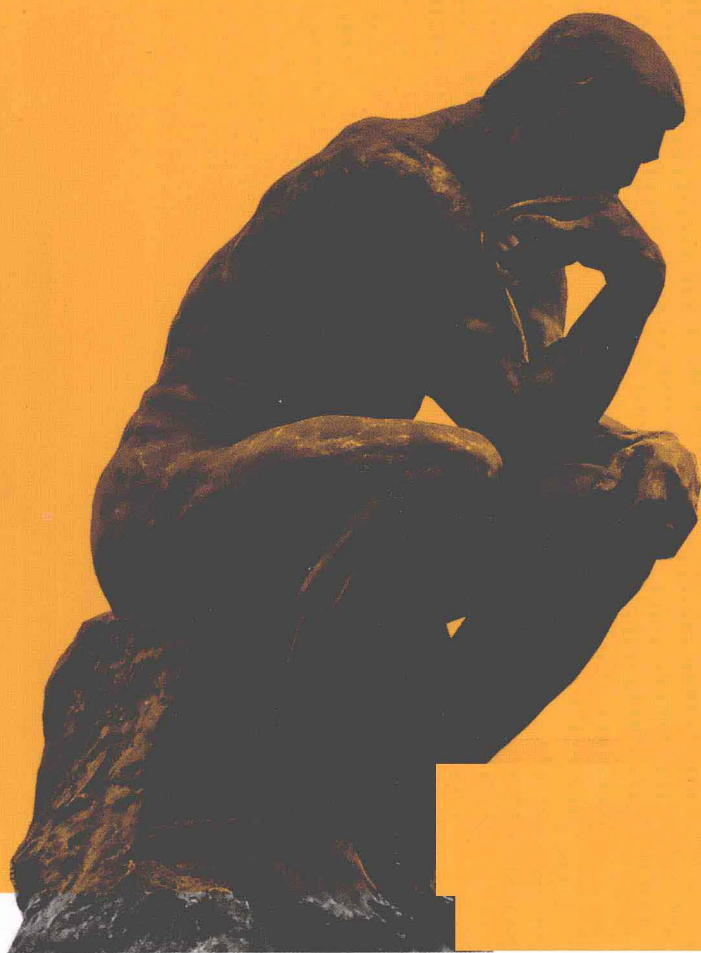

普通高等学校美术学（教师教育）本科课程教材

湖南美术出版社

美术教育研究方法与论文写作

Research Methods and Thesis Writing of Art Education

编著 / 段鹏 华年

普通高等学校
美术学(教师教育)
本科课程教材

美术教育研究方法 与论文写作

图书在版编目(CIP)数据

美术教育研究方法与论文写作 / 段鹏, 华年编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2010.8
普通高等学校美术学(教师教育)本科课程教材
ISBN 978-7-5356-3710-9

I. ①美… II. ①段… ②华… III. ①美术-教育-研究方法-高等学校-教材②美术-教育-论文-写作-高等学校-教材 IV. ①J-4②H152.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第096077号

普通高等学校美术学(教师教育)本科课程教材

美术教育研究方法与论文写作

编 著: 段 鹏 华 年

责任编辑: 陈秋伟 莫宇红

特约编辑: 谭翼俊 冯 福

装帧设计: 陈秋伟 文 波 谭翼俊

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

制 版: 嘉伟文化
JIAWEI CULTURE

印 刷: 长沙市天涯彩印包装有限公司(长沙市开福区文星桥1号)

开 本: 889X1194 1/16

印 张: 13

版 次: 2010年8月第1版 2010年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3710-9

定 价: 39.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 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: 0731-85163588

普通高等学校美术学（教师教育）本科课程教材

总顾问

朱训德 尹少淳

顾问委员会

郑林生 梁 玖 杨国平 宋子正

谢丽芳 廖少华 李昀蹊 朱小林

主 编

洪 琪 谢 霄 陈卫和 孟宪文

副主编

秦 宏 冯晓阳 席卫权

黄 露 华 年 谭亚平

编 委

（以姓氏笔画排名）

王立民	王宗雪	冯晓阳	龙湘平	付宙华
华 年	曲湘建	刘永健	许长生	任 苗
向 昕	李月秋	李心生	李毅松	李尧嶷
李亚男	陈升起	陈秋伟	陈志强	陈卫和
陈志平	陈 铿	吴 猛	吴宗勤	肖丽晖
肖 弋	邹少灵	邹正洪	杨球旺	张容舟
谷利民	孟宪文	易建芳	周功华	罗湘科
洪 琪	段 鹏	段宇辉	赵正明	赵 晖
姜松荣	郝亚丽	贺 炜	贺观清	席卫权
秦 宏	秦 华	唐 杰	黄 露	郭建国
黄礼攸	黄 蓉	梁丽君	曹伟华	谢 霄
彭 飞	蒋君兰	蒋湘琴	漆跃辉	滕小松

