

硕士学位论文
MASTER'S THESIS

Approaches to the Function of the Chinese Traditional Art in the Junior School Art Course

A Thesis

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

For the M.A Degree in Art Education

By

Zhang Yunfei

Postgraduate Program

College of Art

Central China Normal University

Supervisor: Fan Jun

Academic Title: Associate Professor

Signature _____

Approved

May, 2007

华中师范大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的科研成果。除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：张云飞

日期：2007年5月10日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中师范大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。

作者签名：张云飞

日期：2007年5月10日

导师签名：程伟

日期：2007年5月10日

本人已经认真阅读“CALIS 高校学位论文全文数据库发布章程”，同意将本人的学位论文提交“CALIS 高校学位论文全文数据库”中全文发布，并可按“章程”中的规定享受相关权益。同意论文提交后滞后：☐半年；☐一年；☒二年发布。

作者签名：张云飞

日期：2007年5月10日

导师签名：程伟

日期：2007年5月10日

内容摘要

我国的中小学美术教育事业在八十年代改革开放以来得到了很大的发展。随着先进的教学仪器设备源源不断进入课堂,中小学美术教育的教学内容、教学方法、教学手段也发生了划时代的变化,形成了全新的中小学美术教育理念,取得了与世瞩目的成果。然而在发展的过程中都是有利有弊的,我们在看到教育成果的同时,还应该看到当今中小学美术教育总体上的某些不足。我认为最大的不足就是不同程度地忽略了中国传统美术在美术教育中应有的地位。主要表现为:不少学生能说出不少外国美术家的名字,但却说不出几个中国古代美术家的名字,更不要说对我国民族艺术的了解了;从美术方面来说,不少学生对外国美术熟悉的程度大大超过对自己民族的国画、书法和民间工艺和建筑艺术的了解。现时中小学美术教育主要强调要跟上形势,不注重学生徒手能力的培养,只片面强调视觉艺术,甚至削弱了具有强烈民族传统美术韵味的课程,如国画,剪纸、泥塑、书法等等,只是走一走过场,没有什么实质性的内容,导致学生的综合素质没有什么实质性提高。这样的情况我认为有以下几种原因:首先是外来文化的冲击。改革开放使得我们能从外国学习到许多有益的东西,不断充实了自身,完善了自己,但我们在努力实现现代化的过程中,却自觉或不自觉地淡化了民族传统文化,甚至有把民族文化作为与现代化格格不入的东西加以抛弃的倾向,由此而导致民族传统文化和民族精神失落的危险已经存在。其次是我们一些教育者在教育理念上有一些问题,认为现在搞美术都是在电脑上进行的,提倡民族传统文化就意味着落后,跟不上现代潮流;用传统的东西来进行美术教育就是守旧。更有甚者,为了对付高考,只上素描、色彩课,完全为了高考强化美术教学。这些做法都使中小学的美术教育步入误区。

关键词: 民族美术 民族精神 综合素质

Abstract

China's primary and secondary art education in the 1980s since the reform and opening up to be a great development . With advanced teaching equipment poured into the classroom, Art education in primary and secondary schools teaching content, teaching methods, teaching methods have been an epoch-making change, Formation of the new Elementary and Secondary Education. Made with the eye-catching results. However, in the course of development are both pros and cons, we see the fruits of education, We should also see contemporary art education in primary and secondary schools on the whole some of the gaps. I think the biggest is the lack of varying degrees neglects the traditional Chinese art in Art Education rightful place. Mainly as follows : Many students say many of the foreign artists name, have changed several ancient Chinese art of the family name, not to mention the art of our understanding of the nation; from the art side, a lot of foreign students familiar with the art considerably in excess of their national painting, Calligraphy and civil process and understanding the art of architecture. Art education in primary and secondary schools mainly stressed the need to keep abreast of the situation and fail to pay attention to student fitness abilities, only one-sided emphasis on the visual arts, and even undermine the nation with a strong flavor of the traditional art courses, such as painting, paper-cutting, clay sculpture, calligraphy and so on, but taking a mere formality, nothing substantive content, lead to the overall quality of students is no substantial improvement. This situation I think there are several reasons : First is the impact of foreign culture. Reform and opening up has enabled us to learn from foreign to many useful things, constantly enrich its own, its own sound, However, in our efforts to achieve the modernization process, consciously or unconsciously play down the traditional culture even treat culture as incompatible with the modern things tend to be abandoned, thus leading to national heritage and the loss of national spirit danger already exists. Secondly some of our educators in the education philosophy that there are certain issues that are engaged in computer art are on, promote traditional culture means backward kept up with modern trends. Using traditional things for art education is conservative. What is more,

in order to deal with the college entrance examination, with only drawing, color class, the college entrance examination in order to fully enhance teaching art. These have to make primary and secondary education in the art of Errors.

Keyword:Traditional Art ; National Spirit ; Comprehensive Accomplishment

目 录

内容摘要	I
Abstract	II
1.总 论	1
1.1 论文的依据	1
1.2 中国传统美术的内容	2
1.3 传统美术的重要性	6
2.中国的传统美术是中小学美术教育中的重要组成部分	8
3.中国的传统美术教育是素质教育成功的必要前提	9
3.1 传统美术与学生基本价值观	9
3.2 传统美术与学生的基本品质	10
3.3 传统美术与人文主义	10
4.中国传统美术在素质教育中的作用问题	12
4.1 具有爱国主义教育作用	12
4.2 提高学生的综合素质	14
4.3 扩充学生知识文化面,优化学生的知识结构	15
4.3.1 学习我国传统美术和中国悠久的历史	15
4.3.2 学习我国传统民族文化和国家地理风情	15
4.3.3 了解我国及地方的社会民俗文化	16
4.3.4 中小学应系统地多开设中国传统美术课程	16
4.4 对未来的学习促进及辅助作用	16
4.5 教师必要的传统美术专业知识	19
4.5.1 传统美术教育的能力	19
4.5.2 考核的内容及标准	20
结束语	22
参考文献	24
致 谢	25

1.总 论

1.1 论文的依据

进入二十一世纪以来,中国在基础教育不断的深化改革,以顺应历史发展要求,在九十年代,素质教育理念登上教育舞台,在基础教育领域中不断的深化素质教育的作用,如何进行素质教育,如何将素质教育落到实处,成为基础教育急需解决的问题,中小学的美术教育在素质教育中有着不可替代的作用,美术教育在提高学生的综合素质方面有全方面示范意义,在中小美术资料教育内容中,应加强传统美术的地位与作用。

我国的中小学美术教育事业在八十年代改革开放以来得到了很大的发展。随着先进的教学仪器设备源源不断进入课堂,中小学美术教育的教学内容、教学方法、教学手段也发生了划时代的变化,形成了全新的中小学美术教育理念,取得了与世瞩目的成果。然而在发展的过程中都是有利有弊的,我们在看到教育成果的同时,还应该看到当今中小学美术教育总体上的某些不足。我认为最大的不足就是不同程度地忽略了中国传统美术在美术教育中应有的地位。主要表现为:不少学生能说出不少外国美术家的名字,但却说不出几个中国古代美术家的名字,更不要说对我国民族艺术的了解了;从美术方面来说,不少学生对外国美术熟悉的程度大大超过对自己民族的国画、书法和民间工艺和建筑艺术的了解。现时中小学美术教育主要强调要跟上形势,不注重学生徒手能力的培养,只片面强调视觉艺术,甚至削弱了具有强烈民族传统美术韵味的课程,如国画,剪纸、泥塑、书法等等,只是走一走过场,没有什么实质性的内容,导致学生的综合素质没有什么实质性提高。这样的情况我认为有以下几种原因:首先是外来文化的冲击。改革开放使得我们能从外国学习到许多有益的东西,不断充实了自身,完善了自己,但我们在努力实现现代化的过程中,却自觉或不自觉地淡化了民族传统文化,甚至有把民族文化作为与现代化格格不入的东西加以抛弃的倾向,由此而导致民族传统文化和民族精神失落的危险已经存在。其次是我们一些教育者在教育理念上有一些问题,认为现在搞美术都是在电脑上进行的,提倡民族传统文化就意味着落后,跟不上现代潮流;用传统的东西来进行美术教育就是守旧。更有甚者,为了对付高考,只上素描、色彩课,完全为了高考强化美术教学。这些做法都使中小学的美术教育步入误区。

