

艺术教育丛书

工艺美术

华梅 王鹤○著

杨恩襄 梅宝树 主编

人民出版社

艺术教育丛书

工艺美术 教育

华梅 王鹤○著

杨思寰 梅宝树 主编

人民出版社

策划编辑:柯尊全

责任编辑:李灼华

装帧设计:徐晖

责任校对:张彦

图书在版编目(CIP)数据

工艺美术教育/华梅 王鹤 著. -北京:人民出版社,2008.10

(艺术教育丛书/杨恩寰 梅宝树 主编)

ISBN 978-7-01-007252-4

I. 工… II. ①华…②王… III. 工艺美术 IV. J5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 130758 号

工 艺 美 术 教 育

GONGYI MEISHU JIAOYU

华梅 王鹤 著

人 民 大 版 社 出 版 发 行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

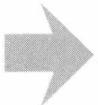
2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:19.5

ISBN 978-7-01-007252-4 定价:37.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

丛书总序

(一)

跨入21世纪的中国，为推进社会主义现代化建设事业，落实科教兴国战略，已把教育放在优先发展的基础地位；为培养社会主义事业的建设者和接班人，实施全面素质教育，又十分明确地把美育纳入社会主义教育方针中来，给予美育以应有的地位，终于使社会主义教育成为一种完全的教育。

实施美育或审美教育，其最根本的形式或主要的形式，就是艺术教育，因为艺术比其他事物的审美含量都充盈而集中。但是，艺术教育绝不等同于审美教育，把二者等同起来的观点，实是一种误解。艺术教育除了包含审美教育的内容、功能之外，还包含非审美教育的内容和功能。尽管有这样的不同，却都涉及全面素质教育。如果说德育、智育、体育、劳动教育涉及不同层面的素质教育，那么，艺术教育和审美教育却可以或可能涉及全面素质教育。就某一层面的素质教育而言，艺术教育和审美教育远不及德育、智育、体育、劳动教育那样突出、确定、深刻、有力；就全面的素质教育而言，德育、智育、体育、劳动教育又不及艺术教育和审美教育那样广泛、整合、融通，富有韵致。审美教育和艺术教育的优点和长处，表明它是全面素质教育不可或缺的一种教育方式。

所谓全面素质并非单指个体生理心理的先天特征，而应包含后天培养、训练所得的文化因素。素质包含了个体与群体先天素质和后天素养之所得，应包括：（1）身体素质指体质、体能、体魄以及身体力量运动的诸多特性；（2）心理素质指认识意志情感机能、品质及其特性；（3）知识经验（科学、文化、专业）；（4）价值理念（政治思想、道德观念、法制纪律、目标信念、价值取向、思想态度）；（5）实践操作（物质性和精神性

藝術
教育丛书

的）；（6）人际交往。可见，素质教育涉及和指向的是个体和群体全面素质的培养、提高和发展。实现这样的素质教育，必须全面贯彻和执行社会主义教育方针，使受教育者在德、智、体、美、劳几个方面得到全面谐调的发展。毫无疑问，艺术教育在实现和落实素质教育的实践过程中，有其不可取代的作用。

艺术教育是以艺术为媒介的施教与受教双方共同参与运作的活动，其性质和功能都与艺术有关，确切地说，都受制于艺术本性。艺术作为创制意象的心灵活动，无论倾向再现还是倾向表现，其所构制的意象，作为心灵创造的世界，就不是实际的现实世界，而是一种虚拟的世界，想象世界，意象世界。就意象而言，艺术创造的世界，是对现实世界的超越，是非现实的。可以说，艺术就是一种意象活动，一种情感形式、情感符号、情感表象活动，借助一定的感性物质媒介，意象物态化而构成艺术品。无论是作为活动的艺术，还是作为产品的艺术，始终离不开“形式”、“象”，但这“形式”或“象”又不是无序的堆砌，而是有序的组合，构成一个有机整体。其基础和动力，就是情，情与象融合的中介就是理智的想象，即康德说的悟性与想像力的谐调活动；经由理智与想象中介组合而成的情感表象，就是意象。中西美学中的种种提法，“使情成体”，“缘情生梦”，日神精神与酒神精神、欲望在幻想中的满足等等，都涉及到意象这个艺术的核心问题。所以从美学上说，意象作为多种心理机能的创制，是感性与理性渗透融合统一的活动，有序而自由的活动，意象乃是艺术的审美本质。

