

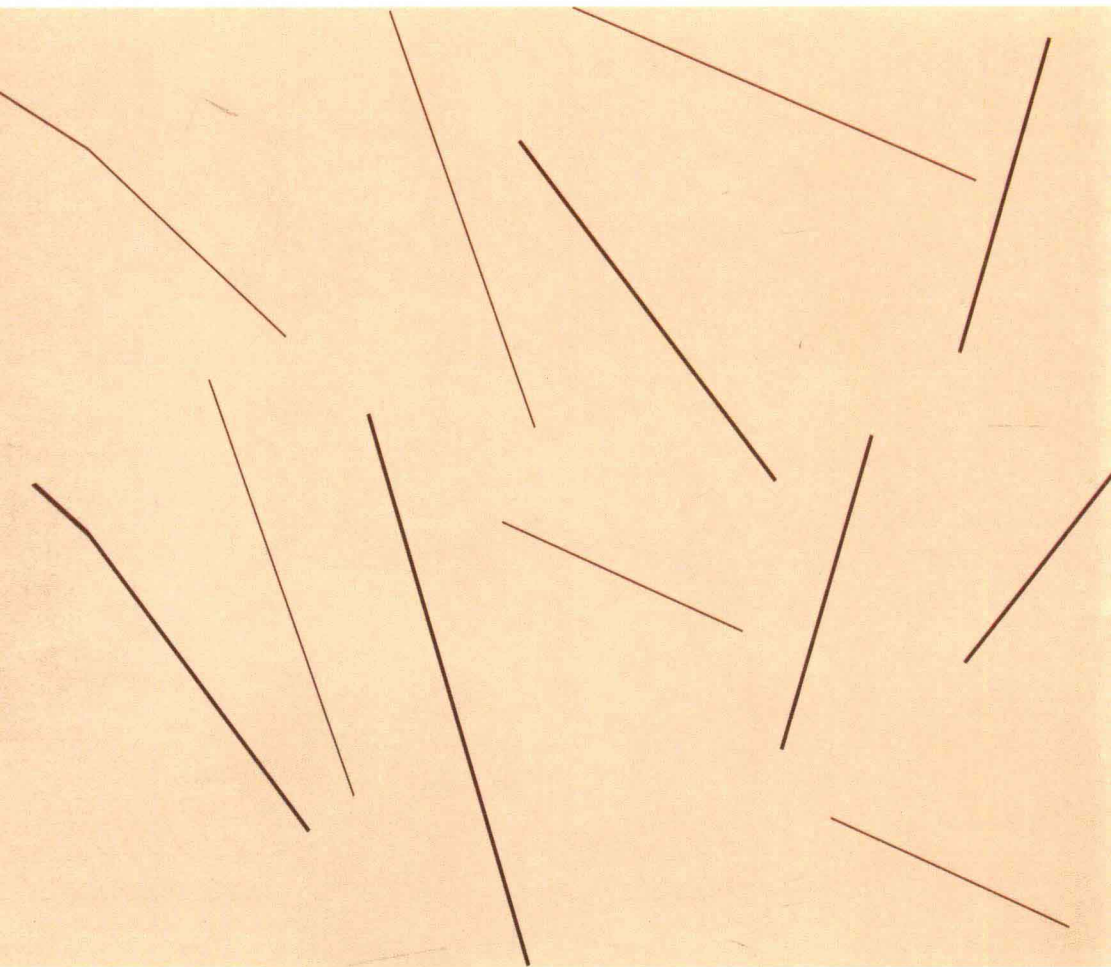
# 教育现场 学院思考

——亚洲美术教育研究中心论文集

Institute of Education Site and Thinking

—— Asian Art Education Research and Development Center Proceedings

尹少淳 主编

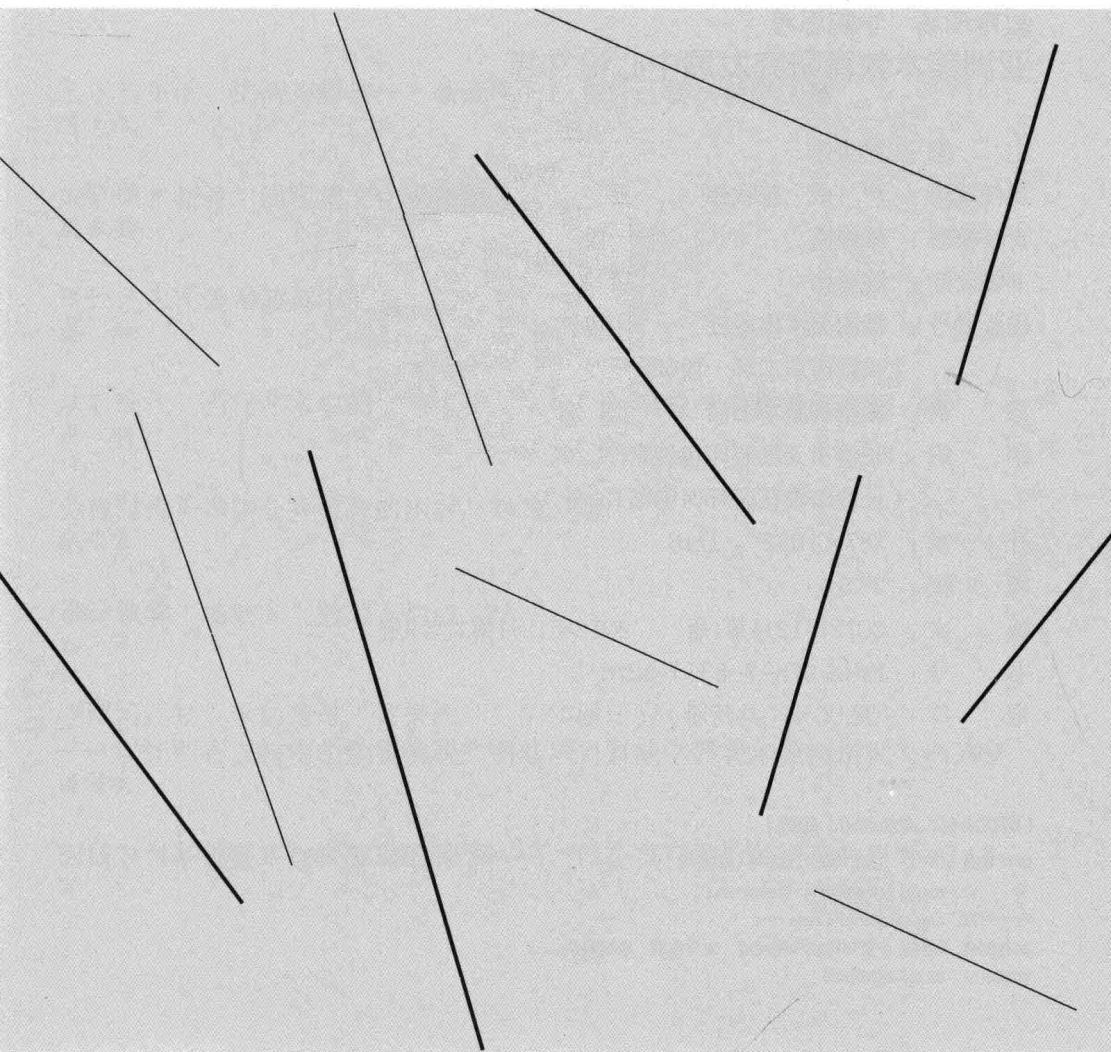


# 教育现场 学院思考

——亚洲美术教育研究中心论文集

Institute of Education Site and Thinking  
—Asian Art Education Research and Development Center Proceedings

尹少淳 主编



## 图书在版编目(CIP)数据

亚洲美术教育研究发展中心论文集 / 尹少淳主编.

