

模仿的天性

中国传统美术教育中传移摹写、师法舍短、通变创新、师心不师迹等理论范畴符合人类“模仿的天性”，依然具有重要的现代价值。

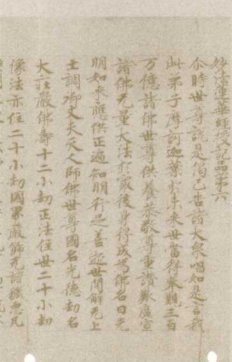
中国传统美术教育思想的现代价值

千百年来，中国传统美术教育中的优秀理论成为历代画家们传习技艺的重要养分，这些理论至今也不失其现代价值。为什么它具有如此强大的生命力？又如何能自成体系呢？透过西方现代生理、心理学研究，我们发现中国传统美术教育优秀理论诸多因素与其有不谋而合之处。

重视全面发展

其所教科目有佛道、人物、山水、鸟兽、花竹和屋木等六科。此外，还设有说文、尔雅、方言、释名等学习科目。其中说文的学习包括篆书和楷书，帮助学生提高诗文修养的基础知识。可见，这种教学十分重视全面培养学生的整体素养，而不是一种单纯的技术教育。

中外美术教育研究系列丛书

中国传统美术教育思想

THOUGHT OF CHINESE TRADITIONAL
FINE ARTS EDUCATION

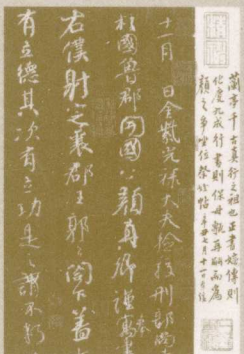
CHINESE & FOREIGN FINE ARTS EDUCATION BOOK SERIES

郑勤砚 著

WRITTEN BY ZHENG QINYAN

画外之功

画外之功，即指读书、游历、人品修养，以至交友、论艺等方面内容。明代画家董其昌概括为两句诗“读万卷书，行万里路”（《画禅室随笔》）。明清文人士大夫学习绘画，特别注意画外之功的训练。

对话哲学

在中国画所倡导的“身即山川而取之”、“同自然之妙也”、“外师造化，中得心源”、“思与境偕”等一系列重大命题中，师予徒的不仅仅是绘画理论的传授，更重要的是，师和徒在与山水对话中达成了内在感悟的契合。

河北美术出版社

在中国古代教育家、画家献身教职的生动写照中，字里行间虽然没有耀眼的“爱”字，但却洋溢着深厚的爱生之情和高度的社会责任感。

所谓“人师”，就是能“传道、授业、解惑”的教师，即教育家。由于他们对教育视为“明道救世”的大业，对受教育者寄予了无限期望，因而对学生就会产生一种发自内心的爱。有了这种爱，美术教育就不止是简单的技能习得和单纯的临画临摹，而是陶冶审美情操，激发创新精神，增强实践能力，促进个性发展，提高生活品质的重要途径之一。只有将身为人师作为最高的为师德养，教师才会时刻把学生放在心上，将“得天下英才而教育之”视为人生乐事。只有达到这一境界，美术教育者才有可能成为美术教育家。

手工艺活动对儿童心智成长的重要作用

卢梭(J.J.Rousseau, 1712-1778)曾在《爱弥儿》里说：“在人类所有的职业中，工艺是一门最古老最正直的手艺。它在人的成长中功用最大。它在物品的制造中通过手将触觉、视觉和脑力协调，身心合一，使人得到健康的成长。”可见，手工艺教育在今天的学校教育中应该作为一个领域内容而

中外美术教育研究系列丛书

中国传统美术教育思想

THOUGHT OF CHINESE TRADITIONAL
FINE ARTS EDUCATION

CHINESE & FOREIGN FINE ARTS EDUCATION BOOK SERIES

郑勤砚 著

WRITTEN BY ZHENG QINYAN

河北美术出版社

责任编辑 / 王丰

特约编辑 / 陈鑫

装帧设计 / 阿强 李秀梅

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统美术教育思想 / 郑勤砚著. — 石家庄:
河北美术出版社, 2010. 5
(中外美术教育研究系列丛书)
ISBN 978-7-5310-3645-6

