

美术教育理论及其教学 方法研究

杨银巧 姜芬芬 著

吉林人民出版社

前 言

20世纪90年代以来,随着国民经济的繁荣、人们精神文明和物质文明程度的提升以及教育体制改革的深化,美术教育得到了快速发展。全国各大综合院校和一些专业院校抓住这一机遇,纷纷开设美术和艺术设计专业,扩大美术招生和办学规模,美术与设计专业在读人数逐年增长。为我国美术教育发展速度之快感到欣喜之余,我们又不能不思考,同这些最为直观的增长率相比,美术教育理论以及教学方法才是实现教学目的的重要工具,是体现教学内容和教学思想的载体,也是深化教育体制改革、全面推进素质教育、培养创新人才的重要保证。

要想实现我国美术教育从量到质的全面提高,必须加大力度改变这种状况。笔者在参考大量文献及前人著作的基础上撰写了《美术教育理论及其教学方法研究》一书,在研究美术教育理论的同时,对美术的教学方法进行了详尽的阐述。

从整体上来看,本书共分为五章。第一章对美术教育加以论述,包括:美术与教育、美术教育的概念与含义、美术教育的分类;第二章分别对美术的性质与功能进行详细阐述;第三章介绍的是美术教育的价值体系,美术教育的目的;第四章讲述的是美术教学的构建,包括美术教学的组成、过程与设计;第五章讲述实用美术教学方法,分别是:实用美术教学概述、实用美术教学基础、视觉传达设计教学、产品造型设计教学。

美术对教育的贡献已经超出其内部的价值,在充满令人困惑的信息的世界里,美术教育有助于人们探索、理解、接受和运用模糊性和主观性的事物。美术从每一角度改造着我们个人的、社会的、经济的和文化的环境,它的发展方向为我们新时期的美术教育者所关注。

本书在撰写过程中参考和借鉴了诸多专家、学者的前沿研究成果和文献资料,在此向相关作者表示诚挚谢意。由于时间问题以及作者水平有限,难免存在疏漏之处,敬请广大读者和专家学者给予指正。

目 录

第一章 美术教育的基本概述	1
第一节 美术与教育	1
第二节 美术教育的概念与含义	12
第三节 美术教育的分类	17
第二章 美术教育的性质与功能	24
第一节 美术教育的性质	24
第二节 美术教育的功能	30
第三章 美术教育的价值与目的	42
第一节 美术教育的价值体系	42
第二节 美术教育的目的	58
第四章 美术教学的构建	63
第一节 美术教学的组成	63
第二节 美术教学的过程	73
第三节 美术教学的设计	80
第五章 实用美术教学方法	87
第一节 实用美术教学概述	87
第二节 实用美术教学基础	89
第三节 视觉传达设计教学	93
第四节 产品造型设计教学	101
参考文献	109

第一章 美术教育的基本概述

美术教育由两个概念组合而成——“美术”与“教育”。美术提供了美术教育的基本内容,也在相当程度上决定了美术教育区别于其他学科教育的特征。教育以自己的方式使得美术的知识与技能得以传承,同时也提取了美术学习活动特有的教育功能,使其获得更好的发展。既然美术和教育构成了美术教育的基础概念,那么对美术和教育的理解在一定程度上就决定了对美术教育的理解,因此,只有分别对美术和教育加以认识,最终才能准确地认识美术教育。

第一节 美术与教育

一、美术的基础概述

“美术”这个名词,源于古罗马的拉丁文“art”,原义是指相对于“自然造化”的“人工技艺”,泛指各种用手工制作的艺术品以及文学、戏剧、音乐等。在古代,西方有“工艺”“手艺”这类说法,中国也有“绘绩之事”“刻镂之术”等术语,但均未出现“美术”这个词。这说明人类的审美意识,最早是从满足生存需求的工艺品萌生的。

美术作为一种特殊的文化现象,其概念与内涵随着社会文化的变化而发生改变。每个时期的美术现象都会对应地体现当时社会人的生活经验,反映当时人们的观念。社会的发展与演变必然带来美术内涵的变化。早期的美术与人们的日常生活紧密相连,它体现为生活中的实用物品,慢慢地这些物品从实用中游离出来,成为人的生活经验与观念整合后呈现的独立物。如从建筑、器物装饰中独立而出的平面形态的绘画,从建筑与器物形态逐渐独立为立体的雕塑等,都是独立艺术品产生的重要现象。再如,书法就源于早期实用性的文字书写,摄影则源于实用性的照相术等。艺术品,它的文化意义便更为集中地指向了人的精神。这种精神产品在物质中提炼,与物质相辅而行,成为全面滋养人们心灵所不可缺少的营养。

实际上,西方国家将“art”既作“艺术”解,又作“美术”解。我国早期运用“美术”这个术语时也包括诗歌和音乐。其后,渐渐把“美术”和“艺术”的概念分开来。“艺术”是一切艺术门类的总称,它是用不同的形象化手段来反映自然和表达社会意识的一门大学科,广义上包括文

学、音乐、建筑和园林等。综合性艺术有戏剧、电影、曲艺、杂技等,它们不同程度地利用美术,有的和美术密切结合;而“美术”只是作为“艺术”的一个门类,它虽然与别的艺术门类有共性,但其艺术形态具有鲜明特征。人类在创造精神产品的过程中,自然地分门别类,建立起文学艺术的各个分支,朝着专门化的方向发展,形成了各种艺术门类的独特性能。在许多场合虽分犹连,有时则分而复合。每一次的结合和交融(如动画电影、音乐喷泉)便产生艺术的新意向、新品种和相应的艺术感染力。艺术的分化和复合都是一种发展,在发展中开拓了对艺术的认识,更新了艺术的观念。它们之所以有分有合,分而不悖,合而能容,是因为各种艺术品类都受共同的美学原则所支配,有共通的规律可循。

