

美术教育与现代美术教育

安娜

泰山学院, 中国·山东 泰山 271000

【摘要】美术教育包含了“美术”与“教育”，因此，从字面上看，美术教育的定义是以美术学科为基础的教育门类。本文从美术教育的含义，美术教育含义的演变，美术教育的历史视角，美术教育的现代观念，美术教育的内容，美术教育的对象，美术教育的方法等方面来阐述美术教育与现代美术教育的关系。现代美术教育的内容丰富，分类较多，研究深度也非常细致，对美术文化的各个领域的各个门类都进行了深入细致的研究。随着科学技术的发展，现代美术教育的教学方法也逐渐多样化、科学化，并且能够利用先进的科学技术，从而对学生产生多方面的感官刺激，激发学生的思维，训练学生的技能，简言之，现代美术教育对学生发挥的作用，其强度、深度和广度都是传统教育不具可比性的。

【关键词】美术教育；实用主义；全面教育；审美性；生态式

1 美术教育的含义

美术教育包含了“美术”与“教育”，因此，从字面上看，美术教育是基于美术学科的教育范畴，他的目的有两个，学习美术技能满足文化需要和提高人们的审美素质。也就是说，美术教育也是一种学科教育，和其他的教育学科一样，具有自己的知识体系，能教给别人技能，也可以对别人的身心进行教育影响，具有教育功能。从中我们可以看出，美术对人不仅有学科影响，还有美育教育的功能，这两点对美术学科的性质有一定的影响。美术教育的价值与目的也会因为这些影响而发生变化。

美术教育这一学术术语的出现最早出现是在德国，人类的发展有对美追求的需要，需要欣赏美，表达美，利用美术来表达自身的情感，从原始社会开始，随通过传播和发展美术文化，提升人们的审美素质，对于人类文明程度的提高有着促进作用。

美术教育这种现象在历史上出现得很早，但直到近代才正式纳入教育之中。由于每个国家的文化不同，所以对于美的理解和认识也不一样，对美的最求也有所不同，其中德国对美术的教育意义非常重视，他是最早进行美术教育的国家，将美术教育当作一种与文化哲学相似的应用学科，利用美术教育来缓解科学理性主义对人类以及社会产生的负面效应，也可以利用美术教育来提高人们的审美素养，陶冶情操，从而使人的综合素质得到全面发展。德国教育运动正是因为当时的社会奉行唯理主义，社会将科学理性主义视为最高原则，生活寡淡无趣，于是利希德瓦克发起了艺术教育运动。

2 美术教育含义的演变

2.1 美术教育的历史视角

在原始社会就出现了美术教育，原始社会没有文字，人们依靠绘画来记录事件，传递信息。很多岩洞发现的岩画壁画都是一种美术教育活动，他们可以把狩猎等可以获取物质资料的生产技艺通过美术的形式进行传授，其本质是教育。

随着社会的发展，工具出现了，人们开始用石头制作各种各样的打制石器，利用绘画的形式记录下各种工具的形状，把自己的制作经验传给后，这时候的美术教育是一种经验的传承。例如，在石器时代，先民们为了制作武器和生成其器具，制作了各种形状的石器工具，有圆的，有尖的，根据用途的不同打制出不同的形状。打造这些具有造型的粗石器的活动可以视为人类最早的造型活动。

社会进一步发展，人们慢慢具有了审美意识，制作的器皿有了形状和装饰的变化，既能实用，看上去也好看，也就是实用与审美并存。在距今六千年左右的西安半坡文化的遗址中出土了大量陶器工艺品，这种审美意识则展现得更加明显。这些器具不仅具有实用价值还具有审美功能，满足人们的审美需求，器具上的纹饰极具艺术性，且丰富多样，如鹿、鸟、鱼，以及各种纹路，这类具有艺术性的早期陶器需要数代人的不断积累和探索才能创造而成，这些物品中的艺术传承正是先人美术教育的结果。

在原始的美术教育中，美术教育是在生活中自然而然的出现的，没有专门的教育机构与教育人员。教学基本是在制作活动中，前辈或能者在制作活动中将自身掌握的审美情趣和技艺传授给后辈。因此，原始社会的美术教育是在社会生活中潜移默化的进行的，并没有专门的组织进行教

育传授。甚至没有完全与巫术等原始活动脱离开来,但是在原始社会,原始美术是传授技艺的重要途径,在人们的生活和教育中发挥着非常重要的作用,他们有自己的传授知识的方式,用自己的美术教育方式推动了艺术的发展。

随着社会的发展,奴隶社会出现了,原始社会消失了,私有制随之出现。这时候教育也从生活中分离出来,成为了一个独立的社会教育活动,其标志是学校的出现。学校诞生有两个方面的原因:一方面是由于“国家”的概念出现后,统治阶级为了巩固自身的统治地位,需要发挥教育的作用对被统治的人们进行思想教化,所以学校应运而生。另一方面则是因为统治阶级为了满足自身享乐需要。