从美学上说，意象活动构成艺术的本质，可以站得住，但是从艺术学上说，又不够，正如说艺术是社会生活的形象反映，从艺术社会学上可以成立，而从审美心理学上说又不完善一样。因为美学只涉及艺术的审美层面，如果只就这方面谈艺术，就构成所谓的纯艺术，艺术学中的形式主义、唯美主义，往往由此衍生而来。如果这样，艺术也就丧失了它对社会或心理的生活反映、评价和导向，丧失了它的本性。尽管艺术总是创制性的，却又总是反映性的，包容或融合着这样或那样的情欲观念内容，如情爱、伦理、政治、宗教等等。不管艺术以什么样的意象、形式、符号存在，它总渗透或融解着社会文化心理内容—情欲观念。艺术不等于意象（审美），还包含非审美的东西（情欲观念），正因为如此，艺术始终是审

美（意象）与非审美（情欲观念）的统一，亦即审美超越性与非审美功利性的融合统一。艺术中非审美的东西始终渗透融解在审美意象之中，当然这种渗透、融解程度有时不同，却始终保持这种融解，因而艺术所传达、表现的非审美的东西，无论是情欲还是观念，始终是含蓄的，始终是隐显沉浮的，绝不是隐显两极。一旦非审美东西只显而不隐，或成为理性观念说教，或成为感性情欲宣泄，那也就不成其为艺术。

艺术这种本性决定艺术教育不同于一般生活，也不同于严格意义的知识教育、道德教育。艺术教育（性质）始终是审美与非审美的融合统一，超越与功利的融合统一，感性与理性的融合统一。因此，艺术教育就不能只讲感性不讲理性，只讲超越不讲功利，只讲审美不讲非审美。艺术教育功能，是多元而又整合的。诸如审美的、科学的、道德的、哲学的、政治的、经济的，以及生活的，总之，涉及人生的各个层面和人文社会的各个领域。根据艺术教育的性质，可以把其功能分为两大类：一类是审美功能；一类是非审美功能。而在实际活动中审美与非审美这两类功能是不可分离的，始终是融合在一起的，就是说非审美东西始终通过审美来实现，始终通过意象来传达表现的，总是具有非概念确定性、模糊性而意味深长。

艺术教育的非审美功能，涉及人生的诸多方面，如情爱的、科学的、伦理的、政治的等等，着重给予生活的满足、认知和教化，这种重功利的功能，尽管是采取想象的方式，却可以在心灵中发生影响和作用。艺术教育非审美功能所导致的效应是非常明显的，也是容易理解的，如给人以知识，给人以理想，给人以教喻，导致社会文明与进步，与德育、智育所给予的是一样的；由于其融解于审美之中而带有情感性、形象性，感染力、吸引力、渗透力似乎更强一些，其感性模糊性、不确定性正好与德育、智育的理性明确性、确定性互补。艺术教育的审美功能，亦即通过审美观照满足（适合）审美需要而引起的审美（自由超越）快乐所具有的功能，所导致的直接效应主要在于：通过审美观照（领悟、把玩、操作）可以培育、锻炼、提高审美能力，即自由把握和创造形式的能力，以及感官与心灵对意象的感悟与品味能力；感受和体验审美快乐，即超越性快乐，自由快乐，可以陶冶、塑造、提升人生境界，走向不断超越功利意识而逐步取得自由的审美境界，从而完善人性和文化心理结构，使之自由和谐全面发

