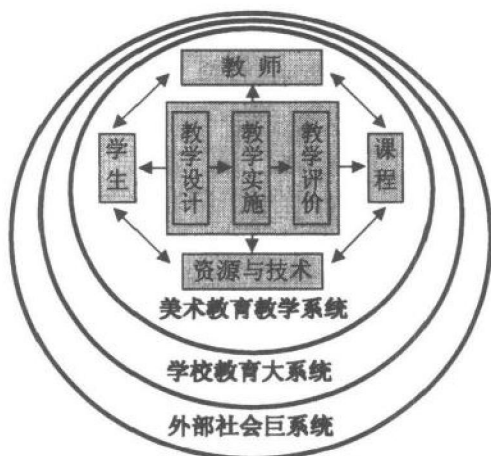

美术教学基础论

第一编 美术教育教学系统及宏观背景示意图

人类社会已进入辉煌的 21 世纪，它完全不同于以往任何时代，是一个瞬息万变的高科技、全球化的信息时代。它对人及培养人的教育都提出了全新的要求。为此，党和政府作出了“深化教育改革全面推进素质教育”的英明决策。这些外部社会巨系统和我国的学校教育系统作为宏观的社会背景，是我们必须首先要引起关注并深入研究的问题，它们对于本教材要研究的“美术教学”问题具有直接的规定和制约作用。

要研究“美术教学论”，需要探讨现代美术教育中的一些基本概念、不同的美术教育目的，分析现代美术教育的基本属性，以及与其他相关学科之间的联系。这将有助于我们认识当今美术教育的性质、特点和目的，从而确立起现代美术教育观。

我们还要了解什么是“美术教学论”，即美术教学论的学科性质、位置及其研究对象，了解学习美术教学论的意义何在。为了提高美术教师的理论研究水平，我们专设一章来讨论美术教学研究的问题，包括美术教学研究的目的是、研究的条件、具体研究方法、美术教学实验的方法和美术教学论文的撰写等问题。

这些都是美术教育教学中的一些宏观的、基础理论问题，是更好地理解美术教学、进一步学习后续内容所必须掌握的基本理论，所以称之为“美术教学基础论”。

第 1 章

绪论

美术教学是一种十分复杂而特殊的教学活动，要研究美术教学，首先要了解现代美术教育的社会背景，必须弄清楚现代美术教育的基本性质与目的，以及与其他相关学科之间的联系与区别。但由于世界各国的教育家具有不同的时代背景、文化传统和哲学观点，曾产生过不同的美术教育目的。对不同的美术教育目的的介绍，将有助于我们从美术教育本质的高度来认识当今美术教育的性质、特点和目的，从而认清现代美术教育与传统美术教育的区别。

1.1 现代美术教育的背景

运用系统论的方法分析可见，美术教学活动是由一系列教学因素及其相互联系构成的，可包括如图 1-1 所示的四个系统及其相互之间的联系。这由大到小的四个系统是：外部社会巨系统、学校教育大系统、美术教育教学系统和教学系统内部的各子系统（要素）。我们要系统地研究美术教育、教学问题，首先必须对给美术教育、教学带来巨大影响的时代、国际国内的社会背景有所了解，对目前我国全面推行的素质教育思想有一个较全面的认识。

1.1.1 21 世纪的教育

我国目前推行“素质教育”就是在新的国际形势下对未来人才提出的新要求，其顺应了当今世界各国教育改革的大趋势。21 世纪是一个以计算机技术发展为核心、以信息技术发展为纽带、以知识经济为标志的政治、经济、科技、文化“全球化”的时代。对于美术教育而言，还是一个新的图像化的时代，总之，是一个瞬息万变的高科技时代，充满机遇、挑战和未知的时代。而我国正处于社会转型时期：从封闭的社会向全面改革开放的社会转变，从计划经济向社会主义市场经济转变，从农业社会、工业社会向后工业社会转变等，

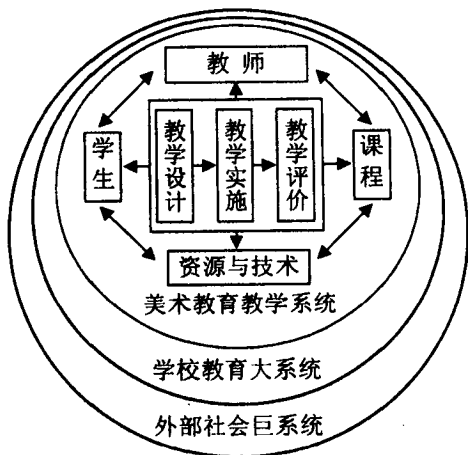

图 1-1 美术教学结构要素示意图

当这一转型尚未完善时，我国的经济生活却已卷入全球经济运行的激流漩涡之中——这一时代的到来远比人们预料的要快得多。社会的加速度发展已使人们无法预见今天的学生在其一生中将会遇到什么问题，需要什么知识，使用什么工具，从事什么职业……但他们必将参与明日世界性的竞争和挑战，要生存、要发展只有靠他们自己，靠终身的学习、创造和努力！所以，我们必须培养学生形成一种“可持续发展”的学力，这就是提出素质教育的时代背景，这也对我国的美术教育提出了新的要求。而且，随着科学技术的迅猛发展，电脑的普及、多媒体技术在美术教学中的使用、教学软件的更新、网络教学的推广等，都对美术教学提出了新的要求，也会直接影响美术教学的方式和效率。

1.1.2 关于素质教育的讨论

自从1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》中提出“教育体制改革的根本目的是提高民族素质 多出人才 出好人才”以来 我国的学校教育就开始实施“素质教育”并在1999年6月13日颁发的《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中进一步强调。但是究竟什么是“素质教育”？如何实施素质教育？这是学校教育大系统对美术教学的规定，有必要作一番讨论。

“素质”原指人天生的生理和心理品质，在素质教育中指人经过教育培养获得的思想、文化、技能等素养和体力、智力的发展。“素质教育”是指发展人的身心最基本品质的教育。主张教育的目的在于提高劳动者素质、国民素质和民族素质，要求整个教育从教育的目的、目标、结构、内容、方法到模式全方位地实现三个转变：(1)把单纯培养少数拔尖学生成才转变为提高全体学生的素质；(2)把单纯注重智育转变为注重德、智、体、美、劳的全面发展；(3)把基础教育片面地为升学服务转变为为社会主义现代化建设服务。^①其中：

