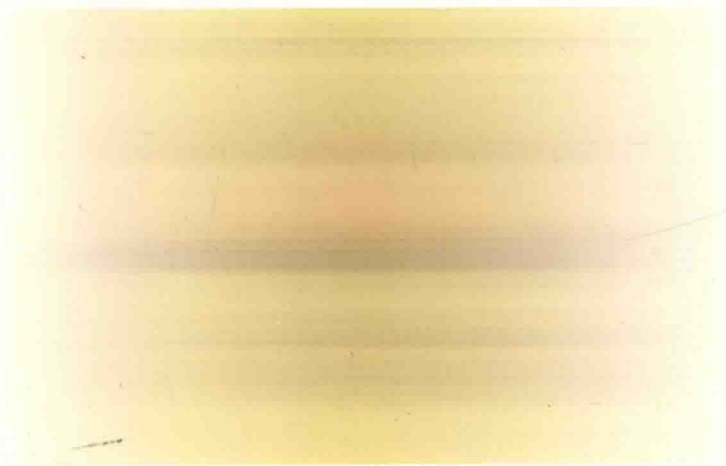

美术教育概论

刘广滨
——著

《美术教育概论》是美术教育学科知识体系相关原理与规律的阐述。诚然，要在本书中将美术教育的事情说清道明却非易事！这不仅因为美术教育伴随着人类社会的发展而其涵义不断衍变，还因为它以“美术”和“教育”双学科结合的性质，增加了人们对其准确把握的难度。

CTS

湖南美术出版社

美术教育概论

刘广滨 著

图书在版编目(CIP)数据

美术教育概论 / 刘广滨著. -- 长沙: 湖南美术出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5356-7007-6

I. ①美… II. ①刘… III. ①美术教育-概论 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第197604号

美术教育概论

出版人: 李小山

著者: 刘广滨

责任编辑: 刘海珍 潘旖妍

装帧设计: 萧睿子

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 恒美印务(广州)有限公司

(广州南沙经济技术开发区环市大道南路334号)

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17.75

版 次: 2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-7007-6

定 价: 38.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84717233 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84363767

前言

所谓“概论”，就是归结事物的共性并进行精要的叙述。美术教育概论，是美术教育学科知识体系相关原理与规律的阐述。诚然，要在本书中将美术教育的事情说清道明却非易事！这不仅因为美术教育伴随着人类社会的发展而涵义不断衍变，还因为它以“美术”和“教育”双学科结合的性质，增加了人们对其准确把握的难度。

“美术”是一种造型艺术。就“造型”的本意来说，“塑造”虽体现为技术，但构思和立意却关乎情感与思想；而“形态”是客观可视物，它虽明晰存在、有理有据，但对其判断却充满着感性与多变性。由此可知，美术是一门科学与人文相结合的学科。美术既强调技术支撑，又体现人文关怀。

“教育”的概念既通俗又复杂。通俗是因为它关联着每一个人，人们随时处在教育的情境之中。复杂则源于它的学科涵义：广义的教育泛指一切增进人们知识、技能、身体健康以及形成或改变人们思想意识的活动；狭义的教育指通过学校对受教育者的身心所施加的一种有目的、有计划、有组织的影响，使其发生预期变化的活动。因此确定，教育首先是为获取知识，这是人成长进步的前提；其次是学会生活的技能以及处世待人的态度，这是人生存必备的本领。

“美术教育”是立足于美术而展开的教育活动，这是不言而喻的。对美术教育的理解，既可以是关于“美术”的美术教育，也可以是服务于“教育”的美术教育，然这两种不同理解可以直接导致美术教育理念的截然不同。可见，美术教育的内涵是复杂而多变的，当它从属于美术学时，便成为有关“美术”的教育活动，类似的学科有美术社会学、美术心理学等；当它被视为教育学的分支时，又类似于语文教育学、数学教育学等。美术教育内涵的多变性，形成其学科极为独特的品性。

但是，无论是哪种取向的美术教育，只要是发生在学校之中，它都离不开“教学”这种实现手段。美术学科的文理兼备性与美术教育内涵的多变性，致使围绕美术教育内容展开的“教学”活动增加了许多困难。

