

Constant Integration of Disciplines in British Art Education

不断推进学科融合的英国美术教育

山东艺术学院讲师 | 杨华

摘要: 本文以英国政府如何在整合高等和基础教育中进行艺术的社会化为主线, 展开对学科融合的英国美术教育之研究。通过对英国阿德布鲁克小学、东伦敦中学、皇家艺术学院以及伦敦艺术大学等案例的研究, 剖析了英国各层次美术教育的特点及与政府、社会的关系, 从而揭开英国闻名世界的创意产业与学校美术教育紧密结合的面纱。

关键词: 美术与设计 创意 美术教育

中图分类号: J205 **文献标识码:** A

DOI:10.13864/j.cnki.cn11-1311/j.005470

Abstract: On the basis of the socialization of art promoted by the British government in the higher and elementary education, the paper makes a study of the integration of disciplines in British art education. Through the case studies of Adbrook Primary School, East London Middle School, Royal College of Art and University of the Arts London, the paper makes an analysis of the characteristics of British art education at all levels and its relationship with the government and society to reveal the joint connection between the world-famous creative industry and school art education in Britain.

Key words: Art and design; creativity; art education

英国政府和大众对艺术的积极态度使英国的美术教育触角甚多, 富有秩序, 而依靠着各层级学校的美术教育学科经由融合的力量, 则使美术教育得以有计划、有步骤、有方案地实现社会化。英国政府于1988年首次提出国家课程统一法案之时, 就把美术作为一门基础课程列入其中。30多年来, 不论英国国家课程如何改革, 美术都没有失去作为一门重要学科的地位。学校是其整个艺术教育执行的核心主体, 通过对小学、中学、大学不同层次的美术教育个案分析, 则可以窥视出英国学校美术教育的理念、方法与成果。

对美术与设计课程的明确要求

《英国国家课程标准》(National curriculum)^[1]是针对5岁—16岁学生的课程体系, 基本上可谓对初等到中等教育阶段的课程指导。1988年, 英国教育改革法案要求所有从5岁到14岁的学生修习艺术, 包括工艺和设计(Art and Design)以及与其他基础学科。经过国家课程修订, 2014年颁布的《英国国家课程标准》(以下简称《课程标准》)明确提出——基础教育的核心课程是英语、数学和科学3门, 美术与设计、公民、计算、设计与技术、外语、地理、历史、音乐和体育为9门基础课程。可见英国对美术与设计课程的重视。在学生14岁之前, 美术与设计课程都是必修课, 14岁至16岁才成为选修课。

《课程标准》中的“美术与设计”学科课程目标阐述道: “美术, 工艺和设计体现了人类创造力的最高形式。高质量的美术与设计教育应该吸引、激励和挑战学生, 使他们能够运用知识和技能来进行实验、发明和创造自己的美术、工艺与设计作品。随着学生的进步, 他们应该能够批判性地

思考和发展艺术和设计的更严格的理解。他们还应该知道美术和设计是如何反映和塑造我们的历史, 并有助于我们国家的文化, 创造力和财富。”这门课程融合绘画、雕塑、平面设计、建筑、工艺、艺术史等多种学科, 要求学生通过理论与实践相结合的体验与学习, 打开学生的视野和思维, 创作出富有创造力的艺术作品。

英国中小学美术教育案例分析

1. 英国小学的美术教育

英国的小学美术课程同样也是以《课程标准》为指导。英国小学的美术教师一般为兼职, 他们除了美术课之外, 往往还任两到三门课, 这一点与中国小学的美术教育状况有些类似。

在教材方面上, 《课程标准》为英国小学教师提供了一个核心教学大纲, 但每位教师可以根据学生的各自情况, 开发出有创造性的、能激发学生兴趣的课程, 以促进学生的知识、理解和技能的发展, 同时也被作为更广泛的学校课程的一部分。一般而言, 美术课程大纲由区里几个学校的美术教师共同商议决定, 美术教材则由教师自己研发。在教师方面上, 英国小学每个班级一般配有两位教师: 一位是全科教师, 一位是助教。其中全科教师承担了班级所有课程的教授。在学生方面上, 英国小学的一个班级大约为15人左右。由于学生比较少, 教师在教学过程中可以关注到每一个学生的学习。在教学方法方面上, 英国小学一般教师讲授、学生讨论、教师示范、个别辅导等进行穿插融合。