—长沙: 湖南美术出版社, 2012.3

(教育现场 学院思考)

ISBN 978-7-5356-5278-2

I. ①亚… II. ①尹… III. ①美术教育-文集 IV. ①J-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第048757号

教育现场 学院思考

## 亚洲美术教育研究发展中心论文集

主 编: 尹少淳

责任编辑: 严 威 陈秋伟

责任校对: 陈银霞

书籍设计: 陈秋伟

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

印 刷: 长沙市天涯彩印包装有限公司

(长沙市雨花区环保中路188号)

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 27.5

版 次: 2012年12月第1版 2012年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-5278-2

定 价: 108.00元(共两册)

【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](mailto: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: 0731-88738886

# 目 录

从专业教育到教育专业——对美术学院专业发展说长论短 /1

陈卫和

是探究“美术教育哲学”的时候了 /11

梁 玖

美术课堂教学的美学诠释——一个教学案例的教育现象分析 /22

李力加

艺术与生活、生活与科技——谈高中工艺与设计模块教学 /36

席卫权

大陆美术教育中的视觉文化现象综述 /42

周春花

现代艺术在美术教育中的价值探讨 /57

秦 华

从后现代 / 当代艺术中的“情境”理论看其对学校美术教育的启示 /68

段 鹏

免费时代美术馆公共教育的困惑与对策 /78

张莹莹

设计教学“场效应”的因素构成 /91

谷 涛

“国培计划”学员走进“置换脱产”的实践研究  
——以江西省农村中小学置换脱产研修项目紧缺学科美术兼岗培训为例 /99

侯君波

洒播农村基础美术教育发展的种子——“蒲公英行动”的启示与思考 /113

肖 弋

## 视觉文化与当代美术教育 /123

胡 泊

## 论美术课程资源及其开发与利用 /133

黄 露

## 论美术教学评价方法 /146

曾 瑜

## 从涂鸦走进孩子的原创世界 /159

王海燕

## 废旧纸张的命运

## ——以可持续发展意识为指导促进美术校本课程优质化发展 /169

陈美珍

## 基于实践档案袋的美术教育实习管理研究 /177

唐 杰

## 常锐伦美术教育思想研究 /185

兰春蕾

## 美术批评融入初中美术欣赏教学的策略 /196

温友新

## 中职素描实训教学法探究 /208

占 兰

## 少数民族地区小学美术教师在民族民间文化传承中的角色分析 /217

石 静

## 新课标标准下小学美术教学与环境教育初论 /228

宋 烨

## 美术课，我们要学习什么 /237

王亚娟

## 浅谈新课改背景下美术课堂的有效提问 /244

张丽霞

李叔同在美术及美术教育领域的成就 /256

李泽云

青少年品位教育思考 /262

杜依浓

浅谈儿童阶段的美术馆教育实施策略 /272

杨亚楠

分阶段渐进、多主体互动式美术教育实习模式初探 /279

杨晓玲

对高中美术课程中建筑艺术教学的一些想法和建议 /292

桂一芳

让幼儿美术教育从家庭起航 /303

崔庆华

对小学美术卡通画教学的新思考 /312

韩云云

走进中小学美术课堂的动漫教学 /321

樊志欣

中学现代派美术作品欣赏课的实践与提高 /333

马舒亭

美术学（师范）专业培养方案的比较研究 /340

田 翰

迁移理论及其对美术教学的策略启示 /352

余菲菲

欠发达地区地方美术课程资源的开发与利用

——以四川省崇州市文井江镇的教学实践为例 /363

谷 敏

“似与不似”的绘画思想在中国画教学中的意义 /385

张 敏

儿童美术教育对学龄前儿童感性认识的影响 /**396**

张 静

美术考前辅导班教学问题之反思 /**405**

陈 蕊

视觉文化下的中学美术课堂 /**412**

彭晓雷

浅谈生命教育在美术教育中的渗透 /**425**

臧燕平

# 从专业教育到教育专业

## ——对美术学院专业发展说长论短

陈卫和

**摘要：**本文基于美术学院发展的历史和现实分析，针对美术学院专业发展方面一些有争议的观点，以广州美术学院美术教育系为例证，从专业教育到教育专业展开探讨。论文对美术学院完整的生命周期给予论证，对美术教育专业呈现的生机进行剖析，表达对美术学院专业发展和课程改革的期待。

