

“被困的表达”:美术创作与教学张力的艺术心理探析

孙诗尧 于 伟

〔摘 要〕 美术作为人们精神财富的重要源泉,是社会生活中必不可少的交流媒介。从艺术心理的角度分析美术创造与教学中的张力,可以更好地探究通过美术教育促进学生心理成长,完成审美素养培养的可能性。通过个案研究发现,现实中美术教学与儿童的创作存在目的性、逻辑性与功能性三个层面的张力。因此,需要美术教师通过美术教学向儿童传达审美与艺术教育,按照艺术心理的发展特点,提高儿童发现美、鉴赏美的能力,更为重要的是美术教师与儿童进行意义建构与社会互动,由此促进儿童身体与心理的成长。

〔关键词〕 美术创作;教学;艺术心理;美育

一、引言

美术作为人们精神财富的重要源泉,是社会生活中必不可少的交流媒介。在教育部《面向 21 世纪教育振兴行动计划》中就已经指出:“美育不仅能培养学生有高尚情操,还能激发学生学习活力,促进智力的开发,培养学生创新能力。”^①但是,从美术课程的实施现状来看,目前,部分美术教育多以教师示范为主,学生进行大量的绘画练习、模仿等活动。单一、片面的学习方法使学生的美术学习面临较大的压力,降低了学习兴趣,更不利于培养学生的想象力和创造力。

艺术与道德规范的关系通常是在我们模仿所见事物的基础上加以讨论的,关于儿童的行为尤其如此。有研究者认为,艺术是道德教育的牵引力,也有研究者认为艺术与道德规范毫无关联,比如唯美主义为了彰显艺术的自律性,提出“审美无功利性”的观点。英国唯美主义运动的主要代表人物王尔德认为“科学不在道德范围内,因为它的眼睛盯着的是永恒真理;艺术也不在道德范围内,因为它的眼睛盯着的是美丽、不朽且永在变化中的事物。道德所管辖的是低级和比较愚昧的领域”。^②

因此,从美术教师的立场出发,需要关注以下两个方面的前提。首先,不应该把艺术家的动机与

孙诗尧,东北师范大学教育学部博士生,东北师范大学美术学院讲师(长春 130024);于伟,教育学博士,东北师范大学教育学部教授,长江学者特聘教授(长春 130024)。

①教育部:《面向 21 世纪教育振兴行动计划》,1998 年 12 月 24 日, http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_177/tnull_2487.html。

②[英]奥斯卡·王尔德:《作为艺术家的批评家》,《谎言的衰落——王尔德艺术批评文选》,萧易译,南京:江苏教育出版社,2004 年,第 166 页。

其行为的客观结果混为一谈;其次,美术教学是在社会环境中进行的行动,涉及儿童,所以必须考虑美术作品和教学实践的伦理结果所蕴含的道德含义。^① 在现实条件下,美术教师更需要关注后一前提,在自身与儿童之间建立一种适用的道德观。美术教师需要引导儿童的道德观与道德规范产生共鸣,从而触动儿童的情感。也就是说,只有使儿童内化道德规范,形成自己的道德观才是有意义的。^② 那么,美术教师的教学与儿童创作的逻辑是如何交织与转换的呢? 这成为本研究的议题。

二、研究设计

本研究采取个案研究法回答美术教学与儿童画创作之间是否具有同一性的研究问题。具体访谈问题的设计,主要参照巴顿提出的访谈中的六类问题,即经验/行为问题、意见/价值问题、感受问题、知识问题、感官问题和背景/人口统计学问题。结合访谈问题的分类及访谈本身的分类,设计出了访谈的五大维度与具体的问题。维度分别为:美术教师与美术教学的基本情况、儿童创作绘画的心理动机、儿童绘画的创作心理过程、儿童绘画对儿童发展的影响以及美术教师对美术教学的反思。

采用“非概率抽样”中的“目的性抽样”,抽取适合于本研究的研究对象。考虑到学段分布、美术教师的教龄等方面因素存在差异,因此本研究的研究对象涵盖小学与初中,选取的美术教师在知识背景、工作经历和教龄等方面存在区分,以期提供丰富可靠的信息。

