

21世纪美术教育丛书

● 张小鹭 著

全新版

现代
美术
教育
学

现代美术教育学

现代
美术
教育
学

- 美术本专科教材
- 美术函授、自考教材
- 美术爱好者用书
- 美术考生训练用书

西南师范大学出版社

21 世纪

美术教育丛书

现代美术教育学

张小鹭 著

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代美术教育学 / 张小鹭著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2002.4

(21世纪美术教育丛书)

ISBN 7-5621-2505-8

I. 现... II. 张... III. 美术课 - 教学研究 - 中小学
IV. G633.955.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第014479号

现代美术教育学

编 著 者: 张小鹭

出版发行: 西南师范大学出版社

中国·重庆·西南师范大学校内

邮编: 400715

经 销: 新华书店

印 刷: 都江堰九兴印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 14.5

字 数: 540千

版 次: 2002年6月第1版

印 次: 2002年6月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5621-2505-8/J · 234

定价: 28.00元

21 世纪

美术教育丛书

总序

西南师范大学出版社出版的全新版《21世纪美术教育丛书》，有《中国美术史纲要》、《素描》、《色彩》、《艺术概论》、《速写》、《中国画色彩艺术》、《现代西方设计概论》、《美术摄影》等30多个品种。这套丛书几年前已开始分别以教材的形式出版，有的已再版数次，销路颇畅，读者反映颇佳。

全新版的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南师范大学美术学院、四川美术学院、南京师范大学美术学系、华南师范大学美术学系等全国十几所艺术院校，撰稿人都是身在教学第一线，对所写学科有多年的教学经验，有长期的学术积累。其中有博士生导师、教授、中青年业务骨干。因此，每一种教材都有很强的实用性，同时具有较高的学术价值。

这套教材有几个突出特点：

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文，都着眼于面向21世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形势需要，本套教材设置了设计类科目就有7种，即《现代西方设计概论》、《应用美术》、《设计基础》、《现代居室装饰画技法》、《装饰：材料与技术》、《室内环境设计》、《时尚居室设计》，占全套教材的1/5强。这里只是要说明全书的策划者所具有的前瞻性的思想意识。在撰文过程中，所有的作者都力求融合新知识、新思路，使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的，或数次出访欧美的，他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者，在当今信息十分发达，很容易获取新知识的条件下，他们也都努力吸取西方文化中有益的东西，使自己的著作具有一副新的面孔。这些都是为了赶上世界潮流，与世界接轨，以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、速写、色彩、设计,到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑等,应有尽有。而每一种教材也都力求完整系统,以使读者对该教材首先把握住总体,在这个前提下,再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出,通俗易懂,可赏可读,已成为突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概念、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得诘屈聱牙,难以卒读,而是朗朗上口,余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识,书中图文并茂,印刷精美,很富有吸引力。

当然,这套教材也同其他教材一样,并不是十全十美的,也存在一些不足,需要再版时改进。这套教材,已不仅仅是西南师范大学一家的事情,在某种意义上说,它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情,因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信,在参与编写单位的支持下,在撰稿专家的共同努力下,在整个美术界专家和同仁的共同关怀下,该套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀,写了上述一些看法,是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术系教授、博士生导师 李福顺

《21 世纪美术教育丛书》 编审委员会委员

李福顺	(首都师范大学美术系)	博导	教授)
马一平	(四川美术学院)		教授)
张启文	(西南师范大学美术学院)	院长	教授)
孙志钧	(首都师范大学美术系)	系主任	教授)
周安平	(西南师范大学出版社)	常务副社长	编审)
赵 健	(广州美术学院设计分院)	副院长	教授)
陈 延	(汕头大学艺术学院)	院长	教授)
曲湘健	(湖南师范大学艺术学院)	副院长	教授)
黄丽雅	(华南师范大学艺术学院)	主任	教授)
范 扬	(南京师范大学美术系)	主任	教授)
苏春生	(华东师范大学艺术教育系)	主任	教授)
柯和根	(上海师范大学艺术学院美术系装潢专业)	主任	教授)
王家儒	(海南大学艺术学院美术系)	主任	教授)
张耕云	(陕西师范大学美术系)	博士	教授)

