

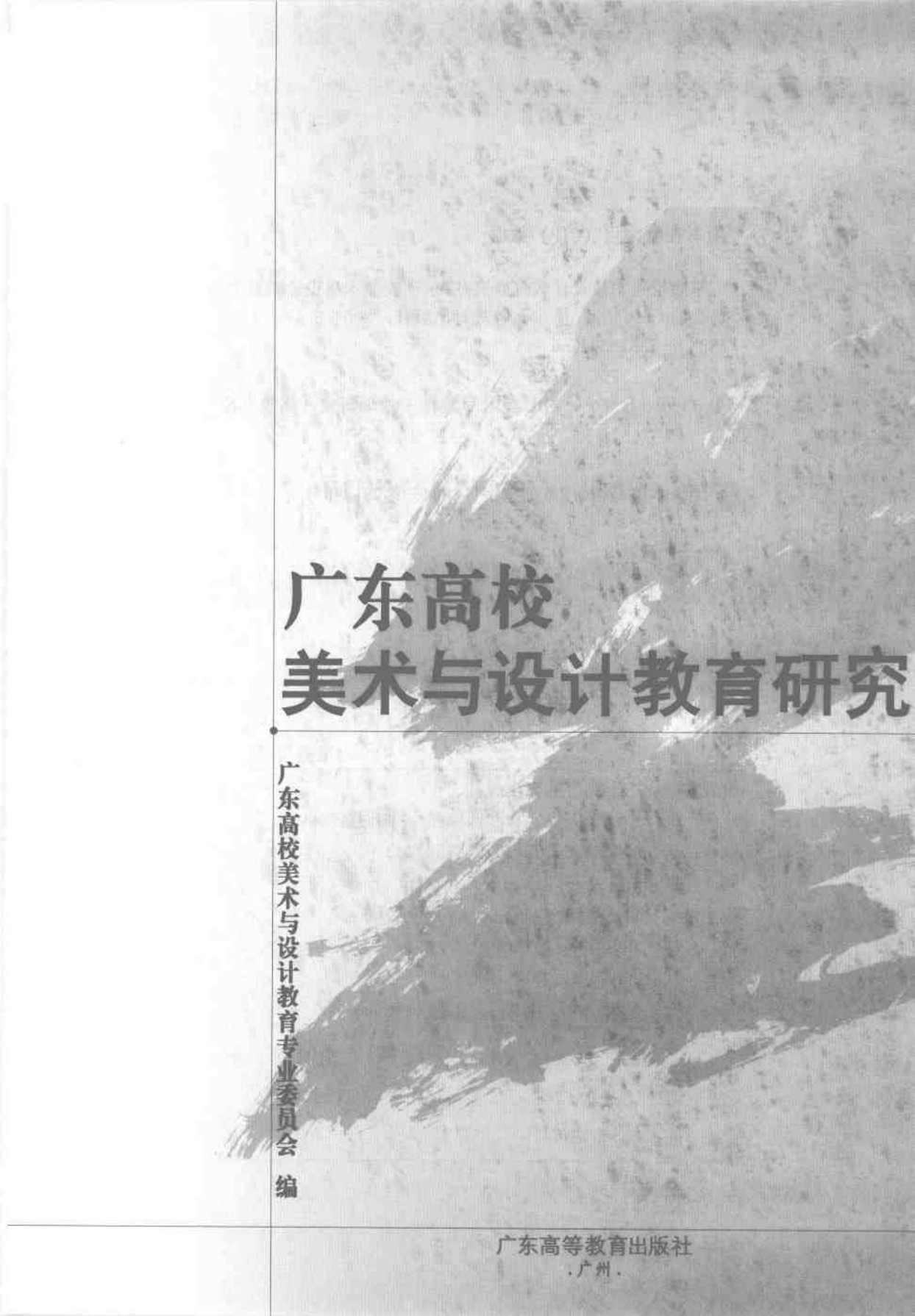

广东高校 美术与设计教育研究

广东高校美术与设计教育专业委员会 编

广东高等教育出版社

广东高校 美术与设计教育研究

广东高校美术与设计教育专业委员会 编

广东高等教育出版社
·广州·

图书在版编目(CIP)数据

广东高校美术与设计教育研究/广东高校美术与设计教育专业委员会编. —广州: 广东高等教育出版社, 2004. 8

ISBN 7-5361-3037-6

I. 广… II. 广… III. 美术 - 教育 - 教学研究 - 高等学校
IV. J - 4

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第081989号

出版发行	广东高等教育出版社
社 址	广州市天河区林和西横路 邮码: 510076
电 话	020-87550735 020-87557232
网 址	http://www.gdgjs.com.cn
印 刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司
版 次	2004年8月第1版
印 次	2004年8月第1次印刷
开 本	787×1 092毫米 1/16
印 张	27.5
字 数	500千
印 数	1 000
定 价	40.00元

