

美术教育学

邓福星 主编 程明太 著

黑龙江美术出版社

J0
43

邓福星 主编 程明太 著

美术教育学

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术教育学/程明太著. —哈尔滨:黑龙江美术出版社,2000.3

(美术学文库/邓福星主编)

ISBN 7-5318-0744-0

I. 美... II. 程... III. 美术-教育学 IV. J0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 02527 号

MEISHU JIAOYUXUE

美术教育学

- 著 作 者 程明太
责任编辑 邓会光
装帧设计 邓 宇 邓 宁
出 版 黑龙江美术出版社
印 刷 黑龙江新华印刷厂
发 行 黑龙江美术出版社
开 本 850×1168 1/32
印 张 10.5
字 数 34 万字
出版日期 2000 年 3 月第 1 版 第 1 次印刷
印 数 1-3 000
书 号 ISBN 7-5318-0744-0/J·745
定 价 44.00 元

美术学文库

主 编	邓福星
副 主 编	姚凤林
责任编辑	邓会光
装帧设计	邓 宇
	邓 宁

《美术学文库》总序

邓福星

以往,人们一直习惯地沿用着诸如美术史、美术原理、美术批评或美术发生学、美术心理学、美术社会学、民间美术学等分门别类的称谓,美术学,是对它们的统称。

美术学,即研究美术实践活动和美术现象的一门学问或学科,同时,也包括对美术学自身的研究。美术学的提出,标志这一学科已进入更加自觉和更为系统的研究阶段。于是,将加强对美术更全面、更深刻地把握,将有助于美术史、论、评三者之间的相互促进和综合研究以及各自更细更专的深化;将有益于相关边缘学科的创立和探讨;将便于美术学理论自身的反思与建构。总之,美术学将在较深层次上密切与美术实践关系的同时,成为艺术美学乃至人文学科中重要的一支,从而,强化自身的严整性和系统性。

不难想像,每个研究者都具有各自研究的个性和切入角度,各自认识中的主观性和局限性是不可避免的。在这种意义上说,美术学是许多人对美术思考和阐释的总和。而且,它总是反映了人们认识的过程而不是最终结果。这种认识和阐释可能是从整体上的概括或对基本性质的把握,也可能是对某一门类、某一方面或某一问题的具体索解。因此,《美术学文库》中的著作,是从多角度、多层次和多侧面,对种种美术现象或不同问题的研究和探讨。

美术实践活动和人们思维及认识的发展,既要求美术学理论的不断深化、完善与更新,又为之发展提供了可能的条件。《美术学文库》则旨在理论形态美术的开发和建设。不过,谁都不会以为,这种理论的开发和建设可以毕其功于一役。如同美术创作繁荣的出现一样,它需要许多人直接或间接地投入,甚至须几代人的努力。我们这里所做的只是一个开端。

1999年10月1日于
中国艺术研究院美术研究所

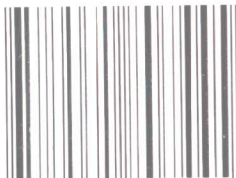
内容提要

本书着重从学术角度论述了美术教育的发展历程,美术教育的价值和目的,尤其是作者认为任何美术教育的实践都要受到美术教育思想的影响和制约,从而论述了美术教育思想的内涵和形态,美术教育思想对时代、教学、评价诸方面的影响,以及教师和学生教育中如何发挥主导和主体作用,同时作者对当代美术教育的现状寄予了忧思、并大胆提出改革设想,无论是对美术教育实践的探索或是美术教育理论的深化,本书都会给读者以启发。目前,美术教育学学科的研究在我国尚属起步,它是在美术教学法(美术教材教法)之后,发展起来的一门综合性的应用理论学科。本书是作者在参编国家教委组织的高师专科美术教育专业《美术教育学》教材之后的又一著述。

