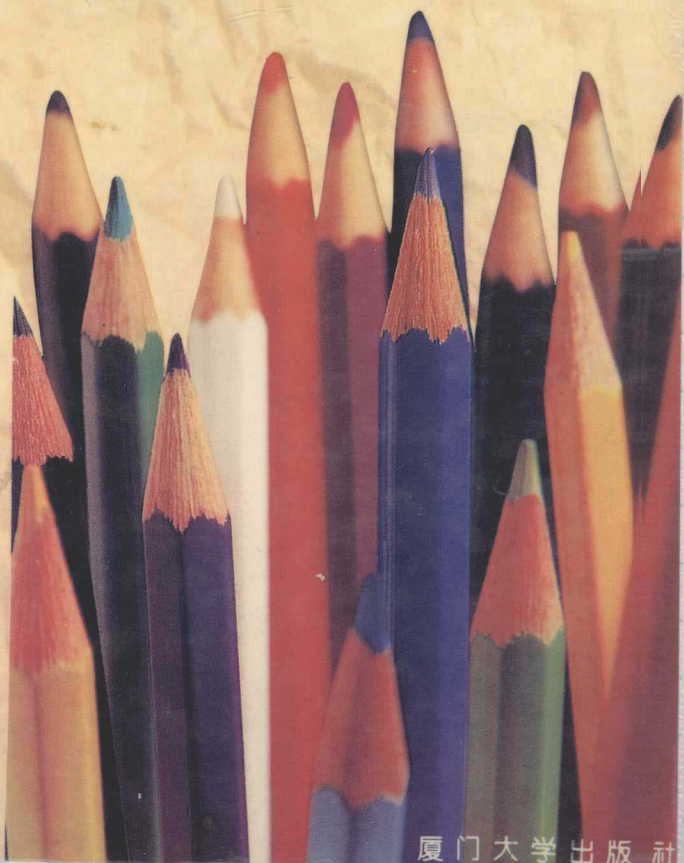

● 张 小 鹭

— 中日美术教学方法的综合比较

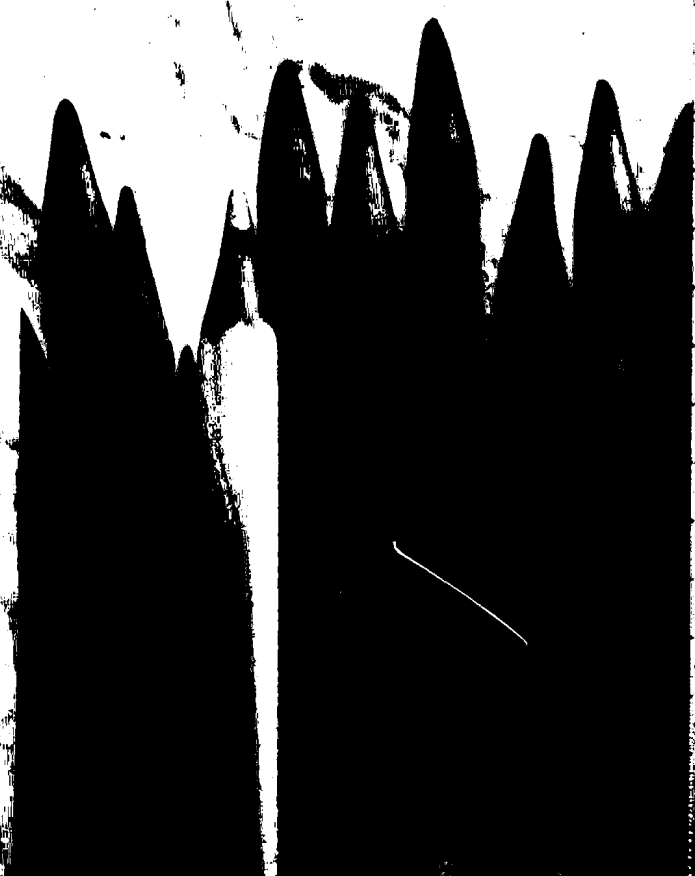
现代美术教育理论与教学法

厦门大学出版社

—中日美术教学方法的综合比较—

现代美术教育理论与教学法

[闽]新登字 09 号

现代美术教育理论与教学法
——中日美术教学方法的综合比较

张小鹭

*

厦门大学出版社出版发行

三明日报社印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 .14 印张 2 插页 348 千字

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—2 000 册

ISBN 7—5615—1206—6/J·32

定价:18.50 元

序

张小鹭是厦门大学艺术教育学院美术系副教授。他平时除教学和创作外,潜心于美术教育理论研究,广泛搜集普通学校美术教育的经验与问题、日本美术教育的理论与实践,以其研究心得,写了几篇有关美术教育的文章,在国内外刊物上发表,为国内以及日本美术界和教育界所推重。1992年,他准备以“美术教育的教学方法”为题,申报全国教育科学“八五”规划青年专项重点研究课题,同我谈了这一课题的意义和他的研究思路,给我留下深刻的印象。

他认为普通学校的美术课是对学生进行美育的重要途径。美育是全面发展教育的组成部分,是属于学生素质教育的。它的功能在于培养学生的审美能力,丰富学生的情感生活,提高学生的文化修养。但中小学的美术教师,往往把美术课只作为一种绘画技能课来教,失去它的美育意义,有必要纠正这种偏颇。但存在一个实际困难:中小学美术教师一般是由高、中等美术(艺术)院校或高、中等师范院校的美术系(科)培养出来的。美术院校或师范院校美术系的性质是专业教育,普通学校美术课程的性质是非专业的,属于美育或素质教育。两者在培养目标、教学要求上,尤其是在指导思想上,虽有共性,但有所不同。除非予以特别的培训或指导,美术专业培养出来的美术教师,往往会不自觉地将美术专业的教材、教法以及教学要求、指导思想,照搬到中小学的美术课上来。当然,高师或中师的美术专业,都开设了一门“中学美术教材教法”或“小学美术教材教法”(有的改称“美术教学论”),但大多着重于美术教学技

