

国家美术课程标准研制课题组主编
湖南美术出版社现代美术教育研究所承办

新课程美术教育丛书

EXPERIMENT

实验 对话

DIALOGUE

6

本期要目

丰富美术教育的文化内涵
从“穿新鞋走老路”到“穿
新鞋走新路”

立足新课程，打造更具魅
力的美术教学

宜昌市课改实验区美术课
程改革综述

“戴着太阳帽的太阳”——
发生在课堂上的故事

湖南美术出版社

主 编：尹少淳

顾 问：章瑞安 李绵璐 陈通顺 奚传绩 姚金迈

副 主 编：胡知凡 陈卫和 钱初熹 黎丹

责任编辑：郑宝雄

版式制作：周芳

联 系 人：陈丽娇

联系电话：0731 — 4745337

网 站：<http://www.arteduinfo.com>

电子邮箱：master@arteduinfo.com

邮政编码：410016

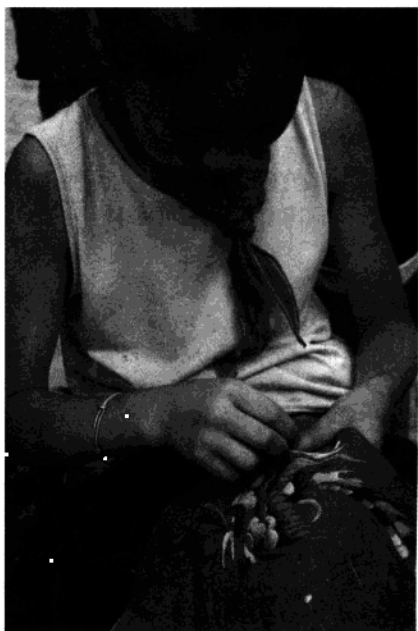
联系地址：湖南省长沙市东二环一段 622 号

湖南美术出版社现代美术教育研究所

编者留言

郑宝雄

随着教育部统一部署下进行的基础教育课程改革的不断推进，目前，全国各省、市、自治区的中小学实验区课堂教学正逐步发生着变化，并取得显著成效。特别是美术课堂教学，在广大一线教师的不断探索、尝试中逐渐成熟，一批新老美术教师在他们的课堂教学和课外活动中开拓思维，大胆创新，从当地的实际出发，从学生的需要出发，艰难而积极地探索着前进的道路。在这方面，湖北宜昌的美术教学取得了许多可贵的经验。本期我们主要介绍了湖北宜昌的美术教学改革的情况，并选取了部分课堂实例和大家进行交流，还部分介绍了湖南省谢丽芳老师主持的利用地方特色和民族资源开展美术教育的“蒲公英行动”计划实施的一些片段，以及中国美术教育信息网的有关论谈内容。这些内容真实地反映出当前美术教育的状况，今后我们将陆续推出不同地域、不同专题的美术教育的相关内容，敬请美术教育界各位同仁给予更多的关注和批评指正。

“蒲公英行动”课堂观摩现场一

“蒲公英行动”课堂观摩现场二

“全国基础教育课程资源博览会”在深圳园博园举行

• 专家话题 •

- 1/ 丰富美术教育的文化内涵

• 实验论谈 •

- 8/ 从“穿新鞋走老路”到“穿新鞋走新路”
11/ 创造充满人文关怀的课堂文化
13/ 立足新课程，打造更具魅力的美术教学
15/ 高师培养新生代美术教师之我见
16/ 如何在美术教学中营造良好的课堂氛围
18/ 美术教学学生心理障碍的成因与对策

• 教学实例与点评 •

- 20/ 《穿花衣的热带鱼》课堂实录及评析
25/ 《小动物盖房子》教学设计
27/ 体验 探索 想象——《我的太阳》教学片段及反思

• 一线来风 •

- 29/ 宜昌市课改实验区美术课程改革综述
32/ 让学生享受美术课的乐趣
34/ 怎一个“好”字了得

• 课堂花案 •

- 35/ “戴着太阳帽的太阳”——发生在课堂上的故事
36/ 我们在观察——《你、我、他》课堂小记
39/ 有你才会精彩
41/ 吓人的画
42/ 蜘蛛是昆虫吗？
43/ 情绪与面部表情的速写规律
44/ 多用有“温度”的词汇

• 国外教材选刊 •

- 45/ 第九单元：超越观看

编者留言

尹少淳

钟维斌

孙延辉

杨文军、徐贵杨

田亚洲

邹俊

刘益华

郑惠

王宏芹

张华

钟维斌

刘娜

向安国、张荣华

李君龙

曹玉萍

黄丽萍

张楠

张宜萍

王运雄

张乃容

郑宝雄

丰富美术教育的文化内涵

——在北京教育论坛艺术教育分论坛的演讲

首都师范大学美术学院教授 尹少淳

内容提要：顺应时代的要求，新的美术课程标准明确地提出了美术学习是一种文化学习的主张，但如何体现美术教育的文化性，却是一个值得进一步思考的问题。本文对文化的概念和内涵进行了探讨，提出文化是一种以价值观为核心的人类生存方式的观点，并阐释了视觉文化时代美术教育的策略，以期为广大美术教师实践课程标准的主张，提供思路和方法。

关键词：文化 视觉文化 价值 美术教育

各位代表、各位专家、各位嘉宾、各位朋友，很荣幸有机会跟大家交流我的一些关于美术教育的思考和认识。

大家看PPT画面可以看出一个问题，本来我这里还做了一个角，现在只有三个角。原来这个角做的是一个流行文化的东西，现在播放出来却消失了。看来数字化的东西也不认流行文化的东西，所以弄得很尴尬。当然，这只是一个玩笑。我演讲的题目是“丰富美术教育的文化内涵”。讲实话，美术完全脱离文化是不可能的，因为美术本身就是文化，是文化的一个子类。我们为什么要强调文化，就在于过去我们没有明确的文化意识，是处于一种不自觉的状态中。现在我们的美术教育走进文化，就是由过去的不自觉，变成了现在的自觉。

这种自觉有什么意义呢？这里释放出一个信号：美术既是文化的载体，它自身也是文化的一种类型，因此美术学习不仅仅是美术技能技巧的学习，也不应该仅仅是美术知识的学习，而应该是在一种文化观照下的学习。应该让学生在一种文化情景中理解美术，并通过美术的学习感受和接受文化的影响。