本研究共选取了5名美术教师(见下页表1),对美术教学有着深刻的理解,并且会通过技能大赛与撰写反思日记等方式来促进自身的专业成长。其中,新手型教师3名,分别编号为R教师、W教师与Z教师,教龄分别为3年、2年与5年;熟手型教师1名,为M教师,教龄13年;专家型教师1名,L教师,教龄27年。

表1 美术教师的基本信息

个案	性别	教龄	学历	专业	就职学校	访谈时间	访谈时长
M教师	女	13	本科	美术学	JFZ	2019.12.7	32分钟
L教师	女	27	中师	美术学	FX	2019.12.9	15分钟
R教师	女	3	本科	美术学(国画方向)	DA	2019.12.7	28分钟
W教师	女	2	本科	美术教育	DFZ	2019.12.9	36分钟
Z教师	女	5	本科	美术学	FX	2019.12.10	31分钟

三、研究结果分析

(一)“画家”抑或“绘画者”:创作与教学的目的性张力

美术教师们通常喜欢将兴趣归纳为心理学技巧,认为“真正的艺术在任何时候都满足了一种深层的心理需要”^③。因为我们相信意象潜伏在人类的心灵里,所以借助于心理学手段来唤醒它们则成为了美术教师的使命。

1. 体制动机与艺术动机:美术学科地位的“正统性”

有两种动机^[1]在影响着美术教学。一种可以称之为体制动机,源于教师培训、学校里的人事任用以及教师们所肩负的实施美术学科教学的责任。为了把审美的内容融入教育,为了引导学生们的

①[美]埃蒙德·伯克·费德曼:《艺术教育哲学》,马菁汝译,杭州:浙江人民美术出版社,2018年,第108—109页。

②[美]埃蒙德·伯克·费德曼:《艺术教育哲学》,第113页。

③[德]威廉·沃林格:《抽象与移情——对艺术风格的心理学研究》,王才勇译,沈阳:辽宁人民出版社,1987年,第13页。

艺术创作,把体制动机转化为美术教学实践变得尤为重要。另一种动机可称之为艺术动机,来源于艺术的原初动力。

与其他学科相比,美术学科或许处于边缘的地位,很多方面得不到理解和尊重。但是,美术教师对于学科的认同与课时安排、教学方法等方面存在独到的见解。M老师会经常使用艺术鉴赏的方式来提升儿童欣赏美的能力。其次,M教师所在的学校会采取包括同课异构多种方式增加儿童参与实践的机会,从而达到提高美术课堂教学的有效性的目的。L教师对于美术教学提高儿童审美能力和艺术表现力的作用表达出了强烈的认同。W教师在美术教学中除了采用最为常见的讲授法之外,为了激发儿童的学习兴趣与动机,还会采用演示法等新式教学方式,活跃课堂氛围。

我认为美术课第一个就是教授常识比较重要。但是我觉得还应该在美术课上给孩子们传达一个信息,就是要敢于去质疑一些经典的作品,来进行自我的反省。美术课是这样的,我们每一周是一个课时内容,同课异构,虽然是同一个内容,但是不同的老师也会根据自己的特长,或者说是自己这次课想要展示的一些内容,有所调整。(FT-M-20191207-01)

我觉得美术课非常重要,美术课对于培养学生的审美能力和艺术表现力有着极其重要的作用。所以作为一名美术教师,首先要认真钻研教材,根据学生的特点备课,科学地设计教学流程,落实美术的核心素养。(FT-L-20191209-01)

老师最常用的一种方式就是讲授法,因为肯定要老师先去讲那些东西,有一些基础的东西,然后是实用的东西。当然学生在这一部分就是讲授法,它的缺点就是枯燥乏味,在这中间如果掺杂一些演示法或者是flash演示法,会设计得有趣。(FT-W-20191209-01)

尽管在一般人们的认知里,体制动机容易被一些利害关系所驱动,而这些关系与作为人类真实活动的艺术的特征要么毫不相关,要么则完全对立。但是,从以上三位教师的访谈材料来看,她们会以体制动机为依据开展教学,并深以为然,但同时也关注到了儿童的内在动机,关注到“作为创作主体的对生活现象感觉、知觉、直觉、体验、注意、记忆、思维、联想、想象的过程”。^①