这几年政府对高校的投入增多,促进了高校的学术建设的发展。广东高校美术与设计教育专业委员会,就是在广东省教育厅有关领导和广东省高教学会的关心下成立的。作为学术团体,她成立伊始就切入广东省高等教育学术科研竞相奋进的行列,并且紧紧跟上我国美术与设计教育的发展变化。广东是个经济比较发达的地区,经济的增长推动着教育的发展,特别是艺术教育。广东高校的美术与设计教育学科近十年快速发展到50余所院校,至今还有许多高校正在筹建和申办。在高等教育迅速发展的形势下,对于全省美术与设计教育专业发展的战略思考和经验进行总结,已经显得日益重要。作为美术与设计教育专业委员会的学术年会,就像一个学术研究的盆地,将广东省高校美术与设计教育的思考、探索与研究,各方面的成果都汇聚在这里,从而形成了这本文集。

这里有广东省高校美术与设计教育学术界共同关注的课题。在一个开放和自由的学术平台上,大家畅所欲言,各抒己见,相互交流。所有的论题极其自然地聚集成三个热点:美术与设计教育的办学思考;美术与设计教育的教学探索;美术与设计教育的专业研究。论文的作者全部是全省各高校美术与设计教育专业的领导和教师,他们紧密结合自己的教育教学实践,为广东省高校艺术教育的发展,提供了有价值的思考,同时,也反映了广东省美术与设计教育研究的整体面貌。

大学的教师不仅要完成教书育人的工作,同时肩负着知识创新的责任,自觉地为社会积累精神财富,形成推动社会前进的力量。思想的发展规律证明,学者的相互交流和独立思考同样重要,知识的创新通过交流才会形成。正如两个人彼此交换苹果仍然是各得一个苹果,但是两个人彼此交换思想,却可获得两种思想,甚至还会激发出第三种思想或者更多。历史也证明,学术的水平、学者的标准,只有同行才能够作出判断与评价。许多学术研究在开始时外界往往不知其价值,但后来却发现价值很大。所以,学术团体都会在内部规定自己的学术标准,制定自己的游戏规则,我们美术与设计教育专业委员会也正在逐步发挥着这方面的作用。虽然我们暂时还没有自己的学术刊物,大家的交流受到一定的限制,但是我们的年会和论文集,正在留下我们探索的足迹。

非常感谢广东高等教育出版社,自觉地以推动广东高校的学术发展为己任,支持我们的学术文集出版。广东高等教育出版社的社长张耀荣先生,对广东高等教育发展理解深刻,对推动高校的学术研究卓有贡献。他积极支持我们的学术活动,亲临指导专业委员会的工作,没有他的关注和推动,也不会有广东高校美术与设计教育的今日面貌。我们在此谨以本书的出版,向上述及所有惠及美术与设计教育事业发展的贤达同仁,表示由衷的谢意!

广东高校美术与设计教育专业委员会

2004年3月

办学思考

综合美术人才培养体系的构建	李 跃/1
美术教育，任重而道远 ——探讨普通高等学校美术教育的发展思路	刘 芳/11
高职院校美术教育的实施与发展初探	刘 琬/17
试论师范美术教育改革的重点和必要性	陈 渐/23
对在高师中实施主辅修改革有利因素的思考	梁 善/27
美术教育对实施素质教育的作用	许 平/32
传统与现代——师范院校中国画教育的思考	黄 兵/36
应用型艺术设计人才培养模式的探索与思考	张小纲/39
现代环境形式下的高等职业技术设计教育模式的 改革探讨	黄立元/44
开拓与创新——谈当前艺术设计教育	铁兰叶 柴丽芳/52
开办民间工艺设计教育——地方高校的可发展之路	林爱芳/57
对高校艺术设计专业教学的思考	傅志毅/61
高校数码视频专业的机遇与建设	钟以明/65
义务教育段美术教学价值的实现	刘铁基/67

教学探索

课程改革与观念更新——对设计基础课程优化、 改革的思考	童燕康/74
对职业技术教育中美术基础教学的思考	杨立雄/79
论高师美术院系造型基础课的教学	罗新华/86
素描人物头像“全因素”写生步骤与教学	孟小宁/90
素描教学中的观察体验	肖红兵 杨 桦/96
建构主义学习环境下的美术素描教学设计	刘铁镛/100
高职高专“文理生”素描教学的新思路	尹卫华 段 慧/106
起跑线划在“创造”的位置上	