总序

Preface

2005年教育部印发了《关于〈全国普通高等学校美术学（教师教育）本科专业课程设置指导方案（试行）〉的通知》（教体艺[2005]2号），2007年又印发了《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》（教高[2007]1号），但普通高等学校美术学（教师教育）本科专业的教学改革仍进展缓慢。

普通高等学校美术学（教师教育）本科专业的教学改革之难其原因何在？我们认为与以下三个方面关系甚密：

第一，固守原有教学模式，对课程改革意义认识不足是普通高等学校美术学（教师教育）本科专业改革的关键问题。教育部教体艺[2005]2号文件，对普通高等学校美术学（教师教育）本科专业的培养目标作了明确的定位，即“本专业培养德、智、体、美全面发展，掌握学校美术教育的基础理论、基础知识与基本技能，具有实践能力和创新精神，具备初步美术教育教学研究能力的合格的基础教育美术教师和社会美术教育工作者”。由此可见，高等院校的美术学（教师教育）专业要始终把服务基础美术教育作为办学的宗旨，充分考虑基础美术教育领域的需求，以此作为专业建设与定位的出发点和立足点，努力夯实本专业生存和发展的基础。

第二，普通高等学校美术专业教师不能适应课程改革的要求，是普通高等学校美术学（教师教育）本科专业改革的屏障。目前，普通高校美术院系的教师大多来自专业美术学院或曾受专业美术学院模式影响的师范大学，他们有较强的美术创作能力，但缺乏对基础美术教育的了解，缺乏适应新课程标准的教学知识准备。

第三，缺少与“指导方案”相匹配的教材，是制约普通高等学校美术学（教师教育）本科专业改革发展的瓶颈。专业建设关键是课程设置，而课程设置的基本要素在于教材的建设，自教育部下达《关于〈全国普通高等学校美术学（教师教育）本科专业课程设置指导方案（试行）〉的通知》（教体艺[2005]2号）后，尽管有部分院校进行了一些课程改革的尝试，但是在教学中只能依托东拼西凑的教材或无教材可循，大大降低了教学效能。

为了推动普通高等学校美术学（教师教育）本科专业的改革，我们联系了几所勇于改革的高校和一部分勇于挑战的教师，编写了这套《普通高等学校美术学（教师教育）本科课程教材》。本套教材以基础美术教育为纽带，在适应和贴近基础美术教育改革的前提下，对教材内容进行选择，对教材的体例进行了大胆创新，采用了单元提示、案例导入、学习内容、延伸与拓展、单元小结的结构形式。学习内容分技能、理论两类课程展开，技能类包括兴趣激发、尝试练习、原理呈现、实践领会，理论类包括兴趣激发、引发讨论、知识呈现、思维拓展。在延伸与拓展中有知识点击、思考练习、学习研究、相关文献，旨在拓展知识，启发学生的思维。

本套教材的推出，属一家之言，难免出现错误，还望老师和同学们多提宝贵意见，如果本套教材有助于普通高等学校美术学（教师教育）本科专业的改革，便是我们最大的欣慰。

湖南理工学院美术学院院长 洪琪教授

2010年7月8日

目 录

Contents

前 言 1

第一单元 美术教育研究导论 3

- 第一讲 对美术教育研究的基本理解 4
- 第二讲 美术教育研究概述 9
- 第三讲 1978年以来我国美术教育研究概况 14

第二单元 美术教育研究的基本程序 19

- 第一讲 选择研究课题 20
- 第二讲 查阅基本文献 24
- 第三讲 制订研究计划 28
- 第四讲 确定研究方法 31
- 第五讲 撰写研究成果 33

第三单元 调查研究 36

- 第一讲 调查研究概述 37
- 第二讲 调查研究操作策略之一：观察法 40
- 第三讲 调查研究操作策略之二：问卷法 44
- 第四讲 调查研究操作策略之三：访谈法 53

