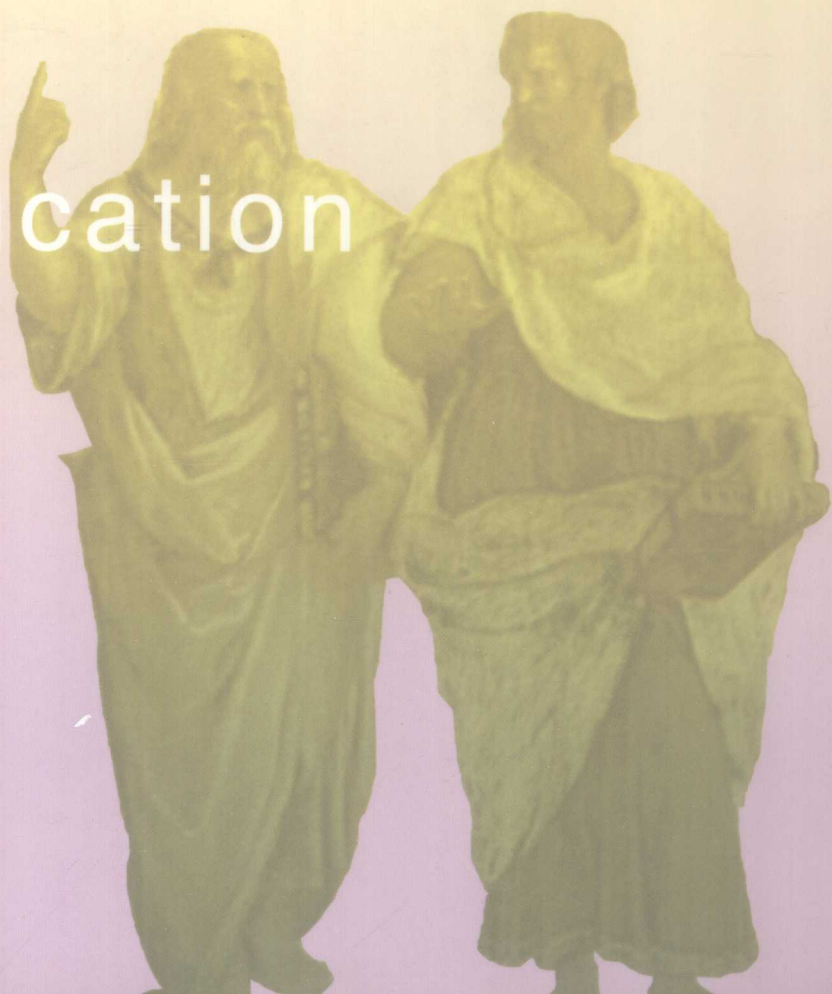

美术教育： 理想与现实中的徜徉

Art Education

高等教育出版社

尹少淳 著

美术教育： 理想与现实中的徜徉

尹少淳 著

高等教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术教育:理想与现实中的徜徉/尹少淳著. —北京:
高等教育出版社, 2005. 3

ISBN 7-04-010759-7

I. 美… II. 尹… III. 美术-教育-研究
IV. J-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第013080号

策划编辑	苏伶俐	责任编辑	周素静	封面设计	张楠
版式设计	范晓红	责任校对	俞声佳	责任印制	朱学忠

出版发行	高等教育出版社
社址	北京市西城区德外大街4号
邮政编码	100011
总机	010-58581000
经销	北京蓝色畅想图书发行有限公司
印刷	北京鑫海金澳胶印有限公司

购书热线	010-58581118
免费咨询	800-810-0598
网 址	http://www.hep.edu.cn
	http://www.hep.com.cn
网上订购	http://www.landaco.com
	http://www.landaco.com.cn

开本	787×960 1/16
印张	18
字数	310 000

版次	2005年3月第1版
印次	2005年3月第1次印刷
定价	22.70元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 10759-00

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其行为人将承担相应的民事责任和行政责任,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话: (010) 58581897/58581896/58581879

传 真: (010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址: 北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编: 100011