——试论设计专业素描、色彩课的教学改进	何润辉/111
高校水粉画教学中如何培养学生良好的色彩感觉	王 林/118
从水彩画创作和水彩画创作的教学谈目的和手段	刘立民/122
中国画写意人物教学研究与实践	张明学/126
超越常规 创新思维	
——关于美术教学课程和教学方法的探讨	张学君/131
美术示范教学形式的选择及运用	熊青珍/137
美术教师如何引导学生发挥个性	罗志强 熊青珍/139
美术教育中的综合化教学及运用	陈锦芳 吴述昭/141
对商业美术设计专业教学改革的探索	陈 希/143
计算机图形辅助设计在现代艺术设计教学中的应用和发展	李新华/150
环境艺术设计教学模式创新研究	侯佳彤/156
触摸材料——立体构成教学有感	贺锋林/160
挤出一片天空——一次观摩后对市场的思考	胡拥军/163
染织艺术设计专业教学随想	邓宏亮/173
正本清源：从教学上走出服装造型设计的误区	吴 洪/180
高职高专服装设计专业教学探讨	周启凤/185
从服装实践教学的角度 加强学生创新能力的培养	焦佩林/192
重视广告视觉设计教学中的“基础”部分	叶志豪/195
电脑设计软件与广告设计制作教学	涂先智/199
美术教育案例写作初论	陈卫和/206
室内设计专业的教学研究	
——教学从实践中来，到实践中去	陶 昕/213
专业研究	
优化数字图像品质	徐继兴/219
谈城市景观设计中的两个问题	赵永军/224
服装设计与美学	朱卫华/229
解码招贴艺术中的三大要素	周晓青/237

服装性别转换的心理探究	吴 帆/245
析虚拟现实用光	蒋绍萍/248
数字艺术的关键——三维图形软件渲染“引擎”	苏嘉明 苏慧明/252
黑与白的启示	赵志强/260
论海报设计、图形、创意与文化底蕴	罗建和/265
镜像与现实：影视广告与消费文化	李雨婷/271
论品牌广告塑造的品牌概念和个性印象	汪 欣/300
加入WTO中国玩具业面临的挑战与发展对策	李桂贞/318
浅谈商品形象力的构成	李 勤/327
漫谈电脑美术教育的发展趋势及其意义	蔡恭亦/331
寻找素描的本质	吴峰风/334
油画中的“写意”	何 馨/338
试论凡·高的色彩情感	杨中华/342
浅论中国宋代陶瓷造型的形式特征	岑雪静/346
论艺术语言的表现形式	陈其和/352
绘画审美主体的无意识积淀	陈 肯/356
从知觉方式看艺术史的发展	田 春/360
中世纪艺术的再认识	马 潜/366
美术教育应造就中国式的理想人格	胡达生/372
再谈创新思维	肖晓阳/379
论美术创新教育	林 强/384
论设计探索的动力来源	铁兰叶/389
创造力的培养与书法素质教育	靳继君/395
浅谈艺术设计课程在素质教育中的作用	施如瑞/401
超越与启示——“广派”水彩艺术语言形式浅议	谭忠乙/406

附录

广东高校美术与设计教育专业委员会2003年度工作报告	张治安/425
----------------------------	---------

综合美术人才培养体系的构建

李 跃

迈进21世纪,高新技术成为全球竞争的制高点。发达国家迅速发展的知识经济将成为主导型的新经济形态,这使各国认识到“当今世界范围的经济竞争,综合国力的竞争,实际上是科学技术的竞争,是民族素质的竞争。从这个意义上说谁掌握了面向21世纪的教育,谁就能在21世纪的国际竞争中处于战略主动地位。”^①形势的迅速发展及严峻的激烈竞争,向教育提出了如何培养高素质人才的要求。构建新世纪的人才培养体系已成为我国教育改革的一项最重要和紧迫的任务。

几年前,我校就有提高办学层次,培养大专艺术人才的设想。1999年我竞争上岗后,第一件事就是负责创办美术大专班,而当时我校还不具备单独办大专的条件。为此,我把学校的想法向母校广州美术学院教育系提出后,得到系以及院领导的大力支持,很快就同意了合作筹办大专的计划,教育厅也及时批复了此事。从这年起我开始就“综合美术人才培养体系的构建”问题进行研究。三年来,校领导、合作办学单位和同事们的支持,使我的研究工作取得了一定的成果。本文试图对这项实践研究作总结和思考,从我国美术人才培养体系的历史回顾与反思着手,就培养目标的调整、课程设置的改革、教育方法的创新等问题,对美术人才培养体系的改革进行探讨。

一、中国美术教育人才培养体系的历史回顾与反思

“变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校”(梁启超语)。中国美术教育人才培养体系与中国美术院校的发展、美术教育观念的转换密切相关。

中国最早的美术教育机构应推八百年前宋徽宗创办的翰林图画院。^②而以新式学堂取代传统的封建学堂是19世纪中期洋务运动开始。同治元年总理衙门奏请在北京设立同文馆,标志着模仿西洋式学校教育的开端;随后,上海方言馆、广东方言馆、福建船政学堂、水师学堂、武备学堂等同类学校出现。虽然这些学堂是为培养外语、造船、电信和军事人才而设,但课程中已经设有绘画等科目。^③1902年,管学大臣张百熙派遣吴汝纶到日本调查学制,草拟了《学堂章程》,即《钦定学堂章程》,章程明确规定小学堂、中学堂和高学堂(相当于现在高中)的课程均要开设图画课。由于各学堂急需图画师资,才有师范学堂图画手工科的兴办。我国最早办

