

美术教育

与审美教育

仲晓莲 董诣卿 刘淼 / 主编

吉林人民出版社

绪 论

一、研究意义

近年来,随着新课改的不断深入和发展,中小学艺术教育得到了空前的发展,美术教育教学也获得了实质性的发展。新课程改革的发展给初中美术教学实践带来了很多的启示。在新课标理念指导下进行中小学美术教育,加强了对美术教学多元功能的重视,有助于全面培养学生的美术素养和审美能力。美术新课程强调美术教学与学生特点的联系,在美术教学环节中,不断丰富学生的审美体验,拓展了学生对于艺术美的感受和创造,有助于构建学生全面的审美体系。作为一名美术教育工作者,笔者在教学实践中充分认识到了美术审美教育的意义和作用,以及在美术教育中进行审美教育的优势。因此,笔者结合教学实践进行了美术审美教学探究,旨在培养和提高学生的审美意识和能力。

美术教育的开展应以兴趣培养为基础,以综合素质能力培养为目标,以审美教育为主线,在教学中不断融合和渗透审美教育。因此,美术教学开展应重视艺术性,而轻技术性,美术教学重点应围绕学生最根本的学习需求展开。美术教育中的审美教学基本以传统的欣赏教学为主,但是在新课改的指导下,加入了学生的主体参与性,构成了“欣赏·评述”的教学模式。这就使学生能够展开全面的感官系统,以此来展现审美趣味,发挥审美能力,加深对艺术审美的理解和把握。具体到实践环节,教学组织者个

人不仅要重视美术教学中审美教育的渗透,而且还要进一步启发学生去探寻美术教学中蕴含的美学意义。在美术教学中,教师应与时俱进,创新教学理念,充分认识审美教学的重要性,引导学生主动去认识美、挖掘美、创造美、升华美。此外,教师要加强美术教学与其他学科的联系,在彼此的交叉中,展现多元的美术审美教育的功能和价值。总之,在美术教学中进行审美教育,探究美术审美教学的策略,有助于培养学生的综合素质能力和审美能力,具有重要的现实意义。

二、文献综述

(一)国内研究

我国学校素质教育的不断深入发展,为不同阶段的教学工作开展指明了发展方向,同时也使美术教学的功能和价值得到了充分体现。美术教学中的审美因素一直以来都是教育者、研究者非常关注的问题。笔者通过查阅相关的研究材料,对于美术教育中的审美教学理论和实践进行了总结,大体可以分为以下几方面内容。

刘志丹的《美术教学中的审美教育对学生素质能力的培养》一文,认为美术教育的属性与素质教育的要求不谋而合,美术教育作为学校素质教育开展不可或缺的重要内容,承担了学校对学生进行素质能力塑造的重任。美术教学的实践环节,对学生的审美能力的培养是最为鲜明的,在不断地渗透中,使学生的审美意识和审美能力得到了进步和提升。

王强东的《学校美术教育的使命——学生审美能力的培养和拓展》一文,主要指出了美术教学的开展目的并不是为了给国家培养多少的技能高超的专业人才,而是培养年轻一代的艺术能力,从宏观方面培养全面的素质能力。所以,学校美术教学开展的使命将是对学生的素质能力的培

养,审美能力的培养和拓展则是最主要的一部分内容。因此,针对学生展开的系统的美术教学实践应该紧密围绕对学生审美能力的塑造和拓展,进一步提升全体学生的素质能力。

刘丹丹的《中学美术欣赏教学中审美能力的培养》一文,以自身的中学美术教学实践为切入点,对现在学校开设的美术欣赏课进行了分析,并对审美教学的渗透进行了详细的阐述。借助多元的教学方法和手段对学生的审美基础、审美认知、审美理解等内容进行了系统的挖掘和拓展,加强了中学美术欣赏课教学中审美教育功能的实现,提升了中学生的审美能力。

