

上海交通大學出版社

普通高等学校美术学类专业

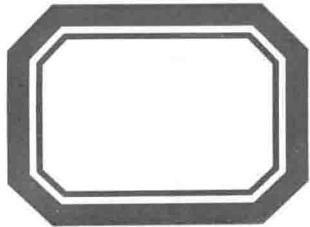
“十二五”规划教材

YISHU KAOCHA YU CAIFENG

著/李梅

艺术考察与采风

学
出版
社

普通高等学校美术学类专业

“十二五”规划教材

YISHU KAOCHA YU CAIFENG

著 / 李 梅

艺术考察与采风

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术考察与采风 / 李梅著. -- 上海: 上海交通大学出版社, 2014

ISBN 978-7-313-10760-2

I. ①艺… II. ①李… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第029957号

总策划 上海图志

HAISHANG TUZHI

策划编辑 饶 静

责任编辑 张 静 陈杉杉

设计总监 赵志勇

美术编辑 汤 梅

艺术考察与采风

李 梅 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码: 200030)

电话: 021-52717969 出版人: 韩建民

业荣升印刷(昆山)有限公司印刷 全国新华书店经销

开本 710mm×1000mm 1/16 印张 13.5 字数 254 千字

2014年2月第1版 2014年2月第1次印刷

ISBN 978-7-313-10760-2/J 定价: 58.00元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 021-52711066

/编审委员会/

顾问名单 (按拼音排序)

陈卫和	广州美术学院美术教育系教授	李砚祖	清华大学美术学院教授
常锐伦	首都师范大学美术学院教授	邵 宏	广州美术学院教授
巩 平	北京教育学院艺术学院教授	邬烈炎	南京艺术学院设计学院教授
杭 间	清华大学美术学院教授	翁震宇	中国美术学院教授
胡知凡	上海师范大学教育科学学院教授	谢 勇	湖南师范大学美术学院教授
李行远	广州美术学院教授	张道森	杭州师范大学美术学院教授
李于昆	广东外语外贸大学艺术学院教授	朱 其	世界和谐科学院(美国)研究生院教授

/委员名单 (按拼音排序) /

包格日乐土	内蒙古民族大学副教授		
陈 晶	湖北美术学院副教授		
陈建军	浙江师范大学美术学院教授		
程明太	上海市师资培训中心实验基地美术特级教师	罗小兵	四川理工学院艺术学院副教授
陈 述	扬州大学艺术学院教授	李豫闽	福建师范大学美术学院教授
曹 巍	中央美术学院教授	刘宗超	河北大学艺术学院教授
崔 卫	南京师范大学美术学院副教授	潘宏艳	东北师范大学美术学院副教授
崔 毅	重庆三峡学院美术学院教授	齐 鸣	北京语言大学人文学院教授
邓 娜	成都大学美术学院副教授	田 春	广州美术学院副教授
樊 林	广州美术学院副教授	唐家路	山东工艺美术学院教授
傅如明	西安工业大学艺术与传媒学院副教授	徐 芳	广西师范大学美术学院教授
侯君波	江西师范大学副教授	徐 刚	中国矿业大学艺术学院教授
黄作林	重庆师范大学美术学院教授	席卫权	河南大学艺术学院教授
巨云和	湛江师范学院美术学院教授	闫庆来	河南师范大学美术学院副教授
李倍雷	东南大学艺术学院教授	杨 阳	清华大学美术学院副教授
李光安	安阳师范学院美术学院教授	杨振国	鲁迅美术学院教授
龙 红	重庆大学艺术学院教授	赵 晖	北京农学院副教授
李建忠	洛阳师范学院美术学院教授	曾 敏	四川美术学院副教授
李力加	浙江师范大学美术学院教授	朱 沙	西南大学美术学院副教授
李 玫	扬州大学艺术学院教授	张为民	重庆师范大学美术学院副教授
李 梅	中国美术学院美术教育系教授	赵振乾	河南大学艺术学院教授
刘茂平	湖北美术学院教授		
刘清华	青海民族大学副教授		
刘万岑	中央教育科学院副研究员		