2. 艺术与现实世界:学科抑或兴趣

无论是从定义还是从必然性来看,现实世界的动机都有现实意义。“艺术对眼前现实的超越,打碎了现存社会关系中物化了的客观性,并开启了崭新的经验层面。”^②实际上,我们可以说一件艺术作品只要是表达了创作者的真实需要,就具有审美价值和教育价值。因为只有具有真实需求的美术作品,才可能在认知过程中发生“同化”与“顺应”。^③正如R教师所认为的那样,美术在于提升儿童的审美能力,让儿童收获快乐,得到成长。

我觉得美术课首先是提高孩子一种审美能力,然后其次我觉得在美术当中它可以获得更多的兴趣、快乐。(FT-R-20191207-01)

当儿童的实际需求、美术的合理功能以及美术教师们的真实意图之间存在一种有机联系时,美术兴趣在心理学上是健康的。W教师认为美术课的重点在于贯彻美育思想,按照美术课标的要求,进行课程设计并实施。并且W教师所在的学校时常进行集体备课,共同商讨设计教学方案,在个人备课之时,会根据儿童的学情去补充一些内容。

在备课的时候,集体备课重要的是磨课,大家一起看哪些环节是可以实施的,哪些环节是不可以实施的,或者说效果没有预想的那么好。(FT-W-20191209-02)

^①鲁枢元:《创作心理研究》,郑州:黄河文艺出版社,1985年,第29页。

^②[美]赫伯特·马尔库塞:《审美之维》,李小兵译,北京:生活·读书·新知三联书店,1989年,第211页。

^③[瑞]让·皮亚杰:《发生认识论原理》,王宪钊译,北京:商务印书馆,1981年,第61页。

（二）“演绎”抑或“归纳”：创作与教学的逻辑性张力

1. 强制或自发：儿童绘画的动力

儿童绘画与美术教师的教学行为构成了一种社会行为。对儿童来说,对于美的理解通常是从美术课堂开始的。在课堂上,借助于绘画,儿童获得了有关相互关系的基本训练,发现了真实与象征之间相互依存的关系,而且儿童在图示期的绘画作品常常是用象征代表着真实。“儿童在图式期的绘画作品表现的是一个图式,用圆圈代表人、动物的头和脸,以两条直线代表两条腿。”^①

借助于美术课堂的社会化也促进了儿童在群体中的归属感。对于儿童来说,美术教师与同学是在美术课堂之上,具有重要意义的他人。美术教师需要言传身教地传授美术教育的价值,引导儿童的美术创造。儿童的绘画本是自发的、不受规则支配的活动。但是,一旦儿童对绘画形成了消极的“抗拒行为”,那么说明儿童原初的性情倾向已经十分稳定,需要美术教师采用多样的行为感化儿童。如Z教师的美术教学中会遇到有意愿和无意愿绘画的学生。但是,Z教还是会采取各种措施,加强沟通交流或者是让儿童们进行小组合作学习等方式,让意愿不强烈的儿童们也必须进行创作。也就是Z教师会细致分析儿童的内在需求与产生“抗拒”的原因,尽可能地让儿童获得美术教育美好而正确的体验。但是,是否一定需要在美术课堂完成所谓的“作业”,这一点还是令人深思。

一般都是先让他们自己画,用铅笔起稿,然后先让他们自己画。画一段时间,之后大概是5分钟10分钟,然后我就会来回地在教室里面巡视,比如说及时发现错误,或者及时有一些小的问题,然后跟大家说,这样同学们都好及时调整。有的同学可能说他画得非常的完整,非常的漂亮,画面完整性非常好,然后涂颜色又很认真。那么这对于不感兴趣的孩子来说,我只能是你想画一个什么主题,你可以换一个主题画你喜欢的,但你交上来这也算是个作业。(FT-Z-20191210-01)