这本《美术教育概论》虽然解答不了“美术教育”的所有问题，但既为“概论”，作者始终努力把握着两条原则：一是美术教育的基本原理，力求阐明美术教育过程内在的、本质的和必然的联系；二是美术教育的实践经验与美术教育理论的有机结合，美术教育的实践经验是发展美术教育的源泉，离开了实际的经验，美术教育就成为无源之水。基于这两条原则，本书将内容划分为八个部分：

第一章：认识论。分别阐述美术、教育和美术教育的内涵与外延，了解它们的特征、功能、意义，初步认识美术、教育及美术教育。

第二章：发展论。美术教育的发展源远流长，它不但随着时代的变迁而涵义不断改变，而且紧紧贴近时代的脉搏和文化的语境。本章分别叙述中国和西方从古代、近代至现代的美术教育发展状况。此外，拿出较多篇幅来展望新世纪中国的美术教育，用意是立足于过去发生的事实，说明美术教育的现在并揭示其未来。

第三章：目的论。美术教育的目的是美术教育理论建立的基本前提，不同的目的有着不同的教育观念。本章论及了美术教育目的的涵义、依据，以及美术教育不同目的的选择。

第四章：价值论。美术教育的价值体现在它对人和其所具有的积极意义。本章重点阐述美术教育价值的涵义及价值划分的六大体系，目的是将价值的抽象概念具体化，帮助读者对美术教育各种价值的理解。

第五章：课程论。课程是实现学校教育目标而选择的教育内容总和。本章的阐述明显向中小学美术教育倾斜，因为这一块是美术教育学科关注的重心，且当今世界基础美术教育课程改革正逐步走向深化，充分凸显其人文属性对人的发展所带来的积极意义。

第六章：教学论。本章在全书中占用的篇幅最大，理由是美术教育的实施主要是通过学校教学活动来完成的。无论是教学的过程、组织和模式，还是教学的方法和评价，每一个环节均关乎美术教育目标的实现。

第七章：师生论。学校的教育活动由教师和学生双方共同完成，良好的师生关系是教育教学活动取得成功的必要保证。本章分别阐述了美术教育中教师、学生，以及师生在教学活动中的地位、作用、态度和相互关系等。

第八章：研究论。不管是现在还是将来，对美术教育理论与实践的研究越来越重要。无论对学习还是实践者，为了应对未来个人与教育的发展，美术教育研究都必不可少。本章就美术教育研究的意义、过程、方法等作了介绍，并对美术教育研究成果的表述方式进行了重点阐述。

本书致力于为读者解答美术教育的一般性问题，即“是什么”、“做什么”及“怎样做”。在这个过程中突出三个特色：一是体现基础性和通用性，美术教育整个理论体系庞大而复杂，本书限于篇幅不可能面面俱到，只选最基本的内容和常用的研究方法来介绍；二是理论阐释和实际范例相结合，为了直观形象地理解书中的内容和方法，适当结合实际范例加以分析，努力将“言、事、理”进行融合，尽量不呈现“严肃”的面孔，期望做到通俗易懂，在教学和科研等方面具备“可操作性”；三是夯实基础，多向拓展，书中为读者推荐一些阅读材料，作为延伸视野之用，还在部分章节中添加了一些“展望”、“新趋势”的内容，在这方面的思考和探索，对我国美术教育向前发展意义深远。另外，本书在内容的布局方面，每一章节之间既有关联性又有独立性，全书各单元虽按既定先后顺序排列，但读者阅读和使用时完全可以根据需要去自由选择。

最后想说明的是，作者企望本书能达到一般教科书所应具备的规范性和稳定性，同时又能多少反映出本人的探索和努力。但受学力与经验所限，欠缺之处在所难免。因此，期望在学界同行的批评中得到修正与完善。

