民画发展的三个时期…… 5
三、政治运动对农民画的影响…… 11
第二节　金山农民画的产生与发展…… 15
一、金山农民画产生的时代背景…… 15
二、金山农民画形成的原因和发展的过程…… 17
三、吴彤章与金山农民画…… 20
第三节　金山农民画的社会影响…… 24
一、金山农民画发展过程中各阶段概况与特点…… 24
二、金山农民画重大展示活动和社会评价…… 28
三、金山农民画在当地经济文化建设中的作用与影响…… 31

第二章　金山农民画的艺术特色…… 35
第一节　金山民间艺术与民情风俗…… 37
一、金山的民情风俗…… 37
二、民间美术的基本特征…… 49
三、金山民间美术的种类…… 52
第二节　金山农民画的艺术风格…… 55
一、金山农民画的总体风格…… 55
二、不同时期金山农民画作品简析…… 58
三、金山农民画在构图、造型、色彩等方面的特点…… 64

第三节　金山农民画的创作过程与绘制方法…… 72
一、金山农民画的选材和构思过程…… 72
二、金山农民画的绘制方法…… 75
三、金山农民画在材料形式上的新探索…… 77

第三章　金山农民画与中小学美术教育…… 79
第一节　金山农民画丰富了中小学美术教育…… 81
一、金山农民画入选中小学美术教材…… 81
二、金山农民画教育与“两纲”教育…… 86
三、“两纲”教育在儿童创作画中的折射…… 90
第二节　金山农民画推进了创建美术特色教育的进程…… 94
一、金山农民画丰富了中小学美术教师培训的内容…… 94
二、金山农民画推进了区域美术特色教育的创建…… 98
三、金山农民画校本课程内容与实施方案…… 106
第三节　金山农民画对美术教育的积极影响和有益启示…… 146
一、现代农村社会的“清明上河图”—— 民情风俗的再现…… 147
二、热爱生活，题材就在身边—— 创作思想的借鉴…… 149
三、以人发展为本，贵在启发引导—— 辅导方法的启示…… 152

后记……155

参考书目…… 158

第一章

金山农民画的发展历程

第一节　中国农民画产生发展概况

一、中国农民画产生的时代、文化背景

中国农民画是在中国特定历史与社会条件下产生的一个特殊的文化现象。广义的农民画可追溯到人类农耕社会的初期，主要是那些与农民和农耕生活相联系的绘画。这里讲的农民画是指在国家意识形态指导下得到政府扶持的农民画。在研究了解金山农民画的发展历程之前，让我们先来简略地了解一下 1949 年以后，中国农村社会的政治文化背景，中国农民画发展的脉络和文化特质，这将有助于我们对金山农民画产生的时代、文化背景以及它的艺术特点作全面深入的研究和认识。

要了解中国农民画的产生和发展，必须要了解当时的政治文化背景。早在 1942 年，毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》明确了革命文艺为工农兵服务的根本方向，从此形成了新中国“大众化”的文化传统。同时，新中国群众文化工作又受左翼文艺思潮中“文艺大众化”理念的影响，由“化大众”（即以艺术的方式影响大众、教育大众，以理想主义的观念改造国民性）走向“大众化”（文艺具有明确的大众指向和来源，由大众直接参与），群众美术运动蔚然成风。上世纪五十年代中期，全国各省、市、自治区继北京和浙江之后陆续建立了群众艺术馆，紧接

着各地基层普遍设立地区群众艺术馆及县、区人民文化馆（后改称文化馆），担负起政治宣传、城乡扫盲、科学知识普及和指导群众文艺活动等重任，工作重心放在农村，直接面向农民。在具体指导农村群众业余美术活动的过程中，江苏邳县、陕西户县等地文化馆实践了“农村俱乐部”、“农民美术组”的构想，这些农民美术组在合作社党支部的领导下，选择艺术的形式来为党的中心工作服务、为生产服务，把官方主流意识转换成图画形式对农民进行教育 。

中国农民画就是在这样的历史情境中产生的。中国农民画的产生并不是自发的，而是由政府文化机构倡导扶持，再由文化精英（即专业画家）对农民进行培训辅导，从而产生农民画。因此，郎绍君先生认为农民画是一种“亚民间文化”，它区别于原生性的民间文化，是主流文化与民间文化交互作用（即通过辅导中介）所产生的。

因为中国农民画具有亚民间文化属性，所以有三种因素制约（也就是说限制着并推动）着它的产生和发展。第一种因素是政府文化机构和上层意识形态，它是中国农民画产生的原动力，政府的主流意识通过省、市、县各级农村文化机构对农民画创作进行扶持与干预。第二种因素是农民画的组织者和辅导者。在农民画的产生发展过程中流传着这样一句话：“没有辅导就没有农民画的，有什么样的辅导就有什么样的农民画”，这句话虽然有失偏颇（忽视了农民画作者主观能动性和个性的展现），但事实上，往往是一个地区的农民画辅导者决定了一个地区的农民画的风格特色。因此，辅导者对农民画创作的制约是一个不容小觑的因素。第三种因素是农民画创作者自身，他们生长在农村，民情风俗、民间文化自幼耳濡目染，他们自有自己的审美情趣和对生活的观察理解，有自己对美好生活的憧憬和梦想。这在他们创作农民画时有意无意地表现出来，成为他们潜在的艺术品质。

