

美术及其教育

○湖南美术出版社

○尹少淳 著

●全国教育科学青年专项重点研究课题●

■ 跨世纪美术教育研究丛书
KUASHIJI MEISHU JIAOYU
YANJIUCONGSHU

Kuashijimeishujiaoyuyanjiucongshu

■ 跨世纪美术教育研究丛书 ■

美术及其教育

湖南美术出版社

● 尹少淳 著 ●

美术及其教育

尹少淳 著

湖南美术出版社出版·发行（长沙市人民中路 103 号）

责任编辑：陈卫和

湖南省新华书店经销

湖南省新华印刷三厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：10.875 字数：27.3 万 插页：2 页

1995 年 6 月第 1 版

2000 年 9 月第 4 次印刷

印数：9001—12000 册

ISBN 7-5356-0723-3/J·658

定价：17.00 元

《跨世纪美术教育研究丛书》

出版前言

美术教育是人类文化教育最早的门类之一，有美术就必然有美术教育，没有美术教育就不可能有美术的延续和发展。

中国近代美术教育已有近百年的历史，但真正出现突破性的发展却是改革开放后的事。这除了得益于美术教育大环境的改善外，从根本上来说，是人们对美术教育自身的价值有了更深刻的认识。我国一批矢志美术教育事业的学者，在广泛的领域对美术教育进行深入研究，取得了众多成果；更有默默无闻从事美术教育实际工作的教师，不断开拓、支持和推动着美术教育实践的演进与发展。

美术教育与人类社会的价值关系主要表现在两个方面，一是可以作为造型活动的入门之径，有助于培养社会所需要的具有较高审美意识、一定造形感和造形技能的生产劳动者；二是可作为一种有效的教育手段在整体教育环境中造就具有高尚情操、健全人格、发达心智的现代公民。

实现美术教育的价值，要求多种相关因素的协同运作，除了对美术教育价值本身进行更全面的认识外，还有两个十分重要的方面。一是进一步开掘和拓展美术教学内容，以此扩充美术教育价值的涵纳；二是改进和完善教学方法。拓展美术教育的内容，其指向性应是对美术本身的再认识，以图更准确地把握其本质和规律；同时兼顾其丰富性。改善教学方法，则应广泛综合古今中外一切优秀的美术教学经验，并借鉴教育学、心理学、生理学乃

至科学方法论的最新成果。除以上几方面，教育行政部门及社会与美术教育的关系、师资的培养、办学条件的改善等问题也应加力研究。

当前，我国美术教育事业在理论上、观念上的缺陷，影响和削弱了美术教育作用的发挥。有些改革实践找不到方向和出路，也是因为缺乏先进、正确的美术教育理论的指导。因此，在介绍和学习国外美术教育理论和经验的同时，我们认为有必要认真总结、推广我国美术教育的先进理论和经验。这就是我们在出版了《美术教育译丛》之后，又推出《跨世纪美术教育研究丛书》的原因。

我们期望这套丛书对提高广大美术教育工作者的素质有所助益，同时也希望引起思考和争鸣，深化美术教育改革。

二十世纪已近末端，二十一世纪熹微初露，我们殷切的期待独具中国特色的美术教育在改革开放中走向世界，走向未来。

湖南美术出版社

自序

两年前，当我着手撰写这本书时，就曾与我的导师、中国著名美术教育理论家蒋荪生教授有约，书稿写毕，由他撰序，可是当我的书稿划上最后一个句号，先生却于今年的2月27日在南京溘然仙逝，离我们永远而去了。这令我在悲痛之余，还怀着深深的遗憾。

然而，我略感安慰的是，这本书是以我的硕士学位论文为胚胎孕育而成，而我那篇题为《普通美术教育的效能与内容系统》的学位论文正是在先生的悉心指导下完成的，所以，这本书的基本思路 and 观点，先生是知晓并认可的。相守三载，先生对我恩谊相浃，教诲良多，他的许多思想和经验滋养着我的学术生命。在这篇自序中，我将提纲挈领地阐述本书的主要观点和基本思路，以有裨于读者阅读，而且，我还将这一工作视为继承先生遗志的一次具体行动。

美术教育是人类最早的文化教育活动之一，但它长期以来却“润物细无声”，人们在受其惠泽的同时，却又往往忽略其存在。我国的改革开放使社会发生了巨大变化和发展，也引发了人们认识和观念上的变化。人们以一种新的眼光审视一切事物，似乎也重新认识到了美术教育的意义。美术教育正走出隐蔽，进入了人们开阔的视野中。各类美术教育活动蓬勃开展，这类漪软盛哉的局面，为历年所鲜见。