2. 引导或模仿：儿童绘画的序列与停顿

模仿在美术教育中的作用一直处在争论之中。正如艾布拉姆斯所言:“在18世纪的大部分时间里,艺术即模仿这一观点几乎成了不证自明的定理。”^②在美术课堂之中,人为地将课堂的时间切割为不同属性的时间段。根据教学的难易程度,教师一般会在前15到20分钟讲解理论相关联的内容,之后是儿童的自主作画时间。其中,教师的引导与示范起到很大的作用。但是,来源于教师的示范,转化为学生的意义理解,需要层级间的转化之力。教师的理想预期与儿童的实际操作截然不同,教师传授的直接经验在儿童看来是间接经验,无法直接获取。儿童虽然拥有绘画的潜能,但却缺少相关的知识与技法,常常出现思想困顿的情况,难以开始创作活动。因此,儿童绘画活动需要教师积极引导与传输知识与技能,唤醒学生的主体性意识,打开儿童的意识阈,从而发散儿童的思维,才能促使他们自主地进行创作活动。

Z教师和W教师都会在课堂的前四分之一部分进行教授、引导和示范的教学活动,其后是儿童进行模仿或是创作。R教师则因为教学时间较长,会根据教学内容的难度安排教学方式,但是一般都是按照常见的课堂教学环节,即“导入—新授—欣赏—实践—评价—总结”进行美术教学。

像我们美术学科的话,自己讲的时间就是一般控制在15分钟以内,就最长也是15分钟了,留下大量的时间留给孩子去画。比如说小一点的低年级的话是先出示图片,先让他们看。看完了之后有可能刚开始他们不会画,就是我画一笔你画一笔,但这样比较死板,可能经过一两节课之后,有的孩子会画了。然后你就给他出示一个主题,就有点像咱们语文的命题作文似的。比如说大师的画,梵高的画这种会涉及到一些技法,会先让他们临摹,伴随着创作。(FT-Z-20191210-02)

^①严虎:《儿童心理画》,北京:电子工业出版社,2015年,第39页。

^②[美]M. H. 艾布拉姆斯:《镜与灯:浪漫主义文论及批评传统》,郇稚牛等译,北京:北京大学出版社,2004年,第9—10页。

正常讲解的话一般占 15 到 20 分钟左右,不会超过 20 分钟,基本上学生自己作画的时间就大概在 20 分钟左右。然后还会留 5 分钟的时间,让学生相互的交流一下,说我为什么这么画。还是以学生为主体,促使学生进行自己的创作,开发学生的想象力,去开展和引导他们去自己的画画创作过程。(FT-W-20191210-03)

首先是先教学导入,可以导入有很多方式,比如说游戏导入、谜语导入或者是小视频导入等等多种导入方式。接下来第 2 步是新授部分,新授部分就是本节课的重点和难点,包括教学目标。然后第 3 部分是欣赏,我们可以将这节课进行延伸,欣赏与本学科有关的一些美术作品,或者是在以本节课进行课堂延伸,然后进行欣赏。第 4 步就是艺术实践,跟学生讲明白本节课我们是以什么样的方式进行绘画创作。然后第 5 步是学生评价环节。然后第 6 步是课堂总结。(FT-R-20191210-02)

3. 理智或冲动:儿童涂改或推翻重画

美术教学不知不觉中形成了惯例性的行动,并隐藏着稳定的认知图式和意义系统,制度规则在实践中被生产为“理所当然”。在美术教学实践过程中,往往按照一定的顺序进行,在美术教师的指导之后,班级的儿童开始进行绘画活动。但是,美术教师一般要求儿童在一张“画纸”上进行创作,“画纸”便成为儿童施展艺术才能的舞台。因此,美术教师的认知是美术课堂需要规范化的程序与流程,要求儿童在规定的时间内完成相应的画作。当美术教师与儿童沟通之后会发现,儿童存在内在的需求。从儿童的视角出发,儿童拥有对自己绘画作品的修改权,尽管是微不足道的错误,也会影响儿童的审美。所以,儿童需要推翻重来,重新开展新的创造。在这方面,美术教师主导着课堂的进程,但是忽视了儿童对于“完美”的追求。

其实我觉得孩子们在涂改的情况下,在画画上常常会有,但是他们也会主动跟我要求新领一张画纸,然后重新画。其实我觉得这个就是孩子们对自己比较有要求才会这么提,所以说我是一定支持的。(FT-M-20191210-02)

