

现代中小学艺术教育论

主编 陆明德

副主编 姚荣荣

编委(以姓氏笔画为序)

马以钊 陆明德 余家友

沈正元 张俊平 张建华

姚荣荣 姚 亮 胡继渊

秦文娟 唐根林 谢 明

江苏教育出版社

现代中小学艺术教育论

主 编 陆明德

副 主 编 姚荣荣

责任编辑 李树平

出版发行: 江 苏 教 育 出 版 社

(南京市马家街 31 号, 邮政编码: 210009)

网 址: <http://www.edu-publisher.com>

经 销: 江 苏 省 新 华 书 店

印 刷: 淮 阴 新 华 印 刷 厂

(淮阴市淮海北路 44 号, 邮政编码: 223001)

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 10.375 字数 248 500

1999 年 11 月第 1 版 1999 年 11 月第 1 次印刷

印数 1—5 000 册

ISBN 7—5343—3715—1

G · 3400 定价: 13.30 元

江苏教育版图书若有印刷装订错误, 可向承印厂调换

苏教版图书邮购一律免收邮费。邮购电话: 025-3211774, 邮购地址: 南京市马家街 31 号, 江苏教育出版社发行科。盗版举报电话: 025-3300420、3303538。提供盗版线索者我社给予奖励。

图书在版编目(CIP)数据

现代中小学艺术教育论/陆明德主编. - 南京: 江苏教育出版社, 1999.11

ISBN 7-5343-3715-1

I . 现… II . 陆… III . 艺术-教育-研究-中小学
IV . G633.955

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 68994 号

序

我热烈祝贺由江苏教育出版社出版的《现代中小学艺术教育论》一书付梓。

众所周知,素质教育是提高民族素质、培养适应 21 世纪需要的创新人才的教育,而中小学艺术教育作为美育的重要内容和途径,是素质教育的不可或缺的有机组成部分。它对潜移默化地提高学生道德水准,陶冶学生高尚的情操,培养学生欣赏美、表现美、创造美的能力和创新精神,开发学生智力潜能,促进学生个性发展,有着其他教育不可替代的特殊作用。因此,没有美育的教育不是真正的素质教育,没有接受美育的学生不能成为素质全面和谐发展的人。在改革开放后的第三次全国工作会议上,党中央、国务院明确把美育作为党的教育方针的一个重要部分提出,《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》又对美育的独特作用及实施要求作了阐述,这不仅为我们深化中小学艺术教育改革指明了方向,也为我们加快中小学艺术教育改革发展提供了前所未有的机遇。我们一定要在第三次全国工作会议的精神指引下,加大中小学艺术教育的力度,扎实做好各项工作的落实,使中小学艺术教育在推动素质教育中发挥更大的作用。

吴江市地处江南太湖之滨,是一个县级市。从 90 年代初起,他们就坚持以教育科研为先导,从实际出发,采取扎实而有效的措施,加强中小学特别是农村地区学校的艺术教育,形成了在区域整体推进素质教育中全面实施艺术教育的良好局面。我通过对该市艺术教育的实地考察,认为该市的中小学艺术教育至少有三个方面走在全国前列:一是他们从更新观念做起,真正确立中小学艺术教育在素质教育中的地位,彻底改变了农村艺术教育滞后于整个

教育发展的状态,在推进教育现代化中,加快艺术教育现代化发展;二是他们从全体着眼,从管理着手,从“开齐、上足、教好”着力,大面积大幅度提高农村艺术教育质量,使每一所学校都按规定实施艺术教育,使每一个学生都能受到艺术教育的熏陶;三是他们能选准目标,选好课题,开展以教师为主体的群众性教育科学研究,努力探索农村中小学艺术教育的规律。呈现在我们面前的这本书,就是他们与江苏教育报刊社联合承担的全国“九五”教育科学规划重点课题暨江苏省“九五”教育科学规划项目招标课题“苏南农村小学艺术教育现代化模式”的研究成果。这也是他们坚持科研兴教,多年来在理论和实践的結合上对农村中小学艺术教育改革和探索所结出的科研硕果。

