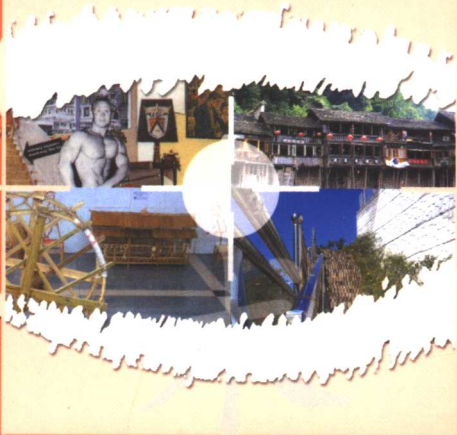

MEISHU KEGAI XINSHIYE CONGSHU

美

美术课改新视野丛书

主编 尹少淳 侯令

走进文化的 美术课程

尹少淳 著

西南师范大学出版社

美术课改新视野丛书

主编 尹少淳 侯令

走进文化的 美术课程

尹少淳 著

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

走进文化的美术课程/尹少淳著. —重庆: 西南师范

大学出版社, 2005.11

(美术课改新视野丛书)

ISBN 7-5621-3477-4

I. 走... II. 尹... III. 美术—课程—教学改革—研究

IV. J-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第133591号

丛书策划: 周安平

美术课改新视野丛书

走进文化的美术课程 尹少淳 著

责任编辑: 文沛霖

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1号 邮编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn> E-mail: xscbs@swu.edu.cn

电话: (023)68860895

传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

制 版: 重庆新生代彩印技术有限责任公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 890mm×1240mm 1/32

印 张: 3.25

插 页: 6

字 数: 93千字

版 次: 2006年1月 第1版

印 次: 2006年1月 第1次印刷

ISBN 7-5621-3477-4/G·2183

定 价: 9.00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)68252471

营销部电话: (023)68868624 68253705

艺术教育第二编辑室电话: (023)68254107

本套丛书的特点

参加编撰人员为国家美术课程
标准的主持人、起草者，地方有水平
的教研人员和优秀教师。

丛书逻辑结构遵从了专家的理论
指导意见和教学研究人员的教学
指导意见，使理论与实践、理论指
导和实际操作有机结合起来。丛书
的前三册，从课程与教学的基本理
论（包括观念、价值体系、目标、
方式方法及手段、评价等）上进行
阐释指导，始终把握课程与教学及
其改革的方向；而后七册都提供了
实际可操作的经验方面的指导，做
到了理论与实践、虚与实的统一。

美

术

课

改

新

视

野

丛

书

美

术

走进文化的美术课程

《美术课程标准》的三个维度

课

美术教学的评价

改

怎样上好造型·表现课

怎样上好设计·应用课

新

怎样上好欣赏·评述课

怎样上好综合·探索课

视

怎样用好多媒体

怎样开展探究性学习

野

怎样开发利用美术课程资源

丛

书

美

术

课

政

新主 任:章瑞安
周安平
主 编:尹少淳
侯 令
视 编 委:尹少淳
侯 令
野 余琳玲
龙念男
朱国华

丛

书

编

委

会

序

章瑞安

从2000年开始,我国新一轮的基础教育课程改革已进行了近四个年头。此时,西南师范大学出版社出版了《美术课改新视野》这套丛书。这是不是一列晚了点的列车?抑或是过了季的花朵?初始,我也这样想。

但再一想,早有早的道理,迟有迟的好处,“反季节”也有独到的价值。随着课改的深入,人们对改革归于理性,有了深刻的思考。初时的“虚热”渐渐褪去,也可以说是更为成熟了。因此,再出一套有实践、有思考的指导性丛书,那是很有价值的。粗粗一想,有以下几点理由:

一、课程的改革,热情很重要,但光靠热情是不行的。美术教育的改革不是振臂一呼,一蹴而就的。当我们依据新课标、新教材去实施具体的实验时,许多实际问题都“冒”了出来。问题也可以说就是课题。从某种意义上说,改革的过程,就是不断解决问题、进行课题研究、以求突破的过程。经过三年多的改革,现在我们可以认真梳理一下冒出来的问题,作为科研、教研的课题加以理性的思考。如改革所要解决的目标调整、教学体系的改善、新教学模式的创建、教学方法手段的创新等等。如果说上述的问题与课题过于“大”而“泛”,那么诸如“双基”的地位,“综合”的分寸,“研究性学习”的实施等具体问题,也值得探讨,现在倒是非常需要从理论与实践方面深入指导。更深入一层思考,关于改革本身的价值取向,改革的指导思想是否也值得反思,那就要探究探究。构建有中国特色的美术教育教学体系,面临严峻挑战。在民族化与全球化、本土文化与多元文化、传统与现代等课题方面我们必须有所选择。特别是在经济全球化的大背景下,如何体现发扬民族的价值观。在坚持民族教育价值体系的同时,借鉴、吸收国际先进的教育资源方面,也会渗透到具体的课程与教学改革