多数会有涂改情况,其实所谓的涂改,我觉得就是他们对于这种作画的要求是要尽善尽美,但是我一般会要求大家尽量不要重新画,然后鼓励大家就是落笔的时候要大胆一些自由一些。因为我觉得这个绘画没有对和错,只要你只要你敢于表现,就是敢于大胆的创新。(FT-L-20191210-02)

有的时候他是比如说他对自己要求很严格,她想要一个非常圆的圆,然后他就会反复的涂改。但其实我们并不是要求他圆画一个圆,它就是非常圆,这个也是我反复跟他们强调,在课堂上尽量不要使用格尺、圆规等等这些辅助性的工具,就是利用自己手中的铅笔就是大胆地绘画,而不要在意这样的细节。(FT-R-20191210-03)

(三)“体验”抑或“成果”:创作与教学的功能性张力

1. 感官与动作技能的跃迁:绘画对儿童身体的作用

儿童早期的绘画表达是身体性的,包括作品与感知之间的互动,及用身体感受事物。已有研究认为,在创作时儿童建立了一套符号和对话“文法”,并在练习中不断优化。心理学的结构主义形式,是由“格式塔”理论所提供的。“格式塔”代表一种使相当数目的“结构”类型。儿童为了建立他们自己的思考体系,会创造一个符号世界,用符号使无形的想法有了具体的形式。访谈中,M 教师和 L 教师都认为,绘画对于儿童的手眼协调能力的进步、智力的发育等产生积极的作用,可以通过美术训练加强儿童的认知能力,提高儿童的心理品质。

画画肯定对孩子们成长是有好的一种帮助。那么我觉得首先在手眼协调方面,一定是手到、眼到、心到,然后才能画好。再有就是他求知与思考的能力方面,我觉得孩子一旦知道他想要画什么,其实完全可以画下来的。所以说他在自己绘画上,我觉得这就是一种训练,训练自我的认知。(FT-

M-20191210-03)

我觉得这个绘画对于美术这一科目,对于学生的智力发育,还有手脑协调能力,都是一个非常重要的成长的过程。(FT-L-20191210-03)

2. 感知力与创造力的浮现:绘画对儿童心理发展的作用

儿童在画画的时候,本身就是一种创作,他们通过对环境事物的观察,把身边的所见所闻通过自己的联想,充分发挥想象能力,自由发挥、随心所欲地大胆表现,创造力、想像力和征服力在绘画中得到具体的体现。儿童的年龄都比较小,对自己的能力无法作出评价,在他自己画完画以后,不仅陶醉于自我欣赏之中和赞美肯定之中,更希望得到老师的表扬。因此,M教师在美术教学过程中,会激励儿童边画边想,引导并激发儿童的想象力和创造力。从W教师的访谈中即可看出,儿童会将创作与生活世界联系起来,即艺术来源于生活也会回归到生活,通过创作,儿童对于审美能力的提升、加强与外界的联系以及情绪表达等都有重要的作用。

绘画对儿童的想象力和创造力,肯定是也有帮助的。在想象力上,一般我们在创作的时候,可能会有一个思维的一个导图一样。那么举个例子,我画冬天,那么什么可以表现冬天,然后又有什么能够表现冬天的细节都是什么?它们又是什么样的?和四季有什么不同?所以说(绘画)对于孩子的创造力和想象力,都是有非常大的一种启发。(FT-M-20191210-04)

我觉得挺重要的,因为之前给他们上版画的时候,我们就说过一个问题,说其实我们每个人穿衣服的颜色,大家都知道天上不会超过三种颜色,然后这样的话其实学生就挺有共鸣的。也就是我们平时所说的黑白灰的关系吗?然后学生就会下意识地看一下自己穿的也不能超过三种颜色,其实就是这种源于生活的这样的一个美术,它其实是更有意思的,它其实源于生活,然后他是又回归到生活里面了。因为课程课本里面包括实践里面,会有一个课程叫做“装饰我们的校园”,会让他们在学校里面进行一些自主的创作,然后学生就可以自己在墙上画,他们就觉得这种其实还挺开发学生的这种创造性的,他们会在其他的方面跟自己的美术过程中找到一个契合点。(FT-W-20191210-04)

