

员	引 言 员世纪美术教育学科研究展望
苑	第 员编 中国美术教育的开端与发展
怨	第 员章 古代美术教育
怨	员 原始社会至清末的美术教育
怨	员 原始社会的美术教育
苑	员 奴隶社会的美术教育
苑	员 战国、秦汉的美术教育
猿	员 魏晋南北朝至隋唐的美术教育
源	员 五代至两宋的美术教育
苑	员 元代至清末的美术教育
怨	结 语
苑	第 圆章 学校美术教育的开端与变迁
苑	员 清末至新中国成立之前的美术教育(员- 员年)
苑	员 清末的学校美术教育(员- 员年)
源	员 民国初期的学校美术教育(员- 员年)
苑	员 “五四”时期至抗战前的学校美术教育 (员- 员年)
猿	员 革命根据地的学校美术教育(员- 员年)

猿	猿缘 抗战时期至新中国成立前的学校美术教育 (猿猿猿-猿猿缘年)
猿	猿远 解放区的学校美术教育(猿猿猿-猿猿缘年)
猿	猿园 新中国成立后的学校美术教育(猿猿缘-猿猿远年)
猿	猿圆 新中国成立至 圆世纪 缘年代中期的学校美术教育(猿猿缘-猿猿远年)
源	源圆 圆世纪 缘年代中期至“文化大革命”之前的学校美术教育(猿猿缘-猿猿远年)
源	源猿 “文化大革命”时期至 圆世纪 苑年代末的学校美术教育(猿猿远-猿猿愿年)
源	结 语

源 猿章 大陆美术教育的发展

源	源员 大陆中小学美术教育的改革(猿猿愿-圆园园远年)
源	源员 恢复与建设时期(猿猿愿-猿猿圆年)
缘	源圆 发展与提高时期(猿猿猿-圆园园远年)
远	源圆 大陆美术教育的研究状况(猿猿愿-圆园园远年)
远	源圆 美术教育目的与课程目标的研究
源	源圆 美术教育的历史研究
缘	源猿 儿童画发展阶段的研究
源	源源 美术教学的研究
猿	源缘 对外国美术教育的研究
苑	源猿 我国重要的美术教育家
苑	猿员 徐悲鸿及其美术教育思想
愿	猿圆 林风眠的美术教育体系
愿	猿猿 刘海粟和上海美专
愿	猿源 潘天寿的中国画教学思想
怨	结 语

源苑	第 源章 港、澳、台地区的美术教育
源苑	异员 香港的美术教育
源苑	员员 香港小学美术教育的发展
员园	员园 香港中学美术教育的发展
员苑	员猿 香港中小学的美术教育评价
员怨	员原 香港美术师资培养概况
员园	员缘 香港艺术教育的改革方向
员猿	异圆 澳门的美术教育
员猿	圆员 澳门学校视觉艺术教育课程
员苑	圆圆 澳门美术师资培养概况
员愿	圆猿 现代学校视觉艺术教育研讨会
员园	异猿 台湾的美术教育
员园	猿员 台湾中小学美术教育的变迁
员园	猿圆 台湾中小学课程改革的新动向
员远	猿猿 台湾美术师资培养概况
员园	异原 亚太区美术教育会议
员猿	源员 大会热点议题
员园	源圆 丰富多彩的展示活动
员猿	源猿 亚太区美术教育会议的意义
员猿	结 语

第 员 编 外国美术教育的开端与发展

员怨	第 缘章 外国美术教育的历史回顾
员怨	异员 西方艺术教育的起源
员怨	员员 古希腊的艺术教育
员园	员圆 古罗马的艺术教育
员猿	异圆 西方美术教育的发展
员猿	圆员 中世纪的美术教育
员缘	圆圆 文艺复兴时期的美术教育