张红岩的《中学美术教育中学生审美能力的对比分析》一文,结合不同年级学生的美术教学开展,对学生的审美意识、审美想象、审美效果进行了全面的评析,对现今中学的美术审美教学的效果进行了呈现,总结了不同年级、不同性别的学生对美术教育中审美能力的不同把握,提出了中学美术教育审美教学的有效开展的策略。

郭栋梁的《中学美术教育对于学生审美能力的提升作用》一文,主要分析了现在中学美术教育审美教学的开展现状,肯定了美术审美教学对于学生审美能力的提升作用;主要体现在对中学生的审美感知力、记忆力、理解力、创造力的拓展。这就使中学生对于艺术的美学探索更加主动,能够在充满了乐趣的氛围中,不断积累自身的审美能力。

郭成东的《浅析美术审美教学中的形式美》一文,则将研究重点集中在对于美术教学形式美的内容挖掘和整合方面。此文在分析了形式美的定义和内涵之后,进一步指导美术教学的开展实践,结合美学教学的具体环节,融合了形式美教学内涵和外延,有助于提高学生的审美认知能力。

将美术教育中不同的审美因素与学生的教学实际紧密地联合,有助于发挥美术审美教学的形式美的教学功能和价值。

王超的《论中学美术教育的审美教学开展和实践》一文,以五所中学的美术教学开展现状为切入点,通过具体的实地调查和访谈,全面呈现了现在中学美术教学审美教育的功能和现状,分析了美术审美教育中的优势和不足;并针对美术教学中出现的问题进行进一步的梳理,提出了良好的建议,使学校的中学美术审美教学实践更加系统化,有助于学校的素质教育工作开展。

陈建刚的《新课程指导下的中学美术审美教学开展研究》一文,结合呼和浩特部分中学的美术教学开展现状,对美术审美教学的功能和价值进行了分析,突出了对学生审美能力的培养特色和模式。

刘志和的《论初中美术教育中的素质能力开展实践》一文,通过对石家庄部分中学的学生、教师进行问卷调查和实地走访,就中学美术教育的开展现状进行了分析;结合美术教学的内容、方法、模式、考核等因素,对美术教学中的审美教育开展进行策略性分析,并结合教学实践提出了促进学生审美能力发展的良好策略。

(二) 国外研究

国外对于美术教育中的审美教学开展较早,关于这方面的研究也是非常丰富的,对学生的审美能力培养产生了积极的作用。国外对于美术教育的发展是较为关注的,在学校不同阶段都深入地展开了讨论,并在教学实践中对于美术审美教育进行了深入的探讨,具体表现如下。

第一,对于审美能力方面的测试研究起步较早。

在 20 世纪 20 年代,美国的波克霍、力华伦、梅耶就进行了专门论著,

对人的审美能力进行了分析,认为人都具有高度的审美智慧和审美能力,能够根据自身的审美意识进行丰富的审美判断和创造。英国的罗斯展开了对艺术教育中的美育教学探索,认为学校的美术教学中的审美教育对于学生审美经验的发展具有一定的意义。

第二,国外对于不同阶段的学生的审美教学发展关注较早,对于学生的审美能力培养也通过不同的教学途径得以实践。

国外众多的专家和学者展开了丰富的讨论,并在实践中进行了尝试。美国的希尔伯特、蔡尔得等都对幼儿时期的审美教育进行了研究,并且认为幼儿时期对审美的认识是最敏感的,认为幼儿随着时间的推移,会对审美教育的认识更加深刻。幼儿在不断的美术教育熏陶中,审美能力也会进行不断地积累和提升。幼儿接受美术教育的时间越长,审美能力就会越强。根据既有的美学经验进行美术的审美鉴赏,有助于加强审美经验。瓦伦丁、纽康等认为,不同个体的差异决定了审美意识的不同,因而针对学生的审美欣赏能力展开系统的培训,能够在不断的艺术实践中挖掘学生潜在的审美意识,展现美术教育中的审美效果,培养学生的审美兴趣和经验。