购书请拨打电话: (010)58581118

目 录

导言/1

第1章 循环与进步——探寻美术教育的发展规律/4

1.1 事物的一般发展规律/5

1.1.1 探寻事实后面的规律的意义/5

1.1.2 二元易变与螺旋上升/7

1.2 对美术教育发展规律的认识与自觉调控/8

1.2.1 在两极之间变化的美术教育/8

1.2.2 对综合平衡的追求/14

第2章 从T形结构看不同层次的美术教育/18

2.1 T形结构与美术教育/19

2.1.1 构成T形结构的两个方面/19

2.1.2 与学科本体和教育功能对应的两种美术教育观/20

2.1.3 对不同层次美术教育的基本认识/22

2.2 走马观花的义务教育阶段的美术教育/23

2.2.1 义务教育阶段美术教育的现实/23

2.2.2 义务教育阶段美术教育的对策/28

2.3 下马观花的普通高中阶段的美术教育/29

2.3.1 普通高中阶段美术课程的简要回顾/29

2.3.2 普通高中阶段美术教育的对策/31

第3章 普通知识与基础美术教育/34

3.1 普通知识及其作用/35

3.1.1 什么是普通知识/35

3.1.2 普通知识的作用/38

3.2 作为普通知识的美术/40

3.2.1 美术专门知识的回落/40

3.2.2 对普通美术知识的初步认定/42

第4章 美术课程体系的建构和改革要点/54

4.1 多元智能理论对课程体系建构的启示/55

4.1.1 多元智能理论所包含的发展观/55

4.1.2 多元智能理论给我们的启示/58

4.2 义务教育阶段美术课程的改革要点/60

4.2.1 统一性中的开放性/60

4.2.2 人文精神对美术课程的渗透/66

4.2.3 反映共通的价值观和能力/69

4.2.4 学习内容的划分与综合/73

4.3 普通高中美术课程的改革要点/82

4.3.1 普通高中美术课程的基本特征——选择性/82

4.3.2 向学科本体适度回归/86

4.3.3 对课程内容必要的说明/88

第5章 后现代主义思潮与美术知识的拓展/96

5.1 后现代主义的艺术观和教育观/97

5.1.1 后现代主义概述/97

5.1.2 后现代主义的基本观点/98

5.2 后现代主义对美术教育的影响/104

5.2.1 美术知识等级的淡化/104

5.2.2 美术教育中的泛视觉化倾向/107

5.2.3 多元状态下的本土性和民族性的强化/111

第6章 美术教科书的现代意义及构成/116

6.1 重新认识教科书/117

6.1.1 美术教科书的存与废/117

6.1.2 应该如何理解教科书/118

6.2 美术教科书编写提要/121

6.2.1 社会、自然内容与学科知识、技能的结合/121

6.2.2 美术教科书的构成/123

第7章 回到起点思考美术教学/138

7.1 寻觅美术教学之门/139

7.1.1 美术教学之门在哪儿/139

7.1.2 虚掩的美术教学之门/143

7.2 推开美术教学之门/146

7.2.1 重提一个毫无新鲜感的话题——“寓教于乐”/146

7.2.2 几个激发学生学习美术兴趣的策略/154

第8章 另眼看美术教学/162

8.1 追求有效的美术学习/163

8.1.1 对学习效益相关表现的描述/163

8.1.2 解析美术学习的效益/165

8.2 美术教学与美术学习揽要/166

8.2.1 学习方式的完善/166

8.2.2 两种学习方式之辨/167

8.2.3 一张可用的教学方法清单/169

8.3 美术学习或教学模式初探/185

8.3.1 研究学习或教学模式的意义/185

8.3.2 几个经典的学习或教学模式/187

8.3.3 美术教学模式建构/194

第9章 美术教学的始终——目标与评价/208

9.1 美术教学之始——设定目标/209

9.1.1 目标与目的之辨析/209

9.1.2 教学目标的类别与层次/212

9.2 美术教学之终——评价之可为/216

9.2.1 评价的作用/216

9.2.2 美术学习中评价问题的现况/218

- 9.2.3 评价观念决定评价方法/219
- 9.2.4 评价与美术教育质量的改善/221
- 9.2.5 美术评价中的定量评价/222
- 9.2.6 几种评价策略/225

第10章 塑造美术教师/236

- 10.1 独特的人格魅力/237
 - 10.1.1 谁适合做美术教师/237
 - 10.1.2 美术教师的人格特征与人格魅力/239
- 10.2 围绕美术本体/250
 - 10.2.1 美术以及相关的美学知识/250
 - 10.2.2 美术技能/250
- 10.3 倚靠教育知识/251
 - 10.3.1 教育理论/251
 - 10.3.2 心理学知识/252
 - 10.3.3 美术教育理论/252
- 10.4 基于丰富的文化/253
 - 10.4.1 基本的文化水准/253
 - 10.4.2 对文化的理解/255
- 10.5 呼唤研究型的美术教师/263
 - 10.5.1 对研究型美术教师的描述/263
 - 10.5.2 研究型美术教师的基本特征和能力/266