(1)“全体学生”指的不是平均的每一个人，而是“每一个有差异的学生”。尤其是对每一个学生个性、潜能的开发，创新精神和创造能力的培养。

(2)“全面发展”指的不是德、智、体、美、劳均衡地、齐头并进地发展 而应当是“根据每一个体特点的生动、活泼、主动地发展”。

(3)“为社会主义现代化建设服务”。原来工业社会要求培养标准化、统一化的人才，而后工业社会则要求：提高民族素质，培养多元化、创造型人才尤其是拔尖人才。因为真正推动社会进步的正是这些拔尖人才。

《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中指出，实施素质教育的意义就是要全面贯彻党的教育方针，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点 造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的、德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。落实到课堂教学之中，素质教育的具体目标是：以学生的发展为本，学生要学会做人、学会求知、学会创造、学会共同生活、学会审美、学会健体。这就是适应21世纪社会发展需要的“可持续发展”的教育。

“五育”的全面发展是素质教育的重要特征。但人们对“五育”的认识却不无片面性。

“培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设人才”是我国人才培养的总目标。然而人

^① 引自顾明远主编《教育大辞典（增订合编本）》（下）上海教育出版社 1998年版 第1494页。

们往往把一个人的‘德、智、体、美、劳’五种必要素质分解为五类学科。比如将思想品德课、团队活动等称为德育，将各文化课称为智育，将体育课、体育活动称为体育，将美术、音乐课称为美育，而将劳动技术课、公益劳动当作劳动技术教育等。如此，似乎各司其职，其实却导致了‘五育’的分裂，并造成各学科教学只关注‘双基’传授而忽视‘育人’目标的现象，使教育变得单薄而狭隘。在美术教学中，出现了只看重美术技能，甚至仅仅看重绘画技能的训练等现象。因此，教学内容越来越‘多、专、深’，学生不堪重负，但是学生的表达能力、自学能力、动手能力、批判能力和解决问题能力却得不到培养，也严重忽视学生的思想道德、观念态度、情感、审美等人文素养的培养，而这些素质在网络时代是至关重要的，也是形成学生“可持续发展”学力的重要因素。

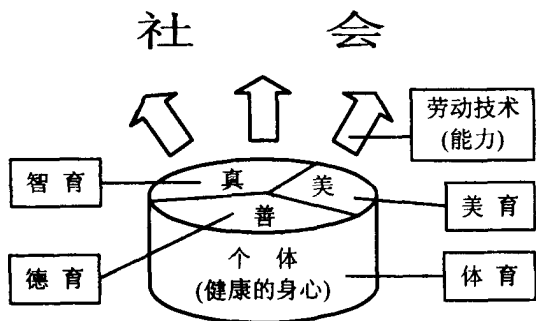

图 1-2 对“五育”功能再认识的示意图

其实，“五育”培养的是人的综合素质。如图 1-2 所示，“智、德、美”是人文精神的最高境界，“真、善、美”的集中体现，是中华传统美德的重要组成部分，各学科教育中都应不同程度地包含着认知、道德和审美的因素；“体”是指健康的身体和心理，是每一个体得以发展的生理物质基础；“劳”是创造性实践的能力，是“五育”功能的有机整合和输出，也是个体与社会相联系的桥梁。所以，“五育”是相互关联的教育的整体价值，在每一门学科教学中都应得到不同程度的体现，这也是素质教育精神的集中体现。

其实，“五育”培养的是人的综合素质。如图 1-2 所示，“智、德、美”是人文精神的最高境界，“真、善、美”的集中体现，是中华传统美德的重要组成部分，各学科教育中都应不同程度地包含着认知、道德和审美的因素；“体”是指健康的身体和心理，是每一个体得以发展的生理物质基础；“劳”是创造性实践的能力，是“五育”功能的有机整合和输出，也是个体与社会相联系的桥梁。所以，“五育”是相互关联的教育的整体价值，在每一门学科教学中都应得到不同程度的体现，这也是素质教育精神的集中体现。

1.2 美术教育的目的

本教材讨论的“美术教育”亦称为“基础美术教育”、“普通美术教育”、“中小学美术教育”等，是指我国面向广大幼小中大学生实施的普及性美术教育，重点讨论九年制义务教育阶段美术教育和教学问题。比较正确的称谓是“学校美术教育”，其目的是区别于各种专业性美术教育，也强调美术教育在整个学校教育体系中的地位。目前世界各国也都采取类似的称谓。

1.2.1 美术教育的属性与界说

美术教育是学校教育体系中较为特殊的一个学科，随着时代与社会的发展，人们对美术教育的功能与目的的认识也日益深化，但具体实施时，又常常与其他相近概念混淆而导致教育、教学的偏差，因此有必要加以界说。

1. 美术教育与专业美术教育

学校美术教育是指在全面发展的素质教育思想指导下，学校教育体系中使学生形成基本的美术综合学力，并以此完善学生的人格。其主要目的不是培养专业美术家，而是由

学力 (Academic Achievement)指通过学科教学及生活指导而形成的能力的总体。日本学者对此有专门的研究，见《教育大辞典 增订合编本》上海教育出版社 1989年版 第 1801—1802页。

此提高全体学生的人格素质，是学校教育体系不可替代的重要组成部分。所谓美术综合学力是指学生在美术方面的认知、观察、想象、思惟^①表现、创造、审美、评鉴以及学习等能力的总称，并包含从中体现的情感、意志、态度、合作精神等品质。

学校美术教育与专业美术教育有着根本的不同。专业美术教育的目的是通过系统而严格的专业美术训练去培养美术专门人才，创造出更精美的美术作品，它针对少数专职美术家。不难看出二者的目的是不同的，其教学目标、内容、方法、评估也必然迥异。然而，二者因同属美术方面的教育，在造型艺术规律性方面仍有相对的一致性。至于中小学中开展的课外美术活动、少年宫的美术班、社会力量举办的美术学校等，则可以有不同的目的，适当增加专业美术学习的成分。