(一) 美术的形态和特征

美术是以一定的物质材料和手段,于实在的三维空间或平面上塑造可视的静态艺术形象,以此来反映社会生活和表达艺术思想情感的一门艺术。

1. 美术的形态

广义上美术的形态包括绘画、工艺美术、实用美术等,每个门类又都可以细分为许多品种。然而,对美术形态的表述和理解方式,还应该更加丰富和多样。

根据功能的不同,可以把美术分为“纯美术”和“实用美术”两大形态。所谓纯美术,主要指满足欣赏和娱乐等精神需求,以审美为目的的美术;所谓实用美术,主要是指以实用为目的,或实用与审美相结合的美术。应该说,这种划分是相对的,纯美术并不排斥功利目的,实用美术也追求审美目的,只不过各有侧重而已。

美术在形态上还有“具象美术”与“抽象美术”之分。具象美术模拟自然中原有的形象,泛指表现具体的物象。古今中外的写实主义的美术,都依靠具体可视的形态,通过事物的现象和外部形式,反映事物的本质和内在联系。它基于具象观念,主要运用形象思维的方法对生活中的创作素材进行提炼、概括、集中、夸张等,达到典型化的审美目的;抽象美术则创造非模拟的,高度提炼的形象,把生活形象进行艺术加工后创造出艺术形象。显然,对于种类的划分往往都带有一定的相对性,但它有助于我们认识美术中各个门类自身的特长和局限,以及对艺术性的不同要求。

综上所述,美术中的各种形态,虽然以其共性而包含于美术这一范畴中,但更以其个性而互相区别。需要说明的是,它们的形成是一个历史的过程,具有一种不平衡性,每一个门类都有其发生、发展、成熟独立的过程,对具体门类特性的考察,也应该遵循这样一个历史发展的脉络。例如,现代美术因受科技和工业生产的影响,新思潮不断涌现,前所未有的新样式、新品种层出不穷。美术始终要求发展个性,发展的总趋势是走向多元化。作为精神指向的美术,随着现代文化的泛化,其形态也在发生着变化。美术的“可视性”,由“直观”而演变为“理解”。它将视觉的感觉与认识,转化为体验的感觉与理解,美术作品的形态成了艺术家表达情感的媒介物。当年,西方印象主义还在努力捕捉视觉“印象”给人们带来的真实感受,而后印象主义的

视觉感受和认识便开始与体验的感觉和理解发生融合。到了现代派,全然不是过去的观念,虽然它的“架上”性质没有改变,物质材料一如既往,但这时的艺术品全依靠于观赏者通过“看”去体会与理解了。随着西方后现代主义对现代主义的解构,美术文化的视觉性质进一步发生变异,过往的“架上”性质与非“架上”的装置、行为、新媒体、概念、地景等新艺术形态二分天下。非架上形态不再把架上形态的审美意趣与情感传达作为美术的标准,而更加注重于观念的表达。作为视觉艺术的美术的各种形态,虽然今天已无法为之寻找到恰当的认识与理解的统一标准,但多元的状态终究不妨碍人们对美术本身含义的理解。

2. 美术的特征

美术的基本特征可以从造型性、视觉性、空间性、静态性四个方面来把握。

(1) 造型性

就美术创造的形象化手段来说,造型性是其主要的形态特征之一,所以美术又被称为造型艺术。所谓造型,就是塑造型体,我国古代画论中称为象形。造型性的特点是用一定的物质材料在平面上或三维空间里将客观事物本身所固有的视觉形象固定下来,以静态方式再现世界的、可视的、感性的真实存在。它以形象与现实的视觉相似为基础,但达到这种相似性的手段在很多方面不同于描绘的对象,如绘画通过平面上描画彩绘的手段,雕塑通过塑造、刻镂的手段,建筑艺术通过间架营造的手段,工艺美术通过镂、蚀、切、削的手段等。

由于造型艺术的形象是用一定的物质材料固定下来的客观实体,这使它具有一种直观性和具体性的特点。欣赏者不必像欣赏文学作品那样必须经过语言的中介,而只要凭借视觉感官就可直接感受到美术作品中的艺术形象,而且十分具体、固定、一目了然,不会因为欣赏者的不同而有所变异。这一点在绘画中表现得尤其明显,这使得造型艺术作品具有明白易懂的优点。美术长于造型,擅于反映客观事物可视的外部形象,但美术的任务并不局限于此,而是要突破对物象外形的表面模仿,深刻地反映事物内在的本质和揭示人们丰富复杂的内心世界。通过外表表现内心,通过现象表现本质,这就要求正确处理好艺术表现中“形似”和“神似”的关系。中国画论中讲求“以形写神”“形神兼备”,即主张通过对人物形体的描绘,表现人物的性格、气质、精神,或寄寓艺术家的思想感情,抒发其对社会、人生的理解,这是对造型艺术本质规律的深刻把握。

造型这个概念是在不断变化、发展的,它的含义很广,有立体造型,也有平面造型;有色彩造型,也有黑白造型;在现代观念中,既有具象形式的造型,也有抽象形式的造型。在当代造型艺术中,艺术形象是具象与非具象并存,模仿性与非模仿性共存,这些都是对作为造型艺术基础的直接描绘规律的发展。

(2) 视觉性

美术的视觉性,是指审美主体与对象之间的感知媒介主要是对视觉而言的,因此美术又被称为视觉艺术。视觉艺术这个界定涵盖面很广,凡是主要通过视觉媒介完成欣赏的一切可视的艺术门类、样式、形式或符号,都可包含在内。美术的创造和欣赏都必须通过视觉来进行。艺术家通过视觉感官并借助于相应的审美手段如线条、色彩等,把审美心理加以物态化,创造

出艺术作品,以传达审美经验;观赏者同样通过这种审美器官以及相应的审美形式去接受艺术作品所传达、表现的审美心理,从而产生审美愉悦。离开了视觉,也就谈不上什么造型艺术及其欣赏了。