/ 前言 /

艺术的智性之旅

站在教学楼窗前，见你身背行囊和画袋，脸颊漫着绯红，踌躇满志地向我挥了挥手。

学子，出发了，即将远行。

艺术考察与采风，这是一生中必须去的一次旅行，它是另一种关注生存空间和生命气息的吮吸与阅读。把身心交给旅途，让快乐与辛苦伴你左右，让微笑与青春在一路的品读中灿烂无比。你可以把所有待读的心情、疑惑与期待都装进行囊，不留半点在寝室的书桌画案。让你身体的所有部分跟随隆隆的车轮飞转，让心灵在民族历史与文化之路尽情狂奔。

出行，需要全程开启你的眼睛和心灵之窗，纵览华夏文明之博大精深，徜徉祖国山河之瑰丽。让心智雀跃于蓝江碧川，仰望古居建筑、徘徊古色园林，或徜徉在壁画、塑像和器物前沉思与追溯；抑或俯仰古战场的兵马俑和候迎天来黄河之水，用你艺术的智悟挖掘心灵震颤和寻找文化共鸣，用你的画笔挥洒所有的发现和感悟，让心灵有约于所有的相遇和碰撞的奇迹，让辛苦、疲惫、汗水拌合着欢快的心之歌声挥洒一路。

其实，我们一直在路上，只是，这样的艺术之旅更加不同。

行路，我们用脚步丈量旅程，看东边日出和西边日暮，吮吸野花花瓣上的露水，听山风在群峰间轻吟或呼啸，为农家屋舍上袅袅升起的淡淡

炊烟而沉醉。

行路，我们用画笔记录着一路的风情和感悟，记录下嘴角边花朵般绽开的微笑和露珠般晶莹的眼泪，画纸上有二月的春风和三月的油菜花开，笔墨里有戈壁的胡杨和敦煌的莫高窟，每一步，每一笔，都是我们对艺术的思考和追求。

为了梦想，我们一直奔波在路上。行者，无疆。

我们不知道哪里是终点，不知道那终点会是春天的花开还是冬日的阳光。其实，我们不为终点而去，只为沿途的收获，路途上的玫瑰和芬香。对艺术的思考、追求和描绘恰是那四溢的芬香！

归来时，你的行囊满溢、你的心灵充盈，你见我时的神态，俨然已是罗丹雕刻刀下思想者的模样，我笑了。经过大自然熏陶和民族文化洗礼，艺术之花早已开满你的胸膛和心扉。你承载着对历史与山河的敬仰而跋涉，又满载着对文化与艺术的心灵智悟而归。

这，就是那个有阳光的下午，我与你们在教室走廊上聊艺术、谈美术教育时提到的，这是你灵魂和记忆深处难以忘怀的一次关于艺术的智性之旅，是你的责任和必须。

路，因这样一次特别的旅行而赋予特别的含义和心灵启迪。今后你还会继续去旅行，会有不同的追求目标与行路方向，但，揣着同样的梦想，这梦想会支撑你的一生之旅！会让你拥有一

个纯正的艺术品格，让心灵充满高尚的情操，使你在最严酷的冬天也不忘记玫瑰的芬香。让艺术之花开满心房吧，艺术因你的智性之旅和满载的收获而充满教育与传承的意义。

如此，你一定清楚了，这本《艺术考察与采风》教材是一本“快乐而智性的艺术之旅”必备用书。

《艺术考察与采风》编写内容定位：成为一本“读得进”、“记得住”、“好参阅”、“又艺术”的书，即“艺术内涵获取”、“实用查询必读”、“艺趣思想展现”的三点齐聚。倡导的教学理念：“激发探究与思考，强调获得与反思”。是围绕“艺术”与“智性”而展开对中国民族历史文化探访的“社会艺术实践与教育活动”的教学与学习指导教材，虽然针对普通高等学校本科美术学专业“十二五”规划要求而著，但也非常适合全国各类艺术高校、师范类院校和综合类大学美术与设计专业、大中专艺术院校的师生参阅，也是专业教师进修与深造的必备，对广大社会美术爱好者和喜欢文化旅行的人均具有实际参阅价值。

本教材编写目的和意义是希望读者在静心阅览后，能在绪论、第一章到第五章中，先期对我国传统文化、历史古迹分布情况、主要文化景点内容和出行线路选择以及全国范围内的采风写生基地分布等有全盘系统的了解和信息掌握，并懂得该如何做好出行的物质与心理准备、如何确定考察选题和制定计划、如何选择最适合自己的考察线路和考察内容、如何实地采风写生、观察和图文记录等，打有备之仗，走有谱之途。