藝術

教育丛书

展。进而，必然发生延伸效应，导致身体、心性走向健康、自由、创造发展之路。审美关系到审美主体体态、动作、行为、举止的自由和谐，有助于自身自由均衡、富有活力的健康的发展。审美渗透融解于劳动生产活动，可以引导劳动活动摆脱实际功利的强制走上自由发展的道路，帮助劳动技术操作提高把握和创造形式的能力，促进技术的艺术（审美）化，可以改变劳动技术那单一的理性规范控制的操作方式转变为出自意愿的自觉自由的操作方式。审美可以开启理性思维模式转化为自由直观，由理性认知转化为自由创造，审美中那种感性与理性渗透融合、“可相容性”，正是理性走向感性的中介，为一般智力认知走向自由直观和创造能力开辟一个渠道。审美情感把道德引向与个体感性欲求的结合、融合，从而使道德“他律”化为“自律”即意志行为自由。正是审美的理性因素与道德情感相通，而审美的情感因素又牵动道德情感走向与个体感情融合，从而构成道德认知、道德行为转化为道德自由的中介。

可以肯定，艺术教育审美效应落实在个体身体和心理能力与境界方面，与非审美效应落实在个体知识经验、理念价值和实践操作方面共同构成个体全面素质的发展。

艺术教育效应远不限于个体素质的培养和陶冶，对群体素质的建构和培养作用也是巨大的，当然，艺术教育对个体素质教育，实际也构成了对群体素质教育的重要基础，二者是不可分开的。如果着眼于艺术教育对群体素质的陶冶和培育，确实又有其不同于对个体素质教育的内容和领域，要涉及社会理念、民族精神、科技、道德、制度、人际、风俗、宗教、器物等文化和文明素质，实际关系到社会文明建设与进步。艺术教育非审美效应对群体素质发展和提高的影响仍然比较容易理解，同时这种影响依然是得通过审美，所以就艺术教育的审美效应去谈对群体素质教育的作用，就显得十分必要。

艺术教育以其自由、超越的审美快乐使人们的情欲受到规范、节制和净化，从而陶冶和塑造人们一种超越的人生境界，赋予人们一种超脱精神，一种旷达的人生态度。假如一个群体、社会中人人都或多或少的具有这种超脱精神、审美态度，对待生活就可能不会时刻为单纯追求个人情欲与实际功利目的所困扰，就会减少乃至消除由追求情欲和功利目的的满足而带来的烦恼、焦虑、痛苦。对待别人，就会摆脱因利害计较而引起的人

际关系的纠葛、矛盾、冲突以及诸多不和谐。对待工作，就会以工作本身为需要和目的，执著于工作本身的兴趣和乐趣，从而取得更大的绩效与成就。对待困难、艰险甚至不幸与灾难，就会不计利害得失，从容而自由选择自己的意志行为，知难而进，奋勇前行，显示一种无私无畏的精神。假如这种超脱精神、审美情怀融入群体道德意识和道德行为，可以净化行为中感性冲动的盲目性，走向与理性融合而自由自觉，随之而来的是群体行为的和谐、有序而自由。审美绝非对群体道德行为的干扰、破坏，而是对道德行为走向有序自由的一种催化与推动。超脱精神、审美情怀融入群团活动、组织行为、制度运作以及习俗礼仪，能够使情感有序而自由的交流，突破心理障碍，化解或淡化矛盾冲突，增强认同感，提高亲和力和凝聚力，在人际、组织、制度、习俗中发挥一种净化、交流、沟通、组织、导向功能，有助于社会稳定、有序而自由运行。

艺术教育以其自由把握和创造形式的审美观照，呈现为一个多样统一的意象世界。这种功能渗透或融入科学活动，有助于科学认识真理。审美把握事物形式的多样性，可以作为科学认知的起点，从多样化的现象中去寻找事物的因果秩序，审美把握形式的统一性，可以有助于科学直接认识真理的实在性，因为真理作为因果实在总与一定形式结构秩序（统一性）相关联。艺术审美与科学认识可以相融不悖。审美作为创造形式活动，培养和锻炼人们对形式的自由直观、操作和制造能力，融入或转化为技艺和技术，构成物质性的自由造型力量，从而实际创造一个审美的物质文化世界。现实广泛存在的器物，如生产工具、生活用品，乃至人文景观，大都是审美创造能力与活动渗入社会群体生产实践技术操作之中，把审美造型与实用目的融合起来制造的，从而以其悦人的造型为社会所接受、使用、交流、传播。