(3)空间性

美术的空间性是指美术存在的方式,因此常常被称为空间艺术。所谓空间,指物理学上的长度、高度和深度,也就是“三维空间”。美术创作是以一定实体性物质材料(如布、纸、颜料、石头、木头、金属等)创造占据一定空间位置的形象,如绘画有二维空间,雕塑、建筑有三维空间。美术的空间意识产生于视觉、触觉和运动感觉之中,这些感觉、感知的空间,其性质是不同的。一般说,绘画的空间性质依靠视觉,是通过透视、色、明暗等手段,在平面上产生现实空间的假象;雕塑和建筑除视觉外,还分别依靠触觉和运动觉,雕塑是以实空间为主,建筑则是虚、实两种空间同时具备的立体艺术。

(4)静态性

美术的静态性是指美术存在的状态。空间艺术的形象是在空间中展开,并固定于一定的物质材料之上,它只能塑造凝固不变的空间形象而不具备时间因素。不论是绘画、雕塑还是建筑,它们都只能反映客观物象发展过程中的某一瞬间的状貌,只能塑造存在于空间的静止的形态,而不能像舞蹈等时间艺术那样表现动态过程中的活动形象,这就使美术作品的形象具有一种瞬间性和静止性特点。这一特点既是美术造型的一种局限,同时,正因此有局限,美术创作便朝着形象的深层发掘,追求造型的凝练和运动感的凝聚,创造出鲜明、突出和高度概括的艺术形象,从而形成了造型艺术所独具的魅力。依靠感性知觉的联系作用,间接地传达物象的丰富性,形成各种现象的完整形象,这是造型艺术打破空间局限的手段。具体来说,就是依靠捕捉相应的视觉形象,通过视觉形象的刻画、暗示,诱导观赏者体验和联想,以静示动,以无声示有声。

(二)美术的功能和意义

美术的基本功能有三种:认识功能、教育功能、审美功能。我国唐代的张彦远早在一千多年前就已看到了美术的这三种功能。他在《历代名画记》中指出,绘画可以“成教化、助人伦、穷神变、测幽微”“鉴戒贤愚,怡悦情性”。苏联现代美学家卡冈在他的美学教程中,把艺术功能分为交往功能、启蒙功能、教育功能、享乐功能,实际上也是以对艺术的认识、教育、审美这三种社会功能的认识为基础的。

1. 认识功能

美术往往通过典型的形象反映生活,欣赏者从不同的美术作品中认识不同时代、不同国家、不同民族的具体生动的的生活情景,从而认识真理、认识历史、认识现实,这就是美术的认识功能。过去的时代一去而不复返,但只要艺术包括美术作品留存下来,后人就可以通过这些作品认识当时的时代。我们可以从周口店遗存的石器或阿尔塔米拉的洞窟壁画中认识原始社

会的狩猎经济;也可以从马王堆汉墓帛画中认识我国早期封建社会的文化、信仰和统治阶级的奢侈豪华的生活;更可以从敦煌艺术宝窟中比较全面地认识从十六国到宋、元各个历史时代的社会生活、风土人情以及经济、政治、军事,文化、宗教、民族生活的情况。

可以说,任何真正的美术作品都具有不同程度、不同性质的认识作用。戈雅의著名油画《1808年5月3日夜枪杀起义者》,可以让我们了解当时西班牙马德里人民反抗侵略者的悲壮斗争生活,从而认识正义,认识真理;米勒的作品《拾穗者》《播种者》《晚钟》可以使我们了解法国19世纪农村的生活情景和农民的命运,了解法国农民的淳朴性格。他们的劳动生活和精神状态,进而可以认识一个国家、一个民族和一个时代。

以上我们主要从美术作品所描写的对象这一方面来谈美术的认识功能。实际上,美术的认识功能也体现在美术这种特殊的描写方式,也即语言形态中。这可以从两个方面来理解:首先,美术作品一旦被创作出来,就具有了超越时空的可能性,不同时代的历史,不同民族的精神也就会因此而有可能被保存下来,成为后人认识的对象。其次,美术作品的形式,比如说它的风格样式、结构特征等也可以成为人们认识一个时代、一个民族、一个主体精神面貌的依据。比如说我们能从古埃及与古希腊雕塑风格样式的巨大差异中看到两种不同社会制度、思维方式,宗教信仰的不同视觉表达形式;古埃及的雕塑风格刻板、平直,显然与其专制的社会结构有关系;而古希腊雕塑表现出来的“高贵的单纯”和“静穆的伟大”的形式意味则反映了古希腊民主政治制度的特征。从中国的园林造型样式与结构中,人们则可以体会到中华民族追求人与自然的和谐即“天人合一”的那种情怀或者说民族精神。所以,我们不仅能通过美术作品所描绘的对象来认识世界和历史,而且也可以从美术把握对象的视觉方式中认识一个民族的精神和一代人的生活等方面的内容。

2. 教育功能

美术的教育功能在我国古代画论中历来都受到重视。如东汉王延寿就认为绘画的作用就是“恶以诫世,善以示后”,魏曹植说“存于鉴戒者图画也”,谢赫在其著名画论《画品》中一开头就提出了“图绘者,莫不明劝戒,著升沉,千载寂寥,披图可鉴”的艺术功能论等。这些画论作家都非常强调艺术的政教和德教功能,主张美术作品要有思想性,要能教育人们服从本阶级的道德规范。

美术之所以能产生教育作用,是因为艺术家们在创作过程中,不仅反映现实,而且还会对现实生活做出评价,由此提出自己的理想和愿望,表达自己对人生与世界的体验和感受。当然,美术的教育功能并不是通过概念化、公式化的说教方式来实现的,因为美术作为一种语言形式,不是用逻辑推理的方式来证明一种观念、一种道德的正确性和有效性,美术作品中的视觉形象也不是披在某种道德观念和真理上的一件外衣。这意味着,在美术作品中,形象与观念,包括道德观念应水乳交融地结合在一起才能真正起到教育人们的作用。

