

JIAOYU YU RENWEN JINGSHEN FAZHAN

美术教育与人文精神发展

◇ 高翔 著

美术教育与人文精神 发展

高翔 著

图书在版编目 (CIP) 数据

美术教育与人文精神发展 / 高翔著. -- 长春 : 吉林美术出版社, 2017.5

ISBN 978-7-5575-2475-3

I. ①美… II. ①高… III. ①美术教育—关系—人文科学—教学研究—高等学校 IV. ①J②C

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 123098 号

美术教育与人文精神发展

Meishu Jiaoyu Yu Renwen Jingshen Fazhan

著 者 高 翔

责任编辑 于丽梅

装帧设计 博图天下

开 本 710mm×1000mm 1/16

字 数 106千字

印 张 9.25

印 数 1—1000册

版 次 2018年3月第1版

印 次 2018年3月第1次印刷

出版发行 吉林美术出版社

地 址 长春市人民大街4646号

网 址 www.jlmspress.com

印 刷 北京虎彩文化传播有限公司

ISBN 978-7-5575-2475-3

定价: 35.00元

前言

美术教育是一个比较特殊的学科，它以审美活动为基础构建起来的表现、艺术欣赏和艺术创作组成了丰富多彩的美术世界。随着“以人为本”“注重学习过程中的情感、态度、价值观”等新的教育理念不断被实践于教学过程中，如何提高学生的人文精神素养，已成为美术教育课中的主题，在真正意义上获得对他们终身发展有益的美术能力，这应是我们美术教育者所追求的方向。人文精神是整个人类文化所体现的最根本的精神。美术教育是挖掘美术人文意义的文化，最大程度上体现了整个人类文化的内在视觉艺术灵魂。美术课程是人文精神的集中体现，它突破了学科为中心的模式，审美活动向更广泛的生活和人的身心发展的转变。

美术教育中，注重人文精神的培养，对陶冶情操，提高审美能力，完善个性发展具有重要意义。本书从美术、美术教育及人文精神与美术教育的关系出发，发现高校美术教学中美术教育的人文精神的发展及高校美术教育中人文精神缺失的问题，认为美术教育的实质不是美术专业教育，而是人文教育；培养学生的专业技能不是美术教育的终极目的，而培养学生的人文精神才是美术教育的终极目的。并以培养学生的人文精神为美术教育的终极目的，探究人文化的美术教育内容、目的和策略。

本书由贵州民族大学人文科技学院高翔所著，在写作过程中作者查阅参考了大量的文献资料，因时间关系不一一列举，谨在此向相关作者及单位表示感谢。因水平有限，书中难免有些不妥之处，望见谅，期待大家的批评指正！

目 录

第一章 美术.....	1
第一节 美术艺术阐释.....	1
第二节 美术的特征.....	10
第三节 美术的价值功能.....	15
第二章 美术教育.....	25
第一节 美术教育阐释.....	26
第二节 美术教育的意义与价值.....	37
第三节 美术教育中的问题.....	44
第三章 人文精神.....	51
第一节 人文精神概述.....	51
第二节 人文精神的哲学研究.....	59
第三节 中国人文精神发展.....	67
第四节 人文精神的重要性.....	73
第四章 美术教育与人文精神.....	81
第一节 人文精神在美术教育中的渗透.....	82
第二节 人文精神在美术教育中的重要性.....	87
第三节 人文精神的实践意义.....	92
第五章 美术教育中存在的问题及原因分析.....	101
第一节 美术教育中存在的问题.....	102
第二节 美术教育中存在的问题原因分析.....	111
第六章 人文化的美术教育.....	119

第一节 人文化美术教育内容.....	119
第二节 美术教育中人文精神重构.....	123
第三节 人文化美术教育策略.....	128
参考文献.....	139

第一章 美术

通过美术鉴赏可以陶冶性情，养成高尚纯洁的人格，使我们的生活更有意义。首先就要了解美术的内涵，要知道何谓美术，何谓美术作品，并通过具体美术作品的鉴赏活动提高对这种“美的艺术”的本质认识，加强个人的审美修养。

