

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

美术教育学

Art Education Study

主 编 / 秦 华

普通高等学校
美术学(教师教育)
本科课程教材

美术教育学

Art Education Stud

主 编 / 秦 华

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术教育学 / 秦华主编. —长沙: 湖南美术出版社, 2011.5

普通高等学校美术学(教师教育)本科课程教材

ISBN 978-7-5356-4427-5

I. ①美… II. ①秦… III. ①美术-教育学-高等学校-教材 IV. ①J-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第074020号

普通高等学校美术学(教师教育)本科课程教材

美术教育学

主 编: 秦 华

责任编辑: 陈秋伟 严 威

特约编辑: 谭冀俊

装帧设计: 陈秋伟 文 波 谭冀俊

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

印 刷: 长沙市天涯彩印包装有限公司(长沙市营盘路文星桥1号)

开 本: 889X1194 1/16

印 张: 11.5

版 次: 2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-4427-5

定 价: 36.00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

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 绪论	3
----------	---

第一讲 美术与美术教育学	4
第二讲 美术教育的分类	11

第二单元 美术教育的价值与目标	17
------------------	----

第一讲 美术教育的价值系统	18
第二讲 美术教育的目标	28

第三单元 美术教育的历史与发展	34
------------------	----

第一讲 美术教育的源起	35
第二讲 中国美术教育的流变	37
第三讲 西方美术教育的流变	42

第四单元 美术教育与相关艺术学科	48
-------------------	----

第一讲 美术教育与相关艺术学科的关系	49
第二讲 艺术史与美术教育	51
第三讲 美学与美术教育	55
第四讲 艺术创作与美术教育	60
第五讲 艺术批评与美术教育	62

第五单元 美术教育的课程 67

第一讲 美术教育的课程概述	68
第二讲 美术教学的课程与内容	74
第三讲 美术课程教材	76
第四讲 美术课程的改革	81

第六单元 美术课程资源 84

第一讲 美术课程资源概述	85
第二讲 美术课程资源的开发与利用	90
第三讲 素材性美术课程资源形式例要	95

第七单元 美术教学 101

第一讲 学习理论简述	102
第二讲 美术教学的设计	106
第三讲 美术教学的方法	110
第四讲 美术教学的评价	115

第八单元 美术教师与学生 122

第一讲 美术教师	123
第二讲 美术教师的素质和能力	128
第三讲 对学生的认识	134

第九单元 美术教育的研究 142

第一讲 美术教育研究概述	143
第二讲 美术教育研究的计划与方法	147
第三讲 美术教育研究的成果表达	164

参考文献 171

后 记 175

前言

Foreword

目前以基础教育为重心、以美术教育学科体系建构为内容的《美术教育学》同类教材为数不少，正是这些前辈同仁的努力，我国美术教育学科体系日趋丰稔。从系统而言，美术教育学系统既具有一定的稳定性，也具有较大的开放性，尤其是社会科技进步、社会关系转化等诸多因素导致美术教育不断发生着丰富的变化，因此，对美术教育学科教材的重新编写以体现变化、适应教学现状就成为美术教育发展的必然环节。

本教材编写过程中，在参照其他同类教材的基础上作了以下调整：

1. 尝试在叙述的过程中尽量将“言、事、理”进行融合，尽量不以“严肃”的面貌呈现给读者。2. 期望本教材能够在教学、科研等方面具有一定的“可操作性”。因此，教材偏重以教学、教研的眼光看问题，其中重点叙述了“美术课程资源”、“美术教育的研究”等章节，期望读者在阅读完这些章节以后，基本可以独立进行一些简单的课程资源的开发与教学研究。3. 撰写过程中提倡以学科本体为中心，广泛关注其他文化领域与美术教育的相互影响，扩大开放性。

但是，作出这些调整必然牺牲了很多学科建构的稳定性、均衡性以及知识点的结构性，而且以上调整的思路在编写过程中也经历了不断的反思与修正。例如，本来教材中有“美术教育与文化建构”的内容，但是在对文化研究的过程中，总结中外文化对美术教育的影响，其间的文化差异无不深深植入其文化立场与历史联系之中，难以简单地总结，也就不敢贸然下笔了。另外本来教材中有“美术教育的发展与展望”相关内容，与文化问题的复杂性相类似，以我国美术教育研究当前的基准做出前瞻描述，极有可能形成对读者思考的限制，因此，对这些内容的探讨尚未深入。但是，这些内容的思考与研究，对我国美术教育本身的纵深探索意义重大，编者也希望有机会可以予以补充。