之所以出现这种现象，是由于美术教育的价值在现代社会越

发突显，而且人们逐渐认识到其价值的独特性，这使得其他任何教育门类和活动都难以取美术教育而代之。因此，美术教育与人类社会所构成的价值关系，以及人们对这种价值关系的认识，就成了美术教育存在和发展的基础。现代美术教育的一个重要趋势，就是追求最大限度地实现美术教育所涵纳的价值，而最大限度地实现价值的前提则是全面地认识其所具有的价值。这正是我所关注的一个问题。我在综合以往美术教育价值理论的基础上，将美术教育的价值划分为四个系统，即情感价值系统、智力价值系统、技术价值系统和创造价值系统，并进而深入各自内部加以探讨。

除了充分认识美术教育的价值，我们还应尽可能设法实现这些价值，而其途径则包括改进教学方法、注意教学的针对性、创设良好的教育整体环境和教学局部环境，以及扩展和丰富美术教学的内容等。权衡比较，我以为，就现阶段而言，扩展和丰富美术教学内容似乎更具基础性。倘这一问题解决未妥，侈谈其他何益之有？毕竟教学方法之类只有与教学内容保持如影随形的关系，才有存在的价值。

扩展美术教学内容，不可避免地要涉及对艺术的一般性问题，以及美术自身一些问题的认识。我在从事美术教学、美术教育研究，以及在广泛的社会接触中，遇到的最为普遍，而且给予我刺激最大的问题，就是人们在这些问题上存在的认识误区。许多人，包括那些受过良好教育、有着较高文化素养的人，往往以科学的眼光看待和要求艺术。他们设置的大前提是美术就是模仿现实，而其逻辑推绎的结论则是模仿得逼真的美术，就是好的美术。按着这一逻辑进一步推绎，美术教育自然就顺理成章地成了训练这类模仿技术的教育了。可见，如果不澄清这一问题，美术教育的内容何以扩展？美术教育的特点又何以体现？

对艺术问题认识的偏颇，既有认识程度的原因，也有认识偏

见的原因。认识程度的问题，可以随着认识者的学习进步，而逐渐得到解决。而认识偏见，则是一个应慎重对待的问题，因为偏见本身就是认识新事物的屏障，它甚至将人的认识意愿扼杀在萌芽之中。偏见使人深闭固拒，目盲智丧，对事实视而不见，甚至使人一接触到术语和概念本身就作出本能的抗拒性反应，而全然不顾术语和概念后面活跃着的丰富事实。

认识偏见作为人类认识活动中普遍的现象，中外皆然。在欧洲美术界，长期流行着一种所谓欧洲标准，而鄙薄亚洲、非洲等异域美术文化，随着社会的发展，这一现象得以明显改观，多元美术文化观日益为人们所嘉纳。而且，多元美术文化观正日益渗透到教育中，成为现代美术教育关注的一个新的焦点。例如，美国盖蒂中心 1992 年夏天，在美国得克萨斯州举行的一次关于 DBAE 与多元文化的研讨会上，许多学者就主张学校的美术教育不仅仅是教授技巧，或在单一文化中讨论和分析美术作品，而应从不同文化背景中衍生的美术作品中探索人类共同的需求和问题。因此，无论是欧洲艺术、亚洲艺术抑或非洲艺术，也无论是高雅艺术还是通俗艺术都同样是有价值的。

交通工具的发达和传播媒体的进步，使原本彼此封闭的区域文化，不可避免地互相沟通和交融。区域文化面临着越来越多的外来文化的冲击，封闭和保守在现代意义上只能是愚昧和落后的代名词。明智的态度，是对形形色色的外来文化加以甄别与选择，吸取有益的东西以充实自身。可以说，开放性是现代观念的重要特征，是现代人的重要标志。开放的心态和思维才会导致开放的现代美术观，开放的现代美术观才会产生开放的现代美术教育观。