刘广滨

南宁 2013年10月

目 录

第一章 认识论	001
第一节 认识美术	001
一、美术是什么?	001
二、美术的形态和特征	002
三、美术的功能和意义	008
第二节 认识教育	011
一、教育是什么?	011
二、教育的基本特征	013
三、教育的基本功能	015
第三节 认识美术教育	019
一、美术教育是什么?	019
二、美术教育涵义的演变	020
三、美术教育类型的划分	025
四、美术、教育与美术教育	030
第二章 发展论	032
第一节 本土文化与中国美术教育	032
一、古代美术教育	032

二、近代美术教育	036
三、现代美术教育	038
第二节 西洋文化与外国美术教育	040
一、古代美术教育	040
二、近代美术教育	042
三、现代美术教育	044
第三节 展望新世纪中国美术教育	048
一、问题与思考	048
二、发展与挑战	053
三、改革与展望	056
第三章 目的论	065
第一节 美术教育目的的涵义	065
一、美术教育目的的理解	065
二、美术教育目的的原则	067
第二节 美术教育目的的依据	068
一、社会对美术教育的需要	068
二、个人对美术教育的需要	070

第三节	美术教育目的的选择	071
一、	以完善人格为目的	071
二、	以培养专门人才为目的	075
三、	以修养和充实为目的	078
四、	以发展和需要为目的	080

第四章 价值论

083

第一节	美术教育价值的涵义	083
一、	价值的理解	083
二、	价值的分类	085

第二节	美术教育价值诸关系	086
一、	价值与“功能”	086
二、	价值与“本质”	087
三、	价值与“目的”	087

第三节	美术教育价值的体系	088
一、	心智价值	088
二、	情感价值	092
三、	技道价值	095
四、	个性价值	097
五、	创造价值	100
六、	非智力价值	104

第五章 课程论

107

第一节	中小学美术课程	107
一、	美术课程概述	107

二、美术课程的类型	108
三、美术课程的内容	109
四、美术课程的教材	114
第二节 美术课程资源	124
一、课程资源的概念	124
二、课程资源的分类	127
三、课程资源开发利用	128
第三节 课程发展新趋势	129
一、课程理念更新	130
二、教材内容充实	131
三、课程资源拓展	133
第六章 教学论	135
第一节 美术教学过程	135
一、教学过程的特点	135
二、教学过程的规律	137
三、教学过程的原则	138
四、教学过程的阶段	142
五、教学过程最优化	146
第二节 美术教学组织	151
一、教学组织的形式	151
二、课堂教学的组织	153
三、室外教学的组织	159
四、课外教学的组织	161

第三节	美术教学模式	163
一、	教学模式的意义	163
二、	教学模式的选择	164
三、	教学模式的建构	170
第四节	美术教学方法	172
一、	教学方法的观念	172
二、	教学方法的种类	173
三、	教学方法的选择	182
四、	教学方法新趋势	185
第五节	美术教学评价	187
一、	教学评价的类型	187
二、	教学评价的原则	188
三、	教学评价的内容	189
四、	教学评价新趋势	194
第七章	师生论	198
第一节	美术教育中的教师	198
一、	教师的角色及职责	198
二、	教师的素质和能力	200
三、	教师的培养与进修	207
第二节	美术教育中的学生	213
一、	学生的心理特征	213
二、	学生的发展过程	217
三、	学生的美术学习	221

第三节	美术教育中的师生关系.....	224
一、	师生关系的基本类型	224
二、	师生关系的主要特点	226
三、	建立良好的师生关系	227
第八章	研究论	231
第一节	美术教育研究概述	231
一、	研究的目的	232
二、	研究的对象	233
三、	研究的范围	234
四、	研究的方法	236
五、	研究的展望	239
第二节	美术教育研究基本过程.....	240
一、	研究课题的选择	240
二、	研究课题的设计	242
三、	研究课题的实施	246
四、	研究课题的评价	247
第三节	美术教育研究论文写作.....	248
一、	研究论文的概念	248
二、	研究论文的形式	250
三、	论文写作的准备	256
四、	论文写作的规范	262
	参考文献.....	267