本教材的编写工作由秦华撰写总纲，并完成统一稿，主要章节编写工作安排如下：

秦 华（首都师范大学博士）：第一单元、第二单元、第六单元、第八单元以及第九单元第一、第二讲。

王立民（安庆师范学院副教授）：第七单元。

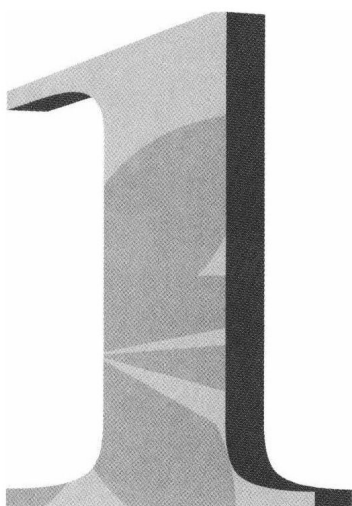
梁丽君（南京大学博士）：第三单元、第四单元。

郝亚丽（阜阳师范学院讲师）、周春花（首都师范大学博士、湖南科技大学讲师）：第五单元。

付雯（首都师范大学硕士）：第九单元第三讲。

教材的编写在学术上得到尹少淳教授的大力支持，在资料的收集、整理以及文章的校订环节，盛莉的辛勤劳动功不可没。

由于我们的学力、经验所限，缺陷、谬误在所难免，恳请专家和读者批评指正。

第一单元 绪论

单元提示

- 从发展的角度了解美术与美术教育的关系
- 以综合的态度理解作为一门学科的美术教育
- 理解如何从内涵上对美术教育进行分类，并了解其他美术教育的分类

第一讲 美术与美术教育学

一、美术与教育概述

美术教育由两个基本概念组合而成——美术与教育。

美术是人类文化中最基本的词汇之一，也是我们生活中的基本内容之一，从专家们为某件雕塑的真伪争论不休到拍卖行再次刷新某幅名作的价格，从公众对某一新地标性建筑的评论到我们放弃一件物品仅仅是因为对颜色和造型不满，我们也会喜爱某个动画片只是因为主要角色形象可爱……我们发现，从传统的绘画雕塑到现代的影视、网络、设计，从纯粹的艺术审美到我们日常的衣食住行，都离不开视觉的各种诉求，美术元素可谓无处不在。可是，当我们需要对其进行专门阐释的时候，却发现迄今为止，尚无法给美术作一个完整的界定。尽管我们将美术自身发展的多样性归咎于社会的不断变化，但这让美术教育研究变得似乎有点尴尬，这个尴尬表现为美术教育中出现越来越多的矛盾，例如美术教育研究界限的模糊、美术教育研究地域性与世界性的关系等等。

但是，我们对“教育”的界定还是有些信心，我们可以确定，从人类诞生开始，就有了教育，教育不但是具体知识的传达，还在人类不断进化的过程中，随着人的基因不断变化，教育使人类的某些知识潜在在生殖的过程中就遗传了下来。所以，从广义上讲，凡是能增进人们知识技能、影响人们思想品德的活动，都是教育。

在对人类教育上溯的过程中，由于时间久远，许多教育得以传达的途径都无法延续（例如言传知识的无法保存、有机物品的损毁等等），只有原始的绘画雕

塑——视觉艺术把历史的记忆很好地保存了下来。阿纳蒂（Emmanuel Anati）在《艺术的起源》中说明：“我们基于相当数据的资料数据认定，视觉艺术只被发明过一次，它只有一个起源。同样的过程应该导致了心理思维动力的基本要素，我们称之为‘逻辑’，它也是口语、复杂语言以及思想和宗教概念性得以形成的起源。”^①原始的美术不仅仅是留下图像记录，还训练了人类思维的基本方式。在这里，原始的美术和我们今天的美术的概念还相去甚远，追溯到基本的元素，我们把美术又归结为“造型艺术”与“视觉艺术”，在这样的意义上叙述美术教育也许更能够展开我们的视野。我们的学习也从一段对美术与教育发展关系的简单梳理开始。

我们还不能对艺术的起源有一个完整的解读，但是，原始艺术的巨大价值却得到一致的认同。我们今天的专家为研究中西美术的差异与融合绞尽了脑汁，但在向原始艺术的追溯中，却发现更多的是人类的共通性——艺术毫无例外地关涉到生死以及与之相关的食物、性、神。随便举两个熟悉的例子：奥地利发现的维伦道夫的维纳斯雕像^②是随身携带的生殖崇拜之物，中国的人面鱼纹彩陶盆^③是盛装儿童尸骸的棺盖。以旧石器时代墓葬为例，几乎所有智人对死亡的态度都极其相似：集体的墓穴，把死者像睡眠一样安放并且身边放着生活用具。死亡的情境不仅是一次尸骨的处置，更多是关涉了宗教仪式与生死的态度。原始艺术对蕴含在生死中的食物、性、神的关切，不仅是原始艺术得以产生的重要条件，推广之乃是根本地体现了二元思辨的原型。具体到形象，几乎所有的史前岩画、雕刻、装饰、用具中，都有着相似的图形表达语汇与逻辑，它是人

