

Mc
Graw
Hill Education

美术教育学系列译丛

为生活而艺术

ART for LIFE

汤姆·安德森 著

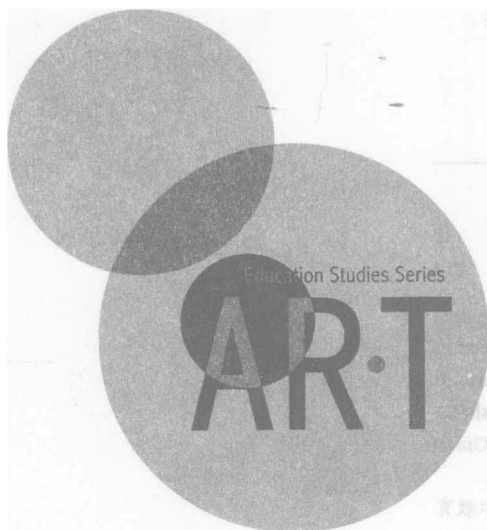
Tom Anderson

马菁汝 刘楠 译 匡宏 审校

Education Studies Series

湖南美术出版社

为生活而艺术

汤姆·安德森 著

美术教育学系列译丛

马菁汝 刘楠 译
匡宏 审校
湖南美术出版社

第一卷：视觉艺术
第二卷：艺术教育
第三卷：艺术教育
第四卷：艺术教育
第五卷：艺术教育
第六卷：艺术教育
第七卷：艺术教育
第八卷：艺术教育
第九卷：艺术教育
第十卷：艺术教育
第十一卷：艺术教育
第十二卷：艺术教育
第十三卷：艺术教育
第十四卷：艺术教育
第十五卷：艺术教育
第十六卷：艺术教育
第十七卷：艺术教育
第十八卷：艺术教育
第十九卷：艺术教育
第二十卷：艺术教育
第二十一卷：艺术教育
第二十二卷：艺术教育
第二十三卷：艺术教育
第二十四卷：艺术教育
第二十五卷：艺术教育
第二十六卷：艺术教育
第二十七卷：艺术教育
第二十八卷：艺术教育
第二十九卷：艺术教育
第三十卷：艺术教育
第三十一卷：艺术教育
第三十二卷：艺术教育
第三十三卷：艺术教育
第三十四卷：艺术教育
第三十五卷：艺术教育
第三十六卷：艺术教育
第三十七卷：艺术教育
第三十八卷：艺术教育
第三十九卷：艺术教育
第四十卷：艺术教育
第四十一卷：艺术教育
第四十二卷：艺术教育
第四十三卷：艺术教育
第四十四卷：艺术教育
第四十五卷：艺术教育
第四十六卷：艺术教育
第四十七卷：艺术教育
第四十八卷：艺术教育
第四十九卷：艺术教育
第五十卷：艺术教育
第五十一卷：艺术教育
第五十二卷：艺术教育
第五十三卷：艺术教育
第五十四卷：艺术教育
第五十五卷：艺术教育
第五十六卷：艺术教育
第五十七卷：艺术教育
第五十八卷：艺术教育
第五十九卷：艺术教育
第六十卷：艺术教育
第六十一卷：艺术教育
第六十二卷：艺术教育
第六十三卷：艺术教育
第六十四卷：艺术教育
第六十五卷：艺术教育
第六十六卷：艺术教育
第六十七卷：艺术教育
第六十八卷：艺术教育
第六十九卷：艺术教育
第七十卷：艺术教育
第七十一卷：艺术教育
第七十二卷：艺术教育
第七十三卷：艺术教育
第七十四卷：艺术教育
第七十五卷：艺术教育
第七十六卷：艺术教育
第七十七卷：艺术教育
第七十八卷：艺术教育
第七十九卷：艺术教育
第八十卷：艺术教育
第八十一卷：艺术教育
第八十二卷：艺术教育
第八十三卷：艺术教育
第八十四卷：艺术教育
第八十五卷：艺术教育
第八十六卷：艺术教育
第八十七卷：艺术教育
第八十八卷：艺术教育
第八十九卷：艺术教育
第九十卷：艺术教育
第九十一卷：艺术教育
第九十二卷：艺术教育
第九十三卷：艺术教育
第九十四卷：艺术教育
第九十五卷：艺术教育
第九十六卷：艺术教育
第九十七卷：艺术教育
第九十八卷：艺术教育
第九十九卷：艺术教育
第一百卷：艺术教育

【推荐：明雅教育·教师教育】

本书是作者多年从事艺术教育工作的经验总结，也是作者对艺术教育理论的探索。本书从艺术教育的本质、艺术教育的作用、艺术教育的内容、艺术教育的方法、艺术教育的评估等方面进行了系统的论述。本书可作为艺术教育专业的教材，也可供从事艺术教育工作的教师参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

为生活而艺术/ (美) 汤姆·安德森著; 马菁汝, 刘楠译,
匡宏审校.

