

中国艺术学文库·艺术教育学文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF ART EDUCATION

总主编 仲呈祥

深化教育改革背景下 艺术教育新思路

第九届全国艺术院校院（校）长高峰论坛论文集

贺荣敏 郭晓 主编

中国文联出版社

<http://www.cflapub.com>

中国艺术学文库·艺术教育学文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF ART EDUCATION

总主编 仲呈祥

深化教育改革背景下 艺术教育新思路

第九届全国艺术院校院（校）长高峰论坛论文集

贺荣敏 郭 晓 主编

中国文联出版社

http://www.cfla.net.cn

图书在版编目 (CIP) 数据

深化教育改革背景下艺术教育新思路：第九届全国艺术院校院（校）长高峰论坛论文集 / 贺荣敏，郭晓主编. — 北京：中国文联出版社，2015.5

（中国艺术学文库·艺术教育学文丛）

ISBN 978-7-5059-9741-7

I. ①深… II. ①贺… ②郭… III. ①高等学校—艺术学校—艺术教育—教育改革—中国—文集 IV. ①J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 064362 号

中国文学艺术基金会资助项目

中国文联文艺出版精品工程项目

深化教育改革背景下艺术教育新思路

——第九届全国艺术院校院（校）长高峰论坛论文集

主 编：贺荣敏 郭 晓

出 版 人：朱 庆

终 审 人：奚耀华

复 审 人：邓友女

责任编辑：蒋爱民 褚雅越

责任校对：师自运

封面设计：马庆晓

责任印制：陈 晨

出版发行：中国文联出版社

地 址：北京市朝阳区农展馆南里 10 号，100125

电 话：010-65389682（咨询）65067803（发行）65389150（邮购）

传 真：010-65933115（总编室），010-65033859（发行部）

网 址：<http://www.clapnet.cn>

E-mail：clap@clapnet.cn

chuyy@clapnet.cn

印 刷：中煤涿州制图印刷厂北京分厂

装 订：中煤涿州制图印刷厂北京分厂

法律顾问：北京市天驰洪范律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

开 本：710×1000

1/16

字 数：392 千字

印 张：26.75

版 次：2015 年 7 月第 1 版

印 次：2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5059-9741-7

定 价：75.00 元

编委会名单

总 策 划：朱恪孝 郭线庐 代柳梅

主 编：贺荣敏 郭 晓

执行主编：朱尽晖 鞠向玲

目 录

艺术教育篇

- 003 / 朱恪孝 刘 荣 强化素质教育 增进人文精神
——艺术院校人文素质教育与审美教育的重要性
- 011 / 贺荣敏 对当代高等美术院校科研工作的思考
- 022 / 柴永柏 艺术学理论与实践的价值取向
- 028 / 陈池瑜 艺术价值标准的确立与艺术人才培养
- 042 / 郭春方 深化教育改革背景下高等艺术教育新思路
- 052 / 李 青 人文精神与艺术民主
- 057 / 郭志刚 弥散到留痕
——美术学院的传承和担当研究
- 063 / 屈立丰 综合性大学架构内专业艺术教育的整合化发展
- 071 / 白天佑 高校公共艺术教育覆盖机制的实践体会探讨
- 077 / 周维娜 吴 靖 艺术设计类拔尖人才培养模式创新与实践探索
——以西安美术学院设计类教学实践为例
- 087 / 沈宝莲 论艺术教育的三个维度
- 095 / 武凤珍 刘文西：虔诚的人民信仰
- 108 / 李 晰 院校如何与市场接轨培养高素质设计人才
- 112 / 卢 昉 历史传承与时代担当