① [法] 埃马努埃尔·阿纳蒂（Emmanuel Anati），刘建，译，《艺术的起源》，北京：中国人民大学出版社，2007：458。

② 1908年考古学家约瑟夫·松巴赛（Josef Szombathy, 1853-1943）在多瑙河附近奥地利的维伦道夫（Willendorf）发现了维伦道夫的维纳斯像，该雕像为旧石器时代游牧民族随身携带的有生殖崇拜意味的雕像。

③ 人面鱼纹彩陶盆是我国新石器时代仰韶文化时期一件儿童瓮棺的棺盖，图像表达了人与死者沟通的愿望。

类思维、观察和交流方式的体现,至今影响着我们的社会联系与生活目的。史前艺术是艺术的开篇,是没有文字以前历史重建首要的来源。原始艺术的流传在技艺传承的过程中塑造了人类思维的方式,并不断创造了新的语汇,它在教育中的价值无疑是最为综合和全面的。

史前艺术中蕴藏的艺术潜能随着社会的发展逐渐出现了分化,严格地说,原始艺术更多是功能性质的,并不具备今天美术独立审美的意义(好比我们今天可以不看一场电影,但是原始人却不能不参与一次祭祀或者祈福的活动,这些活动正包含了今天艺术的各种原型)。不管是游牧民族还是农耕民族,艺术中都存在着巫史的因素,这种巫史功能因素在中国夏商周时期的青铜文化上的体现具有代表性。在那个时代,青铜这样的重要金属并没有广泛用于生产劳动,而是用来制造精神与权力的统治工具——祭祀的礼器和兵器,甚至连统治者自己也被笼罩在这样宗教性质的神秘之中。几乎所有的古文明都经历过这样类似的时期,希腊的帕提侬神庙、埃及的金字塔都是艺术为神性服务的见证,这些功能逐渐在后来的宗教^①艺术中得到了较多的延续,视觉审美意识很被动。例如某些艺术品(如玉琮^②)创作出来就是宗教仪式的一部分,某些图画(如佛教的本生故事)、雕像创作的目的是为了帮助人们解读教义等。随着社会精神、物质世界的不断丰富,人们也从鬼神笼罩的气氛中解放出来,我们可以试想,原始社会是否真如我们想象的一样单调?抑或他们有着独特而丰富的生活过程?

可见的美术遗存印证的是人类从“神本”社会向“人本”社会的不断转化,美术主流也逐渐成为情感培育与道德教化的主要载体。古希腊时期的艺术教育被后人称为“自由教育”或“完全教育”,其中德谟克利特(Democritus,约公元前460~公元前370)主张对儿童进行艺术教育来培养他们的思想品质。孔子提出“志于道,据于德,依于仁,游于艺”则完整地表明艺术与理想、道德教化之间的关系。艺术作为统治者道德教化的

工具,即使在今天也依然是艺术的重要功能,并在一定情境下转化成意识形态之间斗争的工具,情形也更为复杂。随着美术自身的不断发展,美术走进“自觉”的时代(徐复观认为,此一时期,在西方是文艺复兴时期,在中国则是魏晋南北朝时期)。这时候,美术的功能基本倾向于三个方向:审美功能、认识功能、教育功能。这三个功能以审美为基础,相互交织渗透。进而,出现了专门的美术学校。中国最早可上溯到东汉鸿都门学,西方则是文艺复兴时期瓦萨里在佛罗伦萨建立素描学以后相继出现了一大批美术学院。尽管中西具有巨大的差异,但是,以审美为基础的美术教育成了美术教育取向的主体,并一直延续到近代,美术教育也随着社会科技的发展价值观念的更新而发生了巨大的变化。

18世纪寓于美术中的审美教育得到了广泛的宣扬,美术成为基础教育的内容并进入了学校的课程,19世纪,“美术教育”一词在德国应运而生。但是,工业革命的要求使传统审美教育转向以工业设计标准为目的的美术教育——美术教育成为工业革命的一部分。尽管审美教育价值受到抑制,美术教育的功能却得到了拓展,在其后不断变化的历史空间里,美术本体也不断发生变化,现代主义与后现代主义观念的转换、艺术表现技术的更新以及表达方式的拓展使美术教育获得新的空间,美术教育在人的审美、情感、创造力、技术、智力等方面的潜力得到不断的开发。