起图画手工科的学堂是南京两江师范学堂，课程设置借鉴了日本经验，突出师范美术教育特点，注重学生综合素质，特别将音乐、国文、英文、物理、几何等作为该科的副科。图画手工科一共办了两个班，学制三年半，培养了我国第一代艺术教育师资69人。我国著名画家、美术教育家吕凤子、姜丹书等都是该科的毕业生，^④这是中国近现代新兴美术教育培养美术人才的开端。

其后，随着我国留日和留欧美美术学者的归国，以培养美术人才为特色的学校或开有美术教育的学校不断涌现，规模越来越大。1912年，刘海粟等创办上海图画美术院；同年，李叔同任教浙江两级师范，他从日本带回石膏像让学生写生，这是中国美术教育的创举，学校培养了丰子恺、潘天寿等艺坛后起之秀；1918年，国立北京美术专科学校成立，后被教育部批准升格为高等学校，设中国画、西洋画、图案三系，是中国第一所国立美术院校；1919年秋，吴梦非、丰子恺、刘质平创办私立上海专科师范学校，是中国第一所高等美术师范学校；1926年，陈望道、丁衍庸等创办的私立中华艺术师范大学，陈抱一为主任委员；1928年3月，林风眠任校长的杭州国立艺术院成立。^⑤仅二十余年间，中国美术院校由初建向完善方向发展，中国美术教育也由早期的学习日本转向学习欧美。西方教育思想的全面引进，促成了中国传统艺术教育观念的转变和中国美术教育人才培养体系的建立。

中国古代教育把“六艺”课程列为必修课，不但重视实用技艺，而且对艺术也着重实践方面，把它当作技艺来学习。^⑥当然，古代的“六艺”课程主要为培养士大夫人格修养而设置，真正将艺术教育普及于国民教育的是蔡元培先生。

1912年，曾有四度留学欧洲背景的蔡元培先生出任南京临时政府的教育总长，他立即把美术教育列为国民教育的五项宗旨之一。^⑦他认为：文化进步的国民，既要实施科学教育，尤要普及美术教育。^⑧正如他在《创办国立艺术大学之提案》中所称的“美术为近代教育的骨干，美育之实施直以艺术为教育、培养美的创造与鉴赏而普及于社会”。后来又提出著名的“以美育代宗教”的主张，将美育视为自由进步的象征和人性的自由解放，美育成为改造国民性的手段。1917年他任北大校长时有一段名言：“学术公开，思想自由，文学与美术上的现实派和理想派兼收并蓄。”^⑨这种主张对建立中国融合型美术人才的教育体系产生了积极作用和深远影响。

徐悲鸿、林风眠是蔡元培先生大美术教育思想的追随者和实践者，他们都先后得到蔡元培先生的赏识、扶持和教诲，各自建立了有特色的美术人才培养体系。

林风眠担任国立艺术院院长时明确提出：“本院以培养专门艺术人才，倡导艺术运动，促进社会美育为宗旨。”这是对蔡元培美术教育思想的创造性发展。当时他们倡导“介绍西洋艺术，整理中国艺术，调和中西艺术，创造时代艺术”的艺术

教育主张,得到艺术教育界的积极响应,如留学法国的苏州美专校长颜文梁就提出“中西合璧,造就人才。”艺术教育出现了前所未有的多元格局。林风眠在杭州艺院创建了中西画双科的新型教学模式,立足于培养沟通中西、创造新艺术的专门人才。“其实西方艺术之所短,正是东方艺术之所长,东方艺术之所短,正是西方艺术之所长。短长相补,世界新艺术之产生,正在目前,惟视吾人努力之方针耳。”^⑩林风眠这种中西艺术调和的理论,在指导艺术教育和艺术实践中取得的成就已得到了历史的印证。中西画并修的教学为赵无极、吴冠中、朱德群等人成为艺术大家奠定了坚实的基础,这一模式在培养融合型人才方面的历史贡献是不容置疑的。

徐悲鸿与林风眠都是留学法国,自然也受法国美术教育思想的影响,但各自吸取法国的教育经验和方法却有所区别。留欧八年的徐悲鸿接受严谨的学院派绘画训练,学院教育使他熟练掌握了写实的技巧与方法,更加坚定了对“写实主义”的信仰,他反复申明“欲救目前之弊,必采欧洲之写实主义”(1926年);“倡智之艺术,思以写实主义启其端”(1930年);“美术应以写实主义为主”(1935年);“写实主义足以治疗空洞浮泛之病,今已渐渐稳定,此风格再延长20年,则新艺术基础乃固”(1943年);后又提出“素描为一切造型艺术之基础”,并强调“直接师造化”(1947年)。并取自《中庸》的形而上的“致广大而尽精微”的纲领,形而下的“新七法”(位置得宜,比例正确,黑白分明,动态天然,轻重和谐,性格毕现,传神阿堵)的法则,以及他“独特偏见、一意孤行”的人格力度,构成了他一整套以西方古典主义和学院艺术为参照系的写实主义教育体系。^⑪