员苑	圆苑 美术学院的建立
员愿	异苑 中小学美术教育的兴起
员愿	猿苑 各国中小学美术教育的开端
员愿	猿圆 各国图画教育的特点
员缘	猿苑 艺术师资教育的开端
员远	异原 艺术教育及美术教育运动
员远	源员 裴斯泰洛齐与儿童教育学校
员愿	源圆 福禄培尔与“恩物”教育
员园	源苑 齐泽克与儿童美术教室
员员	源原 德国艺术教育运动
员猿	源缘 斯丹纳与自由学校
员源	源远 莫里斯与工艺美术复兴运动
员缘	源苑 “俄罗斯法”
员远	源愿 北欧的手工艺教育
员愿	源怨 包豪斯的预备课程
员园	源圆 日本的构成教育
员员	异缘 儿童美术研究
员员	缘员 儿童美术研究的兴起
员源	缘圆 儿童美术发展阶段研究成果
员缘	结 语
员苑	第 远章 欧美美术教育的发展
员苑	异员 当代欧美美术教育思想
员愿	员员 美术的“工具论”
员怨	员圆 美术的“本质论”
员园	员猿 全面综合的美术教育
员园	员源 《零点计划》项目
员源	异圆 美国的美术教育
员源	圆员 美国美术教育发展概况

源苑	源园	美国的美术教科书
源源	源猿	美国中小学美术教师评估标准
源缘	源猿	英国的美术教育
源缘	猿源	英国美术教育改革背景
源远	猿园	英国国家美术课程标准
源源	猿猿	英国普通中学美术教育证书会考制
源缘	猿源	英国艺术教师学历层次的提高
源远	猿缘	英国中小学美术教师评估标准
源苑	源源	法国的艺术教育
源苑	源源	法国美术教育发展概况
源愿	源园	法国的《美术教学大纲》
源猿	源猿	法国中小学美术师资培养概况
源源	源缘	德国的艺术教育
源源	猿源	德国美术教育发展概况
源远	猿园	德国中小学美术师资培养概况
源苑	猿猿	德国的博物馆教育
源愿	猿源	德国美术教育的启示
源怨	源远	匈牙利的美术教育
源怨	远源	匈牙利教育概况
源园	远园	匈牙利中小学美术师资培养概况
源员	远猿	匈牙利中小学美术教师培养方式的启示
源圆		结 语

第 苑章 亚洲美术教育的发展

源源	源员	日本的美术教育
源源	源源	美术教育的大论争
源苑	源园	《学习指导要领》的修订
源怨	源猿	现行《学习指导要领》
源圆	源源	新《学习指导要领》

圆猿	员缘	新《幼儿园教育要领》
圆源	员远	日本中小学美术教科书
圆园	员苑	日本中小学美术教育评价
圆园	员愿	日本高中艺术课程的发展
圆愿	员怨	日本中小学美术师资培养概况
圆园	异圆	韩国的美术教育
圆园	圆员	战后韩国美术教育的变迁
圆源	圆圆	韩国美术教育改革的新动向
圆苑	圆猿	韩国美术师资培养概况
圆怨	异猿	新加坡的美术教育
圆怨	猿源	新加坡小学美术教育
圆园	猿圆	新加坡中学美术教育
圆源	猿猿	新加坡中学美术与设计课程的会考
圆愿	猿源	新加坡中小学美术教育的启示
圆怨	异源	亚洲各国美术教育的启示
圆怨	源员	亚洲各国美术教育的相互影响
圆怨	源圆	亚洲各国美术教育的启示
圆园		结 语

圆园	第 愿章	澳大利亚、新西兰美术教育的发展
圆园	异员	澳大利亚的美术教育
圆园	员员	澳大利亚学校课程架构
圆猿	员圆	澳大利亚中小学艺术课程
圆源	员猿	澳大利亚首都区中学视觉艺术课程纲要
圆苑	员源	澳大利亚全国艺术课程的讨论
圆苑	异圆	新西兰的美术教育
圆苑	圆员	新西兰国家艺术课程标准
圆缘	圆圆	视觉艺术学科的学习领域
圆苑	圆猿	视觉艺术学科的等级水平