中西方文化的交流也因科技的进步、信息的流通、意识的转换而不断融合、创新。今天,美术已经打破传统的樊篱,可以被大量复制的图像、影像等视觉媒介充斥在我们生活的周围,成为生活中重要的一部分。在一个视觉文化的时代,美术是解读所有图像世界的源泉与根本,美术教育的价值也将得到更大的发挥,乃至走出美术本体取向的教育转向了以教育为目的的美术教育取向。在这样一个视觉饕餮的时代,美术与整个社会的整合也达到前所未有的程度,同时,美术承载了没有文字

① 早期宗教被称作原始宗教,而当今的宗教大多是人为的宗教,形成特定的信仰、宗教组织、祭礼、文化。《金枝》一书中认为每个民族都经历过巫术的阶段,这一阶段是人役使神灵为人服务,而现代宗教是巫术失败的产物,是抚慰、迎合神的意志,是献祭。参见(英)弗雷泽著,徐育新、张泽石、汪培基,译:《金枝》,北京:新世界出版社,2006。

② 有的学者根据其造型和纹饰特征,推测其为巫师通天地敬鬼神的一种法器,带有强烈的原始巫术色彩。其具体使用方法还有待考证。玉琮在商周还常见,在战国两汉以后,就很少见了。其用途也被纳入儒家的礼仪系统中,成为礼器或葬器。

前的人类记忆,承载了可见的历史,承载了人们观看、理解世界的方式,美术甚至在不断塑造着我们的观看方式与选择态度。美术教育正是在这样一个宏观的视野上不断散发着新的魅力,体现着多元共存的景象。在这样综合的景观之中,我们再开始深入而具体地进行美术教育的探索。

对事情的简化往往是我们发生错误的重要原因之一,但是我依然希望可以给大家列出一个美术教育发展最为简略的路线:

原始时期——审美教化时期——独立审美时期——现代美术教育。

二、作为学科的美术教育

从上一小节我们可以了解到,美术教育是一门联系美术与教育的交叉学科,美术在其自然发展中就蕴含着教育功能,正如我们尚不知教育为何物的幼儿时期,各种教育就已经存在一样。美术潜藏的教育价值到后来被突显出来作为研究对象,并形成完整的体系,逐渐形成了美术教育学科,到20世纪美术教育已经成为现代学校教育体系中必不可少的学科之一。

学校,在现代教育情境中,必然地成为传达美术教育潜在价值的最重要环节与场所。您也可以提前阅读第三单元中中外美术教育发展历程的部分,了解美术教育是如何走进学校课程的,再回头来看本节的内容。美术教育是广泛的、终身的,而学校的美术教育是相对限定的,有阶段性的。因为学校美术教育必须在有限的时间、空间以及既定条件下发挥最大的功能,因此必须是有选择的限定。这些限定的目的是希望学校的美术教育可以提供精炼过的内容,使学生即使在离开学校以后,依然可以进一步受益于学校美术教育的基础,获得美术教育传达的诸多价值功能。因此,学校美术教育就和整个大美术教育得到了衔接,为大美术教育建立了一个更为普遍的美术教育基础。学校美术教育的期望是使每个受教育

者都能有选择美术教育取向的权利与能力,并获得美术教育带来的所有价值。我们以2001年颁布的《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》和2003年颁布的《普通高中美术课程标准(实验)》为例:

全日制义务教育美术课程标准(实验稿)列为:^①

- (一)陶冶学生的情操,提高审美能力
- (二)引导学生参与文化的传承与交流
- (三)发展学生的感知能力和形象思维能力
- (四)形成学生的创新精神和技术意识
- (五)促进学生的个性形成和全面发展

普通高中美术课程标准(实验)列为:^②

- (一)陶冶生活情操,提高生活品质
- (二)理解美术文化,形成人文素养
- (三)激发创新精神,增强实践能力
- (四)调节身心状态,促进身心健康
- (五)拓宽发展空间,帮助规划人生

从以上内容看,学校美术教育的价值传达是综合人文性质的,在具体的教学中,作为美术学科则需要形成相应的具有延续性、系统性教学内容,并以教学为中心,完成一系列符合学校课程的相关建设,这样的美术课程体系就是作为学科的美术教育学需要研究的主要对象与内容(这在下一小节将专门论述)。即以广义美术教育为基础,以学校美术教育为研究的主体。

不管学校课程设置得怎样高明,条件如何完备,美术教育的另一个支点仍然是美术,围绕美术的很多内容是独立于学校之外的,因此,美术教育的研究发展就和校外美术活动有着不可分割的联系,我们研究作为学科的美术教育学,建立一个横向的联系是很有必要的。美术教育如果按照学校美术教育的标准划分,另一部分的支持则是广阔的校外,按照普通教育学的理解,又可以分为社会美术教育与家庭美术教育。我们先大致对这三类美术教育可以提供的资源内容及其特点做简要区分(表1-1)。

美术是社会上层建筑中最活跃的内容之一,美术活动与美术作品广泛存在于社会之中,大量的美术作品

① 中华人民共和国教育部. 全日制义务教育美术课程标准(实验稿). 北京:北京师范大学出版社, 2001: 1~3.