I. ①中… II. ①郑… III. ①美术—教育思想—研究—中国 IV. ①J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 070065 号

中外美术教育研究系列丛书 中国传统美术教育思想 郑勤砚 著

出版发行 / 河北美术出版社

地 址 / 石家庄市和平西路新文里 8 号 邮编: 050071

监 制 / 今日美术馆

印 制 / 河北新华印刷二厂

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 20.25

版 次 / 2010 年 5 月第 1 版

印 次 / 2010 年 5 月第 1 次印刷

定 价 / 95.00 元

著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与联系调换

中国传统美术教育的研究,作为美学建设的一个重要环节,是一个应该作出深入系统探讨的课题。从国内美术教育研究状况看,尚处于一个相对薄弱的环节。

中国传统美术教育注重师承关系。唐代张彦远在《历代名画记》中说:“若不知师资传授,则未可议乎画。”南北朝时代的《画品》,南宋时代的《画继》,元代的《画鉴》和清代的《国朝画徵录》等古代绘画理论著作中有着不少关于画家创作与师承关系的讨论。无论是直接师承、耳提面命、亲聆教诲,还是隔代师承,都是中国古代美术教育最常用和有效的方法。虽然强调摹古、仿古的风气造成了中国古代美术陈陈相因、僵化保守的弊病,但绝大多数具有创造精神的美术家都将临摹视为学习的入门之径而非最终目的。在临摹方法上,主张师心不师迹,而求悟对通神,得其精髓;在师法古人的同时,强调外师造化,以天地万物为师,重视向自然和生活学习;倡导“读万卷书,行万里路”,身临其境,观察体悟,在与自然对话的境界中神会悟道。中国古代美术教育思想中的重德传统、以身立教、交以为师、指点不在多言、秘诀教育、精品教育等教育思想以及学生在学的过程中所积累的修身正己、强力为学、善假于物、目视心记、写物生意、深造自得、画外之功、顿悟、交游切艺、提携后学等思想对今天的学校美术教育,尤其是中国画教学有着重要的启发和借鉴意义。中国古代美术教育留存的丰富遗产,值得我们认真搜集、整理和研究。努力挖掘和开拓中国古代美术教育的丰富资源,是中国当代美术教育不可或缺的重要工作。

中央美术学院美术教育学系自成立以来,致力于通过中外美术教育理论研究和独具特色的课程建设,在国际化教育改革背景下,为推动中国的美术教师教育发展和改革作出自己独特的贡献。本书的出版正是这一努力的初步成果,作者系中央美术学院美术教育学系青年教师,中国传统美术教育研究是作者在攻读美术教育学硕士学位、博士学位的过程中,始终关注的研究方向。我由衷地向郑勤砚老师表示祝贺,并期望更多的青年学子、教师投身到这个具有时代意义的工作中来。

是以为序。

了解郑勤砚的人，都称她是才女。确实，她能写一笔秀美的小楷，能画很好的传统山水画和人物画，且已经分别出版了书法与山水画的集子；她还能歌善舞，学生时的她，是学校舞台上深受同学们欢迎的独唱、独舞者，而且还能弹钢琴。这些，对一个美术教育博士来说，都属于理论研究之外的业余爱好，但足以说明她不是一个闷坐书斋的苦学者，而是广闻博识的富有智慧与悟性的人。她在首都师范大学毕业后被中央美术学院聘用，说明中央美术学院看好她的学术潜能。

郑勤砚在首都师范大学读博士期间，曾获研究生论文一等奖，并申请下全国教育科学青年专项课题。现在出版的这本书，便是她的博士生毕业论文与全国教育科学青年专项课题合为一体的成果。