林风眠和徐悲鸿都是走中西融合的道路,但各自的侧重点不一样。林风眠主张西方现代艺术与传统中国艺术的融合(包括正统的、非正统的和民间艺术);徐悲鸿主张西方古典艺术与传统中国艺术的融合,他的教育思想借助其权力辐射覆盖了整个美术界,加上当时在学习苏联的热潮中,徐悲鸿的艺术主张恰好与苏联的美术体系不谋而合。20世纪50年代我国引进苏联美术教育家契斯恰科夫素描教育体系,该体系把学院教学传统与现实主义原理结合在一起。在素描教学上,他重视体面和空间的塑造,强调形体塑造的严谨性。建立在该体系之上的油画教学,讲究细腻的色彩层次,追求充分地再现现实世界。此外,涅陀希文的《艺术概论》也成了我国美术界的经典教科书。这个体系与徐悲鸿的写实主义结合在一起,形成了涵盖造型艺术各个领域的中国社会主义现实主义理论体系的教学体系。并在各种流派并举的时代独占鳌头,统治着美术及美术教育界长达半个多世纪。精心于写实主义学院派人才的培养和提携,造就了整整一代画家和美术教育家,形成了中国美术的主流画派,其影响至今不衰。

以潘天寿为代表的具有深厚传统功底画家，认为中西绘画两大体系是两大并峙的高峰，中国传统绘画是东方绘画的代表，两者可互相吸取所长而不可互相取代。他主张“中西绘画应该拉开距离”，提倡保持传统中国画自身的价值和其发展的连续性，推动中国画按其自身逻辑发展。所以，他提出中国画分科教学，认为中国画应有自己的一套基础训练办法。“学习研究中国画，第一步应该临摹，深入进去了，再结合写生，发展创新，这是一条路线。离不开旧的东西，有旧才有新……”^②他要求学生全面学习和掌握传统绘画所固有的艺术因素，他让学生背诗词、学书法、练笔墨、篆刻、治印，并给他们讲画史画理。他是按照传统绘画最基本的标准“诗书画印”四全来培养学生，当然，他也不排斥通过一定量的写生来增加学生对自然的认知能力，传统绘画向来主张师法造化，只是它的最高境界不在于对自然的真实描绘，而是经过心的感知和化合所创造的精神自然。潘天寿是中国画教育体系建设的先行者。

考察我国学校美术教育的历史演变，可归结为三个主要方面：一是对传统文化的吸收和发展；二是徐悲鸿引进以法国学院古典主义为代表的西方美术教育；三是吸收苏俄模式的美术学院教育经验。

上述三方面奠定了中国学院美术教育的基础，形成一套较为完备的美术教育体系。经过前辈们的努力，为培养国家需要的美术人才发挥了重要作用。但是，我们也应该清楚地认识到，几十年一贯制的美术教育体制和教学模式，是计划经济时期的产物，与我国逐步建立的市场经济迅速发展的形势不相适应，其人才培养基本上是参照苏联的专才教育模式，国家统一计划招生、定向专业培养、统一教学大纲、统一教学计划、统一教学内容、统一教学标准、统一计划分配，以培养高度专业化的学科美术人才为目标，以分系分科教学为主，一般美术院校均设中国画、油画、版画、雕塑、工艺等系科，并且专业越分越细。比如中国画分为山水、花鸟，人物又分为工笔和写意，版画系分为不同版种，油画和雕塑以工作室为教学单位。在教学观念上陷入了重专业课、轻文化课，重技能、轻理论，以技能技巧训练代替了艺术创造训练的误区。教学专、分科细、专业面窄，这种教学体制和各个专业教学上相互封闭的状况，使得人才的知识技能结构单一、片面，缺乏综合知识、跨学科知识，不能完全符合社会需求，产生就业上的困难或不能适应市场经济条件下的工作要求，一些传统美术专业的毕业生就业形势日益严峻。从广州美术学院获悉的信息看，虽然报考美术专业的艺术考生在逐年增多，但就业形势并不乐观。国画系、版画系等传统美术专业学生90%~95%以上都要改行……^③为顺应市场经济的变化，毕业分配制度也随之改变，学生自主择业，社会选择人才也就是市场选择人才。如何培

养与市场经济要求相适应的美术人才，需要我们面对新的形势去探索新的路子。

二、综合美术人才培养体系的构建

基于对我国美术教育人才培养体系的历史、现状及问题的认识，并着眼于适应21世纪人才素质的培养要求，我们提出综合美术人才培养体系的构建是时代特征的体现。

（一）培养目标的多样性

江泽民主席在1999年6月15日全国教育工作会议上强调，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律的，德育、智育、体育、美育等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。”^[4]按照党和国家教育方针的基本精神，我们从实际和需要出发，明确培养目标：不是培养搞纯艺术的专业画家，而是培养多能复合型的基层美术人才和美术教育工作者。这一总目标包括三个子目标：（1）能适应市场经济不同层次的社会就业需求。（2）能胜任中小学美术教育工作。（3）能提高专科升本科的合格率。这一目标的提出是基于这样的认识：