3. 从图画到语言的延伸:绘画对儿童学习的作用

绘画是一种儿童可以尽情操作的工具,培养儿童把想法换一种方式来表达,把想象和认知相互交融在一起。类似于阿布斯所说的“意象体现”,它能让“生命的灵魂”以非话语性的方式分享、发展。绘画中,儿童进入一个现实之上的、阐释的空间,其中他们可以“与自己探讨自己”。教师在这个时候,可以见证孩子想象的内心视界,研究并明白孩子画中的意象,因为绘画综合了儿童的感觉运动与其他形式的推理、感觉和学习能力。

绘画时,儿童使用的是指示性语言。因此,美术教师对其意义的推断应建立在知觉、对孩子的理解及对绘画作为中介的了解之上。^①乔姆斯基认为“语言器官”,或是我们所谓“语言官能”,乃是所有人类共同拥有的,就目前所知,除了严重的病变外,它在不同人种之间只有极少的差异。随着成长过程以及与环境互动,原本相同的语言官能在不同的发育阶段呈现不同的稳定状态,最后约在青春期完全稳定。^②即是说,儿童的“语言器官”和其他的身体器官一样,是儿童天生就有的。语言器官在外部具体的语言实践作用下,发育为具体的语言能力^③。因此,在早期涂鸦时期,虽然儿童可以画出不同形态的线条和形状,但还没有明确的语言意义。进入写实主义形式的表征时期后,绘画与语言的关系逐渐明朗和密切起来。绘画与语言的关系会随着儿童的发展而发展变化。

美术教师在儿童绘画和语言之间的发展,起到引导者的作用,促进儿童使用和创造符号去表达

①[美]克莱尔·格罗姆:《儿童绘画心理学:儿童创造的图画世界》,李甦译,北京:轻工业出版社,2008年,第3页。

②刘晓东:《儿童教育新论》,南京:江苏教育出版社,2008年,第325页。

③王大根:《儿童绘画——语言发展相关论》,《上海教育科研》1996年第4期。

思想、解读意义。这不仅对于提高绘画能力和语言能力有促进作用,而且对于儿童认知能力的提高也大有帮助,因为儿童认知的发展归根结底在于儿童掌握符号的程度和进程。但是,儿童在绘画过程中,也存在无法用语言传达绘画思想的情况,M教师在美术教学过程中,遇到过“不善言辞”的儿童,他们难以使用语言表达出绘画当中的故事内容,图画和语言之中难以有机转化,即存在“被困的表达”。

孩子们在表达、表述自己作品的情况的时候,一般也分为两种。一种就是比较善于表达的孩子,然后他可能就是不停地在跟你讲,老师我画的这是什么,他试图让你明白。然后第二种孩子,就是比较不善言辞的,可能孩子会先表达,我也不知道我画的是什么。然后我可能会提出我的想法,我说我觉得你这个有一点点像什么像什么。然后孩子可能就会对我说,对,老师我是这么想的。然后他紧接着会顺着我这个话往下说。(FT-M-20191210-05)

美术教师对儿童画的指导不是停留在对图形的模仿上,指导儿童绘画是一项系统的工程,涉及儿童知识经验的丰富、观察力和想象力的培养、口语表达能力的培养等诸多方面。^①其中,语言表达能力与绘画的发展过程中有一些趋同,儿童对外部语言刺激的敏感性也同时投射到图形刺激的敏感性上。通过语言的讲述,美术教师帮助儿童明确并整理自己所要表达思想和意义。绘画后的语言讲述对于提升儿童的绘画能力有所帮助,R教师经过总结美术教学经验发现,随着儿童年龄的增长,语言表述使儿童画的意义逐渐清晰、明确、丰富和深化。由此,绘画内容也会不断丰富,绘画的思想性也能不断增强。比如低年级的儿童不会使用专业的美术用语来评价绘画,但是进入到高年级之后,儿童便逐渐开始使用专业词汇评价美术作品。这不仅是儿童语言能力、学习能力的进步,更为重要的是,这是儿童将图画与语言建立起意义联结进阶的表现。与之相反,Z教师却认为,较低年级的儿童在用语言表达之时故事性更强、传达的内容也非常丰富抽象。但是进入高年级之后,片段性地描述绘画传达的内容,更理性和简洁。