第四单元 实验研究 58

- 第一讲 实验研究概述 59
- 第二讲 实验研究的效度和无关变量的控制 62
- 第三讲 实验研究的设计 65

第五单元 经验总结研究 74

第一讲 经验总结研究概述	75
第二讲 经验总结过程的基本程序	78
第三讲 经验总结研究的基本要求与研究示例	81

第六单元 行动研究 87

第一讲 美术教育行动研究概述	88
第二讲 美术教育行动研究的基本操作程序与研究示例	92

第七单元 文献研究 101

第一讲 文献研究概述	102
第二讲 美术教育文献的分类和来源	104
第三讲 美术教育文献资料的查找和记录与研究示例	108

第八单元 比较研究 120

第一讲 比较研究概述	121
第二讲 比较研究的基本分类	125
第三讲 美术教育比较研究的基本程序与研究示例	127

第九单元 个案研究 134

第一讲 个案研究概述	135
第二讲 美术教育个案研究的基本程序	137
第三讲 个案研究的基本方法与研究示例	140

第十单元 理论研究 146

第一讲 理论研究概述	147
第二讲 形成理论的基本过程	150
第三讲 美术教育理论研究的基本方法与研究示例	152

第十一单元 美术教育研究的成果表述——学术论文的写作 160

第一讲	学术论文概述	161
第二讲	学术论文的基本特征	164
第三讲	学术论文的基本分类	170
第四讲	学术论文写作的基本思维方式	172
第五讲	学术论文写作的准备	175
第六讲	学术论文写作的具体要求	184
第七讲	学术论文的修改定稿	192

附录: 美术教育研究推荐阅读书目 195

参考文献 198

后 记 199

教育是一个自然发生、并不断发展的过程，教育中的人和事也时刻处于一种变化之中，并无常态可言——这是一个不争的事实。

就我国的美术教育现实来看，随着新的《义务教育美术课程标准》和《普通高中美术课程标准》的颁布和深入推广，普通中小学的美术教育从宏观的教学观念到微观教学内容、教学方法都发生了方方面面的变革，这些都对美术教师提出了新的要求，日益呼唤研究型的美术教师。值此情境之下，只画一手好画儿、懂得一些基本美术史知识的老师已远远不能适应于现在新课程的要求。教师们需要转变和发展观念，在补充和调整相应专业知识和技能的同时，还要对儿童认知、教育规律、课程实践等方方面面有广泛且深入的认识。可是，学问不能仅仅从书本中读来。“好学深思，心知其意”（《史记·五帝本纪》）固然重要，但如果缺失了学习过程中具体问题的指引，学习不免会陷于枯燥且迷失方向。我们认为，“教师参与研究”应该是一种解决的方案。于其中，教师可以在真实的研究情境中继续学习、不断提升自身能力，解决课堂中许多现实问题、丰富教育科研成果、发展美术教育学科理论的同时，还能享受创造的乐趣。也只有这样，面对一个个鲜活且具个性的学生时，教师才能不仅成为照耀光亮的烛光，传道、授业、解惑，而且使自己成为源源不竭的动力之源，以创新的姿态引领我们祖国的未来。

然而，在诸多事实的背后，我们更想传达这样一种内在的观点：美术教师积极参与教育研究，并以学术论文的形式予以表达，这不只是意味着运用一种方法、遵从一套程序、熟悉一个过程，进而言之，这应该成为一种谦逊和求实的做事态度、一种积极的生活方式。它充满智慧，能够赋予参与者享受人类创造性的愉悦。于其中，我们可以从琐屑、单调，甚至平庸的生活境遇中暂时脱身出来，克服教学的倦怠，并走上一种兴趣广泛、内心鲜活的生活。

在系统地阅读和学习本教材的过程中，我们希望读者诸君各取所需，以获得有针对性且实实在在的收获：如果您是即将走上三尺讲台的高师美术教育毕业生，我们期待为您呈现未来自我发展的一个方向，唤醒您那在沉重学业压力下或许已经丢失的可贵的好奇心，同时使您能够胜任新课程的教学；如果您是多年奋斗在教育一线的美术教育工作者，我们也希望能够对您的教学问题的解决及自我专业化的成长提供一点切实的帮助，以期凝练您多年来积累起来的宝贵经验，并获得理论上的提升；当然，如果您只是对美术教育研究与学术论文写作感兴趣、有需求的人，我们也希望您在翻阅的过程中，能够获益。

秉承以上的想法，我们编写了《美术教育研究方法与论文写作》这本教材。作为一门基础工具性质的教材，它向你分单元介绍了美术教育研究与学术论文写作的基本内容、实施方法和操作技巧。其总体目的是向各位学习者回答美术教育研究及学术论文写作“是什么”、“做什么”

么”及“怎样做”的问题。为了以精练的文本传达有效的教学内容，我们在编辑的过程中，明确了这样三点编写特色：

第一，力求体现教材的基础性及通用性。教育研究方法有很多种，我们没有面面俱到，以求体系完整。书中，我们只精选了几种常用的、易于掌握的，并且在教学实践中容易实施的研究方法介绍给大家。