1. 社会发展需要综合型的美术人才

中国早期传统美术教育培养出来的人才主要服务于商业目的，如制作宗教用品的圣像画、雕刻、圣爵、圣盘、画动物标本、机械制图、工业产品造型制图、画月份牌、布景、广告、插图、装帧等，随着后工业社会的发展，社会分工越来越细，使各行各业对美术设计人才的需求也发生变化。如建筑业从设计单一房子到整个建筑群的设计、策划，包括住宅区、商业区与环境的系统设计；工业产品从单一的造型设计到一系列与环境相协调的配套产品设计；包装行业从对一个商品的美化包装、广告传媒到企业形象的一体化设计、CIS战略的制定等等变化。设计者不仅要掌握新技术、新材料、新工艺，要关注设计对象与人的关系——物以致用、致美的功能，而且更要关注现代社会物质与精神两个文明的发展动向，创造出更符合现代人生活观念及方式的产品。这就要求人才的知识结构更趋向全面、综合、立体化，要深入第一学科领域的研究必须具备与之相关的学科知识。这种综合型人才将成为未来市场的大需求。尤其信息化社会的到来，不仅需要科学与艺术的结合，更需要插有科学与艺术双翅的创造性人才。

2. 个人生存发展需要综合美术教育

当代社会体制转型，大学生分配制度的改革，美术院校培养的学生进入社会，首先要学会生存。但美术是一个仅十分之一低成才率的行业，只有极少数人能从事“纯艺术”并获得社会认可，大部分美术学生转行或从事专业不对口的工作，说明

以往以培养“专家型”为主的美术教育与社会需求脱节。事实上，美术课程的学习者大多数将不是从事美术职业的普通社会公民。所以，教育部于2001年7月颁布的《全日制义务教育美术课程标准》（实验稿），其特点是强调素质教育，强调以能力为本的培养，从学生的全面发展考虑课程问题。美术课程内容过于单一，难以与其他学科和社会发生关联，形成教育合力提升教育质量。同时，也使美术课程学习本身有单调感。因此，美术课程要努力与其他学科内容和广泛的社会生活发生联系，增加自身的综合性和多样性，使学生在美术文化的学习中获得一定的美术视觉传达能力和接受美术的视觉传达能力，这些能力关系到现代人的社会生存及其生存质量。同时，综合美术课程的学习使学生关注不同时代、不同国度的美术文化，培养多元文化价值观和包容精神与汲取能力，有利于创造性学习和创新意识的培养，为学生的一生可持续发展提供基础，并使其形成有益于社会和个人情感、态度和健康人格。

（二）专业发展的综合性

过去我们提专业方向通常指油画专业、版画专业、国画专业等等，这种条块分割严重的教学结构，导致了画油画的不搞版画、画国画的不搞雕塑的狭隘专业观，在设计学科中也是如此。作为视觉艺术，各种艺术形式之间并无本质区别。在中外美术大家中，兼而搞之的，不胜枚举。在西方现当代美术教育中，专业界线非常模糊，所以，我们明确专业方向是综合美术教育，它包括绘画专业和师范美术教育。注重基础层面的综合绘画能力培养，处理好基础与专业的关系，同时适当兼顾设计基础知识与技能。为增强学生的适应性和发挥艺术师范依托的优势，教学内容可向师范教育延伸，整个专业与课程建设要体现绘画的基础性与素质的全面性。

（三）课程设置的整合性

教学内容和课程设置直接体现培养目标，决定人才的知识结构、能力结构和素质结构，是培养人才、提高教学质量的核心环节。根据现代学科发展的整体化、综合化趋势，我们设置了基础性课程、发展性课程、综合创作实验课程、艺术教育实践课程，这四大块构成了综合美术教育课程的整体框架。

1. 基础性课程包括综合素质教育课、造型基础课、创造基础课、专业理论基础课

中国现代美术教育把目标定位在重视人文素质的全面培养、塑造有开拓精神和创造能力强的素质型与技能型融合的人才上，重视人文素质教育，是“通才教育”观的体现，我们开设必修公共文化课程之外，还增设了名家系列讲座，不定期聘请国内外专家学者来校讲学，加强学生的综合素质教育。