艺术教育审美效应落实在个体素质的陶冶和塑造，使个体素质走向全面谐调而自由的发展；落实在群体素质的陶冶与建构，使社会群体和谐有序而自由的发展，从而促进社会文明的建设和提高。

艺术教育如此重要，为适应普通高等学校开展艺术教育的需要，我们编写了《艺术教育丛书》。这套丛书由三个层面的内容组成。第一个层面艺术学，讲述艺术理论知识，第二个层面艺术教育学，讲述艺术教育理论、知识和方法，第三个层面门类艺术教育，讲述门类艺术教育实施的技

教育丛书

术和方法。这三个层面显示一种从艺术理论到艺术教育实施、操作的走向。但总的说，三个层面的内容依然是一种理论、知识、方法的教育，尽管结合各种艺术进行，本质上仍然是一种知识教育。这种理论、知识、方法的教育，只是为艺术教育的实施运作做某种准备，使施教者和受教者对艺术教育有足够的理解，提高参与的自觉性，顺利地进入运作过程，绝不能以这种艺术教育理论知识方法的教育取代实际运作的艺术教育活动。

艺术教育，作为一种以艺术产品为媒介或手段施教与受教双方共同运作的活动，要求施教者创造、选择、运用艺术，充分发挥艺术教育功能，要求受教者自觉自由地接受艺术感染、陶冶、锻炼，实现艺术教育效应。自然，这样的艺术教育不仅要求施受双方自由平等共同参与运作，而且特别强调受教者在观照中领悟，在应对中操作，在反映中创造，无论是意念的还是动作的，不能一味静观，而要“游于艺”。那种只强调静观，或是只强调理论知识的艺术教育，均与这种活生生的操作性创造性的艺术教育相去甚远。

编写这套《艺术教育丛书》，就是为这样的艺术教育活动的实施操作做理论、知识、方法准备的，只是为开展艺术教育活动提供一般的理论原则、操作方法、运作模式。艺术教育的实际运作，仍需要有关领导、管理部门，特别是施教者，在实践中不断探索，不断创新，不断总结，使之形式灵活多样，而又适应全面素质教育要求。

杨恩寰

1999年10月28日

(二)

《艺术教育丛书》第一辑出版时，我曾写了一个序，时过八年，《艺术教育丛书》第二辑又将出版，我又写了这个序。两个序前后承续，一个主题，就是对艺术教育的宗旨做陈述，把大学生个体素质和群体素质的全面均衡发展作为艺术教育实施的目标，前一个序突出艺术教育对素质教育的

价值意义，而艺术教育对人生教育的价值意义虽有涉及，却谈论得并不充分。所以在写这个序时，就想就艺术教育能为人生教育提供哪些思想文化资源这个问题做一个补充性的续写。

解决人生问题，要靠人生实践，靠健康、合理、可行的理念指引的伟大的物质生产实践，不过人生教育也是不可或缺的。艺术教育作为人生教育的一种方式，也是必要的。因为艺术就是人的生存、生活的一种方式。艺术教育指向人生进行教育，应是题中应有之义。

艺术教育提供和传播一种生存理念和生活理想，指引人生为什么而生存、为什么而生活，展现一种人生愿景，培养人生信念和追求目标。艺术所提供的和传播的生存理念和生活理想，必然是意象性的，就是说，是经过艺术技巧处理制作，融情感与观念于一体的符号体系，涉及或包容人生许多层面，如欲望、情感、知识、科学、道德、伦理、宗教、哲理、技术、艺术、审美、心理、行为、操作、实践等等，概言之，是功利与超越、感性与理性、心理与行为的交融而成的有机整体。因而这种人生理念、理想，作为艺术意象，给予受众提供的必然是一幅人生图景，丰富多彩而又谐调有序，培育的是人生的认同感、凝聚力、共同的生存理念和理想，从而有助于和谐文化与和谐社会的构建，同时又必然塑造富有个性、创造性、自由性的生存理念和理想，从而又有助于创新型社会的建设。