2. 美术教育与艺术

美术是艺术的重要组成部分，它应具有艺术的基本属性当毋庸置疑。然而在那闭关自守的年代里，我国美术界曾把“革命的现实主义与革命的浪漫主义相结合”视为社会主义文艺创作的唯一模式，并波及中小学美术教育。比如说，中小学美术教学是以中国传统绘画的临摹加上俄国契斯佳科夫式的写生为主要教学内容，以训练写实性绘画技法为主要目的，似乎集中了东西方传统培养画家的正宗方法，实质上却殊途同归地表现出审美趣味的僵化和与现代美术学的绝缘，也不符合学生的年龄、心理特点。“创造”本是艺术的本质之一，而这种美术教育恰恰有悖于艺术的这一本质，将“艺术教育”降格为“技术训练”，可认为是一种“非艺术性的美术教育”。

美术是运用一定的物质材料，通过造型手段，创造出来的具有一定空间和审美价值的视觉形象的艺术。这是一个“大美术”概念，它既可以描绘和反映客观现实生活，也可以倾吐和表现主体精神世界；美术作品可以是具象的，也可以是意象的、抽象的；可以是观赏性的纯艺术作品，也包括大量实用性的建筑和产品……因此，现代美术教育也是与此相应的“大美术教育”。

美术的本质是人类精神领域的一种创造，它既是创造主体的气质、学识、修养、情感、审美表现技能等方面的综合体现，也是特定社会、民族、历史、文化的结晶。所以，美术教育也必须具有“创造”的属性，这就是说，学校美术教育不能仅仅拘泥于美术技法训练，应该具有“创造”的属性，而且是开发和培养学生创造力的重要途径之一。

3. 美术教育与美育

美育 (Aesthetic Education) 亦称“美学教育”、“审美教育”，是使学生掌握审美基础知识、培养正确的审美观点、形成一定的审美能力的教育。但是，美术教育却有别于美育，就目的而言，美术教育包含审美的目的，但还要使受教育者获得许多具体的美术知识和操作技能等；就对象而言，美育面向一切审美对象，包括自然景物、社会生活和各种艺术形态，如音乐、戏剧、影视、文学等；而美术教育只从事视觉和形象方面的创作、欣赏、批评和审美；就方法而言，美育主要是感染熏陶和潜移默化；而美术教育则必须同时强调技能的学习和动手制作。可见，美育是在

① 通常使用的思维之“维”，“纟”旁原意是绳、连接、系等。“惟”用“忄”旁原意为：思、想。《心理学大词典》全部改用“思惟”，本教材也改用“思惟”。

有意或无意的审美活动中接受的一种教育，广泛渗透在各学科教学之中，甚至渗透于校园的建筑、环境乃至教师仪表、语言、教态等方面。正如教育家蔡元培所说：“凡是学校所有的课程都没有与美育无关的。”^① 但就其形象性、审美性等特点而言，美术、音乐教育与美育的联系更为密切。正如《全国学校艺术教育总体规划》（以下简称《总体规划》）前言指出的：“艺术教育是学校实施美育的主要内容和途径。”而美育也应当是美术教育的核心内容之一。

原先的美术教育“重技轻理”就不利于形成健康、高尚的审美趣味和“审美文化素质”成为脱离美育属性的非审美的美术技能训练，即“有术而无美”的教育。

4. 美术教育与教育

20世纪五六十年代以来，在世界各国美术教育中曾风行过分强调创造性自我表现的“儿童中心论”，他们认为，美术教育目的在于提供儿童自我表现的机会，以发展他们的个性、智力和创造力；教师只不过是材料供应者和鼓励者，“教”被视为伤害儿童创造力或将成人标准强加于儿童，认为绝不可以等第或以成人之见去评价儿童的表现结果等。

学校教育应当是根据一定的社会要求和受教育者的发展需要，有目的、有计划、有组织地对受教育者施加影响，以培养一定社会所需要的人的活动。美术教育虽然有许多特殊性，但也必须具备学校教育这一基本属性。

儿童中心论美术教育的优点是值得肯定的，它确立了儿童在教学活动中的主体地位，充分调动他们的学习兴趣、积极性、创造性和主观能动性；然而其弊端也是显而易见的：缺乏教育的目的性、计划性和组织性，也不利于传授系统的美术知识、技能和继承人类文化遗产；处于较盲目的“非教育”状态。70年代以来，国外也看到这一理论的偏颇，而逐渐接纳优秀理论，开始看重课程结构，肯定教与学的重要性。

综上所述，一方面学校美术教育应具有艺术、美术、美育和教育的属性，是一种具有交叉性质的学科；另一方面又有别于上述各相关领域，而具有自身的特殊性。

1.2.2 不同的美术教育目的

教育目的对于明确教育任务、建立教育制度、选择教育内容以及组织教育过程都起着指导作用。由于各教育家具不同的文化背景和哲学观点，就产生不同的教育目的，所以，美术教育目的也会成为不同的教育理论体系的从属部分而出现种种差异。下面我们就图 1-3 作一简单的介绍。

1. 社会本位价值取向

〈1〉社会本位论

这是一种与“儿童本位论”相对立的观点，主张教育目的应根据社会要求来确立。认为：(1)个人的发展依赖于社会，真正的个人是不存在的；(2)教育的目的就是使个人社会化，为社会作贡献。教育过程就是把社会的价值观或集体意识强加于个人，把儿童从不具有社会特征的人改造成为具有社会所需要的个人品质的“社会的新人”。

^① 《蔡元培教育文选》 人民教育出版社 1980年版 第 155页。

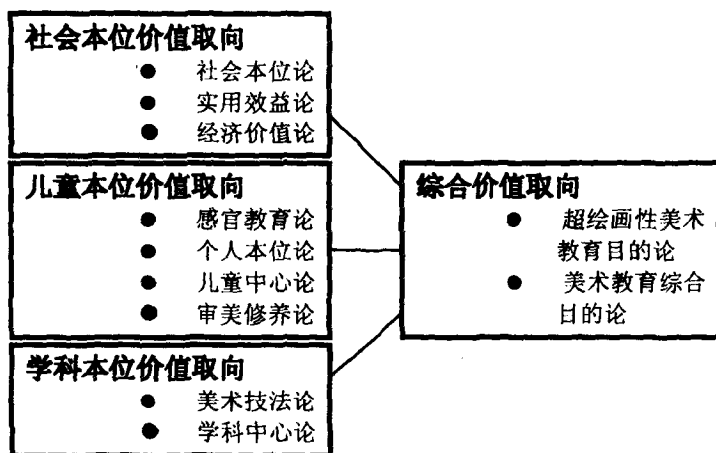

图 1-3 各种美术教育目的

〈2〉实用效益论

这是一种适应工业生产和职业培训的实用性美术教育。18世纪以来，随着西方各国资本主义工商业的迅速发展，对人素质的要求由单纯体力转向知识、技术、设计等方面，出现了“实质教育”(Material Education)，强调教育要适应生产和技术发展的需要，所以最初实施美术教育的是实科学校(Real Schools)而开设的美术课也多是绘画、手工、制图等实用科目。1919—1933年在德国出现的包豪斯(Bauhaus)学院是实用效益论最成功的例子。