圆园

圆源 新西兰美术教育的启示

圆源

结 语

圆缘

第 猿编 圆世纪美术教育展望

圆苑

第 怨章 圆世纪对美术教育的挑战

圆苑

异员 圆世纪中国美术教育的问题

圆苑

员员 中小学美术教育的问题

圆怨

员圆 中小学美术教育的中外比较与分析

猿员

员猿 拓展视野

猿猿

员源 师范院校美术教育的问题

猿源

员缘 师范院校美术教育的中外比较与分析

猿缘

员远 值得共同探讨的问题

猿远

员苑 美术教育研究的不足之处

猿苑

异圆 圆世纪对美术教育的新要求

猿苑

员员 人类新空间对教育提出的挑战

猿愿

员圆 信息化社会对艺术教育提出的挑战

猿园

员猿 问题讨论

猿园

结 语

猿源

第 员章 新世纪中国美术教育的展望

猿源

异员 新世纪美术教育的蓝图

猿源

员员 美术教育思想的确立

猿苑

员圆 美术教育途径的拓展

猿怨

异圆 进行中的中小学美术教育改革

猿怨

员员 美术课程标准的制定

猿员

员圆 美术教材的改善

猿猿

员猿 美术教学方法的改革

猿缘

员源 美术教育评价的改善

猿愿

异猿 美术教育的新资源

猿愿	猿愿	后现代课程观
猿愿	猿愿	后现代教育思潮影响下的美术教育
猿愿	猿愿	课程资源开发与美术课程
猿愿	猿愿	美术课程的新资源
猿愿	猿愿	美术课程资源开发的发展方向
猿愿	猿愿	新世纪美术师资队伍的建设
猿愿	猿愿	终身学习时代的挑战
猿愿	猿愿	我国美术师资培养课程的发展方向
猿愿	猿愿	新世纪美术馆教育的展望
猿愿	猿愿	美术馆教育的类型和兴起的原因
猿愿	猿愿	“美术馆教育热”的展望
猿愿	猿愿	美术馆与中小学的合作模式
猿愿	猿愿	我国美术馆教育的发展动向
猿愿	猿愿	美术教育研究的展望
猿愿	猿愿	当代教育理论研究的倾向
猿愿	猿愿	美术教育研究的新方向
猿愿		结 语

猿愿 结束语 远景眺望

新世纪美术教育学科研究展望

在教育全面改革的背景下,世界各国美术教育改革的焦点集中于设计一种具有开放、互动、共同会话特征的,既能容纳又能扩展的美术课程。美术教育学科研究也向这一方向聚焦。在 21 世纪中,美术教育学科研究将为我们描绘怎样的蓝图呢?

更新的机遇

自 20 世纪后半叶起,世界经济格局发生了巨大的变化,在东亚经济迅速崛起的同时,世界文化格局也发生了根本的变化。“欧洲中心”、“西方中心”的模式被打破,代之以文化发展的多元化和文化相对主义的发展趋势。与这一趋势相对应,21 世纪中国的美术教育在继承全世界艺术教育成就的同时,必须保持本国艺术教育的特色,建构符合中国国情的、具有新时代特色的美术教育的新格局。“开放·包容”与“保持中国文化特点”,既是 21 世纪建构中国人生活方式的基本依托,也是中国美术教育发展的依据与途径。

另一方面,自计算机革命以来,人类正不断加快信息化进程的步伐。信息化进程的飞速推进,促使信息化社会的特征在 21 世纪被不断地强化。尤其是随着网络的进一步普及,图像记录和传播的作用

正在不断地增大,美术教育或者说视觉艺术教育在社会中的地位不断地提高,其作用也将越来越受到人们的重视。信息化进程还促使艺术表现与创作、传播与体验方式的转变。“无限宽带”不仅促使艺术创作和接受方式发生很大的转变,同时也对教育产生着深刻的影响。信息化社会对教育的挑战不仅体现在教育观念与教学方式方面,也体现在教师角色与学生学习等多方面。这些变化都对艺术教育提出了新的挑战。

新的挑战必将带来新的机遇。特别是 20 世纪下半叶,当量子力学的不稳定性和相对性最终产生了超越自身局限的影响之后,人们对科学的神话产生了怀疑。此时,科学、艺术、文学、哲学各领域出现了新的意见和观点,现代机械的形式主义范式受到后现代折中性混沌范式的挑战。这种后现代范式对教育学科研究的寓意非常深远。“后现代的多元文化观和世界性的视野带来了学科边界的模糊,大大扩展了社会科学‘研究’的定义、边界和作用。”^{〔1〕}这一视野给美术教育学科研究带来了新的机遇,以下一组信息显示出这一机遇已经到来。

- 各国美术教育研究者通过互联网,在瞬间完成与世界的连接,传递自己的信息,同时也接受他人的信息,并围绕美术教育的某一问题进行即时对话。

- 以改善社会情境中行动质量角度来进行研究的“行动研究法”在美术教育界日益受到重视,研究者越来越关注自己的研究对被研究者的实际意义,以及实际工作者参与研究的可能性。