我觉得也是分学段的,比如说一年级刚开学的时候,孩子们完全就是不会如何评述同学们的作品,通常的语言就是老师我觉得他画得很好,然后它的颜色很好看等等。但是,在后来的绘画评价当中,我会积极的引导他们,现在我的孩子们已经三年级了,他们在课堂上的时候就会使用一些比较标准的术语,比如说老师,我觉得他利用的他用的颜色非常丰富,它用到了运用到了对比色或者是互补色等等这样比较专业的术语,或者是他的造型能力非常强。(FT-R-20191210-04)

低年级孩子对他们绘画的语言表达比较丰富,他们画的东西天马行空,真的是天马行空,就是老师我这块画的是小人!然后一个炮弹。就像讲故事似的,整个一个画面你看不到那么丰富,但他们能给你讲出来一个故事。然后中高年级,他的给你讲的是什么就是什么,老师我画的就是这样的什么,他给你讲明白。(FT-Z-20191210-03)

四、结语

当代艺术远离审美,甚至观念性也被抽离,艺术慢慢融入生活,转变为一种生活场景。艺术被“抽离、掏空了审美价值。艺术不再是美术,不再是对审美体验的表现和沉思”。^②卡斯比特对“后艺术”的分析很好地说明了现代社会艺术与审美之间的复杂张力。对于审美素养的培养,是美术创作与教学存在张力的主要艺术心理上动因。在对五位美术教师访谈记录的整理之上,从访谈文本中汲

^①[美]Cathy A. Malchiodi:《儿童绘画与心理治疗》,李甦、李晓庆译,杭州:浙江人民美术出版社,2015年,第13—17页。

^②[美]唐纳德·卡斯比特:《艺术的终结》,吴啸雷译,北京:北京大学出版社,2009年,第28页。

取养料,“深描”美术教学的现状。看似普遍而平实的美术课堂,实则承载着丰富的教育意蕴。首先,美术教学是根据美术课程标准、落实美术核心素养的重要载体,需要达到课程标准、教科书以及教学的一致性。教师通过美术教学,向儿童传达审美与艺术教育,提高儿童发现美、鉴赏美的能力。其次,美术教学是美术教师与儿童之间意义互动的过程。美术教师在传授知识经验与美术技法的同时,也在积极与儿童产生互动,达到教学相长的目的。学校教育是儿童次级社会化的场所,美术教学作为其中的一部分,也在进行着教师与儿童之间的意义建构。再次,通过美术教学,儿童的身体与心理得到成长。儿童的手眼协调能力、动手能力、感知能力等均得到进步,更为重要的是从绘画到语言,语言符号和图形符号建立起互动。最后,回到伦理道德规范的角度,美术教师的教育使命在于引导、促进儿童的创作活动,但是儿童的原初动力能否得到有效的发挥,是个值得深思的问题。因此,在美术教师的教学逻辑与儿童的创作逻辑之间需要达到微妙的平衡。

(责任编辑:蒋永华)

“Trapped Expression”: An Artistic Psychological Analysis of the Tension Between Art Creation and Teaching

SUN Shiyao, YU Wei

Abstract: As an important source of spiritual wealth, art is an indispensable communication medium in social life. Analyzing the tension between art creation and teaching from the perspective of art psychology can better explore the possibility of promoting students' psychological growth and completing the cultivation of aesthetic quality through art education. Through case studies, we have found that the tensions between art teaching and children's creation exist at the three levels of purposefulness, logicity and functionality. Therefore, it is necessary for art teachers to convey aesthetic and artistic education to children through art teaching. According to the development of psychology of art, children's ability to discover and appreciate beauty should be improved in the way that art teachers and children should construct meaning together in their social interaction. This will consequently promote children's physical and psychological growth.

Keywords: art creation; teaching; psychology of art; aesthetic education

About the authors: SUN Shiyao is PhD Candidate at Faculty of Education, Northeast Normal University and Lecturer at Academy of Fine Arts, Northeast Normal University(Changchun 130024); YU Wei, PhD in Education, is Professor of the Faculty of Education, Northeast Normal University (Changchun 130024).