美术的教育功能在不同的美术种类和形态中会有不同的侧重和表现。在有些作品和种类中,比较容易注入思想、道德方面的内容,而有一些,比如说中国山水画则很难在这一方面有所作为。所以,应从比较宽泛的意义上来理解美术的教育功能。从整体和最根本的意义上来说,

美术作品的教育功能体现在它能使人们对自然、社会、人生、他人与自我采取一种伦理态度。这种态度首先意味着对人类社会中美好的事物与正义的事业的热爱,对进步的信仰,对真理的追求。总之,美术的教育功能体现在各个方面,对此我们不应做狭义的理解。

3. 审美功能

审美功能是美术一个更重要的功能。科学可以使人们认识抽象真理,美术则能使人认识形象的真理,而且同时能够调动人的情绪,使人产生美的感受与感动;科学可以作用于人的理智,艺术则不仅能作用于人的理智,同时还能作用于人的感情。艺术的这种不同于科学的特殊作用即为美感作用,或叫审美作用。优秀的美术作品都有一种魅力,使人欣赏时能够完全迷恋,整个心情、精神都感到非常愉快和满足。这种魅力或特殊的美感作用,从根本上说,就是因为优秀的美术作品中有美,美术中的美可以唤起人们的美感,美术的美感作用正是由美术的美所决定的。

关于美术的审美功能,我们可以从如下两个层次来理解。首先,美术的认识、教育功能中,实际上已包含着审美的作用。比如说美术作品中表现出来的对自然的热爱、对生命的崇敬、对真理的追求本身就已有着“怡悦情性”和“畅神”的审美因素。其次,从美术作品的形式角度看,美术的审美功能更是体现在不同的美术形态中。比如说实用美术,不仅使人们的衣食住行实用、方便,而且有着美的外观。虽然在生活中,人们并不会会有意识地时刻关注这些围绕着他们的美的形式和形态,但这些美却以一种整体的和谐气氛感染人们的情绪,使人们愉悦和心情舒畅。在纯粹为了人们的精神享受而创作的美术作品中,包括优美、崇高、怪诞等多种形态,可以肯定地说,它们给人们的审美享受也是有很大区别的。事实上,正是美术形态的丰富性和各自的特点,使美术在整体上能发挥其巨大的审美功能。

以上分别说的美术的认识功能、教育功能和审美功能,并不意味着美术中的某一类作品是以认识功能为主,另一类作品是以教育功能为主,第三类作品则是以审美功能为主。美术中有真、有善、有美,也并不是说在美术中真善美是相互分割、互不相关的。如果那样看待问题,就割裂了真、善、美三者的关系,割裂了美术的认识、教育、审美三种功能之间的关系。实际上,美术的认识、教育、审美三种功能的关系,正如美术中的真、善、美三者的关系一样,是一个辩证统一的关系。我们只有在进行理论分析时才可以暂时把它们分开来加以说明,而实际上在每一件具体的美术作品中它们都是统一的,密不可分的。

美术的认识功能基于对现实生活的真实反映,真实性是美术作品的基本要求,缺乏真实性的作品也不可能帮助人们正确地认识生活的真理。但艺术的真,既不同于普通实际生活的真,也不同于科学的真,它既是现象的真,又是本质的真,既是形象的真,又是典型化了的真。这种显现着真理的本质的现象或典型的形象,也就是美术的美。而美在一定条件下总是要引起人们的美感,所以,美术的认识功能总要通过审美功能才能得以实现。一件枯燥无味、不能引起人们美感的美术作品,也不可能帮助人们认识任何生活的真理,起到美术的教育作用。但反过来说,美术的审美作用又都包容着认识功能与教育功能。有人认为山水花鸟画的美术社会功能主要是审美功能,而认识功能和教育功能是不重要的,在这种情况下,美术的审美作用有其

独立的意义。这种理论上的偏差根本在于对美和美感的片面看法。事实上,一切好的、健康的或者说美的美术作品,除能给人以美感之外,同时又都对人们有一定的认识作用与教育意义。一幅好的山水花鸟画,不但能使人悦目,而且会给人以理智的满足,使人更好地认识自然的美,领悟美术家在美的艺术形象中所要表达的淳真的思想感情,并在美的享受中受到教育。

二、教育的基础概述

教育是培养新一代准备从事社会生活的整个过程,也是人类社会生产经验得以继承发扬的关键环节,主要指学校对适龄儿童、少年、青年进行培养的过程。教育有广义和狭义之分:广义的教育泛指一切有意识的以影响人的身心发展为直接目标的社会实践活动;狭义的教育是指专门组织的教育,它不仅包括全日制的学校教育,而且也包括半日制的、业余的学校教育、函授教育、刊授教育、广播学校和电视学校的教育等。它是根据一定社会的现实和未来的需要,遵循年轻一代身心发展的规律,有目的、有计划、有组织、系统地引导受教育者获得知识技能,陶冶思想品德、发展智力和体力的一种活动,以便把受教育者培养成为适应一定社会的需要和促进社会发展的人。

中国“教育”一词最早见于《孟子·尽心上》:“君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不忤于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。”《说文解字》的解释是:“教,上所施,下所效也”;“育,养子使作善也”。“教育”成为常用词,则是在19世纪末20世纪初。当时,辛亥革命元老、中国现代教育奠基人何子渊、丘逢甲等有识之士开风气之先,排除顽固势力的干扰,成功创办新式学校。随后清政府迫于形势压力,对教育进行了一系列改革,1905年末颁布新学制,废除科举制,并在全国范围内推广新式学堂,西学逐渐成为学校教育的主要内容。现代汉语中“教育”一词的通行,与中国教育的现代化联系在一起,反映了中国教育话语由“以学为本”向“以教为本”的现代性转变。