总而言之,教育是社会发展的必然产物,社会生产力发展的需要,也是社会发展和人类生活需要的共同产物。

教育从生活中分离以后,就出现了专门从事教育的地方和工作人员,他们有目标,有方法,有步骤的对人们进行培训,这样就使得教育的发展相对稳定。我国奴隶社会产生了古代文化,奴隶主为了自身的统治利益另一方面也为了自己子女的综合发展的需要,奴隶社会中美术成为了美术教育和乐教的一部分。原始社会中的“随机而教”的不固定的教育状态发生了改变,学校在夏朝、商朝、周朝的时候已经成为国家对人们进行知识传授,思想教育的主要的活动方式,西周的奴隶等级制度非常严重,但是西周的教育教学制度也慢慢成为体系,日趋完备,形成了独特的官学教育体系。在奴隶社会中,主要的教学内容是德育美育为中心的六艺教育。即礼、乐、射、御、书、数。也就是相当于我们现在说的德智体美劳的全面发展。虽然其中没有明确包含美术,美术教育也未被确立为学校教育中的一部分,但这些教育已经拥有了“全面发展”的教育思想,为美术教育的进一步发展奠定了思想基础。以上是我国原始社会、奴隶社会中体现的美术教育内涵。

在相近的时期里,古希腊的教育思想也出现了“全面教育”的观念,教育方向已经涵盖德、智、体、美等方面。那时“美术”还未从“技艺”一词中分化,但人们对美的追求已经有所体现。在古代有很多的重要科学工作者都对艺术进行过深入的研究,强调文艺和教育通过改变人的思想而影响人生。当时的古希腊,只有贵族才能拥有丰富的艺术资源,王室、教廷垄断了艺术品来源渠道,他们有专门的艺术工作者为他们服务,在古代只有少数人能接受艺术教育,而艺术只不过是统治者统治民众的武器,而视美术从业者如宫廷画师为提供服务的奴仆。即使是在欧洲文

艺复兴时期涌现了一大批被认为极具天赋的有才华的工匠艺人,他们进行的美术教育基本都是对宗教的宣传,他们的绘画创作基本都是对宗教人物故事的描绘。

最初的艺术教育基本都是对技能的传授,随着西方工业产业兴起以后人们对美术教育又有新的认识,这时美术教育逐渐分成了美术技能和美术审美的教育。人们更加重视美术对人们审美情操的提升教育,审美教育与美术的技能教育的区别也越来越明显。美术教育在理论层面上已基本与“技艺的传授”分离开,美术教育更加重视审美和视觉思维的“意图传达”,是一种抽象的思想境界,而不是实用性的技艺传授。这个时期,人们更加重视美的教育,美术教育的含义不仅仅定义在技能的教育上,更加重视美术教育对提高人的人文素养的作用。德国是最早提出美术教育的国家,他们从19世纪开始就在文化哲学领域把美术看作应用科学,在当时的背景下,是为了减轻科学理性主义给社会带来的负面效应,陶冶人们的情操,提高民众的审美趣味,完善人们的人格。

随着现代美术教育的发展,现代美术文化也得到了大范围的普及和较快的发展,有两个重要的原因:一方面,现代美术教育的内容丰富,分类较多,从类别上可以分为水墨画、油画、雕塑、设计等专业,其中还有艺术批评、中国美术史、外国美术史、等一部分绘画理论方面的专业,人们对美术的研究越来越深入,分的门类也越来越精细。由于传播媒介的丰富,这些美术文化获得了便捷的传播渠道,其产出也更加丰富,人们学习美术文化的途径也增多了,有利于美术文化的传播和美术教育的拓展。另一方面,随着科学技术的发展,现代美术教育的教学方法也逐渐多样化、科学化,并且能够利用先进的科学技术,从而对学生产生多方面的感官刺激,激发学生的思维,训练学生的技能,简言之,现代美术教育对学生发挥的作用,其强度、深度和广度都是传统教育不具可比性的。现代美术教育对于人的全面发展起着非常重要的作用,所以被纳入学校教育体系中是必然的,美术教育在促进人的全面发展中起着重要的作用。

现代美术教育的目标不是单纯地传授学生美术的技能技巧,而是要培养学生的审美素养,提高他们的综合能力。要提高他们对美的鉴赏能力,能鉴别什么是美,什么是丑。可以通过学习大量的优秀作品提高自己的鉴赏能力。技能只是表达自己情感的手段,人们最终受益终身的是关于美术的综合素养。美术教育必须将培养人的美术修养、