- 社会科学研究界消除门户之见,相互交流,并普遍认同了质的研究方法与量的研究方法相结合的观点,正在寻求结合的最佳途径。

- 越来越多的研究者分享着高科技的成果,使用声音、图像相结合等立体形式呈现自己的研究结果,克服了原来研究发表中语言的平面化和概念化的缺点。

- 1999 年 8 月 15 日,在中国传统音乐优雅的乐声中揭开了亚太地区美术教育大会的帷幕,表明了对本土文化的继承与尊重的态

度,拓展了美术教育研究的地平线。

● 1957年 12月 猿日,上海美术馆举办的“阿根廷美术展”在欢快的阿根廷探戈舞中拉开了帷幕,展现了美术与舞蹈、音乐相携手的风貌,也体现出美术界与美术教育界对艺术融合倾向的认同。

1. 超越边界

新的机遇带来了新的发展契机。世界各国的美术教育研究者不断地突破以往狭隘的学科界限,拓宽美术教育学科研究的领域。从 20世纪 50年代以来的历届国际美术教育大会和地区美术教育大会的主题中,我们可以清楚地发现这一发展轨迹。

1957年,在加拿大蒙特利尔召开了 1957年第 1届国际美术教育大会,会议主题选用了画家高更(马蒂斯)代表作的主题:“我们是什么?我们来自何方?走向何方?”在 20世纪即将来临之际,不同文化背景的美术教育者作为人类大家庭的成员,共同探讨了这一永恒的主题在美术教育领域中的含义。

1958年 12月 10日到 12日,在日本东京召开了 1958年亚洲地区会议东京大会。大会的主题为“人类·造型美术·教育”。大会的目的是:以国际理解与协力为前提,亚洲以及全世界的美术教育者汇集一堂,共同研究美术教育的任务与使命,探求通过艺术教育来提高文化水准,以达到促进人格完善,促进世界和平的目的。

1959年 12月 10日到 12日,在澳大利亚普林斯班市召开了 1959年第 2届国际美术教育大会。大会的主题为“文化与传统”。与会者对美术教育中文化与传统的问题进行了广泛和深入的研讨,对与艺术文化有关的、富有意义的美术教育的课题有了新的认识。

1960年 12月 10日至 12日,在香港召开的亚太地区美术教育大会的主题为“新世纪的地区经验及展望”。在全球经济及文化迈向一体化的发展进程中,与会者通过对话及分享经验,从跨越地区界线的交流之中发现彼此的特点,取长补短,开拓出既配合自身实际情况,又富本土特色的美术教育。

1960年 12月,即将召开的 1960年亚洲地区美术教育大会的主题

术教育学会。该学会成立于 1928 年,是世界最大的美术教育研究团体。

〔猿 1998 年,原预定在法国召开的第 10 届国际美术教育大会,因经济原因被取消。〕

第 1 编

中国美术教育的开端与发展

古代美术教育

异员 原始社会至清末的美术教育

员 原始社会的美术教育

教育是人类特有的社会现象。随着能制造劳动工具的人的出现,便产生了“社会”这个新的事物。原始人群是人类最初的社会,这种社会不管它怎样简单,它都需要教育来进行物质生产和人的再生产,以推进社会的发展。

旧石器时代,生产力水平低下,人们改造自然的能力很弱,社会生产、生活过程非常简单。人们共同劳动,共同生活,共同享受自己的劳动果实。没有阶级,没有剥削,没有国家。人们的主要劳动工具是打制的石器,从事采集和狩猎的经济活动。在漫长的历史过程中,我们的祖先在适应环境和改造自然的过程中,积累了一定的、简单的生产经验和生活经验,逐步改进了劳动工具——打制的石器,并能雕琢、钻孔,逐步培养起造型技能,萌发出审美观念。

新石器时代,当时的主要劳动工具是造型规整的磨制石器,在工艺领域的突出成就是发明了陶器,

此外还出现了编织、纺织、玉雕、牙雕、髹漆等工艺。尤其是在陶器的制作与装饰中,人类的审美智慧创造性地得到了发挥。因此,原始社会的“艺术教育”萌芽于劳动过程中。人类为了生存和繁衍,需要掌握一些工艺制作的方法与装饰的手段,于是产生了父传子、长教幼,口传手教,能者为师的教育形式。