这个课题，既好写也难写。所谓“好写”，是因为一般文人和学美术之人对中国传统美术教育思想，都能说出一二。因为中国传统美术教育思想与中国传统教育思想有其一致性，而且与中国的文化背景分不开。中国的美术教育自古就有两类：一类是培养美术从业者的美术教育，如工匠授徒、名家授徒、宫廷“画学”的教学等；一类是提高人的素养的美术教育，即普通学校的美术教育。古代官学与私学中学子的习画活动和已有一定文化水准的文人的习画、习篆刻等活动，也就是学子、文人以临摹画谱、范本为主，或求师、或互相切磋的美术学习。中国文人热衷于书画原因很多，其主要原因是中国书画同源，工具相同。自夏商周始，官办学校便以“六艺”为教学内容，其中的“书艺”，虽说是以识字和书写为主，然正如唐张彦远于《历代名画记》中所述：“周官教国子以六书，其三曰象形，则画之意也，故书画异名而同体也。”文人自幼执笔习字，对笔墨谙熟，自然地对中国画特点有所领会，故“绘画之工亦为妙矣，自古名士多或能之”（《颜氏家训》）。经孔子提倡“游于艺”，北齐大儒颜之推于《颜氏家训》中提出文人要“德艺周厚”，倡导既要学经史百家，又要学“杂艺”（“杂艺”即琴、棋、书、画、数、医、射、投壶等），琴棋书画便成为文人展示高雅才华的外在形态的东西。这个传统一直延续到硬笔替代毛笔时代。于计算机上敲字替代书写后，此风渐消亡。这两类的美术教育，都是在中国传统文化影响下，今日

学习传统美术之人，仍在受传统美术教育的影响，故学美术的人对中国传统美术教育思想是知道一些的。

然而，愈是人们熟知的东西，将其总结归纳得好，且有新意，愈不容易。此，可谓难写原因之一。

另外之难，在于这方面资料的匮乏。中国古代的美术教育是在中国古代文化背景下实施的。文化是以哲学为核心。中国古代哲学是以人和道德为研究对象，西方哲学家以客观世界为研究对象。西方研究客观世界就必须梳理出其规律和辨明其原理。中国对人和道德的研究是以天道为中心来探讨天人合一的和谐，使之形成思维方式带有直观感性、意会性和模糊性特点。因此，古人重“知、情、意”统一的行为，而往往多为“做而不述”的隐性教育，或述而不著。中国的美术老师，受孔子的“默而识之”“教而无言”的影响，重提供范本和演示，讲解甚少，对学生虽有略加指点却不予以深入分析、辨理，学生要凭在实践中感悟而得。即便古人留下的画论，也多为不系统的心得感言，不是深辨其理的分析之作，更无美术教育思想的理论之作。所以研究古人的美术教育思想，只能从中国古代的教育文论中，从画论的只言片语中，从现在教师由师承形成的教学行为中，加以分析抽离出来。这需要有对中国传统文化、传统美术的理解，对中国传统教育的了解和有美术史论的基础方可为。郑勤砚顺利地拿下了这个课题，完成了这本书。

本书的结构特点是：

1. 从工匠、文人、宫廷及官私学校等几个方面的美术教育予以梳理，并论述了中国古代美术教育的发生发展过程；
2. 从“学”和“教”两个方面概括归纳了中国传统美术教育的思想精髓；
3. 以现当代西方的教育学、心理学等理论来印证传统美术教育思想的现实合理性，凸显出其现代价值；
4. 通过论述传统美术教育思想在实践中的应用，说明中国传统美术教育思想对当代中国美术教育改革依然有着重要的借鉴意义和启迪作用；
5. 对中国美术教育未来发展的预测和设想。

此结构,前两个问题是对传统美术教育形态及其美术教育思想的梳理,后三个问题则是对中国传统美术教育思想予以评价,结合现代教育理念谈继承,使传统随着时代的发展不断汲取新的东西,扬弃不适合的东西而发展,以便指导当今的美术教育。