第一章 认识论

美术教育由两个概念组合而成——“美术”与“教育”。

美术提供了美术教育的基本内容，也在相当程度上决定了美术教育区别于其他学科教育的特征。教育以自己的方式使得美术的知识与技能得以传承，同时也提取美术学习活动特有的教育功能，使人获得更好的发展。既然美术和教育构成了美术教育的基础概念，那么对美术和教育的理解在一定程度上就决定了对美术教育的理解，因此，只有分别对美术和教育加以认识，最终才能准确地认识美术教育。

第一节 认识美术

一、美术是什么？

“美术”这个名词，源于古罗马的拉丁文art，原义是指相对于“自然造化”的“人工技艺”，泛指各种用手工制作的艺术品以及文学、戏剧、音乐等。在古代，西方有“工艺”、“手艺”这类说法，中国也有“绘绩之事”、“刻镂之术”等术语，但均未出现“美术”这个词。这说明人类的审美意识，最早是从满足生存需求的工艺品萌生的。

美术作为一种特殊的文化现象，其概念的内涵随着社会文化的变化而发生改变。每个时期的美术现象都会对应地体现当时社会人的生活经验，反映当时人们的观念。社会的发展与演变必然带来美术内涵的变化。早期的美术与人们的日常生活紧密相连，它体现为生活中的实用物品，慢慢地这些物品从实用中游离出来，成为人的生活经验与观念整合后呈现的独立物。如从建筑、器物装饰中独立而出的平面

形态的绘画,从建筑与器物形态逐渐独立为立体的雕塑等,都是独立美术品产生的重要现象。再如,书法就来源于早期实用性的文字书写,摄影则来源于实用性的照相术等。独立而出的美术品,它的文化意义便更为集中地指向了人的精神。这种精神产品在物质中提炼,与物质相辅而行,成为全面滋养人们心灵所不可缺少的营养。

实际上,西方国家将“art”既作“艺术”解,又作“美术”解。我国早期运用“美术”这个术语时也包括诗歌和音乐。其后,渐渐把“美术”和“艺术”的概念分开来。“艺术”是一切艺术门类的总称,它是用不同的形象化手段来反映自然和表达社会意识的一门大学科,广义上包罗文学、音乐、建筑和园林等。综合性艺术有戏剧、电影、曲艺、杂技等,它们不同程度地利用美术,有的和美术密切结合;而“美术”只是作为“艺术”的一个门类,它虽然与别的艺术门类有共性,但其艺术形态具有鲜明特征。人类在创造精神产品的过程中,自然地分门别类,建立起文学艺术的各个分支,朝着专门化的方向发展,形成了各种艺术门类的独特性能。在许多场合虽分犹连,有时则分而复合。每一次的结合和交融(如动画电影、音乐喷泉)便产生艺术的新意向、新品种和相应的艺术感染力。艺术的分化和复合都是一种发展,在发展中开拓了对艺术的认识,更新了艺术的观念。它们之所以有分有合,分而不悖,合而能容,是因为各种艺术品类都受共同的美学原则所支配,有共通的规律可循。

二、美术的形态和特征

美术是以一定的物质材料和手段,于实在的三维空间或平面上塑造可视的静态艺术形象,以此来反映社会生活和表达艺术思想情感的一门艺术。美术的形态包括绘画、雕塑、建筑、工艺美术、设计书法等种类。美术的特征主要有四个方面:造型性、视觉性、静态性和空间性。

(一) 美术的形态

广义上美术的形态包括绘画、艺术设计、工艺美术、雕塑、建筑、书法篆刻等几大门类,每个门类又都可以细分为许多品种(如绘画又可分为油画、版画、水彩画等),这是按照它们所使用的物质材料及其制作方法的的不同来划分的。然而,对

美术形态的表述和理解方式，还应该更加丰富和多样。

根据功能的不同，可以把美术分为“纯美术”和“实用美术”两大形态。所谓纯美术，主要指满足欣赏和娱乐等精神需求，以审美为目的的美术，主要包括雕塑、绘画、书法、篆刻；所谓实用美术，主要是指以实用为目的，或实用与审美相结合的美术，包括建筑、园林、工艺美术和工业设计等。应该说，这种划分是相对的，纯美术并不排斥功利目的，实用美术也追求审美目的，只不过各有侧重而已。