——当代高等美术教育的几点思考

- 118 / 孙国辉 从“录字八法”谈艺术教育的新思路
- 121 / 吕春祥 强势文化与民族特色兼容的服装设计专业教育对策
- 128 / 陈 霞 从观念开始：艺术设计教育中民族化历史叙事的思考
- 134 / 王保安 对于在艺术教育中文脉缺失的思考
- 138 / 张 浩 曹 伟 当代艺术设计教育的再构建
- 144 / 王凯宏 高校园区环境雕塑的隐性教育功能研究
- 148 / 王 冰 美术类高水平大学与创新型人才培养

教学实践篇

- 155 / 郭线庐 赵 战 中国的设计教育需要第二次学科改革
- 161 / 刘晨晨 复苏与复兴
——中国环境艺术教育的发展
- 167 / 彭 程 以科学与艺术深度融合促设计艺术教育改革
- 174 / 王 山 基于课题化过程研究型的高校美术教育专业毕业创作教学
- 179 / 范淑英 融入历史文化、贴近艺术生特点的美术史论教育实践探索
——以西安美术学院美术考古选修课课程训练为例
- 189 / 李光南 浅谈深化改革背景下艺术教育新思路
——以安徽黄梅戏艺术职业学院为例
- 196 / 邝 阳 深化教育改革背景下对当代中国设计教育课程模式的思考
- 205 / 李异文 云南艺术学院设计学院设计教育的自信
- 212 / 江 波 时代背景下设计教育理念的思考
——广西艺术学院建筑艺术学院专业教学探索
- 217 / 郑万林 大美术·小插图

- 广西艺术学院装帧插图专业教学特色探索
- 222 / 傅小彪 立足学科 面向全校 服务地方文化艺术繁荣发展
——谈长江师范学院艺术教育工作
- 229 / 张睿智 易夏媛 中国语境之下的设计伦理教育之道
- 235 / 李鸿明 何凤梅 亓晓丽 信息技术环境下高职艺术设计教学模式和教学方法的创新研究
- 241 / 曾 小 表演基础课程在非艺术类公选课中的教学初探
- 246 / 陈相道 谈从大自然形态中探索艺术形态美
- 252 / 王檬檬 当代手工艺教学探索及学术意义

专业探索篇

- 259 / 姜怡翔 中国画的创作与教学
——西安美术学院中国画系教学体系探索
- 266 / 应一平 中国画传承与创新的思考
- 274 / 朱尽晖 美术博物馆与知识生产力
——以西安美术学院美术博物馆为例
- 279 / 李玉田 深化教育改革背景下艺术教育新思路
——中国画的传承与创新研究
- 282 / 周晓陆 艺术考古教育谈
- 291 / 刘西洁 从材质的视阈谈中国水墨绘画的传承与创新
- 296 / 刘 英 工笔花鸟画的当代性思考
- 304 / 庄会秀 中国当代艺术设计的文化性标签
- 310 / 李鸿明 论城市视觉导向系统的人性化设计和文化观
- 318 / 韩斌生 中国书法美学思想发微
- 328 / 梁义鹏 20 世纪 70 年代石鲁笔下的华山
- 332 / 孙秀霞 杨国新 探析图形创意中直觉思维的培养方法
- 338 / 刘时燕 设计作为生产力

- 343 / 史 纲 数字化背景下的当代艺术设计与当代艺术
- 348 / 薛伍利 非物质文化遗产保护背景下的陕北民歌
- 361 / 雷知众 我的合唱指挥教学
- 368 / 李淑琴 从《榴花飞梦》看古典舞舞蹈语汇运用的原则
- 372 / 方金元 方 龔 中国电影金融投资前景分析
- 377 / 阙 镭 赵贵胜 民族气息与现代精神：中国学派动画电影
民族化解读
- 384 / 黄玉英 赣南客家采茶戏唱词语言艺术特征探究
- 391 / 许 恩 六朝时期的吴地舞蹈艺术
- 400 / 黄向东 何去何从
——数字化时代招贴艺术的存在价值
- 408 / 齐兴龙 应用型本科院校艺术设计专业培养定位与课程体系
研究
- 412 / 李路葵 新丝路之旅
——西安地铁三号线公共艺术的创新发展