作者简介

程明太 1955年8月生,1975年至1981年先后就读于山东泰安师专美术系和南京艺术学院美术系油画专业,1982年参加编写全国高师美术系本科素描教学大纲,1983年入中国美协山东分会,1984年至1997年担任泰安师专美术系副主任,1993年破格晋升副教授,1997年9月调入上海市金汇学校任教,主要从事美术教育学学科的理论研究。出版的主要著作与画集有《程明太画集》(国画卷)、《程明太画集》(西画卷)、《美术高考试卷赏评丛书·素描卷》、《美术高考试卷赏评丛书·色彩卷》、《青年美术欣赏·水彩画》(国家教委特邀参编全国高师专科美术教育必修教材)。

ISBN 7-5318-0744-0

9 787531 807445 >

目录

导 言	1
第一章 一个古老的命题	6
一、和谐的发展	7
二、永恒的形式	9
三、神圣的殿堂	12
四、时代的需要	19
五、未来的挑战	36
第二章 美术教育的价值与目的	45
第一节 美术教育的价值	46
一、美术教育的过程价值与终极价值	47
二、从美术教育的取向看人才素质	
价值	50
三、美术教育的情感价值	53
四、美术教育的智力价值	60
五、美术教育的非智力价值	69
六、美术教育的创造价值	72
七、美术教育的个性价值	83
八、美术教育的技术价值	87

第二节 美术教育的目的	90
一、美术教育的价值与目的的关系	90
二、美术教育目的的不同理论	92
三、以完善人格形成为目的	97
四、以培养专门人才为目的	103
五、以发展和需要为目的	107
六、以修养和充实为目的	110
 第三章 美术教育与美术教育思想	 115
第一节 美术教育思想的内涵与形态	116
一、美术教育的指导思想	117
二、美术教育观念	119
三、美术教育理论	120
第二节 美术教育思想对时代的影响	122
一、美术教育思想对社会发展的影响	123
二、美术教育思想发展的制约因素	127
第三节 美术教育思想的发展与演变	135
一、美术教育思想发展阶段的划分	136
二、美术教育在素质教育中的定位	144

第四章 美术教育的教学	148
第一节 美术课程的设计	148
第二节 美术教学的过程	154
一、教学过程的本质	154
二、教学过程的规律	156
三、教学过程的阶段	158
第三节 美术教学的原则	161
第四节 美术教学的方法	169
第五节 美术教师的备课	172
一、美术教学备课的意义与原则	172
二、美术教学备课的过程	174
第六节 课堂教学的艺术	177
一、组织教学的艺术	177
二、教学语言的艺术	181
第五章 美术教育的教学评价	188
第一节 教学评价的理想行为	188
第二节 教学评价的心理与调控	190
第三节 教学评价目的与参照系	192
第四节 多种形态的教学评价	196

第五节 教学评价的主要内容	199
第六章 美术教育中的教师与学生	211
第一节 美术教师的地位和职能	212
一、美术教师的社会地位	212
二、美术教师的角色和职能	215
第二节 美术教师的素质和能力	218
一、为人师表的素质	221
二、教学态度的素质	224
三、教学能力的素质	226
四、科研能力的素质	232
五、课堂形象的塑造	236
第三节 学生的学习与能力发展	241
一、学生角色的变化	241
二、学生人格的形成	243
三、学生学习的理论	245
四、学生能力的发展	257
第七章 当代中国美术教育的思考	269
第一节 美术教育管理方面的思考	270

一、高师美术教育协作与督导机构的设立	271
二、高师美术系主任目标责任管理的构想	274
三、关于美术教师社会化的思考	279
四、美术高考低分录取带来的负效应	281
第二节 美术教育观念方面的思考	282
一、社会画家进大学	282
二、艺术学院办师范	285
三、职务评审与科研	287
四、走出儿童美术评奖误区	289
五、儿童转折期的美术教育	293
第三节 美术教育教学方面的思考	300
一、师院效仿美院	300
二、重技巧轻理论之根源	304
三、“君子动口不动手”	305
四、教师三个投入不足	306
五、综合大学之启示	308
第四节 美术综合课程体系的思考	312
一、构建美术综合课程体系的背景	313