② 中华人民共和国教育部. 普通高中美术课程标准(实验). 北京:人民教育出版社, 2003: 1~3.

表 1-1 社会美术教育、学校美术教育与家庭美术教育比较简表

	分类	资源条件与构成			特点
		教师	机构、场所	其他	
美术教育	社会美术教育	艺术家 民间艺人 艺术工作者等	美术馆、图书馆、博物馆、艺术家工作室、艺术作坊、各种美术培训机构等	各种美术活动、网络媒体、人文景观与自然景观	选择性 相互联系性 丰富性 即时性
	学校美术教育	专业的、经过美术教育职业培训的教师	专门的教育机构、教学设备器材完备的学校教室（中小学、大学）	系统课程与教学计划、充裕的教育经费、有规范的反馈和评价机制	强制性 延续性 系统性
	家庭美术教育	家长 家庭成员 家庭教师或其他人等	家庭及某些私人场所等	家庭环境	偶然性

都保存在专门的博物馆、美术馆等处，社会上的各种美术展览也及时地展现美术的时代性，直接体现着美术的时代价值，因此具有即时、丰富的特点。可是现实中我们很难做到让学生去卢浮宫欣赏《蒙娜丽莎》，到希腊的地中海边去分析讲解为什么古希腊创造了完美的人体雕塑，也很难带领学生到拙政园的荷塘边听着昆曲上园林欣赏课，尽管这是最好的选择——学校的美术教育大多数情况下是间接的，限定在教学规范里，以教材为中心，以印刷品与复制的美术图片为学习对象，这对于美术学习的直接体验需求无疑是很大的缺陷。即便是与时俱进地将社会上的美术资源转化为课程，其内容也往往具有滞后性。

另外，各种性质的培训机构还为美术特长生或者爱好者提供了选择性学习的机会。我们会进一步认识到，学校美术教育只有在社会美术教育的参与下才是完整的。这也是美术教育有异于其他某些学科教育的特点，脱离社会美术环境的支撑，学校美术教育是无法独立完成的。但是学校美术教育的优势则是提供系统的、循序渐进的学习，充分开发学生接受美术教育价值的潜能。相比之下，社会美术教育则显得松散，缺乏紧密的联系，所

以某些社会美术教育机构也借鉴学校美术教育的管理方式、教育模式，弥补教育方法模式的不足。综合而言，社会美术教育与学校美术教育是相互联系的唇齿关系，学校美术教育为受教育者提供教育的同时，也为受教育者获得美术教育潜在价值与能力打下坚实的基础，社会美术教育则是学校美术教育的源泉。

美术教育中的家庭教育我们也不能忽视，我们可以列举出很多优秀艺术家都有很好的美术家庭教育背景，即便未必是培养未来的艺术家，家庭美术教育也有重大的意义。美国发展心理学家霍华德·加德纳（Howard Gardner, 1943~）提出多元智能的理论，他将人的智能按照易于处理和自然形成的原则区分为 8 种^①，并认为这不仅可以发掘儿童的智能天赋，而且可以利用各自的优秀智能弥补其他智能的不足。至于美术教育的具体价值我们在第二单元专门论述，这里，家庭的环境以及家长的态度，对美术教育的传达有着重要的影响。当学校、社会、家庭建立一个良性的美术教育大环境，美术教育价值才能够得到最好的传达，美术教育的价值也才能得到最大的彰显。

从以上分析可以得知，在当前美术教育状况下，社

① 八种智能分别是：音乐智能、身体运动智能、逻辑—数学智能、语言智能、空间智能、人际智能、自我认识智能、自然探索智能。引自 [美] 霍华德·加德纳：沈致隆，译，多元智能，北京：新华出版社，2003。

会美术教育与家庭美术教育是选择性的,相对缺乏联系的,只有学校美术教育是法律赋予受教育者的基本权利,因此学校担负着美术教育传达最为重要的任务。我们可以很容易地辨别出,美术教育是无限广阔的,但是它成为学科,进入学校、课堂,则必须有规范的学科体系,只有规范的学科体系才能够在有限的时空做最佳的价值传达,也只有规范的学科体系才可以名之为“美术教育学”。“美术教育学”区分于“美术教育”,是以学校美术教育为主要研究对象,同时将其他的美术教育纳入美术教育学的视野,造就既严谨又开放的美术教育体系。美术教育学研究的目的就是不断发展、更新学校美术教育体系,使之成为联系社会美术教育、家庭美术教育的纽带。