阿德布鲁克小学(Alders Brook Primary School)是英国伦敦郊区一所普通的小学。在此, 笔者以该校一堂低年级学生——以三原色及间色的调和为主题的美术课, 来了解

英国小学教师是如何教授刚刚接触艺术的学生的。该美术课的教学内容是这样的：教师首先介绍绘画大师康定斯基（Василий Кандинский）的人物和抽象画作品，让学生意识到色彩对于画面的重要性；然后，教师引入色彩的基本知识（包括三原色色谱），使学生认知到什么是三原色；而后，教师会让学生采用自己的语言来表达自己的三原色的认知；最后，教师让学生采用颜料，在纸上以三原色谱上的颜色画出橙子。教师在该课程上力求学生能通过对色彩的调和，来感受到色彩的奥妙，进而培养出学生对色彩的敏感度，完成对于初学美术学生的教学任务。

在英国小学的美术教学中，美术教研组长往往发挥了学科带头人的作用，同时也负责对全校教师进行美术方面的培训。阿德布鲁克小学的学科带头人这样认为：“美术学科的教学比较灵活，有时是与其他学科同时教学……美术课因教学目的的不同，可以选择不同的材料，或是不同的方法进行教学。如为了培养学生的观察能力可以进行实物教学；为了让学生学习技法，则可以进行临摹教学；为了让学生发展想象能力，也可以进行故事教学等。”总之，一切课程的设置与教学都是为了孩子的全面发展。具有“全科”性质的教师的好处，就是教师可以全方位地了解每一个学生生活习惯、性格、学习成绩乃至学生的天赋倾向——这样在教学中，教师便可以灵活调整教学内容和方法，来实现学生的全面发展。阿德布鲁克小学的全科教师既可以在英语、科学学科中进行美术教学，也可以在美术教学中进行其他学科的教学。这种整合的教学模式打破了学科原有的界限，使学生能够实现不同领域的学习内容的迁移和链接。

2. 英国中学的美术教育

东伦敦中学（East London Secondary School）的美术教育在英国具有广泛的代表性。笔者在此便以该校的美术教育为窗口，以窥探英国中学的美术教育概况。

东伦敦中学原来是一座磨坊，政府为了有效地利用资源，改变了它的用途，这也反映了英国政府的政策方向，即“维修和再利用大于拆迁和重建”。东伦敦中学的美术与设计课程较比阿德布鲁克小学更为专业。该校的美术教师都是学习美术出身，所以对课程内容的设置更为复杂，学习难度也随之更大。《课程标准》中的“关键3阶段”（相当于初中）的美术与设计课程不仅强调对材料、技法、工序等学科基本知识与技能的吸收，亦注重本土文化和不同国家文化的学习。因此，该校的美术课程在学习方法上强调探索精神，鼓励学生尝试用不同材料来表现静物，比如油画棒、水彩颜料、印刷纸等，乃至用各种颜色的混合、分离进行探索性的学习。而7年级的课程内容有静物、肖像和来自其他国家的文化，如波兰剪纸；8年级的课程内容有自然形态、城市艺术和风景的描绘，它们与生活更加贴近；至9年级的课程内容则有具象艺术、身体艺术，教师此时鼓励学生运用身体元素来进

行创造——可以是手，也可以是美妙的舞姿，抑或是大胆地用身体涂满颜料来进行拓印创造。可以说，该校的教师对美术教育的态度无不体现着挑战、自信与享受，美术教育在他们看来更是一种人格与感性的升华。

