

Discussion on the development track and practice mode of art education theory

Wen Jia

Guiyang University, Guiyang

Abstract: Art education theoretical study is an important part of art education, art education theory follow its own development path, has the profound theoretical connotation, the division and integration of theoretical system for the fine arts education activities put forward many new challenges, new propositions, therefore, must strengthen the connotation of the fine arts education theory analysis, clarify the melting trajectory, the fine arts education theory from the fine arts education practice in the way to grasp and understand them.

Key words: Theory of art education; Connotative analysis; Practice

Received: 2019-06-12; Accepted: 2019-07-02; Published: 2019-07-10

浅议美术教育理论的发展轨迹及实践方式

闻 嘉

贵阳学院，贵阳

邮箱: wenjfighting@hotmail.com

摘 要: 美术教育理论学习是艺术教育的重要组成部分，美术教育理论遵循自身的发展轨迹，有着深厚的理论内涵，其分野与融合所呈现的理论体系对于开展美术教育活动提出许多新挑战、新命题，因此，必须加强美术教育理论的内涵分析，厘清美术教育理论的融聚轨迹，从美术教育实践的方式上加以把握和领会。

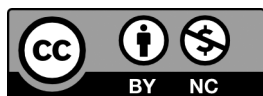
关键词: 美术教育理论；内涵分析；实践方式

收稿日期：2019-06-12；录用日期：2019-07-02；发表日期：2019-07-10

Copyright © 2019 by author(s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

面对美术教育理论的基础性作用认识日益弱化的现实境遇，如何正确定位

和重新确立其教育价值,如何回答和理清美术教育理论中呈现的新观念新形态,如何从美术教育实践的方式上推进美术教育理论的发展等,这一系列问题构成了本文探究的关键点。

1 美术教育理论的内涵分析

对美术教育理论重要性的考察,首先要从肯定美术理论的作用入手。美术及其理论成果不只是当时社会政治经济的一种反映,同时也是精神题材的一种表现。美术理论是一门研究与考察美术活动和美术现象,并探求其规律的人文学科,是一个关于美术的知识系统。如果把美术教育理论作为一个学科范畴,它则囊括了美术理论和教育理论两大层面,更加侧重于对美术教育性质、属性、方法的系统探讨,这是基于美术理论基础之上,结合美术教育实际而产生的理论体系。就其内涵和外延进行分类,主要有两种含义:广义泛指美术史、美术基础理论和美术批评;狭义单指美术基础理论。实际上,美术史、美术基础理论和美术批评往往是相互融合的,在广义和狭义之间并没有严格的界限。学术界通常所指的是狭义的美术理论。简言之,美术理论乃对美术之理的思考与论述。研究者必须将他对美术现象的感受与体察之经验转化成理智的(intellectual)形式,将它整理成首尾一贯的知识体系。因此,美术理论只有密切关注美术的发生意义以及内容与形式的审美关系,探讨造型艺术自身构成的诸种要素及组合规律,才能从知识体系的建构中找到其发展的现实依据。

对美术理论的系统认识,还涉及“美术学”这一学科概念。在1992年国家发布的《学科代码表》中,“美术学”属于二级学科,主要包括理论研究和创作研究等下属三级学科,原“美术历史与理论”也称为“美术学”,属于三级学科,但内涵发生了变化。二级学科的“美术学”,基本上包含原先术科的“美术”系列,从术科到学科,意味着增强学术含量,全面提升学术品质。原先依附创作实践的美术理论同样提升到学科层面,而且和美术史学合并成为三级学科的“美术学”。在二级学科的大系统内,美术理论和创作实践还是一个整体,只是更强调了美术的本体性研究和学科独立性,强调理论和实践的相互促进关系,促使技艺性学科在建制上不断完善。美术理论的学科化发展美术教育理

论的衍化始终处于同一价值序列,两者的互动发展对于学科建设与理论革新具有重要意义。

美术教育理论的内涵分析,不能看成纯粹教育理论或艺术哲学理论在美术学科内的翻版。诚然,作为人类文化和实践极其特殊的活动,人类的美术能力不是自然发展的结果,而是教育和学习的结果。美术教育作为现代大众化教育的一支生力军,其最合理的专业课程设置应该包括下面四大部分,即:美学、美术批评、美术史和美术创作。其一,美术教育中的美学问题,不能等同于作为哲学分支的美学研究,其目的在于审美教育,是关于美的感悟、认识、鉴赏和判断能力的认知与培养过程。其二,美术批评要注重对美术作品与美术现象所作的理论分析和价值判断,其实质是敏锐的艺术感受能力、清晰的思维能力和高层次的审美判断能力的养成过程。其三,美术史是为了把握美术发展的现状与方向,这一间接经验和技术的习得过程,提供了一条师古人、师传统、师造化的学习方法,突出了美术理论学习的传承性。其四,美术创作就是要坚持实践与应用,既重视专业理论又重视专业实践,使两者相结合的教育方式,专业理论是务虚的教育,其重视的是精神素质的培养,专业实践课则是务实的教育,重视的是技能和技巧的培养。上述四个方面的理论板块,既相互联系又相互区别,各有侧重又目标相同。