能方面,对于美育理论不甚重视。至于学术院校,连这门课程也很少开设。学生对专业性的美术教育和美育性的美术教育,在性质、功能、任务上的不同,很难分清。为此,他认为有必要开设一门以普通学校的美术教育为研究对象的美术教学理论与方法的课程。这就是张小鹭申请专项研究课题的用意与思路。我对此也有同感,支持他的申请。其后,该课题得到批准,列入“八五”的滚动计划。张小鹭于1995年如期完成课题的研究工作。科研成果得到专家评审组的好评。通过鉴定后,他又在已取得的科研成果基础上,根据专家组的意见,拓宽研究范围,补充资料,增加内容,并且以日本的美术教育的理论与方法为参照,综合比较,写成了这部《现代美术教育理论与教学法》专著。

这部专著,我认为有如下特点:

(一)指导思想明确,基本观点正确。开宗明义提出,要“从根本上改变我国学校美术教育存在的只重视技能训练,轻视审美教育的状况”;要树立“在普通学校教育中,美术教育作为一种独特的文化教育”的观念,立足“为基础教育服务”。因此,美术教育的方法,要体现以提高学生文化修养为基础的教学目的。不仅要教给学生技能,还要着眼于审美教育、情感教育,使之对学生的高尚道德情操的培养和健康心智的成长起到重要的影响。

(二)内容丰富全面而又重点突出。本书不仅研究各级各类学校美术教育的实施方法,而且对美术教育改革有关的美术教育政策、体制、功能以及教学管理诸多方面的问题,进行全面研究,并着重阐述美术教育的基本理论,进行中日两国美术论的综合比较。除分章比较中日两国的幼儿、小学、中学美术教育外,特辟专章,论述作为“普通学校美术教育的根本关键环节”的师范美术教育的任务,简介方兴未艾的美术教育的特殊治疗教学方法。

(三)理论视野较宽。作者从心理学、教育学、生理学、文化学、美学多学科的视野探讨美术教育理论,评价美术教学方法,能更好

地揭示美术教育的本质与规律,并能提出许多创新观点。如关于美术教育的定位问题,如何指导学生个性化表现等等,均有颇为精辟的见解。

(四)较好地结合中国实际,提出关于美术教育改革的建议。作者以马克思主义为指导,依据《中国教育改革和发展纲要》的精神,以及国家教委所颁布的美术教学大纲,吸收国内外有价值的理论观点,结合国内普通学校美术教育的问题和自己从事美术教学以及指导学生进行美术教学实习的经验,把理论创造性地运用于美术教育改革实际,提出一些合理而又可操作的改革建议。