长沙: 湖南美术出版社, 2009. 4

(美术教育学系列译丛)

书名原文: Art for life: Authentic Instruction in Art

ISBN 978-7-5356-3064-3

I. 为... II. ①汤...②马...③刘... III. 艺术理论-高等学校-教材 IV. J0

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008)-第160559号-

Tom Anderson

Art for life: Authentic Instruction in Art

ISBN 0-07-250864-7

Copyright © 2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Original language published by The McGraw-Hill companies, Inc.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Simplified Chinese translation edition jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) Co. and Hunan Fine Arts Publishing House.

本书中文简体字翻译版由湖南美术出版社和美国麦格劳-希尔教育(亚洲)出版公司合作出版。未经出版者预先书面许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有McGraw-Hill公司防伪标签, 无标签者不得销售。

湖南省版权局著作权合同登记号: 18-2006-064

为生活而艺术

责任编辑: 曾 瑜

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: 长沙湘诚印刷有限公司

开 本: 787×1094 1/16

印 张: 19

版 次: 2009年4月第1版

2009年4月第1次印刷

印 数: 1-3000册

书 号: ISBN 978-7-5356-3064-3

定 价: 48.00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: 0731-84787105

总序

看着手边这些将要付梓的第一批译著，作为丛书的主编，心中的快乐是难以言喻的。算起来竟然三年的时间过去了。这套译丛的翻译和出版凝聚了多方面的心血和力量。终于面世虽不免忐忑，但相信瑕不掩瑜，原著的精彩以及中译本对于中国当下快速发展的美术教育的意义，我深信不疑。在此，我满怀感激之情，回忆为这套译丛的诞生奉献心力的人与事。

首先应当感谢中央美术学院领导和美国哥伦比亚大学美术教育专业朱迪斯·博顿（Judith Burton）教授对我的一份信任和重托：2004年底，我赴美国哥伦比亚大学教育学院美术教育专业作一个月的学术考察，为正在起步的中央美术学院的美术教育学系的学科建设和课程架构寻找思路和经验。而此前半年，朱迪斯·博顿教授和她的教学团队一行四人，已经做客美院，在双方共同主办的研修班上，现身说法地呈现了他们浓缩版的研究生核心课程。再次在纽约相见，已经像老朋友一样亲切了。身处哥伦比亚大学其境，哥大美术教育专业的学术旨趣、课堂氛围、教师团队、学生的精神面貌，给我以深深的感动。

来自崇尚科学、追求真相的理性精神，也来自担当社会责任以及追求人性深度关怀的激情，朱迪斯·博顿教授和她的同事们，早已磨合练就成了一支高度专业化的、充满社会责任感和实践精神、精力充沛、团结合作的教学团队，他们紧紧围绕美术教育这个轴心，发展出了经过重新审视和整合的哲学、历史学、心理学、美术学、博物馆教育、课程论和教学法。在同心圆式的课程

结构中，每一门课程都在践行着理论与实践紧密结合的原则，每一门课程都力求相互交集照应，每一门课程都在凸现以人为本的深度反思与发问，每一门课程都以培养发现问题与解决问题的能力为旨归，而他们的课程内容和课程结构本身也处在不断地反思和发展之中。

使我印象尤为深刻的，是哥伦比亚大学的“师范学院标准”，即“TC标准”，作为学院的培养目标和评估标准，其包含了如下五项要求：1、探究和反思的实践者；2、负责的、终身的学习者和实践者；3、以学生为中心的专业教育工作者；4、有效的合作者；5、主张社会公正和多元化。这五项要求都是针对未来的教师而言的，对应着这五项具有明确价值判断的世界观层级的抽象表述，师范学院的不同专业均从概述、结果（意向、知识、技能）和评价三个方面，进一步将其转化为各自具体的专业理解和要求。又是同心圆结构：不仅是价值观、知识观、方法论的同心圆，也是对学生和教师要求的同心圆，还是校内学习和终身学习目标的同心圆。那一个月，我天天听课，沉浸在哥大的校园文化和课堂教学中，也多次随考核研究生教学实习的教授，驱车去纽约郊区的中小学听美术课，一再感受着一种追求社会进步和教育公平理想而极富实践感的哥大精神。在师范学院大楼的入口处，有一座不大的杜威头像，与学院的历史照片和其他重要人物的雕像一道，排列在长长的走廊两侧。我望着那颗消瘦而倔强的头颅，深感他的精神召唤的力量。五十多年前的杜威，虽犹犹生，他的思想和实践，已经深深潜入了哥大的学术