中小学美术教育体系中虽然对传统美术有所涉猎,但内容比较贫乏,不是很

系统,也没有一个完整的体系,既使学生学习以后,没有对传统美术有实质性的理解,而且对其知识的了解是片面的,一种支离破碎的状态,并不利于将来的学习与发展,对其综合素质的提高没有什么实质性的内容,加上学校在美术教育中投入也不是很充分,导致中小学的传统美术资料不是很充足,对美术教材没有其它内容的补充,使学生没有机会更多的了解传统美术的辉煌艺术产品。加上和其它相关联的学科结合的不是很紧密,如劳技课、语文课、历史及政治等政治课目横向联系,不是很深入,不利于学生形成完整的知识面。需要将中国的传统美术进行细化,使学生能够系统的学习,理解传统美术,对将来的学习作好铺垫工作。

1.2 中国传统美术的内容

中国的传统美术内容及为丰富与广阔,由于中国是世界上古老的四大文明古国之一,而且是唯一四大文明古国中不为中断过的文明,有着悠久灿烂多彩的文化,形成了自身完整的美术体系,包括国画、书法、雕刻、工艺美术,民间美术等几个大的门类,从原始社会到现在,各种工艺品如奇葩异卉,斗妍争辉;各个画派如涓涓清泉,汇成滔滔江河;雕塑、壁画宏深博大,蔚为奇观。这些艺术瑰宝不仅是中华民族的骄傲,也是人类艺术宝库中的珍品。我国古代艺术家一开始就注意用艺术来美化生活。新石器时代重要遗址西安半坡村出土的彩陶上,画有互相追逐的鱼、跳跃的鹿。甘肃永靖出土文物中,有一件摹拟船形的陶壶,使我们如在岸边,情景历历。从这两个简单的形象组合中,我们看到原始社会人们具有相当高的审美意趣。还有青海出土的“舞蹈纹盆”,舞蹈者的形象和神情也很有生气。像这样的情节、有构图、有意境的画面,令人惊叹古代艺术家的高超创作才能。奴隶社会的青铜器、玉器、象牙雕和白陶,图案细密富丽,布局严谨整齐,给人以“镂金错采、周缛满眼”的美的感受。各种艺术品上作为神的形象出现的。随着奴隶社会的崩溃,事鬼神的思想淡薄下去,现实人的地位提高了。艺术家们开始注重现实,于是以人的生产、生活为中心的主题,在青铜等工艺中得到了表现。有名的《水陆攻战图》¹,刻画了二百九十余,情节复杂,有格斗、击鼓、射杀、划船等场面、动态明确,形象生动。这些特色是汉代画家石的先驱。1949年长沙楚墓出土的晚周帛画²,是用作殡仪中的旌幡,表现灵魂升天的场面,有的则描绘了迎宾、祭神、健身体操等景象。从画中还可以看到想象和概括、夸张与相变形这些艺术手法,特别是以线条作为主要的造型手段,为我国绘画莫立了基础。

¹ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982 年 11 月第一版 第 1 页

² 中央美术学院美术史教研室 《中国美术简史》, 高等教育出版社 1990 年 9 月第一版 第 31 页

秦汉时代政治稳定,经济发达,国力强盛,艺术繁荣。作品以雄壮伟大为特色。建筑艺术中万里长城是举世罕见的古代文化遗迹。1974年以后陆续在陕西临潼县秦始皇陵发掘的几千件大型兵马俑陶塑,更以造型之大,数量之多震惊中外。秦汉以后,雕塑不再附属于工艺,成为独立的艺术形式。秦汉雕塑丰富,有陶塑、石雕,还有青铜雕刻。题材包括社会上各阶层人物以及动物等,表现了社会生活和历史事件的片段。技法上具有早期雕塑的特点,象团块一样敦实厚重。

汉代绘画题材包罗社会生活的各个方面,表现手法也很丰富,线条成为造型的基础。1972年湖南长沙马王堆发掘出的《西汉帛画》¹比之晚周的《人物御龙》帛画,线条更流动,色彩更丰富,情节更复杂,人物形象更加生动。至于数以万计的画像石、画像砖,以刀代笔的线条也更为活泼、挺拔、俊逸,形象虎虎有生气。汉代的绘画,无论帛画、漆画,还是壁画,都以深沉宏大的气魄,使人感到国富民强的气氛。汉代工艺美术以精巧宏丽的风格著名。马王堆西汉墓出土的一件纱衣仅重48克,真是“薄如蝉翼”,“轻若烟雾”。为世界上丝绸美术所罕见。汉代工艺技巧的彩绘、刻缕,均有新的发展。陶器、丝织、铜镜、漆器上无不应用彩绘的方法。其线条与同时代的绘画一样,活泼流畅,题材也与绘画同样丰富。

三国以后美术进入一个新时代。这是我国专业画家登上历史舞台的开端。佛教艺术的绘画雕刻,其规模成就都是巨大的。在此之前,壁画、雕塑都在宫殿相墓室,难为群众所见。这时众多绘画雕刻在寺庙,直接与群众见面了。佛、菩萨以及萨垂太子舍身饲虎等故事,均为民间前所未闻。大量的壁画表现了古代社会风习,有渔猎、农事、制陶、推磨等生产活动;有亭台楼阁、宫苑城池、塔寺店铺、桥梁水榭等建筑图景;还有婚丧、行医、商旅、宴会、音乐、舞蹈、杂技等生活画面。人们深为这些绘画中的生动形象所吸引,以至到这里追寻古风,从画艺中陶冶自己的艺术情操。

南北朝时代,南北画风不同。《历代名画记》²说:“衣服车舆,土风人物,年代各异,南北有殊;生长南朝,不见北朝人物鼻习熟塞北,不识江南山水;游处江东,不知京、洛之盛。”北齐曹仲达的画法,是融合中印度笈多式雕刻型式创造出来的,这与曹不兴的汉传统风格有明显区别。魏晋南北朝的一些工艺品种,多为佛教服务,如刺绣佛像,青铜造像,尤其是陶瓷美术中不少新品种,从造型到纹饰,均受佛教艺术的影响。

中国美术发展到隋唐,达到了空前繁荣,充分表现了现实主义实质,表现手

¹ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第2页

² 张彦远 《历代名画记》 唐代

法也是高度现实主义的。隋唐的美术品金碧辉煌,壮丽宏伟,体现出一个富强王朝的豪迈气魄。大青大绿的山水画,一派富丽鲜艳。人物画不是精工华艳,就是“满壁风动”。宗教壁画不再是“苦难的呻吟”,而是“极乐世界”。《西方净土变》,花团锦簇,充满歌舞升平景象。雕塑《昭陵六骏》¹以气魄壮伟著名。唐三彩雄浑绚烂,名震寰宇。唐王朝中央政权巩固,社会安定是封建文化鼎盛的时代。这个时代的人民有信心,有气魄,敢于吸收外来事物,敢于接受前一代的传统,这是唐代美术取得伟大成就的基础。

隋唐时代出现了一大批美术家。据画史记载,仅文人士大夫画家就有二百多人,他们创作了大批优秀作品。隋代展子虔的《游春图卷》²,是今存最早的一幅青绿山水画。它把祖国锦绣河山瞬息万变的景色,运用新艳繁富的色彩,画得万古常新,令人神往。阎立本的《步辇图》³写出了唐王朝时期汉藏民族的团结,歌颂了唐代的政绩。张萱的《虢国夫人游春图》⁴,周昉的《簪花仕女图》⁵等作品,以健康的笔调,画出了贵妇人的形象,记录了她们的豪奢生活。韩滉的《文苑图》⁶以精细的笔墨,写出了诗人的精神情趣。他的另一幅《五牛图》⁷,神气磊落,不愧为希世名笔。韩幹的《牧马图》⁸、《照夜白》⁹等画作,与昭陵雕刻的六骏一样,表现了“晓骤腾万里”的气概,是繁荣的、前进的唐代社会的缩影。

五代两宋时期由于经济繁荣、现实主义艺术传统力量强大,美术仍继续向前发展。山水、花鸟画成就尤为突出,工艺美术也普遍发展。关于山水画,王世贞说过:“山水,大、小李一变,荆、关、董、巨又一变,李成、范宽又一变。”他指出荆、关诸家都是变革中的代表人物,风格与唐李思训的青绿山水有较大的区别。荆、关等人追尚水墨,取景壮伟,形象真实,内在气质纵横激荡。唐画则不然,不仅富丽雕琢,其气势磅礴的画境,包涵了社会力量相精神。荆、关等人的作品,固然浩莽阔大,它只是大自然雄伟气象的再现。宣泄出来的情调,有画家刻实的精神,却无唐画豪迈的风度。人物画精巧细致,是对唐画的变革,以顾闳中等人造诣最深。他的《韩熙载夜宴图》¹⁰、周文矩的《重屏会棋图》¹¹等作品,