可见，我们如果囿于美术就是逼真模仿现实的概念，或者固守具象写实美术教育，而拒绝其他样式的美术教育，就会阻遏我国美术教育的现代化进程，使其带有不可避免的局限。

退而求其次，具象写实主义的美术观，其实也并非中国传统美术文化的正统观念。如果我们将主观表现与客观模拟比作两把交椅的话，我国传统美术原本坐的是主观表现这把交椅，而西方传统美术坐的则是客观模拟另一把交椅。西方美术随着现代艺术的出现而逐渐走向了主观表现，而现代艺术的成因中又包括了对亚洲及非洲美术文化的吸收。中国美术则在近代由于与西方文化遭遇而走向了客观模拟，即具象写实。油画自不必说，具象写实甚至还成了人们诋毁中国传统绘画的武器和对之进行改造的标准。可见，中国美术与西方美术在近代是易位而踞。由此我们不难发现，将具象写实奉为我国传统美术的主潮，其理由实在来的莫名其妙。

我们的美术教育应以更宽广的胸怀抱揽更多的美术样式，只要它们有益于我们的学生，我们的教育，我们的社会。偏执于具象美术的教学，不仅限制了美术教育的价值涵纳，而且还会因其特有的难度和单调性，使学生产生挫折感。当然，我并不想贬低具象写实美术，恰恰相反，从我个人的欣赏兴趣来说，我对其素有好感，情有独钟，我要做的，仅仅是使具象美术成为美术教育的一个组成部分，哪怕是一个重要组成部分，而不是让它成为全部。为了扩大美术教育的价值涵纳，适应学生在性格、兴趣、能力等方面表现出的差异，丰富和活跃教学过程，促进教学方法的多样化，我们还应用其他美术样式去丰富美术教育的内容。

如何达至这一目的呢？

我以为，凡事须追根溯源，美术教育的价值是由美术的基础要素——可视的“形”生发的，而且“形”还决定了美术教育的特点。从“形”的性质和表现特征出发，我们可以将美术分成具象、意象和抽象三大样式，那么相应地，美术教育也就有了具象美术教育、意象美术教育和抽象美术教育三种类型。就我国普通美术教育的性质和现状来看，尤以意象美术教育发展前景最大。我国

普通美术教育长期以来是具象美术教育的一统天下，无疑，意象和抽象美术教育的开展将会给我国普通美术教育抹上绚丽的色彩。

当然，由于意象和抽象美术教育有一定的随机性，也由于意象和抽象美术理论之匮乏，更由于这类具有开创性的工作缺乏实践的基础，我在讨论它们时，深感鳃短汲深，学力不敷，时有捉襟见肘之困窘。因此，粗浅疏遗之弊，在所难免。这是一个极其艰苦的工作，需要众多美术教育工作者共同努力才能使之完善。但，我坚信这是个极有前途的工作。

我在尝试扩充美术教育内容的努力中，不可避免地过多涉及美术本身的一些问题，这也是我要将本书定名为《美术及其教育》的原因，而我向全国教育科学规划领导小组申报研究课题的用名则是《现代美术教育的理论及其应用》，这一点是需要说明的。此外，还要说明的是，我所研究的美术教学内容并不等同于严格意义的美术教学的课程，而只是有可能成为课程的“素材”。所谓课程应该是经过组织的教学内容，而这种组织必须考虑三个因素：①学生身心发展特点；②教学的认识规律；③各地的实际情况。但是，如果不从更广泛的意义上研究美术教学的内容，掌握一定的新的“素材”，美术教学的课程改革就是一句空话。我想，我的研究如果还有些许意义的话，大概就体现在这里了。

在本课题的研究与撰稿过程中，我似乎对“人是社会性生物”这一见解，有了更深刻的认识。的确，在我们这样一个庞大的社会组织中，每个人都各得其所，做工务农，经商从军，并以此对社会尽一份责任。正因为无需每个人都为自己的基本生存而“事必躬亲”，才会有我们这类所谓“做学问的人”。作为回报，我们理所应当尽力做好自己的学问，才能无愧于社会。因此，我首先

要感谢社会所赋予我的基本生存条件，使我无所顾忌地做了一名“做学问的人”。

此外，我们任何人都不能脱离文化遗产和文化背景，凭空地进行所谓“独创性”的研究，相反，任何具有独创性的研究只有在既存的文化成果上才能完成。“综合就是创造”是蒋荪生教授时常对我说的一句话，我的这项研究的确是遵循了这一教诲，除了在学习与积累的过程中产生自己的思想和见解外，还往往直接借鉴其他人的成果。坦率地说，如果不是生活在文化的海洋里，我的头脑只能是一片空白。因此，我对于一切给予我文化滋养的人们怀有深深的敬意和谢意。