简单地说，美术就是人类运用一定的物质材料，通过用点、线、面、体、明暗、色彩、空间等基本要素及有机形成的美术语言，在平面或立体的空间中塑造出具体、直观的可视形象的一种艺术形式。在纷繁多变的美术现象和美术形态中，面对复杂的美术创作和鉴赏这些精神活动，简单的概括似乎很难接近美术的本质，因此我们必须从美术概念的历史变化中，界定和明确美术的内涵，并逐步去理解美术的本质。

第一节 美术艺术阐释

一、美术的概念

（一）“美术”一词的由来

“美术”一词是上世纪初从西方传入中国的。当时，担任民国政府教育总长、北京大学校长的蔡元培，在训话和文章中就频频使用“美术”这个名词。不过，他所谓的“美术”除了包括“建筑、雕刻、图画”以外，还包括诗和音乐，其涵义近似于今天我们所说的“艺术”。

在西方，“艺术”（意大利语：arte；德语：kunst；法语：art）同“美术”本没有严格的区分，拉丁语系使用“art”既作艺术解，又作美术解。它最初源于古罗马的拉丁文“ars”。当时的古罗马人使用“ars”时，也不是我们今天所理解的涵义。而是泛指各种人工制作的产品，当然也包括音乐、文学、戏剧等，甚至还包括美术、魔术、医学等等。用以和天然物相区别，很像中国古代的所谓“六艺”，即“百工技艺”。18世纪法国美学家阿贝·巴托在研究艺术形态时，把“艺术”分为三类，其中，把绘画、雕塑、音乐、舞蹈和诗归为“美的艺术”（fine arts），这可能是“美术”一词的直接来源。

“美术”这个词在传入中国并被使用之前，汉语中还没有与之相当的词，有的只是美术中各个门类的概念，例如，“绘”“画”“摹”“写”“写照”“丹青”“水墨”等意为绘画；“书”“墨迹”“墨楮”“染翰”等意为书法；“雕”“刻”“建”“造像”等意为雕塑；“工”“匠”“奇技”“淫巧”“造物”等意为工艺；“筑”“营造”“建”等意为建筑。这些词一直沿用了几千年。直到历史进入一个新的时期，须用一个词把这些具有“造型”共性的几种门类概括起来，一言以蔽之，就像用“水果”概括“苹果、桃子和梨”，于是，从欧洲舶来的“art”被选中了，国人将其译作“美术”。

（二）美术、艺术及造型艺术

1. 美术

“美术”进入汉字语汇后，曾一度 and “艺术”混同使用过，它涵盖了表演类的音乐、舞蹈、戏剧、曲艺等和造型类的绘画、雕塑等。后来，在使用过程中，才逐渐地确定了自身的内涵。“美术”缩小了涵盖的范围，

同音乐、舞蹈、戏剧等并列，成为“艺术”家族中的一员。目前通行的观点认为，所谓美术，主要包括绘画、书法、雕塑、建筑和工艺美术等一些门类。

2. 艺术

在艺术家族中，有如下两大类别。

(1) 时间艺术：包括音乐、舞蹈、戏剧等。它们只能在时间的延续中展现，因此称作时间艺术，西方也称作缪斯艺术。

(2) 空间艺术：包括在空间呈现的绘画、版画、雕塑、建筑、工艺美术等。它们被称作空间艺术。因其直观性，也被称作视觉艺术。

3. 造型艺术

但是，我们看到，时间艺术中的舞蹈、戏剧等也是呈现在空间之中的，它们也有空间性，它们也是直观的，也有视觉性，所以，后来较少使用空间艺术和视觉艺术两个概念，而多使用“造型艺术”（德文：Bildende Kunst od, knste, 英文：plastic art, 法文：Beaus arts）。在西方，“造型”的原意是“摹写”“模仿”的意思。“造型艺术”起初仅指绘画、版画和雕塑，后来，也将建筑、工艺美术包括进去，成为和“美术”意义几乎完全相同的概念。

造型艺术是和西方缪斯艺术相对而言的。显著的特点是：①造型艺术以物质的形式存在于空间中，可以凭视觉、触觉感知，无需借助音响或语言一类非物质媒介以展示。②造型艺术的构成要素为光、色、线、形、空间、体量等，表现为二维空间和三维空间的形态。③处于静止状态，不做运动。总之，这些也完全适于美术，所以不妨把“造型艺术”作为“美术”的别称。