10年级以上的美术与设计为选修课程。据该校一位名叫汤姆（Thomas Hodges Gibert）的10年级中学生介绍道，他在10年级一学期的美术课程学习都归结于一本作品集。这本作品集承载了他的艺术思想、艺术能力与艺术成长。他所在班级的课程内容是从一个感兴趣的艺术家入手而进行深入探究的。教师首先要求学生们搜集和查找艺术家的背景资料，包括他的家庭背景、教育背景，然后对他的艺术作品进行横向和纵向的分析；而随着学习的推进，学生要随时记录想法、或是观察到的、抑或是其他具有独立判断力的见解，并在其中形象化地运用书面注释和使用适当的专业词汇；再之后，学生要学习艺术家惯用的绘画材料、技法以及工艺的特征，并通过对材料、技术与工艺的实验来改进自己的想法；最后，学生从数学、工程、艺术等角度来重新建构自己的创造计划，并与自己的经验相结合。

美国教育学家本杰明·布卢姆（B·S·BLOOM）曾提出知识体系中初级的认识阶段为记忆、理解、应用，高级的认识阶段为分析、评价、创造。而从汤姆的介绍中，笔者了解到在教学过程中，教师更多的是引导、鼓励学生自己去搜索信息，进而学会对信息的加工处理，而不是直接地传递信息。其中通过学生反馈，教师再针对具体的信息和重点问题再提出相关建议——通过这样不断的互动与沟通，来达到学生的深度学习。

英国大学美术教育分析

在英国的中小学基础教育中，艺术课程与科学、数学、语言等都有同等地位的重要基础课程，其学科地位可见一斑。而且，英国的高等与基础艺术教育通过有序衔接，使英国整体的美术教育水平较高。比如：英国大部分高校为学生开设的公共选修艺术课程，基本上能达到专业课程的标准，其中最典型的代表就是牛津大学。该校的人文艺术类课程极为丰富，面向全校学生开设的选修类艺术课程高达数十门，学生可以根据自己的兴趣和方向，来选修不同学院的课程。在此，课程完全打破学院、学科之间的界限，并通过学科的交叉，来拓展学生的知识和思维广度，为社会输送优秀的复合型创新人才。

1. 强调跨学科的学习

英国皇家艺术学院（Royal College of Art）和伦敦艺术大学（University of the Arts London）在世界范围内享有崇高的声誉，在教学和课程上都有学科融合的特点。其中英国皇家艺术学院只有研究生阶段的教学和课程，设有建筑、设计、艺术、人文科学、传播及材料学6个学院，共有建筑、交互设计、室内设计、产品设计、动画、全球创新设计、服务设计、交通工具设计、绘画专业、摄影、版画、雕塑、陶瓷及

玻璃、珠宝设计、时装设计等24个专业，全校有800多名研究生、120余名教职人员。该校所有学院都开设有文科硕士课程及研究型硕士/博士课程，每个课程都是以跨学科的学习形式而进行整体辅助型的学习，包括导修、研讨课以及针对个人或团体课程的支持服务。

英国皇家艺术学院注重学生通过实践来进行创新，因此，每个学生在工作室里享有独立空间，但这些空间位置是交叉式的。同个空间里的学生们可能来自图像设计、产品设计、服装设计等不同专业，学校认为，这种做法有利于跨学科的整合学习，而跨学科则是任何专业都需要重点考虑的；学生在跨学科的学习中，与不同专业的人一起工作、交流，可以从不同角度来思考问题，表达、交流艺术思想。比如，纺织专业的学生采用新技术和新材料，通过时装、室内设计、汽车设计和艺术展示的跨学科学习，可以创造出多样化的、富有新意的作品。

众所周知，伦敦艺术大学是由多个艺术学院所组成的一个专业艺术学府，以设计专业最为突出，也是欧洲体量最大的艺术类专业高校，其专业基本涵盖了英国创意产业的各个领域。伦敦艺术大学有3000多教学、研究或技术人员，有1.8万多名学生，其中约40%的学生为留学生。多元化的学生群体创造了一个富于活力的学习氛围，这也让学生从中受益匪浅。该校所有学院提供有种类丰富的课程，学生可以根据自身的学习进度，或专业及兴趣的发展来选择不同水平、不同种类的课程。该校的教学人员一般都有着较高水平的教学技巧与专业经验，且都是掌握着职场第一手信息的艺术家、设计师或传播业工作者。该校还与业界有着紧密的联系，能让大部分学生在毕业后很快便能入职。其所提倡的教学方法和教学重点与皇家艺术学院如出一辙，代表着英国高校美术教育的整体概况。