第三,国外对于美术审美教学的实证研究也是较为丰富的。

很多外国学者对于中小学不同阶段的美术教学开展进行了系统的研究,涉及美术教育的审美教学目标、审美方法、审美效果等内容,从而对学生的审美感知、审美兴趣、审美品位等内容进行了总结,构建了全面的美术审美教育体系。国外,尤以美国、德国、英国、澳大利亚等国家对美术教育的审美内涵进行了深刻的挖掘,通过美术课堂的讲解和分析,激发学生的审美感受。通过在美术教学实践中,搭建丰富的教学平台,采用系统的审美教学方式,优化美术教学课堂,创新教学模式,引导和激发学生的主

体参与性,培养学生正确的审美观念。

总的来说,无论是从国外对美术教育的审美教学研究,还是国内的美术审美教学开展,都凸显了在美术教学中进行审美教育的重要性和意义,展现了美术教育丰富的审美内涵和效果。国外的美术教学实践获得的教学成果以及对审美教育的经验总结,为我国的美术审美教学开展带来了很多的启示,也进一步指导了美术审美教学的有效开展。同时,国内诸多优秀的教学理论和实践经验,为美术审美教学的开展提供了进一步的指导,也使更多的美术教学同仁能够在教学实践中对审美教学的开展拓展多元教学渠道,提升美术审美教学的效果。同时,国内外丰富的文献研究,为本课题的开展奠定了扎实的基础,指导了本课题的顺利开展。

三、研究内容

本书主要通过以下几个方面展开论述:绪论部分是对本课题的开展意义、方法、研究现状等内容的总体阐述。前三章概述了美术教育和审美教育以及两者的关系。第四章分析了美术教育的教学现状,以及教学中存在问题的成因分析。第五章介绍了如何进行美术教育的教学设计,以及进行美术教学设计时应注意的问题。第六章至第九章详细论述了在美术教学中培养学生审美素养、审美情感、审美能力和审美个性的策略,为教师在美术教学中进行审美教育提供了参考。最后一章介绍了美术教育教学评价的方法。

四、研究方法

本课题的开展主要借助了三种研究方法进行展开,确保了本课题的顺利完成。第一种研究方法为文献资料法,针对中小学阶段的美术审美教学,笔者进行了相关研究文献的筛查和分析,总结了美术审美教学的理论

知识,指导本课题的实践开展。第二种研究方法为观察法,笔者结合美术教学实践,在美术教学的各个环节渗透审美教学的内容,观察审美教育的效果,在潜移默化、循序渐进中提升学生的审美能力。第三种研究方法为案例分析法,笔者从美术教学课堂的具体教学内容出发,结合美术审美教学特征、目标、模式、效果等内容进行案例分析,紧密结合笔者自身的教学实践和学生的学习特征,开展具有针对性的美术审美教学。以上三种方法的应用,为本课题的论证提供了有力的保障。

目 录

第一章 美术教育概述	1
第一节 美术教育简介	1
第二节 我国美术教育的发展	10
第三节 新课改下的美术课程	16
第二章 审美教育介绍	31
第一节 审美教育简介	31
第二节 审美教育的发展	42
第三节 审美教育的意义	50
第三章 美术教育与审美教育的关系	64
第一节 美术教育的审美主旨	64
第二节 美术教育的审美教育功能	68
第三节 在美术教学中开展审美教育的条件	72
第四章 美术教育的教学现状	82
第一节 美术教学的现状调查	82