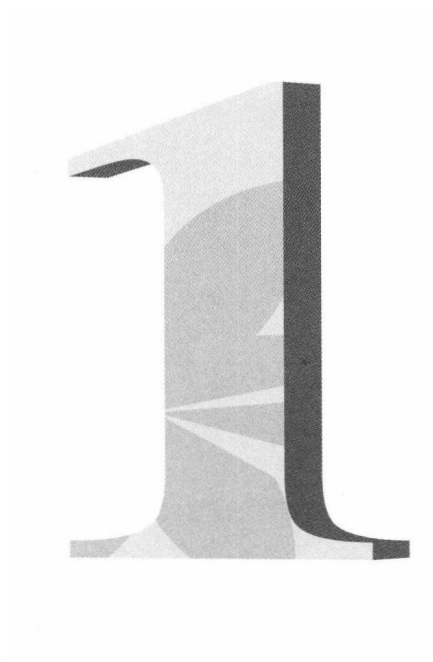
第二，理论阐释和事实范例相结合。为了便于学习者更为直观形象地理解书中提到的内容和方法，我们密切地联系美术学科实际和具体实例予以介绍、分析，以期使讲述内容不流于理论化而更具实践的指导意义。

第三，夯实基础，多向拓展。在每单元末，我们为大家提供一些思考练习及相关知识与阅读材料的推荐。设置这个环节一是作为自测与巩固，二是供学有余力的读者进一步开拓或延伸其视野之用。同时，本教材附录中我们还补充了美术教育研究推荐阅读的书目。

最后，我们想强调的是，本教材所提供的一些具体的指导，并不是方法律令，最多只是审慎的规范。学习者万不可局限于此，束缚自己创造的手脚。须知，教育的真理不是在“概念与方法”中证明，而是在真实的实践境遇中躬行践履，自证其成。

段鹏

2010年7月于北京花园村

第一单元

美术教育研究导论

单元提示

本单元是整本教材的入门单元。我们首先会带领大家认识一下什么是研究，进而可以对美术教育研究有一个基本的认识，其具体内容涉及美术教育研究的对象、意义、类型、范围等诸多方面。了解这些基本知识有助于为我们下一阶段的学习奠定一个良好的基础。此外，通过本单元的学习，我们还会简单了解一下我国美术教育研究的历史和现状，当然，我们也会指出其问题所在。

第一讲 对美术教育研究的基本理解

案例导入：

“美术馆是不是展画的地方？我没听说过。”电话一头，上海市金山区金盟小学五年级的马宇雯（化名）这样问记者。

日前，上海美术馆公布的教育部一项历时5个月的调查显示：76%的上海中小学生从来没有进过美术馆。上海19所小学、15所中学、3所幼儿园、4个少年宫的业余美术学校、1所职业技术学校和1所特殊教育学校的12735名学生接受了调查。在有效的11785份问卷中，参观美术馆1次以上5次以下的有2632人，占22%；参观5次以上的仅有271人，占2%；从未去过美术馆的有8882人，占总人数的76%。

上海美术馆副馆长张晴表示，76%的中小学生没进过美术馆，这个数字触目惊心。但它总算把问题暴露出来了，让美术馆有了补救的机会。他认为，“美术对一个人的成长是绝对不可缺少的”，一定要“让美术馆变为中小学生真正的课堂”。

——张琦、周凯撰文，选自2008年1月23日《中国青年报》

问题探寻：

请大家先思考以下两个问题：

1. 你有没有考虑过在美术馆、博物馆里给学生开设美术课？如何才能“让美术馆变为中小学生真正的课堂”呢？
2. 如何在美术馆里开展形式多样的鉴赏课程，从而让我们的美术课变得更为丰富多彩？

对于以上两个问题，你能不能试着提出一个初步的研究方案？

大家对“研究”这个词可能并不陌生，在日常生活中你可能会经常听到或者说到“这个问题值得我们研究

一下”、“我们正在开会研究你的意见”等等。“研究”一词在我们的日常生活中并不鲜见，但是使用的频繁似乎并不能褪去“研究”身上高贵的“外衣”。有些时候，研究又具有一种神秘的色彩，它仿佛一种专属于大学或专门学术研究机构的高深学问，让我们普通人望而却步。那么，究竟什么才是“研究”的本义呢？也许这也是一个值得研究的问题。

一、什么是研究

一般认为，研究作为代表人类文明的基本现象，它是一种以发现事物的规律、解决实际问题或改进现实状况为直接目的的系统的探究活动。

然而，纵观人类自身文明的发展史，人类基本的行为活动并非“无源之水、无本之木”，它们均为一定的思想或观念所引领。所以在这个意义上说，“研究”离不开观念的指引，它首先是一种态度，是一种凡事都要问一个“为什么”的态度。它是人作为目的性存在物而在实现目的的过程中所持有的探究的态度、反思的态度和理论自觉的态度。