西方“教育”一词源于拉丁文“educate”。原意为“引出”或“导出”,意思就是通过一定的手段,把某种本来潜藏于身体和心灵内部的东西引发出来。从词源上说,西方“教育”一词是内发之意,强调教育是一种顺其自然的活动,旨在把自然人所固有的或潜在的素质,自内而外引发出来,已成为现实的发展状态。

上述教育定义既反映了教育的本质,又可将教育活动同其他活动区别开来,如学习、训练、宣传等,可视作教育的基本概念。但是,与人们时常挂在嘴边的“教育”相比,该定义涉及的范畴显得窄多了。传统上,人们把学习培养、教育培养、训练培养、资助培养等事物都看作是教育,这表明在人们的意识里,还另有一种大得多的教育概念,即宏观的教育概念。它既包括了基本概念的教育、训练、学习等可以直接影响人的素质、能力的一类活动,还包括那些虽然不能直接影响人的素质、能力,却可以对前一类活动起到帮助、促进作用的活动,这也就是人们所说的培养活动。宏观的教育其实是等同于培养的,那么,培养的定义也就是宏观教育的定义,即,着眼于人的素质、能力而进行的活动。

宏观的教育的唯一特征是“着眼于人的素质、能力”,这表明判别某个活动是不是教育不

在于其结果如何。现实中,不是所有的教育活动都能达到预期的效果,有的甚至会失败。而有些活动,如研究活动、宣传活动虽然可以影响人的素质、能力,却并不是人们所公认的教育活动。当人们持不同的立场着眼于人的素质、能力时,能从正反两方面来对待人的素质、能力,正向的去开发、加强人的某些素质、能力,反向的则去削弱、抑制人的某些素质、能力。人的素质、能力有先天和后天之分,先天地与其他动物一样,是大自然长期进化造就的。后天的又分为两种情况,其一为人们不经意间获取的,或非刻意成就的;其二是人们刻意造就的,宏观的教育就概括了所有基于人的素质、能力而刻意进行的活动。

(一) 教育的基本特征

教育的基本特征可以从历史、功能、时间、内部结构四个方面来看。

1. 历史方面

从历史的角度看,教育具有永恒性与历史性。作为培养人的社会活动,教育与人类社会共存亡,它是使人成为区别于动物界的社会意义上的人的基本条件。因此,它与社会物质生产一样,是人类社会必不可少的活动,属于永恒的范畴。但是,永恒并不意味着不变,永恒在此是指存在的永恒,不是指内容、形态的不变。教育是随着社会的发展和人类自身的发展而变化、发展的,在每个历史时期,教育都散发着特有的时代光彩,在不同的国家、民族中,有其独特的风格。这使教育呈现出历史性。历史性与永恒性的统一,则是通过教育自身的批判继承实现的。因此,我们可以说,教育是一项古老的事业,也是一项需要不断更新、发展,在现代社会则要求面向未来,走在时代最前列的最富有生命力的事业。

2. 功能方面

从功能的角度看,教育具有工具性。教育之所以能永久存在,就因为它是社会延续发展和个体延续发展必不可少的工具。它是人类为维系社会及个体纵向延伸而创造出来的工具,是具有社会和个体更新性“再生产”功能的工具。如果把教育的工具性具体化的话,就可以看到教育因其工具性而派生的阶级性、生产性等诸多特性。教育的工具性与其他工具有两点不同:其一是它的多功能性,这种多功能性因其服务对象之间存在着内在联系,故具有相互影响的整体性,因此对教育功能的设定要从整体着眼,而不能只立足于部分;其二是它的开发性,教育这个工具的任务是把人类已有的、共同创造的文化、经验、智慧,转化为个体的道德、智慧与能力,激发出个体潜在的能力与创造力,使其有可能投入到社会的更新性再生产之中,故它实现的不是“守恒性”的“能量”转化,而是“开发性”的“能量”转化,所以它能为社会提供新的“创造能量”,这是教育这个工具最有价值和最宝贵之处。

3. 时间方面

从时间的角度看,教育具有长周期性、未来性和因需积累而造成的滞效性。长周期性与人的成熟过程较长相关。长周期性又决定了教育的未来性。这种未来性在教育中一直存在,只

是在当今社会发展速度加快的情况下突显出来了:今日的教育必须考虑到明日社会的需要,对个体来说,尽管教育总是要根据人的过去经历和现有水平,但它瞄准的目标总是个体发展的未来。滞效性有两个含义,一方面是指教育的效果常常不是立竿见影的,尤其在涉及对人的发展具有基础意义和根本性的问题方面,必有一个较长时期的积累过程。如认识能力的形成,世界观、人生观、信仰的确立等。另一方面是说,滞效性还表现为教育对其他社会系统和个体所产生的效应,都不是短暂的、一次性的,而是能延续相当长的时间。好的教育能造福于几代人,坏的教育也会贻误几代人。因此,教育是关系到国家、民族、社会、个人百年大计的事业。

4. 内部结构方面

从教育内部的结构看,教育是复杂、开放的社会系统,因此它具有一切复杂、开放系统所具有的共同特征,如整体性、有序性、动态平衡性等。但是,教育系统还具有区别于其他复杂系统的特点:其一,教育系统内活动主体具有复合性,它是以双边共时、交互作用、相互建构的方式开展的活动,广义的“教”与“学”的矛盾是教育活动最基本的矛盾。其二,活动过程中的控制是自控与他控的结合,所谓自控是指教育活动的主体—教育者与受教育者,在活动过程中具有程度不同的自我控制的能力,教育活动内部各层次、各环节之间也可通过反馈实现自控。他控是指教育活动中的人本身也受其他因素控制。活动过程还受到诸多的社会因素的影响与控制。这两种控制的并存,使最大限度排除他控因素中的消极面和最有效地利用积极面,将他控尽可能地转化为有意识的自控,成为教育活动的结果与目的基本相符合的重要条件。正因为如此,教育活动的规律性的表现是概率式的,是确定性与不确定性的历史统一,是丰富而多形态的。因此,不能用线性的、单向的、简单分析的、还原的思想方法去认识教育,教育的丰富性和复杂性需要用复杂的思维方式去揭示。