实验中，也需要我们去判断、选择、创新。如何深入课程与教学改革，给我们广大教师有价值的思考与信息，也是十分需要的。

二、几年的改革实验，从上到下，从指挥机构到第一线教师，都要总结宝贵的经验。总结经验固然需要正确的指导思想和对课程改革的理论把握，但结合第一线的改革经验、效果，尊重改革活生生的实践，作出判断、取舍，以利再深入、再实践，也是势在必然的，毕竟实践是检验真理的标准。因此，如果能请改革第一线的教研人员、优秀教师来把先进有效的经验总结出来，对广大教师及其教学工作给予指导，也是十分有意义的工作。本套丛书正是体现了这一客观要求。从这一方面来看，改革实验几年后问世的指导丛书，真是出得适时。也只有经过几年的实践，方能诞生这样的指导丛书。

看看这套丛书的编著者，就可以一眼看出出版社和策划者的眼光。参加编撰人员为国家美术课程标准的主持人、起草者，地方有水平的教研人员和优秀教师。丛书逻辑结构遵从了专家的理论指导意见和教学研究人员的教学指导意见，使理论与实践、理论指导和实际操作有机结合起来。丛书的前三册，从课程与教学的基本理论（包括观念、价值体系、目标、方式方法及手段、评价等）上进行阐释指导，始终把握课程与教学及其改革的方向；而后七册都提供了实际可操作的经验方面的指导，做到了理论与实践、虚与实的统一。这也是这套丛书的一大特色。

由此看来，由于作者的眼界和时间紧的原因，此套丛书可能会有一定的局限性，有缺憾，甚至难免有失误，但它是一套适时适用的好书，值得我推荐，更值得同志们一读。

2005年9月

目 录

一、导言	1
二、文化是怎样被定义的	4
1. 关于文化的定义	4
2. 理解文化	7
三、搭建文化的知识平台	17
1. 文化形态	18
2. 文化模式	20
3. 文化接触	24
4. 多元文化主义 (或多元文化观)	26
5. 民族文化	28
6. 精英文化与大众文化	33
四、中西文化的不同特征	36
1. 中华文化的特征	37
2. 西方文化的特征	46
五、美术课程如何走进文化	54
1. 美术教育的基础——形象	54
2. 由形象而文化, 发掘文化内涵	56
3. 由美术拓展到视觉文化	59
4. 观察、解读、阐释与创作、制作相结合	64
5. 兼顾大众与精英文化	70
6. 培养多元文化观, 关注传统和民族文化	73
7. 关注和构建社区与校园文化	86
六、结语	90
主要参考文献	93

美术课程关注文化，其实并不是现在的事情，因为美术课程始终就没有脱离文化，也不可能脱离文化。区别在于，过去的美术课程与文化之间并没有形成一个明确的关系意识，美术课程也没有如此理直气壮地高呼着走向文化的口号。现在的美术课程则以自觉的态度，高唱着走向文化的进行曲，态度张扬地浩浩荡荡地走进了文化。

且让我们倾听那震耳欲聋走向文化的进行曲：

“美术是人类文化最早和最重要的载体之一，运用美术形式传递情感和思想是整个人类历史中的一种重要的文化行为……通过对美术课程的学习，有助于学生熟悉美术的媒材和形式，理解和运用视觉语言，更多地介入信息交流，共享人类社会的文化资源，积极参与文化的传承，

并对文化的发展作出自己的贡献。”^①

“艺术是人类文化的一个重要组成部分，与社会生活的方方面面有着千丝万缕的联系，因此艺术学习绝不仅仅是一种单纯的技能技巧的训练，而应视为一种文化学习。应通过艺术学习，使学生认识人的情感、态度、价值观的差异性，人类社会的丰富性，并在一种广泛的文化情境中，认识艺术的特征、艺术表现的多样性以及艺术对社会生活的独特贡献。同时，培养学生对祖国优秀艺术传统的热爱，对世界多元文化的宽容和尊重。”^②