本教材还特别设置“第六章 写生记录

篇”，从分析国外艺术大师的作品与思想开始，引导学生该“如何跟随大师”画出属于自己的作品、学会如何更有效地图文记录所见所闻所感以及如何抓住重点，使学生的艺术之旅的记录更显智性，更有目的性、针对性和实效性。

本教材在主要篇章或分节都有针对该章节内容而设的“选题与思考”和部分“温馨提醒”的标注，意在总结和归纳该章节要点的同时，提醒和告之该提前做好哪些方面的思考和准备，即“预热”。从而提早确立考察选题和内容，使后续的外出考察与写生更有针对性和探询的具体目标，避免盲目出行，无获而返。

本教材在第七、八、九篇章附有来自中国美术学院、中央美术学院、四川美术学院、西安美术学院、广州美术学院、鲁迅美术学院、山东艺术学院、南京师范大学、浙江理工大学、清华美术学院、杭州师范大学等全国许多高等艺术院校师生写生作品、师生行旅心迹和考察写生教学指导心得、学生考察报告和调研报告范例、师生艺术考察采风精彩图片、各地经典风光摄影等，这些珍贵的图文资料是当下全国各个高等院校对艺术考察与采风社会实践教育活动的认真思考、总结与反思，具有实际参考、教育和指导意义。

《艺术考察与采风》社会实践课程教材的出版，希望能帮助和引导艺术学子们通过有效的艺术社会实践活动，使自我的思想认知、心灵感悟更加丰盈与锐智，相信你能把握好这门重要课程的学习而收获更多。

李梅

2013年3月于杭州中国美术学院

/ 内容提要 /

《艺术考察与采风》是一本围绕“艺术”而展开的对中国民族历史文化探访的“社会艺术实践与教育活动”的高等艺术院校教学指导教材，全书共分九个篇章阐述：目的要求篇、出行准备篇、考察内容篇、线路发现篇、写生基地篇、写生记录篇、作品赏析篇、品读分享篇、青春激扬篇。

/ 作者简介 /

李梅，1965年生于黑龙江，1987年毕业于中国美术学院（原浙江美术学院），现为该校美术教育系主任、副教授、硕士研究生导师。省级优秀教师、联合国教科文组织国际InSEA艺术教育学会会员、世界华人美术教育学会委员、中国教育学会美术教育专业委员会理事、杭州市水彩画创作委员会主任、杭州市美术家协会理事和副秘书长、浙江省水彩画家协会理事。出版专著《时间的底色》以及高校美术教育类教材多部，曾有多篇学术范文在核心期刊发表，美术作品参加国际国内展览、获奖并被国内外艺术机构与个人收藏。曾赴俄罗斯、法国、意大利、西班牙、希腊、德国、荷兰等欧洲十多个国家和日本、埃及、土耳其、马来西亚、泰国等国家进行艺术教育考察、文化交流和采风写生，在巴黎举办个人画展。

/ 目 录 /

绪论 / 1

第一章 目的要求篇 / 12

- 第一节 概念与目的 / 12
- 第二节 大纲与计划 / 13
- 第三节 报告与撰写 / 17

第二章 出行准备篇 / 24

- 第一节 艺术心情梳理 / 24
- 第二节 出行计划制定 / 25
- 第三节 写生工具准备 / 27
- 第四节 钱卡物品携带 / 28

第三章 考察内容篇 / 31

- 第一节 考察分类 / 31
- 第二节 考察内容 / 31

第四章 线路发现篇 / 49

- 第一节 线路划分 / 49
- 第二节 各区线路 / 49

第五章 写生基地篇 / 75

- 第一节 写生基地之缘 / 75
- 第二节 写生基地介绍 / 76

第六章 写生记录篇 / 85

- 第一节 艺术表现（跟随大师） / 85
- 第二节 图文随笔（阅读思想） / 105
- 第三节 影像记录（捕捉生命） / 106
- 第四节 意象表现（身边案例） / 107