问题也就随之而来了，既然我们强调文化，那么就应该弄清楚什么是文化。什么是文化？我也很难讲清楚，似乎很难有一个公认的定义。我们知道，现在文化这个术语常常见诸报端，出之于众口，似乎你不说文化等于没文化，所以现在经济要谈文化，政治要谈文化，什么都要谈文化。文化到了炙手可热的地步。

关于文化的理解又是各种各样的，有一本书上有一个统计，到目前为止，有400多种关于文化的定义，说明这个问题是不确定的。目前关于文化定义的探讨，似乎仍旧没有停止。每个人，每个学者都可以从自己的角度来理解什么是文化。

要理解文化的含义，我们还得从文化的词源意义上入手。我们知道，英文的文化一词是culture，往上溯源则来自拉丁文cultura，它的含义是栽培和培育。众所周知，自然界的東西是不需要栽培和培育的，它们按照自然的规律生长。但是人类为了满足自己的需要，比如为了追求质量和产量，会对自然界的東西进行栽培和培育。从另外一个意义讲，如果人作为自然人，他跟植物、动物基本上是没有区别的。但是人要变成一个社会的人，就必须通过教育和训练，这样才能超越自然状态，成为一个有教养、有修养、适应一定社会规范的人。我们这里看

EXPERIMENTAL DIALOGUE

到的两个词语，在植物是培育，在人类则是教化，这就是一个同构的关系，两者可以互相转化。这个比喻我们经常用，我们把老师比做园丁，把学生比做花草，实际上，老师就像园丁一样要对花草进行培育，达到我们所需要的一种理想状态。所以我想文化的含义，在我们社会人类方面来说，应该是一个教化作用，即通过教化使人社会化，以适应一定社会的人的生存方式，以便与其他人保持一种和谐的关系，从而保持一定社会的同一性。

由此，我觉得文化的特征应该这样来认识，文化是人类独有的，异于自然的，动物界是没有文化的。同样由此，我们可以说文化是人类跟动物或其他生物相区别的方式，是我们人类生存的方式。文化是人类的一种生存的方式，具体而言，文化是以价值观、世界观、审美观为核心的，以思维方式为内部特征，以行为方式为外部特征的人类的生存方式。文化的内涵和结构非常的丰富和复杂，基本上包括器物、制度和观点等几个层次，但其中最核心的应该是价值观。价值观决定了我们情感、态度和行为的取向，自然也就决定了我们对生存方式的选择。简而言之，文化是以价值观为核心的人类生存方式。当然我们对学生的教育，不能大谈价值，不能谈得很抽象。其实对学生的教育我们可以通过很多方式表达，来帮助他们理解。比如说行为、器物后面都会包含着一种特殊的价值的认同。还有，视觉感受都会影响人的价值认同和生存方式。通过对器物或形象后面的文化阐释和解读，就能让学生理解一些价值观——人们需要什么，认同什么？

我们国家有一个摄影师叫焦波，他拍的一组照片叫《俺爹俺娘》，获得人们的好评。虽然这是张照片（图略），但你的确可以看出一些什么来，这能够反映出中国传统文化的价值观——男尊女卑，男主外，女主内，社会的男权主义认同。你看他的父亲自信地坐在前面，他的母亲似乎永远是老老实实地站在后面顺从丈夫，唯丈夫之命是从。所以，从这张作品中就可以做出文化的解读，可以发现中国传统文化到底是一个什么样的状态。中国很多地方都有科举的牌楼，对状元、榜眼、探花等进行表彰。大家想想，每天见着这些东西，对当地的家庭有着多大的影响。在潜移默化之中，大家获得了崇尚读书的价值认同，并将此作为光宗耀祖的一种方式。

有一个中国的女性嫁给一个美国人，两个人经常在家庭里发生文化冲突。有一次爸爸在看电视时，看到一个美女，他马上兴奋地说，儿子你快看，这个女人多性感。中国妈妈马上过来，呵斥美国爸爸，你怎么能这样教育孩子呢。我相信在座的中国父母不敢这样教育孩子。但是这个美国爸爸却很委屈地说，她是长得好看，就是性感，我为什么不能说呢。还有一次，这位当电脑工程师的美国丈夫居然几天不去上班，在家里玩起了厨艺，中国妻子不高兴了，指责自己的丈夫，说他应该到社会上打拼，获得自己的名利呀。美国丈夫同样不服，说我感兴趣，为什么不能做呀。两个人的冲突，实际上是价值观的差异造成的冲突。所以，我们说价值观始终是文化中最核心的一部分，要影响一个人，要从影响他的价值观开始。一个人行为的变化，就意味着他的价值观的变化，反过来说，价值观的变化，也会影响他行为的变化。下面，我们再来看看图像，尝试做一点简单的文化解读。

这是英国波普艺术的东西（图略），反映了工业时代以后人们的价值观和生活方式所发生的变化。这是上个世纪50年代反映上海老百姓生活的一个招贴（图略）。我记得我小时候，生活环境要比这差得多，这张招贴可能有些粉饰，但是可以反映出当时人的心态——健康，乐观，积极，向上。中国人喜欢竹子，尤其是文人雅士，往往用竹子自况，以彰虚心高节之情操，在南方产竹之地，建筑周围和庭院中往往种植竹子。这也是中国文化的价值观的体现，正如苏东坡所言，宁可食无肉，不可居无竹，无肉使人瘦，无竹令人俗。还有中世纪的艺术，为什么是平面化、图式化、符号化的，就是避免产生肉欲，使人直接进入一种宗教禁欲的精神境界。在

EXPERIMENT DIAMOND

拜占庭的教廷就曾经规定，宗教绘画中不能用写实的形象。我相信在座的每一个人看了这种形象绝对不会产生感官的欲望。我们再看看达·芬奇的《蒙娜丽莎》，这里形象的变化，已经与中世纪的大异其趣。这种变化实际上是文化在发生变化，价值观在发生变化，这种写实的、血肉丰满的、活生生的人物形象，反映了人文主义的价值观，对人性的尊重，对人的价值的尊重。