传统，至今光耀烛照。

课程建设需要丰富的学术文本。作为研究生课程的参考书目，除了经典文献，还必须能够同步分享国际知识界和美术教育界的当下发展。因此书目的选择也是我在哥大课程考察的课题之一。我把目光锁定在美术教育学专业各个课程的教授开列的参考书目上。这里不能不提到潘晴博士，当时她正在哥伦比亚大学博顿教授门下攻读美术教育专业的博士学位。她精力充沛，光彩照人，对人热情而不轻佻，做事严谨守约而细腻周到。她的英语极为娴熟，工作效率很高，我深感教授们对她的喜爱，有她做沟通双方的桥梁，事半功倍。她为我一一找到各位教授，请他们在各自长长的参考书目清单中，选择推荐最重要的书目。有一晚，她陪我到学校电脑房，上网查阅我们要寻找的书，一口气连续工作了三四个小时，最终将订购书籍的事全部搞定了。那份订单正是读者面前这套《美术教育学译丛》的原始构想。毋庸讳言，最终出现在这套译丛中的书目，有相当的偶然性，这是因为回国后，与国外出版商谈判中文版权并获得授权，常有十分无奈的情况，例如，久无应答，或告知中文版权已售，其结果不免模糊了原先书目序列的学术逻辑。

翻译队伍是至关重要的因素，除了中央美院方面可以组织到的有专业基础、翻译经验和个人兴趣的教师参与，还需要更多人手。事有机缘，我曾邀请王柯平教授为研究生部的博士生班讲授西方艺术哲学中本雅明、阿多诺的美学，当时随意请教美术教育方面的西方译著，不想他本人便是四川人民出版社出版、滕守尧先生主编的“美学、设计、艺术教育丛书”的主要译者。90年代以来，国内已经出版的具有广泛影响的国外美术教育著作的译丛，一套是湖南美术出版社出版、尹少淳先生主编的“美术教育译丛”，另一套就是王柯平先生参与的四川人民出版社的译著丛书，其规模之大，至今仍源源不断地有新译著问世。两套丛书引进了西方现当代美术教育史中的经典著作以及“跨学科美术教育”（又译为“学科基础上的美术教育”）的代表著作，在新世纪

以来国内如火如荼的美术基础教育新课改中，已经显示出了越来越重要的作用。与已有两套丛书的视角略有差异，本套译著的选目，因为来自当下哥伦比亚大学美术教育专业研究生的参考书目，除了版本是最新的以外，既包含有关基础理论的著作，更包含了具操作性的中小学课程设计的研究著作。或许读者会奇怪选题芜杂，但细读之后，一定会发现它们内在旨趣的一致性，即理论与实践的紧密结合、问题发现与问题解决的指向性，以及不同学科在问题解决中的紧密关联和互相支援。王柯平教授给予我们的工作以热情的理解和支持，由于他的介绍，他的前后几届跨学科文化研究方向的研究生，加盟了本套丛书的译者队伍，为翻译工作提供了生力军。

无论如何，这是一项巨大的工程，需要有实力有胆识的出版社支持。美术界的湘军历来有名气，湖南美术出版社更像是他们的大本营，他们自出奇兵，把出版放在当代艺术和艺术教育的大格局中来，魄力、雄心与苦干无人能敌。90年代以来，单是在基础美术教育领域中，他们既推经典图书，又推领军人物，至今集出版、研究和教师培训于一体。这次他们独家承担译著丛书的出版工作，奉献于基础美术教育的热诚可见一斑。

21世纪的中国，随着民主政治和公民社会的发展，基础美术教育正在日益彰显出她的重要意义和无尽魅力。如果说当下美术界可有与'85新潮之深远意义相比的历史现象，那就是基础美术教育所进行的深入改革。艺术教育诉诸人性、人格、修养和创造力方面的独特的教育价值，将随着基础美术教育的全面更新、提升与展开，贡献于中华民族现代复兴的明天。

谁奉献于基础美术教育领域，谁就奉献于未来；谁引领基础美术教育领域，谁就引领未来。谨以此丛书的出版，献给心存大爱的同行、同道和同胞。

陈卫和
于中央美术学院
2008年6月

关于作者

汤姆·安德森是蒙大拿（Montana）人，长期居住在佛罗里达州，他是坐落于塔拉哈西的佛罗里达州立大学艺术教育系的教授和前任系主任，同样也是俄勒冈州一个公立学校的艺术教师，并且是芝加哥的一位商业艺术家。他已经写了七十多篇文章，并且还撰写了《真正的生命：艺术教师和学校文化》一书。1995年他参与创建了“儿童格尔尼卡（Guernica）和平壁画活动”国际顾问委员会并担任委员至今。在本书写作期间，该委员会还负责着全球范围内七十余项壁画创作，展览及和平画室活动事宜。他在国际上的教学和学术活动交流非常频繁，包括几次去意大利、西班牙、科威特和日本；在中国台湾、韩国、加拿大和澳洲等地讲学，而且从事在威尔斯、意大利、加拿大和美国等地培养国际学士的教学工作。在美国，他已经做过一百多场演讲，包括在夏威夷。迄今为止，在佛罗里达州立大学，他已经指导了二十五个博士生的论文，他的学生遍及全球，他们在艺术教育和艺术管理方面的成就令他倍感自豪。在他的整个学术研究中，安德森博士对艺术和教育的社会基础、艺术批评和美学问题非常感兴趣，对为生活的艺术更是如此。他是一些社区的壁画家，而且用数码摄影记录他自己的生活和所在社区以及与社会相关联的人与事。他与玛丽·贝丝·麦克布瑞德（Mary Beth McBride）结婚，并有两个已经长大成人的女儿：嘉丽和阿米莉雅。