第二节	美术教学中存在的问题	90
第三节	美术教学现状的成因分析	97
第五章	美术教育的教学设计	101
第一节	美术教学设计简介	101
第二节	美术教学设计的方法	110
第三节	美术教学设计需注意的问题	126
第六章	美术教育与审美素养	130
第一节	审美素养简介	130
第二节	美术教育对培养学生审美素养的作用	140
第三节	培养学生审美素养的方法	146
第七章	美术教育与审美情感	160
第一节	美术教育与审美情感的关系	160
第二节	学生审美情感的培养现状	169
第三节	培养学生审美情感的对策	180
第八章	美术教育与审美能力	211
第一节	审美能力简介	211
第二节	学生审美能力的培养现状	222
第三节	培养学生审美能力的途径	229

第九章 美术教育与审美个性	252
第一节 审美个性简介	252
第二节 良好审美个性心理的构建	263
第三节 发展学生审美个性的方法	278
第十章 美术教育的教学评价	288
第一节 美术教学评价简介	288
第二节 美术教学评价的理论依据与原则	298
第三节 美术教学评价的方法	320
后 记	328
参考文献	329

第一章 美术教育概述

第一节 美术教育简介

一、关于美术

在西方,“艺术”与“美术”都源于古罗马的拉丁文“Art”,主要含义是指相对于“自然造化”的“人工技艺”,泛指各种用手工制作的艺术品以及音乐、文学、戏剧等。当时,广义的“Art”,甚至还包括制衣、栽培、拳术、医术等方面的技艺。到了古希腊时期,艺术的概念仍是与技艺、技术等同的。公元前5世纪,古希腊的绘画与雕塑发展到繁盛与成熟阶段时,逐步产生并确立了一套古希腊式古典美的标准,为日后艺术含义的演变埋下了伏笔。直到文艺复兴时期,艺术逐渐与“美”的概念等同起来。18世纪中期,基于“美”的艺术概念体系正式建立,艺术成了审美的主要对象。

当代国际通用英语中的“Art”一词仍然既做“艺术”解,又做“美术”解,它既可以用来指音乐、舞蹈、文学、戏剧、电影等其他各种艺术门类,有时又专门用来指称包括绘画、雕塑、工艺、建筑在内的视觉艺术。在很多西方著作中还会看到,作者所说的“Art”其实仅仅就是指中国人所认为的美术的一部分——绘画。而他们的“The fine arts”,中国人直接译作“美术”,也仍然是指诗歌、音乐、绘画、雕塑、建筑等。

“美术”这一名词在中国出现是从“五四运动”开始的,在这以后,“美

术”一词被艺术家和教育家普遍运用。当时蔡元培运用“美术”这个术语时,同时还包括了诗歌和音乐。其后,中国的文艺界、教育界把“美术”和“艺术”的概念逐渐分离开来。“艺术”成了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社会,表现人类情感的一门大人文学科,它包罗了美术、音乐、诗歌、舞蹈、戏剧、电影、书法等,也包括服饰、园林等,具有很大的范围。而“美术”则专门用来指艺术的一个重要分支,即视觉艺术部分。因此,在概念定义中有“艺术”与“美术”两个词时,它们的含义不同,指称的范围也有别。而在英语中,却只有一个词“Art”,它既用来泛指一切艺术门类,也用来专指所有艺术门类的的一个部分——美术,甚至美术中的一个方面——绘画。这便是东西方在“艺术”和“美术”两个词的含义和应用范围上的差异。同样在本书中,以下关于美术教育的阐述中提到的美术的范畴也指的是关于汉语定义里的视觉艺术部分。

虽然“美术”这个概念在中外历史上经历了多次演变,但是最终在汉语里,美术是指用一定的物质材料创造出的具有审美价值的可视平面或立体造型形式的艺术,包括现在日常生活中所从事的绘画、雕刻、建筑艺术、工艺美术等。在艺术概论的定义中,根据物化结构的不同,将美术归结为“空间艺术”。根据当今设计应用美术呈现的方式所定义的“视觉艺术”也包括了对美术的定义。虽然根据不同的角度对“美术”定义的称谓有所不同,但是它们所包含的对“美术”的定义其实是一样的,主要突出了美术指的是以物质材料为媒介,塑造可观的、静止的艺术形态,同时占据了一定的平面或立体空间的艺术形象的艺术。它是反映社会生活或者表现作者思想感情的一种社会意识形态,同时也是一种生产形态。