三、美术教育学的性质描述与研究对象

大凡研究一个事物,都希望把它的本质找出来,我们就不会被复杂的现象所迷惑。可是越是复杂的现象,我们越不能给它下一个简单的本质结论,错误的本质界定往往会使我们偏离对事物的认识,反而更加影响我们对事物真正本质的探索。首先我们要了解何为本质。《词源》解释为:“事物的根本性质。”^①这样的解释我们还会犹豫,那么,什么是事物的“性质”?又如何获得其“根本的性质”呢?性质,《词源》解释为:“品性,素质。……今多指一种事物区分于其他事物的特征。”^②联系起来就明白了,在美术教育学中,我们可以先探索美术教育学的性质,从美术教育现象中寻找美术教育学区别于其他事物的特征,这一点我们是可以做到的,而且,从不同的角度我们可以得到不同的区分于其他事物的特征,因此,事物的性质也可以是多重的。了解其性质,我们就可以从中发掘它本身所固有的属性、面貌和

发展的最根本的性质,即本质了。

对于复杂事物本质的探索历经数百年都没有结果的例子多得很,尤其是人文学科,例如美学,美学的本质在哪里?美的本质在哪里?于是,有的人在审美对象里研究,有的人在审美主体里研究,还有的人在审美关系里研究,可是到今天还没有一个普遍被接受的结论,于是,又有了新的关注审美体验的研究。美的本质的研究虽然淡化了,但是探索是不断接近事物本质的过程,即使未得结论,也意义重大。对于美术教育学也是如此,美术与教育的不断发展,让我们对美术教育学本质的界定变得更为审慎。下文我们从其他专论中汲取一些有影响的界定进行解读,以理解美术教育的性质。

《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》中“对美术教育的定义是:以美术学科为基础的教育门类。其主要目的是:延续和发展美术的知识与技巧,以满足人类社会经济、精神和文化的需要;健全人格,形成人的基本美术素质和能力,促进人的全面发展。”^③常锐伦教授这样叙述美术教育学科的本质:“传递美术文化与育人相统一的社会实践活动。”^④并进一步描述为:“美术学科教育是根据学校需要,有目的、有计划、有组织地传递美术文化,提高学生的美术文化素质,促进学生全面健康的发展,成为社会需要的合格成员的社会实践活动。”

在这两个对同一事物性质的描述中,前者强调了其价值目的,后者则强调了其学科性,最终的结论都是一致为了促进人的全面发展。从以上定义分析,我们可以看出美术教育学的两个重要性质:人文性质和学科性质。

美术教育学的人文性质的基础是美术,美术的基本属性即是人文性质。

“人文”一词,在中国传统的理解中是对人的生活规范,以成为有教化的人,这是与自然相对应的。^⑤

① 广东、广西、湖南、河南词源修订组,商务印书馆编辑部编.词源.北京:商务印书馆,1983:1503.

② 广东、广西、湖南、河南词源修订组,商务印书馆编辑部编.词源.北京:商务印书馆,1983:1109.

③ 中华人民共和国教育部.全日制义务教育美术课程标准(实验稿).北京:北京师范大学出版社,2001:36.尹少淳著《美术教育学新编》,北京:高等教育出版社,2009年,即采用该定义。

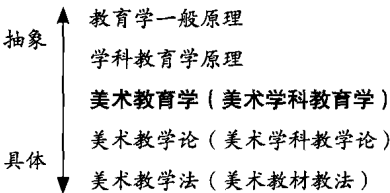
④ 常锐伦.美术学科教育学.北京:首都师范大学出版社,2000:31.

⑤ 中文“人文”一词,最早出现在《易经》中贲卦的彖辞:“刚柔交错,天文也。文明以止,人文也。观乎天文以察时变;观乎人文以化成天下。”宋程颐《伊川易传》卷二释作:“天文,天之理也;人文,人之道也。天文,谓日月星辰之错列,寒暑阴阳之代变,观其运行,以察四时之速改也。人文,人理之伦序,观人文以教化天下,天下成其礼俗,乃圣人用贲之道也。”人文原来是指人的各种传统属性。

我们今天所说的人文更多是倾向于西方对人文的理解，是对人的全面的修养的诉求，是对人自身的反思，^①这是与科学相对应的。从中西对人文的解读中可以发现，人文都是关注人，而自然与科学关注的是物，在科学不断发展的过程中，如果缺乏必要的人文价值的指导，就会走向违反人性根本的一面，因此，可持续发展就是人文对科学的很好的限定。意义远不止于此，人文还不断关注人的尊严、价值、道德、文化传统，乃至人的自由。美术是人文理解最早的记录痕迹，美术又在人类发展中不断记录着现实事物，美术还在发展中记录着人们的理想，这些理想充满了美术的自由体验。人文性质既是美术的本质属性，同样也是美术教育学的本质属性。