主要参考文献/275

后记/279

现实与理想始终是人类活动的一个重要维度，人类的任何活动都是在现实与理想构成的维度中进行的。

按一般的理解，现实指客观存在的事物或者符合客观的情况，具体指实际存在并发展着的东西。因此，现实既包含着自身固有的本质和规律，还包含着它本身的作用和发展的结果。现实是一种实实在在的可以通过感官感受到的东西，从这种意义看，现实不仅不同于不真实的、臆造的和幻想的东西，而且区别于一切只是合乎逻辑的（想象的），即使是完全正确的东西，同时，还区别于一切只是可能发生的，或然的但在一定时期暂时还不存在的东西。

理想指对未来的想象或希望，大多指有根据的、合理的想象或希望。理想与空想或幻想具有不同的意义，因为它是包含可能性的思维状态，具有成为现实的条件。把某种潜在的可能转变为具体的现实，并且排除影响其成为现实的不良因素，是人的一项重要行为和任务。当通过种种努力，某一现象存在的全部条件被人们创造出来时，理想就可能会变成现实。

我们还可以对理想与现实的关系进一步加以区分，即由现实和理想往各自的极端推移，就会出现过于现实和过于理想（可以称为理想化）两个极点。固守、拘泥于现实，缺乏想象力和发展、改革的动力，被称为过于现实；超越现实条件做不可能实现或目前不可能实现的事，被称为过于理想或理想化。

尊重现实，使自己的活动建立在现实的基础上就能增加

活动的有效性，反之则会徒劳无益，或者收益甚微。从相反的方面看，理想又是行为发展的动力，没有理想，人类就会故步自封，止于原地。现实与理想的关系是辩证的、动态的，它们始终处于一种变化的状态中，以往是理想的东西，经过努力就变为了现实的东西。因此，现实和理想始终与时间概念有着密切的联系，但就时间的某一点来说，我们在现实与理想的维度中找到一种恰当的关系，就能使自己的行为具有一种张力，既贴近现实，又追求理想。

本书正是基于这种认识，从追求美术教育的有效性出发，对美术教育的诸种问题加以认真的梳理，并在现实与理想的维度中加以把握。我的着眼点主要集中在知识观（课程观）、教学观和教师观三个方面。

因为知识观涉及的是学生在基础教育阶段应该学习什么样的美术知识的问题，这一问题在整个基础美术教育中具有基础性的意义。此外，研究这一问题还具有较强的现实意义，因为目前义务教育美术课程和普通高中美术课程的新编教科书正在编写和实验中，或许我的观点能对这些工作起到绵薄的作用。如何看待美术课程所涉及的知识，直接影响到我们对美术课程内容的拓展，甚至也会影响到我们的教学方法的变化。在考虑这一问题时，我们会自然地涉及后现代主义的理论以及对这次课程改革具有重大影响的多元智能理论，它们从横向上拓展了我们的知识范围，又从纵向上帮助我们思考美术课程体系。

在教学的研究方面，我借鉴已有的研究成果，进行了自己的思考，其中涉及的内容表明了我对美术教学的一些重要方面的认定。我尤其注意在具体的情境中思考来自社会、学校、学生等方面的限制性因素，以及如何在这些限制性因素中尽可能获得美术教育的效益的问题。我感到，我们的一些思考和研究有脱离具体情境的倾向，并因此而导致一些结论带有明显的理想化成分。的确，在美术教育中，我们面临着一些困难的选择，比如我们想给予学生更多的美术本体的东西——知识与技能，但能够如愿吗？我们想让美术学习活动更有趣，但又怕遭到只追求愉悦而忽视“双基”的指责。坦诚地说，我个人具有强烈的美术情结，也热切地期望每个接受美术教育的学生都能掌握高深的美术知识和技能，但现实却告诉我们这是不可能的。我们可以反思，多年来对学生实施的过于理性的美术教育，究竟让多少学生达到了我们所期望的状态呢？

因此，我主张暖性的美术教育，但需要说明的是，这种暖性绝非让学

生满足于表面的愉悦，却在美术知识与技能方面一无所获。我所说的暖性恰如我的一个形象的表达——裹着糖衣的药丸。药丸乃知识与技能之喻，糖衣为生动活泼之学习方式之喻，仅食药丸虽有益，但爱食者不多；仅食糖衣虽可口，但食之无益，上乘之策乃将药丸裹着糖衣并食，既有味，又有益。具体而言，即运用能够给学生带来愉悦的学习方式，激发学生的学习兴趣，让更多的人参与美术学习，并在积极参与学习的过程中，获得适当的美术知识与技能。同时，还要在学习的过程中，使学生的情感、态度、思维和行为发生种种的良性变化，获得作为学校课程之一的美术课程所应有的教育效果。