第七章 作品赏析篇 / 113

- 第一节 速写写生作品 / 113
- 第二节 色彩写生作品 / 124
- 第三节 草图与手稿 / 135

第八章 品读分享篇 / 138

- 第一节 教痕心迹 / 138
- 第二节 学贵心悟 / 156
- 第三节 考察调研 / 164

第九章 青春激扬篇 / 175

第一节 走访探询 / 176

第二节 写生直击 / 177

第三节 快乐身影 / 179

第四节 苦乐同甘 / 180

第五节 行摄风情 / 181

第六节 品味收藏 / 183

附录：全国各省旅行线路参考地图 / 184

后记 / 201

绪 论

一、“写生”教学的演进与内涵

我国自20世纪初叶到新中国成立的这一段时期，曾有许多著名美术教育家针对国人艺术教育提出过“艺术与课堂外教育”或者说是“艺术与自然和社会教育”的理念和主张，从而一步步推动艺术教育向前发展。蔡元培强调“兼收并蓄”、“亦须采西洋画布景写实，描写石膏物像及田野风景”^①，亦即他所提出的“多作实物写生”之呼吁，以各种教育方式发展人生的修养，美育涵养性灵；林风眠在国立杭州艺术专科学校（现中国美术学院）期间，主张“中西合璧”，多元和全面发展，强调：“艺术要回归生活，使学生在对自然和社会生活观察中，认识艺术的要素和组织原理。”他主张能够写生的东西移到自然去，能够了解自然，然后再去创造。他认为“要多方面接触传统的东西、民间艺术是用之不尽的，从历史方面找出东西，把它现代化”^②；徐悲鸿强调“基础”与“直接师法自然”，强调对自然和生活的观察，对过程的理解；潘天寿强调坚守民族文化研习和方法，使传统自身得到继承、延续和发展；上海美术专门学校办学注入“写生”新概念，开设课堂写生和户外写生课程，刘海粟积极倡导旅行写生，让学生走向社会，师法自然。^③其他各种私立美术专门学校把对自然的写生都放到教学的重要位置，让“艺术、自然、社会”三者建立明确的关系，确立了艺术学习与自然、社会的紧密关系。

在以上几个历史阶段所强调的“写生”之说，概括地讲，更多的是强调了以“画”的方式面对广阔天地，用“写”与“记录”表现自然万物。而“考察”的概念仍隐在“写生”的里面，并没有显性要求，由于学生个人感受不同，而对“写生”内

① 蔡元培.在北京大学画法研究会之演说词[J].北京大学月刊, 1919-10-25.

② 林风眠.艺术家：林风眠画语——日月山画谭[M].上海：上海人民美术出版社，1998.

③ 朱金楼，等.刘海粟艺术文选[M].上海：上海人民美术出版社，1987.

涵的领会和理解有所不同，只要“写”了就好。但这足以说明了一个重要发展阶段关于美术教育的变革，这些令人敬仰与尊重的著名艺术教育家的艺术观点的坚持，对当时国人的美育乃是历史性开拓和创新，尤其是“中西合璧、兼收并蓄”重要艺术思想的提出，将“写生”由外而融入国人审美教育序列，破除了原来禁锢教室里美育的狭义思想，对后来艺术教育的改革开放、蓬勃和多元化发展、艺术教育的国际化接轨均起到巨大的奠基作用，他们对“必须写生”艺术教育思想的坚守，对于后人继续开拓该课程的学习领域和增加更多民族的和历史的文化内涵的挖掘起到了重要的支撑作用。

从20世纪80年代改革开放至今，我国高校艺术教育思想走向更开放的多元文化教育领域和发展空间。2005年，教育部颁布的《全国普通高等学校美术学（教师教育）本科专业课程设置指导方案（试行）》^①，再次强调了社会实践类课程的重要，把“艺术考察”和“艺术实践”列入专业必修课程；要求加大社会实践考察与采风的力度，把“考察”与“写生”列入社会实践序列，使“考察”本身含义的重要性凸显出来。社会实践不再仅仅停留在画画本身，而是“考察调研”与“写生记录”的并行而行。

2012年3月，教育部围绕关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（教高〔2011〕6号）的安排，迅速下发了《关于开展“本科教学工程”大学生校外实践教育基地建设工作的通知》（教高函〔2012〕7号文件）^②，决定开展国家大学生校外实践教育基地建设工作，通过实践基地建设，承担高校学生的校外实践教育任务，促进高校和行业、企事业单位、科研院所、政法机关联合培养人才新机制的建立。由参与共建的高校和企事业单位共同制定校外实践教育的教学目标和培养方案，共同建设校外实践教育的课程体系和教学内容，共同组织实施校外实践教育的培养过程，共同评价校外实践教育的培养质量。