艺术教育篇

强化素质教育 增进人文精神

——艺术院校人文素质教育与审美教育的重要性

朱恪孝 刘 荣

人文素质教育薄弱是中国高等教育发展和改革过程中的重大问题，这在教育界甚至社会各界已经形成共识。如果说20世纪的中国高等教育为改变科学技术落后局面，注重提升科学文化素质与专门人才培养，而忽略了传统人文素质教育与审美教育，那么21世纪的高等教育，就应该积极探索如何恢复并推进人文素质教育与审美教育，实现人的全面发展，使受教育者的个体价值和社会价值得到充分体现。高等院校，尤其是高等艺术院校担负着为国家培养高层次专业艺术人才的重任，其对人文素养与艺术素养的重视程度和实践层面的操作落实结果，直接关系整个社会的道德风尚、人文情怀和审美价值取向，对整个国民素质的提升，乃至对国家与民族的发展，都具有非常重要的现实意义。高等艺术院校必须对自身的人才培养目标、办学理念和办学模式进行反思。

就目前而言，从理工科大学到综合大学普遍存在工具理性主义、实用主义、功利主义，重技能、轻人文等思想倾向，在艺术院校大学生中，因人文知识欠缺、涵养不够而表现为人文素质不高、道德意识淡漠、传统文化素养普遍缺乏、人文基础知识较为欠缺，严重制约了自我完善与发展。在当代社会，狭义地讲，“艺术教育”就是为培养专业艺术人才所进行的各种理论和实践教育活动；广义地讲，则是对受教育者进行的美育教育，也是审美教育的途径，其根本目的是培养全面发展的人，而不仅仅是专业技术人才。某些艺术类大学生的审美意识与其所具备的专业技能不相匹配，有不少人甚至不知道什么是美，更谈不上怎样去表现美、创造美。因此，艺术人才培养，首先应该注重人的全面发展，而全面发展的人，首先应该是一个人文素质良好的人。

一、回望与反思：现代艺术教育人文精神缺失的历史省察

一个人素质之良莠，通常是看此人是不是“受过教育的人”。可为什么即便是今日的大学生，甚至大学里的教育者，也普遍存在所谓“素质问题”呢？^① 答案是清楚的，即在我们的教育中忽视了美育传统和审美教育。当代中国部分大学生及少数教师的“人文水准”之低、“人文素质”之差是触目惊心的，这既是市场经济条件下出现的具体问题，也是“历史遗留”问题。有学者认为，这是百年革命的深刻报应。^② 因为，我们中国人一百年来早就彻底颠覆了自己的文明传统。^③

众所周知，我国现代高等教育不是传统教育自然演进的结果，而是于内忧外患、西学东渐背景下，借鉴或仿照西方高等教育建立的。鸦片战争以后，中国古代文化包括人文素质教育不能回答中国社会如何实现近代化的问题。鉴于此，一批有识之士反对空疏无实的理学，主张经世致用，提倡中体西用，新教育制度由此开始酝酿。在19世纪后期，洋务派相继创办了一批新式学堂，这是中国现代大学的雏形。随后，北京大学等高等学府在这些新式学堂基础上应世而生，并效法欧美诸国，设置培养“硕学宏才”的大学，既进行专业教育，又开展通识教育，为社会输送了一批批有较高素质的人才。

1911年，教育总长蔡元培发表《对于教育方针之意见》，提出国民教育、公民道德教育、世界观教育和美育教育五种教育全面发展方针，认为美育教育对培养健全人格必不可少。1925年，钱端瑞在《清华学校》一文中提出：“大学目标当以人文教育为主。”^④ 清华大学校长梅贻琦认为，要在工程中体现人文精神，并认为这是工业化问题中的核心问题。然而，1929年国民政府颁发的《中华民国教育宗旨及其实施方针》指出：“大学