探究的态度：对于未知的事物，人总是抱持好奇、探究之心，因而会去研究它。亚里士多德（Aristotle）说哲学起于惊奇，人们对自己身边变化的未知事物产生疑问与探究之心，逐渐追问到日月星辰以及宇宙的起源，于是就有了哲学和科学的研究。当然，研究并非一定要研究宇宙的起源，在日常生活中，但凡未知的事物，都能成为研究的对象。譬如猜谜，为了获得谜底而进行的思考，就带有鲜明的、急切的探究态度。

反思的态度：如果说探究的态度是指向一个即将发生的开始，那么，反思的态度则是指向一个已经发生过

的经历。反思意味着改进,它是人对于过去发生事情的间接性认识。“一日三省吾身”、“君子之过也,如日月之食也:过也,人皆见之;更也,人皆仰之;这些都是我国传统文化中提倡在反思中学习的经典叙述。英国哲学家洛克(John Locke)也认为,反思(或反省)是人心对自身活动的注意和知觉,它是知识的来源之一。可以说,正是有了反思这种具有内省性质的精神活动,我们才可以更好地审视自己的实践、调整自己的行为,从而获得新的起点。因此,反思也是一种研究。它的功能,正如杜威(John Dewey)所说,“在于将经验到的模糊、疑难、矛盾和某种纷乱的情境,转化为清晰、连贯、确定和和谐的情境”。

理论自觉的态度:古希腊哲学家柏拉图(Plato)认为,人们从事研究是为了认识永恒的事物,即把握事物的本质,而不是为了认识暂时出现的、将会消失的事物。此话道破了研究的本质,即研究是一种理论自觉的态度。研究不能仅停留于对事物表面的经验描述,研究应该是以发现或发展科学知识体系为导向,并通过对研究对象的描述、预测、改进和解释,从而获得对事物内在联系或规律的本质性认识。

只有在肯定“研究”首先是一种态度的基础之上,“研究”才不至于“沦落”为一种程序化的操作行为,研究才更富有情趣和挑战性。

当然,这并不意味着对研究的定义仅仅止于“是人脑中一种单纯的、主观的愿望或努力”,研究作为一种系统的探究活动,它还是一种寻找怎样才能做得更好的行动。这种行动有其自身的实践性要求。国内有学者就认为,它必须包括目的、过程和方法等基本要素:

“目的”:研究是一种有明确的计划和意图的活动,它通常是以发现事物的规律、解决实际问题或改进现实状况为导向的;

“过程”:研究有一个严密的实施过程,而不是随意进行的,它通常是按步骤、分阶段进行,有一套严格而系统的操作程序;

“方法”:研究总是伴随着研究方法的选择和运用,它通常是运用特定的方法调节整个活动的开展,方法的选择与运用在很大程度上决定研究的成败。^①

此外,美国学者约翰·W.贝斯特(J.W.Best)和詹姆斯·V.卡恩(J.V.Kahn)也对研究活动本身的一些基本特征作出了若干的诠释:

1. 研究的直接目的是解决问题,其最终目的是发现变量之间的因果联系。
 2. 研究强调进行推广、发展原理或理论,并有助于预测未来。
 3. 研究以可以观察到的经验或经验主义的根据为基础。
 4. 研究需要准确的观察和描述。
 5. 研究涉及从原始的第一手资料中收集新的数据资料或从一个新的目的出发使用现有的数据资料。
 6. 尽管研究活动有时可以是随机的和不系统的,但是更为常见的是要仔细设计研究程序并进行严格的分析。
 7. 研究要求有专门的知识。
 8. 研究力求客观并合乎逻辑。
 9. 研究要对尚未解决的问题给予解答。
 10. 研究是一种耐心而不忙乱的工作。研究要加以仔细记录并予以报告。
 11. 研究常常需要勇气。
-^②

以上只是对研究行为及其特征的一般诠释。实际上,研究行为的发生过程远远要比这些复杂得多,研究也因此异常丰富和生动。不同的研究者、不同的研究对象、不同的教育情境、不同的研究方法等都会使得研究的形貌呈现出异彩纷呈的变化。接下来的单元中将对此作进一步的讨论,也希望大家能够借此窥探出美术教育科学研究的全貌。

二、美术教师成为研究者

早在20世纪60年代,英国课程学家斯腾豪斯

① 陈时见.教育研究方法.北京:高等教育出版社,2007:1.

② 约翰·W.贝斯特,等.教育研究方法概论.严正,等,译.北京:春秋出版社,1989:21-22.