以上这些大力度教育政策的出台，有力说明了国家对大学生参与社会实践活动的重要性，另一方面也督促地方教育实践基地的进一步建设与完善，借此推动高校转变教育思想观念，改革人才培养模式和加强实践教学环节，提升高校学生的创新精神、实践能力、社会责任感和就业能力。

目前，国内许多高校都在不断尝试和改革，在注重写生安排的基础上开始重新思考和整合教育观念。面对我国博大精深的美术文化遗产资源和自然资源，如何更好地

① 教育部《全国普通高等学校美术学（教师教育）本科专业课程设置指导方案（试行）》，2005年颁布。

② 教育部《关于开展“本科教学工程”大学生校外实践教育基地建设工作的通知》（教高函〔2012〕7号文件），2012年3月颁布。

通过这种社会课堂教育方式,让学生能有更多元和综合的艺术感悟与收获。如,在社会实践课程的目标要求和内容以及形式安排上更科学和系统,不仅强调“写生记录”本身的重要意义,还要同时注重对民族历史文化的“关注”、“观察”、“调查”和“调研”,强调在以画笔写生记录人文的同时,强调对民族文化历史遗产和古迹关注、对民间美术和非物质文化遗产的关注、对民风民俗特点等的考察与了解,包括对学生自身独立思考能力、生活能力、集体意识和团队协作能力的有意识安排和磨炼等。对学生而言,要懂得身兼两任,不仅要画画,还要懂得考察研究的重要性,并掌握研究的方法等。

目前,全国高等艺术院校都非常重视该门课程,不仅在美术类专业开设该课程,艺术学、设计学以及新增专业也都开设该课程;全国高等师范类院校的美术学(教师教育)本科专业以及一些综合类大学艺术教育专业均开设社会实践必修课程。因各个专业培养目标和要求不同,艺术考察与采风写生的内容、形式和重点不同,根据国家教育政策都有符合自己学校教育发展的较具体安排和要求。通常在四年制本科阶段,学校每年都安排一次外出社会实践,分别是在省内和跨省艺术考察和采风实践活动。其中,一、二、三年级学生多以省内和临近省份的短途采风写生为主,兼有考察调研内容的作业,时间安排为2~3周/次;毕业班学生会在全国范围内进行一次长途艺术考察和采风,以考察和调研我国美术文化遗产为主,同时带有为毕业创作收集创作素材的采风写生任务,有或三四周的实践时间安排。

二、“教材”使用的调研与思考

自我国改革开放以来,从围绕“写生”或“考察”为主题出版的各种教材看,重要教材都是围绕国家教育部颁布的政策和要求而编写的,如《艺术考察》、《外出写生》^①等;也有各省根据高校艺术教育发展需要而出版的反映全国范围内或偏重地域特色人文介绍的教材书籍,如《现代美术实习与考察》^②、《艺术采风:中国传统设计艺术考察》^③、《高职高专艺术设计类十二五规划教材:艺术设计专业采风与考察》^④等,更有像杨先让和杨阳撰写的《黄河十四走:20世纪80年代黄河流域民间艺

① 林钰源.艺术考察、外出写生[M].北京:高等教育出版社(教育部师范教育司组织编写),2002.

② 刘永健,蒋焯.现代美术实习与考察[M].长沙:湖南人民出版社,2007.

③ 温庆武,周秀梅.艺术采风:中国传统设计艺术考察[M].武汉:武汉大学出版社,2011.

④ 蒋粤闽,等.高职高专艺术设计类十二五规划教材:艺术设计专业采风与考察[M].武汉:华中科技大学出版社,2011.

术田野考察报告》(上下)^①以及俞剑华的《敦煌艺术考察纪》^②等相关参考书籍可以阅读,以增加对考察内容的宽泛和深入了解。另外,全国许多高校仍然坚持同时使用自己专业教师团队自编教材,因自编教材充分结合当地文化艺术实际,有更多地域文化和艺术特色课程内容包含其中,内容安排很灵活和生动,也很受老师和学生欢迎。

纵观以往已经出版的该类课程教材,一类是主要针对“艺术考察”而写的教材,另一类是主要针对“采风写生”而写的教材,也有多偏重于设计类专业方向的教材。而把“艺术考察”和“采风写生”有机融合于一本书,并且能够适合不同年级段和容纳多专业师生打通使用和参考的教材并不多。