当前，视觉文化是一个非常的概念，所谓视觉文化即电视图像、广告媒体、电子多媒体和网络技术的发展导致的图像影响力急剧上升的结果。视觉文化，包括的意思首先是视觉化，也就是说，视觉图像在信息传达的过程中扮演了越来越重要的角色；其次是日常生活化，往往与我们的日常视觉经验联系在一起；第三是深刻地影响我们的价值观、思想和行为。概括起来，视觉文化有这么几个特征：第一，制作者的非职业化。这几张照片（图略）大家都比较熟悉，是伊拉克战争以后美国大兵拍的虐囚事件。还有这几张照片（图略），是英国大兵拍的。这个是不是视觉文化？是视觉文化。但这个视觉文化不是专业的摄影师创造的，就是美国大兵拍的，美国大兵也就是非职业艺术家或非职业的图像工作者。这说明了普通人也在创造和传播视觉文化。另外，有一个DV叫《邝丹的秘密》，讲的是四川一个打工者的女儿在深圳一所中学学习的事情，这是得奖的一个片子。这个片子是一个发廊妹拍的，没有受过专业的训练。还有，前一段电视里放的一个片子，讲的是一个姓田的苗族妇女，她看到农村很多家庭都去打工了，孩子没人管，造成了严重的社会问题。她就自己买了个DV机，投资2000元拍电视剧，让她女儿做演员。用这种方式告诉乡亲们，在忙着打工挣钱的时候，不要忽视了对孩子的照顾和教育。这反映出越来越多的普通老百姓都在参与视觉文化的建设，不仅仅是专家、艺术家在做。第二，观赏场域的多样化。一般而言，我们要看传统的绘画，比如油画、中国画，应该到美术馆、博物馆、图书馆或者是我们的美术教室去看，视觉文化时代则可以通过其他方式观赏美术作品，而且在我们日常的环境中还有其他的视觉文化形式会深刻地影响着我们。第三，制作产地的多样化。过去艺术作品的制作往往是在工作室、作坊中进行的，现在则并非如此，不一定到工作室去制作，在社会的其他地方和场所都能创造视觉文化。

所以视觉文化的确是一种值得关注的文化现象。人是会创造的动物，除了创造符号之外，更大一部分是创造实体，也即所谓产品或产物。美国有研究视觉文化的学者认为，一般产物包括文化产物，文化产物又包括视觉艺术，视觉艺术又包括精致艺术，精致艺术就是传统的绘画、雕塑这一类的东西；还有工艺设计，还有表演艺术与艺术庆典，还有大众与电子媒体。我要是具体把它们列出来，搞其他艺术教育的人会更有意见，因为很多东西在我们的传统分类中是属于音乐的东西或舞蹈、戏剧的东西，现在都被视觉文化揽入了怀中。所以，我们说美术的本体是不断拓展的，到了视觉时代以后它呈现一种泛视觉化的倾向，就是与生活有关的视觉经验它都关注了。但另外一方面，这个时代似乎也存在忽略技术的倾向，不太关注技巧。我参加过几次区域性、国际性的会议，发现现在没什么人讲素描怎么教？速写怎么教？都是讲文化的解读。

如果将视觉文化的内涵引入我们的中小学美术教学中，美术教育就会发生一些变化。主要表现在两个方面：其一是内容的拓展，由过去倾向于绘画和雕塑，当然还有工业设计的学习向丰富日常生活的视觉经验拓展；其二是场域发生变化，由过去关注课堂教学向关注和建构日常生活的视觉环境拓展。我们现在的美术教育既要关注课堂，还要关注校园，关注家庭，关注社区，关注社会。凡是能对孩子造成影响的视觉环境，我们都要关注。这是我们视觉艺术教育者的责任。

视觉文化时代美术教育的策略有这样几点：1. 由形象而文化，发展文化内涵。2. 观察、解读、阐释和创作、表现、制作相结合。3. 兼顾大众文化与精英文化。4. 培养多元文化，

EXPERIMENTAL DIALOGUE

关注传统的民族文化。5. 关注和构建居家、社区与校园的文化。下面分别简要说明。

第一，由形象而文化，发掘文化的内涵。在这方面，我们在美术教育中需要做的是展示物质层面的具体形象的东西，要对物质层面的形象加以观察、阐释和解读，进而对文化进行感悟和理解，达到文化自觉。

众所周知，美术本体的基础是形象，离开了形象谈不上美术，所以美术教学活动，应该在形象的基础上进行，进而发掘文化的内涵。例如，去年全国美术教学现场观摩会上，四川省有一位教师上的一堂《中国红》，就很好地体现了策略。首先，她通过图片和影像说明了中国人对红色的偏爱。春节期间的一些具有传统特色的装饰物上的红色，敦煌壁画中的红色，油画《开国大典》中的红色，剪纸作品的红色，婚庆服饰的红色，雕塑作品中的红色，刘翔运动服的红色……从而让学生直观地认识到红色的确是中国人喜欢的颜色，是中国传统文化中所常见的颜色。其次，她尝试着揭示其中体现的中国人的价值认同。红色是一种令人热血沸腾的颜色，它象征着喜庆热闹，代表着吉祥如意。第三，她的教学没有脱离美术的本体。介绍中国传统文化中红色是怎么运用的，怎么用好看。最后，通过一个作业让学生获得更深的体验和认识——学生合作，用红色完成对门的装饰。

第二，观察、解读、阐释和创作、表现、制作相结合。对形象，我们可以从两个方面作为：一是观察、解读、阐释，主要依赖美术和文字；二是创作、表现、制作，主要依赖材料和技术。两者应该相结合，保持一种均衡状态，不可偏废。事实上，人们在重视前者的时候，往往导致对后者的忽视。我在去年参加的两个国际会议上，感到大多数演讲者热衷的是对形象进行文化解读和阐释，极少人讨论具体的技法如何教，这的确令人担忧。材料和技法是生成形象的基础，如果抛弃了它们，那么抛弃的就是形象，实则抛弃的就是美术。尤其在视觉文化时代，当公众成为视觉文化的创造者时，我们重视形象生成规律和技术的教学仍旧是非常重要的。用刚才桑新民教授的话说，不但要审美，而且要创造美。我们不能只重视审美，而忽略了创造美。