(Lawrence Stenhouse)就提出了“教师成为研究者”的理念。现今,它不仅作为一个有号召力的口号广为传播,而且已成为中小学教育、教师教育改革中一个具有国际影响的运动,是教师专业化发展的必然趋势。

“教师成为研究者”有着几个方面的意义。首先,现代社会的一个重要特征就是变化快,“新”的东西层出不穷,教育本身也概莫能外。大的方面如教育制度、观念、手段、方式的深度变革,小的方面如教学内容、教学模式、评价方式等一系列的细微调整。在此情境之下,教师只有“与时俱进”,进行持续不断的研究和再学习,才能不断地成长和发展,才能进一步提高自己的教学能力,并通过解决不断涌现的新的教育问题进而推动教育教学质量的提升。其次,教师参与研究有助于增添教师工作的趣味性。教师可以借此从日常繁杂的教学工作中脱身出来(哪怕只是精神和思想上的暂时超脱),在劳动中获得理性的升华和情感上的愉悦,提升自己的精神境界和思维品位。^①

苏霍姆林斯基(B.A.Cyxomjnhcknn)就曾经这样说道:“如果你想让教师的劳动能给教师带来乐趣,使天天上课不至于变成一种单调乏味的义务,那就应当引导每一位教师走上从事研究这条幸福的道路上来”。此外,教师参与研究也可以重塑教师自身的职业地位与尊严,它改变原有的教师只是别人研究的旁观者、消费者的二流角色,这会增强教师们自尊、自信与自立的能力,教师的工作也会因此而具有生命力和情趣。

在明白了“教师成为研究者”的意义之后,接下来的问题是:对于美术这一具体的学科而言,美术教师成为研究者的必然性和可能性又在哪里呢?

(一)必然性——美术教师成为研究者是新时代课程改革的需要

2001年7月,新的《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》正式颁发,两年后,《普通高中美术课程标准(实验)》(图1-1)也继之发行,这标志着新中国成立以来我国第八次美术课程改革的正式全面启动。这些标准是国家美术课程改革理念在美术学科领域的具体

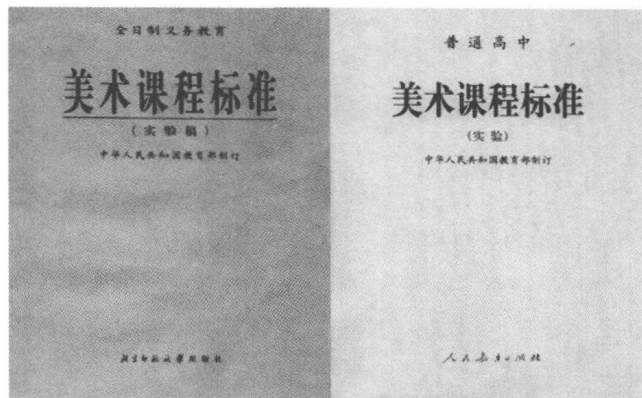

图1-1 新的义务教育、高中美术课程标准封面图片

体现。较之以往美术教学大纲,它使美术课程在性质、价值、基本理念、课程内容与评价方式等多方面都作出了较大的调整。

这里,对新美术课程标准所作出的具体调整进行一番简要归纳:

1. 课程性质的变化:《全日制义务教育美术课程标准》中对美术课程的性质有这样一段表述:“美术课程具有人文性质,是学校进行美育的主要途径,是九年义务教育阶段学生必修的艺术课程,在实施素质教育的过程中具有不可替代的作用。”与义务教育阶段美术课程一致的是《普通高中美术课程标准》也规定“美术课程具有人文学科的特质”。至此,美术课程确定了其基本的性质——人文性,它认同于美术既是文化的载体,自身也是文化的一种类型。这将改变一种根深蒂固的观点——美术教育只是知识的学习和技巧的训练。

2. 课程观念的转变:新美术课程在课程观念上由单一的课程功能(知识与技能)向多元的课程(知识与技能,过程与方法,情感、态度和价值观并重)功能转化,这使得美术课程更具综合性、开放性、均衡性和适应性。

3. 学习内容的调整和增加:新标准下的美术课程内容精选学习者必备的基础知识和技能,关注课程内容与学生生活以及现代社会和科技发展的联系。在此观念的指导之下,原有的美术课程内容已经远远不能满足现代教学的需要。单就普通高中美术课程而言,传统美术课程中单一的“美术鉴赏”内容也已经拓展和丰富至五大

① 陈向明. 教师如何做质的研究. 北京:教育科学出版社,2001:3.