因此,如何把艺术考察内容与采风写生内容更好地整合于一本书中,不仅要保证教材的学术性、知识性和信息量等,而且还要能“简而透”地把要去做的画画之事和考察调研之事融合起来并阐述清楚,让不同年级段和不同专业领域的学生感到既全面系统又有针对性。提高学习兴趣而真正在阅读中有收获,正是本教材撰写的本意。

教材是范本,是一个传递国家教育政策、教育理念、教育信息和教育要求的直接窗口,也是学校教育教学的指路牌,对教学有直接引领和指导意义。这也意味着教材需要不断更新,需要在编写中融合当下全球化艺术教育思想和理念,同时又能符合实际教育教学目标 and 需求,以及照顾到各地区和各类使用人群的接受能力和接受心理,并结合社会经济发展对人才的需求和对人才的培养来不断调整、充实和完善,进而达到与国家教育发展要求的并行统一。因此,这也成为本教材编著者的重要责任、义务和担当。

近几年,围绕国家教育部政策与要求,许多艺术类高校也在尝试该门课程相关教材的锐意改革和创新,并取得了许多可借鉴的经验。恰逢这次应上海交通大学出版社的盛情邀请,本人担任这本面向“普通高校本科美术学专业‘十二五’规划教材”系列丛书之一:《艺术考察与采风》必修课教材的撰写著述。因此,可以把自己近些年的一线教学实践经验和国内各大高校所取得的一些成功经验融进本教材,为此欣然接受,也深感荣幸。

这本《艺术考察与采风》教材的编写立意和写作出发点是:应该成为一本“快乐而智性的艺术之旅”的必备用书。本教材的编写内容定位是:必须成为一本“读得进”、“记得住”、“好使用”、“又艺术”的书,即“艺术内涵获取”、“实用查询必读”、“艺趣思想展现”的三点齐聚。本教材编写倡导的教学理念是:“激发探究与思考,强调获得与反思。”

① 杨先让,杨阳.黄河十四走:20世纪80年代黄河流域民间艺术田野考察报告(上下)[M].北京:作家出版社,2003年.

② 俞剑华.敦煌艺术考察纪[M].南京:东南大学出版社,2009.

本书不仅适用于我国普通高等院校本科美术学类专业师生所用，也适合于本科设计类以及当代数字、图媒动画类等许多新增艺术专业的师生使用参考，也适合许多综合类大学和院校的艺术专业和美术职业类学校的师生使用，也是中学美术教师进修与深造的学习用书之首选。

三、社会实践活动课程的当代意义

通常，艺术采风写生社会实践课程针对不同年级段的教学目标要求，课程运作形式安排上可归纳为几类：一类是“蹲点式”考察写生实践教学，或叫“驻守式”，是以采风写生记录为主的社会实践活动；一类是“移动式”考察写生实践教学，是以走动观摩、调查、调研为主的社会实践活动。前者适合低年级段教学选择，后者适合高年级段。实际操作中，可以两者结合，灵活安排。

本教材在撰写时，倡导在每次外实践过程中的“兼得式”，无论教学安排是以写生为主，还是以“看”和“考察”为主，都希望是两类形式的兼带并得。只有看得多，才能见多识广；只有思考得多，才能有更多心灵收获；只有画得多，才能有画质的飞跃。当我们走进一个陌生的情境中，我们的感受自然会像章鱼的触角一样向四周伸出，无法回避看到的事物，而不去理会它。学校可以根据专业教学要求和高、低年级段学习特点灵活安排，以其中一个为主，另一个为辅，互动互补。应该说，无论采用哪种方式，有一点是非常明确的，那就是，这门外出社会实践课程的安排与实施，是希望学生能像海绵一样，每出去一次，都要有更多、更广泛知识和生存本领的吸纳与获取。

站在当代艺术教育的需要和发展角度看，艺术考察与采风实践活动的计划与实施，是将学校教育与社会教育有机融合，将理论教学与实践教学互动融会贯通，将课堂教学与课外教学紧密相连。通过让学生外出考察和采风实践活动，使学生感悟到艺术与社会、艺术与生活、艺术与自然、艺术与人文、艺术与个人成长的密切关系。在增强民族文化意识和民族自豪感的同时，培养学生学会如何收集各类素材，学会认识和理解不同时期的艺术作品特征，了解时代发展与文化遗产的关系；学会观察和认识生活与自然中的事物发展规律，积累个人生活经验和阅历，扩大艺术视野和陶冶艺术心灵；学会运用所学知识和理论进行独立思考、发现问题和解决问题的综合能力，掌握科学的研究态度和方法，提高艺术认知能力和综合艺术素质，从而使艺术创新思维与创造能力不断提高。