¹ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第3页

² 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第4页

³ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第4页

⁴ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第4页

⁵ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第4页

⁶ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第4页

⁷ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第4页

⁸ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第4页

⁹ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第4页

¹⁰ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第4页

¹¹ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第4页

都是人间的瑰宝。花鸟画方面,黄筌的《珍禽图》¹追摹动态极其细致有力。这种坚实作风是唐代传统的发展。画家赵昌、崔白、赵估、李迪、李嵩等人亦步亦趋,但色彩的柔和却离开了唐人的精神。

北宋中期,由于理学的影响、画院的隆盛和文人画的兴起,绘画风格有了迅速的转变相发展。对于唐人那种金碧辉煌、满壁风动的艺术效果不感兴趣,喜欢“刻实”的画风,追尚“清新”的美感。因此画面效果秀丽柔和,具有敛而不放,生而不熟的艺术境界。所谓刻实的手法,并非片面强调真,走向自然主义。宋画的写实是与现实生活的理想相联系的。李公麟的《牧放图》²,写人近百,画马上千,拥拥挤挤,动态矫健,可谓真实,但给人以气象壮伟的深刻印象。张择端的《清明上河图》³,是一卷巨制,从乡村到城市,场面繁华辐揍,百货俱陈,百态俱备。如果没有领略过这社会风光,没有自己的感受,多么有功夫的艺术手法,也无从施展其才华。苏东坡、文同、米芾这批文人画派把唐画风格洗尽了。他们主张“竹石风流各一时”,直言不讳地打着“士人画”的旗号,要求有“清新”的风格。米友仁的《潇湘奇观图》⁴,淡墨如飞,形成一幅多雨的水乡境界。继文人画而起变化的,是南宋院体山水画,即李唐、刘松年、马远、夏圭等人的绘画艺术。这个画派,一是突破了水墨的技法,二是富有革新的布局。马远的《踏歌图》⁵用淋漓苍劲的笔墨,画出疏爽的树枝、奇耸的山峰。近处的山石用大斧劈效法,给人尖锐、明快的感受。梁楷创作了“减笔”的画风,笔简意深。赵孟坚的《墨兰图》⁶,娟秀而清高。这些风格还直接影响民间陶瓷,如磁州窑的一些白釉墨花瓷器,图案应用了许多绘画的特点。在黑白对比之中,用笔灵活,线条生动,形象自然,不啻为一幅当时的水墨画。

元朝画家把宋代的文人画推向高峰,发展为空灵的元画风格。画家们多以枯笔乾墨作画,因此形成了黄公望的苍凉风格,吴镇的旷逸景色。倪云林的画风以“天真幽淡为宗”,王蒙以繁密为基本格调;王冕的梅花则画得孤傲倔强。元代的文人画派对于明清画派之间的斗争,产生了深刻的影响。积极方面是扩大了绘画领域的研究,探索了各种画派的历史和艺术特征,有利于不同风格的比较。元代画家中赵子昂是主力。他主张作画贵有古意,对元代绘画的推陈出新,起了重要

¹ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第4页

² 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第5页

³ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第5页

⁴ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第5页

⁵ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第5页

⁶ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982年11月第一版 第5页

作用,对于明清绘画也有很大影响。一部分画家任仁发、王渊等人则继承了宋院画的风格。

明代从朱元璋起对知识分子就实行高压政策。反映在美术上是现实主义艺术传统受挫折。前期的绘画作风大概都追随南宋的院体画,追求工整纤巧。在工艺技巧上雕刻、版画插图有新发展。明代前期,戴进、吴伟、吕纪、边文进、张路等人是宋院画的继承者,称为浙派。沈周、文征明、唐寅、仇英号称明代四大家,泛称为吴派,是元四家(黄、吴、倪、王四人)作风的发扬光大者。

明代后期浙派、吴派以及所谓正统派,都不是画坛中的前进力量。鲁迅说过,“我以为宋末以后,除了山水,实在没有什么绘画。山水画的发达也到了绝顶,后人无以胜之。即使用了别的手法和工具,虽然可以见得新颖,却难于更加伟大,因为一方面也被题材所限制了。”所以说元人的水墨山水。“不必复兴”,“即使复兴起来,也不会发展的。”明清的山水画正是这个教训。所以明清画坛中的新生力量,是那些开拓新的领域的画家。他们向新的题材、新的表现方法去探索。这些新的画家如徐渭、陈道复、周之冕的花卉,创造了泼辣豪纵的调子,富有活泼的生命气息。徐渭的《驴背寻诗图》¹,几笔勾画的驴腿,很有力量。陈洪绶和崔子忠是明末有名的人物画家,号称“南陈北崔”。

他们追随晋唐遗风,对版画插图的发展做出了贡献。清朝的康熙、雍正、乾隆三朝政局统一安定,为文化艺术的发展创造了条件。工艺美术、版画也有发展。著名画家有八大山人、石涛以及“扬州八怪”等。他们的风格为我国近代画家所师承。石涛的画于粗豪中见功力。八大山人的画,笔墨简括,形象夸张。弘仁的画以清润见长。恽寿平的花卉色调清新。这批画家的革新,给乾隆年间的扬州画派以深刻影响。他们摆脱了院画工整精微的传统,走向抒发个性的道路。金农的梅花,笔笔峰削,尽显文人画的君子之气。郑板桥的墨竹劲节凌霄;罗聘以《鬼趣图》²著名于世;黄慎的人物,笔墨如飞,富于流动。这些画家如同幽兰秋菊,群芳竞秀。祖国的美术苑圃波澜壮阔,气象万千。中小学美术应积极引导学生学习民族遗产,使学生有民族自豪感。

1.3 传统美术的重要性

中小学美术教育是促进学生德、智、体、美、劳的重要课程之一,也是对学生进行人文主义教育的平台之一,美术教育作为学校教育的重要环节,其作用并不是孤立存在的。在德育上,它以优美的直观形象熏陶学生,使之明确善恶美丑

¹ 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982 年 11 月第一版 第 6 页

² 张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982 年 11 月第一版 第 6 页

的标准；在智育上，它对学生的敏感、直觉、领悟力、统摄力及想象力的发展都起着锻炼作用；其愉悦性的情绪体验以及其协调感也对体育有补充和促进作用，而创造美的产品，美化生活，正是美术教育对于促进劳育的特有贡献。由此可见，中小学美术教育是素质教育工作中不可或缺的环节。在中小学美术教学实践中应该作多方面的尝试，对学生素质培养起到了积极有效的作用。中小学美术教学的感觉能力培养，应以视觉为主。不管是欣赏还是创作，我们都要给学生创造充分感受作品的机会，引导他们认真地分析传统美术画面上的形式语言、作者的思想感情。如国画画面上线条粗细的不同、想象与夸张方面的创造性、造型上写实和象征性的不同，都会产生不同的效果。教师应当多给学生一些对传统美术感受的机会，让他们对同时期的西方美术作品或者西方美术家之间多比较、多思考，看看有什么不同和相同之处。特别是这几年，对美术教育更加重视。在基础美术教育中，进一步强化传统美术的内容，对其学生增强民族的自豪感，加强个人的文化修养都具有现实意义，当今社会，无论中外，都在越来越重视传统文化对其本国的发展，教育国民的作用，中国的传统美术是传统文化中重要的组成部份，通过一些传统美术项目增强学生动手能力的培养，在动手学习的过程中，亦可以提升学生的综合能力的培养。

2.中国的传统美术是中小学美术教育中的重要组成部分

在中小学美术教育中，应该系统对传统美术进行分类整理，从时间、地域、科目进行的讲解。对中国的传统美术知识的了解与学习是对美术知识体系中重要的入门及全面了解与掌握，在中小学美术教育内容中占有相当大的比重，中小学美术教育主要以中国美术及西方美术为两大版块，而中国的传统美术又是中国美术的重要组成部分，对于普及中国的美术基本知识与反映最新研究成果，显示中国美术各门派的发展演变，对于阐述重要的美术现象，美术流派，美术家和美术作品相结合，显示中国美术的自身发展与揭示美术同政治、经济、文化、宗教等相关因素之间的关系都具有重要的意义。