麦乐蒂·米尔布兰特是在亚特兰大的乔治亚州立大学的一名副教授和艺术教育助理。1996年

从事高等教育之前，她在公立中小学（K-12）教了十八年的艺术课程。通过努力，她已经活跃于州和国家艺术教育学会，在专业的会议中发表了近五十篇研究文章。这些研究表明她长期对艺术课堂中的创造性、认知能力和社会议题极感兴趣。1995年，她的论文《用后现代文化切实指导第五种等级艺术》获得了保罗·盖蒂（J. Paul Getty）奖学金，从那以后，她开始写一些讨论当代艺术教育文章。她现在的教学和研究兴趣在于多元文化背景中艺术批评和美学的作用。米尔布兰特博士已经为本地区、州和国家的艺术组织做了很多的工作，她是堪萨斯州艺术教育协会的前任主席，并被授予“堪萨斯州和格鲁吉亚州初等教育年度艺术教育家”称号。她活跃于格鲁吉亚州艺术教育协会，而且得到“2004年东南地区高等教育奖”。她和她的丈夫兰尼·米尔布兰特博士有四个孩子和五个孙子。她的创作兴趣在于混合媒质绘画^①。

注释：

①混合媒质绘画（mixed-media Painting）是指综合运用油彩、水彩、蜡笔等绘画材料和技法的一种绘画形式。

绪 言

《为生活而艺术》是一本大学本科和研究生培养的教科书，内容主要是初等和中等艺术教育的理论和实践。本书基于这样一种理念的：艺术和视觉文化使观众得以传达，表现和回应他们生活的意义。

“为生活而艺术”的第一个前提是事物的美学传达，为生活的艺术是一种艺术教育的认知方式，它强调美学阐释和视觉艺术文化的社会意义。

艺术的第二前提是信息，它不仅仅是工艺品或艺术表演本身，而且还包括他们的文化背景和形成过程。艺术作为一种智慧的沟通形式，不仅需要艺术作品的关于美学特点和本质的数据，而且还需要作品的社会作用和影响。

艺术的第三个前提艺术和视觉艺术创作、阐释、教与学最好的办法就是要认识到：美学象征性表达有情感和智力的成份。创作和“阅读”艺术本身就有智力和情绪因素，这两个因素在为生活的艺术中与人类经验反应同等重要。

为了生活情趣而艺术的目的是更专注艺术教与学。我们致力于研究艺术的技术、概念和方法，培养学生自己 and 他人生活能力。除了理解自己的艺术兴趣，艺术教育还要寻求理解艺术中的情绪，价值，习俗和机构的表达。

我们在为生活的艺术中使用的策略恰好是以跨学科的主题为基础的(而不在于设计，媒体或历史时期等元素和原则上)。以可信的指导和评估原则为指导，我们探究传统的、现代的、后现代艺术文化的原理和实质，除了艺术教育的历史典范，我们也可以从包罗万象的为生活的艺术中吸取任何有用的东西形成艺术教育的典范。我们坚持认为，艺术教育的特殊潮流和历史运动和趋势是不需要相互排斥的，因为他们都曾经在过去被世人所承认；我们让它们与现实生活互相支持。为生活的艺术的学科聚在艺术创作、美学、美术批评、美术史，以及其他相关研究，视觉的文化研究，创造性自我表现和新的(电子的)技术。

《为生活而艺术》这本书适合将要和已经成为的艺术教育者阅读，它的目的是给读者提供艺术、教育和艺术教育的理论研究基础，并且有很多实用的方法和举例。第一部分主要是基本概念，特别是阐述了在为生活的艺术中教学指导与评估的目标，目的和指导策略。实用的指导是为生活的艺术之教育结构；它教给我们如何培养高水平认知，如何深入学习，如何收集教室以外全球教育的信息，以及与同行探讨问题的方法。

第二部分探讨了学科和概念上的主要问题，

特别关注了视觉文化、一定社会背景中的创造性自我表现、美学和美学研究、艺术批评和评论、艺术史、艺术创作和现代技术等等方面。

第三部分由一个议题的讨论开始,然后呈现12岁以下儿童(K-12)课程单元。这些单元集中为生活的艺术的主要原则,比如在社会范围内的个性发展,环境问题,司法公正等。我们提供了实际课程和推荐活动作为学习的典范,为教学呈现实际的课而且建议如模型的活动,但并不是让老师复制的公式。作为教师们研究“为生活而艺术”课程的起点,我们希望他们在自己的课堂上运用这些内容。