丛书策划：宋乃庆 王 煤

《21 世纪美术教育丛书》

组织编写单位

(排名不分先后)

中央美术学院

清华大学美术学院

西南师范大学美术学院

中国美术学院

四川美术学院

天津美术学院

首都师范大学美术系

北方交通大学

湖南师范大学艺术学院

四川大学美术系

汕头大学艺术学院

重庆师范学院艺术设计系

南京师范大学艺术学院

华南师范大学美术系

陕西师范大学美术系

21 世纪

美术教育丛书

序

我国的美术教育自清朝末年“废科举，兴学堂”起，已经一个世纪。师范学校的美术教育在前，专门的美术教育继之；大都是参照了日本和德国的学制，在以后的几十年间，经过若干次的调整和改革，形成了一个艺术的“大拼盘”，很难说构成了自己的体系，更谈不到对于规律的认识和体现其科学性。这样说并没有否定成绩的意思，成绩当然是很大的，几十年的艺术人才的成长和延续就是明证。有些局部的经验得到良好的总结，甚至在某些方面升得很高。问题在于，作为美术教育科学的研究一直很薄弱，至今仍停留在“经验型”上。

经验型的美术教育主要体现在“技艺”的教学上，这也是难以上升的一个原因。我曾经将艺术理论归纳为三个层次，即技法性的理论、创作性的理论和原理性的理论。如果套用这个分法，也可以将美术教育分作技法教学、多学科的组合教学和理想的科学体系。由于过去的艺术院校侧重于技艺的传授，直接影响到小学和中学的美术教育，有的几乎变成高等美术教育的“压缩饼干”，甚至出现过“附中赶本科”的口号。直到现在，我们的小学、中学、普通大学的美术教育应该教些什么，怎样教？我们的各类艺术院校应该教些什么，怎样教？都没有明确的理论依据和具体做法，另外，还有学前教育、社会教育、成人教育等，都应该包括在内，全盘考虑。所谓形成一个完整的教育体系，是要找出各种教育的特点和它们之间的内在联系，以及其衔接的关系等，而不是各顾各，不相干。

教育学是门重要的学科，在综合的(或基本的)研究上已有高深的学问，但是，就像美学的研究没有解决艺术的问题一样，美术的教育还未及在教育学上说明自己。这是一个很重要的问题，它不仅关系着美术自身的发展，而且还体现非艺术专业全面发展教育中的美育实施的成败。近年来“素质教育”的提出，本是针对“应试教育”的纠正，但还有待于认识的深化和措施上的保证。“应试教育”并非是今天才出现的，但是容易被人们看重，一千多年的“考状元”，其影响是非常深刻的。全面发展教育的各个方面本无主次和轻重，但在应考的关系中却明显出现了“大三门”和“小三门”。当教育部门不适当地追求“分数线”、“升学率”等“指标”时，教育被扭曲了，教育的目的模糊了。而“德、智、体、美”等的全面发展，本身就是“素质教育”，即全面、均衡地提高人的素质。现在容易给人造成一种印象，好像学好艺术才是加强素质教育。

经验有其可贵的一面，可是经验的凝固和僵化也会形成成见，变得固步自封。高等艺术院校的教学多是分门别类进行的，因此也有分门别类的教育家，只是研究艺术教育的人太少了。也就是说，在上百年的经验中，在一代代的教育家中，唯独没有(或说很少)是真正研究艺术教育的教育家，致使艺术教育只能就地徘徊，无法上升。这是同我们国家的历史和文化不相称的。

在当前市场经济的机制下，常遇到一些准备考学的年青人及其家长，打听美术专业的“行情”，询问考什么专业好，面对这样的提问很难回答什么。所谓好与不好，不外是将来在社会上能否“吃香”、“实惠”、“有效益”。在这里，已经看不到人类的理想和个人的志趣。美术变成了赚钱的工具，岂不是教育的失败！真正的有志者是应着社会的需要，将自己融会在艺术之中，在事业上有所作为，或是钻研理论，穷理图明，以补学科的短缺。一个人的建树，巍然挺立，支撑起事业的一角，这才是智者和强者。当我读到张小鹭君《现代美术教育学》的文稿时，确实有这样的感觉，仿佛看见“西塞山前白鹭飞”。