(二) 教育的基本功能

教育功能通常指教育活动和系统对社会发展和个体发展所产生的各种影响和作用。它往往指教育活动已经产生或者将会产生的结果,尤其是指教育活动所引起的变化和作用。教育功能不仅具有客观性和必然性,而且还具有方向性和多方面性。虽然从不同的视角出发,对教育的功能就会有不同的理解,但是概而言之,教育的功能不外乎社会功能和个体功能两大方面。

1. 社会功能

教育的社会功能主要是指教育对社会发展的反作用。生产力发展水平制约着教育的发展水平,教育又反过来促进社会生产力的发展。一个国家通过它制定的教育方针政策来控制教育,教育又反过来为巩固其统治服务。对社会政治、经济等发挥重要的作用。教育是文化的组成部分,教育又对文化的继承和发展起重要作用。经济、政治对教育的影响,往往又是通过文化的发展反映出来。因此,古今中外世界各国都非常重视发挥教育的社会政治功能。中国古代著作《学记》指出:“建国君民,教学为先。”“欲化民成俗,其必由学乎。”汉代教育家董仲舒

在其《对贤良策》中,总结中国教育发展的历史经验,向汉武帝提出建议:“古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务。”

总之,教育具有重要的社会功能,这是教育的本质特点之一。教育能够促进社会生产,巩固经济基础;教育可以成为社会政治斗争的手段,影响民主法制建设;教育能够保存、传递以至创造人类文化;教育还可以起到保护环境、控制人口的作用等。因此,教育的社会功能是多方面的。

2. 个体功能

人类个体的发展,既表现为一个随着年龄的不断增长而身心发展方面自然生长,发育、成熟的过程,又是个体逐步承担社会角色,不断增强自我意识,丰富人生世界的过程。教育在人的发展过程中,发挥着促进个体的社会化和个性化,增强个体享用意识和能力等三种功能。

(1) 个体社会化功能

人都生活在一定的社会中,参与社会生活,成为社会的一员,不存在脱离人类社会的所谓“纯粹”个人。个体从自然生物体到社会活动主体的变化,就是通过个体社会化过程来实现的。社会化的内容非常广泛,凡是体现个体发展的社会性要求及社会生活所必需的基本知识、技能、行为方式、生活习惯以及各种思想观念等,都是个体社会化的内容。从学校教育的角度来说,个体的社会化主要包括四个方面:一是学习生活技能,主要包括个体所处时代和社会所要求的日常生活技能和职业技能;二是内化社会文化,主要包括价值观念体系和社会规范体系;三是完善自我观念,即对自身的生理、心理状况,对自我和他人以及社会的相互关系有一个正确的认识;四是学会承担社会角色,就是通过角色学习和角色实践,能够自觉按照社会结构中为他制定的规范办事,这是社会化的本质和最终体现。

人的社会化的基本途径是社会教化和个体内化的统一。社会教化就是广义的教育,包括学校教育与各种非正规的教育形式,如社会风俗,群体舆论,传播媒介等;个体内化是指个体通过一定的方式进行社会学习,接受社会教化,将社会目标、价值观、规范和行为方式等转化为稳定的人格特征和行为反应模式的过程。个体的内化是在个体的活动中进行的,它是个体的内部心理结构与外部社会环境相互作用,并对后者进行选择 and 适应的过程。社会教化与个体内化,在个体社会化过程中相辅相成。

对青少年来说,教育既是社会教化的主体,又是促进个体内化的有效手段,因而教育特别是学校教育在青少年个体社会化过程中发挥着基础性的作用。这种作用具体体现在以下两个方面:一方面,学校教育活动的目的性、计划性和组织性使个体社会化有了充分的保障。学校教育是育目的、有计划、有组织地向青少年传授一定的社会规范、价值标准、知识技能的活动,它由专职的教师通过特定的教育内容、教育方式和评价制度对青少年学生的社会化发生系统和科学的影响,为青少年学生的社会化提供充分的保障,这种保证作用是其他任何社会活动都难以做到的;另一方面,学校教育为个体社会化提供了一个特殊的有利环境,学校作为青少年个体社会化的专门机构,是一种非常正式的社会组织,具有明显的社会性,它的一切活动都体现着社会的要求,处处传递着社会的价值准则。课程作为法定的知识,体现着社会的主流价值

观;教师作为社会的代言人,充当着所处时代社会规范的解释者、执行者、仲裁者等特定社会角色。学校教育这种社会化环境是其他社会组织难以替代的,个体在这样的环境中可以相对平稳、有效地实现其社会化的任务。

(2) 个体个性化功能

人的发展,不仅是个体逐步融入社会的过程,也是一个个体不断发展自我,凸显自我,进而实现自我的过程。在这个过程中,个体选择成为他自己,过自己的生活,形成个人的兴趣、爱好、能力、特长等一系列个性特征。

个体的个性化与社会化尽管在具体层面上有时是矛盾的,如个性化强调个性、自主选择性,社会化更注重共性、社会强制性,但两者本质上是统一的。共性寓于个性之中,个性的多样性也以统一性为基础。个性化的过程与社会化的过程也是同时完成的,两者不能分开。个性的形成实际,上是在社会化过程中完成的,因为个性的形成离不开相应的社会实践活动。一方面,社会化的过程使得生活在同一时代、同一个民族、同一个阶层中的人的个性有着共同的特征。另一方面,由于每个人都不同程度地具有自己独特的遗传素质、特殊的生活环境、不同的主观能动性,因而人并不是消极被动地接受社会化的教化。个人在社会化的过程中,实际上以不同的方式在适应社会,在适应社会的过程中也在形成自己独特的个性。