**关键词：**美术学院、专业发展、教育、融合

我国自建立专业艺术院校培养艺术专业人才以来，对推动国家文化艺术事业发挥了重要作用，特别是改革开放之后，基础教育发展提速和艺术师资匮乏致使音乐学院、美术学院纷纷建立教育专业，为基础教育培养艺术教师。据了解，我国美术学院最早创建师范系的是广州美术学院（1981年），随后天津美术学院、浙江美术学院、鲁迅美术学院、四川美术学院、湖北美术学院相继仿效，后把系名称统一为美术教育系。作为美术教师培养机制的组成部分，专业美术学院与高师美术系共同为学校艺术教育的发展作出了贡献。进入21世纪的基础教育课程改革后，一批年轻而专业的艺术课程骨干教师推动着新课程实施，无疑与上述高校输送的人才有着密切关系。随着社会上艺术专业师资急切需求的缓解，有些美术学院（如鲁迅美术学院、天津美术学院等）相继撤并美术教育专业，而中央美术学院却于2002年建立美术教育学系，教育部在2005年颁

布了《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）》。纵观发生在我国美术专业院校这一前后跟进、错落发展的现象，我觉得原因复杂而且意味深长。对此进行梳理和思考，能够帮助我们获得美术学院专业教育的清晰定位，有助于今后美术教育专业的稳步发展。

## 一、要不要开设教育专业

美术学院的开办初衷，是为社会培养从事造型艺术的人才，着力于提高造型艺术的水平，期望营造一个造型艺术家成长的摇篮。追溯到意大利文艺复兴时期达·芬奇学院的创办，由作坊中的雕塑、绘画工匠到学院的雕塑家、画家、建筑师，学院以加强科学和人文理论研究来提升造型艺术的地位，直到1795年延续至今的法国巴黎美术学院的出现，才基本奠定了学院的格局，并在此后影响了世界其他国家美术学院的建立，特别是我国美术学院的发展。林风眠、徐悲鸿等在留学巴黎美院之后，将办学理念和方式带回国内，尤其是徐悲鸿强势力推学院派写实主义的传统，新中国成立后又有前苏联列宾美术学院（前身为仿效欧洲创建的俄罗斯皇家美术学院）模式的影响。即使在世界艺术院校已经多元开放发展、大部分欧洲专业艺术院校都已经改革传统课程的今天，我们仍然隐约感觉到对欧洲美术学院绘画雕塑基础课程的崇拜，不能完全摆脱法国学院派的影响。其实法国的美术学院进入20世纪后已经备受诟病，走向衰落。1968年的法国学潮以后，巴黎美院也在寻求变革，虽然仍坚持培养“纯粹艺术家”的办学理念，但也因现代艺术语境对课程作了很大调整。目前学院开设绘画、雕塑、多媒体3个专业方向，但是并不独立，分为30多个工作室，另外还有近10个技术工作室（即丝网、石版、壁画、镶嵌画、塑模铸模、油画技术等），传统的绘画和雕塑工作室几乎消失<sup>1</sup>。法国高等艺术院校办学定位比较明确，分为3类分别对应于不同人才的培养：一类是高等艺术院校，分为造型艺术方向和设计艺术方向2种，前者主要培养视觉艺术家，后者主要培养应用艺术人

1 金姝. 宽容与超越·法国当代高等美术教育纵横谈. 石家庄：河北教育出版社，2009：69-70.