这样，我也就有了自己的教师观，即对什么样的人可以做美术教师，或者说一个美术教师应该是什么样的人这一问题发表自己的看法。除了重视大家认同的教师必须具备一定的美术知识与技能以及教育学、心理学方面的知识之外，我发现，在现实的教学环境中，美术教师的人格特征以及由此产生的人格魅力对吸引学生参与美术学习具有特殊重要的意义，所以，我特别强调美术教师人格的积极建构。此外，针对文化与美术教育的关系的密切性，我着重强调了美术教师对文化的理解的必要性和重要性，由此也就形成了我的教师观。

在研究一系列问题的过程中，我始终坚持了一种思维方式，这种思维方式植根于博大精深的中国传统文化，那就是“二元易变”和“执两用中”相结合的思维方式。因为我觉得这是把握美术教育中理想与现实问题的最有效的思维方式。

毋庸讳言，我的思想和观点中肯定包含着理想主义的成分，虽然我一直力图从现实的角度把握问题。而事实是只要思考与实践相联系，就不可避免地涉及理想的问题，所以，我权且将这一次写作当作一次在现实与理想中的徜徉。

第 1 章

循环与进步 ——探寻美术教育的发展规律

1.1 事物的一般发展规律

1.1.1 探寻事实后面的规律的意义

事物总是在不断地变化和运动，这应该是不争的事实，似乎没有人对这一事实表示怀疑。一般的争论主要集中在事物是如何运动以及运动的方向等问题上。事物的发展，总是在一种时间的框架中进行的，从宏大的时间框架看，对事物发展规律的认识，就成为历史学应该研究的问题。对历史的研究需要一种宏观感，没有这种宏观感，历史就变成了零碎的事实片段的堆积或者拼凑。

历史这一概念来自于古希腊语 *historia*，其辞源学意义是讲故事、叙述。讲故事和叙述是任何民族的童年都必须经历的一个过程，它在文化传承的过程中发挥了极大的作用，尤其是文字诞生之前更是如此。文字的诞生促进了历史研究的质的变化，人们可以更方便地从观念的角度对口头和文字记录的历史事实进行研究，并将实际存在的历史转化为以观念和文字形态存在的历史。历史的研究总是需要在尽可能确证的事实上，进行逻辑思辨，寻找历史发展的基本规律，并将这种规律运用于对未来世界的预测，使人类能够胸有成竹地应付社会的种种变化。

古希腊人似乎是最善于对世间万物评级分等的，其评级分等的依据则是事物的永恒还是短暂。具有永恒意义的事物为高等，反之为低等。在古希腊哲学家眼中，历史并不具备今天的地位，而被看成是零碎的、变动不居的个别的东西，正如 19 世纪意大利历史学家、哲学家克罗齐所说，过去的历史事实只不过是“无形式的、不连贯的、无意义的”宝藏。古希腊著名哲学家亚里士多德甚至认为历史的地位还不如诗歌，因为诗歌在他的眼中被认为是用典型表达了普遍的意义。^[1]历史长期以来没有获得科学的地位，正是在学者们的思维定势中科学的目的在于发现事物后面的规律，而历史的后面是没有规律的。直到 17 世纪，西方的哲学家还受这种观点的影响。后来，基督教将历史规律性的知识从东方带到了西方以后，影响了历史的地位和发展。被称为历史哲学之父的维科第一个详细地探讨了历史发展的规律性问题。德国古典哲学的集大成者黑格尔则是真正全面论述历史发展规律的重要学者。他的哲学深刻地论述了历史人物和历史民族在历

史发展中的作用以及历史演变的规律。

也正是在这样一种宏观的历史视野中，人们对历史发展规律的认识出现了直线发展论和循环发展论的不同观点。

黑格尔力求将社会历史描述为一个统一联系的整体，并力求证明人类历史总是由低级向高级发展的，不断有新的东西诞生，并不断地完善，遵循一定的规律发展着。这应该是一种直线发展论的思想。