从本书的结构内容上看,此课题以前无人系统写过。因此,其在美术教育研究领域有补白的意义。但作为郑勤砚读博士生时的导师,我不能奉送廉价的吹捧,我只能说,这个补白意义是美术教育这个学科不健全使然。因为,我国自1902年颁布《钦定学堂章程》规定师范学校设图画科,1904年《奏定学堂章程》规定中小学开设国画科、手工科,1912年刘海粟办上海美专始至今,一直重办学,重技法,轻美术教育理论。即使林风眠、徐悲鸿、卫天霖等美术教育界的前辈们,除留下些许关于艺术的文字外,在美术教育上也只留下语录式的只言片语。虽然今日全国出现各类高校纷纷办美术专业院系之盛景,但全国只有屈指可数的美术教育理论研究者。有关美术教育理论的研究著述,在2000年之前可谓凤毛麟角。最近,我曾对研究生们说过:只要你有学术慧眼,五年之内在美术教育方面的选题,都将是“补白”的。郑勤砚的本书选题,属于她的学术慧眼。

现代的美术教育工作者,为提高美术教育质量,改变美术教师感性式的教学为美术教育理论自觉的实践者,应该搞好理论的先行,以使世界上最庞大、人数最众的我国的美术师资队伍的教育理论素质得到提高,故郑勤砚的工作是有意义的,这本书是有意义的!

20 世纪初, 中国的现代学堂教育出现之前, 丰富的传统美术教育资源作为中国艺术得以承袭发扬的重要方式, 延续了中华民族千百年来古老而深厚的传统文化。在艺术高峰迭起、流派纷呈、名家辈出的中国古代美术史上, 艺术家们积累了丰富的美术教育经验, 这些传统美术教育中的优秀思想在今天的学校美术教育中依然闪烁着熠熠光辉。

本书第一部分从中国古代工匠美术教育、文人画美术教育、宫廷画院美术教育、官学与私学美术教育四个方面概述了中国传统美术教育的发生发展过程及内容方式。第二部分则在广泛的文化氛围中挖掘并提炼出了传统美术教育中关于“教”和“学”的优秀思想及教学原则。第三部分是以现当代西方的心理学、教育学等理论来印证传统美术教育存在的现实合理性, 凸显出其现代价值。第四部分重在论述传统美术教育在实践中的应用, 说明其对现当代中国美术教育改革依然有着重要的借鉴意义和启迪作用。在本书的最后, 是对中国美术教育未来发展的预测和设想。本文从创新的角度出发, 以传统美术教育的历史考察为史料基础, 用现当代心理学、生理学等优秀理论作依据, 并最终落实到实践应用; 运用了文献法、调查法、案例追踪与分析的方法, 是一项集理论、思辨、经验和实证为一体的理论与实践相结合的研究。

在后现代泛审美文化不断冲击当代教育观念的今天, 重视课程的回归性 (recursive)、丰富性 (rich)、关联性 (relational) 及严密性 (rigorous) 的后现代课程观及其他国际教育新理念拓展着中国美术教育工作者的视野。同时, 他们也面对着重新肯定中国文化艺术的价值, 提倡美术文化的民族主义, 构建具有中国特色的美术教育体系等诸多问题。尤其是在国家第八次教育改革浪潮中, 新课标研制并试行的形势下, 我们有必要再次审视传统美术教育思想, 挖掘其中的深层价值。这是对传统美术教育资源的重新认识, 同时也有助于极大地丰富现当代美术教育思想, 并积极推进当今的学校美术教育体制改革。

美术教育学是美术学中的一个分支。美术学是对理论形态美术的统称，它作为一个正式学科的提出^①，有诸多理论有待深入研究。中国美术教育的研究，作为美术学建设的一个重要环节，是一个应该作出深入系统探讨的课题。从国内美术教育研究状况看，该项研究尚处于一个相对薄弱的环节^②。

近年来，尽管美术教育思想的研究力度和阵容尚逊色于其他美术学科，但其地位的明显上升已是事实。美术教育学科日益显示出自身强大的力量和重要的价值，不仅越来越受到重视，而且开始有选择地接受西方有关的教育及美术教育思想的优秀成果。西方现代和后现代主义教育的方法策略，使国内教育家们深受启示并或深或浅地运用于当下的美术教育实践，使美术教育成为参与当代美术、当代文化建设的活跃因素。