(五)充分运用比较方法。将中国与日本的美术教育,从指导思想到教材、教法,分级进行细致的综合比较。其所以选择日本美术教育作为比较国家,不仅因为中日两国文化背景较为相近,中国近代学校美术教学最早是从日本引进的,日本的美术教育对中国影响较深;更重要的是,日本的美术教育,正如日本其他方面的现代化一样,它的发展历程,可以看作是立足于东方文化,吸收西方文化,不断融合、不断拓展的过程。这对于正处在改革中的中国美术教育,无疑有更重要的参考价值。

这本专著,可以作为美术院校或师范院校美术专业开设美术教育理论与方法课程的教材,也是一本中小学美术教师很好的参考书。

潘懋元

前 言

本书是在作为全国教育科学“八五”规划青年专项重点研究课题成果的基础上,进一步作实证性研究,充实丰富了许多内容而达成的。本书着眼于真正落实我国学校美术教育的本质功能,从培养美感知觉与发展创造力思维,联系学生所处的心智成长的不同阶段,来研究各级各类学校的现代美术教学方法。遵照国家教育科学课题研究的原则精神,注重了以下几个方面探讨、研究和实践。

1. 紧紧围绕由“应试教育”变为“素质教育”这个主题,展开从根本上改变只重美术专业技能训练,忽视审美文化教育的研究;

2. 作为现代教学改革的关键环节,必须深入研究课程教材和教学方法。因此,本书又作为在国内率先开设的体现《中国教育改革和发展纲要》强调审美教育的素质教育,体现为基础教育服务精神的《美术教育及其教学法》新课程的教材,立足于高师美术教学要与师范、中小学和幼儿美术教学接轨的观念,已在厦门大学美术系的教学实践中使用了两轮。因而,本书除适用于高等师范美术专业教学法课程外,同样也适合作为中等师范、幼儿师范的美术教学法课程的教材,以及普通中小学和幼儿美术教师的教学参考书;

3. 针对要抓好教育面向现代化的研究,使学校美术教学方法的研究具有一定的超前性,推进我国美术教育在国际上所处的地位,本书主要探讨、借鉴和引用了日本以及其他发达国家的相关理论研究和教学实践的经验,在一定程度上填补或充实了我国学校

美术教育某些领域的空白和薄弱环节。

4. 考虑到需要理论联系实际,课题研究要在操作层面上有新的突破。因此,本书的探索和论证的方法,具有力求具体深入和可操作的特色,以便各级各类学校教师和师范实习生在教学实践中直接选择来运用。

笔者殷切地期待本书对提高广大美术教育工作者的教学和研究能力有所助益,从而促进我国学校美术教育的改革和发展。

目 录

序	潘懋元(1)
前言	(1)
绪论	(1)
一、落实美术教育本质功能的师范美术教育	(2)
二、发展创造力与培养美感知觉	(3)
三、探索拓展当代中国的美术教学法	(7)
四、借鉴和吸收日本美术教学的经验	(8)
第一章 美术教育及其教学在学校教育中的定位	(10)
第一节 美术教育及其教学法在基础教育中的 位置和作用	(10)
一、美术教育的功能与作用	(11)
二、我国学校美术教育存在的问题	(13)
第二节 以美术教育为主的审美教育及其展开方式 在普通高等院校中的定位与作用	(15)
第二章 现代中外美术教学方法论的比较探讨	(21)
第一节 中国近现代美术教学论	(21)
一、清朝末年的美术教学观念	(22)
二、“五四”运动前后的学校美术教学观念	(23)
三、1927年—1949年时期的学校美术教学观念	(24)
四、新中国成立后的美术教学论	(26)
五、改革开放后的美术教学论	(33)
第二节 当代中国画创作教学论	(44)