二、美术综合课程体系的基本内容	316
三、美术综合课程体系的教育模式设计	319
后 记	322

虽然我们没有确实的证据来说明美术教育何时诞生,但根据人类文化发展不能离开教育的传承之基本规律,可以说美术出现之日,即是美术教育诞生之时。由于美术教育的不断发展,促进了美术文化日趋繁荣,所以,美术与美术教育的相互促进而形成美术文化的两个侧面,相辅相成。美术教育实践与美术教育学同样也是这样一对不可分割的研究客体。尽管美术教育学与美术教育的历史无法相提并论(在 20 世纪末才诞生了这门新的应用理论学科——美术教育学),但是,美术教育的出现显然标志着我国美术教育事业已经进入一个新的发展时期。

中国美术教育学学科的形成和发展经历了近一个世纪的探索。自“维新运动”之后,中国美术教育受到西方的影响。1905 年创办的“两江”优级师范学堂的图画课开设中国画、西洋画、手工、心理学、教育学、教授法、教育史等。而教授法课的教学则由日本教育家席松浦木枕讲授,开我国师范美术系科教学法课程之先河。教育家陶行知在 1919 年 2 月发表的《教学合一》一文中主张以“教学法”来代替“教授法”,1922 年正式使用“教学法”,使美术教学法出现第一个发展高潮。这一时期,中国小学美术教学法发展迅速而普及,在教学内容、教学方法

等方面都作了不少改良,使这个从外国移植来的新学科吸收到了中国民族的营养,呈健康发展趋势。但大学的情形与小学比较就逊色多了。1922 年高等师范学校改为师范大学,但设立美术系科的极少。截至解放前夕,国立师范院校中设有美(艺)术系科的仅有 5 所,并多以普通教学法来替代专业教学法。可以想像,当时大学研究美术教学法的教师极为贫乏。

解放后 50 年代初,强调了师范教育的特殊性,并把各级师范教育提高了地位。并对高师各系科提出要面向中等学校,培养优质师资,发挥工作母机的作用。这个时期,全国高校进行了院系调整,在一些师范院校里,陆续增设了十几个美术系科,其中有的美术专业教师响应号召,承担了美术教学法的教学任务。一度出现了美术教师研究教学法的热潮。然而高师美术专业所需用的面对中学教师的美术教法教材仍属一片荒芜之地。文化大革命的十年间,大批中小学美术教师被迫改任其他工作,这片荒芜之地又被一场大雪覆盖了。从严冬到复苏又是十几年。1981 年教育部颁发了高师美术专业本科教学大纲(草案),并组织人力编写各科试用教材。其中教学法课程正式命名为“中等学校美术教学法”,委托蒋荪生先生编写了《中学美术教学法教学大纲》,并在全国高师院校试用,以加速培养合格的中学美术教师。1987 年 12 月由蒋荪生先生主编的我国第一部《中等学校美术教学法》教材正式出版了。随着我国师范美术教育的蓬勃发展,卫星电视教育美术专业也为中学美术师资水平的提高发挥了作用,吴栋梁、樊学川编著的《普通中学美术课教材教法》1991 年 10 月正式出版,不仅为卫电美术专业作教材,而且作为一般师范院校美术系科的教材也具实用价值。

美术教学法自从日本引进一个世纪以来,虽然它的发展历程极尽艰难曲折,但它在美术教育中的价值越来越明显,越来越受重视。美术教学法的发展无疑为现代美术教育学奠定了重要基础,它不仅仅阐明了美术教育的方法论,而且揭示了美术教育发展的科学规律。它对美术教育的发展既起到导航作用和