〈3〉经济价值论

就是从经济角度来考虑实施美术教育的问题。19世纪中期的工业技术革命、科技进步和商业竞争使西方资本主义经济高速发展。当商品的实用价值相似时，其审美价值就上升为竞争的重要因素，并直接影响经济效益。这就对美术教育提出新的要求。

美国未来学家、经济学家约翰·奈斯比特 John Naisbitt 看到了高科技社会中艺术市场巨大的经济价值，提出了“现代文艺复兴经济学”^①这一新概念。

2. 儿童本位价值取向

〈1〉感官教育论

感官教育论的教育家认为，感官是心灵的门户，对智力发展具有头等重要性。他们把图画和手工(泥塑)仅仅当成发展“感觉和筋肉运动”的好办法。这是很狭隘的，但却从另一侧面证实了美术活动对发展儿童的感官功能的确是行之有效的途径。

〈2〉个人本位论

他们主张个人本位(Individualistic Education)、从人发展需要的角度去认识美术教育。认为美术教育的目的不是使学生成为艺术家，而是使每个人都获得充分和全面的发展，使他们能发现人的普遍性和多方面的能力，更要使他们领会和欣赏真正的艺术品。

^① 参见约翰·奈斯比特 帕特丽夏·阿伯丹著《2000年大趋势》(贾冠颜等译)，中国人民大学出版社1991年版，第45—64页。

〈3〉儿童中心论

儿童中心论是对当时西方教育过于强调科学和实用技能课程、忽视儿童本能等弊端的矫枉过正。其思想基础是法国哲学家卢梭的自然主义教育观和美国教育家杜威（Joho Dewey, 1859—1952）创导的“进步教育运动”。19世纪初科学心理学逐渐成熟，神经系统和感官生理、心理现象的研究成果被引入美术教育领域，从而提倡“儿童中心课程”（Child-centered curriculum）。19世纪末，德国、英国、法国和美国出现了研究儿童和研究儿童画的热潮。同时，这也与自20世纪以来西方现代主义艺术的发展密切相关。他们特别强调儿童在教学活动中的主体地位，强调通过美术教育发展儿童的心智和创造力，追求的是美术教育的外在价值，所以，被称之为“工具主义”美术教育，在世界上有相当的影响。主要代表人物是英国美术教育家H·里德（Herbert Read）和美国美术教育家罗恩菲尔德（Viktor Lewenfeld）。工具主义者强调让儿童通过美术教学表现美、表达主观情绪和发展创造性，促进儿童全面发展；主张教学要建立在学生的兴趣和自然本性上，追求浪漫表现主义的传统。

〈4〉审美修养论

这一观点主要强调美术教育的审美作用。从社会角度讲，艺术和美是文明社会的基本特征，缺少它们，社会的精神生活会惨遭损失；从个人角度讲，美感体验能保持人所必须的身心健康，艺术教育的作用就是在生活中唤起学生的智慧和美感。

3. 学科本位价值取向

〈1〉美术技法论

美术教育在成为普及教育之前，从来是与职业目标（画匠、画家、雕刻家等）相联系的美术技法培养，是在行会、工场和以后发展为专业美术院校中的美术专业技术训练。当美术教育进入班级式的新式学校后，难免与美术技法学习的特点相联系。

〈2〉学科中心论

强调“以学科为中心”是科学理性主义的传统。我国和前苏联等国家一贯强调美术教育的学科性特点。而美、英等国家往往是对过于松散的浪漫主义教育倾向的矫正。其思想渊源是布鲁纳的以了解学科基本结构为主旨的教育思想。在国际美术教育界的代表人物是W·迪文·古力（W. Dwaine Greer）和E·W·艾斯纳（Elliot W. Eisner）。他们强调美术教育的内在价值，被称之为“本质主义”的美术教育。他们强调学科中心，提出“以学科为本的美术教育”（Discipline-Based Art Education, 简称DBAE）^①，主张以严谨的美术课程实现美术自身的价值。其主要认识是：（1）美学、美术批评、美术史和美术创作是完整统一的美术内容；（2）教学内容编排由简入繁，循序渐进，并以各领域的专业表现为教学目标；（3）具有书面课程设计，并进行系统性教学。艾斯纳又认为：（1）美术教育的主要价值在于它对个人经验的独特贡献；（2）美术能力非自然成长结果，乃是学习的结果；（3）有益的美术学习领域为：创作、批评与历史；（4）良好课程的设计（包括目标、内容、学习活动及材料的拟定）乃是美术教育收效之必备条件；（5）评价作品有助于老师及学生了解他们的学习进度。

目前的趋势是人们尽力在两种潮流中取得某种平衡，绝对偏执一种教育思潮而排斥另一

^① 1998年在北京召开的“面向21世纪的学校美术教育国际研讨会”中“DBAE”已被翻译为“全面综合的美术教育”。

种思潮将使美术教育的发展带有明显的局限性。

1.2.3 综合价值取向的美术教育目的

20世纪90年代,我国学者吸取了国内外美术教育理论中的合理部分,根据我国基础教育全面实施‘素质教育’的要求提出了具有中国特色的美术教育观,具有综合优化的特点。

1. 学校美术教育的社会性目的^①

笔者曾在1994年出版的《学校美术教育目的论》一书中系统地分析了美术教育的社会性目的。笔者认为,社会除了要求通过美术教育培养部分专门的美术家和美术设计人才直接服务于社会之外,学校美术教育的社会性目的主要是:适应社会发展的需求,造就具有丰富的美术素质和创造精神的社会群体影响和改善社会环境在此‘环境’是指人生活于其中又能影响人的一切外部条件之和。具体又可以分为精神和物质等四个方面:

〈1〉美术教育与生存物质环境

通过美术教育,一是能使人们以审美的态度对待自然环境,并从艺术的、审美的角度富有启示地加深保护自然的思考因为‘美’是‘真’与‘善’的形象化的体现。二是以审美的尺度创造生存环境:①将大到城市规划、建筑设计、交通工具,小到学习用品、日用品等实用品设计得更具艺术意味;②创造美化环境的雕塑、壁画、室内装饰品等,创造更美的空间和富有个性的精神氛围;③各种产品是工业设计的结果,而使用却是个人审美选择的结果。物质生产越丰富,个人环境的审美选择的作用将越突出。

〈2〉美术教育与人际社会环境

美术(及各种艺术)活动是人际间缓解冲突、实现和睦相处和共谋发展的交往工具,而且随着社会的现代化而变得越发重要。增强群体意识。只有在艺术中,人们才理解到一种能允许所有的人都去交流他们情感的韵律,从而使人结合成一个整体(荣格语)。美术是交际语言。它能使观者进入心灵之间无限丰富多样的交流之中,这正是当人类在各种表意性语言(文学、概念、科学或计算机语言)高度发达之时仍然离不开美术的重要原因。用美术参与人际交往。现代社会更需要美术。当现代化给人们带来了更多的物质财富、经济收入和闲暇时间的同时,也带来了许多生理和心理上的“现代病”。人的精神压力在美术活动中可通过三种渠道得以疏导抒情、交流、欣赏。

〈3〉美术教育与文化艺术环境

在越来越小的“地球村”里,文化艺术交往日益频繁。现代美术教育的重要任务之一就是培养学生形成现代文化心态,能参与全球性的文化艺术交流。所谓现代文化心态就是指既充分保持审美个性,又富于开放性和宽容性的全球性审美文化心态。所谓“开放性”就是不管自己欣赏与否乐于接触各种不同的艺术形式并善于发现其中有价值的因素所谓‘宽容性’就是允许别人有和自己不同的审美选择,既肯定自我的选择性,又承认个人的有限性。而且这是现代价值观的体现,它将影响着人的思惟、行为乃至生活方式。这对培养学生形成这一品质的美术教师来说就显得尤为重要。

详见王大根著《学校美术教育目的论》第三章,教育科学出版社1994年版。

〈4〉 美术教育与经济发展环境

在市场经济的社会中，艺术品走向市场成为一种特殊的商品，而且是一种随时间的推移而不断增值的商品，已成为一个新的投资热点。随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，世界各国的艺术市场都已取得巨大的经济价值。现代城市也更加注重环境的规划和美化，而艺术化环境又是最佳的经济发 展软环境，对经济发展具有巨大的推动作用。

当一个社会具备了艺术化的设施和充满活力而富有艺术修养的社会群体时，才能构成艺术化的城市环境，构成理想的发展经济的软环境。而这一热爱艺术的社会群体是一批最有活力的、具有良好文化素质的社会群体，是建设社会最重要的因素。

2. 学校美术教育的个体性目的^①

笔者曾在 1990 年发表“超绘画性美术教育目的论”的观点^②，认为学校美术教育对于人的发展具备由低到高五个层次的目的，如图 1-4 所示。

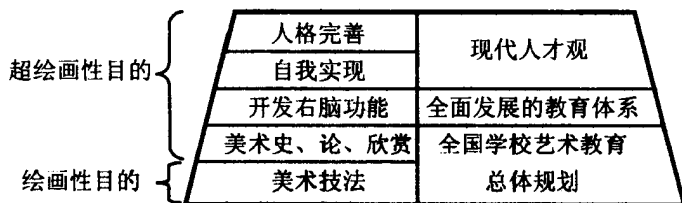

图 1-4 “超绘画性美术教育目的论”个体性目的示意图

〈1〉 美术技法

美术教育最基本的目的是美术技法性的，旨在让学生在轻松愉快的学习环境中，学习基本的美术技法和掌握相应的材料工具，能运用美术的语言和表现手段来表达自己的所见所闻、所想所爱，表达对生活的感受和体验。因此，在美术教学过程中应当确立学生的主体地位，顺应学生的心理特点，提倡“儿童中心”^③。这是实施美术教育最基本的方法和途径。

〈2〉 美术史、论、欣赏

美术教育要跳出低层次、纯绘画技法训练而成为素质教育的组成部分，必须增加现代美术学、中外美术史、美术欣赏、美术批评等成分，改变“重技轻理”的传统学艺方式。使学生建立美术知识结构、提高美术理论素养、形成健康而高尚的审美情趣。还可以让学生分析或评价美术作品，从而进入初步的美术鉴赏领域。

〈1〉、〈2〉两层目的是美术教育的双基，体现出“本质主义”者追求的美术学科的内在价值，是实施美术教育的基础。

〈3〉 开发右脑功能

人 大 脑 的 左 右 两 半 球 具 有 高 度 专 门 化 而 又 高 度 整 合 的 特 点：一般说来，左脑职司语言、计算、识记、推理、逻辑、判断等功能，进行聚合思维，是认知活动的基础；右脑则专司形象、空间、情感、想象、综合、直觉等功能，长于发散思维，是创造活动的基础。随着信息社会的到来，人类

^① 详见王大根著《学校美术教育目的论》第四章，教育科学出版社 1994 年版。

^② 王大根《超绘画性目的美术教育构想》，载《中国美术教育》1990 年第 4 期。

^③ 这是在课程计划和教师指导下强调学生的自主性、创造性的教学，与“儿童中心主义”有本质的区别。

知识更新的周期越来越短,Internet 实现了信息全球化,电脑已成为最佳电子“左脑”。面对电脑和信息社会,人类必须发展右脑!