① 陈丹青：《退步集续编》，广西师范大学出版社2007年版，第125—126页。

② 同上。

③ 甘阳：《大学人文教育的理念、目标与模式》，《北京大学教育评论》2006年。

④ 王力家：《清华人物录》，清华大学出版社1995年版，第123页。

及专门教育，必须注重实用科学，充实学科内容，养成专门知识技能。”^①此后，国民政府的教育理念转变为“重实轻文”。

新中国成立后，为适应社会主义工业化建设，中国的高等学校按照苏联标准进行院系调整，把“抽象”“广博”的学府逐步改变为具体、专业的学府。在1952年全国范围的院系调整中，人文院系被大量裁撤，以培养工业建设人才为主的工科院校成为国家建设重点，在这些工科院校中，人文教育也被逐渐削弱。“文革”期间，教育界乃至全国范围出现了更为严重的人文精神危机。十一届三中全会后，教育界拨乱反正，人文精神和人文素质教育得到复苏。然而，自20世纪90年代至今，虽然社会主义市场经济快速发展，但高等教育体制僵化，长期推行应试教育及其所谓的“教育产业化”，更使得大学教育重理工、轻人文，重实用、轻理论，重功利、轻理想，导致大学生人文精神匮乏，综合素质不高。这种状况对社会上人文关怀缺失、道德滑坡现象加剧起到了推波助澜的作用，本来已复苏的人文精神再次陷入危机。

二、传承与借鉴：东西方美育传统对人文素质教育与审美教育的当代启示

1988年1月，在巴黎召开主题为“面向21世纪”的诺贝尔奖获得者汉内斯·阿尔文国际大会发表宣言的第一句话即是：如果人类要在21世纪生存下去，必须回首25个世纪去汲取孔子的智慧。这不仅说明中国传统文化对世界文明的宝贵贡献和深远影响，更代表了当代社会对人文精神的大声呼吁。

在我国古代，“人文”一词最早出现在《易经》贲卦象辞上：“刚柔交错，天文也；文明以止，人文也。观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下。”此处的“人文”与“天文”相对，是指古代的伦理道德规范、礼乐教化。宋代程颐《伊川易传》解释：“天文，天之理也；人文，人之道

^① 中央教育科学研究所教育研究室：《中华民国教育法规选编》，江苏教育出版社1990年版，第46页。

也。人文，人理之伦序，观人文以教天下……”^① 由于不同时代的不同人们“观之以文”之所得有所不同，人文的意义亦因人因时而有所不同。儒家以“仁”观之于人文，则希望以“善”化成天下。道家以“道”观于人文，则希望达到“无为而治”的成效。总之，可以将“人文”归结为弘扬人性，强调人之所以为人，应养成仁心善意，也就是要将日常习得的“人之所以为人之道”内化为精神品质与价值意识。

孔子将这一传统思想纳入其仁学体系，认为美的最高境界是“仁者爱人”，仁即是善。孔子美育思想追求的是社会的仁爱，将美统一于善。因此，孔子提出的美育思想是“尽善尽美”。例如，在《论语·八佾》里云：“子谓《韶》，尽美矣，又尽善也。谓《武》，尽美矣，未尽善也。”^② 孔子所说的“善”是以“仁”为内涵的思想美。这需要一个审美教育过程。以“仁”为核心，以“礼”为内容，以“艺”为手段，“兴于诗，立于礼，成于乐”。^③ “发乎情止乎礼义”，注重情感教育，强调以理节情。孔子将“自然人”提升到“文化人”，就是想达到通过美育培养“人文素质”之目的。孔子的美育思想与人类文化相融合，汇聚成世界文化中的精华，是属于全人类共同的精神财富，我们需要重新阐释，使之有益于现代审美教育与人文素质教育。

在古代拉丁文中，“人文”的意思是指人性、教养。古罗马哲学家M. T. 西塞罗认为，“人文精神”是一种人道精神的教育制度。14世纪的意大利学者、诗人彼特拉克提出“人文主义”理论，成为文艺复兴时期“高度重视人和人的价值观的一种思想态度”。