在新说纷纭、多元共生的现代教育思想的冲击下，众多美术教育思想工作对当下美术教育的诸多问题产生了深深的思考：一方面，积极地吸收、借鉴国际优秀教育思想以充实强大自己；另一方面，积极地挖掘本国的美术教育资源，对中国传统美术教育的特点、方法、理论及现代价值有待进行深入系统的研究。建设中国当代美术教育体系，除了认真和虚心地向西方现当代美术教育的方法，掌握其技术手段外（从当前的教育实践来看，还远远没有做到），更应该对中国传统的美术教育思想进行认真的梳理，探其渊源，明其脉络，重新认识其现代价值。因为无论如何，我们都不能也无法切断与历史的联系，如同汉语的古今流通一样，传统毕竟是我们存在的根源。要超越它，前提是必须了解它的高度。在美术创作走向多元的当下，我们应该重新认识西方和我们自己的美术教育传统。正如阿瑟·艾夫兰（Arthur D. Efland）教授在《西方艺术教育史》序言中所说：“中国是一个有着悠久的历史 and 光辉灿烂的文化与文明的国度。相比之下，美国的历史却不到两百年。一方面我希望中国的艺术教育工作者能够受益于美国的教育经验，但另一方面，我认为中国的艺术教育也会有许多值得其他国家学习的经验……我衷心希望中国能够根据自己的社会需求找到其艺术教育模式。我预祝在即将到来的21世纪，中国的学者们写出中国艺术教育的产生和发展及其在未来再创造的历史。中国成熟的艺术教育实践模式的出现和形成将会引起世界的极大关注和兴趣^③。”可见，中国传统美术教育及其理论的研究极具现实意义。

本着美术学建设和当代美术教育实践的需要，笔者选择了中国传统美术

教育思想研究这一基础性课题。将思想引入历史档案馆,捶骨沥髓,提要钩沉,在古代美术典籍、教育论著及西方现代心理学、教育思潮的博大深奥而极具特色的理论空间中挖掘、论证中国美术教育思想的精髓,目的是通过对传统美术教育思想的辨析、梳理,揭示中国传统美术教育的发展规律和基本特征,为当前的中国美术教育实践提供一种参照,为起步和建设中的美术教育学科建设尽绵薄之力。

一、中国传统美术教育的界定

“中国传统美术教育”包罗的内容非常庞杂,因此需要将“传统美术教育”的范畴加以界定。

何谓“传统”?传统是指世代相传、具有特点的社会因素,如文化、道德、思想、制度等^①。从某种意义上说,凡是昨天过去了的都是相对于今天的“传统”。所谓“传”,其内在有“超越”之意,有道是“不美则不传”。所有能传下来的事物,必定有超越以往的过人之处。所谓“统”,有“规范”之意。“一种规范的超越”就是“传统”。由此看来,“传统”并不是“过时”的代名词;相反,它是一个民族通过长久的历史积淀形成的文化精神价值所在。当然,传统中也有糟粕,因此扬弃的态度很重要。对传统文化的把握,有必要确立三个意识:历史意识、开放意识和批判意识。

广义的“传统教育”是作为一般的日常概念来说的,是针对历史上延传下来的教育现象而言的,是一个比较笼统、相对的概念。比如:相对于近代教育而言,有封建的传统教育;相对于现代教育而言,有近代的传统教育;相对于当前的教育而言,某些二战以来曾产生过重大影响的教育,也可以称为传统教育。

就我国而言,至今仍在影响着我国教育改革和培养目标的传统教育,应该既包括封建教育,又包括近代和新中国成立后的传统教育,也包括赫尔巴特、凯洛夫等教育思想对我国的影响。当然,对我国教育影响最大、时间最长的,莫过于封建的传统教育,其源头可追溯到孔子的教育思想,尔后得到了历代教育家的改造和发展,大致完善于南宋的朱熹,标志是程朱理学思想的确立。随后,这一教育思想即成为封建社会后期的正统教育思想。因此,这种上起中国奴隶社会末期,下迄封建社会结束,以儒家教育思想为主体而形成和发展的美术教育实践和美术教育思想遗产,正是本书所要探讨的中国传统美术教育^②。