造型基础课和创造基础课有机结合一起，课程有：素描、色彩、速写、艺用人

体解剖学、艺用透视学、书法、图案、平面构成、立体构成、色彩构成、平面广告设计、字体设计、综合材料材质研究、创意课。

专业理论基础课设中外美术史及作品欣赏、造型艺术美学、色彩学、画论等。

造型基础课在写生训练的基础上将内容拓宽为造型要素的构成研究,打破苏联模式的绘画训练方法及评价标准,构成类课程是日本设计教育界根据战前德国包豪斯首创的基础课程内容和训练方法归纳、整理而成,它是20世纪80年代我国改革开放后引进的最有影响力的外国课程。包豪斯的基础课程受构成主义的影响,运用各种材料与几何学要素,进行形态与形式构成研究,培养学生的想像力与创造力。增设综合材料材质研究、创意课程,在人类的视觉现象与感觉关系中,也就是在空间与色彩、肌理材料等影响人类心理情感的经验和事实中,去寻找造型设计的原理,联想创意的表现,给学生以更大的自由,诱导学生体验独特的个性,理解和自信地表达对美术文化的欲望、具体实践综合观念与创作的能力。探索艺术与科技的融合、本土材料与现代艺术观念的契合而创造出新的艺术语汇。

专业基础理论部分,除中外美术史及作品欣赏必修课外,增设造型艺术美学和画论研究,增加对中外艺术家的思想及作品形成过程的全面而深入地了解,培养学生综合审美能力。

2. 发展性课程包括必修课和选修课

必修课有中国画、水彩画、雕塑基础、平面广告、装饰壁画、电脑图形设计、CI设计。选修课有摄影、陶艺、壁挂、版画、油画、室内与环境设计、包装设计、装潢设计、印刷工艺、卡通设计、三维电脑设计等。

发展性课程立足于实用型课程为主,帮助学生选择、确定适合自己发展方向的特长课,使学生具备充分的能力去升学或就业。

3. 综合创作实验课程包括创作方案制定、表演与展示、方案策划制作、宣传推广方案的策划与制作

从传统的架上绘画、工艺、雕塑、建筑,到现代设计艺术、装置、数码影像等新媒体艺术,综合创作实验课程涉及的范围广,是艺术观念、知识技能、技术的综合应用与学习。综合性学习是世界教育发展的一个新特点,是美术课程应该具有的特征,也是本次基础教育课程改革需要突破的一个难点。^[9]综合创作实验课程让学生接触多元的艺术创作形式,研究多材料多手段的综合创作方法,唤醒学生对外部事物的艺术感知,充分调动其艺术创作潜能,让学生在更广泛的文化情景中认识艺术表现的丰富性、多元性,学会在具体情景中探究与发现,找到不同知识之间的关联,发展学生的综合创造能力。

4. 艺术教育实践课程包括艺术教育学、教育心理学、小学美术教育调研与教育

实习、撰写论文

艺术教育实践课程向美术教育延伸,通过学习教育专业课程,并到小学第一线了解课堂美术教学情况,撰写调研报告、论文,在教学实习过程中,熟悉教学组织工作、课堂设计、教案写作、多媒体教学的结合运用手段,提高口头表达与评鉴能力、教研科研能力,使学生具备小学美术教师的基本素养和教育教学能力。

(四) 教育内容的适应性

为体现综合美术教育这一特色,必须对传统美术教材作相应的调整。一方面要强调教育内容的基础性、稳定性,另一方面又要吸取国内外现代艺术教育的最新成果,跟踪最前沿的艺术教改动态和市场的需求动态,及时充实、更新教育内容,体现教育内容的前瞻性、地方性、实用性。如新设的电脑美术课,既体现科学与艺术结合的艺术教育发展趋势,又能激发学生的学习兴趣,培养学生的创造力和动手能力,非常受学生欢迎。我们在教育内容的调整中压缩传统中国画的教学内容,增加了电脑美术的课量和教学内容。

(五) 教育方法的互动性

中国传统美术教学是师徒制,师傅把自己的知识技能手把手交给徒弟,代代相传,即使是现在的大班教学,也普遍存在模仿技能的倾向,各学科之间是分割性的学习,缺乏不同知识的连接、渗透,缺乏应有的反思、探究、质疑。学生始终是被教的对象,是知识与技能的被动接受者,教学活动呈单向性。要改变这种状况,首先必须转变教育观、学生观,真正把学生作为学习的主体,是知识的探究者与发现者。我们的教育活动也从权威性、灌输性的课堂模式走向开放、自由、民主、参与式的教育,建立良好的互动教育机制,提倡“自由与开放式的追问风气”,^⑨着重学生的创意、想像力及批判性思维的培养,引导他们关注艺术与现代生活、艺术与文化情景、艺术与当代社会的联系。将不同学科的知识点链接起来,学会多角度观察理解事物,并敢于表达自己的感情,发表不同见解,积极参与问题讨论,通过师生对话、学生对话,互动交流,促使学生评鉴能力、表达能力、综合思维能力的提高。

(六) 教育途径的拓展性

综合美术的综合性决定其教育范围不仅仅在课堂上,我们还特别重视它与社区文化的结合、与自然资源及文物资源的结合、与信息网络的结合。把课堂延伸到公共美术馆、博物馆、图书馆、音乐厅、艺术博览会、军营(学军)、自然景观(下乡采风创作)、文化遗址(艺术考察)、艺术家工作室和画廊(参观)、学校(见习实习调研)等。随着信息网络的普及、无限宽带给学生提供了丰富而生动的可视