一、民族绘画创作教学方法的反思	(44)
二、“性尚分流”的中国画教学方法论	(51)
第三节 中国现代徐悲鸿的美术教学方法论	(61)
一、徐悲鸿的美术教学理论	(62)
二、徐悲鸿的美术教学方法	(66)
第四节 日本现代美术教学论	(70)
一、日本明治初期的国画教学论	(71)
二、手工制作教学论	(73)
三、山本鼎的自由画教学论以及岸田刘生的国画教学论	(76)
四、创造美育协会的美术教学论和某田源二郎的美术教学论	(80)
第五节 加山又造的教学方法论	(86)
一、采用东、西方比较教学方法	(86)
二、教授民族绘画形式美要与文化背景、民族审美心理相联系	(87)
三、学习民族绘画要正确吸收外来文化的精华	(88)
四、关于指导青年学生的创作	(89)
五、对中国美术教育(民族绘画教育)的启示	(90)
第六节 国外现代美术创作的教學方法论	(91)
一、创作主体的心理气质与表现	(92)
二、现代美术表现手法的心理分类	(93)
三、引导创造的教學方法	(95)
四、创作指导的可能性	(97)
第三章 幼儿美术教学	(99)
第一节 幼儿造型美术教育的思想和理念	(99)
一、福禄培尔以“幼儿自我”为中心的教育理念	(99)
二、霍尔和杜威发挥儿童主观能动性的教育思想	(101)
三、蒙台梭利重视儿童自我教育的理论	(101)
第二节 东方面向儿童的美术教育	(103)
一、中国幼儿造型美术教学的演变	(103)
二、日本幼儿造型美术教育的变迁	(107)
第三节 幼儿造型美术教学的一般方法	(113)

一、幼儿美术表现的一般特点	(114)
二、幼儿美术教学的一般规律	(115)
三、幼儿美术教学的一般目标	(119)
四、幼儿美术教学的一般实施方法	(120)
第四节 幼儿造型美术教学的具体指导方法	(124)
一、日本幼儿造型美术教学的指导计划和指导方法	(124)
二、日本幼儿绘画的指导方法	(131)
三、幼儿绘画制作表现的评估	(138)
四、幼儿手工造型、制作教学指导	(145)
第五节 中日幼儿造型美术教学的比较	(152)
一、幼儿美术教学的指导思想 and 理论	(153)
二、幼儿美术教学的方法	(155)
三、幼儿美术教学的内容	(158)
四、比较归纳中日两国幼儿美术教育	(160)
第四章 小学美术教学	(163)
第一节 小学美术教学的理念和指导思想	(163)
一、小学绘画和工艺教学的指导思想	(163)
二、小学造型美术教学的指导理念	(171)
三、日本小学造型美术教学的指导原则	(177)
第二节 小学绘画与手工制作的的教学指导方法	(192)
一、小学低年级的绘画与手工制作的的教学方法	(192)
二、小学中年级的绘画与手工制作的的教学及其指导方法	(196)
三、小学高年级的教学及其指导方法	(199)
四、运用心理学介入教学的指导方法	(203)
第三节 小学雕塑及工艺设计表现的的教学	(207)
一、日本小学雕塑表现的的教学方法	(207)
二、小学设计图案和手工表现的的教学方法	(215)
三、中日小学设计和手工制作教学的比较对照	(222)
第四节 日本小学专题表现与共同制作的的教学	(229)
一、专题制作表现的的教学及其指导方法	(230)

二、共同制作表现的的教学及其指导方法	(234)
第五节 中日小学造型美术教学的评估	(239)
一、小学低年级的造型美术教学的评估	(239)
二、小学中年级的造型美术教学的评估	(246)
三、小学高年级的造型美术教学的评估	(251)
第五章 中学美术教学	(258)
第一节 中学美术教学的理念和指导思想	(258)
一、作为素质教育的美术教学	(258)
二、初中绘画与雕塑教学的指导思想	(266)
三、初中设计与工艺教学的指导理念	(274)
第二节 初中造型美术的表现教学及其指导方法	(281)
一、初中绘画、雕塑教学的方法	(281)
二、中日初中绘画教学的比较对照	(298)
三、中日初中设计与工艺的教学方法	(306)
第三节 中学造型美术的欣赏教学	(325)
一、中学造型美术的欣赏教学的理念和指导方法	(325)
二、发挥美术欣赏教学的美育与德育作用	(331)
第四节 中日初中造型美术教学的评估	(335)
一、初中绘画与雕塑教学的评估	(335)
二、初中设计与工艺教学的评估	(342)
第六章 师范美术教学	(355)
第一节 中日师范造型美术教学的比较研究与对照	(355)
一、师范美术教学的目标	(356)
二、师范美术教育的办学模式与课程设置	(357)
三、美术教育的基础理论	(365)
四、培养美术教学能力	(367)
第二节 中国高等师范美术教学的研究	(377)
一、高等师范美术教学的性质与目标	(378)
二、中国高师美术教学的现状	(379)
三、改善高师美术教学的可能	(380)