才；另一类是高等技术教育学院艺术系科，主要培养具有专业水平的高级技术人员，有些类似于我国的职业技术学院；还有一类是综合性大学的美术系，相对偏重于理论性和研究性，主要培养教师和艺术研究人员。

下面来看看我国的美术学院情况，因为采取统一行政管理的方式，基本上美术学院办学的大体模式都一样，存在问题也具有共性。随着高校扩招风生水起，艺考随之形成规模，美院也统统由“精英教育”转向大众化高等教育。我国似乎一夜间成为世界素描大国，城市乡村处处都见美术考生。美术学院全都规模膨胀，所有的学院都开设相似的专业，凡是热门专业都争相上马。所谓“美院模式”就是所有艺术院校都学专业院校，所有专业院校都学中央美院，以致美术学院大致相似；所谓院校特色不过是哪方面师资力量稍强、影响稍大，并不涉及专业和课程的设置有多大的区别。试想一下，中央美院无疑要立足于培养高级艺术专业人才，那么所有院校都采用“美院模式”，难道中国需要那么多的专业的高级艺术人才？由此可见大多数美术学院的办学定位并不明确。由于这样的情况，招进这么多学生，培养目标和社会需求不对口，就业问题一年比一年严重。社会不需要那么多的艺术家，却需要更多的美术教师，相比美院其他专业发展出现的衰退老化，后起的美术教育专业因寻求发展而显得颇有生气。基于社会发展和学生将来走向社会的考虑，扩招后的美术学院更加应该开设教育专业。

再来看看国外的一些艺术院校，面对社会发展和现代艺术语境，它们大胆开出许多新专业，调整缩编一些传统专业。专业艺术院校开办教育专业并非中国独创，据2005年10月于北京召开的“高等美术教育专业课程建构国际研讨会”汇编论文集集中的资料显示，德国柏林艺术大学就开设有美术教育专业，为什么我们美术学院办教育系就感觉矮人三分？据说美术学院比较看不起教育专业的原因是专业课时少，理论课时多，不细分专业，什么都学，专业师资和专业时间都不好安排。想当初美术学院就是定位于理论研究，才得以提升自己的地位；而当今艺术课程的国际发展趋势也是加强人文理论教学和加强不同专业之间的融合创新。减少专业课时，加强理论教学，这正是美术学院的改革方向，我们要借此机会在这方面进行深入探索，因此，我们更加没有理由反对在美术

学院开设培养教师的教育专业。

## 二、该不该研究教育理论

美术学院的教学传统是研究艺术创作，重视实际操作的技术技能的教学，这既是创建美术学院的基础，也是美术学院教师之所长，因此美术学院的教师常常会把自己视为职业艺术家，创作就是他们的艺术生命。这应该说是艺术专业院校的特点，也符合社会大众对它的期待。但是，我们理性地来思考一下美术学院的历史发展和时代要求，无疑会对美术学院作为大学的定位和作用有更高的要求。

首先，美术学院的出现并不是源于对技术技能的需要，这些在工匠作坊中就能够完成的事情，没有必要以创建学院的方式来延续。最初美术学院的建立，就是为了把手工艺人的体力劳动提升为科学和哲学层面的脑力劳动，透视学、解剖学、色彩学、构图学等等都是有了美术学院以后才有的学术研究，美术学院对绘画、雕塑这些造型活动从理论上的提升，奠定了造型艺术成为学科的地位，画家、雕塑家才可能成为美术学院的教授。从这个意义上看，我们没有理由菲薄理论在专业艺术院校的地位，而且应该不断研究艺术创作与艺术理论的完美结合。