良好的美术教育是发展右脑的最佳学科:①能发展右脑的感知功能,与儿童认知特点、心理发展特点相吻合。能丰富记忆表象。这是发展智力、创造力和左脑诸功能的前提。能发展想象、直觉和多种思维能力,甚至引发灵感思维。能发展学生的各种高级情感和个性品质,这是现代社会中最重要的素质。能发展学生创造能力,即美术创造意识、创造性思维、创造才能。⑥能发展学生的动手能力,并有利于开发多种潜能。

〈4〉自我实现

“自我实现”(Self-Actualization)是指人的潜能、天资和创造精神最充分的施展和不断实现。美国人本主义心理学家 A. H. 马斯洛(Abraham Harold Maslow 1908—1970)提出的人类发展动机的学说,认为人的内在匮乏如生存、安全、爱、归属等基本需要被满足以后所产生的真正个人发展的需要,是“人对于自我发挥和完成的欲望,也就是一种使他的潜力得以实现的倾向。这种倾向可以说成是一个人越来越成为独特的那个人,成为他所能成为的一切”^①,马斯洛相信人类生而具有心理发展的潜力和需要,自我实现广泛地存在于孩子们中间。

在美术教育中,能直接发现和发展学生的艺术才能,又能间接地发现学生的个性特质:会流露出学生的气质特点,从而具有某种心理测验的意义;②可以显露、鉴别学生的非艺术方面的潜能等;③为学生的自我发现、专业选择等提供形象化的参考。

每一次成功的美术教学都是教师独特的创造,是教师自我价值的实现;也是点燃学生的智慧,引导学生创造、实现自我价值的过程,具有“原创性”、“唯一性”和“不可重复性”。学生学到了新的知识,发展了实践能力,不仅创造了一个与自己相适应的艺术作品,同时也创造了一个与他所创造的作品相适应的新的自我,是走向“自我实现”的过程。

〈5〉人格的完善

人格是个体与环境交互作用中所形成的一种具有倾向性的心理特征的总和。“人格”不只是纯心理学概念,它涉及价值观方面的内容,是人性的“最高的价值”(歌德语)。20世纪末出现的世界性的社会责任和道德责任的滑坡,促使联合国呼吁全人类要“学会关心!”风靡全球的“情商”(EQ)热,也表明情感教育在新世纪的重要地位。要真正扭转责任滑坡这一局面,必须依靠全社会的综合治理,并辅之以教育和审美。美术教育的意义是:(1)引导学生建立文明、高尚的兴趣结构,抵制低级趣味的侵蚀。(2)艺术创作必然伴有价值观的介入,其中包含着“善”的情感。(3)艺术活动是审美的过程,能使心灵得以净化。(4)悲壮美表现出对人的价值和命运的关切,能获得情感的升华和高峰体验。(5)美是人的本质力量的对象化,创造美更是主体人格本质力量的确证。

开发右脑功能和自我实现能够激发个体的潜能、创造力,以去响应高科技的挑战与竞争,人格完善则是在富裕社会中个人对于精神、情感、文化生活质量的自觉追求。〈3〉、〈4〉、〈5〉三层目的不仅体现了“工具主义”者追求的开发潜能和创造力等艺术学科的外在价值,还强调了“人格完善”等我国传统教育中“育人”的价值、“教育”的价值。

可见,“超绘画性艺术教育目的论”吸取了“本质论”和“工具论”之长,包含了艺术教育的内

① [美] 马斯洛著《动机与人格》许金声等译 华夏出版社 1987年版 第53页。

在价值和外在价值，具有综合全面的特点，并与现今的素质教育目标相一致，是一种全面综合的美术教育观。

3. 美术教育综合目的论^①

价值是揭示周围世界一切客体对人和人所具有的积极或消极意义的一种特殊社会规定。价值是人与物或人与人因需要和满足需要所构成的关系。尹少淳提出的美术教育的价值系统也具有全面综合的性质。而教育目的则是在某种教育思路的指导下，对教育所具有的显化价值和潜在价值、低级价值和高级价值、特殊价值和一般价值、物质价值和精神价值的认识和追求。片面的教育只认识到一些低级的、表面的价值，而理想的素质教育应追求的价值就较多，具有全面综合的性质，教育的内涵也就愈益丰富。

〈1〉情感价值系统

(1) 审美教育。培养起审美的视觉态度并提高对形式的感受力，才能获得审美享受。审美教育的关键在于通过审美主体对审美客体的不断同化和顺应而达成的，从而建构学生的审美心理结构。美术教育的德育功能主要体现在：以高品位的情感追求取代低级或腐朽的行为；美术可直接为一定的政治、道德和社会制度服务；培养人们对生命现象的珍视，对美好生活和未来的追求。

(2) 生命情感的陶冶。情感是人类活动的动力，艺术除了能培养起人的世俗感情，它尤其擅长培养人微妙或崇高的生活情感，这是因为艺术对应着生命的逻辑形式——有机统一性、运动性、节奏性和生长性。美术还能让人体验到生命的崇高，达到超越动物、超越碌碌无为的小我个别性而与宇宙同一即“天人合一”的境界并获得“高峰体验”。

(3) 丰满人性。工业化和现代文明给人类带来了福祉，但也导致了人的工作的机械化，人格的分裂，人性的萎顿。而美术活动则以创造过程的完整性、创造态度的主动性和创造方式的情感性对这些弊端进行有效的弥补。因此，美术可以医治人类“现代病”。

(4) 宣泄与治疗。古人通过美术作品激怒病人、引起想象等途径进行治疗。近代人们通过病人的绘画诊断病情，帮助自闭症儿童恢复信心，通过绘画宣泄内心的压抑等等。

〈2〉智力价值系统

(1) 感知觉训练。美术教育在训练人的视知觉方面效果独彰，主要可表现在选择性、灵敏度、活跃性、统摄力以及开放性等几方面。

(2) 信息交流与知识获取。当代文明的信息传播正发生着由文字符号向图像的再现的变化。而且美术具有广泛性(无处不在)、灵活性(画家的选择、加工和创造)、参与性(结合其他媒体一起传达信息)，所以，图画在儿童的智力发展中起着重要的作用。

(3) 思惟和记忆的促益。美术活动能直接促进人的认识能力的发展，具体可表现为以下各方面：知觉、鉴别与区分、符号化、意象、分类、一般化、社会化、空间与时间定向、定量表示、序列、变形的想象等。