18 世纪意大利哲学家维科把人类历史发展分为三个阶段，即神的时代、英雄时代和人的时代，并认为在一般情况下，任何民族的历史都必然要经过这么三个阶段。他说：“这就是人类事物的进展：首先是森林，然后是茅房，然后是城市，最后是学院。”^[2]在他看来，神的时代是原始时代，是人类的童年时期；英雄时代是贵族统治的时代，是人类的青年时期；凡人统治的时代是资本主义的时代，是人类的成年期。经历过这样的发展以后，人类又会重新回复到原始时代，开始新的循环，周而复始，循环不已。^[3]这应该被称为循环发展论的思想。其他的一些哲学家和思想家的观点则相对折中。

18 世纪法国思想家伏尔泰的历史观是：人类历史的发展总体是进步的，但这种进步不是直线的、连续的，除了几个幸福的时代之外，更多的是停滞、衰落和退步，当然这并不能使我们怀疑历史的进步。^[4]可见，伏尔泰的发展观虽然承认历史是进步的，但却没有那么乐观，而是看到其艰难性和曲折性。

18 世纪法国思想家卢梭虽然承认人类的理性、科学和艺术取得了极大的进步，但却认为科学和艺术的进步并没有改善社会的道德，反而败坏了社会的风尚，造成了人类的不平等，带来了无数的灾难，因此这种进步同时也意味着退步。^[5]

到了 20 世纪，以文化作为历史主体的历史哲学取代了古典哲学注重以民族历史作为考察单位的做法。这一哲学思想将有机物诞生、生长、成熟、衰亡的规律引入对文化的研究，认为各民族的文化都是独立和具有诞生、生长、成熟和衰败的周期性特征。这种特征既类似于自然现象中的春夏秋冬四季变化，又类似于个人生命中的童年、青年、壮年和老年。^[6]

我们对历史发展规律的粗略探讨，旨在说明这样一个信念，即我们对美术教育的研究不能仅仅局限于对事实的罗列和对局部问题的片段理解，而应该探寻美术教育事实后面的发展规律。就像近代西方哲学家对历史的

研究一样，只有对规律的探讨，才可能进入科学的层面，从而把事实组织起来，形成一个有机的学问。美术教育是一种社会历史现象，对一般社会历史发展规律的认识，有助于我们对美术教育发展规律的认识。

我肯定这样一种思想，即事物的发展是螺旋上升的，在历史的某一阶段会在相同的点上具有重复性，因此，我们常常能够看到历史上有的事情是惊人的相似。接下来，我想探讨中国传统哲学对事物发展规律的一些观点，以便为具体描述美术教育的发展规律搭建一个思维的框架。

1.1.2 二元易变与螺旋上升

中国人的思维方式与西方人的思维方式相比有着自己的特点，大体来看，西方的思维比较重实体，习惯于在一元结构中以纵向路径往深度探求事物的本质和种属关系，而中国的思维方式比较重关系，习惯于在二元结构（两极）之中确立空间关系，并以此考察事物之间的关系变化，而且对关系变化的考察又更多地体现为横向的路径，例如类比、联想、对称、中庸等。

二元结构是二元对立的思维方式的基础，二元对立的思维方式则是中国传统思维方式中一个最有特色的思维方式。所谓二元对立，就是将事物分成两两相对的范畴，来研究事物的易变关系。例如，阴阳、强弱、雅俗、好坏、亲疏、浓淡、大小、厚薄、高低、是非、上下、凹凸等等，当然其中最具普遍意义的还是阴阳这对范畴。二元对立思维的出现，是人们对生活经验直观反映的结果，因为人们在生活中发现许多事物都是呈对立状态的，诸如生死、男女、昼夜、冷暖等。二元对立的思维方式在商周就比较成熟，在春秋时代则非常普遍。在我国的一些古代文论中，这类对立概念的运用可谓比比皆是，在《尚书》、《易经》、《老子》、《孙子》、《黄帝内经》等文论中就出现了诸多的二元对立概念与范畴。

事物的发展变化，都可以视为是在阴阳两极间的变化。阳表示生，阴则表示灭，事物由灭到生是一个逐渐变化的过程，由小至大，由低至高，由近至远，由易至难，由弱至强，由柔至刚……一旦事物的发展到了一个极点，就将转向与之相反的极点发展，所谓“物壮则衰”、“物极必反”、“否极泰来”就是这个意思。比如，四季的变更就体现了这么一个规律——冷到极点，就开始转向热；热到极点，就开始转向冷。这种自然现象循环的规律，实际上与社会发展过程中的循环的规律也是一致的。但任何一种循环都不