本书是我申请并得到批准的全国教育科学“十五”规划青年专项课题的阶段呈现成果。我在尝试挖掘中国传统美术教育资源的努力过程中，不可避免地涉及到中国古代美术教育思想对现当代学校美术教育的启示及其意义，而不得不忽略传统美术教育资源中更多值得探讨的方方面面。如：中国传统美术教育与中国古代的哲学思想、中国传统美术教育的作用与目的、中国传统美术教育与人的关系、中国传统美术教育与环境、中国传统美术教育与经济、中国传统美术教育制度与学校管理等等。一方面，中国传统美术教育资源的的确是一个相当大的课题，它所涵纳的内容远远超过预料；另一方面，也是由于作为作者和课题承担者的我才疏学浅，尚没有足够的能力完成如此浩大的“工程”。但是，我尽量将自己所能挖掘出的关于中国古代美术教育思想与现当代的教育改革实践相结合，尽管很多观点还不甚成熟，但仍先阶段性地拿出来与同行分享，真诚地希望得到大家的批评指正。

二、中国传统美术教育研究的目的

儒家思想成为中国封建社会正统思想长达两千多年，深刻地影响到中国传统文化艺术的方方面面。在儒家看来，教育的根本目的在于社会的发展，人的发展只是实现社会发展的中介。

传统美术教育也是一样，最终的目的也在于社会的发展。中国传统美术教育研究的目的和意义也许就在于此。

中国古代虽无“美术教育”一词，但依据一定的审美标准对美术创作、美术理论、美术思潮等作出理论分析和价值判断的评论，却散见于从先秦至明清的画论、书论、印论及有关工艺美术、雕塑、建筑、园林及书法、篆刻的史籍中，以“评”“品”“断”“议”“赞”“录”“谱”“序”“跋”“记”“随笔”等表述形式记录下来，成为历史档案中珍贵的精神财富。

美术理论研究者通常将研究的内容划分为史、(理)论、评(论)三大块。“史”针对过去，“论”针对原理，“评”针对当下。三者分立，有其依据，但它们并不是截然对立的，而是相互交叉的关系。特别是在古代，谈美术大多是史、论、评三者合一，综合而论的，正如司马迁所说：“通古今之变，成一家之言。”从学理上看，“史”的叙述本身不仅是一个批评的过程，而且是一个理论的阐释过程。理论的成立要通过“史”的叙述去证明，通过实践去检验。

毫无疑问，美术教育需要现代视阈。按照当代德国大哲伽达默尔的观点，

现代视阈总是和传统视阈互相融合的。没有与传统视阈的融合,就不会有整体意义上的现代视阈。构建中国美术教育思想需要现代视阈,因此,研究美术教育离不开对中华民族传统文化的吸纳、改造与创新。

西方文化危机的日益暴露,使西方文化在20世纪展开越来越自觉的自我批判,涉及到整个西方传统的基本预设,使西方人开始把自己的眼光投入东方。英国学者李约瑟说:“人类将如何对待科学与技术的潘多拉盒子?我再一次要说,按照东方见解行事^⑥。”20世纪80年代末,在巴黎召开的世界诺贝尔奖获得者大会上,人们达成的共识是:“如果人类要在21世纪生存下去,必须回首2540年,去吸收孔子的智慧^⑦。”

在新的世纪,中国美术教育必须呈现出自我的特色,当代美术教育改革也不可避免地依然会面对如何从传统中汲取营养而不断充实、发展的现实。深入挖掘中国传统美术教育资源,公正地评价传统的意义,是建设有中国特色的美术教育体系和美术教育改革顺利进行所必须的理论准备。我想,如果我的研究还有些许意义的话,大概就体现在这里了。

三、中国传统美术教育研究的方法

现代西方解释学理论有两个重要的概念:意义和理解。它认为人们对于传统文本的接受方式是“理解”,而不是“解释”,理解把握的是文本的“意义”而不是“含义”。“理解”之于“解释”的重要区别之一,在于主体的“先见”或“偏见”,即所谓“前理解”具有必然性和合理性。于是,任何历史传统,都不可能完全真实地发挥作用。本书力图从“解释”的角度,尽可能抛开原有主体的“先见”或“偏见”,通过对中国古代美术教育思想的研究,让其价值完全真实地发挥作用。