艺术教育提供、传播和塑造一种艺术审美境界，作为暂时摆脱日常生活欲求而出现的一种内在心灵的自由状态，一种超越性的情感愉快体验，外显为一种审美态度。具有这种审美境界，可以净化人生私欲，使心灵澄明，能够以淡泊、旷达的心态、精神、情怀去对待人生苦难、不幸以及生死计虑，从而产生一种遇险不惊、从容以对、知难而进、无畏进取的创新精神。超越私欲、私利才能无畏。无畏才能进取创造，显示并高扬一种积极、乐观、进取、创造的精神。就这个意义说，艺术教育为人生、人的生存和生活提供一种可自由选择的富于进取、创造、乐观的精神家园。

艺术教育提供、传播、培养和锻炼一种艺术自由造型能力，给予人的不只是生命内在心灵对形式的自由观照和把握，而且是生命外显行为操作对形式的适应、选择和创造。如果这种艺术创造力，融入人生的实践造型活动，构成人生所特有的伟大实践自由的造型力量，那么就会提高自由造型的质量，丰富提高产品的技术、艺术、审美的含量，从而取得产品更大

的经济效益和社会效益。

艺术教育所提供、传播、培育的审美精神、情怀以及操作技巧，完全可以渗入、融合到日常生活和事业活动中去，淡化或净化日常生活和事业活动的个体私利欲求，去观照、把握日常生活和事业活动本真存在的形式秩序，并自由创造一种符合生活、事业本真秩序结构的活动形式，以消解生活、事业与艺术、审美之间的界限，实现日常生活、事业活动的审美化、艺术化。超越的审美情怀和自由造型的艺术技巧，是构成生活、事业审美化、艺术化的两个重要因素，而艺术教育恰是培育这两个因素不可或缺的途径和方式。

以上几点，是我编写《艺术教育丛书》过程中不断思考之所得，作为总序（一）的补充，续写在这里，供读者参考。

杨恩寰

2007年12月19日

工艺^象教育

始 导 言

对任何一门艺术来说，教育的方式都在不停地变化。这不仅仅因为艺术本身和艺术所依托的社会处在无休止的变化中，更是因为每位教材编撰者，每位教师对如何进行教育活动的想法在不断地发展。这一想法随着年龄与学识的增长，随着与同行同道的频密交流而日渐精深，并呈现鲜明的特征，使教材、演示文稿、板书甚至于简简单单的语言都成为深思熟虑的产物。教育者思想的变化和思维深度的增加，不应该使教育活动失掉原本应该具有的澎湃激情，不应该失去对学生个性的尊重与宽容，更不能用条框规则——无论其有多么严谨科学——来限制学生最可珍贵的活力，不管是尚显稚拙的表述，还是透着青春锋芒的诘问，都是智慧的象征，更是教育效果的直接体现。对这种智慧的向往，正是撰写此书的无穷动力。

每当想到自己的知识、自己的理论、自己的信念通过一行行、一段段文字，与无数年轻的学子和读者见面，抑制不住的激动背后却是一丝丝惶恐，犹如晴日天空的雨云浮动，挥之不去。因为在非艺术院校中推广工艺美术教育，无疑是一项浩大的工程，自然令人感到难于着手。其难度不仅仅在于工艺美术实际上渗透到人类文明的任何一个时代，甚至是前文明时代，以致在时间上显得跨度太长；也不仅仅因为工艺美术出现在世界上任何一个民族的社会生活与日常生活之中，无论其已消

亡还是尚生机勃勃，以致在空间上显得分布太广。工艺美术自身的复杂性固然是教学中必然遇到的困难之一，但对于致力于工艺美术教育的人来说，最担心的是其严苛以至枯燥的分类、广博以致拥挤的知识量无法激起新时代大学生的兴趣，使工艺美术教育达不到预期的美好境界。