最后，我还要感谢直接惠予我帮助和支持的师长和友人，他们是，我的导师蒋荪生教授、国家教委体育卫生艺术教育司副司长杨瑞敏同志、中央教育科学研究所所长卓晴君研究员、白天佑副研究员、全国教育科学规划领导小组办公室王小明先生、《中国美术教育》主编陈通顺先生、副主编张恒翔先生、湖南师范大学艺术学院院长聂南溪教授、副院长黄先富副教授、湖南省教育科学研究所胡茂林副研究员、湖南美术出版社郭天民先生、刘勉怡先生、彭本人先生以及本书的责任编辑陈卫和先生。当然，我也没忘记向我的父母和妻子道一声谢。

尹少淳

1994年10月于长沙河西麓山村

●作者简介

尹少淳，1957年生于湖南省郴州市。曾先后在郴州师范和郴州师专学习美术，1980年起任郴州师范美术教师。1987年考入南京师范大学美术系，师从我国著名美术教育理论家蒋荪生教授，攻读美术教育专业硕士学位，为国内第一位该专业硕士学位获得者。自1990年供职于湖南师范大学艺术学院美术系，现为该系副教授、副系主任兼美术教育研究室主任。

主要成果有：主编国内第一部《美术教育译丛》，主编并参编湖南省中学美术教科书及教学参考书，出版译著《美术，另一种学习的语言》。近年来，有多篇论文、译文在国内外刊物发表，并两次获全国性论文竞赛一等奖。现主编大型《跨世纪美术教育研究丛书》，并参与国家教育科学“八五”规划项目“中国近现代学校美术教育研究”工作。

封面设计 鲁苇沫

责任编辑 陈卫和

目 录

自序

第一章 美术教育概说

第一节 美术教育的涵义 (1)

一 美术取向的美术教育 (2)

二 教育取向的美术教育 (7)

三 美术与美术教育的关系 (11)

第二节 美术教育的分类 (14)

一 一般的分类 (14)

二 根据美术教育的涵义进行的分类 (15)

第二章 美术教育的发展

第一节 影响美术教育发展的因素 (18)

一 全面发展的教育思想 (18)

二 经济社会的动力 (23)

三 美术自身的发展和变化 (25)

第二节 中国美术教育发展概述 (26)

一 古代美术教育 (26)

二 近代美术教育	(39)
三 现代美术教育	(48)
第三节 外国美术教育发展概述	(55)
一 外国美术教育一般发展状况	(56)
二 美国美术教育	(63)
三 日本美术教育	(81)

第三章 普通美术教育的特点

第一节 对艺术的理解	(92)
一 不充足的艺术定义	(92)
二 艺术的特征	(96)
第二节 普通美术教育的特点	(106)
一 全体性	(107)
二 情意性	(114)
三 差异性	(115)
四 经验性	(118)

第四章 美术教育的价值系统

第一节 价值的一般意义	(119)
一 价值的涵义	(119)
二 价值在美术教育中的表现	(121)
第二节 情感价值系统	(124)
一 审美教育	(124)

二 生命情感的陶冶	(130)
三 丰满人性	(136)
四 宣泄与治疗	(141)
第三节 智力价值系统	(146)
一 感知觉训练	(146)
二 信息交流与知识获取	(148)
三 思维和记忆的促益	(152)
第四节 技术价值系统	(163)
一 技术程序意识	(163)
二 再现性技术	(165)
三 表现性技术	(166)
第五节 创造价值系统	(167)
一 超越与求新意识	(167)
二 多维模式	(170)
三 提供创造的技能	(174)

第五章 美术教育综合目的论

第一节 美术教育综合目的论的要义	(175)
一 价值与目的的关系	(175)
二 美术教育综合目的论的意义	(176)
第二节 美术教育综合目的论的特征	(177)
一 有机性特征	(177)
二 即时性特征	(181)

第六章 普通美术教育内容的扩展

第一节 美术教育的基础要素——“形” (185)

一 对“形”的理解和认识 (185)

二 “形”作为美术教育基础要素的表现 (187)

第二节 普通美术教育内容划分及其意义 (189)

一 以“形”作为分类依据的意义 (189)

二 依“形”对美术教育内容的划分 (196)

第七章 具象美术教育

第一节 对具象美术教育的认识 (201)

一 对具象美术教育的一般性说明 (201)

二 儿童美术向具象写实美术的发展 (204)

第二节 关于具象美术教育的几个问题 (213)

一 两种能力的培养 (213)

二 训练程序 (216)

三 比例把握 (219)

四 凭借几何化 (222)

五 理解恒常状 (224)

附 对临摹教学的认识 (226)