虽然“美术”一词自 20 世纪初的“五四运动”之后才传入中国,但是其

发展可谓又快又广,并且在这之前,中国古代历史也已经早有关于美术创作方面的活动。如今,21世纪整个美术所包含的内容与形式已经不同当年了。尤其是在当代科学技术飞速前进与更新的时代,最初的美术所包含的内容也渐渐添加了一些新的元素,现在美术创作活动在日常生活和工作领域中随处可见。但根据其特点和社会分工的不同,目前所定义的美术内容将着眼点放在绘画、雕塑、建筑艺术、工艺美术、工艺设计、美术造型及手工制作上面。美术的诞生主要是作为主体的人在与社会世界客体发生关系的过程中而产生,其实也印证了一切艺术的生产都是人类在劳动生产过程中所诞生的,美术也是一样。虽然历史上也有人说美术起源于“巫术”“模仿”“游戏”等各种观念,但是根据美术所创作的过程以及人类的生产历史来看,所谓的美术的创造依然离不开人类的劳动。

在很多学术领域把美术也称作造型艺术、空间艺术、视觉艺术、静态艺术,所以关于美术的特征也可以从这些定义方面来阐述。首先,从造型艺术的角度来看,为了创造形象,人们也经常通过对其外观形态进行塑造。例如,绘画采用描画彩绘的手段,雕塑运用雕刻、塑造的技艺手段,工艺美术采用切、镂、削等手段。最终呈现的造型结果可以是立体造型,也可以是平面造型,有色彩、有黑白、有具象、有抽象。其次,把美术定义为空间艺术是因为西方的美术传统基本上按物理学的概念,把长度、高度、深度称作“三度空间”,尤其是大家经常所见的建筑和雕塑都是体现了三维深度的塑造美感。关于绘画也是通过对生活场景中某一个瞬间的记忆,从而在二维的平面内体现了三维的空间魅力,也在二维画面表现了时空的意味。再次,美术也称作视觉艺术。这是因为人们前面所讲到的创造的某一个形体必须是通过视觉感受到的,一切通过视觉感受的艺术、形态、符号

都是人们所讲的视觉艺术。最后，美术的前几项定义都存在了一个共同点，不管是人们所讲的造型艺术、空间艺术还是视觉艺术，它们都只是反映的某一个客观对象的瞬间状态；不像音乐、舞蹈那样，是一个通过人的身体的时间延续性的艺术欣赏。创作者最终呈现的自己心灵的体会是一个静态的，而欣赏者也只是通过一个静态的形式进行体会。

二、关于教育

教育指的是培养人才、传播知识的工作。教育是培养人的一种社会活动，它同社会的发展、人的发展有着密切联系。从广义上说，凡是增进人们的知识和技能，影响人们的思想品德活动的都是教育。狭义的教育指的是学校教育，其含义是教育者根据一定社会的要求，有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响，把他们培养成为一定社会所需要的人的活动。在西方，“教育”一词由拉丁语演变而来，含有“引出”之意，即用引导方法使人身心得得到发展。在中国，最早把“教”“育”两字合并用在一起的是孟子，他说“得天下英才而教育之，三乐也”。按照《说文》的解释，教，上所施下所效也；育，养子使所善也。应该说，自从产生了人类社会，就随之产生了教育，特别是在目前的社会生活中，人们已经将教育看成不可缺少的一部分。

关于教育的起源说，历史上有几种观念，其中具有代表性的是教育的生物起源论、教育的心理起源论、教育的劳动起源论。第一，生物起源论的观点主要是把教育的过程看成按生物学规律完成的本能过程，发源于动物界各种动物的生存本能。西方学者将教育的起源归结为生物的起源，把教育的起源归之与动物的本能行为，归之于天性，其实这是没有把人与动物区分开来的不完善理论，忽视了教育的社会性。其实，这也表明了教育