这三种因素交互在一起，形成了农民画发展的三种驱动力，由于历史的原因，三种驱动力形成合力，在中国农民画发展的过程中起到至关重要的推动作用。无论在上世纪五十年代的“农业合作化”、“大跃进”时期，六七十年代的“文革”时期还是在改革开放以来的新时期，这三种驱动力有一个生成和演变的过程。并且这三种驱动力在农民画发展过程中并不是平均“发力”，而是此盛彼衰，每一种驱动力在不同的历史阶段对农民画创作所起到的作用也有所不同，因而也形成了不同历史阶段

的不同的农民画风格和面貌，也就完成了农民画的一次次“变相”。了解三种驱动力之间的互动关系，对于把握农民画艺术特质具有重要意义。

二、中国农民画发展的三个时期

农民画作为中国特定历史情境中的一个“文化事件”，一直处于变化发展的过程之中。1949 年以后，农民画的发展经历三个发展时期（也有学者称之为三次高潮）分别是农业合作化、大跃进时期（以江苏邳县和河北束鹿县壁画为代表），文革时期（以陕西户县农民画为代表）和改革开放时期（以金山农民画为代表）。

（一）农业合作化、大跃进时期

这一时期的农民画基本以壁画为主要表现形式，分为‘农业合作化’和‘大跃进’两个阶段。

被公认为中国第一幅农民画的《老牛告状》（江苏邳县陈楼乡张友荣作）创作于 1955 年，为“农业合作化”时期的农民画创作活动开了先声。当时，邳县农民张友荣就饲养员克扣饲料粮一事，在饲养场山墙上蘸锅灰水画了一幅批评性的壁画《老牛告状》。这幅漫画性的壁画以拟人化的图像叙事方式，并配以歌谣式的文字表述对合作化过程中产生的问题进行批评教育，虽然是农民画作者在日常生活情感基础上的自主构思和创作，却符合国家关于合作化问题的决议的思想指针，以宣传社会主义、集体主义意识来批判小农意识，提高农民的社会主义觉悟。农民画在农村政治宣传与文化教育方面价值的凸显，也充分显示了绘画在这一特殊的历史情境中独特的社会与艺术功能，由此引发了江苏邳县合作化时期农民画创作的热潮。

农业合作化阶段的农民画活动基本上是在农村基层党组织的领导支持和动员下开展起来的。许多农民开始并不会画画，缺乏绘画的基本功，但他们凭着对合作社美好生活的向往，凭着敢于和坏人坏事作斗争的勇气，在党组织的鼓动下，摸索着用绘画的形式表达内心的需求和外在的激励。这些农民画作者在经过无数次的摸索实践后，在绘画上渐渐地成长起来。但这一时期的农民画形式源于农民作者自身的审美意识与原初性的绘画本能，具有稚拙性和随意性特征，也具有一

定的自发性，多以漫画和壁画的方式呈现。

大跃进阶段的农民画活动与农业合作化阶段的农民画活动有所不同。第一，各级行政部门高度重视农村的政治宣传工作，如河北束鹿县由县委文教部长和县长亲自挂帅，组织县文化馆和基层的文艺工作者、美术工作者与农民相结合，开展农民画创作，有的地方还组织教师加入农民画作者队伍，共同进行画稿的设计、壁画的绘制，积极配合“大跃进”的形势，绘制了数以千计的壁画。第二，美术精英阶层以基层文化馆为平台，参与对农民作者辅导的培训。如江苏省群众艺术馆在邳县举办了两个专区文化馆、站干部的美术培训班，培训班还吸收了邳县青年农民画作者（如在农民画活动中表现积极的梁传魁、顾林祥和周德强等青年农民画作者）进行培训。南京艺专美术系绘画专业师生到邳县实习和业务指导，是美术专业人士较大规模辅导农民作者的一次尝试。当时的辅导方式分为两种模式，一种是现场辅导，即在农民绘制壁画过程中，美术专业人士在现场启发指导，着重保持农民自己的风格特色。另一种为短期培训班，培训者对农民画作者进行除了绘画基础知识和基本技能之外的诸如写生画、记忆画、命题画创作等方面的培训。甚至连一些知名的画家，如华君武、英韬、米谷等也来到邳县，指导农民画作者创作、修改壁画，与农民作者合作。这样的辅导方式，为上世纪六七十年代的农民画辅导模式开了先河。

《飞机碰断玉米秆》

由此观之，大跃进时期邳县农民壁画活动的运作，县文化馆作为主要业务辅导者、乡政府作为行政权力执行者、乡镇文化站作为具体的组织者，逐步积累了一些发动、组织和辅导群众美术活动的经验和办法，在具体的人员组织、训练方法以及题材选择等方面都有一定的规范要求，突显出其在农民画活动中的作用。农民作为创作主体，在党政、美术精英阶层的劝说、鼓励下，由不敢画而敢大胆画，逐渐融入