儒家和道家是对中国文化最有影响的两个学派。“孔子与老子两大学派,一显一隐,灌溉着封建社会政治、文化的各个方面^⑧。”对于中国传统美术教育来说,也脱不开与文化环境的关系。因此,在社会文化、教育的大视角下对传统美术教育思想进行深入挖掘,将会更全面地展示传统美术教育的价值。

怎样看待我们的美术教育传统?怎样看待在历史上发生过重要影响的传统美术教育呢?本书拟将中国古代的美术教育思想作为研究传统美术教育的重点。当然,历史不能说明一切。不适合某个特定历史时期的教育经验,未必不适合另一时期的情况,反之,在历史上产生过积极影响的教育,也未必都可以

在另一种条件下通用。这就是说,即使是优良的传统,也只能结合现实需要与条件加以继承与发扬。

为此,还需从美术教育的未来,即当代美术教育发展趋势的角度,反思我国美术教育的传统。在当代世界教育思潮与各国教育改革趋势的影响下^⑧,中国的教改也在紧锣密鼓地进行之中。面对后现代语境中的泛审美文化品质对回归传统的价值重审,中国当代美术教育不得不面对这样的问题——中国现代美术教育如何面对传统,或者对传统有何新的现代诠释,这对当代中国美术教育改革无疑有着重要的意义。

此外,还应不断强调的是,研究和挖掘传统的意义在于“以古鉴今”。黑格尔说:“我们之所以是我们乃是由于我们有历史^⑨。”今天中有历史的“昨天”,有历史的年轮。但历史并不都能成为传统,只有在今天仍然起作用的,我们才说是传统。一个民族或国家如果没有成熟的、富有生机的传统文化,她的生命就会枯竭,即使显赫一时也不过昙花一现。但传统文化又不是一个凝固不变的存在,就中国传统文化而言,它绝不仅仅指中国古代文化。因此,传统文化必定是一个综合体。另一方面,新思潮的意义是什么?胡适有一个解释:“新思潮的根本意义只是一个新态度。这种态度可叫做评判的态度。”这种评判的态度就是要“重新估定一切价值”^⑩。因此,对待传统的正确态度很重要。

每逢教育改革来潮,都以对传统教育的反思为先导,而几乎每次教育改革高潮过后,往往又出现传统教育的回潮。这种反复,虽然折中、公允之态可掬,但以一时的教育价值取向褒贬教育传统与传统教育,往往会模糊教育本来的面貌,导致教育改革的大反复、多反复。美术教育也是如此。因此,中国传统美术教育思想的研究正是由创新的角度出发,以中国传统美术教育的历史考察为史料基础,用现当代的心理学、生理学等理论为依据,提炼出中国传统美术教育思想的部分精髓,对中国传统美术教育思想在当代美术教育中的实践意义进行充分挖掘,最后结合现当代国际学术动态,对中国美术教育的改革及发展进行客观展望,提出此论题的现实意义及其创新价值。本书主要采取的研究方法是:以史为纲,以理为据,以实际操作的可行为最终目的。具体方法有:文献法、调查法、案例追踪与分析方法,是集理论、思辨、经验和实证为一体的理论与实践相结合的综合研究。

注释:

①美术学建设是近几年来学术界关注的问题。1988年,邓福星在杭州第四次全国美术理论会议上提出了建构“美术学”的构想。1990年,国务院学位委员会专业目录调整会议决定将原来的“美术历史及理论”调整为“美术学”,定为二级学科。见李一著《中国古代美术批评史纲》,黑龙江美术出版社,2000年版,第1页。