二、美术的内涵

“美术”这一名词对于我们来说并不陌生。但是，并非人人都能准确地把握它的内涵。前人对美术或艺术下过许多这样或那样的定义，但是，并没有一个被世人公认的定义，这是因为，一方面，美术本身处在发展演变的过程中，并不是永恒静止的，因此，人们的认识必须随之变化而深化。某些看似曾经比较贴切的定义。随着时日的推移、会发生与美术现实的错位，逐渐显得与实际不完全相符。在这种意义上，人们必须永远不断地修正对“美术”已有的界定。需要重新认识并重新界定美术的内涵和外延。例如，“美术是表现美的艺术”曾经被认为是它的一个基本的属性，但是，如今这些话已经受到现代艺术的挑战。“艺术是不可复制的”原则不也受到数字艺术的颠覆吗？另一方面，我们自身的认识总是有局限的，总是相对比较肤浅而带有一定的片面性。

除上述两个方面以外、人们对于“美术”内涵的理解出现分歧还另有原因，这就是在他界定时往往下意识地已经预设了一定的前提条件。任何一个人，只要他提到“美术”，其实他已经在不知不觉中选取了一个特定的切入角度、沿着一种思路去思考，即从某种意义上定义“美术”了。于是，问题或偏差就发生在——他还以为他是在普通构成绝对的意义对“美术”作了全面的把握。

当我们使用“美术”这个概念时，我们已经下意识地把它确定在某一个范畴里：或是把它作为一种活动、行为，一种文化的或精神性的活动，一种创作行为来看待；或是把它作为作品，即上述活动的结果来看待；或是把它作为一种抽象的观念来看待。某一范畴的概念大都不适于其他两种

范畴。下面，我们将依次讨论在这三种不同范畴里“美术”的内涵，即美术的三种涵义。

（一）美术是一种活动、行为

美术诚然是人类的一种文化的或精神性的活动，是一种行为过程。这一过程包括诸多环节——其中有两个最重要的环节，即创造和欣赏。创造是其中最重要的环节，创作活动的主体是艺术家，美术作品在他们的头脑中萌发、滋长，从他们的手中诞生。他们对于艺术活动至关重要，以至于那些达到艺术峰巅的艺术大师常常被当作特定艺术的代名词。美术创作的过程是伴随理性和情感交织的十分复杂的精神活动进行的。艺术家诸如思想、修养、学识、性情、理想等主观因素，通过特定的技艺性的劳动并以一定的物质材料体现出来。对美术作品的接受即欣赏也是一个重要的环节，欣赏是使其艺术价位得到体现并发挥其功能的方式和途径。从艺术家的创作到作品完成，再到作品被公众接受，构成最基本的美术活动。

上述以创作和欣赏为主的美术活动，是美术的第一种涵义。也就是说，当我们说到“美术”时，是指一种区别于音乐演奏、舞蹈或戏剧演出的艺术活动，是指例如画家在作画，或者雕塑家在雕刻的一种创作的行为过程。在日常生活中，有时听到诸如“他从事美术工作”或“献身美术事业”的说法，都是把美术理解为一种精神生产、一种艺术活动和创作行为。

（二）美术是作品

在更多的情况下，美术被理解为美术作品。美术作品是上述精神活动和创作过程的物化和结果，同时也是欣赏活动的开端、引导和依据。它沟通并贯连着两个作为主要环节的活动，它是上述文化的精神性活动的定格，是其静态的体现。当每一个周期性的美术活动结束后，留下来的是永久

性的美术作品。正因为美术作品诉诸一定的物质性的媒材，所以，从都市的高楼大厦到低矮的农家茅舍，从石窟到园林，从人们须臾不离的各种生活用品，再到博物馆、美术馆、画廊的藏品和陈列，以及由作品所派生的那些随处可见的美术图片、画册，直到影视中的图像等，几乎每一天每一时刻都包围着我们。物质性的美术作品确实成为我们生活中的有机部分。

（三）美术是一种观念

在学术研究领域，在哲学、历史、社会学等意识形态中，我们是以抽象的观念来使用“美术”的。当我们追问美术的基本特征和本质，考察其发生和未来发展的趋向，探索美术同政治、文化、经济、宗教、风俗的关系时，我们是就其审美本质、社会性和历史性着眼的，从而略去了“美术”具体的内容，因此，美术只是一个抽象的观念。