第七章 美术教育的特殊治疗教学方法	(387)
一、美术教育的创造性活动与特殊的治疗功能	(387)
二、着眼于特殊治疗的美术教学指导原则	(388)
三、采用美术治疗的一般教学方法	(390)
四、弱智儿童美术教学活动设计	(394)
五、指导盲人的美术教学法	(396)
附录 造型美术教学教案实例	(398)
一、图案写生教学示例	(398)
二、图案基础教学示例	(402)
三、纸浮雕造型基础教学示例	(406)
四、实用美术教学示例	(408)
五、中国画基础教学示例	(410)
六、中国画工笔人物教学示例	(413)
七、中国画专业教学示例	(414)
八、素描教学示例	(418)
九、素描风景写生教学示例	(420)
十、水彩临摹教学示例	(422)
十一、水彩画教学示例	(424)
十二、剪贴画制作教学示例	(426)
主要参考文献资料	(428)
后记	(431)

绪 论

美术教育是人类社会的一项重要的人文教育活动,美术教学作为它惠及人类的方法与手段,显然也是举足轻重的。在当代世界范围内,关于美术教学的目标基本上有二种不同的价值取向。第一种强调的是美术在工作中的作用,即以学生和社会的特定需要作为主要基础来确定教学的目标,也就是通常所说的“只重技能的实用主义”目的和内容。第二种强调的是只有具有感性特点的艺术才能作出的对人类实践和认识的贡献,是注重艺术的个性和创造性特点的教学目标,也就是人们设立为“本质主义”的目的和内容。我们发现,在中国以至世界各国美术教学历史上人们一直广泛地追求、奉行和实施第一种目标。

当代著名美术教育家、美国斯坦福大学艺术与教育教授艾斯纳(Elliot W. Eisner)从本质主义的观点出发,认为:美术是人类文化和实践极特殊的一面,而且美术为人类实践作出的最可贵的贡献是直接与其特性相关联的,美术能为人类教育作的贡献恰恰是别的学科所不能替代的。因此,如何正确地把握美术教育的本质功能及其教学方法,是我们面临的急待解决的重要课题。

随着我国改革开放的发展,特别是1993年颁布了《中国教育改革和发展纲要》之后,在普通学校教育中,随着对美术教育本质问题的再认识,艺术教育作为一种独特的文化教育,立足于为美育和基础教育服务的观念,正在被越来越多的美术教育界人士所接纳。

本书作为全国教育科学“八五”规划青年专项重点研究课题以及在其基础上进一步的充实和实证性探讨,正是着眼于美术教育的本质功能而展开探索和研究的,但也应该看到,这些明确的目标和新思想要落实到位,从根本上改变我国学校美术教育普遍存在的只重技能训练,轻视审美教育的落后状况,必须在高等师范美术专业的教学中,研究体现以文化修养为基础的美术教育教学方法。笔者认为,抓住这个关键环节,才能真正将我国美术教育的本质功能落到实处。

本书作为国内率先开设的“美术教育及其教育学法”课程的教材(该教材已在厦门大学美术系使用两轮,介绍本教材的论文已在1996年7月全国高等教育教材建设评比中获二等奖),不同于一般基础理论研究课题,而是依据《中国教育改革和发展纲要》的精神和国家教委颁布的教学大纲,吸收国外有价值的美术教育理论观点和教学实践经验,并结合作者多年从事美术教学的直接体验,联系中国当代各级美术教育改革的实际情况,具有可操作性特点,以期起到指导和帮助师范美术专业的学生和中小学、幼儿美术教师更好地把握各类学校的美术教学。具体地说,对于这一课题,笔者是从以下几方面着手进行教学探索和理论研究的。

一、落实美术教育本质功能的师范美术教育

在我国由于种种历史原因,长期以来,在实际美术教育中,往往混淆了美术教育广义和狭义两种不同的培养目标,即以培养人的素质和修养为目标的广义的普通美术教育(它包括:中小学、普师、幼儿、普通大学及校外机构的美术教育)和以培养美术专门人才为目标的狭义的美术教育(它包括:高、中等美术专业教育和高、中等师范美术专业教育)。由于在教学方向上不甚明了,导致普通美术教育往往难以落实其具有文化教育特征的功能。具体究其根源,可以发现我国普通美术教育的师资都是由高、中师和幼师来培