②从国内出版发行的中国美术教育专著看,近现代以来,美术教育专著已达数十部。主要有:蒋荪生主编《中等学校美术教学法》,尹少淳著《美术及其教育》,常锐伦著《美术学科教育学》,王大根著《学校美术教育目的论》,张小鹭著《现代美术教育思想与教学法》,吴廷玉、胡凌著《绘画艺术教育》,程明太著《美术教育学》等。但至今仍没有一部系统的中国传统美术教育思想研究论著。

③(美)阿瑟·艾夫兰(Arthur D. Efland)《西方艺术教育史》,四川人民出版社,2000年1月版。

阿瑟·艾夫兰(Arthur D. Efland),1965年获美国斯坦福大学艺术教育博士学位,曾为俄亥俄州立大学艺术教育系教授。曾主持编写《俄亥俄州小学艺术教育指南》和《俄亥俄州初中艺术教育指南》,后者获1982年全美艺术教育学会优秀奖。1984年荣获该年度最佳艺术教育学术论文巴肯奖(Barkan Award)和杰出艺术教育工作者麦克菲奖(Mcfee Award)。

④《现代汉语词典》(修订本),商务印书馆,1996年版,第194页。

⑤教育部人事司组织编写,刘新科主编:《中国传统文化与教育》,华北师范大学出版社,2002年版,第5页。

⑥《李约瑟文集》,辽宁科学技术出版社,1986年版,第341页。

⑦李瑜青等著:《人本思潮与中国文化》,东方出版社,1998年版,第44页。

⑧范文澜:《中国通史简编》第一编,人民出版社,1964年版,第274页。

⑨顾明远、孟繁华主编:《国际教育新理念》,海南出版社,2001年10月版。

“由种种背景交织一起,致使诸多教育思潮纷纷涌现,如:教育的科技取向、经济取向、社会价值取向、全球价值取向思潮,以及终身教育、个性化、国际化思潮等。”

⑩黑格尔:《哲学史讲演录·导言》第一卷,商务印书馆,1957年版。

⑪《胡适文集》,第一集第四卷,第548~549页。

1	第一章 中国传统美术教育概观
2	第一节 工匠美术教育
42	第二节 文人画美术教育
67	第三节 宫廷画院美术教育
90	第四节 官学和私学美术教育
111	第二章 中国传统美术教育思想
112	第一节 中国传统美术教育中的“教”
141	第二节 中国传统美术教育中的“学”
197	第三章 中国传统美术教育思想的现代价值
198	第一节 模仿的天性
202	第二节 对话哲学
206	第三节 风格
209	第四节 体验
213	第五节 缄默知识
215	第六节 知觉理论
217	第七节 需要层次理论
221	第四章 中国传统美术教育思想的实际应用
222	第一节 中国传统哲学与中国美术教育的理论建设
234	第二节 重视美术教育中道德训育的功能

239	第三节	建立新型的师生观
250	第四节	发扬家庭教育的优良传统
260	第五节	中国画专业美术教学反省
267	第六节	儿童美术教育观
269	第七节	中国传统手工艺教育的复兴
276	第八节	缄默知识向显性知识的转化
283	第九节	师徒帮带的美术教师培训
293	第五章	中国美术教育展望
300		结束语
303		主要参考文献
307		后记

第一章 中国传统美术教育概观

我国著名美术教育家姜丹书先生认为，中国固有的艺术教育的基础是由孔子奠定的。私学美术教育由此展开了历史的画卷，并由文人士大夫发扬光大。另一方面，由于统治阶级奉行“德成而上，艺成而下”的观念，百工技艺的传授，形成了父子相承、师徒相传、世代相继的方式，成为所谓的“世业”。师徒传承的美术教育模式逐渐形成了一定体系。傅抱石也说：“中国绘画，自六朝微露了两种分畧，至李唐而益著……士人之画，不专事技巧的讲求。作家之画，乃专心形似的工致。因此，前者又叫做文人画，后者又称画工^①。”从隋唐五代始至宋代，宫廷画院已具相当规模。此外，书法艺术自魏晋以来更是兴盛不衰。从工匠美术教育、文人画美术教育、宫廷画院美术教育、官学和私学美术教育四个方面，我们可以对中国古代美术教育的历史脉络进行大致梳理。