综观《现代中小学艺术教育论》全书,可以发现,该书在马克思辩证唯物主义和邓小平的教育思想指导下,充分运用教育学、心理学、美学以及现代艺术教育理论,对中小学艺术教育的起源、发展、方法、模式、原则和评价等方面进行了全方位的探讨。该书主要有以下特点:

1. **时代性。**全书充分体现了现代社会发展对中小学艺术教育改革的要求,顺应了我国社会现代化发展对中小学艺术教育的呼唤,在我国社会现代化变革的框架中对中小学教育的基本原理和基础知识进行了全方位的探索,力求使中小学艺术教育作为素质教育的重要部分与社会现代化协调、同步发展,并不断调整中小学艺术教育中的各种偏差,改变不合理、不适应的状况,实现中小学艺术教育的优化。

2. **新颖性。**本书拓宽和深化了中小学艺术教育的有关理论研究,总结了当前国内外中小学艺术教育改革中的新经验、新成就。全书材料翔实,观点新颖,力图在继承的同时有所发展,有所创新。

3. **实用性。**全书在对中小学艺术教育理论阐述的同时,提供了一些可以学习和借鉴的方法和操作模式,针对当前中小学艺术

教育一些亟需解决的问题从理论上进行深入浅出的阐述,注重理论与实践的最佳结合,具有较强的应用性,这不仅对广大艺术教师提高理论修养和专业业务能力有一定的帮助,而且对艺术教师开展艺术教育改革有一定的指导价值。

应该看到,实施素质教育的这场伟大变革既在大声呼唤具有中国特色的艺术教育理论,又为这一理论的诞生提供了丰富的实践经验。我相信,随着素质教育的深入实施,在中国大地上一定会出现百花争艳的艺术教育科研局面,一定会出现更多的艺术教育理论和实践研究的精品。

教育部体育卫生与艺术教育司 杨 力

1999年10月11日

目 录

序	杨力 1
第一章 艺术教育概述	1
第一节 艺术教育的含义及其分类	1
一、艺术的含义	1
二、艺术教育的概念及其分类	3
第二节 艺术及艺术教育的起源	4
一、关于艺术与艺术教育起源的几种观点	4
二、艺术与艺术教育起源于实践	8
第三节 艺术教育的发展	10
一、影响艺术教育发展的因素	10
二、艺术教育的历史演进	14
三、艺术教育的现代化发展	19
附录一 我国的中小学艺术教育	22
附录二 西方的艺术教育	27
第二章 现代中小学艺术教育的本质、特征、功能与地位	38
第一节 中小学艺术教育的本质与特征	38
一、中小学艺术教育的本质	38
二、中小学艺术教育的特征	41
第二节 中小学艺术教育的功能与地位	44
一、中小学艺术教育的功能	44
二、中小学艺术教育的地位	52
第三章 现代中小学艺术教育的课程	56

第一节 中小学艺术教育课程概述	56
一、课程的概念	56
二、中小学艺术教育课程设置的依据	58
第二节 中小学艺术教育课程的结构	64
一、艺术教育的独立性课程	64
二、艺术教育的活动性课程	67
三、艺术教育的环境性课程	70
四、艺术教育的渗透性课程	71
第三节 中小学艺术教育的大纲和教材	72
一、教学大纲	73
二、教材	76
第四节 中小学艺术教育课程的实施	77
一、优化独立性艺术课程	77
二、强化活动性艺术课程	79
三、开发环境性艺术课程	80
四、构建渗透性艺术课程	81
附录一 美国的中小学美术教学大纲和教材	82
附录二 香港美术教育各阶段教学目标和课程大纲	86
 第四章 现代中小学艺术教育心理	90
第一节 中小学生的心理发展	90
一、小学生的心理发展	90
二、初中生的心理发展	91
三、高中生的心理发展	92
第二节 中小学生的艺术审美心理及其发展	93
一、中小学生艺术审美心理	93
二、中小学生艺术审美心理的发展	95
第三节 中小学艺术教育心理	99
一、影响学生艺术学习的智力因素及其培养	99