《为生活而艺术》一书主要是两个作者一起合作努力的结果,但是它还包括很多艺术教育工作者的理论建树和的各个年级的课堂实践,其中也有两位作者的大学同事的例子。我们认为他们的

教学经验很有价值,也希望这本书将会引起关于艺术教育的任务和目标的讨论。最后,我们邀请你访问由米格芮希尔公司主持并维护的“为生活而艺术”网站。

作为教师,工作总是要求他们经常要预期教学效果,因此,我们也要预期“为生活而艺术”的教学效果,比如,当学生评价视觉艺术世界中的艺术品和感受他们自己创作的艺术品时,他们是否能够达到“为生活而艺术”的教学要求。我们想象学生们关心教室以及全球范围内的人和环境,并且发展创作艺术技巧,表达他们的艺术主张,关注所见所闻。因为我们的学生可以用移情和理解力解决问题,维护人权,崇尚纯朴生活,并且追求和平,所以我们有理由认为有一天我们的艺术类学生会成为领袖。这是我们的梦,但是它不是“为生活而艺术”的全部。

致 谢

我们要感谢整个米格芮希尔公司团队：出版人克里斯多夫·福瑞塔格；主编乔·汉森，他最先发现这个出版计划的潜在价值，并且在整个出版过程中一直不断地指导其他编者，直到最后完成；责任编辑吉儿·戈登和企划经理黛安娜·福维尔德对此书的专注、关心和客观评价；还有行销经理丽莎·贝芮；媒体制作舍尼恩·盖蒂尔；监制卡罗尔·比尔斯基；资深设计师凯姆·蒙尼格；图片助理：亚历山德拉·安布罗斯；制作助理凯思琳·博兰；艺术编辑卡芮恩·燕西；自由作家、副主编休·凯摩尔（Sue Gamer），校对者朱迪斯·盖拉尔（Judith Gallagher）和索引制作人玛丽·莫特根森（Mary Mortensen）。整个米格芮希尔公司团队具有高精的专业素质和协作精神。

我们还要感谢那些为本书的完成提供宝贵的意见和建议的批评家们：

南卡罗莱那州大学米纽特·佛洛德（Minuette Floyd—University of South Carolina Lynn）

亚利桑那州立大学林恩·盖尔布兰斯（LYNN Galbraith—University of Arizona）

亚拉巴马州立大学克里斯多夫·格瑞曼

（Christopher Greenman—Alabama State University）

得克萨斯奥斯汀大学豪勒·胡菲斯（Holle Humphries—University of Texas Austin）

佐治亚州大学前任教授安德拉·尼曼
（Andra Nyman—formerly of the University of Georgia）

库兹城大学佩格·思拜尔斯
（Peg Spiers—Kutztown University）

布法罗州立学院玛丽·威瑞克
（Mary Wyrick—Buffalo State College）

在这里，我，汤姆·安德森也要感谢我的老师在这本书的写作过程中所给予的指导。另外，我还要特别感谢一些人：威尔·克拉克（Will Clark），他帮助我相信自己能够做点对艺术有价值的事情；文森特·拉尼尔和简·金·麦克菲（Vincent Lanier and June King McFee）让我对艺术教育有一个广而深的了解，而且使我产生了对艺术与社会的关系的研究兴趣；爱德蒙·博克·福德曼（Edmund Burke Feldman）教我深入浅出的写作方法；保罗·爱德蒙则给予我极大的信任和鼓励。我也要感谢我的佛罗里达州立大学的同事为发展和完善我的教育思想而不断提供

丰富的实际教学案例。尤其，我想要感谢我的学生们的参与和帮助。最后，我要感谢我的同事和合作者麦乐蒂·米尔布兰特为漫长的八年写作所付出的努力，不过，从这一点可以看得出来，我们两个都是乐观主义者！

最后，我要非常感谢我的妻子玛丽·贝丝·迈克布瑞德（Mary Beth McBride），在我的写作过程中，她不仅与我很多问题进行商讨，而且还给我重要的建议。当我写到得意之处，她与我一起分享，当我沮丧的时候，她真诚地开导我、启发我。她是我的精神支柱，同时又是我的指南针。

麦乐蒂·米尔布兰特要感谢汤姆·安德森（他为此书坚持不懈地付出了八年的努力）从一开始就邀请她参加此书的撰写，同时感谢格鲁吉亚州西部州立大学的艺术系和格鲁吉亚州立大学为他们的研究和写作给予的支持和帮助。另外，特别感谢研究生助教曼蒂·雷博兹和泽尼亚·泽德·雷博兹（Mandy Lebowitz and Zenia Zed Lebowitz），还有很多为本书提供优秀艺术品和付出努力的艺术教师和学生。感谢琳达·克莱（Linda Clay），克尔博·孟（Kirby Meng）和伊利莎白·威尔特（Elizabeth Willett）在百忙之中抽出时间与我们分享他们的教学实践课堂。