就上述三种涵义对美术所作不同的阐释，也就是前面提到的从不同的角度，就某种特定的意义去理解“美术”而形成了不同的意义。这种差异正反映了美术的多侧面和多重性。这有如社会学家、人类学家或生物学家给“人”所下的定义，看上去都是确切而严密的，但相互差异悬殊，是因为各自的价值取向不同而已。在本书中，三种涵义的美术将分别被使用在不同的语境中。

三、美术的类别

美术的门类丰富多彩，形态各异。了解美术的类别，可以帮助我们了解美术的相关专业知识，提高对美术作品的鉴赏能力，特别是对于了解各类美术作品的特点、材料、价值起到重要作用。美术的视觉语言，主要指

美术作品所具有的各自表现形式和表现手段。同时，美术的艺术语言本身也具有审美价值。

从美术创造的形象化手段来讲，造型性是美术的重要形态之一，因此，美术又被称为造型艺术、视觉艺术、空间艺术和静态艺术。很难就各门类艺术的发展时间顺序作出准确的界定，但根据已有的研究成果，大致分为工艺美术、建筑园林、雕塑、绘画、书法、篆刻、现代设计、民间美术、摄影等种类。

（一）工艺美术

工艺美术是与人们物质和精神生活及以生产技术关系最密切的一种美术形式。

1. 工艺美术的类别

工艺美术一般分为实用工艺美术和特种工艺美术两大类。

（1）实用工艺美术：主要指创造人们的生活用品和美化人们生活环境，满足人们的生活要求和审美要求的艺术。如我们的日常生活用品、家具、服装、环境布置，都属于实用艺术的范围。

（2）特种工艺美术：主要是指专供陈设玩赏的工艺美术品，如玉石雕刻、刺绣、装饰绘画等。不论是特种艺术美术还是实用工艺美术，它们既有物质文化性质，又表现为一定的意识形态，除了满足人们的实用需要外，还满足人们审美的需要，在培养人们的审美观念方面，具有不可忽视的特殊作用。

2. 工艺美术的特点

工艺美术的主要特点之一是实用与美观相结合，而美观是首先以服务于实用为目的的。装饰与实用的密切结合，使其美感具有特殊的艺术魅力。

工艺美术的装饰性所体现的审美因素，主要表现在它的形体结构和色彩所呈现的造型美上面，这种造型美不在于要求实用品的时尚和趣味、色彩纹样，简单地去模拟事物，再现现实，而在于使其外部形式传达和表现出一种情绪、气氛、格调风尚与趣味。在这中间自由地运用形式美的规律，有着巨大的作用。所以，工艺美术对人所产生的影响，并不是像小说、绘画那样通过它所表现的确定的艺术内容给人以影响，而是依靠外在形式所烘托的气氛情调在潜移默化中作用于人们的情感和思想。

正是因为工艺美术的审美因素主要表现在它的形体结构所体现的造型美，所以它与绘画、雕塑的关系特别密切，现代美术中也就有“工艺绘画”与“工艺雕塑”之分。其中工艺美术与雕塑的关系尤为密切。许多特种工艺，如玉雕、牙雕、木雕等，实际上具有雕塑的性质。

（二）绘画

绘画是运用色彩、线条、点线、空间等艺术语言在平面上创造形象、表达情感的艺术。从中外绘画的发展成就和其影响来观察，中国和西方两大绘画体系形成了不同的画面表现视觉效果，它们都有各自的艺术语言和独特的表现技法。

从绘画使用的工具、材料和技法来分，其主要有水墨画（中国画）、油画、版画、壁画、水彩画、水粉画、美术。许多画种又可细分为不同的品种和样式，如版画可细分为木板、铜版、石版、胶版、丝网版等。其中木刻版画，因印制技法不同又有水印木刻和油印木刻之分。中国画从表现手法不同的特点来区分，有工笔、写意和兼工带写（或称工笔重彩、水墨写意）；若依装裱形式，则可分为卷轴和册页。油画也可分为古典油画、抽象油画、表现性油画等。壁画的发展除了传统的湿壁画、镶嵌画外，还

有陶瓷壁画和有色水泥壁画以及木板拼嵌的壁画。同时新材料如丙烯、色粉笔、塑料颜料等的研究和生产也拓宽了绘画的种类。

（三）现代设计

现代设计是 20 世纪中叶发展起来的设计活动，其与传统设计最根本的区别在于现代设计与工业生产和现代文化的紧密结合，以及与现代人生活的紧密结合，这种特点是传统设计所没有的。美术与其他任何一种艺术活动都是非常个人化的东西，是艺术家个人的表现；而设计则是为他人与社会服务的活动，主要是市场，可以说，设计不是一个可有可无的艺术活动，而是与我们的生活有着紧密的联系。