养的,而我国目前的中师、幼师的师资,仍然是由高师美术来培养的。因此我国普通美术教育的根本关键环节是高师美术教育。由于高师美术教育在性质上不属于普通美术教育,而培养对象却是普通美术教育的师资,高师毕业生往往会不自觉地将高师美术专业教学的方式,原封不动地照搬到普通中小学的美术教学上,因而,同中小学和中、幼师的实际的教育目标和教学要求有很大的差距,加之我国高师美术教育中,涉及教育的课程,目前一般只有中学教材教法和教育实习,缺乏对普通美术教育理论的理解,更加剧了这种盲目的倾向,这是目前我国普遍存在的状况。因此,笔者认为,当前只有在我国师范美术教学中增设体现为素质教育和基础教育服务的美术教育理论课程和具体的教学方法,才能有利于我国师范美术教育与体现文化教育特征的普通美术教育更好地接轨,促进学校美术教育落实其本质功能,并从根本上推动我国美术教育的健全发展。

二、发展创造力与培养美感知觉

(一)理论框架。

当代美国著名艺术教育理论家,斯坦福大学教授埃略特·艾斯纳的艺术教育理念——以修养为基础的艺术教育(Discipline Based Art Education,简称DBAE)目前正在美国以至世界产生广泛的影响(1994首届北京国际美术教育研讨会也曾关注研讨了DBAE的教学理论);DBAE是从审美学(欣赏艺术)、艺术批评(进行艺术评价)、艺术史(了解艺术与文化的关系)、艺术创作(创造艺术作品)入手,将这四方面综合起来,提供系统和循序渐进的教学,促进学生扩大艺术知识面,了解与美术相联系的特定的文化内涵,用视觉艺术进行思想交流,从而提高他们的艺术修养的知觉能力。此外,当代国外美术教育在心理学和艺术教育实践之间架构相联的过程中,也使我们明了诸如皮亚杰·加德纳、布鲁纳和吉尔福德

等心理学家的理论都能在不同程度上解决在艺术教学中发生的实际问题。艾斯纳曾说,在艺术教育中要用这种进步的“心理学的”观点,这对于教学法实践具有重要的实际作用,特别是在促进积极的心理健康并通过自我表达以及想象力发展促进创造力的提高。笔者正是在研究了这些理论观点的基础上吸收了现代心理学与感性教育相关的那些成果并结合我国的实际情况,来探索设置相关课程展开教学法研究的。

(二)培养美感知觉的教学研究。

由于人的知觉具有先天的差异性,而美术又特别复杂,它要求对人的想象力、感觉能力进行培养与造就,要求学生具有关注细微差异的能力,具备在创造过程中凭借直觉把握偶然现象的能力,以及在制作过程中以自我的知觉与画面不断对话,灵活改变预设目标的能力。因此,可以断言美术教学是离规范化系统最远的东西。过于强调某些创造与制作规律和既定的形式与规范,并不能培养学生的审美术判断力和艺术美感学习这类较高层次的思维形式发展,相反,这种教学模式只能给美术教育带来干扰和破坏。例如,在传统中国画教学中对高度规范化的芥子园画谱的临摹学习,是向学生灌输程式化模式的错误做法,它只能阻碍学生美感知觉发展的可能。

笔者在吸收美国学者哈格里维斯的艺术美感学习的观点的基础上,初步设定出美术教学的四要素:第一,要营造一种强烈的“聚精会神”的教学境界,让学生沉醉在审美对象之中,忘记时间和空间以及对其他事物的感觉;第二、伴随着一种“启示感”,触发学生在自我的内心深处早已蕴藏着的某种情感,即引起心灵的共鸣式同构的状况;第三,产生某种只能意会不能言传的感受,即使有强烈的愿望,也无法用语言来向他人表达自己的体验;第四,刺激和唤起喜爱美术的欲望,让学生不断萌发创作和欣赏的渴求。这四要素都是培养学生对美术作品或艺术形式“着迷”,这将导致进一步