由于受到物质材料媒介以及不同功能要求的影响，各门类美术于创作中在对待主客观的关系上也有所不同，所以常常将美术形态分为“再现的”和“表现的”两种。绘画，雕塑等可以较为随心所欲地模拟、再现自然界中的各种具体物象，侧重于反映现实生活的客观面貌；而建筑、工艺美术、书法等只能通过与其物质功能相适应的抽象物态和形式组合来概括地反映现实生活，从而偏重于表现从现实生活中得来的主观感受和情感。所以，常常将绘画和雕塑等的形态称为“再现的”美术，而将建筑、工艺美术、书法等的形态称为“表现的”美术。

美术在形态上还有“具象美术”与“抽象美术”之分。具象美术模拟自然中原有的形象，泛指表现具体的物象。古今中外的写实主义的美术，都依靠具体可视的形态，通过事物的现象和外部形式，反映事物的本质和内在联系。它基于具象观念，主要运用形象思维的方法对生活中的创作素材进行提炼、概括、集中、夸张等，达到典型化的审美目的；抽象美术则创造非模拟的，高度提炼的形象，把生活形象进行艺术加工后创造出艺术形象。显然，对于种类的划分往往都带有一定的相对性，但它有助于我们认识美术中各个门类自身的特长和局限，以及对艺术性的不同要求。

“艺术设计”则是近代兴起的一门美术学科，虽然它很早以前已被运用在建筑艺术和工艺美术上。实际上，设计是一种研究把点、线、面、体、光、色、质、材及一切造型因素构成一种美好形象和感觉，并把它运用到各种美术创作上去的学科，其中主要的对象是研究视觉空间，通过空间设计，传达视觉艺术的效应。设计同时也介入纯艺术领域。比如，绘画作品的构图，实际上是整体结构设计，在一定形式的图像中包含线、形、块等平面设计；而雕塑最重要的设计因素是对形的空间

和工艺材料的运用；中国画的笔墨、油画的质感和肌理等，都属于设计的范畴。现代设计首先是在商品包装、家具、室内装潢等方面发展起来的，然后从轻工业产品扩展到重工业产品。需要说明的是，许多工业产品的设计是和科学技术密切结合在一起的。

“书法、篆刻”的形态是很古老的抽象艺术。由于汉字笔法、方块结体等自身的特殊条件，使它成为世界上独一无二的艺术形态。它不仅是表达观念的符号，而且是表现情感的一种形态，寄托着一个有生命的形象。书法与绘画存在着血缘联系，即书画同源。汉字中的象形文字与绘画一样，以客观物象为依据，在笔法与经营位置等方面，具有相通的原理，而且与文学诗歌有内在联系。书法和篆刻的造型，取骨法之势成其意象，在气势中含有生命。书法和篆刻的间架，体现出“八方点画、环拱中心”的空间意象，它是和中国画的空间观念一致的。从气质相通的意义来说，书法和篆刻是特殊形态的综合艺术。这种形态的艺术，源于中国古老的宇宙观，在艺术中涵映博大而灿烂的世界，从心灵深处阐发出艺术境界和哲学境界。

综上所述，美术中的各种形态，虽然以其共性而包含于美术这一范畴中，但更以其个性而互相区别。需要说明的是，它们的形成是一个历史的过程，具有一种不平衡性，每一个门类都有其发生、发展、成熟独立的过程，对具体门类特性的考察，也应该遵循这样一个历史发展的脉络。例如，现代美术因受科技和工业生产的影响，新思潮不断涌现，前所未见的新样式、新品种层出不穷。美术始终要求发展个性，发展的总趋势是走向多元化。作为精神指向的美术，随着现代文化的泛化，其形态也在发生着变化。美术的“可视性”，由“直观”而演变为“理解”，它将视觉的感觉与认识，转化为体验的感觉与理解，美术作品的形态成了艺术家表达情感的媒介物。当年，西方印象主义还在努力捕捉视觉“印象”给人们带来的真实感受，而后印象主义的视觉感受和认识便开始与体验的感觉和理解发生融合。到了现代派，全然不是过去的观念，虽然它的“架上”性质没有改变，物质材料一如既往，但这时的美术品全赖于观赏者通过“看”去体会与理解了。而对于中国美术来说，注重体验与理解虽然远远早于西方，但并没有走极端。随着西方后现代主义对现代主义的解构，美术文化的视觉性质进一步发生变异，过往的“架上”性质与