中小学美术教育形成学生基本美术素养为核心，课程内容应与学生生活紧密相连，具有开放性，能激发学生学习美术的兴趣，并在广泛的文化情境中认识美术，培养学生创新精神，课程评价应能促进美术素养的形成和发展，尽可能地挖掘传统美术的教育价值。东方绘画的主导是中国绘画，而中国绘画属于中国传统艺术，而中国传统艺术又隶属于中国传统文化范畴。中国传统艺术的博大精深，由国画书法、音乐舞蹈、民间工艺及建筑艺术等表达方式组成。加之这种传统艺术和文化为“复合型”的，集文字学、古汉语、诗词格律、书法、中国画等等学科为一体，并且朦胧含蓄、藏而不露；蓄势待发、张而不发；婉如雾里看花、水中望月，令人遐思无限。水太清则无鱼，画太明则无韵。

传统美术是讲求共性的。真可谓“求大同、存小异”，通过学习传统美术来理解中国传统文化内涵，学习中国传统文化中的优秀成果，使中小学生在思想道德品质、人生观、知识兴趣方面获得充足的营养，所以说中国传统美术应该是中小学美术教育中重要的组成部分。

3.中国的传统美术教育是素质教育成功的必要前提

3.1 传统美术与学生基本价值观

传统美术源远流长,内容丰富,深刻的反映那些时代的政治经济,军事以及民族的特点,对周围的国家影响深远,而且是重要的思想教育的有力手段,也就是教化作用。《左传》¹所载:“夏之方有德也,远方图物,贡金九枚,铸鼎象物,百物而为之备。使民知神奸。”现代有研究者认为,在九鼎上铸塑的百物,指的是各个集团或部落的图腾标志,其中有神有奸。神是夏族和方国的图腾,奸则是过去流传下来的害人之物,是被消灭祭祀的部落的图腾,甚或是非臣属部落的图腾。神与奸的区分,在古时候,既反映了是与非,也体现着好与坏和美与丑。造型艺术是社会教育重要手段的认识,在中国由来已久。据载,孔子看到周朝的壁画。画有尧、舜、桀、纣四位国王的形象,“各有善恶之状,兴废之诫”,显而易见,这些壁画的目的是告诉观者什么是好的或坏的人物和行为,使人们认识到王朝之所以兴盛和衰亡的原因。这些壁画还有表现周公辅助周朝年幼的成王的情节,周公怀抱成王,背靠画成斧形的屏风,面向南方以临诸侯。孔子来回观看,认为这就是周朝强盛的原因,得出“明镜民所以察形,往古者所以知今”的结论,充分说明绘画艺术的教育作用。东汉人王充曾写到:“宣帝之时,图画烈士。或不在于画上者,子孙之耻。”这种绘画作品起到表彰和激励作用。与王充同时代人王延寿则指出美术作品“恶以诫世,善以示后”的价值。公元2至3世纪的曹植(192-232)也提出绘画“存乎鉴诫”。唐代张彦远更加明确地归纳出:“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运,发于天然,非由述作。”这是中国传统美术对社会提出完整美术的教化功能理论。通过学习传统美术,使中小學生懂得人性的善恶,起到明辨事非的作用,在生活中深刻的影响学生的思想感情,使学生有正确的对错题,使学生爱美恶丑,从善拒恶,自觉能够抵制现实生活中腐朽没落的一面,对颓废的思想情调和庸俗的生活方式有拒蚀能力,养成高尚的品德和情操,对社会主义精神文明建设具有现实主义作用,我国当代著名画家艾中信说过:“中小美育更为重大而普通的意义还在于培养崇高的审美情操,这是人的精神生活极为重要的方面,这是衡量文化教养的重要标志之一,这是培养社会

¹ 左明丘 《左传》 春秋时期

主义品德所不可忽视的一环。”¹传统美术还可以和政治、思想品德课相结合,使学生的道德品质更具有直观性,使学生从历史中学习到中国传统美德的精华。

3.2 传统美术与学生的基本品质

中国人注重美术作品的政教作用,与中国传统文化思想的传统观念有极大关系。从历史上来看,中国是个农业国家,勤俭、实用是主要的思想和行为准则。奢华被看作浪费行为而遭人们痛恨和鄙视。一切与直接实用无关的东西都被看作多余的和不必要的,因而也被看作是奢华和浪费。这类训诫在古籍中非常普遍。公元前5世纪春秋战国这些的思想家和政治家墨翟(约前480-前420)指出,音乐、美术、美食等虽然满足了人生理感官的需要,但是一方面不符合做一个优秀领导者的标准,另一方面也对民众没有任何好处。因此他认为这类行为是不好的。战国初期人老聃认为“五色令人目盲”,耳目之感官享受应该不为一个优秀的人所取。战国末期人韩非(约前208-前233)在论述奢华不可取时讲述了一个寓言故事。大意是说有人用三年时间为周君画一双筷子,看上去与普通的漆筷并无二致,周君非常愤怒。而画筷子的人说,应该筑“十板”之高墙,开“八尺”(一说“八寸”)见方的窗子,在刚刚日出时把筷子放在上面观看。周君照办后,果然看见筷子上有龙蛇、禽兽、车马等万物的生动图像,周君非常高兴。韩非子总结道,这种功夫是相当细微而难度也是很大的,但是,它在用途上与普通的漆筷并没有什么不同。韩非认为这种艺术并无实用价值,所以不必要。中国古人曾经讲过,“历览前贤国与家,成有勤俭败由奢”。中国自改革开放以来,国力大幅度提升,人民生活水平得到显著的提高,在另一方面无疑加重学生的攀比心理,浪费等现象的出现。在新的世纪里,如何将优良中国文化继承下去至关重要,通过学习传统美术文化,学习中国古人沉淀下来的优秀生活品质,对青少年的健康成长有着指导性作用,有利于将作为国家建设者所具有的良好品质,学习中国的传统美术能使学生养成良好的生活品质。

3.3 传统美术与人文主义

中国传统美术也提倡人的性情解放,在公元前3至4世纪战国时期的庄周就提出过类似人性解放的理论。庄子讲述了一个故事,用以说明他的美术观:宋元君将画图,众史皆至,受揖而立;舔笔和墨,在外者半。有一史后至者,僮僮然不趋,受揖不立,因之舍,公使人视之,则解衣般礴,裸。君曰:“可矣,是真画者也。”庄子在此刻画出一个洒脱不羁的人物形象,用以说明他的崇尚逍遥自然

¹ 艾中信.《寓教育于欣赏》《美育》1981年第1期第14页

和反功利主义观念。与一般画史恭恭敬敬、诚惶诚恐的拘谨相比，这位车史却显得坦荡自然，在宋元君面前“僵僵然不趋，受揖不立”，而至寓所后“解衣般礴，裸”，更是另一番洒脱景观。正因为这位画史性情的自由放松，才被宋元君赞为“真画者”。庄子讲的道理就是，画什么和怎么画并非重要问题。只有持放松自由的心态，让自己的性情真实、自然地流露出来，这才是真正目的。庄子用绘画的例子来比喻他做人的理想，这就是性情的率真和坦白。庄子讲述这个故事目的是要解释他所提倡的一种人格美学，但是中国的艺术家受到其理论的影响，引申出作画时要用志不分、神情专一、神闲意定，不为利益所诱惑，真情才能得以激发，这样一种结论。事实上这仅仅是引申出了一个方面的内容，而被掩蔽的另一个方面是绘画的真正目的。这也就是说，绘画的根本所在是要解放人的真实性情，也就是去掉人性的表饰，而使真实的性情敞露出来。因此可以说，目的是要塑造人格的自然与自由。反过来，只有人格是自然与自由的，绘画才可能是高境界的艺术活动。其后这一方向的理论得到更进一步的阐述，如东汉人蔡邕(133-192)论道：“书者，散也。欲书先散怀抱，任情恣性，然后书之。若迫于事，虽中山兔毫，不能佳也”强调的也是一种性情的冶炼。中国自建国以来，对人文主义一直采取比较压抑的态度，自改革开放之后，对人文主义采取一种比较正视的态度，不再把人文主义和个人主义相题并论，现在在中学教育中，对文化科目，如语文、数学、英语等科目比较重视，而对美术、音乐重视不足，而美术等艺术是对学生进行人文素养教育的重要平台之一，如何利用生活美术对学生进行人文素养教育至关重要。现代社会是一个呼唤个性的社会，也是一个需要个性的社会，通过学习传统美术及文化，可以让学生加强传统的人文主义修养，更具有自生的个性，也利于自生的综合素质的提高。