教育对个体个性化的作用和影响具体体现在以下四个方面:第一,提出个性发展目标,明确个体个性化的方向。许多学校都在各自的办学目标中列入“培养学生的自主意识和自主发展能力,丰富和完善学生的个性”等内容,这是个体个性化发展要求在学校教育中的具体体现。教育目标的个性化要求无疑为个体的个性化发展产生了强有力的牵引作用。第二,充分挖掘个体潜能,为个体个性化创造条件。个体潜能的充分挖掘是个体个性化的重要标志和根本体现。通过因材施教、个性化教学等科学的方法与手段,充分挖掘他们的潜能,并且注重个体之间的差异,能为每个学生潜能的充分施展提供广阔的空间,使个体的个性不断得到发展和完善。第三,提高个体基本素质,为个体个性化打下基础。个体个性的发展是在个体积极的活动中进行的,活动的效果取决于个体的知识储备和认识、情感、态度等基本素质水平。一个基本素质良好的个体更能在活动中发挥主观能动性,积极作用于社会环境,在社会化的同时形成自己的良好个性。第四,营造整体文化环境,为个体个性化提供保障。个体的个性化发展是个体发展的内在要求,但是,只有在良好的环境特别是在学校教育的整体文化环境中,这种个性化发展才能够得到充分的保障。

(3) 个体享用功能

个体的社会化和个性化都是指个体的发展。教育在促进个体发展的同时,还能使受教育者进一步获得一些特殊的享受:个体的生活需要得到保障,求知欲得到满足,精神世界得到充实,并进而获得幸福感。这是教育的个体享用功能。教育的个体享用功能主要体现在人接受教育与获得幸福的关系上:第一,教育能够充分满足人的本能需要,奠定个体幸福的基础;第二,教育提升人的认知水准,丰富人的情感世界,给人以体验和感受幸福的功能;第三,学校生活本身是一种幸福生活,求真、向善、臻美是校园生活的主体价值,学校生活为人们创设了一种体验幸福、感知幸福的良好氛围。

第二节 美术教育的概念与含义

一、美术教育的概念

美术教育,亦称美术教育专业,顾名思义,就是学习一些关于美术的知识以及技能,以用来在未来教导学生。专业学习内容包含素描、色彩、速写、油画、国画、装饰画、版画,书法、装裱、刻印章、平面设计、立体设计、动画设计等一系列与美术有一定关系的技能。

在艺术分类中,美术又称造型艺术、视觉艺术、空间艺术、静态艺术。它是指艺术家运用一定的物质材料,美术教育如颜色、纸张、画布、泥土、石头、木料、金属等,塑造可视的平面或立体的视觉形象,以反映自然和社会生活,表达艺术家的思想观念和感情的一种艺术活动。因此,美术又称之为“造型艺术”“空间艺术”。

二、美术教育的含义

作为人类文化的重要门类,美术诞生于作为主体的人与客体世界的不断交往中,在人们适应、征服和改造世界的实践中,发挥着巨大的作用;同时,也对人自身的充实、完善和进化起着极大的催化作用。而教育则同样是人类社会特有的活动,美利坚百科全书《教育》条中写道:“从最广泛的意义说来,教育就是个人获得知识或见解的过程,就是个人的观点或技艺得到提高的过程”。《中国大百科全书·教育卷》中也以概括的方式表述:“凡是增进人们的知识和技能、影响人们的思想品德的活动,都是教育。”

然而,正是伴随着美术这一独特的人类活动的产生,在原始人类生产力极度低下和物质极度匮乏的情况下,出于劳动的实际需要,在具体劳动这并不温暖的摇篮里就孕育了古代原始美术教育的萌芽。因此从一定意义上可以说美术教育就是美术和教育这两种人类特有活动交合、彼此相互作用共同产物,两者是合而为一,密不可分的。作为以美术为教育内容的美术教育,是人类社会一种重要的文化教育活动,也是人类文化教育最早的门类之一,有美术就必然有美术教育,没有美术教育就不可能有美术的延伸和发展。美术教育挟多种效能惠及人类,故虽历经变革,却始终显其勃勃生机。

美术教育是人类活动的特有产物,它一方面从美术这一文化载体中汲取营养,又通过教育这一特殊的媒介广泛的传播出去,美术教育与人及社会形成了彼此助益,双向建构的关系。它是一种培养人的并具有多层次多侧面的社会文化现象,是人类传播美术思想、美术知识、美术历史和美术技能技巧的必然产物,也是人们传授造型技能、艺术审美经验和启迪智慧的手段。美术教育是适应于人们延续美术文化、传播社会知识、表达内心情感,满足审美需求的愿望而

产生,并随着人类的进步和社会发展而渐趋成熟。作为一种重要的教育门类,美术教育以其独特的方式发展和完善了人的精神生活与物质生活,促进了人类文明程度的提高,同时,其自身也在这一过程中得以发展和完善。

美术教育这一术语内涵丰富,外延宽广,一般有广义和狭义之分。广义的美术教育指:“以培养人的素质和修养为目的的美术教育。”包括各类各级学校和校外机构的普及性美术教育等以教育为本位的美术教育;狭义的美术教育指:“以培养美术专门人才为目的的美术教育。”包括高中等专业美术教育和高、中等师范美术专业教育等即以美术为本位的美术教育。美术教育的历史久远,其含义也是随着时代的变迁,被人们加以修正而不断演变的。因此,美术教育的含义有历史含义与现代含义之分,不同的历史时代必然有不同的美术教育含义。