2.成熟的对外合作机制

一般来说，英国艺术院校提倡与政府、社会机构、组织、艺术家等合作办学，所设的每个专业几乎都与社会密不可分，有的专业甚至是为了迎合社会需求而开设的。如英国皇家艺术学院的策展专业，创办的初衷是因为泰特现代美术馆开馆需要当代艺术的策展人才，而该专业也是由学院与泰特美术馆、英国艺术委员会等多方一起合作办学的。这也是馆校合作的最经典案例之一。在英国皇家艺术学院看来，策展专业的教学目的是让学生学会策展的基本技能，因此，其教学形式一般是6人为1个小组并开展1个策展项目，包括与艺术家的沟通、展品设计、参观者的互动等。由此可见，学生在学院的学习过程中就已经真正参与到商业化的策展实践中。

3.注重学生独立的思考能力和独特的兴趣

在英国美术教育的研究中，笔者发现，学校普遍都认为学生必须具有独立的思考能力，能够在众多的信息中辨别和汲取独特的艺术信息，鼓励毕业生“找到他们自己的声

音”，并在社会中实现自己的创意思维。因此，在学生入学的时候，很多教师会通过“学生为什么要学习这个专业”？

“为什么喜欢这个专业”等问题，来强调学生从自己的兴趣出发，来进行研究性的学习。一位来自香港的大学生告诉笔者，开学的时候导师问她为什么要从事这个专业？她的回答是她喜欢讲故事，然后导师继续提问“为什么喜欢讲故事”等进一步的导向性问题，最后导师说“那你就按照你自己的方式讲你自己的故事吧”。可以说，让学生从自己的角度出发来找到自己的声音，既是英国高校教师所鼓励的研究方向，也是其主要的教学思路。

伦敦艺术大学拥有较为先进的专业设施及技术器材，并配有专业技师，以辅助学生的艺术创作。其中的专业设备有各种小中大型的木材加工机、真空成型机、中型平台激光切割机、手持三维激光扫描仪、ZCORP（3D粉末打印）、SLA（立体光刻技术）等。一些相对安全的设备可供学生申请后使用；而具有危险性的设备，学生则可以提供创作草图给技师，再由技师操作。高科技的艺术创作可以为学生的想法提供多种实现途径，这一点也是学校所强调的。此外，学校还认为，学生在创造过程中要考虑到社会、经济等一系列因素的影响，并在整个实践中要对自己进行定位，要有一定的责任心。

结语

纵观英国的美术教育，不论是中小学还是高校，校方都努力为学生提供绝佳的学习基础设施与资源，并帮助他们摄取来自不同文化的灵感，以应用于其学业或以后的生活中。英国是全球艺术新思想和新工艺的出产地之一，尤其在创意设计和新技术领域中长期引领着世界的潮流。而英国创意产业的蓬勃发展与他们重视美术与设计教育有着密切的联系。确实，英国在普及国民的艺术教育方面可圈可点，值得我们去认真学习和作进一步的借鉴。正如美国美术教育家艾斯纳（E.W.Eisner）所说的那样：“美术教育是社会变革的推手，因为它介入了人类成长和发展的自然进程，并力图有所规划。而这个规划取决于课程目标、专业理念以及个人文化。即使当正规的美术教学受阻时，它所引起的变革已延伸至课堂和工作室之外。”^[1]虽然，英国的基础和高等教育还是以《英国国家课程标准》为指导，但是，强调学科融合的教育策略和方法，无疑为英国带来富有创造力的工业设计和创意文化，还有英国取之不尽的社会艺术教育资源，都给我们带来更多元的思考与更深刻的启发。

参考文献

- [1] National curriculum in England: framework for key stages 1 to 4[OL]. <https://www.gov.uk/government/publications>.
- [2] [美]埃德曼·伯克·费德曼.艺术教育哲学[M].马菁汝译.杭州:浙江人民美术出版社,2016.