第三，兼顾大众文化与精英文化。所谓精英文化很难明确地加以限定，应该是社会精英（官员、知识分子或具有较高知识品位的人）所创造或由社会精英所享受的文化。这种文化通过社会精英所掌握的话语权力和方式得以保存和传播。精英文化一般趋向于关注和思考人和社会的终极目标，显示知识的优越感，重视认识功能、教育功能和审美功能，具有正点性和主流性。大众文化是以大众为享受者的一种文化现象。大众文化以娱乐性和消遣性为特征，与消费文化或商业文化相联系。我们不能说大众文化完全没有教育功能，比如儿童所热爱的卡通片《狮子王》所传达的就是正义、善良和亲情这一类正面的价值观，但它的确展示给我们极强的感官刺激功能、游戏功能和娱乐功能。大众文化包括民间通俗文化和大众流行文化，在当代社会更为突出的是后者。借助现代传媒的大批量生产以及时尚化的运作方式，大众文化在我们的生活中大行其道，具有广泛的影响。大众流行文化包括电视文艺、综艺、游戏、大众音像、流行歌曲、通俗和时尚报刊、网络文化等。在美术中则包括卡通艺术、俗艳艺术、电脑绘画以及具有刺激性和愉悦性的现代艺术等。

不管我们喜欢抑或讨厌，大众文化毕竟凭着自身的通俗性、娱乐性、刺激性，并借助现代科技手段和商业运作方式，广泛地流行于我们这个快速多变的社会，渗透到我们的生活中。回避它既不可能也不现实，而且它对人来说也并非一无是处，毫无价值。

因此，要充分认识精英文化与大众文化并存的现象，一个社会应以知识阶层（有独立见解的）为代表的精英文化为主，多种文化现象共存。如果社会没有主流文化，是一件可怕的事，说明这个社会的文化没有进取心和发展的主导力量。问题的关键是一个社会应该以什么品位的文化作为

EXPERIMENTAL DIALOGUE

主流文化。主流文化不可能以宣泄性、娱乐性为特征的大众文化为代表，而只能以具有终极关怀性质的精英文化为代表。

以往我们的美术教育单纯关注精英文化而忽略大众文化的影响，我们似乎总在竭力抵抗大众文化对学校的入侵，却往往有力不从心之感，这一做法的确值得反思。现在学生的日常生活中，卡通、电子游戏、电视占据了相当大的份额，美术教育不应忽视这一现象，要在顺应中加以引导。同时，也不要因为这些浅表的文化而抛弃数千年积淀下来的精英文化。这种辩证的做法，一方面可以使人类社会的精英文化积淀得以保存和发展，引导学生从中获得深厚的人文精神的滋养，另一方面又贴近了学生的兴趣，可引导学生排除现代流行文化的弊端，吸取其良性的东西。

精英文化的东西，比如说一些经典的艺术品，的确距离孩子的生活非常遥远，让学生对它们感兴趣非常不易，但也不能因此而回避经典艺术品的教学。可以采取联系的方法达到目的，比如介绍《蒙娜丽莎》，就可以从关于“蒙娜丽莎”的众多现代变体画开始，逐步地引向达·芬奇的作品。

第四，培养多元文化，关注传统的民族文化。文化接触需要多元文化观，了解、学习和借鉴各种有益的文化因素，完善我们自身的文化，是当今社会文化多元状态下的合适而正确的文化态度，因此，在我们的教育体系中，培养学生的多元文化观是一项重要的任务。中国未来的公民应该以更为包容或宽容的态度对待所有其他文化。

多元文化状态中要保持民族文化，生活在特定社会的人们也需要了解自身的文化，了解自己民族和国家的文化传统，了解自己民族和国家过去和现在的生存方式，了解自己民族和国家的价值观的变化。一言以蔽之，任何一个人都可能存在一个文化认同的问题。因为没有人能够脱离文化来生存，如果一个人不能认同自己的文化，那么就会产生一种漂浮的感觉。

多元文化主义最早萌芽于美国，却形成于加拿大。加拿大政府在1971年推出的“多元文化主义政策”，成为了多元文化主义正式形成的标志。以后，多元文化主义作为一种文化政策蔓延至澳大利亚、美国和其他一些移民国家。20世纪80年代末、90年代初，多元文化主义超越了政策领域，成为一种政治思潮，而且影响日甚。

作为一种思潮，多元文化主义在政治思想上的主要特征是：

第一，主张少数民族和边缘群体的独立价值，主张文化认同和民族个性，要求主流文化或国家对此给予公共的承认。

第二，主张各民族和种族之间的平等，反对民族歧视以及同质化的文化霸权，反对文化帝国主义。

第三，主张各民族都有权参与国家的政治经济生活，同时发展和享用文化传统；要求主流社会采取差异原则，赋予文化少数民族以更多的自由和权利。

多元文化主义之所以得到越来越多的人的重视和认同，并且成为一些国家的文化政策，首先是因为经济全球化浪潮导致了文化认同危机，使人们看到保护文化生态多样性的紧迫性。与此相关的是人们出于对民主性和平等性的关注以及解决多元社会的复杂问题的需要，反对一元文化主义，即欧洲中心主义。此外，还有一个原因是后现代思潮的推波助澜。

作为美术教师，形成多元文化观非常重要，因为它可以使我们对不同文化，甚至是不认同的文化，采取更为宽容的态度，承认每一种文化都有其自身的价值，我们可能不认同和不选择它，但并不意味着其他人不认同和不选择它，因此，我们没有必要轻易和草率地否定一种文化存

EXPERIMENT DIALOGUE

在的价值和意义。我们还要在自己的教学中，注意培养学生的多元文化观，这样就会给不同文化的生长提供肥沃的土壤。

不同的民族在特定的自然环境中生存，会形成自己独特的价值观、世界观、审美观，并以此形成独特的生存方式，也就是会形成特定的文化。这种文化是民族精神的依托，被一些学者称为“精神植被”，它使得一个民族的所有成员紧紧地凝聚在一起，使得一个民族拥有自尊的资本，使得一个民族获得生存和延续的生命力，因此应该得到很好的保护和传承。在经济全球化、文化接触日益广泛的今天保护和传承民族文化显得尤其重要。

要保护和传承民族文化，需要理解这个民族的世界观、价值观、审美观、宗教、伦理和哲学思想以及语言、艺术、建筑、工具、器皿、衣食住行等，尤其要理解和保护这个民族的核心价值观，如果这一点崩溃了，也就意味着这个民族的大厦将倾。

与民族文化相关的概念还有传统文化和民间文化。传统文化首先是一个时间概念，是一个民族在演进、发展过程中长期积累和发展起来的相对稳定的文化特质，与现代文化的突变性、多样性等形成对照。传统文化在满足现代人生活的某些方面，可能出现不适现象，需要被改造，但其核心的价值应该得到尊重和保护。民间文化与传统相关，更多地体现为一种地域性，即一个民族在一个地域长期生存的过程中形成的文化特质。