文化,互联网的交互性也促进了学生更多的与他人、与社区、与文化、与历史的连接、互动。“所有这些,都可以作为学生艺术学习的宽广资源。老师、教育行政人员、家长和地方艺术组织可以通过伙伴式的工作关系,在所有艺术学科的教育中营造出专为延续、扩展和深化学生能力的环境。”^⑩

三、综合美术人才培养初见成效

办学两年多,已招收了两届学生,虽然还没有毕业,但已显示了很强的发展势头。

1. 教学质量得到肯定

在综合美术课程方案的设计中,我们在调查研究的基础上,对方案反复论证、多次修改,更好地体现出基础性、综合性、适应性、前瞻性。在实施方案过程中碰到新问题,我们根据社会需求和学生的兴趣对课程教学内容作适度的调整、更新。使之更能激发学生的学习热情,进入文化艺术情景中去感悟与学习,收效显著,质量较高,得到广州美术学院领导、专家同行及各级行政部门领导的充分肯定。2000届的素描、速写、色彩作业还应邀到美院展出。对设计类、陶艺类的作品也十分欣赏,对作品表现出的创意、想像力和评述能力、动手能力给予高度评价。

2. 学生的知识结构与能力得到社会的认可

教育面向社会,服务于社会,得到社会的认可就是对教育的丰厚回报。综合美术重视对人才的培养,使学生的知识结构与能力更适应当今社会的要求,体现其教育价值。第一届学生中有不少人已在社会中崭露头角,超过半数的学生被社会聘用,各种商业设计、壁画、雕塑、插图、美工、家教、大型宣传策划等工作达130多项,其中有一位学生的青少年宫标志设计被省政府选用,将镶嵌在50多座青少年宫的建筑物上。学生的努力不但取得了一定的社会效应,而且还创造了相当可观的经济效益。这一切,凸现了综合美术教育的价值。

3. 综合美术的教改实践培养了学生,锻炼了老师,更新了教育观、人才观和学生观

综合教育培养人才的新课题促使老师去探索、研究,提高了教改和科研能力,为老师可持续发展提供了有益的经验。

四、探索中的思考

综合美术培养人才体系的构建,虽然时间不长,也初步取得一些成果,但有很多地方不完善,表现在:

1. 综合美术教育人才培养是个新课题,没有成熟的经验可借鉴,对国外的研究成果了解有限,在资讯、交流方面有待加强。

2. 实践时间短,在课程、教学内容、教学方法等方面需要进一步验证和改善。

3. 综合美术教育不仅是美术学科内的整合,更是跨学科的教育,要求老师有全面的知识结构和较高的综合素质,这方面的师资还是欠缺的,学校应在政策上、经费上给以支持,鼓励在职教师进行专业研修或跨学科学习,使教师能尽快适应培育综合人才的需要。

人才培养是一个复杂的、多元的系统工程,综合美术人才培养的探索将往深层次发展,并针对国家提出的“宽口径、厚基础、高素质、强能力”的人才培养规格,把工作做到实处。

参考文献:

- ① 《中国教育改革与发展纲要》,引自《新华月报》,1993年第2期。
- ②④⑨ 潘耀昌编:《20世纪中国美术教育》,上海,上海书画出版社,1999。
- ③ 陈学恂主编:《中国近代教育大事记》,上海,上海教育出版社,1981。
- ⑤ 阮荣春、胡光华:《中华民国美术史》,附录一《民国美术大事年表》,成都,四川美术出版社,1992。
- ⑥ 蒋孔阳主编:《中国古代美学艺术论文集》,上海,上海古籍出版社,1981。
- ⑦ 蔡元培:《对于新教育之意见》,载《教育杂志》第三卷,第11期,南京,1912年2月。
- ⑧ 蔡元培:《文化运动不要忘了美育》,载《蔡元培美学文选》,北京,北京大学出版社,1983。
- ⑩ 林风眠:《东西艺术之前途》,原载《晨报星期画报》第85号,1926年。
- ⑪ 裔萼:《徐悲鸿美术教育思想的形成及影响》,载潘耀昌主编:《20世纪中国美术教育》上海,书画出版社,1999。
- ⑫ 潘公凯编著:《潘天寿画论》139页,郑州,河南人民出版社,1999。
- ⑬ 薛冰:《今年报考艺术专业火爆》,载《信息时报》2002年3月4日A7版
- ⑭ 常锐伦著:《美术学科教育学》151页,北京,首都师范大学出版社,2000。
- ⑮ 《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。
- ⑯ 黄全愈:《素质教育在美国》,广州,广东教育出版社,2000。
- ⑰ 美国艺术教育学会联盟《美国艺术教育国家标准》,刘沛译,1998年—1999年第4期《中国美术教育》连载。

(作者单位:广东外语艺术职业学院美术系)