调控作用,同时也标志着中国美术教育从技巧教育向艺术教育转轨,从实践向理论飞跃。如果说从1987年蒋荪生主编的《中学美术教学法》、1991年吴栋梁、樊学川编著的《普通中学美术课教材教法》作为美术教育研究的起点,那么经过1993年郭绍纲、范凯熹著的《美术教育方法论》和湖南美术出版社出版的《中小学美术教师学习资料》一书中谢雳、胡茂林编写的长文《简明美术教育学》,1994年王大根著《学校美术教育目的论》以及1995年尹少淳的专著《美术及其教育》和他的《美术教育学论纲》,美术教育学这个学科命题便正式出现了。尤其在尹少淳的《美术教育学论纲》中更明确地提出了美术教育学的性质和研究任务、美术教育学的研究方法等重大问题,使美术教育学有了清晰的理论框架。1995年10月国家教委组织全国各大院校的专家教授为高师专科美术系编写教材。这是我国高等师范美术教育历史上的第一次统编教材。在确定的约八本教材中,《美术教育学》被列其中之一,因此这个举动具有历史意义和现实意义,无疑对我国高师美术教育的建设与发展起到重要的推动作用。这本统编《美术教育学》是由国家教委特邀尹少淳、谢雳、程明太、李于昆四位副教授共同研究编写的,展示了集体的智慧与力量,为美术教育学的普及做了基础性的工作。

从美术教育学发展的脉络可以清晰地看到美术教育从讲究教材到重视教法继而发展到研究美术教育理论的全过程,它既包括美术教育的现象及规律研究,也包括促进人的全面发展,完善人格的研究。当代著名美国美术教育家艾斯纳指出:“美术教育研究就是指系统地利用学术手段回答与此一领域内密切相关的问题。这一论述作定义,足以容纳艺术教育研究领域内广泛的活动范围。令人注目的是,研究是作为一个利用学术手段回答问题的系统的努力尝试。因此,言外之意,研究活动是一种探究质询,一种进行发现的努力尝试。它不是努力进行说教,劝诱或说明教育领域内的人成为某一派别的忠实的信

徒。它只是一种进行理解的努力尝试”。他还说：“任何一种系统性的探究，包括道德、政治、历史及心理学领域内的，都适用于美术教育研究。值得注意的重要的一点是研究的独特性，它在于发现问题，解决问题，及研究显著的细心谨慎和分类特性”。^{〔1〕}因此，研究美术教育学的基本原则是使教育者和受教育者充分理解和理解美术教育的价值和美术教育的规律，并能利用其规律去教育培养人。作为一门学科，美术教育学的研究对象是以培养人为目的，研究全面发展人的过程中的基本规律，揭示美术教育中的特殊规律，论述培养美术教育人才的理论与方法的科学。任何教育目的都是围绕着培养人这个中心，美术教育也不例外。如果忽略对美术教育者的研究，美术教育则为盲目，那么美术教育学也就失掉了最基本的意义和价值。过去衡量高师毕业生合格的标准往往注重绘画水平，然而在中学教学实践过程中，那些画得最好的学生并非都是最优秀的中学美术教师。由此可见，真正合格的中学美术教师应对美术教育有全面的理解，是知识、技能、口才、教法、修养、能力等多方面的综合体现，绝不是与绘画水平成正比。通过学习美术教育学，使教育者从理论的高度认识到美术教育的特点、课程及内容、美术教育的原则和方法、美术教育的学习问题、教师问题、学生问题、评价问题和管理问题以及国家对美术教育的指导思想，同时也明确了教师自身需要的素质和能力。所以美术教育学是一门综合性的应用理论学科，具有理论性、应用性和综合性的性质。

有人提出美术教育学是否重复一般教育学，笔者以为一般教育学的研究对象是教育的一般规律和原理，是研究人类的教育现象和培养人的基本规律。相对于此，美术教育学更具体、更注重和强调学科性。它是借助于一般教育学的普通原理来具体研究美术学科教育的特殊规律。美术教育学的出现是时代发展的必然。它比起美术教学法和美术教学论，美术教育学所研究的问题更具普遍性、范围更广、理论层次更高。尤其在现代美术