是一种无目的的活动,是无法被人的意识所调节、控制和支配的活动。第二,教育的心理起源论主要是美国的心理学者孟禄提出来的。他认为,早期原始社会没有学校、教师和教材,教育应起源于儿童对于成人的出于本能的模仿。他认为,不论成人是否意识到或同意,儿童总是在模仿他们,教育即起源于无意识的模仿。第三,教育的劳动起源论源于恩格斯“劳动创造了人类本身”的论断,以在俄国十月革命后苏联的一些教育家为代表,最早的是米丁斯基所著的《世界教育史》。在书中,米丁斯基提出,只有从恩格斯的“劳动创造了人本身”这个著名的原则出发,才能了解教育的起源。教育也是在劳动过程中产生出来的。在中国,关于教育的起源也有一些与西方相同或相对的观点。就目前来看,人们所见到的教育就是一种社会现象。教育是伴随着人类社会的产生而产生,随着人类社会的发展而发展,在教育过程中所进行的一切活动,都不是先天性的本能活动,而是后天在社会生活中所产生的有意识的活动。特别是在学校教育产生后,社会性及目的性则更为鲜明。因此,人们应该把教育看成人类所特有的、有目的、有意识的社会活动。

上述关于什么是教育以及教育的起源这一系列的问题研究,其实最终目的是为了总结出教育的真正目的所在和怎样实施教育这一活动过程。世界上的每一个人从出生的那天起,一直到他离开这个人世间,在家庭、在学校、在社会,其实都在不断地接受教育。教育的构成因素包括教育者和受教育者。教育者是构成教育实践活动的一个基本要素,应该说教师的职业是伴随着教育的产生而产生的,离开了教师,也就不存在教育及其过程,而学校教育的过程可以看成教师的一种有目的的活动。也就是说,受教育者发生变化的基本过程是通过教育者的有目的的活动而实现的。

教育者会着重考虑培养具有哪一种功能的社会成员。也就是说,教育要为社会培养什么人的问题。就好比在古代社会,中国封建社会所培养的是“官吏”“统治者”,西方国家所培养的是“僧侣”“骑士”;而在现代社会,所培养的是“公民”“劳动者”或“接班人”;素质教育培养的是身体、心理的健全发展,德、智、体、美、劳等方面全面发展的人才。

由于教育最终要达到育人的目的,因此在教育的过程中就出现了不同的手段及内容。在古代,不论是中国还是西方,构成教育的组成部分基本上是德育、智育和体育。如中国西周时期实施的“六艺”,即礼、乐、射、御、书、数;孔子的诗、书、礼、乐、易、春秋,这些都包含德育、智育、体育这三个方面,而且把德育放在首位。在西方,从古希腊的亚里士多德经中世纪到近代,教育组成部分也基本上包括德育、智育、体育这三个方面。在欧洲文艺复兴时期,许多人文主义者在探讨人的发展和教育时,十分重视人的全面教育。如意大利的人文主义教育家维多利诺等,不仅重视德育,而且重视体育锻炼,重视智育和审美的陶冶。虽有德育、智育、体育的内容,但正式使用这些概念的是1902年清朝颁布的《钦定京师大学堂章程》。此后,“三育”概念的使用就逐渐得以推广。我国近代的教育家蔡元培在任临时政府教育总长期间,主持制定了一系列新式教育政策,提出了德育、智育、体育和美育的“四育”方针。在目前,我国公认教育的内容是德育、智育、体育、美育、劳动技术教育,这五育是我国社会主义教育的组成部分,它反映了社会主义发展的客观需要,也是人自身发展的客观需要。

三、美术教育

上文讲到了美术和教育的相关内容,而美术教育是在这两者基础之上所产生的。美术教育从字面意思来看是一个合成词组。也就是说,他是