我想要利用这一个机会感谢国立艺术教育协会的成员和负责人长期为这个组织提供的支持，以及他们为此协会专业方面的发展所做出的努力。他们的研究水平、管理和专业的卓越都表明，它已经成为视野广阔而富于变化的组织，并且成为一个不断孕育灵感和动机的源泉。我要感谢埃略特·艾斯纳（Elliott Eisner）和简·金·麦

克菲（June King McFee），因为从我的教育之路来讲，不管是我在威士塔州立大学还是在佛罗里达州立大学做艺术教育教授，他们早期的艺术教育研究成果都给予我很大的帮助。和概念地支持我对付我的路径的写作谢谢和六月国王，连同Wichita 州大学的我的艺术教育教授和佛罗里达州大学一起。因为他们在艺术教育方面的卓见和贡献以及对于我个人艺术教育经验的帮助，他们两个都在我心里有一个特别的位置。

在这里，我要感谢支持我帮助我近二十年的艺术教育同行和丈夫，兰尼·米尔布兰特（Lanny Milbrandt）。他的富有创造力的工作方法和价值，以及对于艺术和艺术教育价值的肯定都给予我在专业上的持续而赋予耐心的支持。感谢他与我一起分享既是同行又是生活伴侣的人生旅程。

最后，按照《为生活而艺术》一书富有积极意义的精神，作者还要向全球从事艺术教育事业的教师同仁们致敬，感谢他们为学生所做的一切工作。作为一项事业，我们还有很长的路要走，但我们相信我们会为之付出最大的努力，鞠躬尽瘁，死而后已。

引言

艺术，对意义的探寻

这本书的主要观点是艺术教学与艺术学习应当与我们的生活紧密相连。另外，世界上所有的文化艺术的主要功能之一是讲述我们人类的故事，告诉我们我们是谁，这个概念说明大部分艺术作品最重要的审美形式常常影响交流的方式。

这本书的目的是欲超越以往对艺术的理解，当然要通过艺术和视觉艺术品来帮助艺术教师和学生理解自己 and 他人。我们关注的不仅仅是艺术或者生活本身，而是艺术和视觉文化，作为个人和社会经验，它是在你与你的学生生活中天天接触的艺术。这本书的初衷是源于人们对于反射并继续人类历史的艺术视觉文化的求知欲。真实的、有内容基础的艺术教育把艺术作品当做我们生活的窗户和镜子，通过艺术视觉文化它反应我们生活中个体和群体的故事。

“为生活而艺术”，社会重建主义

艺术达到并建构特殊群体或文化在其情境中的意义，人们创作和接受艺术是因为它告诉我们有关于自己和他人重要的东西。可以这么说，艺术教育至少在某些时候可以也应当是改善人们生活的社会手段。这种思想就是所谓的社会重建主义，它鼓励我们检验竞争的哲学体系及其观

点，使我们确信真理不是唯一的。在这本书中，我们不厌其烦地收录了很多关于通过艺术视觉文化发展和接受文化和个体意义的观点。

它帮助学生审视学习不仅仅是知识的获得，而且提供给他们理解身份和价值认同的实践。教育者必须鼓励把真实情境的艺术用作变革那个带有种族主义、阶级压迫，性别歧视和民主主义的世界，而且不断地向它们挑战。学生们需要了解有关如何建构我们社区生活的平等和公平的内容和观点，我们通过此书阐明我们的主题，学生们也同样需要提高对不同文化传统的理解力。通过理解不同，他们才能提高改善主要关系的能力。

此外，我们认为教师的课程安排要容许对道德和社会批判的探讨，为学生在一个各种观念、论断、兴趣互争高下的世界进行选择提供一些参考。这种课程将培养道德上的勇气，并让师生双方得以接触当代那些最为紧要的问题和机遇。

在第三部分中，我们提供了一些范例，包括一些提倡社会重建的艺术家和基于社会重建思想的课程单元，以供12岁以下儿童（K-12）教育之用。例如，在第11章中，克瑞兹托夫·沃迪克佐克让我们关注无家可归现象和军事威胁，而在第12章中，弗雷德·威尔逊的作品则让我们关注种

族主义和社会上的不平等问题。还有些单元，分别是用日志来培养自我意识和个人选择能力（第10章）、关于环境意识（第12章）、关于人的平等和女权主义（第14章）这些单元的要义在于探讨和建立通过艺术来使生活变得更加美好的策略。

应该指出，艺术教育中的社会行为主义并不是什么新思想。例如，朱安·麦克菲就是把艺术与现实生活相结合的一位早期提倡者。她曾写道，平等的权利，如果没有经济上的机会和有意义的教育，反而会使社会问题雪上加霜。她表达了对被社会边缘化的个体的关切——这是现在许多的少数群体、女权主义者和其他一些人都共有的关切。麦克菲强调，每个公民都有责任根据公众的观点来评价自己在审美方面对社会的贡献。她反对艺术上那种对社会不负责任的个人主义，并质疑大众传媒所维持的些价值观，这些价值观正在渲染文化和经济方面的歧义并将这些作为艺术教育的主题。另外一些重建主义者——如劳拉·查普曼、和最近的克莱默·查尔默斯、保尔·邓肯、凯利·弗里德曼——也论述了类似的问题。在本书中，我们也将把他们引为同道。