系列、九个模块,内容涉及除美术鉴赏外的绘画、雕塑、设计、工艺、书法、篆刻、摄影摄像、电脑美术等多个方面的学习内容。

4. 学习方式的变革:传统的美术学习方式把学习建立在人的客体性、受动性和依赖性的基础之上,忽略了人的主动性、能动性和独立性。而本次课程改革的重点之一,就是让美术学习产生实质性的变化,提倡自主、探究、合作的学习方式,这改变了传统美术教学以教师、课堂、书本为中心的局面。(图1-2)

此外,随着科技的发展和信息时代的到来,图像和影像已开始成为现代社会的主要传播媒介,“视觉文化”这一词汇应运而生。在视觉文化的氛围之下,人们对美术的理解不再局限于国画、油画、雕塑、工艺的范畴,而开始变得开放和多元起来。1997年,美国学者沃克(John·A.Walker)和查皮林(Sarah Chaplin)就将视觉文化的研究领域分为四大领域:精致艺术、工艺与设计、表演艺术及艺术庆典、大众与电子媒体。反映在教育方面,“视觉文化”在逐渐改变着我们对原有艺术的认识的同时,也必然要求我们对美术课程进行重新审视和新的建构。它一方面极大地拓展了美术课程的内容;另一方面也在逐渐扭转着美术教育的“本质内涵”——基于视觉文化的美术教育是一种生活取向的美术教育,学校美术教育不应只是强调技法的熟练和媒材的认知,而应教导学生关注生活,并学会对各式的视觉影像进行一定的思考与解读。

由以上的叙述可以看出,新一轮的美术课程改革带动了美术教育诸多方面的变化。同时,美术自身的发展也不断地对美术教育提出了新的挑战。在此情况之下,美术教师应该不断地再学习、再研究以提升自我,除了具备专业的学科知识和技能之外,还必须不断加强对本学科前沿知识、成果和教学观念的了解。研究,也便成为现代美术教师应尽的分内之事。

(二)可能性——美术教师成为研究者的独特优势

中小学美术教师与专业研究者的一个最根本的区别是:教师一直生活在真实的、具体的教育教学现场,他们是在真实的课堂情境中感受教育事实、生发教育理

图1-2 北京市某班初二学生正在美术课上热烈地讨论问题

念、提升教育智慧的。教育现场是教育问题的原发地,是问题产生的真实土壤。由于教师们一直处在教育活动的现场,因此他们可以对某些教育问题进行深入、细致地观察和探寻,进而给出合适的解决建议。这是一种朴素的“行动研究”。相比之下,专业的研究者则可能对中小学的实际情况认识不够或者把握不准,可能无法对学校教育研究给出贴切的解决方案。

与其他课程相比,美术课程可能更适合研究型教师的成长。首先,美术学科的创造性决定了美术学科是一门发展变化迅速的学科,这为美术教育研究提供了广阔的研究空间。今日的美术无论在内容、形式还是在技术、媒材方面都正在发生日新月异的变化,美术学科已经远远超越了传统的“纯绘画”或“精致艺术”的范畴。伴随着“视觉文化”时代的到来,美术已经开始渗透到人们生活的方方面面。

美术教育依托于美术本体,美术本身的发展也必然会带来美术教育本身的变革。美术的发展和变化也为美术教育研究提供了许多新鲜的选题方向,如当代艺术与美术教育、博物馆(美术馆)美术教育、基于学校网络平台的美术教育等都可以划归到我们的研究范畴之内。可以说,在美术创造性动力的驱使之下,美术教育再也不只是所谓高雅艺术的“独角戏”,而是将学生的现实生活和丰富的社会文化相结合的“大舞台”,这也必然为美术教育研究开创另一番崭新的天地。

其次,美术课程相对于其他课程而言,统一性比较低而发散性较强,加之美术课程往往和地域性、民族性

和个性相关,这共同决定了美术教育研究中发现和探索的自由性。在此环境之下,美术教师们可以针对丰富的课堂美术教学现状开展对多样美术教学方式的全新探索,也可以结合各自不同地方的艺术文化资源展开各种个性化的美术教育研究。例如,湖南省妇女儿童活动中心的教研员谢丽芳老师就和其他老师共同开展了一项名为“蒲公英行动”的少儿美术教育专项课题,旨在推进民间美术在湖南湘西土家族苗族自治州小学美术教育中的传承和发展,并从中探索出一种可以在全国少数民族和贫困边缘地区小学美术教育中推广和教育的新模式。此外,由北京市东城区少年宫美术组罗珍老师负责的全国教育科学“十五”规划重点课题《当代城市儿童

美术教育与本土文化的传承》,就是在“记忆北京”儿童综合美术课程的设置与“北京古建筑与现代庭院设计”、“穿衣戴帽”系列、“老北京文化”主题性教学实验基础上,通过儿童“主题性”探究式综合美术活动,同时利用校外美术教育的灵活性、开放性,初步建构出一套城市地区通过综合美术教育活动对学生进行传统文化传承的教学模式。

最后,从教师一线的教学实际情况来看,由于美术课不属于学校应试科目的范畴,没有升学和考试的压力。较之其他学科而言,这给予了美术教师从事研究以极大的空间和时间,美术教师也因此有着更为宽松的研究氛围。