近些年来，小鹭君潜心研究美术教育，颇有成就。我曾读过他的专著《日本美术教育》，那是他考察日本美术教育的结果，可谓他山之石。不论在日本还是在欧美，他都深入了解当地的美术教育。从实地考察到实证性的研究，是他研究工作的一个特点，因而他不但占有了充分的第一手材料，并且融会贯通，上升为教育的理论，构建起《现代美术教育学》。这是很不容易的，字里行间无不流露出理论思维的辛苦。我在想，建立理论也就是竖起标尺；我们应该拿这把尺子来量自己的身体，裁剪出中国合身的教育体系来。当然这也是不容易的，可能比写出一本“教育学”的书来更为困难。一方面是积重难返，另一方面是随时都会遇到预想不到的问题。但是事情是人做的，凡是有责任心和使命感的人，都不会推脱这种责任，我想小鹭君尤其会如此。我因为不是专门从事教育研究的，只能从旁说些希望的话，准确与否也就很难说了。有一点可以肯定，就是祝愿小鹭君放直地干下去。学问既无止境，而艺术教育是个大事业，后人是不会忘记那些开垦者的。

张道一
于兰园

21 世纪

美术教育丛书

前言

本书是在作者独立承担并圆满完成的全国教育科学和艺术科学规划专项研究课题和单独承担日本国际交流基金研究课题以及福建省社会科学相关课题成果的基础上,进一步作实证性研究,广泛实地考察了日本、美国和国内美术教育相关机构,结合国际化信息时代的变化充实丰富了许多新内容而形成的。本书关注美术教育在当代全球一体化信息时代的作用,发挥其感性教育的特点,从现代美术教育学原理、教学论和教学法方面,来探讨、研究与实践各级各类学校的现代美术教育和家庭、美术馆、儿童博物馆等学校外美术教育以及它们间的互动关系。由于注重借鉴与吸纳日本以及欧美发达国家和国际社会在本领域的一些新内容和先进的教学理论与实践,使本书具有一定的超前性,填补与充实了我国美术教育某些领域的空白和薄弱环节。

本书同时作为教材或教学用书,除适用于学校美术教育系统的高等师范美术专业美术教育学课程、中等师范和幼儿师范的美术教育学课程,以及普通中小学和幼儿美术教师的教学参考书外,也适合作为美术馆、博物馆、青少年宫等从事普及艺术教育的工作人员和学生家长们的教学指导参考书。

作者殷切地期待本书对广大美术教育工作者适应 21 世纪的挑战,提高教学和研究水准有所裨益,从而促进我国现代美术教育事业的开拓和发展。

21 世纪

美术教育丛书

绪论

人类已经进入了21世纪，中国也如同世界各国那样，继续着各种各样本土文化的传承和异文化的相互吸收与融合。现代科学技术、产业的飞速发展，极大地影响着社会加快趋于数字化信息时代的步伐。始于20世纪70年代中国的改革开放，伴随着进入WTO，在网络新经济的催化下，将融入全球一体化的进程。人类将更加努力地寻找出理想社会的可持续发展模式并付诸实施，诸如关注环境保护、生态平衡和感性教育。美术教育作为文化教育和感性教育的重要方面，将面临怎样的课题，如何来回答新世纪的挑战，这正是本书试图正视和探讨的问题。

正如生物的多样化存在有其内在的生物基因的规律那样，作为感性教育领域的美术教育，也有其潜在的无理性特点的一面。众所周知，日常生活中的想象，并不具有充分的条理性。因而，本书的研究和探索，放弃了通常教育学理论框架的固定模式，而是遵循美术教育所处的时代、社会人文环境和它的发展变化以及未来趋向来展开。稍具体地分析起来，是从以下几个方面来分章节进行阐述的：

一、第一章基于美术教育是一种文化形态和文化教育的观点，从吸收移入外来文化的角度，历史地探讨中国美术教育的动态特点；分析了中国传统的艺技综合兼施的美术教育，如何在维新改良的洋务运动中接受移入的外来工业化职业教育的观念而长期存在至今。而自20世纪90年代以来新的强调素质教育、培养创造力、以文化修养为基础的新外来教育思潮，正在逐渐影响和改变偏于技能教育的学校美术教育的现状。