2 美术教育理论的融聚轨迹

美术一直以自己的技术性与工具性决定生存与发展,没有技术和技术观念的美术教育是不可思议的。美术教育理论学习是艺术教育的重要组成部分,也是现代社会需要的综合性人才不可缺少的理论素质。美术教育理论必须围绕培养目标,以现代教育思想和教育理念为指导,以学生为本,以美术素养培养为核心。应充分考虑美术教育的特点,以悟“道”为指向,设置“情”“理”“技”相应的课程。面对当下新媒体、卡通、新表现主义等前卫绘画和行为、装饰作品,传统绘画中空间、体积、质感等因素受到了教育者及习得者的质疑,人们不再欣赏大同小异带有指导性的作品,相对于流行的美术话语、美术展览,传统美术教育理论失去了往日的优势。显然,这只是美术教育理论面临挑战的一个焦

点而已。如果从美术教育理论发展的轨迹分析,则可以更为清晰地概括出美术教育理论与实践的分化融合的趋势。

一是深受传统美术观念制约的理论程式。当代艺术的广泛发展使人们很难再用传统的审美观念去欣赏和评价一幅艺术作品成功与否。诞生于传统技法的美术作品比比皆是,学生已经不满足坐在画架前去描绘现实世界与事物的表象。他们很希望能用一种更直接、更纯粹的方式去传递和表述自己的内心情感和世界。这样传统美术教学所要求的一些条条框框,在一定程度上反而束缚并导致了学生创造力衰退。传统美术教育下的作品,老气横秋,千人一面,没有新意。人们在教学中习惯的东西,在学生接受的和评价的机制中,已经变成了一种相当次要的东西。与之相对应的美术教育模式,无论是以培养画家、艺术家为目的的专业美术院校,以培养艺术师资为目的的师范类艺术院校,还是以培养设计师等专门人才为目的的理工科艺术院系,甚至中小学美术教育,均以单纯的技巧训练为教学法则。美术院校招生考试始终沿用“素描”与“色彩”等技能测试科目,技术的单一考量向度,演化为“为技巧而技巧”的教育行为,这对于学生思维的充分挖掘、想象力的全面开放是不利的,也违背了美术教育的初衷。

二是深受现代主义艺术影响的理论范式。19世纪80年代,法国的后印象主义、新印象主义和象征主义画家们提出的“艺术语言自身的独立价值”“绘画不作自然的仆从”“绘画摆脱对文学、历史的依赖”“为艺术而艺术”等观念,是现代主义美术体系的理论基础。现代主义美术是指20世纪初到50年代前,在欧美各国相继出现的、与西方传统美术截然不同的美术流派的总称。与传统美术倡导以写实和模仿为基础不同的是,现代主义美术具有象征性、表现性和抽象性的特点。现代主义美术突破了19世纪学院派写实主义传统,也对学院派学习方式进行了改革,其中较为显著的有野兽派、表现派、立体派、超现实主义、未来派、抽象派等等。从传统现实主义到现代主义、从架上绘画到行为和装饰艺术的转移和变化,是现代美术教育转型的主要表现。现代主义否定艺术是人类认识自然的客观手段,反对艺术具有表现现实生活的作用,强调艺术是绝对自由的表现形式。受现代主义艺术的影响,美术教育也一直流行并追随着在艺术形式和表现手段上标新立异,以致从根本上否定西方绘画写实传统的趋向,

强调表现作者的主观精神,以象征、变形或抽象符号来折射、隐喻、暗含外部世界,表现悲观、扭曲、失落的思想或狂热、烦躁、激动的情绪。

三是深受后现代主义美术观辐射的理论样式。美术的个性复苏总是呈现出与前一个时期迥然不同的格调,20世纪50年代至今,后现代主义美术的兴起就是一个典型的例子。后现代主义美术观力图打破艺术与生活的界限,大胆质疑主流美术思潮,其本身就是从美术教育方式上提出了重新界定审美范畴的问题。有人说:“中国的新潮美术在短短十年中把西方艺术史上近百年的现代艺术都演示了一遍,虽欠准确,但确实感觉到,当我们还未将现代艺术的真谛吃透时,后现代又不由分说地闯进我们的本已不平静的文化格局。”当然,后现代主义美术观广泛涉及到诸如主张多元和承认多中心,从传统艺术、现代艺术的形态学范畴转向方法论,用艺术表达多种思维方式等问题,也对美术教育理论改革创新提出了众多现实课题。后现代主义美术主张兼容的美学观,扩大了美术的范围,使得美术不再拘泥于画画的固定程式中。美术教学也不能停留在方寸的教室和简单的教师传授技法与学生练习的固定模式中。以高校美术课程改革为例,必须注重将学习的领域扩展为欣赏与评述、造型与表现、设计与应用、综合与探索等方面。单一的课堂教学已不能满足学生对美术学习的要求,这需要教师去寻求一种更为合适的教学模式。后现代主义美术观对美术教育理论的挑战也不容忽略,自20世纪70年代末,中国美术界掀起了颠覆民族文化和否定艺术审美价值的思潮。随着风格各异的美术作品的出现,从抽象艺术、波谱艺术到行为艺术、装置艺术等等,处于迷茫状态中的美术世界面临着一个失去中心、失去自我的困境。