二、影响学生艺术学习的非智力因素及其培养	105
第五章 现代中小学艺术教学模式	111
第一节 中小学教学模式概述	111
一、教学模式的 概念与结构	111
二、教学模式的特点与功能	113
三、教学模式的分类与发展	114
第二节 中小学艺术教学模式	117
一、参与一体验模式	117
二、暗示—领悟模式	120
三、模仿—练习模式	124
四、传授—接受模式	125
五、引导—发现模式	127
六、自学—指导模式	130
七、欣赏—技能—情感“三位一体”模式	131
附录一 国外主要的教学模式简介	136
附录二 国内主要的教学模式简介	147
第六章 现代中小学艺术教学方法	156
第一节 中小学教学方法概述	156
一、教学方法的 概念与特点	156
二、教学方法的形成	157
三、教学方法的选择与优化	159
四、教学方法改革的趋势	161
第二节 中小学音乐、美术的教学方法	165
一、中小学音乐、美术教学的基本方法	165
二、中小学美术教学法	166
三、中小学音乐教学法	171
附录一 现代中小学基本的教学方法	176

附录二 国外中小学艺术教学方法	193
第七章 现代中小学艺术教学原则	216
第一节 中小学教学原则概述	216
一、教学原则的概念、依据及作用	216
二、中小学教学的一般原则	218
第二节 中小学艺术教学的原则	225
一、审美教育与德育相结合的原则	226
二、情感、欣赏与技能三位一体的原则	227
三、心育的原则	229
四、面向全体与因材施教相结合的原则	230
五、创造性原则	230
第八章 现代中小学艺术教学技术	233
第一节 中小学教学技术概述	233
一、教学技术的概念	233
二、教学技术的类型	234
第二节 中小学教学技术的现代化	239
一、教学信息技术的兴起	239
二、教学信息技术的发展	242
第三节 中小学音乐、美术的教学技术	248
一、中小学音乐教学技术	248
二、中小学美术教学技术	248
第九章 现代中小学艺术教师	251
第一节 中小学艺术教师的作用	251
一、传递人类文明的纽带	251
二、塑造人类灵魂的工程师	252
三、浇灌艺术之花的园丁	252

第二节 中小学艺术教师的必备素质	253
一、品德素质	253
二、知识素质	254
三、智力素质	255
四、能力素质	255
五、心理素质	256
第三节 中小学艺术教师的培训	257
一、中小学艺术教师培训的意义和原则	257
二、培训的途径和内容	259
第十章 现代中小学艺术教育评价	262
第一节 中小学艺术教育评价的意义和原则	262
一、中小学艺术教育评价的意义	262
二、中小学艺术教育评价的原则	263
第二节 中小学艺术教育评价的要求和过程	265
一、中小学艺术教育评价的要求	265
二、中小学艺术教育评价的过程	274
第十一章 中小学艺术教育科学研究	275
第一节 中小学艺术教育科学研究概述	275
一、中小学艺术教育科学研究的概念	275
二、中小学艺术教育科学研究的特点	277
三、中小学艺术教育科学研究的意义	278
第二节 中小学艺术教育科学研究的基本程序和方法	279
一、中小学艺术教育科学研究的基本程序	279
二、中小学艺术教育科学研究的基本方法	281
附录一 参考课题	285
附录二 研究方案	288
附录三 调查报告	293

附录四 经验总结	300
附录五 实验报告	303
主要参考书目	312
后记	315

第一章 艺术教育概述

现代中小学艺术教育论是一门对中小学艺术教育基本原理和基础知识作专门性研究的学科。具体地说,是指对现代中小学艺术教育的本质、特征、功能、方法、原则和评价等基本原理、基础知识进行专门研究的学科。它也是运用现代教育理论对中小学艺术教育进行深入分析、研究,并用以指导中小学艺术教育实践,促进中小学艺术教育改革的学科。为了进一步探索和研究现代中小学艺术教育,我们先对艺术教育的有关问题进行分析。