本书的读者

本书主要是为未来的艺术教师 and 那些想要探讨艺术教育方面的各种新老思想的在职教师写的。我们的目的是要提供基础和概念，以及范例和课程示范，以服务于面向校内外的现实生活目的的艺术教育。我们把这种方法称为“为生活而艺术”。

本书的结构

本书分为三个部分。第一部分包括第一、二章，是在艺术教育和社会的大背景下介绍“为生活而艺术”的结构和理论基础。第二部分包括第三至第九章，主要讨论某些具体概念和相关的教学策略，这些内容既有学科内部的，也有跨学科性质的，包括：视觉文化、个人创意之表达、美学、艺术评论、艺术创作和新技术。第三部分从第十章到第十六章，则包括一组课程单元。这其中包括了现实生活的动机和内容，可供现任和未来的艺术教师选用于12岁以下儿童（K-12）教育。始终一贯的主题，是以主题为基础的真实教育，从艺术出发，扩展到其他学科，运用学生自身的动力、兴趣和能力，来达成以艺术为核心的，富有意义的整体教育经验。要继续讨论为生活而艺术，可以访问我们的网站。

目 录

总序

关于作者

绪言

致谢

引言

艺术，对意义的探寻

“为生活而艺术”，社会重建主义

本书的读者

本书的结构

第一部分 “为生活而艺术”的基础

第一章 “为生活而艺术”之观念和文化基础：“为生活而艺术”之目的

“为生活而艺术”之文化内涵

传统艺术与解读

现代艺术与解读

当代后现代艺术与解读

“为生活而艺术”：由三种世界观构成的内容

“为生活而艺术”之目的、目标和教育前提

“为生活而艺术”的课程设置

“为生活而艺术”的重点：创造性、

视觉文化和新技术

“为生活而艺术”的综合性教育

“为生活而艺术”之教学策略

聚焦主题的教学

艺术学科和技法在主题教学中的作用

主题还是话题？亲身参与和人际关系的重要性

为生活而进行的艺术教育的主题

对话与合作探索

艺术和视觉文化的批评性分析

历史及其他背景的研究

视觉研究及艺术创作的技法

创造性表达

真实世界的问题

国家标准、评估与“为生活而艺术”

艺术课堂之外：美学实践、道德的理解与行为及社会重建主义

结论

供研究和讨论的问题

参考书目

第二章 本真性的教育指导：

“为生活而艺术”的理论基础

教育理论：我们为什么要关注？

本真性的教育指导：“为生活而艺术”模式

本真性的教育指导是什么

本真性的教育指导之目标和特征

构建本真性的艺术教育 with 学习

与真实世界的连接和社区的建构

近观：一堂联系现实世界的课程

知识的建构

近观：结构主义	29
近观：主题教育	31
获取渊博知识	32
本真性教育指导的评估	35
以艺术为实践的本真性学习的例子	36
结论	38
研究和讨论的问题	38
参考读物	39

第二部分：“为生活而艺术”之 教与学策略

第三章 艺术教育 with 视觉文化	42
视觉文化导论	43
视觉文化教育	44
视觉文化在艺术教育中的根源：	
历史视角	45
心理学根源：我们看什么和怎样看	45
人类学根源	51
语境主义者根源	51
当代倾向：VCAE	52
关注的核心	52
近观：人种学的关注	54
VCAE 的内容	55
近观：VCAE 的教育学架构	56
设计艺术和被建构环境	58
广告	59
佐证：对环境广告的评论	60
内容基础：环境广告的目的和美学	60
广告和环境	63
询问环境广告的问题	63

结论	64
研究和讨论的问题	64
参考读物	65
第四章 个性表达和创造性	66
个人和社会的创造力	67
艺术的个人表达和创造性	67
创造力的社会本质	68
创造性特质及艺术指导：一种社会的视角	69
有创造性个体的个性特质	69
创造性是有价值的吗？	69
奇克森特米哈伊的十个矛盾性特质	70
作为认知的创造力：隐喻的关键作用	73
作为创造力核心的隐喻	73
文化的隐喻	74
学生艺术中作为创造性活动的隐喻	74
隐喻和创造性的阐释	74
近观：“共同研究法”	75
近观：变化的解决问题 (MPS)	76
在学校建立有创造力的环境	77
克服对创造力的阻碍	77
合作解决问题和个体研究	78
结论	80
研究和讨论的问题	80
参考读物	81