当前，西方文化的影响非常之强，现代很多时尚的东西渗透到了中国的许多穷乡僻壤，正在改变当地人们的价值观和生活方式。今年的暑期我们到贵州去，发现穿民族服装的人，尤其是学生越来越少。一些木楼也不伦不类地装上了铝合金的窗子。在外念书的学生周末回到寨子里，不再跳本民族的舞蹈，而是挂上彩球，播放音响，蹦起迪来。我们当然不能阻止他们享受现代文明，但我们却有责任让他们注意延续自己的文化血脉，在集体记忆中留有自己民族精神的痕迹。

在此方面，教育承担着巨大的责任，如果我们教育工作者尚无作为，民族的东西将很快地消失殆尽。当然，这一工作又是十分艰难的，我以为教时尚的东西是顺水推舟，而教民族的和传统的东西是逆水行舟，但是再难也必须要做呀！一些教师正在做着这一艰难的工作。比如，山西省一位教师就请民间艺人到课堂进行教学。湖南谢丽芳老师主持的蒲公英计划也是在利用地方和民族资源开展美术教育。我们希望，在走向现代化的同时，也保留一些民族的东西，如果这个都做不到，我们还谈什么多元的文化。所以我想，这是我们应该去做的工作。

中国的民间文化可以通过各种介质，如光盘、书籍、照片、录音等保存下来，但这些东西是静态的，真正变成活的，要在每一个不同民族的孩子心里存在才行。认同自己的文化，首先要认识自己的文化。比如我们北京人讲北京好，要讲出种种理由，否则我们就有些盲目。少数民族孩子讲自己的文化好，也要讲出个子丑寅卯，否则，文化的保存就是盲目的，不是来自内在的动力。所以，认识自己的文化是达到认同自己的文化的惟一途径。这也就是我们教师工作的着力点。

第五，关注和构建居家、社区与校园的文化。我们每个人都在一定的社会环境中生活，日常的视觉经验将潜移默化却又非常深刻地影响我们的价值观和生存方式。所以，我们美术教育不仅需要关注课堂对学生视觉经验的影响，还要关注校园、社区、家庭，乃至社会环境对学生视觉经验的建构。

一些美术教育的研究者开始了对校园环境的营造，组织学生参与其中，设计、装饰和美化校园，包括教室、走廊、楼道，甚至卫生间。总体上，我们目前对校园环境的关注程度还不高，校园的环境远没有达到理想的水准，有一些雕塑，但粗陋、概念化；有一些壁画，但不能给人以美感。司

EXPERIMENTAL DIALOGUE

空见惯的是用瓷砖拼贴的冠以“身在祖国，放眼世界”口号的中国地图和世界地图，我在江西的学校见过，在云南的学校也见过。

但一些学校开始意识到校园环境的重要性，并采取行动积极加以改善，通过绿树、花园、流水、池塘、喷泉、雕塑、装置、绘画，使得校园环境更加美观，同时精心设计的造型和色彩蕴含着丰富的教育信息。更高明者，在环境中融入学校传统、地方传统、中国文化的元素，丰富学生的视觉经验，潜移默化地影响和建构他们的价值观。

家庭的视觉环境对人的影响也非常之大，一些美术教育研究者甚至研究一个家庭的客厅装饰和陈设究竟是男主人的意见具有决定性，还是女主人的意见具有决定性，客厅的装饰和陈设所反映出来的职业、受教育程度的区别，从而从反面寻找出家庭环境对人的影响。学生作为家庭的重要成员，应该被鼓励通过参与家庭环境的建设，增强视觉文化的意识。

社区和社会的视觉环境，可以从两个方面引导学生关注和参与：其一是在可能的情况下，组织他们动手设计、描绘和制作，实际地改善视觉环境，或者参与意见，为相关部门提供建议；其二，面对不可为的环境，应该帮助学生鉴别，形成批判的眼光，抵制不良视觉环境的消极影响，从积极的视觉环境中获得教益。

综上所述，我们接受文化的影响和对文化进行传承与建构的途径，除了来自文本之外，还来自一种我们无法回避的媒介，这就是形象（图像和影像）。因为各种各样的形象实实在在地环绕在我们的周围，只要睁开眼睛，我们就会主动或被动地接受它们的影响。这些形象中蕴含着丰富的文化内涵，面对它们，我们需要一种选择的能力，一种发掘的能力，一种批判的能力，一种获取的能力和一种创造的能力。为了这些能力，我们需要接受一种教育，一种特殊的教育，一种以视觉形象为主要媒介的教育，这就是美术教育。当然，也有人称之为视觉艺术教育或视觉文化教育。

美术教育毋庸置疑地应该包含着技术，但又绝不仅仅是技术，还应该涉及文化。这是新的美术教育的理念，也是美术教育新的进步与拓展。

美术教育建立在形象（图像和影像）的基础之上，帮助我们学会观察、阐释和解读美术作品中的形象和现实生活中的种种形象，从中发掘出美感，发掘出意蕴——个人的经验与文化的意蕴，并以此构筑我们的视觉经验，塑造我们的价值观。此外，美术教育也帮助我们学习形象的生成规律和方法，以便向外表达我们的个人经验和文化认识。这两个方面支撑起真正意义上的美术教育。

（该文根据演讲者的录音整理，并经演讲者补充和修订）

小学生在上陶艺课

EXPERIMENTAL DIALOGUE

从“穿新鞋走老路”到“穿新鞋走新路”

——从课例《我的故事》说起

湖北省宜昌市教研中心 钟维斌

《美术课程标准》明确提出了许多新理念，特别强调美术课程具有人文性，强调要在广泛的文化情境中认识美术，注重美术文化的学习，提出了新的学习方式和新的学习领域“综合·探索”等等。这些新理念给美术课堂教学带来了全新的面貌。笔者在课改实验区听课调研的过程中，发现一个现象：许多课貌似体现了新的理念，实如穿“新鞋”走“老路”。本文拟通过课例剖析，谈谈如何让美术课从“老路”走上“新路”。