〈3〉技术价值系统

(1) 技术程序意识。操作活动的一般程序是：目的的确立，工具的选择和准备，材料的开

^① 详见尹少淳著《美术及其教育》第四章，湖南美术出版社 1995年版。

发和利用，方法的选择和运用，操作的步骤，效果的检验，事后的整理拾掇。

(2) 再现性技术。使学生获得一般公民起码应具备的再现客观对象的造形能力，为今后的非艺术职业活动提供必要的手段，同时也为其艺术表现能力提供发展的基础。

(3) 表现性技术。满足一部分希望通过美术形式表现他们对世界和自身的认识和情感的人的需要。

(4) 创造价值系统

(1) 超越与求新意识。美术是学校教育中最尊重学生个性和创造性的课程。美术创造是一个完整的过程，较少受到规范和制约，拥有更大的自由。

(2) 多维模式。直觉是人根据先前已有的知识经验，对具体事件作出的直接、迅速、整体的反应，是一种创造性的思维方式。直觉与理性是人类思维的两大形式，直觉最典型的形式是艺术，而理性最典型的形式是科学。美术教育是训练直觉最好的方法。

(3) 提供创造的技能。美术教育就是要培养学生成为具有创造性的人。

1.3 美术教学及其意义

1.3.1 美术教学的意义

美术教学是指以美术课程内容为中介的教师“教”和学生“学”相结合或相统一的活动。其中(1)强调了美术教师的“教”和学生的“学”是同一活动的两个方面，二者不是简单地相加而是有机地结合或辩证地统一，二者彼此依存，相辅相成。(2)明确了美术教师的主导作用和学生的主体地位。教师只能指导学生而不能代替学生的学习，而学生只有在教师有效的指导下才能更好地学习，所以必须充分调动师生两方面的积极性。

要了解美术教学的意义，必须从理解教学的重要意义入手。教学的意义是由教学在学校工作中所处的地位、它对人类社会发展和对个体发展所起的作用决定的。由此美术教学的意义是：

(1) 美术教学也是学校的中心工作。学校是培养人的专门场所，包括美术教学在内的教学活动则是学校培养人才的基本途径，对学生发展的影响最全面、深刻。

(2) 美术教学对人类社会的发展起着重要作用。社会的延续和发展要靠人的承传接替，每一代新生者都希望在较短时间内继承前人已有的历史经验的精华，并在此基础上进一步认识和改造客观世界，而联接社会、历史与个人、新生者的纽带正是教学。美术教学也肩负着社会发展的重任。

(3) 美术教学是培养学生个性全面发展的重要环节。学校的教学内容是精心筛选和科学组织安排的，在美术教学中学生可以用较少的时间和精力迅速地获得人类历经几千年才获得的美术知识技能，同时也使学生的智力、思想道德、审美情操、个性品质和身心健康诸方面全面发展。

1.3.2 美术教学的任务

1. 掌握美术基础知识和基本技能

知识是指对客观世界的现象、事实及其规律的认识结果，是人类实践经验的概括和总结。美术基础知识主要指美术教学大纲所规定范围的美术基本概念、法则和原理，中外美术发展史方面的基本知识等。

技能是指学生在已有知识经验的基础上，通过练习形成的、执行某种任务的较稳定的活动方式。技能又可分为智力技能和操作技能两类。美术的基本技能是指学生为进一步学习美术知识、技能和未来生活所必需的一般美术技能。美术基本技能也可分为智力技能和操作技能两类。美术方面的智力技能是指借助感觉、知觉、想象和思维在头脑中进行的活动方式，如对形象的认识分析、构图、构思、设计等。美术方面的操作技能主要指由骨骼、肌肉和相应的神经系统参与的、由外部行为活动表现的技能，例如绘画、泥塑、木刻、剪纸等。

在教学中强调基础知识和基本技能被称为“双基教学观”，是完成教学任务和全面提高学生素质的基本保证。但仅仅局限于双基而忽视其他育人的目标，就会使教学走向片面。

2. 培养创造力，促进个性发展

创造力是人发现和创造新事物的能力，是人的智力、能力和个性等心理品质的集中反映，也是现代人才的重要素质。

智力是指人有效地进行认识活动的稳定的综合心理特征，包括观察力、记忆力、注意力、想象力和思维力。在美术教学中发展学生的智力，主要就是要求在传授美术知识的过程中，有意识地锻炼学生的综合智力因素，特别是观察力、想象力和思维力的训练和培养。

能力是指人依靠智力和知识，通过实践所形成和表现出来的身心力量。在美术教学中，可以通过各种绘画、雕塑、版画、设计、工艺制作等发展学生的多种技能技巧、动作的精确性以及眼、脑、手之间的协调性。美术教学中还应当培养学生美术表达能力、动手操作能力、创造能力、自学能力，其中创造能力和自学能力是核心。

知识、智力、能力三者是密切联系的：掌握知识是发展智力、培养能力的基础，智力和能力是在掌握知识的过程中形成的，相互促进、相辅相成。在美术教学中要正确处理好三者间的关系，既重视传授美术知识，又重视发展智力和能力。

个性是指个人稳定的心理特征，如性格、兴趣、爱好、特长和情绪情感等，是在个体生理素质的基础上和一定社会历史条件下，通过社会实践活动形成和发展的。学校教学应为发展学生健康的个性、开发潜能提供多种条件。美术是远离标准化的领域，美术教学应当是促使学生个性化发展的最佳学科。

3. 促进人格完善

中小学阶段正值学生思想观念、道德品质初步形成的时期，是为学生奠定科学的世界观、道德观、审美观和劳动观的重要时机。世界观是指人们对整个世界的根本看法，是人们关于自然、社会和人类思维的观念体系。道德观指道德思想、道德观念的总和，是人们在道德活动中

处理各种关系的准则。审美观是指对美的基本认识、态度和观念。劳动观指人们对劳动的基本认识、劳动的态度和劳动习惯等。应当寓德育于美术教学中，才能达到教书育人的目的。在美术教学中会很自然地体现出人与人、人与自然、人与动物、人与社会、人与艺术之间的各种思想道德因素。

联合国卫生组织对“健康”定义为：“健康不仅是没有身体缺陷和疾患，还要具有完整的生理和心理状态与良好的社会适应能力。”健康的体魄指人的身体发育正常，功能良好，无残障疾病，体力充沛，精力旺盛，能正常工作和学习，是学生全面发展的重要方面，也是终生事业发展和生活幸福的基本保证。心理健康是指具备正常的智力、健康的情绪、积极的意志、行为适度、统一的人格、和谐的人际与社会关系、符合年龄特征的心理和行为等。