通过学习传统美术对学生的思想品德，朴实正确的生活态度，良好的个人人文主义修养。都体现出传统美术教育是素质教育是否能成功的一个重要前提。

4. 中国传统美术在素质教育中的作用问题

4.1 具有爱国主义教育作用

爱国主义是千百年来本国人民凝固起来一种特殊情感,而爱国主义教育也是基础教育中重要的内容,爱国主义是一个国家是否持久发展的原动力,纵观世界大国,在爱国主义教育方面可谓不遗余力,中国作为正在一个崛起的大国,必须加强对本国学生的爱国主义方面的教育,中国优秀传统文化极为丰富,这是中国的优势,对中学生进行一定的传统文化艺术方面的教育,有助于培养学生的爱国主义的情结。

美术具有民族性,如何利用中国传统美术中的优秀内容来影响及教育国民,有极期深远的意义。纵观国外,都十分重视对中小学进行民族艺术教育,让民族中的优秀文化能够一代又一代的延续和传承下去,我认为中国的基础教育也不例外。

以学习中国青铜器艺术为例,世界各个文明古国,都有使用青铜器的历史阶段,“青铜时代”这一指称并不专就中国历史而言。但我国的青铜器艺术是中华民族对人类文化的杰出贡献。是世界美术史中极为辉煌的篇章。关于我国青铜器物最早的使用情况目前尚不能确知,可以肯定的是我国的青铜器使用发端于黄河流域。青铜是红铜加锡的合金。与红铜相比,青铜具有熔点和硬度大等优点。从世界各地的情况看,青铜这种合金出现之前,大都经过一个使用红铜和黄铜的阶段。在西安半坡的仰韶文化遗址中曾发现一小块质地不纯的黄铜。其后在距今 6500 年的陕西姜寨仰韶文化遗址中,发现一小块自然红铜。此外,甘肃东乡的马家窑文化遗址,辽宁的夏家店文化遗址都发现有较为完整的红铜制品。它们在某种程度上可以视为我国青铜器的源头。已知最早的完整的青铜器是河南偃师二里头文化遗址出土的一个爵,俗称“二里头爵”¹,它是由 4 块范合铸而成,含铜量 92%,含锡量 7%,已是典型的青铜器了。学生通过学习青铜艺术,可以知道中国先民的智慧,已经超出了那个时代的范围,为中华民族的文明感到骄傲,更加加深对祖国的热爱。

再以秦始皇兵马俑为例:秦代兵马俑² 1974 年—1976 年在陕西省临汾秦始皇陵东侧西杨村附近,先后发现了 3 座规模宏大、埋藏丰富的秦代兵马俑坑,占地

¹ 高师教材编写组 《中国美术史及作品鉴赏》高等教育出版社 第 21 页

² 高师教材编写组 《中国美术史及作品鉴赏》高等教育出版社 第 67 页

面积约二万多平方米,其中呈长方形的1号坑最大,东西长230米,南北宽62米,占地面积达14260平方米。坑道青砖铺底,距地表约6米深,排列着面向东方的兵马俑约6000多件,组成一个由战车、步兵相间编列的庞大严整的长方形军阵,如古代兵书所说的“有锋有后,有侧翼,有后卫”。1号坑原址上今已建成一座约16000平方米的陈列大馆供人们参观。2号坑平面呈曲尺形,面积约6000平方米,排列有兵马俑1000多件,由战车、骑兵、臂兵、步兵等混合穿插而成曲形阵。3号坑最小,平面呈凹形,面积约520平方米,排列有战车1乘居正中,武士俑68躯沿坑壁周围列置,组成一个警卫森严的阵容。2号坑位于1号坑的东端北侧,3号坑位于1号坑的西端北侧,在2、3号坑之间,还有一条东西长48米,南北宽96米的似乎未及放置兵马俑而中途停工的长方形俑坑。这四个坑的整体布局设置,符合古代兵书关于右军、左军,中军和军幕的布阵原则,构成一个严谨完整、威武雄壮的军阵布局,大有“秦王扫六合,虎视何雄哉”的磅礴气势,有力地显示出在统一中国的战争中取得胜利的秦朝武装力量的强大阵容,鲜明地体现出夸示皇权、炫耀统一功业、宣扬军威的主题。数以千计的大型兵马俑,不仅以其宏大的气势给人以深刻的印象,而且在形象塑造上,比例准确,姿态自然,一反前代明器雕塑的那种简单粗略的面貌,秦俑高度的写实技巧是令人惊叹。立俑身高180—190厘米,与真人比例相当。人物的塑造不仅服饰盔甲不同,姿态各异,而且头型、发束甚至更细的局部也多有变化。形象的刻画更是相当细致,不仅能看出人物的身份、年龄,而且性格气质也各具特点,将军俑气度宏大,武官俑威风凛凛,军吏俑严肃稳健,武士俑勇猛刚强。容貌神情非常丰富,绝少雷同,有豪放剽悍的,也有憨厚朴实的;有兴奋的,也有沉静的;有深谋远虑的,也有和颜悦色的。然而他们都流露着某种自信,显示出蓬勃的生气和坚强的意志,令人联想到那个战马嘶鸣的战争年代所充溢的豪迈气魄。作者忠实而准确地刻画出人物的形貌和特征,其高度的写实技巧和朴素的创作态度,都是前所未有的。这些活生生的气氛显然是根据秦军中现实的人物而塑造出来的。马匹的塑造,也是栩栩如生,筋肉丰满,体魄强健警觉有神,充满着矫健的活力,显然也是秦军中有名的良马。这些生动具体、丰富多样的秦俑形象,都统一在全军威武雄壮、严阵以待的整体气势之中。在塑造方法上,基本上是塑、模兼用,大的部件统一模制,头部、手、臂等分别塑造后而安装成粗胎,然后运用传统的塑、堆、捏、刻、画等技法进行精细的塑造。经过窑烧,再施彩绘(现已大都脱落)而成。秦俑属于大型陶制品,制作过程的工艺技术要求很高,而其陶质坚硬、造型完整而不变型,足可说明秦代制陶技术之高。秦兵马俑的塑造,以现实生活为基础,具有高度的写实性,其造

型准确,姿态自然,技法精练,标志着我国古代雕塑艺术已臻于成熟。秦兵马俑的艺术成就不仅表现在生动的形象塑造上,更重要的是这些丰富的艺术形象统一在浓重的精神气氛之中,整体上形成威武雄壮、气势磅礴的艺术效果,反映了封建社会上升时期、第一个统一中国的封建王朝生气勃勃的精神面貌和时代特征。秦兵马俑艺术,是古代能工巧匠们的高度智慧结晶,我们欣赏这一艺术,无不感到古代艺术家的伟大,他们为中华民族灿烂的古代文化增添了光彩。秦兵马俑艺术,在中国历史上以至世界史上,都是罕见的,被世界称之为第八大奇迹。

中国美术有着悠久的历史,并且是中华五千年文明的载体之一,如何利用中国传统美术教育学生,提高审美情趣,升华学生的道德情操,激发学生的民族主义热情及爱国思想,是有着非常积极的意义,所以说,中国传统美术是进行爱国主义教育重要途径之一。

4.2 提高学生的综合素质

由于中国的传统美术内容,涉及知识面极为宽广,内容丰富,学生通过了解和学习可以对中国的文化、工艺、政治、历史诸多方面知识融会贯通,扩充学生的知识面,在扩充学生的知识面的同时,可以加强学生的综合素质,提升对学生其它文化知识的兴趣,在业余时间,成立美术兴趣小组可以丰富学生的课余文化生活,增进他们的视野。