一、一节“穿新鞋走老路”的课例

课例教材介绍：本教材为湘版美术教材第七册第二单元的第二课。此课安排了两个主要学习活动。活动一是看图说话，目的是通过集体讨论等活动方式了解卡通的表现语言及特征符号；活动二是画卡通，即用卡通的形式表现“我”的故事。执教者分析教材后，将此课设计为四课时完成。本课例为第一课时的教学。

教学目标：1. 通过欣赏、认识了解卡通作品的形式、内容特征；2. 中外卡通发展概况，介绍与卡通相关的文化，大体上分为七个小板块：卡通的由来、卡通旋律、卡通片欣赏、商品屋、卡通大师、卡通新闻、中国卡通。

教学流程：1. 课件引入新课（课件中设计了七个小城堡，分别代表了七个小板块，每一个板块的内容均以上下浏览的方式详细呈现）。2. 新课的学习。执教者边放课件边讲解：卡通的由来→卡通旋律→卡通片欣赏→卡通大师→卡通→新闻→中国卡通。3. 课程快结束时借助课件让学生进入“商品屋”，挑选自己喜欢的，用卡通形象装饰的商品，并附和着卡通片主题曲结束教学。

此课从表面上看执教者在有意体现美术课程标准精神，已穿上“新鞋”，具体表现在：1. 想突出卡通文化。执教者对教材进行了处理，即用一节课时的时间学习了相关的卡通文化。从美国的第一部卡通片到现代异彩纷呈的卡通片，从美国的卡通大师“克琼斯”到日本卡通大师“久石让”，从台湾卡通的发展到中国卡通的兴起，上下几千年，内容丰富，文化含量大，可以说是20世纪的卡通文化大盘点。2. 想体现综合。在此课的教学过程中，执教者在介绍“卡通的由来”的同时，综合了历史学科，在介绍中国卡通时综合了政治学科等。3. 运用了新手段。执教者将本课所涉及的教学内容分七个板块进行分类设计，制作成了教学课件。

但这堂课依然走着“老路”。即执教者提前准备好要讲授的内容，借用先进的教学手段按设计好的路线进行讲解，学生被动、拘谨、呆板地听教师讲，在其过程中老师偶尔提问，少数学生答问。这种教学仍然是把学习建立在人的客体性、受动性和依赖性的基础上，仍然没有摆脱传统的教学（学习）方式。在整个教学过程中，仍然以教为中心，学生围绕教师转。教师仍是知识的占有者和传授者，是课堂的主宰者，学生只是跟着老师被动地听。一句话：穿新鞋走老路。

二、如何让“穿新鞋走老路”的课走上“新路”

1. 切实转变教育理念

任何一场改革告诉我们，必须从理念开始，理念要先行。理念是行动的灵魂，理念对教学起着指导和统率的作用，一切先进的教学改革都是从新的教育观念中生发出来的，一切教学改革的困难都来自旧的教育理念的束缚。课例中执教者走“老路”的原因归根到底还是理念没有转变。执教者虽有意体现美术课程标准所提倡的新理念，但这些理念执教者仅从表面上有所认识，并没有把这种文本的理念转化为自己的理解，因此仍停留在“思想认识”阶段。“认识仅为知道与不知道，而只有带有情感与态度倾向的认识并上升为终生追求的信仰才能是理念，理念一旦形成就很难改变，它可以支配自己的行为 and 思维。”所以，切切实实转变教育理念，是教学改革的首要任务，教育理念不转变，貌似有新意的课，仍是老一套，走老路。

我们一线的美术教师一定要树立新的教育理念，即新的教学观、教师观、学生观、学习观等。要充分认识到学生是发展的人、独特的人、具有独立意义的人，充分认识到教学不仅是课程传递和执行的过程，还是课程创造与开发的过程，不仅是教师教学生学的过程，还是师生交往、积极互动、共同发展的过程；应该既重结果，又重过程，把这些认识逐步变为自己的观念，用它支配自己的行为 and 思维，并把它作为信仰，以无怨无悔的态度去实现。到那时，我们的美术课才能从里到外发生实质性的变化。

2. 倡导多样化的学习方式

“要让学生的学习产生实质性变化，提倡自主、探索与合作学习方式，逐步改变以教师为中心、课堂为中心和书本为中心的局面，促进学生创新意识和实践能力的发展”（孔企平的《论学习方式的转变》），专家们始终强调课程改革的核心就是学习方式的转变，学习方式变了，我们的课就变了。

学习方式要多样化。倡导多样化的学习方式即倡导在教学中，不仅用接受式，还可用自主、合作、探究式，它并不否定“接受式”或者不要“接受式”。肖川指出：“对一些学习内容来说，不仅个体学习的组织形式是必不可少的，接受学习也是必要的。”以单一接受为主要特征的学习方式会使学生感到枯燥、乏味，学生的主体性、能动性、独立性不能得以生成和发展。

倡导多样化的学习方式，也不是平行运用多种学习方式，更不能把三种学习方式截然分开。在实际的教学中，必须把几种学习方式结合在一起，特别是探究性学习方式，它常常是与自主式和合作式学习方式结合在一起的。这就需要教师灵活地运用多种教学方式，根据不同的教学内容进行组合。但不管怎样组合，教师要明确以什么样的教学方式为主体。

此课的教学就可尝试以探究式为主体，组合自主式、合作式进行教学。只有这样，这节课美术课才能不仅“穿新鞋”，而且“走新路”。

三、课例修改建议

1. 创设“学”的场景

传统的美术教学，教师负责“教”，学生负责“学”。教师为了“教”好，课前花大量精力准备丰富的教具，如范图、CAI 课件、实物、投影仪等。在此课的教学中，执教者也准备了大量的图片文字资料，并把这些资料设计成七个板块，一个目的：让自己的“教”方便、快捷。新的教学观告诉我们，不仅要关注如何“教”，更要关注学生怎样“学”。为此，创设“学”的场景

EXPERIMENTAL DIALOGUE

显得尤为重要。

一方面要努力营造宽松、自由的“学”的心理场。即建立积极的课堂环境，使学生在情绪上有安全感，营造一个温暖的、学习彼此接纳的、相互欣赏的学习场所。另一方面要创设“学”的物理场。即围绕“学”为学生提供一些具体的学习硬件资源，如摆放适于合作学习的桌椅；提前布置让学生收集相关的、备查备览的书籍报纸杂志、图片、网站、文献文字资料；布置用于学生作业展评的展示台；把学生直接带到博物馆参观、进行手工作坊考察、将民间艺人请进教室等等。在创设“学”的物理场的过程中，为学生创设计算机学习环境已成为一个重要途径。在此课的学习中，执教者可以把CAI课件设计为学生可以直接上网的“虚拟网站”，让学生置身于融声、图、文于一体的学习环境中，以充分发挥计算机快速、形象与及时反馈的特点。