邳县农民在画壁画

声势浩大的壁画活动中去，从开始临摹、仿画的作品多一些到后来强烈要求表现自己、要求创作，这是在实践中不断摸索的辅导模式所取得的效果。

综上所述，中国农民画第一个发展时期（即第一个高潮）是以壁画形式出现的，遍及全国许多省市，其中以江苏邳县和河北束鹿农民壁画为代表。在这场热气腾腾的群众壁画运动中，农民画家们根据伟大和美丽的生活理想和幻想，在国家主流意识的文化政策直接推动、引导下，在美术精英的辅导下，大胆地进行创作。尽管当时这些作品成为与浮夸风，虚幻浪漫主义热情的共生物，但是，声势浩大的壁画运动确实起到一定的鼓励生产的作用。农民作者以一种当家做主的情感力，无拘无束、随意率真地描绘未来的美好生活，以比较夸张、豪放、开阔自由的手法，简练而又概括的结构、令人激动的强烈明快的色彩，来突出这个时代的精神和人们由于这个时代而激起的烈火般的感情。虽然许多作品缺乏科学精神，但农民画的艺术精神却是符合美学原则的，它不符合科学之真，却符合艺术之真，这正是初期农民画的真正价值所在 。

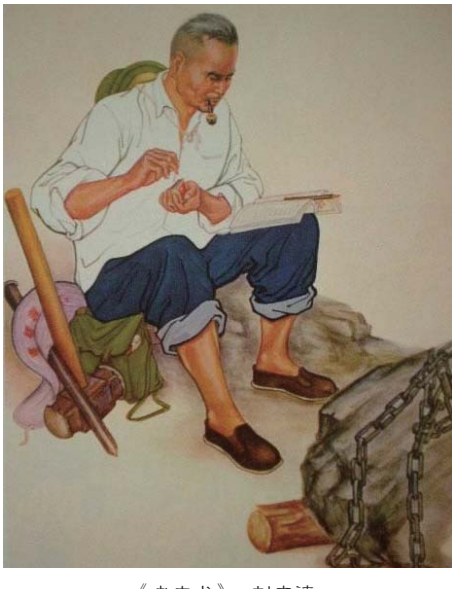
（二）文革时期

文革时期的中国农民画以陕西户县为代表。早在 1951 年，户县就成立了“城关地区美术组”。1956 年，全县分区成立了农村俱乐部并设有美术组。同年，户县文化馆干部丁济棠在户县钟楼举办了以农民为主的美术培训班。1958 年，西安美专（西安美术学院前身）进行教学改革，要求美术教育“与社会需要对口”，“面向农村，面向基层”，刚毕业留校的青年教师陈士衡以农村美术需求调查的机会来到户县，同户县文化馆农民画辅导者丁济棠一起，在太平炼铁工地和甘峪水库工地举办了两期美术培训班，并总结出一套称之为“户县美专教学法”的农民画教学理

论。这一教学法的基本理念是强调农民画教学及创作要生活化，即要求农民作者到生活中去寻求自己创作的表现内容；鼓励他们“到生活中去多观察，多画速写，通过各种不同的角度去画，去研究人物与景物，多作小构图”。这种艺术创作的导向，用当时文艺界流行的专业话语来说，就是由“革命的浪漫主义创作方法”向“革命的现实主义创作方法”转化 。这一时期，由于政治体制的更加统一、集中，意识形态权力话语不断中心化，革命的现实主义以其独特的地位和影响成为中国文艺的主流叙事，要求艺术家真实地、历史地、具体地描写现实，同时强调这种真实性和历史具体性必须与社会主义精神从思想上改造和教育劳动人民的任务结合起来。户县农民画的“变相”正是在这样一种思想逻辑的基础上展开的。

户县美专生活化导向的辅导与创作经验成为户县农民画发展的大致理念，并在此后的培训中被不断拓展和深化。户县在此后的一系列农民画创作培训活动中，一再强调农民画作者在画中“保持他们原始的一些好想法和感情造型”，又要他们“表现出自己的生活感受”，画出“他们最熟悉的丰富的田园生活”；在辅导方法上“尽量避开一般专业性的方法”，“在进行构图创作过程中给予一些技术方面的指导”。

农民画作者开始关注日常的身边的事物以及那个年代战天斗地的火热生活。经过十年的实践，催生了一批具有代表性的农民画作者和代表性的农民画作品：主题鲜明、思想健康、感情真挚、构图饱满、造型朴实、色彩强烈、形式新颖，擅用单线平涂的手法，画面葆有浓郁的乡村生活气息和感情色彩。陕西关中地区的剪纸、刺绣、箱子画、庙画等传统民间美术蕴含了憨直、朴质、淳厚的审美意趣，李凤兰、刘知贵、张林、刘志德、董正谊、杨志贤、樊志华、柳绪绪等骨干作者还自觉地糅合对传统艺术的美感体验和对现实生活的感受，辅以艺术的想象，创作出不同风貌



《老支书》 刘志德