●延伸与拓展

相关链接:沃克和查皮林所划分的“视觉文化”的四大研究领域^①

1. 精致艺术(Fine Arts):绘画、雕塑、版画、素描、复合媒材、装置艺术、摄影、录影艺术、偶发及肢体表演艺术、建筑等。

2. 工艺与设计(Crafts and Design):城市设计、零售商设计、标志与商标设计、工业设计、工程设计、插图、制图、产品设计、汽车设计、武器设计、交通工具设计、印刷、木刻及家具设计、珠宝、金工、鞋、陶艺、镶嵌设计、电脑辅助设计、吃文化、服饰设计、发型设计、身体装饰、刺青、庭院设计等。

3. 表演艺术及艺术庆典(Performing Arts and Arts of Spectacle):戏剧、行动、肢体语言、乐器演奏、舞蹈、选美、脱衣舞、时尚秀、马戏团、嘉年华会及庆典、游行、公共庆典如加冕典礼、露天游乐场、主题游乐园、迪斯尼世界、商场、电动游戏、声光秀、烟火秀、照明灯和霓虹灯、流行及摇滚音乐会、活动画景、蜡像馆、天文馆、大众集会、运动事件等。

4. 大众与电子媒体(Mass and Electronic Media):摄影、影片、动画、电视及录影、有线及卫星电视、广告及宣传、明信片及复制品、插画书、杂志、漫画及报纸、多媒体、光碟机视讯、网际网络、电视播出、虚拟现实、电脑影像等。

^① 郭祯祥,赵惠玲:《视觉文化与艺术教育·艺术与人文教育》,台北:桂冠图书股份有限公司,2002:346-347。

第二讲 美术教育研究概述

一、美术教育研究的概念

对于美术教育研究的概念,不同的研究者从不同的角度切入,会得出不同的看法与认识。本书倾向于采纳这样一种观点:“所谓美术教育的科学研究,是指用科学的方法对美术教育现象进行系统的认知、分析、解释、控制,以探究、构建美术教育学科发展的基本原理、原则、理论和知识体系的创造性行为。简言之,美术教育科研,就是一种以获得促进美术教育发展的学科规律性的知识体系为目标的创造性探求行为。它至少要完成如下任务,一是要能发现美术教育实践过程中出现的问题,并给出正确的答案。二是要能构建美术教育发展的科学理论、原则和方法。”^①

通过以上定义可以看出,作为教育学的下属分支学科,美术教育研究具有一般教育研究的特点,这就是:

1. 研究的目的在于发现、发展科学知识,探索教育的规律,以及解决教育实践中的问题;
2. 强调对特定教育现象的解释、分析、预测和控制;
3. 不同于一般日常生活中的认识活动,教育研究具有一定的目的性,并且强调方法的科学性;
4. 具有一定的创造性,力争对原有的知识体系有所突破,或者是改进原有的教育行为方式。

此外,由于美术学科比其他学科更具有个性化、多元性和视觉性的特征,美术教育科学研究还有着区别于其他学科教育研究的一些独特特点(图1-3)。主要表现在:

1. 在注重揭示普遍规律的同时,注重个案研究;

图1-3 首都师范大学尹少淳教授不同美术教育层次和类型的T形结构图示^②

2. 研究手段的灵活性,研究方法的多样化;
3. 研究成果的表述采用文字与图像紧密结合的方法^③。

二、美术教育研究的对象

美术教育的研究对象是以美术教育现象为基础的研究问题。

教育现象,也可以称之为客观的教育事实。有学者将这种事实分为宏观、中观、微观三个层次:“宏观层次是指国家的教育事业,以教育政策、法规执行的教育管理活动;中观层次是指各级各类学校的教育活动;微观层次指各个教师具体的教育教学活动”。^④在美术教育研究领域,类似“中外美术教育资源的比较研究”、“高等师范美术教育教学内容改革研究”、“基础美术教育与民族传统文化的传承”、“学校艺术教育改革的取向”、“美术教科书的编写问题研究”的研究对象就属于宏观层次;“学校美术教育与博物馆美术教育合作模式初探”、“美术师资培训中案例教学的开发与运用”、“校本美术教材的开发与应用”等研究的对象则属于中观层次;而如“多元智能理论关照下的美术综合课程设

① 梁玖. 美术教育之科学研究. 中国美术教育, 1999(5):2.

② 尹少淳. 用T型结构理解美术教育. 中国美术教育, 2003(4).

③ 钱初熹. 美术教学理论与方法. 北京: 高等教育出版社, 2005:249.

④ 和学新. 教育研究的对象、方法与教育实验. 现代教育论丛, 1997(6).