其次，我们纵观西方美术学院的发展兴衰，可以看到当代专业艺术院校加强艺术理论和艺术教育研究的重要性。美术学院从16世纪下半叶肇始于意大利至今，发展400余年，经历了成长、繁荣和衰亡的生命历程。中国的美术学院建立不到百年历史，不管承认与否，实际上我们仅仅是追随西方美术学院的余韵，与它们一道进入发展末路而在寻求破茧而出。简约回顾西方社会发展对高等艺术教育的四次重大影响就不难认同这个事实。第一次是文艺复兴时期科学人文精神勃兴直接导致美术学院的建立和繁荣；第二次是19世纪工业革命对实用设计人才的需求，催生了设计艺术的发展和设计艺术学院的诞生；第三次是20世纪前后，摄影技术和电影的发明致使专业艺术院校走向边缘化，艺术家纷纷向美术学院传统教学举起叛逆旗帜，立体主义、野兽派、超现实主义

等现代派艺术风起云涌；第四次是 20 世纪 60 年代以后信息技术带来的视觉革命，电脑、网络、数码多媒体等高科技手段成为当代艺术创作的主流，引领艺术的发展动向，传统美术学院教学已经明显的力不从心。<sup>2</sup> 究其美术学院传统专业发展江河日下的原因，不得不从教育规律上面去找。教育只有紧随时代变革，同时超前发展，才能够担当起为社会培养人才的责任，同时才能够保持自身活力。这样简单的道理似乎在我们美术学院极少思考，我们主要是关注美术技能和材料的研究，甚至是只面向传统、古典的研究，研究理论和学生读书的氛围在美术学院非常缺乏，因此谈不上对艺术教育规律的深入思考。

在教育大格局中艺术教育始终不可或缺，社会长期对艺术教育的忽视，其实与自身缺乏研究有着很大关系。美术学院始终把自己看做是培养艺术家的地方，极为重视所谓的艺术技能学习，结果发现真正的艺术家大多不是专业院校培养的。艺术教育确实有着自身的艺术特点，有着特殊的教育规律，但是艺术院校对此的研究投入和力度与其他高等学校教育研究远远不能相比，美术学院开设教育专业、研究教育理论不应该是权宜之计，而是对美术学院发展的固本强根之大计。由此开启对艺术教育规律及艺术教育理论的研究，是对整个教育也是对自身发展的完善和促进。

### 三、说长：美术教育落到实处

“艺术教育可以这样理解——以美术学科为基础的教育门类，其目的主要是：延续和发展美术的知识与技能，以满足人类社会物质、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。”<sup>3</sup> 尹少淳教授对美术教育的定义非常清晰，沿着这个思路去观察高等院校开设的美术教育专业，我们可发现美术学院的教育专业拥有丰厚的学科资源，是牢牢站立在美术基础之上。纵观我国美术教育发展历史，早在 20 世纪初叶我国就有教育有识之士如蔡元培，以拳拳之心推进艺术教育，但是由于社会战乱和文化落后，

2 金姝. 宽容与超越·法国当代高等美术教育纵横谈. 石家庄: 河北教育出版社, 2009: 117~121.

3 尹少淳. 美术教育学新编. 北京: 高等教育出版社, 2009: 50.

缺乏艺术学科专业作为基础，只能成为“纸上谈兵”，课程理想难以成为现实，美术教育也只是空中楼阁。尽管如此，中国近现代美术教育史仍然记载着我国早期的南京两江师范学堂（1902年）、中央美术学院前身的北京美术专科学校（1918年）都开设美术师范专业，依托美术基础来培养美术师资，推进美术教育事业。

美术学院美术教育专业的培养目标当然是中小学美术师资，特别是在现代社会高速发展的今天，时代对基础教育美术师资提出了更高的要求。美术学院良好的学科氛围和专业师资，毋庸置疑是培养有专业能力和艺术水准美术教师的基础，绝对具有适应社会需求的办学优势。特别是在高等教育大众化的今天，我国美术学院如此多的学生绝不可能都成为艺术家，提供一定教学资源培养美术教师，既是对专业艺术院校教育资源的有效利用，也是对社会发展作出的独特贡献。