美术教育学的学科性是指美术教育学是教育学科体系中的部分，需要符合学科教育的规范，以达到高效率地在有限时空里传达美术教育的价值。这个性质可以从美术教育学在学科的秩序关系中得到很好的解读（表 1-2）。

表 1-2 美术教育学的学科位置^②

美术教育学建立在一般的教育学科基础上，它必须反映教育学原理，体现教育性质；另外，它还需要逐渐深入到美术教学论以至美术教学法，用以指导实践。因此，尹少淳教授认为，美术教育学所处的位置体现了美术教育的理论性、应用性、综合性的特点。^③理论性指美术教育学是体系化的，是为了对教学形成指导的意义；应用性则是区别于纯粹形而上的理论，它源于教学实践又要完成指导实践的任务；综合性则是因为美术教育学是融合教育学与美术的交叉学科，综合性的要求不

仅仅是体现美术与教育各自的特点，而且要求在综合的过程中获得新价值。

从对美术教育性质的解读中可以明白，美术教育研究的对象即是美术学科教育在发展人的全面素质中美术素质的基本规律，在这样的总则之下我们进一步认识美术教育学的具体研究对象。

美术教育学是对教学的指导理论，不是直接的美术教育实践，从指导教学的立场出发，首先，要明白美术教育的目的和价值，要有的放矢；目的和价值也不是凭空而来，因此，我们需要研究美术教育的历史与发展的过程和规律。既然是教育学，就离不开教师、学生、课程这几个要素，因此，美术教育学还需要研究美术教育的课程论与教学论。课程论包括教材、课程、课程资源等内容；教学论包括教学法、教师、学生等内容（现在教育学科的课程与教学具有融合的趋势）。另外，美术教育学期望教师从教学型向科研型转变，因此，美术教育学的研究方法的研究也变得非常重要（表 1-3）。

美术教育学的主要研究对象如上所拟，但是，美术教育学的研究范畴本身是个开放的体系，对美术教育研究的视野还需要放宽，美术教育学是综合性质的学科，它的研究对象涉及的内容是非常广泛的。例如，我们对美术教育与文化的研究，美术教育与相关学科（艺术史、艺术批评、艺术学、美学等）的研究、美术教育的环境与管理等，这些研究是对美术本身的研究，是与美术教育学同层面的研究，也应当纳入美术教育学的研究视野。美术教育学研究需要以美术学、历史学、哲学、美学、社会学、心理学、教育学、生理学、测量统计学等内容为依托，随着其他相关学科的不断更新，美术教育学的研究也需与时俱进。

我们可能会产生这样的疑虑，从教育学的发展来看，仅仅是现代教育科学从不同的角度就已经划分为三十多个学科，我们如何在这样广博的基础上进行学习

① 西方的人文 Humanism, 译作人文主义，这个词是欧洲文艺复兴时代一些知识分子，在超越和反对中世纪欧洲宗教传统的过程中，把希腊、罗马的古典文化作为一种依归，用这种办法来回归世俗的人文传统。这些人就被称为“人文学者”，后来人文学者所做的学问就变成了“人文主义”，到 19 世纪的欧洲又有所谓的人文学科，20 世纪英美的大学里面也开始出现所谓的人文学科。人文学科的意思不是说人文的东西用一种科学的理论来解释，而是说对于人的各面的一种求知、对于人的知识的一种探讨。
② 尹少淳：《美术教育学新编》，北京：高等教育出版社，2009：62。
③ 尹少淳：《美术教育学新编》，北京：高等教育出版社，2009：63。

表 1-3 美术教育学研究对象简表

	研究对象分类	研究具体内容		主要相关学科
美术教育学研究对象	美术教育学基础理论	美术教育学的性质、特点、目的、价值、学科建构等		教育学、哲学、社会学、美术学等
	美术教育史	中国美术教育史、外国美术教育史、中外美术教育史比较等		历史学、美术学等
	美术教育学课程论	美术教育学课程理论、课程原理（编制、设计、实施、评价等）、课程内容、教材、课程资源等	课程与教学、课程与教学目标、课程实施与教学、课程与教学管理等	哲学、历史学、教育学、心理学、社会学等
	美术教育学教学论	美术教学过程、教学组织、教学原则、教学方法、教学评价以及美术教师、学生的学习等		教育学、心理学、生理学、社会学、美术学等
	美术教育学研究方法	研究的方法论、具体的研究方法（历史研究、理论研究、实验研究、调查研究、比较研究、行动研究等）		哲学、教育学、社会学、美术学、测量统计学等