2. 提供“探”的问题

“人的心灵深处，都有一种根深蒂固的需要，这就是希望感到自己是一个发现者、研究者、探索者（苏霍姆林斯基）。”探究学习的第一步就是要发现问题，提出问题。提出方式很灵活，可以是学生提出，也可是教师提出。无论问题由谁提出，始终要注意问题不宜过多，过泛，过浅，过深。问题的指向性要求比较单一，否则泛泛而“探”，“探”而无效。就此课而言，可以在小组提出诸多问题后，让小组成员进行讨论确定一个问题，也可以在教师提出一系列问题后，让学生根据实情恰当选择。如：为什么人人喜欢卡通，其魅力何在？中国卡通为什么打不进国际市场？美国卡通风靡全球的缘由？

3. 参与“研”的过程

新的教学观强调：教学过程是师生交往、积极参与互动、共同发展的过程，传统意义上的教师“教”学生“学”将不断让位于师生互教互学，彼此将形成一个真正的“学习共同体”。“学习共同体”意味着合作性意义的建构、平等对话，意味着在教学中，教师要作为“平等中的首席”参与学生研究过程。在参与“研”的过程中，教师要全方位地参与，即在课前参与信息收集、问题设置，课中参与讨论、调查等，课后参与问题的再整理、作品的展示、信息会的发布等。在参与的过程中，教师参与的重点在组织、指导，切忌主观地将学生的探究引入自己的思维定势。教师要千方百计地、最大限度地调动学生参与探究的积极性、主动性，使学生参与的面更宽，教师要把学生的思维恰当地向广度、深度的方向引导，使参与的程度更高。

福建“三明市实验小学”《学做拼音卡片》课后观摩教师观看学生作业

创造充满人文关怀的课堂文化

湖北省宜昌市枝江教学研究室 孙延辉

九年义务教育《美术课程标准》将这一阶段美术学科的基本性质定位为人文性学科，它必将带来美术课程教学一系列根本性的改变。美术课程改革呼唤回到以人为本的教育宗旨上来，这是本次课程改革最基本的出发点。我们有必要针对如何创造充满人文关怀的美术课堂文化这一命题，冷静地进行反省，开展广泛深入的讨论和交流。本文尝试从对人文学科内涵的认识、对艺术本质的反思以及课堂人文文化氛围的营造等几方面谈谈个人的理解。

一、人文学科的主要价值是发展人性、完善人格

美术课程是人文性质的课程，那么，人文学科是什么？它与非人文学科（科学学科）最本质的区别在何处？针对这个问题，笔者赞同要用自己的切身体验来领悟理解。本文所领会的人文学科，其主要价值是发展人性，完善人格。人文学科的主要宗旨不是使一个人学得一门技术，而是提高一个人的文化素养和文化品格。在课堂教学中怎样理解这句话的涵义，使美术课堂充分地显现出人文性呢？比如：湘版七年级上学期第13册教材中《向日葵》一课，在教学时，我们首先要领会教材的课题特点，湘版教材的课题具有将经世致用的一个个“文化视点”散点呈现的特点，不再是单一的专业色彩课题了。这一课教学的主要目标是定位在了解向日葵的造型、颜色及其画法，学会画向日葵这方面，还是定位在以向日葵这一向阳生长的物象为题引子，让学生从画家凡·高的经历及作品的笔触和色彩中，体验画家的强烈情感，并能够有意识地用色彩、笔触、物象给人的不同感觉，来尝试表现不同的情感这一方面，显然，后一种定位更接近美术课程的基本性质。初中有限的课堂是无法进行向日葵的临摹和写生的，在技术层面，只能是“走马观花式的”进行美术教学。那么，对文化的关注、对情感的关注、对这一课提升学生人文素养的价值的关注，便是我们要紧紧把握的。笔者在宜昌市六中任小红老师的课堂中欣喜地看到：当学生在课堂中被凡·高所打动，并从画家的作品中得到启示，从老师的鼓励与与老师的对话中得到自信时，学生画出了富有个性、表达不同情绪的向阳花，快乐的、灿烂的、忧郁的、蓝色的、轻舞的、如火的……学生透过向日葵映现出的丰富的情感感染了课堂中的每一个人。当时有学生展示出一幅名为“让快乐包围所有的不快”的作品，并当众介绍：“我画的向日葵的心是一小块黑色的，它代表我忧伤和苦恼的时刻，在葵心的周围是黄、橙、红、绿等五彩斑斓的色彩，它代表我愉快、欢乐的时光，我这样来画是想告诉自己，也告诉大家，虽然有时会有烦恼，但是我们要用快乐将自己的忧伤和苦恼包围，永远健康地、热情地微笑着面对同学和朋友。”这时，所有听课教师发自内心的情不自禁地为学生的表达鼓掌，为折射出人文光彩的美术课堂喝彩。

二、没有情感参与或缺乏真善美的教学活动不是美术教学

苏格拉底有句哲言：我们从哪里来，又要到哪里去？是的，我们必须思考这个古老而重要的问题。我们从事的美术课程教学，尤其是基础教育阶段的美术课程教学，究竟要做的是什？怎么做可以做得更好？做了又会怎么样？美术隶属于艺术领域。艺术又是什么？艺术是一种有意味的

EXPERIMENTAL DIALOGUE

形式(孙美兰著《艺术概论》)。这句话的意义常常被我们平日的美术教学所忽视。形式即艺术语言(美术中包括点、线、构图、造型、色彩、肌理、比例、对称、对比等构成要素和原理),它是艺术表面的东西。意味即意义、意韵、美感、思想、情感、状态……它是艺术深层的东西。形式为内容服务,内容决定形式,艺术之本质是用于表达情感、显露思想、宣泄情绪、承载文化的……是崇尚真善美的。从艺术的本质上看,美术课程的教学要做的是什么呢?没有情感参与或缺乏真善美的教学活动不能说是艺术教学,这种美术教学偏离了方向,失去了本来的意义。艺术教学(包括美术教学在内)应是帮助学生学会运用艺术语言来表达、沟通、传递、显现、张扬独特的情感或情绪、态度、观念的活动过程。情感或情绪、态度、观念才是美术课堂中要极力培养的。美术教学最终要到哪里去?回答是:美术教学最终是要提升人的人文情感和人文素养。