第一节 艺术教育的含义及其分类

一、艺术的含义

1. “艺术”一词的历史演变

“艺术”一词的意义,在人类早期,是被当作诸如造物、种植等生产过程中用来完成任务所采用的“技术”来加以认识的。在我国,“艺术”一词中的“艺”,其本意有三个:技艺、艺术、种植。我国古时的另外两个字:“蓺”、“執”,又通“艺”,都意为“种植”之技也。段玉裁《说文解字注》曰:“藝蓺相通,執尤树也,树种义同。”“周时六蓺盖亦作執,儒者之于礼、乐、射、御、书、数犹农者之树執也。”并把“艺术”的“术”(術)引申为“技术”。根据此注解,“艺术”便是“种物技术”之意。另外,在《周礼》中的“六艺”,也被理解为在人的精神内部埋下体验价值的种子并使其成长的技术。因此,“艺术”一词在我国古代特指为“任何技艺”。如把“乐伎”、“歌舞伎”等称为“乐工”、“舞工”,归属于医药百工中的一种。我国先秦时期的著名思想家庄子认为,艺术其“合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会”,即:

符合桑林舞曲的节奏,又合于经首乐曲的乐律。同时,《辞海》中亦有“技痒”变作“伎痒”的词条。其意是指人擅长或爱好某技艺,一遇机会,便欲有所表现,否则就好像身体发痒一样不能自忍。就是在今天,也还有些人对艺术的认识仅停留在“技艺”的层面上。

在西方,对“艺术”一词的界定,也较为含混。古拉丁语 Ars 类似希腊语中的“技艺”,意指完全不同的某些其他东西。它指的是诸如木工、铁工、外科手术之类的技艺和专门形式的技能。到文艺复兴时期,有一些艺术家,也把自己看作工匠。一直到了 17 世纪,艺术和美学概念才开始从关于技巧的概念或关于技艺的哲学中分离出来。英国史学家乔治·科林伍德指出,在 18 世纪,才把“优美艺术”与“实用艺术”区别开来。科林伍德解释为“优美的艺术并不是指精细的或高度技能的艺术,而是指的美的艺术”。到 19 世纪,“艺术”一词在理论上完完全全从技艺中分离出来,人们去掉了 Art 的形容词,“并以单数形式代替表示总体的复数形式,最终压缩概括成 art”。

综上所述,“艺术”一词,无论在我国还是西方,在词源上都有相似的指令和界定,从强调“术”到注重“艺”是一个漫长的过程。随着社会的发展,人们对“艺术”一词的理解和界定,发生了深刻的变化,不仅在认识把握的广度上,对艺术有了全面体悟界定的实践,而且在艺术发展的深度上,也有了更新的深入发掘的实践。

2. 艺术的概念

关于艺术的概念,我们取《辞海》的说法:艺术是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。它包括了三层意思:

其一,艺术从某种意义上讲是一定的社会意识形态反映。一定的社会意识形态往往会成为一定的艺术的主流。艺术与社会意识形态相互作用,艺术具有意识形态功能。

其二,我们在研究艺术的概念时,还不得不承认,在人类社会中,意识形态艺术不是超时空唯一存在的艺术形式。艺术在本质

上关注的是人的心灵。正如黑格尔所说,艺术就是独立人的“丰富的心灵活动”。柏拉图也认为艺术是艺术家个体灵感活动的产物。因此,艺术也是精神文化的创造行为。

其三,黑格尔说艺术是“理念的感性表现”,也是有一定道理的。艺术也是人类个体或群体按照审美的或反审美的规律,进行以创造为中心内容和目的的精神性实践活动。

二、艺术教育的概念及其分类

艺术教育适应于人们延续艺术文化、传播社会艺术知识、表达内心情感、满足审美需求的愿望而产生,并随着人类的进步和社会的发展而渐趋成熟。艺术教育属于教育范畴,作为一种重要的教育门类,艺术教育以其独特的方式发展和完善人的精神与肉体,促进着人类文明程度的提高。任何教育科目都有双重功能,即除了传授本学科知识和技能外,还会使受教育者的素质和行为特点发生相应的变化。为此我们必须把两种取向加以综合,形成对艺术教育完整的表述,这就是:以教育为手段,向学生传授艺术知识和技能,发展和传播艺术文化;以艺术为媒介,通过艺术教育,培养学生高尚的道德情操、审美情趣、审美能力,发展智力和创造力,获得一般教育学意义的功效。

艺术教育的分类有以下两种:

1. 根据艺术教育的含义分类

艺术教育是以艺术为轴心和基点的,但又是艺术和教育的合二为一。因此,艺术教育的含义可以通过艺术和教育两个方面体现出来,从对这两者的不同倚重,可以相应地将艺术教育分成艺术取向的艺术教育和教育取向的艺术教育。