这里再继续一下前面的话题，美术学院一般都以培养艺术家人才为己任，美术史已经证明，其实规范井然的教学体系未必是培养艺术家人才的保障，恰恰是避开规范教育才导致创新人才的出现，所以美术学院的教学经常会处在教育行为的悖谬之中。但是，面对美术教育专业的培养要求，美术学院系统的知识和能力的训练正是一个合格美术教师所需要的。这一长处是师范大学和综合性大学的美术专业所不可比拟的。

#### 四、论短：专业拼比困扰发展

我们在整体看待美术教育形态时，习惯于把美术和教育比喻为一个人分开的两条腿，当我们把重心放在美术这边时，称之为美术取向的美术教育；当我们把重心置于教育这边时，称之为教育取向的美术教育。对于专业美术院校来说，当然是关注美术取向的美术教育，立足于培养美术专业人才。但是对于培养中小学美术师资的美术教育专业而言，要深刻理解教育取向的美术教育，因为将来走上职业岗位，面对的学生并不需要作为专业人才培养，发挥美术的教育功效，提高艺术素养，完善健全人格。也就是说，美术教育专业的学生在学

习专业时常常把重心放在美术这边，但是平时的理论思考和职业准备的重心却要放在教育那边，要做到这一点关键在于明确美术教育专业的办学思想，不必完全效法专业美术的课程和学科设置，而要重视美术教育基础理论教学，保持清晰的专业思路和较强的抗干扰能力。

美术学院办教育专业最为困扰的就是“艺术家心态”，美术学院重视作品创作，能力大小、水平高低都是作品说话，专业教师把自己看作艺术家，学生也想成为艺术家，这样的“艺术家心态”对于美术教育专业发展是最严重的困扰。这里矛盾的主要方面是教师。不少教师虽然身在美术教育专业岗位，但是由于他们自己的学习背景和实际工作导向，他们都认为创作是实的，看得见，教学是虚的，不容易看见，总是想在专业创作上面与人一争高下。人人争当艺术家的结果必然是一种恶性循环，结果是真正的艺术家没有培养出来，而美术教师又无法胜任教学，这是对美术教育专业的误导。无论是美术院校的教师还是美院学生毕业去做教师，都不应该给自己定位为艺术家，因为创作和教育完全是两码事，艺术家和美术教师有着本质区别。在西方美术学院，艺术创作也是从社会上请知名艺术家上课，称为所谓“邀请教授”，学院固定教授还是以教学为主。真正艺术市场化的国家，优秀的艺术家都不在美术学院谋取专职教师的职位，美术教师和艺术家并不挂钩，道理很简单：教学好的教师创作未必得心应手，创作有成就的艺术家未必擅长教学！为了保证美术学院的健康发展，美术教育专业的教师应该淡化艺术创作而强调艺术教学，扭转美术教育培养重技轻道、重艺术家轻教师的倾向，学高为师身正为范，才能给美术教育专业学生带来深远的良好影响，培养出高素质的美术教育师资人才。

## 五、前景：扬长避短专业融合

说到我国的美术学院开设美术教育专业，无法不提到广州美术学院美术教育系。从世界美术学院发展的历史视野看，美术教育专业的设置并非特别，但是它处在美术学院传统专业整体下滑的趋势中。广州美术学院美术教育系至今已经走过了近 30 年的历程，其沉浮兴衰有许多值得总结的经验教训，通

过与美术学院的相互映照可以窥见高等美术教育专业发展的长短得失。2006年教育部对广州美术学院进行本科教学评估,美术教育系对其20多年的发展进行了认真总结,认为其成功走出了一条注重融合、跨学科发展的办学之路。作为身处其中的高校美术教育专业研究人员,我常常暗自思忖美术学院作为艺术教育机构的生命周期,任何事物都有发生发展和由兴而衰的过程,当美术学院一意坚持传统学科设置而落伍于时代之时,美术教育专业的勃兴也许恰恰是本体回归、学院复兴的启示。