这个传统亦来自古希腊苏格拉底的“美善一致说”和美德由教育而来的思想。苏格拉底开启了西方美学研究从自然性美学向社会性美学的转向，为审美教育的提出贡献了价值论依据。苏格拉底所谓“美德即知识”，既不是自然的物理的知识，也不是自然的数量的知识，而是整个世界的理念的知识、善的知识和“自我”的知识，是人文素质和人文价值。

近代德国美学家席勒1793年所著《美育书简》，被后人称为“第一部美育宣言书”。席勒认为，近代大工业社会严密的分工和职业的区别，造

① 《易经》，人民出版社2004年版，第83页。

② 王云：《河南程氏遗书》，河南人民出版社2002年版，第248页。

③ 钱穆：《论语新解》，三联书店2002年版，第81页。

成社会与个人之间以及个人本身的人性分裂。现代人已经不再像古希腊人那样处于完美和谐的状态了。因此，席勒主张通过审美教育来克服人性的分裂，把美育提到培养全面发展的人的高度，对后来世界各国的美育理论产生很大影响。

美国哈佛和耶鲁等著名大学长期实行西方传统教育。这种教育模式与中国古典教育模式虽然在具体内容上不同，但其精神实质则是基本一致的，即都是注重古典语言训练、经典文本研读和古典文化熏陶。随着19世纪美国开始现代转型和经济高度发展，美国著名大学的传统人文教育也被看成不能适合社会经济发展，导致美国教育制度在19世纪末开始重大的转向，强调以自然科学研究方法为取向的“研究”为主的专业性教育。^①但是，美国现代高等教育发展的特点并没有完全以新代旧，而是警觉地批判调整了充满功利主义、实用主义、专业主义、唯科学主义、唯技术主义、唯市场取向的庸俗化方向，从而基本上保住了传统。此时出现两个标志性文献：一个是芝加哥大学校长赫钦斯于1936年出版的《高等教育在美国》一书。该书的第三章即题为“通识教育”；另一个是哈佛大学校方于1945年发表的《自由社会的通识教育》。这两个文献的精神一脉相承，阐明了美国现代大学通识教育的基本理念。^②

上述中国与西方美育传统以及现代通识教育经验是值得我们深思和借鉴的。

1995年，国家在部分高校开展“大学生文化素质教育”试点工作，尤其是在1999年以后，教育部决定批准建立52个“国家大学生文化素质教育基地”，进一步促进高校探索本科教育体制的转型问题。北京大学、清华大学等高校都明确提出本科教育要走向“淡化专业，低年级实行通识教育，高年级实行宽口径专业发展”的转型目标，力图改变我国大学历来缺乏通识教育的状况。

有学者认为，如果中国要在21世纪成为一个真正的“文明大国”，那么能否建立起质量可与美国大学相比的通识教育体系至关重要。美国大学现代通识课程以“经史传统”为原则设计本科“共同核心课”，这对中国

① 甘阳：《大学人文教育的理念、目标与模式》，《北京大学教育评论》2006年。

② 同上。

是极富启发意义的。因为，美国教育同样经历了传统断裂的问题，而且其时间与中国清末民初的教育断裂较为接近。问题是，美国比较早地通过奠定大学现代通识教育重新激活了传统，而中国的大学在 20 世纪开始就淡化了自己的文明传统，行将失去原有的文化之根。中国大学通识教育课程的中心任务，应该要把从民国以来断裂的文化传统重新做现代整理，并以此逐渐形成中国大学的“核心课程”传统。^①