“我国的艺术有着悠久的历史 and 辉煌的成就，与其他国家和民族的艺术共同构成世界艺术的多元文化。艺术是人类文化的重要组成部分，具有人文教育的功能。

普通高中艺术课程能使学生较为全面地理解艺术与自我、艺术与社会、艺术与自然等方面的关系，引导学生热爱祖国，理解艺术文化，形成文化素养。”^③

“普通高中艺术课程要让学生较为广泛地接触中外优秀艺术作品，拓宽艺术视野，尊重世界多元文化，探索人文内涵，提高鉴别和判断能力，抵制不良

① 中华人民共和国教育部制订《全日制义务教育艺术课程标准（实验稿）》，2001年7月，北京师范大学出版社，P2

② 中华人民共和国教育部制订《全日制义务教育艺术课程标准（实验稿）》，2001年7月，北京师范大学出版社，P4

③ 中华人民共和国教育部制订《普通高中艺术课程标准（实验）》，人民教育出版社，2003年4月，P2

文化的影响。尤其要引导学生深入地了解我国优秀的民族、民间艺术, 增强对祖国优秀文化的理解。”^①

这是一个信号, 释放出这样的一个重要信息: 美术既是文化的载体, 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的观照下的学习, 应该让学生在一种文化情境中理解美术, 并通过对美术的学习来感受和接受文化的影响。(图1)

从文化的角度看待美术学习, 是现代美术教育的一种积极的拓展和重大的进步。在这种大的美术教育背景下, 美术的课程理念、课程内容和教学方法, 会相应地对我们每一个美术教师提出新的要求。一个非常现实却必须回答的紧迫问题是, 一个只知道美术知识和技能的教师能否适应这一要求? 在走进文化的进程中, 我们可以叩问自己: 我准备好了吗?

如果答案是乐观的, 我们需要的是“锦上添花”; 如果答案是悲观的, 我们需要的是“亡羊补牢”。然而, 不管是乐观的还是悲观的, 不管是需要“锦上添花”还是需要“亡羊补牢”, 我们都需要走过一遍文化的田园, 观望一下文化的阡陌, 来感悟文化、认识文化、亲近文化。

^① 中华人民共和国教育部制订《普通高中美术课程标准(实验)》, 人民教育出版社, 2003年4月, P3

1. 关于文化的定义

文化，我们并不陌生，因为它脍炙人口——“学文化”、“有文化”、“没文化”、“文化水平高”、“中国文化”、“西方文化”、“古代文化”、“现代文化”、“精英文化”、“大众文化”、“茶文化”、“酒文化”……在当今社会，似乎不说“文化”等于没“文化”，不说“文化”无法表现“文化”，文化真是到了炙手可热的地步。

上述文化，名为文化，其实其内涵并不相同。二黑哥学的文化、弟妹儿女学的文化是一种文化，但主要指的是识字和各种学科基础与基本技能，学得好自然可以称为“文化成绩好”、“文化水平高”。中国文化、西方文化、古代文化、现代文化、大众文化、精英文化……则是另有所指，所指为何？正是我们所要关注的。

要使问题变得清晰起来,我们首要关心的问题自然是文化是怎样被定义的。

文化被模糊地使用着,似是而非,似非而是,似可意会,又难明确。于是,有心人喟叹如是:文化是使用率非常高的词语,但又是非常难以定义的词语!难则难已,但天下之事何能难于人类,于是众多人热衷于探讨文化的内涵,以便给四处奔突的文化套上僵轡,让人从各个角度得以静观,以便认识之,驾驭之。

学者们对文化的探寻精神和结果,足以感天动地,让人肃然起敬。

人类学家克罗伯和克鲁克在他们1951年所著的《文化:关于概念和定义的探讨》一书中做了统计,在1871年到1951年间关于文化的各种定义就有164种之多。莫尔于1965年统计的关于文化的说法达到250种。以后,俄罗斯的学者克尔特曼则发现关于文化的定义多达400种。可见,文化定义的问题已经是学术界和社会界非常关注的热点问题,至今人们关于文化定义的探讨仍是终点杳然。

翻看几本权威的中国、外国的工具书,看文化是如何被定义的吧!