是一种原地画圈式的循环，而是在循环的过程中，体现为一种上升的趋势，按我们习惯的说法就是螺旋式的上升（图1-1）。

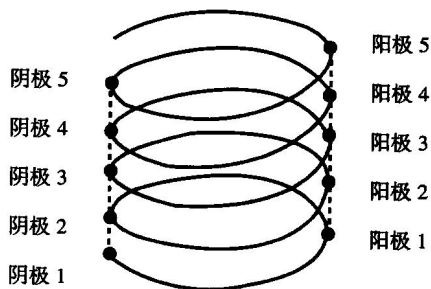

图 1-1

从图1-1中，我们可以看到，所谓螺旋式的上升，体现的是这样的规律：事物的变化和发展是在两极之间进行的，由阴至阳，由阳而阴，呈循环状；事物的循环又具有上升的趋势，而且在这种过程中，阴阳两极似乎总是存在着某种对应性，如阴1、阴2……的对应和阳1、阳2……的对应。这就是我们感到有些历史的面貌往往总是惊人相似的原因。

事物的这样一种发展规律，也体现在美术教育的发展过程中，或者说，美术教育的发展过程印证的正是这么一种规律。接下来，我们就来具体地探讨美术教育是如何体现这一发展规律的。

1.2 对美术教育发展规律的认识与自觉调控

1.2.1 在两极之间变化的美术教育

人类的思想传统不论表现得如何复杂多样，基本上都可以概括为两极，一是科学理性主义之极，二是浪漫表现主义之极。前者指的是在价值取向和行为方法上追求理智、逻辑、秩序、规范、严谨、必然；后者则指在价值取向和行为方法上追求情绪、自由、想象、直觉、随意、偶然。这类划分在人类的思想 and 行为的很多方面都得以体现，例如哲学上的理性主义与非理性主义，艺术上的太阳神精神与酒神精神、现实主义与浪漫主义等等。历史上人类的思想 and 行为对这两极的归附，形成了科学理性主义传统和浪漫表现主义传统。这两种思想传统给人以不同的感觉，科学理性似乎是一

种冷性的，浪漫表现则似乎是一种暖性的。如果用阴阳的范畴加以置换，则科学理性属阴，浪漫表现属阳。

这样，我们就可以确定这样一个二元结构的框架：

科学理性主义（阴、冷）

浪漫表现主义（阳、暖）

理智、逻辑、秩序、

情绪、自由、想象、

规范、严谨、必然

直觉、随意、偶然

在美术教育中，我们同样可以用二元对立的思维来确定其两极关系。通过系统地考察，我们可以发现美术教育的发展也是在这两极之间以一种循环的方式变化的，似乎是“三十年河东三十年河西”，一个时期偏向于科学理性，一个时期又偏向于浪漫表现。应该说明的是，在进行时期的划分时，虽然时间是一个重要的参照，但不可能绝对地以时间作为标准，因为事物的发展绝不是我们想象的那么简单，而是各种思想和行为，甚至是对立的行为和行为交融在一起的，所以我所进行的分期只能依据一个时期的主流思想和行为。

接下来，我们尝试以美国美术教育为例，来探寻这种发展变化的规律。

（1）浪漫表现期之一：公立学校运动前的美术教育

19世纪最初的几十年，美国出现了在教育史上称为公立学校的运动（common school movement），其特征是由州政府资助兴办学校教育。而在此之前的美国教育主要是私立学校教育。私立学校的美术教育，一般要求学生画不遵循任何固定法则的想象画。这种美术教育不是拘泥于实用的功利目的，而是着眼于人类文明的宏观感，带有明显的宽松和理想化的色彩。美术和音乐、文学等课程一道被视为伟大文明在学校中的代表，学习美术被认为不仅让学生获得对自然的敏锐知觉，而且能够帮助人们保存自然中的美好形象，以及自己需要留下的美好形象。此外，通过美术欣赏能使学生对社会制度和道德观念获得发自内心的尊重，由此而导致对学生个人行为的控制。这种浪漫理想观念受到了一些精神团体的支持，所以美术复制品和古典塑像成了学校环境的一种装饰。其实，这一思想传统有着悠久的历史渊源，基本上属于上层社会所提倡的艺术教育观。在古希腊时期，艺术就是作为陶冶情操，净化心灵的工具而获得价值认同的。亚里士多德也因此而反对在学校教育中出现艺术教育专业化的倾向。加以比较后，我们也可以看到，中国古代的艺术教育思想，也是主张陶冶性情，辅翼道德的。