(1) 艺术取向的艺术教育

这种艺术教育的着眼点是艺术的本身,即由艺术本位出发,以教育为手段,延续和发展艺术文化。换句话说,即借助于一定的教学方式和手段,横向和纵向传播艺术知识和技能,促进艺术文化的发展。

(2) 教育取向的艺术教育

与艺术取向的艺术教育不同,教育取向的艺术教育的着眼点在教育,即从教育价值的角度看待艺术教育,以艺术作为教育的媒体,追求一般教育学意义的功效。换句话说,就是通过艺术教育有目的地培养人的道德感、审美情趣、意志和创造能力等基本素质;通过心理疏导和艺术治疗等,健全人格,促进个性健康发展。

2. 一般分类

有以下几种分类方法:

(1) 从年龄段上分为学前艺术教育、小学艺术教育、初中艺术教育、高中艺术教育和大学艺术教育。此外,目前出现的各类老年书画学校,则可相应地归为老年艺术教育。

(2) 从教育的场所方面可分为学校艺术教育、社会艺术教育和家庭艺术教育。

学校艺术教育是在各级各类学校进行的艺术教育。这类艺术教育一般有权威性的教学大纲、正式教材,严格的教学计划和一定的考核方法等;社会艺术教育包括青少年宫艺术教育,以及通过博物馆、美术馆、各类短训班、补习班进行的艺术教育,家庭艺术教育指在家庭进行的艺术教育,一般由家长或家庭教师担任指导。

第二节 艺术及艺术教育的起源

要全面认识人类社会所呈现的各种艺术教育现象,就必然涉及艺术及艺术教育的起源问题。

一、关于艺术与艺术教育起源的几种观点

艺术教育确实有着极其漫长的发展历史。但由于年代的悠久遥远,使得艺术起源问题蒙上了一层神秘的色彩。早在人类社会发展的初期,处于蒙昧时期的人类就开始试图用神话传说来解释艺术的起源。于是,西方出现了文艺女神缪斯的神话,中国出现了夏禹的儿子启偷记天帝的音乐带回人间的传说。

当人类进入文明社会之后,随着物质生产和精神生产的发展,尤其是艺术的日益繁荣,艺术家、教育家和历史学家、哲学家对艺术和艺术教育起源问题从理论上进行种种探索,产生了许多不同的体系,形成了种种不同的解释。

1. 生物起源说

这一观点的代表人物是法国哲学家、社会学家雷徒诺,他在《各人种的教育演化》一书中提出这样的观点:一切教育是超出人类社会范围以外,在人出现之前产生的。他根据对动物生活的观察作出这一结论,认为动物界就已存在教育:猫教小猫捕鼠,鸭子教小鸭游水。按雷徒诺的观点,人出生之后便继承了业已形成的现成的艺术教育形式。艺术教育在人类社会中的不断改进和演化只是获得某些新的性质,但本质上依然如动物一样。雷徒诺断言生存竞争的本能是一切教育的基础。动物为着保存自己的种类会由于自然赋予它们的固有本能而把自己的“知识”和“技巧”等传授给幼小的动物。初看起来,雷徒诺的生物起源说有点像是唯物主义的,因为它概括的是现实中的真实事实,然而这种学说不能对艺术教育的产生给予科学的说明。他把艺术教育这样一个社会生活的重要范畴贬低为本能行为。如果说艺术教育过程是按生物学规律完成的过程,那我们就得承认,艺术教育是无法支配的,它也没有进行有意识的、有规可循和可以调节控制的活动的活动的基础。

2. 模仿起源说

早在两千多年前,古希腊哲学家德谟克利特就认为艺术是对自然的“模仿”。他说:“从蜘蛛我们学会了织布和缝补;从燕子学会了造房子,从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。”在他之后的亚里斯多德更进一步认为模仿是人的本能。他指出,所有的文艺都是模仿,不管是何种模式和种类的艺术。它们的差别只是模仿所用的媒介不同、所取的对象不同、所采的方式不同。因此,他强调,所有的艺术都起源于对自然界和社会现实的模仿。后来,美国心理学家孟禄又提出,儿童对成人的模仿是教育的基础。不论成