尹少淳先生曾在湘版美术新教材全国培训会上点击了美术教学在“学科与学生”之间的钟摆现象。过去的一段时期,只关注“学科”,一枝独秀的我国基础美术教育导致了两个方面的结果:1. 基础知识和技能的难度太大;2. 忽略情感、态度、价值观和能力的培养,越来越多的学生越来越不爱美术课。美术课程的教学怎么做才会更好呢?我们应该在“学科”与“学生”之间把握好度,在关注学生生活经验、学习兴趣、情感态度的基础上引导学生学习用得着的美术知识技能与美术文化。美术课堂绝不是只有知识技能的冷冰冰的专业美术课堂,而是不仅有知识技能也有人文情感的热腾腾的生活美术文化的课堂。美术课程的教学要有“人情”味。一种开课到结束只是围着“画(制)法和步骤”、“画(制)得专不专业”打转的课堂应该淡出了,另一种关注“学得是不是主动投入,学了有没有用,善不善于人际互动,能不能表达独特的意味,能不能学会欣赏与合作,能不能积极探究美术知识技能与文化”的课堂应该渐入了。

三、课堂人文文化氛围的营造

当我们对美术课程性质的基本定位有了一个通透的理解和反思之后,我们在针对一堂课的教学时,在课前,就会自觉地调整自己的教学目标、教学内容和教学活动,使它更具有人文色彩。在教学目标设计上,我们会去“吃透”课题,拟定具体可行的教学目标,尤其是会定准情感、态度、价值观与过程、方法这两个维度的目标,做到“三维”统整,切实可行。在教材的运用上,尽量去创设丰富而生动的文化情境,更好地贴近学生的生活经验,更有利于激发学生的兴趣。我们欣喜地看到几套实验教材的内容很好地把握了《课标》精神,在课题的设置、图像的提供、活动方法的提示、评价的要求以及版式的设计上,比以前更适合学生学习了,更人性化了。在教学活动的设计上,我们会尽量去寻找能让全体学生参与的、有趣的、游戏化的活动;在课堂中,会主动地成为学生的启发者、合作者、赏识者、鼓励者。我们会发自内心地给学生鼓励和帮助,尊重和关怀每一个性格迥异的学生,让每一个学生在课堂中感受到被尊重、被关怀、被鼓舞、被感动、被启迪的欢欣。我们可能会热情洋溢地走进课堂,会蹲下来或侧身与学生单独交流,会发现学生更多的闪光点,会给胆小腼腆、有残障的学生信心,会抱起矮小学生当众演示,会给学生有启发的评价和建议……有情感的教师与有感情的学生,才能使课堂真正充满人文关怀。在课余,我们则会努力地开阔自己的文化视野,丰富自己的情感体验,提升自己的人文素养,使自己成为具有人文精神的教师。

所有课堂都应该体现平等关爱的人文精神,美术课程的本质决定了,我们更应创造充满人文关怀的课堂文化!

EXPERIMENT DIALOGUE

立足新课程，打造更具魅力的美术教学

湖北省宜昌市西陵区教学研究室 杨文军

湖北省宜昌市铁路坝小学 徐贵杨

以素质教育为宗旨的教育，把儿童美术教育看做面向全体儿童的基础教育。我们的任务不是培养专业美术人才，而是以提高学生创新能力和实践能力为指向。因此，新的美术课程特别重视对学生个性与创新精神的培养，使学生思维的流畅性、灵活性和独特性得到发展，最大限度地开发学生的创造潜能，使学生具有将创新观念转化为具体成果的能力。我们的美术课如何适应新的课程标准，必须从加强学习活动的综合性和探索性，注重美术课程与学生生活经验的紧密关联，使学生在积极的情感体验中提高想象力和创造力，提高审美意识和审美能力，增强对大自然和人类社会的热爱及责任感等方面综合考虑。

在美术新课程的具体教学实践中，我们的教学思路应呈现出以下基本特点：

一、以探究为核心，鼓励学生大胆参与探究活动

探究的过程是学生透过课堂观察事物的窗口，它应当成为课堂内生成的最核心的内容。而学生的主体参与意识又是决定他们能否取得探究成果的重要保障。所以，新课程的美术课堂教学应以探究为核心，鼓励学生大胆参与探究活动。这需要我们从以下几个方面入手。

第一，教师必须树立“学生为主体，教师为主导，训练为主线”的教学思想，彻底改变教学中教师“满堂灌”，学生“囫圇吞”的现象，确认学生的主体地位，发挥他们的主体作用。

第二，精心创设一种既生动有趣，又有吸引力的探究小课题，有目的地对学生综合能力、交往能力和收集资料的能力加以训练，逐渐养成学生勤思勤问、留心身边事物的习惯。例：小学美术第二册第10课《泡泡乐》，以学生玩吹泡泡游戏为学习导入，比一比谁吹得大，谁吹得多？提示学生在玩吹泡泡时发现有什么奥秘，找一找泡泡的形状和色彩，找一找表现泡泡的方式、方法，以吹泡泡的快乐感受为话题进入泡泡形状和色彩知识的讨论与学习。通过学生观察的结果，引导他们思考一下除了用笔画泡泡以外，还能用什么方法来表现泡泡。如果在课堂上教师设计这样一个探究实验的过程，学生的学习兴趣会进一步加增。

第三，打开教学设计思路。为学生营造富有情趣、开放的课堂氛围，会让我们的教学获得意想不到的成功。在教学设计的过程中，我们可以充分运用现代教育技术的便利，通过网络调用大量的资源，让我们的课堂不再是封闭的四墙，让我们的孩子通过网络了解世界、开阔眼界。比如，在《手造型》的教学中，我们借用网络查看了世界上其他各民族不同风格的手造型的图片，让学生感受到了强烈的视觉冲击，得到了异域风情的体验，从而为打开他们的灵感之窗奠定了基础。

二、在人文关怀的课堂上，主动学习

要在相互合作与交往的过程中培养学生良好的学习习惯。首先，要引导学生正确地认识自我。在课堂上引领学生开展富有人文关怀的交往活动，通过自我锻炼、同学帮助、小组解答等