唯一能令笔者安心的方法，就是尽力理解读者的需求，贴近读者的心灵，使第一次拿起此书的人能够在有限的时间内，了解工艺美术这一人类文化的瑰丽象征，了解这一体现人类智慧、力量、勇气与恒心的艺术门类，而不至于使读者耽误了快节奏时代的宝贵时间，更不能令读者对枯燥事例的堆砌感到乏味。因此本书选择了一种全新的编排方式。第一章重点介绍工艺美术的概念，为了不使这一概念显得过于抽象，故将其分为五个既相互独立又密切联系的属性来论述。既采用由外向内的对比模式，从经济、科技、宗教、社会、文化五个角度去分析工艺美术，又以由内向外的解读过程，将工艺美术划分为五个相互重合的层面，对其进行剖析。总之第一章是开启全书的钥匙，也可以看作是对工艺美术最简短的表述。

第二章是工艺美术教育概论，主要谈的是本书每一章节在工艺美术教育体系中的作用，同时讲述了在教育活动中对本书所述内容加以运用的方法。第三章的作用在于介绍相关知识，主要包括工艺美术思想、工艺美术发展的断层、工艺美术发展中重要的著作、有代表性的人物和民族，至于由“二”到“六”的介绍数量，并不是因为这些内容拥有必然的内在递进性联系，只是这样做的结果似乎显得更活跃。第四章介绍工艺美术教育中的重要内容，即工艺美术简史。以传统的艺术史写作方法来看，以三万多字的篇幅介绍工艺美术发展的历史无疑是相当简略的。传统的工艺美术史写作方法倾向于将其发展的内因、外因、著名人物、著名作品以及材料特性和工艺流程等必要的知识点都安排在一起，换句话说，就是作者将介绍性的、分析性的、评论性的文字加以融合，并侧重于每一个有代表性的风格流派、民族国度的孤立性和线性发展，而非将时间性发展与空间性发展结合起来。因此，在本书中对工艺美术发展史的写作，参考了美国学者斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中对人类文明阶段的划分方法，并在每个阶段都安排了专门章节讲述这一时间段的科技突破和各种风格，各国之间相互交流、影响的情状与结果。

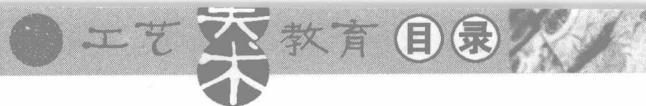
第五章到第七章实际上是一个有机的整体，即从材料、工艺和功能各方

面去讲述工艺美术的特征与魅力。之所以这样划分，主要是考虑到工艺美术划分类型的困难程度，将其综合起来进行划分会存在诸多不足之处。而将其先行划分为材料、工艺和功能三个截然不同的方向，再细分成陶瓷、木竹、玻璃等材料或是器皿、乐器、兵器功能，无论对笔者还是读者两方都显得容易一些。这三章的内容有机联系，缺一不可。

第八章是看似非常普通，但实际上十分重要的一章，说来很奇怪，这看似最为感性的一章却起着最理性的总结全书的作用，尤其是二十余篇对名作的鉴赏文字，包含了本书前七章谈到的思想、名师、民族、历史、材料、工艺、功能等诸方面的内容，可以看做是工艺美术的集大成者。鉴赏文字中偶然会出现的抒情性文字，并不会降低其学术价值。因为，如果用最抒情的语言能表达出同样严谨的理论与思想，那难道不是每一个有志于艺术创作、理论研究、艺术教育之士的最高理想吗？

在笔者看来，每一件精美的工艺品仿佛都有面孔，昂贵的质地、精湛的工艺、和谐的造型，使观众的眼睛为它们所深深吸引；每一件精美的工艺品似乎都充满了传奇色彩，不凡的来历，离奇的辗转，杳无音信抑或失而复得，样样令人追思向往；每一件精美的工艺品仿佛都有灵魂，这灵魂来自那些为之付出、为之牺牲、为之魂牵梦绕的人，那些曾和我们一样鲜活的人，有名字、有生活、有爱恨情仇。工艺美术是我们现实生活中和历史记忆中不可分割的部分，是我们认识有形的物质世界与无形的精神世界之间的桥梁，也是作为人类一分子认识自我的必由之路。工艺美术教育是当代大学生开拓眼界、增长见识的益友，可以帮助未来的中国塑造千万个理解艺术、理解文化、理解民族的栋梁之才。希望这本书能够为艺术教育事业，为中国的繁荣发展作出自己的贡献。