中小学美术教育是一门综合性学科教育,它培养学生具有良好的思想品德,具有创新精神和实践能力,具有健康的身体和心理素质。全面推进素质教育,使教育面向现代化、面向世界、面向未来。通过学习传统美术,使学生有积极的学习态度,并在学习的基础知识与基本技能的同时,学会学习、学会做人,形成正确的价值观。通过传统美术教育培养学生的整体素质与创新意识。创新精神的培养使学生思维的流畅性、灵活性和独特性得到发展,最大限度的开发学生的创造潜能。如通过传统剪纸艺术和泥塑艺术培养学生的实践能力,使学生具有将创新能力转化为成果的能力。通过探究学习,引导学生在具体情境中学会探究与发现,找到不同知识之间的关联,创造性地解决问题。可采用悬念引新、激发兴趣、启发诱导、发散思维的探究学习方式,有意识设置一些环节,让学生面对具有挑战性的学习过程,给学生提供展示自我的机会,在学习传统剪纸艺术和泥塑的同时,教师要注重培养学生的创新意识,利用一张传统的剪纸图样启发学生的想象力,从而逐渐过渡到自己动手操作。要求学生上下左右分别观察剪纸的形状,并进行适当的添画。这一过程是学生思考、发现、创新的过程,它集脑与手的结合,既符合中小学生对好奇的心理特征,又促进思维创新的发展。

现代社会,说到底,是个人的综合素质的竞争,而综合素质,则是包括面非常广的,比如说,一个人的字写的好与不好,则实际上对他今后的学习工作及诸多方面影响是很大的,以高考写作文为例,作文的字的优美程度是十分必要的,会给阅卷老师以良好的印象,在工作中,优美的字体,往往在多方面给人以良好的印象,使之在社会竞争中多一份胜算,对自身的形象气质也会有很大的提高。那么,中小学的美术课中的书法内容,既可以让学生领略到中华文字变迁的趣味,又可以让学生练得一手好字,既有知识性,又有实用性,可以做到两全其美。所以说中国传统美术在素质教育中具有不可替代的作用。

4.3 扩充学生知识文化面,优化学生的知识结构

在现今中小学基础教育中间,主要以强调语文、数学、英语等主要文化知识的教育。对美术音乐学科重视程度不足,使学生造成了文化知识的不全面性。综合素质和学生的潜能难以发挥,而加强传统的美术教育,可以弥补这一不足。优化学生的知识结构,使学生的知识体系更加完整,符合现阶段的教育目的,使学生更具有人文主义情怀,也可使美术和其他学科结合更加紧密,体现基础教育的目的,完善学生的知识体系。

4.3.1 学习我国传统美术和中国悠久的历史

政治经济文化是因经济因素所产生的特定历史时期的文化现象,如:经济发达或是落后,人们生活富裕或是贫困都会产生不同的审美观念,创造不同的工艺文化,如:新石器时代的彩陶文化,商周的青铜器,汉代的画像砖,唐代的铜镜,明清的瓷器等等都反映了不同历史时期的经济发展对工艺品文化的影响。改革开放,经济腾飞,也给我国民族文化的发扬光大提供了极佳的机遇,大至城市广场、会客厅的设计、装饰,小至小区绿化景观的布局,无一不显示了与时俱进的民族精神与时代风貌。

4.3.2 学习我国传统民族文化和国家地理风情

传统美术具有相对的空间局域性,与地域文化相对应。“一方水土养一方人”的本质内涵是指区间文化的特性。在古代人们被地域、民族等客观因素限制在一定的空间范围之内,特定的地理环境滋生并养育着特定的文明,包括人们的生活方式,生活习俗,也包括人们的审美体验和审美趣味。人民不难发现剪纸的南北方风格的差异,少数民族装饰工艺与汉族装饰工艺是如此的不同。同时,这些不同的艺术也是构成不同文化差异的一个重要方面,而且是作为文化差异的一个最为突出和耀眼的表现特征。也正因为装饰艺术的这种地域文化性,共同构成了

中国传统美术的多彩天地。科技可以没有国界，没有民族的差别，因为它是客观存在；而美术却万万不可走向“世界大同”，因为它是人们对客观世界的一种再创造。

4.3.3 了解我国及地方的社会民俗文化

在特定社会条件下，由于不同的观点形态、风俗人情、民族特征、社会规范等等的影响，就产生了不同的社会民俗文化。我国民间一般喜欢红色，常在节日、婚礼中使用红色，因为红色象征喜庆、吉祥；对黄色虽有特殊的情感，而决不滥用。在欧洲，人们婚礼常用白色，因为白色象征纯洁和神圣。我国的年轻人也受到西方的影响在婚礼上也热衷穿婚纱，但也会准备一套红色的中式新娘装。这是因为在绝大多数中国人心里，白色多用于丧事，它是死亡的象征，不吉利。到现在很多地方还有保留本命年要在腰间系一根红带的习俗。我国有不少千年文化的古城，历史名人辈出，有着较为丰厚的民俗文化，如民间工艺美术、宗教艺术等等，让学生更可以亲临目睹去感受一下地方民俗文化的丰富多彩。

4.3.4 中小学应系统地多开设中国传统美术课程

我认为除了向学生介绍中国的传统文化之外，更需要在实际的教学中开设民间工艺美术课程，通过让学生在课堂上观摩鉴赏实物并亲自动手制作作品，以加深对我国民族工艺文化的认识，提高民族文化素养，弘扬祖国的民族文化，人们大众需要中国文化艺术，在当今强调弘扬民族文化的氛围中，作为中小学美术教育工作者，我们应主动适应这一形势，在中小學生中间宣传祖国的悠久灿烂的民族文化艺术，努力继承和发扬我国的传统美术文化，培养新一代的综合素质比较优秀的人才，服务于人民大众，推动社会主义经济的发展。

4.4 对未来的学习促进及辅助作用

美术本身是一门综合性和实用性很强的学科，对将来的学习有非常的促进作用，现在在大学的课堂里，都开设美术欣赏这一门公共课，其目的就是要拓展学生的艺术文化知识，增加知识面，增强学生的人文主义修养，提高学生的综合素质，对其它的学科也有学习帮助。

对于将来准备学建筑专业的学生，如通过学习中国古代建筑可以加深对中国建筑艺术的理解，中国古代建筑与园林到明清时期已发展到十分成熟完善的地步。建筑主要以木结构为特色；园林以变化多端的自然景观的仿制为出发点，与诗书画相结合，与建筑相连结。由于中国传统建筑与园林主要是在漫长的封建社会中发展而来，因而它带有浓厚的封建农业思想观念；它受于封建文化及古代文人的

审美意识。从普通的民宅到皇家建筑物,无不渗透着儒家观念意识及浓缩着封建社会的历史文化。内外有别、长幼有序的四合院,显示了封建社会等级森严的结构关系。而园林建造又多渗进文人意识及道家思想,诗情画意,悠闲野逸。在师法自然的原则指导下,崇尚“清虚无为”、“物我交融”的老庄哲学观念。色彩的装饰性是中国古代建筑的一大特色。由于木结构建筑要涂漆加以保护,于是出现了与美观相结合的特殊装饰要求。从柱廊到多变的房顶是一个色彩构成的整体,它使用色彩以鲜明悦目、对比和谐,图案活泼大方,极具装饰效果为特色。在我国封建社会,历代帝王为了维护其王权的威严,以及为了满足骄奢的生活,往往利用专制的绝对权力调动众多的人力和物力,大兴土木营建各种宫室殿堂。在漫长的封建社会中,皇家的宫殿成了规模最大技术高度集中的重要建筑,只可惜大多已毁灭。现保存下来的只有北京城的明清皇家宫殿——故宫¹。北京故宫始建于明朝永乐四年(1406),历时14年基本竣工。清代皇宫继续占用这个建筑群,虽经过重建与修建,但总体布局上基本保持原来的格局。整个宫殿规模宏大,建造精美,极为壮观,是中国古典建筑最完美的形式体现。宫殿的核心部分是紫禁城,这是皇帝主要政治活动的地方,也是皇宫眷属居住地。它占地有72万多平方米,以皇帝处理政务的三大殿——太和殿、中和殿、保和殿为主;前有太和门,两侧有文华殿和武英殿两组宫殿;内廷居住地有后三宫——乾清宫、交泰宫、坤宁宫;它的两侧是供皇祖居住的东六宫和西六宫,即人们所说的“三宫六院”。故宫的总体布局,突出体现了封建礼制、突出了皇权至高无上和封建等级森严的社会观念。故宫建筑中,突出皇帝施政的太和殿(金銮殿),表明皇权的绝对及威严。宫城四周有高大的城墙,四方各开一门。宫城4角建有华丽的角楼城下有御河围绕。宫城以外在布局上又设有皇城、内城。外城4重城垣,结构严密。故宫向四方开展的皇城面积是故宫宫城的5倍,包围着紫禁城在内的左太庙和右社,以及故宫城以北的景山,以西的苑围南海、中海、北海,还有部分衙署、寺观与宅第。皇城南门称天安门,北门称地安门。天安门前有一大广场。皇城位于内城的中心位置,内城面积相当于皇城的4倍。绕城45华里建有城垣,城外绕城有护城河;城门建有瓮城城楼和箭楼;城内有民居的大街小巷,商业店铺、佛寺、道观、衙署、兵营等。皇城以外又建有外城,囊括了城外的天坛、先农坛,以及内城以南的手工业、商业区;南有三门,居中者为永定门。整个京城以故宫的紫禁城为中心,层层外围,形成“凸”字形状。整个宫城建造围绕着突出封建帝王的政治权力而展开,以一条南北走向的中轴线作为主干,具有严肃整齐的布局特点。艺术手法集中了传统