有人曾经把广州美术学院美术教育系比作“小美院”,其实它目前的专业发展和课程设置在很多方面已经超越了美院,在一些方面显出自身优势与活力。不妨引述该系的简介,可见其与美术学院强调细分专业方面的差异。文字不多,照录如下:

美术教育系现设有:美术教育、水彩画、展示设计、综合美术、摄影与数码艺术等五个本科专业方向,加上研究生,现有在校生1100余人,实为广州美术学院三足鼎立之一足的专业集群,以重点培养美术教育人才与探索学科综合为己任。在一个美术教育系中让师范与非师范专业并存,不是丢弃师范专业,一味追求大而全,而是为了形成优化的专业结构和具有活力的教学机制,通过资源共享,最大限度地发挥出智力资源优势,提升美术教育质量,催生高素质、强技能,多能一专,具有创新精神与应变能力的复合型美术人才。

在广州美术学院美术教育系这种优化的美术教育生态环境中,无论是师范还是非师范,设计还是绘画,所有专业都不是单科独进,而要交叉学习。绘画专业要学设计,设计专业也强调造型基础和审美品位的训练,只是专业侧重点有所不同而已。至于教师资源,更是丰富多样,设计、绘画、雕塑、工艺制作、数码媒体、人文历史、教育科学等方面,人才齐备,各有专长。大家通过密切的交流互动,形成艺术融合的浓厚学术氛围,从而突破了长期以来美术学院专业发展过分专门化的教育倾向,为学生搭建了一个全面发展的平台。<sup>4</sup>

通过上面这段文字的引述,我们感觉它是高校美术教育的“乌托邦”,

4 融合·2007广州美术学院教育系教师作品集.哈尔滨:黑龙江美术出版社,2007.

思路和理念与国际上专业艺术院校的改革实乃同步之举，从中似乎可见美术学院今后的改革端倪。在广州美术学院其实美术教育系的发展并非一帆风顺，几十年中办学定位也有过摇摆，实践中的探索也是历经波折，至今坎坷。在美术学院扬长避短，取专业融合之势，走学科综合之路，应该是美术教育系能够兴旺发达的根本原因。

美术学院开办美术教育专业，研究美术教育的发展规律，既为专业美术教育发展带来生机，也为美术教育专业自身发展提供契机。立足美术教育是美术学院的学科优势，端正教师的“艺术家心态”既是美术教育专业的基本要求，也是美术学院专业发展的现实选择。对历史和现实的分析比较往往可以给我们有益启示，美术学院的专业教育衍生了教育专业，教育专业的发展透露出专业教育的新曙光，我们从美术教育专业发展的经验中，看到了专业融合的前景，也看到了振兴高等美术教育的新希望。

### 参考文献:

1. 潘耀昌. 中国近现代美术教育史. 北京: 中国美术学院出版社, 2002.
2. 金妹. 宽容与超越·法国当代高等美术教育纵横谈. 石家庄: 河北教育出版社, 2009.
3. 尹少淳. 美术教育学新编. 北京: 高等教育出版社, 2009.
4. 首都师范大学亚洲美术教育研究中心. 2005 年高等美术教育专业课程建构国际研讨会论文集. 2005.
5. 融合·2007 广州美术学院教育系教师作品集. 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2007.
6. 李天兵. 自由与秩序·法国巴黎国立高等美术学院绘画系. 北京: 人民美术出版社, 2001.

### 作者简介:

陈卫和, 男, 1954 年生人。现为广州美术学院教授、硕士生导师, 美术教育研究室副主任、研究员。国家美术课程标准研制组核心成员, 教育部中小学教师继续教育工程办公室国家级培训主讲专家, 广东省基础教育学科教学指导委员会专家, 山东省中小学教师远程研修项目课程团队首席专家, 广东高校美术与设计教育专业委员会常务副会长兼秘书长。广东省美术家协会会员, 中国民间文艺家协会会员, 亚洲美术教育研究发展中心特聘研究员。