导言 001

第一章 工艺美术概论 001

第一节 工艺美术的经济属性 003

 一、工艺美术品的使用价值 003

 二、工艺美术品的价值 004

 三、工艺美术与生产 006

 四、工艺美术与流通 008

 五、工艺美术与消费 011

第二节 工艺美术的科技属性 015

 一、工艺美术的材料科学 015

 二、工艺美术的人体工程学 016

 三、工艺美术的技术理论 018

第三节 工艺美术的宗教属性 019

 一、工艺美术题材与宗教 020

 二、工艺美术工艺与宗教 021

 三、工艺美术造型与宗教 021

第四节 工艺美术的社会属性 022

 一、工艺美术与社会礼仪制度 022

 二、工艺美术与社会价值取向 023

 三、工艺美术与社会流行风尚 024

第五节 工艺美术的文化属性 025

 一、工艺美术的行会文化 026

 二、工艺美术的民族文化 027

第二章 工艺美术教育概论 031

第一节 工艺美术教育的概念 033

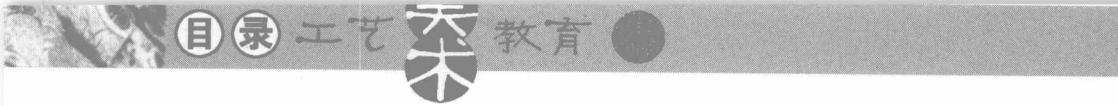
第二节 工艺美术教育历史回顾 035

 一、家庭作坊教育 035

 二、行会作坊教育 036

 三、学院工艺美术教育 037

第三节 工艺美术教育的要素 039

一、工艺美术基础理论	040
二、工艺美术基础知识	042
三、工艺美术史	043
四、工艺美术材料、工艺、功能	046
五、工艺美术鉴赏	048
第四节 工艺美术教育的结构	050
一、教育者	050
二、学习者	051
三、教育渠道	053
第五节 工艺美术教育的特点	057
一、工艺美术教育与雕塑艺术教育的比较	058
二、工艺美术教育与民间艺术教育的比较	058
三、工艺美术教育的自身特点	059
第六节 工艺美术教育的功能与效应	060
一、工艺美术教育的功能	060
二、工艺美术教育的个人效应	060
三、工艺美术教育的社会效应	062
第三章 工艺美术基础知识教育	065
第一节 工艺美术的两种思想	067
一、中国工艺美术思想	068
二、西方工艺美术思想	071
第二节 工艺美术的三次断裂	074
一、希腊（约公元前1300年—约公元前1000年）	075
二、印度（约公元前1500年—约公元前600年）	076
三、波斯（公元前2世纪中叶至公元224年）	077
第三节 工艺美术的四本著作	079
一、《考工记》	079
二、《天工开物》	081

三、《髹饰录》	083
四、《古代艺术史》	084
第四节 工艺美术的五位名师	086
一、埃克塞基亚斯 (古希腊)	086
二、本韦努托·切利尼 (意大利)	087
三、乔赛亚·韦奇伍德 (英国)	088
四、杨茂 (中国)	090
五、时大彬 (中国)	091
第五节 工艺美术的六个民族	092
一、古埃及人	093
二、埃特鲁斯坎人	094
三、楚人	095
四、雅典人	096
五、玛雅人	097
六、约鲁巴人	099
第四章 工艺美术历史教育	101
第一节 人类前文明时期的工艺美术	103
第二节 人类古代文明的工艺美术	105
一、美索不达米亚	105
二、古埃及	108
三、克里特	110
四、印度	110
五、中国	111
六、非洲与美洲的古代文明	112
七、古代文明的工艺突破	113
八、古代文明间的工艺美术风格传播	115
第三节 人类古典文明的工艺美术	116
一、希腊	116
二、埃特鲁里亚	118
三、罗马	119
四、印度	119