翻开《现代汉语词典》,我们会发现对文化有三种解释:“①人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,特指精神财富,如文学、

艺术、教育、科学等。②考古学用语，指同一个历史时期的不依分布地点为转移的遗迹、遗物的综合体……③指运用文字的能力及一般知识……”^①

我们看到，前两种解释与我们正在讨论的文化的意义相关，第三种则与我们经常谈到“学文化”、“文化成绩”和“文化水平”的意义相关。

再翻开《不列颠百科全书》，我们发现对文化的解释是：“人类知识、信仰和行为的整体。在这一定义上，文化包括语言、思想、信仰、风俗习惯、禁忌、法规、制度、工具、技术、艺术品、礼仪、仪式及其它有关成分。”^②

对文化还有一个经典性的定义，是由著名的英国文化学者泰勒（E.B.Taylor）于1871年在其所著的《原始文化》一书中所做的：“文化包括作为社会一名成员的人所获得的全部能力与习惯。”^③

在当代，一个比较有影响的文化定义是克罗伯提出的，他说：“文化是由外显的和内隐的行为模式构成；这种行为模式通过象征符号而获致和传递；文化代表了人类群体的显著成就，包括它们在人造器物中的体现；文化的核心部分是传统的（即历史地获得和选择的）观念，尤其是它们所带的价值；文化体系一

①中国社会科学院语言研究所词典编辑室编《现代汉语词典》，商务印书馆，2002年5月，P1318

②《不列颠百科全书国际中文版第5卷》，大百科全书出版社，2001年，P55

③《不列颠百科全书国际中文版第5卷》，大百科全书出版社，2001年，P55

方面可以看作是活动的产物,另一方面则是进一步活动的决定因素。”^①

你同意上述定义中的哪一个呢?如果难以决断,请别忙着下结论。要正确地理解文化的含义,我们还需要从文化一词的辞源学来加以追根溯源。

2. 理解文化

我们知道,在英文中,文化一词是 Culture,来源于拉丁文的 Cultura,其含义是栽培和培育。这一基本的含义对我们理解文化十分重要,因为众所周知,自然中的所有生物都是不需要栽培和培育的,栽培和培育只能是人的行为。所谓栽培和培育指的是通过人工使植物的生长达到一种理想的状态,来满足人类的生存需要,后来此意转化为教育、训练,使人超越自然状态,成为有教养或修养的人。这种转化其实是基于一种同构关系,即将自然状态的植物进行栽培和培育以达到人所需要的理想状态,与对自然状态的人进行教化以达到人类社会所需要的理想状态之间的同构。Cultura 对植物是培育,对人类则是教化。理解这种关系并不困难,我们在日常生活中不是也常常将儿童比作花朵,教师比作园丁吗?儿童的成长犹如花的开放一样,需要教师像园丁那样去培育。(图 2)

^① 吴克礼主编《文化学教程》,上海外语教育出版社,2002年12月,P51

Cultura 正是在这种同构的关系上完成了向“教化”这一含义的转变。据说这一意义的转变始于古罗马著名的政治活动家和演说家西塞罗,是他于公元前45年在《图斯库卢姆谈话录》中首次使用了 Cultura anima 表示“培育心灵”。而这一词汇的现代意义则是由17世纪德国历史学家普芬道夫所赋予的。^①

在中文中,“文化”一词是对英文 Culture 的翻译,但这一翻译不是中国人做的,而是日本人做的,尽管如此,日本人的翻译却是依据古汉语,自然也就保持着古汉语的原意。那么,中文的“文化”来自于何处?它的原意又是什么呢?这是我们应该进一步了解的。

中文中“文化”一词最早的渊源可能来自“人文化成”,载于《易传》中的“观乎人文,以化成天下”。“人文化成”明显地具有教化的含义,即通过教化提升人的道德水平和创造艺术的能力,进而以人文成就教导民众,创造文明的社会。最早将“人文化成”转为“文化”的是汉代的刘向,他在《说苑》中表达“凡武之兴,为不服也;文化不改,然后加诛”。^②

从上面的辨析中,我们可以找到文化的一个最基本的特征,即文化是人类所独有的,是与其他生物相区别的一种适应环境的方式。因为只有人类能够通过

① 吴克礼主编《文化学教程》,上海外语教育出版社,2002年12月,P5

② 李亦园著《人类的视野》,上海文艺出版社,1996年7月,P87~P88