¹ 高师教材编写组 《中国美术史及作品鉴赏》高等教育出版社 第244页

建筑的最高成就,融进丰富多变的各种传统建筑形状。箭楼、步廊、衙署、坛庙、石桥、华表、大殿、宫室等以木结构为主,砖石垒成。雕梁画栋或凝重,或华丽,或雄伟,或辉煌。特殊的建筑风格与杰出的艺术成就,使之成为世界上优秀的建筑群之一,通过学习北京故宫,既会增强学生的民族自豪感,又可以增强自身的建筑知识,为将来的建筑学习打下良好的基础。

中国古典园林也是学习建筑的学生需要学习的重要环节,中国古典园林反映着封建农耕意识,并有封建文人追求悠然雅逸的审美格趣,不论规模宏大的皇家宫苑,还是显贵们建造的私人花园,都倾向于摹仿自然,讲究诗情画意,运用虚实夸张的手法,创造人与自然的沟通和身临其境的幻感。采用曲折多变的布局,突破空间,借景抒情。俯观仰察,散点透视,小桥流水,亭台廊轩,重视线条运用;景中有景,景中有情,诗书画与立体造型结合,构成一个总体的艺术境界。明代中叶以后私家园林在文化及商业发达的江南勃兴。这些园林大多是私人营造,规模有限,难与皇家园林相比,但在艺术处理上同样精到完美。园林为封闭式,四周建有围墙,然空间表现上却有无限丰富的景观;在摹仿自然中,匠心独运,达到虽为人作,宛自天开的艺术境界。园中除大量的建筑外,还要凿池开山,栽种花木,用人工仿造自然山水风景,又参照山水画构思,形成如诗如画的景观。它强调变化、幽深,常以假山、漏窗为屏障分割视线,有移步换景之妙,形成多种层次,使园内园外互相衬托,互相呼应,达到协调而优美的意境。在运用独具特色的古代建筑术方面,古典园林达到了得心应手的地步,楼台廊阁等配上山水、树石、使这些建筑物既起到透视心点的作用,又有着点景与引景的效果。明清时期遗留至今的重要作,以建于明代苏州的拙政园、留园、五峰园和清代的怡园、畅春园、环秀山庄、承德的辟署山庄、北京的颐和园等为代表。以明嘉靖时官僚徐时泰在苏州建的一园为例。此园初建时名为东园,清代嘉庆时扩建改名为寒碧山庄,又名刘园,光绪时又改名留园¹。此园占地约 30 亩,它由若干组庭院与山池组成 4 个景区。西以广池为中心组成一个景观,内有小岛,曲桥;池西北叠石造山,山后依建亭廊,长廊随山势而蜿蜒起伏,山中时见石峰矗立,中间配以溪谷;池东南为涵碧山房,有厅楼轩廊等建筑物,进退起伏,富于变化,隔水水池以北的山林相对照;东南角则环以走廊,临水一面建造空窗、透窗、微露园景,含蓄美妙,引人入胜。另一面则布置花石小院,令游者左右逢源,目不暇接。中区东部多为堂室,庭院幽静宜人。再一景区为揖峰轩小院,取米颠拜石之意,置湖石为厅峰,围以曲折回廊,分隔空间,平中见奇,大小错落。如画如诗。在另

¹ 高师教材编写组 《中国美术史及作品鉴赏》高等教育出版社 第 246 页

一景点的西区，为传经堂，运用江南趣味装饰，庭中有太湖石，气势雄厚，天工妙成。整个园林是一种追寻文学趣味的优游林下、清高避俗的高雅格调。

通过学习传统美术，可以获得相当多的其它知识，对将来的学习及专业的发展也极有用处，避免由于单纯的进行数、理、化方面的教育，使学生的知识面不全面，既不利于学生的将来学习，也不利于将来在社会上工作和生活，社会主义教育目的是培养全方面的人才，学习传统文化是建立全方面的知识体现重要方面。

4.5 教师必要的传统美术专业知识

4.5.1 传统美术教育的能力

中国传统美术的地位与作用是明确的，关键在于如何在中小学美术课中将此体现出来，中小学美术欣赏课以全面综合为主，到高中阶段可以以专业性、阶段性、系统性给学生教导中国的传统美术，中国传统美术涵盖广阔，其主要为绘画、书法、雕刻、工艺美术、民间美术及建筑艺术几大类别。

美术教师必须具备一定的传统美术理论知识。美术教师一定要掌握传统文化和知识规律，在传统文化的基础上，还要通晓美术教育学和艺术心理学，因为美术教育有着自身的独特性。美术教育学和艺术心理学是在普通教育学和心理学的交叉学科，有着较强的针对性，可以很好地指导传统美术教学。新的美术教育对教学过程的要求是师生交往，积极互动，共同发展。教学是教师的教与学生的学相统一的过程，教师与学生都是教学过程的主体，这种交往是双向互动的。面对新时代的教学环境，特别是师生共同面对互联网，完全是开放的、平等的信息资源，教师所起的是引导者的作用，对学生的信息获取要有一定的指导，避免迷失方向、浪费精力，又要避免学生对信息的过分依赖，滋长惰性，抹杀创造力。传统美术教育最能培养人的创造精神，促进人的个性形成和全面发展，一个懂得艺术心理学的教师，一定不会忽视美术对学生的重要作用。教师要善于把传统美术教学与学生的生活经验相联系，要引导学生在实际生活中领悟人类社会的丰富性，通过感性的情感体验，激发学生对美术学习的内在兴趣，发展知、情、意。有效把握学生在各年龄阶段的发展特点，让教学有较强的针对性，既不能超越了学生的认知水平，会使学生失去兴趣，也不能滞后，没有新鲜感，同样会没有学习积极性。在教学中给予了教师和学生更多的创造空间，教师可以因地制宜、因人制宜地展开传统美术教学，但这同时也要求教师对儿童、青少年的认知心理有更多的认识。

在中小学美术教育中加强中国传统美术教学，这对教师提出了更多更新的要

求,在数量上及质量上提出了更高的要求,在深度与广度方面都要求美术教师对中国的传统美术更深的研究,能够做到以简替繁,以精概全,择其重点而讲授,以中国古代建筑学为例,中国的建筑艺术从原始社会的旧石器时代就开始了,但那时先民的普遍住在天然岩洞里,而且,原始宗教与原始建筑结合非常紧密,到了阶级社会,即进入先秦建筑艺术阶段,其主要代表是河南登封王城岗发现距今4000年前的城址,另一个是河南安阳的殷都。进入了封建社会后,出现了第一个建筑艺术高峰,其朝代为秦朝与汉朝,秦朝的代表建筑为阿房宫与秦始皇陵。其规模非常宏大,汉朝的代表建筑为长长城,东汉为洛阳城,其特点为城市布局由不规整型(战国都城为代表)向规整型(曹魏及隋唐的都城为代表)发展的过渡阶段特征。经过三国及南北朝时期之后,中国的建筑艺术进入了第二个高峰期,在都城寺庙与佛塔,桥梁方面都显示出了极高的艺术特征。其杰出代表都城建筑以唐代的长安为之最,其它的还有小雁塔,及随代的赵州桥,再经过五代十国,两宋及元朝之后,中国的古代建筑艺术迎来第三个高峰,以都城与皇家建筑和民居及私家园林为主,辅以汉藏回宗教建筑,其都城以北京紫禁城为杰出代表,也是中国目前唯一所仅见的皇家宫殿,皇家园林以圆明园及承德避暑山庄为代表,陵园以明十三陵,清东陵、清西陵为代表,清代陵园以明代陵园为体,而又略作一定的改动。民居和私家园林以北方民居四合院和苏州园林及扬州园林为代表,都体现了汉朝的建筑艺术风格,这是中国古代建筑的发展脉络,其间内容丰富而广泛,如果教师要想在有限的几门课程讲清楚,其难度过大,要择其精要而讲,主要要抓住中国古代建筑发展的三个高峰时期,即秦汉、隋唐、明清三个时期,其主要方面包括都城宫殿、陵墓、宗教建筑及民居,是家园林几个大的类别。根据这几项展开,使学生领略到中国古代建筑的灿烂历史,以及在世界上的杰出的地位。还可以和其它的科目结合起来,如语文、历史等科目。