第五章 美学	82	分析模式	105
什么是美学?	83	一种女权主义对话模式	109
美学的基本问题是什么?	83	近观: 伊丽莎白·加伯的女权主义	
“美”	83	艺术批评原则	114
从美学角度回答	84	艺术批评的原则化方式	114
定义和评价美术理论	84	活动: 艺术批判	115
谈论艺术	87	附加活动 艺术批评策略	116
美学家在做什么?	87	结论	118
在课程中运用美学: 决定你自己的价值观	87	研究和讨论的问题	118
形式主义	88	参考读物	119
情境主义	88		
有效的兼收并蓄	90	第七章 艺术史	120
作为批评性研究的美学: 一门研究课程	91	艺术史的社会建构	121
这是艺术吗? 谢丽·利文的案例	92	近观: 挪用和法律	123
近观: 谢丽·利文是艺术家吗?	92	艺术史的实践	124
艺术的意义和价值	94	艺术史学家们做些什么?	124
近观: 从学生的角度看艺术是什么?	95	艺术史学家们的工具是什么?	125
审美和艺术经验	95	艺术教育史	126
附加活动	97	近观: 作为研究的访谈	127
结论	99	艺术史与学生所建构的意义	128
研究及讨论的问题	99	作为真实教育的艺术史研究	129
参考读物	100	贝叶挂毯: 一个真实的艺术史的典范	130
		通过艺术史发展社会意识	133
第六章 艺术批评	101	有争议的主题	133
什么是艺术批评以及我们为什么这么做?	102	美学讨论的难题	134
观看作品: 风格问题	102	真实的艺术史的活动	136
观看作品之外的东西: 在情境中确定意义	102	结论	140
艺术批评的一些前提	103	讨论和研究的问题	141
教育性的艺术批评	104	参考读物	142
指导模式	105		

第八章 美术创作	143	计算机技术：支持者与批评者	163
美术创作的意义	144	新技术：艺术家、问题以及观念	164
艺术家创作具有什么意义？	144	高科技：早期	165
美术创作的本质主义语言	144	著作权、真实性和权力问题	165
艺术的情境运用	146	比尔·维欧拉	167
弥合本质主义和情境主义之间的鸿沟	146	数字化交互活动	168
设计一部美术创作的教程	147	新技术：问题、内容和美术教育策略	169
运用某种材料表达象征意义进行		从实际出发：在课堂上运用新技术	169
交流的美术创作	147	电脑技术在美术教育中的功能	169
美术创作作为定性的思考	147	社会内容和新技术	172
灵感、技艺和创造过程	148	研究比尔·维欧拉：一个应用新技术	
美术创作交流功能的社会因素	148	实施教学的例子	173
艺术自娱并娱人	148	主要观念	173
艺术作为自我的发展	149	过程	173
学生创造自己作品的意义	150	结论	175
美术创作的过程	151	研究和讨论的问题	176
相信我们进行认知的双手	153	参考读物	176
以追求质量为目的的美术教学	154		
磨炼技法	154	第三部分 教学范例	178
过程与意义相结合	155	主题研究	178
面对学生对艺术创作的恐惧	155	“为生活而艺术”的中心议题	179
技法与表现的关系	157	自我意识	179
对艺术的智力的培养	157	地方意识	180
培养天才和作为认知方式的艺术	158	社区意识	180
结论	159	主题定方向，艺术是驱动	180
研究和讨论的问题	160	接下来的教学单元	180
参考读物	160		
第九章 新技术和美术教育	162	第十章 是什么推动你？研究笔记	
技术和文化	163	本和对自我的认识	182
技术，新与旧	163	综述	183
		主要观念	183

内容基础	183	过程	202
教学目标	185	对于环境问题和艺术的研究和反应	202
备注	186	研究笔记	203
资料来源	186	艺术创作	203
过程	186	社区互动	204
评估	187	评估	204
参考读物	188	参考读物	205
第十一章 对社区的理解：克瑞兹		第十三章 自我、地方、社区的观	
托夫·沃迪克佐克和艺术的社会责任感		念：福莱德·威尔逊(Fred Wilson)	
综述	191	的装置艺术以及重新构建历史故事	206
主要观念	191	综述	207
内容基础：克瑞兹托夫·沃迪克佐克		主要观念	207
和艺术的社会责任感	191	问题和设想	207
教学目标	192	内容基础	207
过程	193	教学目标	210
讨论并且对社会问题和艺术进行反思	193	备注	210
研究笔记	194	资料来源	210
艺术创作	194	过程	210
评估	196	评估	212
参考读物	196	拓展和变化	212
		参考读物	213
第十二章 对地方和社区的意义：阴云密布的海洋——希尔·博格曼(Ciel Bergman)、南希·莫瑞尔(Nancy Merrill)和生态意识		第十四章 自我与集体意识——从查尼尔·豪莱威(Charnelle Holloway)	
综述	198	的艺术作品中探究身份问题	214
主要观念	198	综述	215
内容基础	198	主要观念	215
教学目标	202	内容基础	215
资料来源	202	教学目标	217
		资料来源	217