美术活动也有助于心理健康，可表现在：(1)在繁重的学习生活中，美术活动能放松紧张的情绪；(2)美术活动能直接抒发自己愉快、苦闷、烦恼等各种情绪，是一种心理宣泄的手段；(3)美术创作成功之后伴随的“高峰体验”，是一种纯粹的愉悦，也是生命价值的体验；(4)美术作品的欣赏、讨论和美术活动都有利于沟通人际感情；(5)在美术活动中，能排解初中生因“气质掩盖”而产生的心理压力；(6)通过美术活动可以诊断或治疗心理疾病。

1.4 美术教学论及其研究对象

1.4.1 美术教学论的学科性质

美术教学论的学科性质，关系到它的研究目的、研究对象和学科发展的方向，要回答这一问题 还需从“教学论”的学科性质入手。

人们对于教学论学科性质的认识主要有两种。(1)西方各国的教学理论认为教学论是研究具体教学操作方法和技术的应用学科，并推出了大量的教学模式、教学策略、教学设计等操作性较强的理论成果。其不足之处在于忽视了教学论基本原理的研究，故显得比较零乱、琐碎。(2)前苏联和东欧各国学者认为教学论是研究教学一般规律的学科，将教学论定位于理论学科，只关注一般原理的研究，而忽略具体操作技术，从而使教学论内容空洞、抽象，脱离实际。近年来，教育理论界开始趋向于理论与应用的兼顾和整合，认为“教学论既是一门理论的科学，又是一门应用科学，它既要研究教学的一般规律，也要研究这些规律在实际中的运用”；^① 所以教学论应当是一种既有理论又有应用的研究，即“理论—应用研究”。

基础理论研究旨在揭示、探究事物的本质和规律 回答“是什么”和“为什么”的问题。而应用研究的目的是根据实际需要，为具体领域或情境提供特定的策略、建议、方案，解决“怎么做”的问题。而“理论—应用研究”介于二者之间，它仍属于理论研究的范畴，也担负着揭示本质规律，发展和验证理论的任务，但它又具有实践性目的，要把理论成果运用于实践活动之中。

因此，美术教学论是研究美术课教和学的本质、规律以及美术教学的策略、方法和技术的科学，是美术教育学和教学论的分支学科之一。然而，由于美术学科教学的特殊性和对于美术教育理论研究的薄弱，美术教学论远未成熟，本教材只是作了一点尝试性的研究，尚有待于我国美术教育界的同行长期努力和不断完善。

^① 吴也显主编《教学论新编》教育科学出版社 1991年版 第 14页。

1.4.2 美术教学论的学科位置

美术教学论的学科位置是在与其他相关学科的比较中确立的。从广义上说，美术教学论属于社会科学，它与哲学、心理学、社会学、美学、艺术学等多种学科密切联系。这些学科的发展为美术教学论的创建和发展提供了理论依据。而美术教学论的形成和发展也会在一定程度上丰富或影响这些学科的发展。从狭义的角度看，美术教学论是教育科学的一个独立的分支学科。如图 1-5 所示，它有自己的上位学科、平行学科和下位学科，相互间也有相互的渗透与联系。

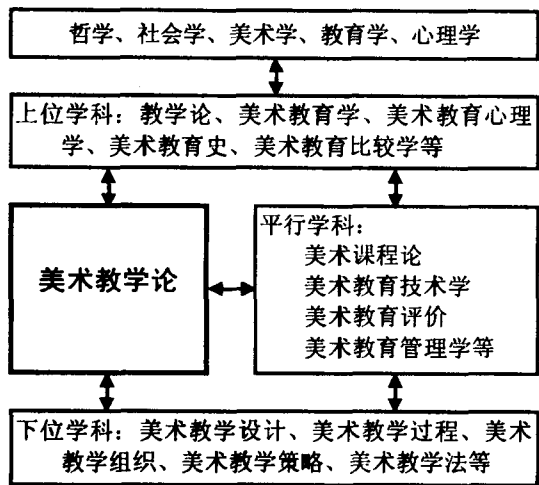

图 1-5 美术教学论的学科位置示意图

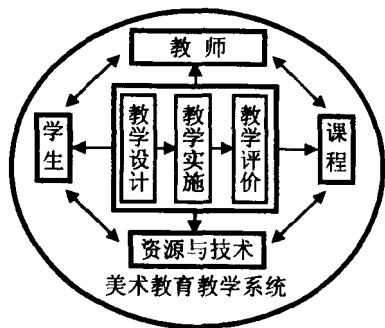
国内外关于教学论与课程论的关系及其位置的分歧，会影响到美术教学论的学科位置的确立。前苏联学者把课程论当作教学论的组成部分，西方学者则认为课程的范围（母系统）大于教学（子系统），有的认为课程与教学是不可分割的一个整体，也有的认为课程与教学是两个同等重要的不同领域，各有固有的特点和独立性，都是教育学的并列下位理论等。以往我国学者也将课程论作为教学论的一部分来研究。20 世纪 80 年代后期以来，越来越多的学者开始关注课程论研究，并使之逐渐走向独立。所以，美术教学论与美术课程论是平行学科，都从属于美术教育学。

1.4.3 美术教学论的研究对象

一门学科有无存在价值，关键取决于有没有相对独立的研究对象。因此，明确美术教学论的研究对象，对于美术教学论的学科建设与发展是十分重要的。

如前所述，因对于教学论学科性质认识的不同，其研究对象也可以分研究教学的一般规律和研究各种具体的教学变量和教学要素两大类。本教材将美术教学论定位于“理论—应用研究”，那么美术教学论的研究对象应当是美术教学的规律与具体方法。

如前所述，运用系统论的方法，可包括如图 1-1 所示的四个系统及其相互之间的联系，包括外部社会巨系统、学校教育大系统、美术教育教学系统和教学系统内部的各子系统（要素），其中外部社会巨系统、学校教育大系统的情况前面已作分析，而美术教学论主要研究对象是如图 1-6 所示美术教学系统、系统内部各子系统及其相互之间的关系。

1-6 美术教学结构要素示意图