三、融通与发展：让人文素质教育与审美教育循环共存，相得益彰

从中国和西方关于美育与人文素质教育的传统中可以得出，审美教育对人文素质培养是不可或缺的，人文知识并不等于人文素质，其需要通过审美教育内化为人的一种精神、品质和自由价值观念。审美教育与人文素质教育又是循环互存、相得益彰的关系。人文素质教育需要以人文学科教育与艺术教育相关知识的传递为基石，艺术教育是实施审美教育的重要途径。艺术教育对培育、构筑和弘扬人文精神具有重要意义。因此，对人文素质教育和审美教育的重视，必须引起高等院校，特别是高等艺术院校人才培养工作者的高度警觉。

中国艺术教育存在的问题（以国内美术类学院为例）不仅是艺术教育界普遍关注的问题，也是高等教育界和整个社会广泛关注的问题。经过 20 多年发展，我国艺术教育规模不断扩大，由原来的数十所艺术院校扩大到包括开设艺术专业的 1000 余所高校，在校本专科生由原来 1 万多人急速增长到上百万人。招生规模的快速扩张加剧了艺术专门人才社会供需矛盾的进一步扩大，加上功利主义的培养目的又引发了一系列潜在的矛盾和危机。艺术教育生源质量“先天不足”，一个普遍的现象就是：部分考生（包括落榜生）因为文化课成绩较差而艺术类专业入学门槛（分数）较低才去培训班，培养所谓“一技之长”并考取艺术院校，导致艺术院校的学生文化知识水平和人文素养、综合素质不高，艺术素养难以在较短时间内获得飞速提高。此外，近 10 年来，高校扩招带来的师资力量严重匮乏问题

^① 甘阳：《大学人文教育的理念、目标与模式》，《北京大学教育评论》2006 年。

不能得到有效解决,教师整体素质下滑,导致教学水平低落,加之艺术品市场与文化产业市场风生水起,艺术院校不同程度呈现学术浮躁现象,创造性理论与艺术成果产出质量不断下降,艺术理念、审美价值取向呈现多元化趋势,并且差异不断增大。

当然,我们还面临一些历史遗留问题,从20世纪50年代开始,高等艺术教育受苏联模式影响,强调培养专业对口的人才,艺术学科和专业的口径过于狭窄。在教育思想上,过度强调艺术为经济发展服务的功能,过分张扬艺术的功利性,把艺术教育简化为专业技能训练,一定程度上忽视了学生的人文素质教育。

面对此种状况,笔者认为,作为专业艺术院校首先应该明确人才培养目标定位,要与综合类大学和其他类型大学有所区别,要更加注重人文素质教育,更加强调对人类文明传承发展的责任担当,所培养的人才应具有较高的人文素养和专业素养,能够引领社会风尚,守护和发扬人类文明传统,自觉践行社会核心价值。就学科性质而言,各类艺术学科在整个人类知识谱系中属于人文学科范畴,人文学科教育不仅是某种特定的专业教育,也应该是人文素质教育(或称通识教育)。受教育者先要做一个合格的人,再做一个有专业素养的人。通识教育的具体内容应包括哲学、语言、文化、历史和科学知识的传授,公民意识、个性意志以及一般性社会能力的培养,也就是教会学生如何做人、如何做事、如何思想。

美国哈佛大学文理学院院长亨利·罗索夫斯基将通识教育的基本目标归结为:(1)一个受过高等教育的人必须能够清晰明白地写作,必须能够在口头和文字上同别人进行精确、切题和有说服力的思想交流;(2)大学通识教育应该使学生系统地认识和理解人类文明发展中的科学、文化主要成就以及核心价值体系;(3)大学教育应该培养学生对各种社会问题和思想体系具有一种理性的辩证的批判性能力,并能够在进行基本道德和价值选择时做出正确判断;(4)一个大学生应该在他的专业范围内有较为坚实的专业知识和技能,以便能够适应未来的专业工作需要,以及为更高层次的深造和学术发展打下一个良好的基础。^①

^① [美] 亨利·罗索夫斯基著,谢宗仙等译:《美国校园文化——学生 教授 管理》,山东教育出版社1996年版,第90—91页。