（注：列表可以一目了然，但是，也容易将事物的研究割裂开来，比如，现在的教育学研究的课程与教学从动态关系看有融合的趋势，表中依然按照传统的区分方法分列，然后将共同的领域结合再列举，其中主要相关学科也是从研究的直接相关出发。）

与研究呢？我们不可能将每一类知识都掌握，因此，我们需要以美术教育学为出发点，不断关注相关研究领域的成果，引为我用。在学习美术教育学的同时，我们不仅要关注美术教育学本身，同时还要运用先进、科学的哲学思想指导，掌握现代的研究方法（信息论、系统论、控制论），以提高研究、学习的效率与水平。同时，我们

还需要不断参与美术教育实践，使研究、学习做到理论与实践相结合，不至于使美术教育学的研究、学习成为无源之水、空中楼阁。我国美术教育学现代体系的发展相对较晚，美术教育学有着巨大的研究空间，等待学人的不断探索以充实完善之。

第二讲 美术教育的分类

类别不管怎样分，事物本身不会因分类而改变，变化的是我们对待事物的态度。分类的依据是事物的价值属性与我们对类别的价值取向，分类的目的是更好地分析、驾驭、应用该事物。大多数的分类都存在类别之间的模糊区域，因此，分类不能成为研究的限制，如果需要，我们还需要打破分类，重新组合，这就产生分类的多样化。分类之后，我们依旧不能忽略：不管怎么分，事物本身不变。

一、美术教育的价值取向分类

从美术教育的含义分类我们需要再次引用课程标准对美术教育的定义：以美术学科为基础的教育门类。其主要目的是：延续和发展美术的知识与技巧，以满足人类社会经济、精神和文化的需要；健全人格，形成人的基本美术素质和能力，促进人的全面发展。^①

从定义中，可见美术教育有两个主要的价值取向，其一，是“延续和发展美术的知识与技巧”，这是美术自身发展的需求，在美术教育中倾向美术本体，谓之美术取向的美术教育；其二，是“健全人格，形成人的基本美术素质和能力，促进人的全面发展”，这就是美术在自身发展之外，潜藏着巨大的教育功能，在美术教育中倾向教育，谓之教育取向的美术教育。下文将分而述之。

（一）美术取向的美术教育

美术取向的美术教育是美术延续发展的基本前提，从美术的萌芽时期就进行了传达。这在第一小节就已经描述过。原始人们除了器皿、居所，还要了解一切未知的世界。前者经过传承发展逐渐发展成为工艺设计

（如制陶技艺即是由有经验的妇女有意识地传达给下一代），技艺传达的教育过程比较明确。后者则源于巫史文化、精神传达等要求，发展则相对复杂一些，人们在认识自然的过程中创造了丰富的形象、器物以表达对神的崇敬，或者表达对生活、劳动、自然的热爱等等。这些形象的发展孕育着成熟的文化表达，在具象与抽象之间不断变化，抽象之极最终演化出文字等符号，具象之极则变为绘画、雕塑等写实艺术，在抽象与具象之间，于是承载着巨大人文空间的意象美术，它们共同传达着人们对所见所思的记录，有些形式则逐渐脱离了应用功能而成为纯粹的审美对象，即今天所称的纯艺术。应用与纯艺术之间总是相互借鉴与影响，奠定了传统美术的基本内容：绘画、雕塑、工艺设计、建筑、书法篆刻等门类。

美术活动的传达基本都经历了由粗到精、由简单到复杂、由隐性教育到显性教育的过渡。我们看到，在艺术中精神层面比较高的艺术形式在发展过程中的变化比较复杂，随着人们思想观念的变化而变化。由于早期美术缺少系统的教育传达，常常出现历史记录断裂，美术教育在发展过程中出现的专门的教育者、学习者，以及教学内容弥补了这一缺陷。在我国形成了家族化传承、民间的师徒传承、宫廷绘画机构的培训与观摩自学等教育方式。^②各种画论、画评以及画谱、画诀的出现，为教学提供了理论性的教材。在西方，早期美术是作为手艺传递，美术教育的传达是在作坊里以师徒的方式进行；在中世纪时期，主要是教会学校承担了美术教育的使命；随着绘画工具材料的进步，以及解剖、透视等理论的出现，西方写实美术得到长足的发展，尤其是文艺复兴时期相继出现了一批美术学院，西方美术教育

① 中华人民共和国教育部，全日制义务教育美术课程标准（实验稿），北京：北京师范大学出版社，2001：36。

② 黄冬富，中国美术教育史，台北：台湾师大书苑有限公司，2001：26。