3 美术教育理论的实践方式

艺术无止境,美术的发展是时代的印迹,更多地表现为当下审美观念的形态和审美方式。现代艺术和后现代艺术的分野与融合,对美术理论教育的影响是深刻而持久的。美术理论教育的最终目的应该是表现真善美的,要提倡鼓励创作出符合时代主流和精神,弘扬主旋律。如上所述,美术教育理论也将随着艺术理论及美术观念的变化而变化,由此从实践方式上推动美术教育理论的应

用,也是进行理论研究的重要议题。

一是变革教学组织形式。随着社会生活和生产的变革,美术教学内容的广度与深度的拓展,美术课程复杂程度增加,美术教学手段和设备更新,相应地产生了不同的教学组织形式。例如,从师徒式教学向工作室制转型,就是创新教学组织形式的好做法。个别教授或师徒式教学一直是美术教育的传统,在中国画与书法等课程教学过程中,师徒式有其深厚的文化传统和合理性。但是师徒式的教学难以成系统,徒弟从师父那学到的知识、技巧往往是比较零碎,继承的多是某家某派的观点与风格,教育效率不高。随着实用美术与设计类专业课程的推广,师徒式教学很难适应教学的需求,集体教学的工作室制、大班制等教学形式应运而生。近年来,中央美院、西安美院等专业艺术院校积极探索实践工作室制,不同的工作室其教学内容、方式、风格以及管理模式不尽相同,出现了“百花齐放”的局面,走出美术教学统一模式的困境。二是丰富美术教育理论内容。在理论内容中确定美术理论教育的方向,本身就是正确把握当下流行的艺术观念评判尺度的有效途径。西方的美术教育理论有它的科学性,可以作为中国美术发展基础和参考,作为中国写意艺术的初级阶段,作为中国艺术的基础。如果把它作为最高标准,那就本末倒置了。笔者认为,“德艺双馨”应该是我国高校美术教育及其理论教育的基本要求,任何超越或凌驾于社会、道德、法律、人性之上的艺术极端和痴迷,都背叛了艺术的真谛,也背叛了作为人所遵循的基本准则。因此,美术教育理论必须加强学生的艺术修养,要在理论教育内容增加美术创作的文化背景、作者的情感因素和艺术特点,以及理解和欣赏艺术品所需要的感受技巧、批评判断等。只有通过对不同层次、不同文化、不同理念、不同样式的艺术的了解,才能感悟何为艺术,教师在授课中要对本土艺术和外来艺术作比较,无论好坏和优劣,让学生在可能范围内了解艺术、体会艺术、感受艺术,并与国际主流的课程观保持同步,应该让国际视野和本土背景保持一定的均衡。

三是把握美术产业发展趋势。没有美术的实用是一个社会不成熟的表现。一个发展成熟的社会应该有大师,也有实用美术家和美术工作者。当前,庞大的写实绘画群体在国际艺术市场中所占份额极小,国内写实绘画的市场进一步

萎缩。如果美术学院或高校的美术与设计专业,仍然按照传统的、一成不变的教学模式培养学生并大规模扩招生员,其前途令人堪忧。但是,我们要看到市场化的艺术具有自我修复功能,市场的需求总会产生和推动艺术产业发展的新条件,例如,以前卫艺术为载体,以装饰和行为艺术以及一部分前卫架上绘画为表现形式的艺术市场,在生产和消费方面都显示前所未有的活力。面对装饰、行为等等反传统的艺术形式蓬勃发展的大环境,传统美术理论教学要想摆脱尴尬的局面,就必须进行必要的改变和探索,必须找到传统教学与当代艺术之间的契合点。结合实践层面,要在技术课的教学中,注意培养学生的观察能力、想象能力、思维能力、创造能力,激发他们的批判意识与创新意识。要将创作性课程贯穿于整个美术教学的始终,落实到各项具体的教学中。总之,美术教育理论只有与美术产业发展相对接,与高校美术专业发展的方向相一致,才能不断更新理论内容,实现理论创新。

参考文献

- [1] 邓福星. 关于美术学及其他[J]. 美术观察, 1998, (1): 55.
- [2] 顾丞峰. 观念艺术的中国方式[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2002: 39.
- [3] 林金凤. 美术理论在美术教育中的意义浅析[J]. 大众文艺, 2014(13): 212-212.
- [4] 聂婷. 美术教学中理论指导美术创作实践探究——评《美术原理》[J]. 中国教育学刊, 2018, 307(11): 127.