二、第二章则从当代信息传媒社会所出现的缺乏感性实践活动的新课题，来探索现代美术教育如何发挥感性教育的特点，来解决诸如感觉的错位、知觉的异化和以自我为中心

难以融入社会等一系列的问题，并提出了加强动手实践的手工教育的现实意义。

三、第三章和第四章就现代美术教育的理论，立足于世界和历史的观点来作整体的发展性研究。针对历来处于相对封闭环境下，国内美术教育界存在的误区和种种片面的观念，论证了艺术与技术在世界人文历史上的综合——分离——综合的变迁历程，和既存贵族化的学院主义和技能职业化的产业主义教育所产生的历史渊源，以便我们来重新认识和把握包括传统的架上绘画、现代装饰艺术、手工艺、设计艺术等在内的视觉艺术教育的现代意义，以及对当代国际上广义泛化的美术教育的认同。

此外，立足于感性教育的立场，来分析归纳从席勒以来世界所出现的各种各样的美术教育或与其相关的理论，它们所起的历史作用及相互之间的文脉关系。并特别强调了鲜为人知的符朗兹·西泽库——20世纪现代美术教育实践先驱的功绩，以及往往被忽视的徒手制作的民间工艺的教育。它作为现代设计的根本，在当今社会中具有不可替代的传承人文精神、引发创造力和增加感性体验等重要意义。另外，指出了学生并不是教师灌输知识和技能目标的对象，他们拥有自主地选择怎样的教育内容和文化生活氛围的权利；凸现了营造多样化美术教育信息和资源环境的重要性。另外，还从理论上探讨了互联网时代全球一体化信息社会中，诸如学校外美术教育、尊重多元文化的价值与异文化理解的功能及其必要性。

四、第五章则着重论述了现代美术教育中运用现代心理学的造型表现的教学理念，和美术鉴赏的性质、作用与教学理论，并从把握生命特有形式和追求意境的视点分析了中国画鉴赏的特点。

五、第六章至第九章就现代学校美术教育,分别从幼儿、中小学和师范的教学论与教学法进行探讨,并借鉴和努力吸收发达国家、特别是同处汉字文化圈的日本,在学校美术教育领域中可以融入的精华。重点阐述了从技能教育转向审美修养教育的现代教学方法与教学内容,并立足于素质教育的视点和感性教育的特色,研讨了培养美感知觉和发展创新精神的教育理念。要从根本上落实美术教育的本质功能,必须改革我国师范美术教育方向与实际教学长期错位的弊端。

六、第十章则围绕着当代国际社会新出现的校外美术教育展开研究,在这开拓的新领域,分门别类地从家庭、美术馆、儿童馆(青少年宫)、儿童博物馆的美术教育的特点、一般教学方法来论述。探讨了校外美术教育所具有的对学校美术教育的充实和完善功能,分析了通过社会机构的视觉教育,促进多元文化的国际理解在全球一体化信息社会中的现实意义。

总之,本书立足于前瞻性的国际化信息时代的变化,努力吸纳当今国际美术教育及其相关领域一切先进的精华与经验,紧密联系中国本领域既存的现状与实际问题,力求具体深入和可操作的特点,注重发挥感性教育的优势,寻求和扩展现代美术教育在完善素质教育、培养创新精神、陶冶情操和艺术修养、养成尊重多元文化价值的态度、培养敏锐的感应能力与协调精神和造就适应全球一体化的新世纪的通才的本质功能。

21 世纪

美术教育丛书 · 现代美术教育学

目录

总序			
序			
前言			
绪论			
第一章 文化、历史与现代美术教育	1		
第一节 从吸收外来文化的视点来看中国美术教育的特点	1		
一、本土文化与传统美术教育	1		
二、从历史的角度来看文化移入与美术教育	1		
三、改革开放与我国新时期的美术教育	2		
四、洋为中用与和魂洋才的东方式探索	3		
第二节 现代美术教育面临的挑战	3		
一、现代美术教育的课题之一——对“技能”美术教育错位的反思		3	
二、现代美术教育的课题之二——追求生命感与把握真实性的新理念		4	
三、现代美术教育的课题之三——教学的空洞及其与当代美术的错位		5	
第二章 信息社会与现代美术教育	8		
第一节 传媒信息社会中的时间、空间	8		
一、关于“看”的剖析	8		
二、人类史上的传媒出现与社会变革	9		
第二节 传媒信息化的感觉错位			
一、图像传媒的错觉		10	
二、声音传媒的错觉		11	
第三节 传媒知觉的异化		11	
一、传媒的发达与知觉的异化		11	
二、卡通动画及其连环漫画的警示		12	
第四节 传媒信息社会与美术教育		13	