1.1 奴隶社会的美术教育

大约在公元前两千多年我国进入了奴隶社会,这是中国古代社会的历史转折。从此文明代替了野蛮、愚昧,人类社会又前进了一步。在奴隶社会生产方式状况下,人类历史上出现了一次重要分工,即体力劳动和脑力劳动的分离。分离的结果是教育脱离了原始状态,最终从社会生产劳动和生活中分离出来,成为相对独立的社会组织。《三礼义宗》载:“有虞氏之学名庠。”《玉海·学校》则曰:“周之小学为有虞氏之庠制。”我国教育史学界普遍认为,以上的学校尚未成为专门的教育机构,只能视为有关学校萌芽的传说。正式的学校,则产生于奴隶制国家建立之后的夏。

古籍中有关夏代学校的记载有:“夏后氏之学在上庠”(《礼记·礼记》郑玄);“序,夏后氏之序也”(《礼记·明堂位》);“夏曰校”(《孟子·滕文公上》及《汉书·儒林传序》)等。可知,夏代至少已有庠、序、校三种学校。当时学校教学内容中,礼乐是重要的一项,因为奴隶主贵族总是用礼乐来作为巩固统治的工具,同时也要作为自身内部道德伦理关系协调的武器。

商代奴隶制已相当发达。随着政治、经济、文化的发展,商代学校教育较前代有了很大发展。商代学校除“庠”、“序”之外,增加了“学”与“瞽宗”,并且学校已有大学、小学的明确区分。商代是靠宗教和军事统治的国家,所谓“国之大事,惟祀与戎”。这决定了学校教学内容是以宗教和军事为主。因此,商代学校教学内容是以武士教育为基本。《礼记》中的提出“六艺”教育:礼(仪式、行为)、乐(音乐、舞蹈)、射(弓术)、御(马术)、书(书法)、数(算术),已初露端倪。

西周为我国奴隶制社会的鼎盛时期,教育空前发达,制度日趋完备,教学内容也较前代丰富得多。西周学校分国学与乡学两大类,国学和乡学都有六艺教学,因此“六艺”成了西周学校最主要的课程。虽然“六艺”中的“乐”是指音乐、舞蹈;“书”是指书法,没有明确包括美术,但“六艺”已包括德、智、体、美等几方面的因素,表明西周的教育,已由殷商崇武教育转变为以“明人伦”为主的文武兼备的教育,“六艺”中的“乐”、“书”也可以说是学校艺术教育的开端。

春秋战国是奴隶社会向封建社会的过渡时期,出现了“百家争鸣”的生动的学术局面。诸子百家各代表自己阶级、阶层的利益著书立说,办学游说,传播各自学派的观点。春秋末期的孔子,就是中国历史上最早提倡美育的思想家、政治家和教育家。孔子的思想以“仁”为核心,认为“仁”即“爱人”,而“仁”又以“孝悌”为本。孔子认为“仁”虽然是人的天赋道德属性,但要成为人的一种现实性,还必须通过教育与修养。从这种思想出发,孔子非常重视教育的作用,把培养人放在首位。他把“六艺”列为教育的基本内容,以对人作全面的培养。孔子认为“礼”作为一种行为规范,与政治有直接的联系,但“乐”可以移风易俗,它们是相辅相成的。所以孔子非常重视“乐”,认为审美和艺术对人的影响特别大,是达到“仁”的重要手段。孔子提出“兴于诗,立于礼,成于乐”,^{〔8〕}认为一个人的情感修养必须从诗开始,又必须通过乐才能完成。这就是说只有通过审美教育,陶冶人的情操,把道德的境界与审美的境界统一起来,才能成为一种自觉的人格。孔子在与弟子曾点的问答中提出了他美学观的具体实施办法:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”^{〔9〕}就是说,暮春季节天热的时候,让学生到河里去游泳,到高台上去乘凉、玩耍,然后一路唱着歌走回来,接受大自然的陶冶。孔子非常欣赏曾点所说的这种生活的境界,艺术的情趣和自然的美景,以及人生的乐趣非常好地结合在一起,彼此不能分割。孔子认为这种自由自在、快快乐乐的境界是“乐”的境界,也是“仁”的境界。所以在孔子看来实现人的基本价值,最佳的方式是通过艺术的潜移默化。