4.5.2 考核的内容及标准

由于中国传统美术内容纵多,对教师的能力提出了新的要求,所以应该对教师进行相应的考核,以确保能够达到相应的教学目的。能够使教师拥有全方位,综合性的美术知识体系,必须有激发学生学习美术兴趣的能力,而且确保这种学习美术的兴趣能够坚持和持续下去,并且能和其它学科发生横向联系,使美术更加增强一些实用性,而且,要其学科也应穿插一定的美术知识,使之能够相互呼应,提高学生在学习美术知识的兴趣。教师的教学水平是完成美术教学目的的关键因素。

美术教师必须要有学术修养和团结协作精神。学术精神促进美术教师成长。

学术精神包括学习精神、敏锐的批判精神和创造精神。学习精神对教师的重要性是不言而喻的，从有限的师范教育学习跨入广阔的社会环境中，面对的是众多的信息资源和视觉文化，一个教师必须学会终生学习，在美术领域和教育领域中继续深入的研究，才能给自己补充新鲜给养，把握住时代的脉络，更好地服务于教学。美术教师要有创造精神。美术本身是极富创造力的科学，新课程标准给予教师更多的自主空间和创造空间，要求教师积极开发课程资源。如何利用身边的材料和资源，如何用自己的头脑来建构新的知识，是富有挑战性的。教育是一项系统工作。每个教师都是这项工作的工程师，需要通过合作，相互团结，共同为实现教育目的而努力，这也是教师职业的道德要求。具有这种师德，教师才能在工作中处理领导和被领导、个人和集体之间的关系。如果教师相互不团结协作，文人相轻，必定导致工作相互扯皮拆台，最终影响教学目标的完成，教育质量的提高。

要当好一名称职的美术教师要具备的素质是多方面的，仅仅掌握上述几点是不够的。“盖己立而后立人，己达而后达人也。”即要教学生向前进，向上进，非自己向前进，向上进不可。美术教师只有在教学与生活中，不断地积累知识和人文修养，运用自己的头脑来思维，培养敏锐的眼光和批判精神，才能真正做好塑造者、启迪者、策划者的角色。在教学过程中，将中国的传统艺术和传统文化教授给我们的学生，使他们的综合素质得到真正地提升，成为新世纪的合格建设者。

结束语

从人类历史发展来看,文化重要特征之一的艺术发展,虽然不能与时代完全同步,但绝不可能脱离时代,从原始艺术到古典艺术至工业化时代的现代艺术,它和典雅和谐的艺术背离,走向分化裂变之路,而作为艺术重要门类之一的美术也并未游走于这个发展轨迹之外,可以推论也可肯定的是,我国传统美术文化在这种“分化”、“裂变”和“横扫”之后,满园凋零,满目苍夷,所剩无几。改革开放后,拨乱反正,文化部门对民族、民间美术进行了抢救性的调查和整理,对于传统美术文化的受众审美影响,社会教化作用,以及在形成民族个性方面的影响必须引起当代教育工作者的重视。

中小学教育是国家的基础教育,对于青少年身心发展具有核心意义,以及对青少年时期的人生观、价值观和将来的理想抱负具有重要的影响,对于他们将来是否能成为社会主义合格的建设者,具有高尚的道德情操,健全的人格具有不可替代的作用。中国传统文化及传统艺术内涵丰富,涉及政治、经济、人文等诸多领域。中小学生学习传统文化和传统艺术,提高自身的综合素质,健全自己的人格,扩充知识面,使之将来在竞争中立于不败之地。

中国幅员辽阔,上下五千年的优秀文化遗产、优良的文化传统是我们美术教育工作者取之不尽,用之不竭的创作源泉。人们常说,艺术要民族化,中小学美术教育同样要民族化。民族的就是国际的,越是民族的东西就越富有生命力,这是人人都懂的道理。由于中国自 1840 年鸦片战争以来,饱受欺凌,在西方大国的船坚利炮之下,签定了一系列丧权辱国的条约,使中国的优秀的知识分子开始向西方学习先进的科学、文化和技术,在漫长的岁月中,渐渐地开始否定自身的文化传统,一些积端的知识分子,甚至开始全盘否定中华五千年以来的文明史,认为中国的一切皆不如西方,甚至认为应该将中国全盘西化,加上建国以后,由于中国属于社会主义国家阵营,以苏俄为师,在政治、经济、文化、教育等全方面学习苏联,这无疑是对中国自身传统文化的又一次否定,在八十年代末九十年代初之际,又开始了新一轮的全面西化的浪潮。很多人对中国传统文化不屑一顾,九十年代后期,随着中国国际的力量的提升,中国一批优秀的知识分子发现一个国家没有自身的传统文化是无法在世界上立足的,而且很多外国学者及外国人对中国的传统文化向往已久,如秦兵马俑、少林寺的武术、中国的长城、故宫、平遥古城等无不令世人向往,在新的世纪之初,中国传统文化和艺术发出了灿烂的

辉煌。中国伟大的文学家鲁迅曾经有一篇文章名为《拿来主义》，其核心思想就“取其精华，弃其糟粕”，这和毛泽东同志早就提出过“古为今用，洋为中用”可谓是异曲同工。我们学习西方优秀文化艺术，其最终目的是要把西方好的东西融入到我们民族文化里面去，使之更丰富、更具有时代感，不是用西方的文化来取代我们本民族的文化，使我们的学生或将来的国民能够将中国的传统文化发扬光大，使中华民族真正的屹立于世界民族之林。

参考文献

- 1、孙美兰 《艺术概论》 高等教育出版社 1989 年 7 月
- 2、刑煦寰 《艺术掌握论》 中国青年出版社 1996 年 12 月
- 3、王道浚 王汉澜 《教育学》 人民教育出版社 1989 年 12 月
- 4、田自秉 《中国工艺美术简史》 浙江美术出版社 1989 年 1 月
- 5、中央美术学院美术史教研室 《中国美术简史》 高等教育出版社 1990 年 9 月
- 6、杨春时 《美学》 厦门大学出版社 1992 年 10 月
- 7、史仲文 《人才学》 中国财政经济出版社 1987 年 9 月
- 8、童书业 《唐宋绘画谈丛》 古典艺术出版社 1958 年 2 月
- 9、李浴 《中国美术史纲》 人民美术出版社 1959 年 9 月
- 10、阎丽川 《中国美术史略》 人民美术出版社 1958 年 8 月
- 11、常任侠 《汉画艺术研究》 上海出版社 1958 年 2 月
- 12、朱杰勤 《秦汉美术史》 商务出版社 1936 年 7 月
- 13、张光福 《中国美术史》 知识出版社 1982 年 11 月
- 14、张延风 《中国艺术史》 北京语言大学出版社 2000 年 2 月
- 15、高师教材编写组 《中国美术史及作品鉴赏》 高等教育出版社 1981 年 10 月
- 16、刘会彬 《中国国画名作 100 讲》 百花文艺出版社 2001 年 7 月
- 17、张法 《中国美术史》 四川人民出版社 2006 年 4 月
- 18、唐家路 《民间艺术与文化生态论》 清华大学出版社 2006 年 5 月
- 19、孙建君 《中国民间美术》 上海画报出版社 2006 年 1 月
- 20、何跃青 《你最该知道的中国之文化艺术》 地震出版社 2006 年 11 月

致 谢

在论文准备期间，有幸得到我的导师樊俊副教授悉心地指导，给予论文许多宝贵的意见，导师严谨认真的治学作风令我非常佩服。

同时，感谢美术学院肖丰老师、娄宇老师以及侯云汉老师给予论文开题报告以有益的建议，使论文下一步的进展更加顺利，在此一并致谢。

张云飞

2007年5月