对于现代设计的范畴，目前还缺乏一个公认的准确界定。它比较宽泛，从复杂的宇宙航空器、飞机、汽车到简单的包装和电视广告，可以说现代艺术设计包括了几乎生活的各个方面，我们的生活中几乎没有一件东西是没有经过设计处理的。现代设计是现代经济和市场活动的组成部分，因而不同的市场活动，也造成了不同的市场范围，如果从全面情况来看，现代设计一般来讲包括以下几个大的范畴：①现代建筑设计、现代室内和环境设计；②现代产品设计，或者称为工业设计；③现代平面设计，包括包装设计、一般平面设计以及企业形象设计；④广告设计；⑤服装设计，包括时装设计与成衣设计等几个方面；⑥纺织品设计；⑦为平面设计和广告设计服务的几个特殊部分，即摄影、电影与电视制作、商业插图。

第二节 美术的特征

一、形象性

美术与文学、音乐等其他艺术门类不同，最根本一点是它的具体可感的视觉形象性。

一切文学作品和音乐作品都有它们的形象性，可以说形象性是文学、音乐等艺术门类区别于其他社会意识形态的基本特征。文学是通过语言文字塑造人物形象，从而去反映社会生活；音乐是通过音响、节奏、旋律来抒发情感、描绘形象、表现思想，从而反映社会生活。美术较之文学、音乐等其他艺术形式，其形象性又有着自己显著的特点，表现得更为突出，更为直接，这就是美术不同于其他艺术门类的形象的直观性、确定性与可视性。文学作品中的形象是不能凭感官直接把握的，需要通过语言作为中介，经过读者的联想和想象才能得以实现；而音乐虽可以直接作用于人的听觉，归其创造的形象却是不够明晰、不够确定的，仍然需要通过声音的中介，引起听众的联想与想象。美术则不同，绘画、雕刻、建筑艺术等作品中的艺术形象是视觉形象，它在空间中有着确定的形式，是完全明晰的，可以直接为欣赏者的眼睛所把握。因此，视觉形象应是美术的最基本的特征。

（一）视觉形象是客观与主观的统一

美术的视觉艺术形象是具体的、感性的，也体现着一定的思想感情，是客观因素与主观因素的有机统一。

不同的艺术门类，在主客观因素的统一上具有各自不同的特点。对于雕塑、绘画、建筑、园林等造型艺术来说，往往是在再现或表现生活的形象中渗透了艺术家的思想感情，表达了艺术家的爱憎和对社会强烈的批判意识。这种主客观的统一，常常表现为主观因素消融在客观形象之中。而另一些艺术门类则更善于直接表现艺术家的思想情感、间接和曲折地反映社会生活。这些艺术门类中，主客观的统一，则表现为客观因素消融在主观因素中。例如“音乐形象”与绘画、雕塑中的视觉形象不一样，它是用有组织的乐音来构成艺术形象，而音乐的艺术形象，是体现对现实生活的主观感受。

（二）视觉形象是内容和形式的统一

所有优秀的美术形象都是内容和形式的高度统一。“没有一件艺术品，单靠线条或色调的匀称，仅仅为了视觉满足的作品，能够打动人的。”

任何美术形象都离不开内容，也离不开形式。在美术鉴赏中，首先直接作用于鉴赏者感官的是视觉艺术的形式，视觉形象的形式之所以感人、影响人，是由于这和形式生动鲜明地体现出了深刻的思想内容。中外美术史上对此有无数的例子，大凡世界名画，无一不是内容和形式的高度统一。

（三）视觉形象是感性与理性的统一

所有美术作品都必须以感性的视觉形象呈现在观众的面前，也就是说，它必须以具体的、可感的现象形态或物态化的空间形式作用于观众的感官。从创作过程来看，它有感觉、直觉的基础。从美术欣赏的角度来看，作品的形象首先诉诸观众的视觉与直觉。离开个别的、具体的、育观的视觉可感性，形象不存在，作品本身也不存在。如果有人指着空荡荡的展览馆对