促进人的全面发展作为教育目标。对于学生绘画方法的传授只是最基础的教育,更重要的是要让学生掌握支撑其技巧的理论,比如学生在学习基本美术造型因素线条、比例、结构、色彩等,不仅需要学习技术,更应该掌握对某些形式美的特定法则的思考和理解,只有真正理解了才能将之运用于创造之中。如果美术教育只是生硬地传授技能技巧,一味地让学生进行技法训练,那么可能导致学生走入僵化的学习模式,只会依瓢画葫芦,缺乏自己对美术的思考和理解以及创造力,这对于学生的审美意识和能力培养十分不利。我们的美术教育要以提高人的审美素养为主,提高学生的审美能力全面促进人的综合素质的发展。

由以上论述我们可以看出,美术教育的发展是人类社会发展的产物,是人类自身成长的需要,是社会发展中人们对传承技能,对审美需求,对情感表达需要的产物。同时美术教育活动受到社会经济政治文化发展的影响,对提高人文素养,促进人的全面发展有重要作用。

2.2 美术教育的现代观念

在生活中理论和实践是相辅相成的,实践需要理论的指导,反过来实践也促使理论的发展。在美术教育中也存在这个问题,不同的教育理念会产生不一样的教育过程,且受到客观环境以及主观因素的影响。由于在不同的环境中,人们的教育理念也不尽相同,所以不同的教育理念指导美术教育就会出现不同的教育内容与教育结果。所以可以看出,美术教育的思想观念在美术教育中有着重要意义,其变化发展影响深远。

2.2.1 美术教育的对象

由于历史事实的原因,人们的传统观念中认为美术教育的对象只有少数人,即具有艺术天赋和才能的人或者贵族子女。但是随着社会的发展,艺术无处不在,他不光和人们的生活息息相关,和科学也有了千丝万缕的联系。在这样的变化中,为了适应社会发展,人们需要具备一定的审美素养和科学素质。为了帮助人们更好地发展,需要对不同年龄、不同层次的人们进行美术教育,将美术教育普及于全民,帮助人们的终身发展取得顺利。美术教育的任务是为人们创造一个学习艺术的环境,以潜移默化的影响来提高民族的文化艺术素质。

随着社会经济和文化的发展,现代教育也越来越完善,人们接受美术教育的层面也越来越多,接触的范围也越来越广,美术教育贯穿于人的各个教育阶段,从小学到大学,从小孩到老人,从家庭到社会,到处都充斥着美术教

育。美术教育的对象也不仅仅局限于学生,社会各个层面的人都可以接受美术教育。对于学生来讲,不应把出发点放在个别“天才”和“尖子”的身上,而应将提高全体学生乃至国民文化艺术素质的目标为立足点进行全方位的思考和实践。

2.2.2 美术教育的方法

我国从近代开始,学校设置了美术教育课程,大多数学校的美术课程一直沿用西洋绘画教学体系,即临摹-写生的传统教学方法,这种照本宣科式、注入式、模仿式的教学方式,在很大程度上禁锢了学生的思维方式和想象力,束缚了学生的创造才能,这样的美术教育缺乏艺术生命力,丧失了表现性、灵活性、创造性的本质,美术教育变得机械,失去了活性。造成这种情况的因素是美术教育的理念和对美的认识出现了问题,审美准则产生了偏差。现代美术教育在社会上的重要性进一步提升,是因为它与传统的美术教育已经有了很大的不同,现代美术教育目的在于培养人的高度创造性,这对于人的综合素质而言有着极其重要的作用。

我国的美术教育作为学科教育的时间虽晚,但是由我们自己的教育理念和教育特色。虽然美术教育受西方的影响较大,但是我们有自己的完备的教育方法和教育体系,依然有着本民族的特色,在中西兼容的基础上展现了东方独特的文化教育精髓。对于现代美术教育而言,我们需要强化其思想观念中的民族性和时代性,它不应该沿用落后的传统模式,我们也不能照搬外国的教育模式,而是应该吸收别人的长处,保留自己的本土特色结合,扬长避短建立起适合自己国情的教育体系。只有从教育的思想观念上发生转变,才能使教育方法体系发生改变,要紧跟时代的发展,转变传统的教学模式,以学生为中心,开拓学生的思路,提升创造能力,从提供标准答案,转向鼓励学生探寻多种答案。符合时代要求的美术教育观念必然具备这些特征,一定是面向未来的,在未来,新的美术教育思想观念会被人们广泛接受和认可,必将引导美术教育事业的新发展。

参考文献:

- [1] 尹少淳. 尹少淳谈美术教育 [M]. 北京: 人民美术出版社, 2016.
- [2] 钱初熹. 美术教学理论与方法 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2013.
- [3] 孔新苗. 美术鉴赏与批评 [M]. 杭州: 浙江人民美术出版社, 2012.