非“架上”的装置、行为、新媒体、概念、地景等新艺术形态二分天下。非架上形态不再把架上形态的审美意趣与情感传达作为美术的标准，而更加注重于观念的表达。作为视觉艺术的美术的各种形态，虽然今天已无法为之寻找到恰当的认识与理解的统一标准，但多元的状态终究不妨碍人们对美术本身涵义的理解。（图1-1-1）

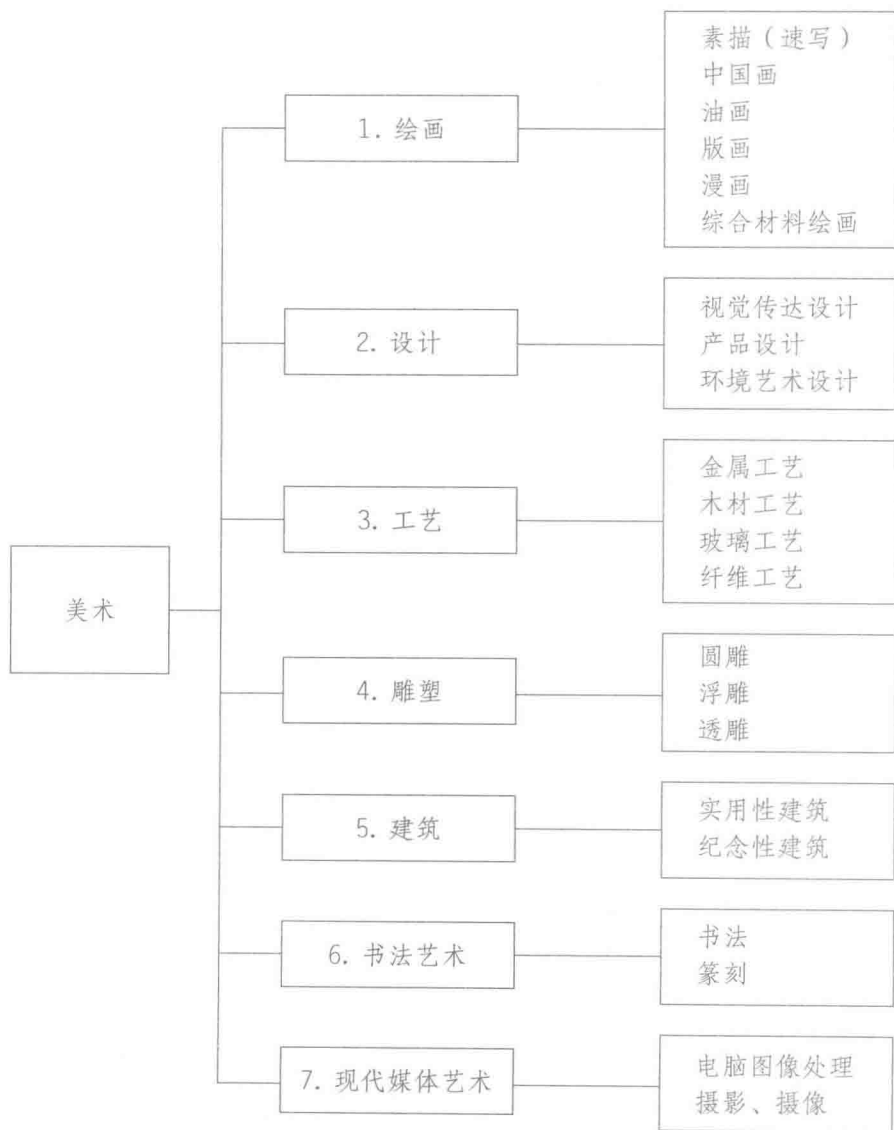

图1-1-1 美术学科的基本结构