一、信息社会对人类存在和教育的反思	13	二、现代美术教育的实践开拓者——符朗兹·西泽库	22
二、传媒信息社会中美术教育的课题	14	三、原始艺术、现代艺术和儿童美术	24
第五节 今后的现代美术教育	15	四、超越焦点透视理念,复兴人文主义	24
一、关于“观察”的美术教育	15	五、西泽库和柯柯施卡、罗恩菲尔德的关联	26
二、关于开放自我与沟通他人	16	六、西欧西泽库的教育理念对东方日本和中国美术教育的影响	28
三、动手表现的现实意义	16	七、从巴肯、艾斯纳到以修养为基础的美术教育	29
第三章 现代美术教育理论的确立与发展	18	八、现代工艺教育的形成	30
第一节 学校美术教育理论的基础	18	九、与现代工艺教育价值取向不同的产业教育——“俄罗斯法”的理念	33
一、学校美术教育的起源	18	十、现代工艺教育的发展趋势	34
二、艺术教育观念的变化	18	第四章 现代美术教育理论的新拓展	38
三、艺术与技术的分道扬镳	19	第一节 现代美术教育的学习新论	38
四、近代感性教育的基本思想	20		
第二节 现代美术教育理论的确立	21		
一、从近代培养美术人才机构的学院主义到产业化的实用主义	21		

一、确定关注人文历史的美术人类学理念	38	三、国际化与异文化理解的必要性	44
二、凸现在社会中学习艺术的思想	39	四、趋于理解异文化的现代美术教育	45
三、维护青少年学习选择的权益	40	五、学校外美术教育的凸现	46
四、创造自主学习的气氛及其内涵	40	第五章 现代美术教育中的造型表现及其鉴赏的教学论	48
第二节 作为人文艺术修养的社会化美术教育	41	第一节 当代中国画创造教学方法论	48
一、走进直觉体验的艺术现场	41	一、中国画专业学生的气质及其思维定势与表现	48
二、涉及人文知识的美术教育	41	二、当代中国画表现形式语言的心理类型归纳	49
三、营造丰富多彩的社会化感性教育环境	42	三、指导民族绘画个性化表现的可能	50
第三节 现代文化教育和现代美术教育的拓展	43	四、个性化表现的误区——从众心理	52
一、广义的文化与广义的美术教育	43	第二节 现代外来造型表现教学方法论	53
二、多样化的现代文化教育价值观的确立	44	一、创作主体的心理气质与表现	53
		二、现代美术表现手法的心理分类	54
		三、引导创造的教学方法	55

四、指导创作的可能性	56	一、幼儿美术表现的特点	67
第三节 现代美术教育的鉴赏教学论	56	二、幼儿美术教学的规律	68
一、美术鉴赏课的性质、作用与教学理念	57	三、幼儿美术教学的目标	70
二、中国画鉴赏教学的特点	60	四、幼儿美术教学的实施方法	71
第六章 现代幼儿美术教学论与教学法	64	第七章 现代小学美术教学与教学法	74
第一节 幼儿美术教育的思想和教学理念	64	第一节 小学美术教学的理念和指导原则	74
一、福禄培尔以“幼儿自我”为中心的教育理念	64	一、小学绘画和工艺教学的指导思想	74
二、霍尔和杜威发挥儿童主观能动性的教育思想	65	二、小学美术教学的指导理念	79
三、蒙台梭利重视儿童自我教育的理论	65	三、日本小学造型美术教学的指导原则	82
四、符朗兹·西泽库的儿童美术教育观念	66	第二节 小学绘画与手工制作的教学指导方法	89
第二节 幼儿造型美术教学的指导方法	67	一、小学低年级的绘画与手工制作的 教学方法	89
		二、小学中年级的绘画与手工制作的 教学及其指导方法	92