(一) 美术教育含义的历史演变

美术教育及其含义最早可以追溯到古希腊与我国的原始社会。当原始社会生产力低下的时候,人们为了生存,已经有了生产技艺的传授,为了精神生活的需要,也有了原始的美术创造和欣赏活动。但那时候人们还不具备自觉的美术教育意识,教育主要是劳动经验的传授,而造型活动是这类劳动经验中一个必不可少的部分。美术教育就发源于这一种造型活动。在西安半坡文化的遗址中,已表现得十分明显。而更为引人注目的则是陶器工艺的出现,这些陶器本身就既是实用工具,又是艺术品。它们因实际用途不同,分为盆、碗、壶、钵、瓮、罐、甗等,表现纹饰丰富纷呈如奔跑的鹿、飞翔的鸟、游动的鱼以及水波纹和人面纹等。这类早期彩陶艺术的辉煌成就,是通过数代人的不断积累和探索而致。而在其发展过程中,它所蕴涵的审美性和艺术性,是通过教育的方式获得的。

当然,无论是美术还是教育,在原始时代都尚未独立于生活之外。在原始时代,并无生活与美术之分,而是两者浑然一体,美术成为原始人生活的一部分。原始人几乎人人都可以称得上是质朴的美术家,他们运用敏锐的感受力,发挥生动的想象力,在制造工具、装饰生活和宗教仪式等活动中,将神秘的观念、骚动的情感和生活的愿望,以一些富有美感的形式表现出来。而原始美术教育也是自然形态的,没有相应的教学机构和规范。教学大都是在制作活动中,通过一些前辈和能者的指导,边实践边进行。因此,广泛的社会性和生活化可以说是原始美术教育的一个十分重要的特征。原始美术教育虽然原始,甚至与巫术等活动有着难解难分的关系,但作为传授技艺的工具之一,有着自身的传授规律,其作用不可小觑。直接促进了美术文化由粗到精,由简到繁的变化。

随着生产力的发展和私有制的出现,诞生了奴隶社会。奴隶社会是教育作为独立的社会活动形成时期,首先表现为学校的出现。学校的产生一方面是由于奴隶主巩固其统治地位的实际需要,尤其是在“国家”这一特定概念形成以后,从这一角度说教育的某些自身特征正好与这一需要不谋而合,可起到很好的“教化民众”的作用,另一方面则是出于其满足自身享乐需要的考虑。总之,古代奴隶社会学校及学校教育的产生是政治和社会生活的共同产物,也是生产力发展到一定程度的必然结果。有了学校,就意味着有专门的教育者和受教育者,有预先

确定,相对稳定的教育目的、内容与方法,也就是说,培养人的活动专门化了。在奴隶社会,古典文化产生,人们开始把美术作为美育和乐教的一部分,以满足统治阶级及其子女陶冶性情和文化生活的需要。过去那种无定居时代“遇事而学”“随机而教”的落后状态得以改变,在中国夏、商、周时代,学校教育已成为教育活动的主要形式,尤其是奴隶社会鼎盛时期的西周(约前1046年—前771年),其教育制度渐趋完备,形成了奴隶制的官学体系。教学内容则是以礼、乐为中心的“六艺”教育,即礼、乐、射、御、书、数。其中的“乐”,包括音乐、诗歌、舞蹈。虽然没有明显说明六艺中包括美术,但六艺教育的实施反映了当时社会的理想教育标准,实际上已经具备了德育、智育、体育和美育的性质。尽管美术教育还未在学校教育中占有一席之地,但却有“全面发展”的教育思想的影响,为美术教育的进一步发展培养了丰厚的土壤和很多优秀的思想传统,以供后世吸收借鉴。

几乎同一时期,在相隔遥远的古希腊,也出现了“全面发展”的教育思想,但“美术”的概念虽仍尚未从“技艺”一词中分化出来,而美术教育则已与美育息息相通。公元前6世纪古希腊的毕达哥拉斯学派的大多数科学家、哲学家都研究过音乐、美术和教育,强调意识对人的影响。

在我们所处的特定功能的文化中,艺术在过去是属于贵族的。通常是一些有专门技艺的工匠为王室、为教廷里的一小部分人所创造的。在封建社会,工匠艺人在文艺复兴时期尽管被认为是一批极有才华的天才人物,但对他们进行的教育和训练,充其量也只是宗教的和封建的思想灌输以及单纯的美术技能技巧训练。

17世纪欧洲资本主义大工业兴起之后,“艺术的美学”与“审美教育”的概念开始从关于技巧的概念和技艺传授的理论中逐渐分离出来,到了18世纪末和19世纪初,这种分离越来越明显,以致确定了美术与技艺、美术教育与技艺传授、广义的美术教育与狭义的美术教育的区别。这时的美术教育含义,已不是指精细或高度技能的美术技艺的传授,而是指“艺术的教育”“美的教育”或“通过艺术进行的教育”。但美术教育作为独立的概念和学科的出现则较晚,出现在1880年德国艺术教育家利希德沃克发表的《艺术教育思想之发展》的一文中。德国作为现代美术教育的发源地,从19世纪开始就比较重视美术对人的素质的影响,而将美术教育视为一种文化哲学的应用科学,其目的在于纠正科学理性主义给社会带来的负面效应,以完善人格,表达个性,陶冶情操,提高民众的审美趣味。美术教育在理论上已基本从“技艺的传授”中分离出来,重视审美和视觉思维的“意图传达”胜过“技艺的传授”。

现代社会中,美术文化获得了前所未有的发展和普及,而这一切均得益于美术教育所发生的巨大变化。一方面,现代美术教育的内容日益分化,分别类地对美术文化的局部领域进行更为深入细致的研究。这些领域包括绘画、建筑、雕塑、设计、影视动画等,而且其中还可以作更细的分化。此外,美术理论、美术史、美术批评等作为美术文化的重要组成部分,也通过一定的教育机构向学生进行传播。另一方面,现代美术教育能调动多种教学方法,从多方面刺激人的感官,激发人的思维,训练人的技能,其强度、深度和广度都是以往不可比拟的。

现代美术教育作为人的全面发展教育中不可缺少的组成部分,而被纳入学校教育中去,成为其提高综合素质的重要内容和不可或缺的辅助手段之一。同时,其目标显然不是要求学生单纯地掌握多少美术技能技巧,而主要是培养他们具有一定的审美能力和美术综合修养,包括