站在社会文化资源的教育传承和应用角度看，我国地域辽阔，民族历史文化遗产和古迹遍布东西南北，成为一代代后人了解和阅读祖国伟大历史和民族优秀文化的取

之不尽的艺术宝库，更为后人提供了一个了解国家传统文化精髓、继承和弘扬优秀传统文化品质的研究平台。对大学生的艺术考察与采风而言，面对广博而深厚的文化遗存和艺术积淀、古代优秀传统文化和民族精神风貌，除了为之震撼和骄傲，更需要围绕我国的“文化艺术瑰宝”进行深入考察和驻足观摩，还要到山水和自然风光秀丽的地方进行采风写生活动，各地瑰丽的民间美术、各民族的民风民俗等都是值得去看和深入了解的。通过对我国有代表性的文化古迹、遗产、博物馆（院）以及民风民俗、自然风光等的实地考察，使学生能更深入和更具体地了解中国古代美术的整体面貌和发展脉络，思考与当代社会经济、文化、教育发展的关系，与自己生活、学习和未来的关系。同时，通过融入大自然和民间百姓生活，从事艺术写生与表现，体验和感悟大自然与生活的美好，是一次很好的爱国主义教育之旅。

四、方案、选题、内容、方法、报告、展示

（一）考察方案与选题思路

本教材紧紧围绕中国美术史为主线的针对“美术”遗产的考察与采风，现“带着选题下去，带着思考上路，带着收获而归”的思想。

方案是构架，选题是“主梁”，内容是“骨肉”，方法是“保证”，展示是“成果与分享”。因此，在艺术考察与采风课程实施之前，要预先设计好考察方案。教师可以先给出方案构架和研究选题范围以及建议，鼓励学生结合专业和兴趣点进行各自选题与方案的选择和制定。其中要落实考察路线、考察目的、内容、形式、方法、重点以及使用何种考察方法和途径，使后续实践活动更有针对性和目标。预设考察方案需经带队专业指导教师审定通过，然后带着该方案出行考察，最后完成考察报告和选题调研报告。

考察方案步骤如下：

明确考察目的（为什么要考察）—考察相关资料的网络、图书、刊物查阅（如何准备考察）—制定“预”考察方案（如何准备考察和考察什么、考察路线、内容、形式、方法、重点）—实地考察、调研与记录（实施考察方案里的计划内容）—提交考察报告和调研报告、写生作品、考察心得笔记、图像影视记录、民间手工艺品、饰物等实物收集（考察成果）—举办汇报成果展（综合内容汇报）—研讨、交流、反思和总结（评价）。

选题确定前必须先做到以下几点：

（1）作为班级集体行动，一旦集体考察采风大的方向和路线已确定，就必须迅速着手了解在这条考察线路上，你所感兴趣的考察内容的重点分布情况和相关信息。

(2) 如果你已学过“中国美术史”课程,就应该对历史时期的划分和每个时期的重点美术内容有所了解。中国美术史按时期可归为八类:史前美术、先秦美术、秦汉美术、魏晋南北朝美术、隋唐五代美术、宋辽金元美术、明清美术、近现代美术。

(3) 由于每个历史时期的美术内容和形式多样化,因此,必须在此基础上按归类进行思考,最后决定对哪类内容感兴趣。例如史前美术,陵墓美术,博物馆和博物院美术,民间美术,古代建筑,石窟艺术,地域文化;民族民俗美术,社会与自然人文美术,艺术设计市场美术考察等。这些内容又是分布在全国各地的,因此,接下来必须了解它们在全国的重点分布情况,然后再做决定。

(4) 最后,根据以上内容确定你的选题研究兴趣和研究方向,进而确定选题标题和将进行的调研范畴。可尝试多列几个选题题目,带在路途中便于随时斟酌、思考和确定。

(二) 选题内容的确定

选题内容,就是你想探究和调查的某一时期、某一领域和某一具体事物的内容。选题内容的制定,需要通过总览我国诸多美术遗产,包括各地的一些非物质文化遗产,找到适合自己的一个研究点并制定研究计划。因此:

(1) 如果你希望回溯美术源头,就要对美术的起源、人类美感萌生、人类美术活动演进过程、史前考古学诸文化形态以及演进过程等加以关注,选择其中一个点进行深入考察与调研。围绕选定的点,需要大量的史前美术资料图片以及博物馆和挖掘现场实物的观摩和资料考证等。

(2) 如果你对嵌在断崖危壁上的石窟感兴趣,对其中的造像和各个历史时期的壁画艺术与发展有特殊的探究欲,那么不妨选择各地石窟寺进行全面系统考察,你就会知道佛教的美术文化本土化进程与发展,石窟艺术对我国美术的发展演变所起的重要作用以及对当代美术发展的巨大影响。

(3) 如果你对早期带有宗教意识的原始巫术仪式、灵魂观念说法、祖先图腾崇拜、丧礼葬仪习俗等感兴趣,就要关注陵墓建筑、陵墓雕刻、墓室壁画和随葬的用品等,站在美术的角度进行研究和考察,将遇到的一切问题都提升到理论高度进行思考和考证,你会进一步了解到人类美术活动背后所蕴涵的社会学、宗教学和心理学等。

(4) 如果你想对古代美术发展史和发展脉络一探究竟,那么要特别关注博物馆和博物院,对原始彩陶、商周青铜器、战国漆器、帛画,秦砖汉瓦、唐三彩、名画书法、印章宋词以及各种丝织绣品等进行全盘了解。你可以针对中国美术通史、中国美术断代史和设立某个时期的专题进行考察与研究。

(5) 如果你对古代建筑感兴趣,就要特别关注各地古代宫殿、庙宇、衙署、民

居以及特色园林,对各个时期和各个地方的古代建筑进行比对,找出相同与不同,找出变化与发展的原因,也可以针对建筑物本身进行探究,找出建筑自身建构特点、风格、装饰纹样变化以及各个时期的流变等。

(6)如果你对民间美术感兴趣,就要特别关注当地民间剪纸、木板年画、民间木雕、民间泥人、木偶皮影、染织、刺绣和民间玩具等,以此确立你对民间美术的发展脉络和特点的考察与研究等。

(7)如果你对区域文化以及地域的跨文化性感兴趣,就要对我国古代少数民族文化中的匈奴族文化、鲜卑族文化、党项族文化、吴越文化、楚文化、族群和部落民俗文化以及丝绸之路演变发展等多关注。

(8)如果你对民族民俗感兴趣,就要特别关注民族民间的岁时节令、婚丧礼仪的各种习俗,倾注更多的关注。

(9)如果你对社会与自然人文感兴趣,就要选择全国有代表性的地区和地方落脚,也可以考虑从一些成熟的写生基地作为切入点进入,观览奇丽风景和浓郁乡村生活,多跑跑山河大川、江河湖海、田舍农家,探问文物古迹,走访民间艺人或独具代表性的地方人物,查阅地方县志等,你会从社会、自然和人文中获取更多对艺术的理解和力量。

(10)如果你需要针对公共空间与场所内的公共艺术设计市场进行美术考察与调研,就要多跑跑发达城市,找寻现代艺术设计的最新理念与灵感,尤其是设计专业的同学,还可多走访经济发达都市的艺术开发市场、商厦和当代艺术馆、精品橱窗展台等,了解最前沿的艺术设计理念和信息,尤其是公共场所和公共空间里的那些具有当代设计理念的优秀设计作品。

(三) 考察方法和研究途径

无论你的选题是哪类内容,都需要有考察的方法和研究的途径,首先要掌握资料调查及收集方式,有书籍资料收集、网络资料收集、实地考察资料收集、图片资料收集、影像资料收集等方式。具体地说,可以进行古代文献资料查阅、原有历史知识积累资料梳理、实地现场观察调研、博物馆史料观摩与解读、网络与书籍细查对证、故地和知情人的走访、问询、采录等。然后还需要从历史学、宗教学、民俗学、心理学、自然科学等多角度和途径进行综合考察、调研和分析。其次是利用“课题化研究”方式进行,设立选题和考察内容,进行有序调研和深入研究。教师要有“课题化教学”理念,本人在《美术教育专业课程“课题化教学模式”的研究性思考与实践》一文^①中有详细阐述,这里不多赘述。

^①李梅.美术教育专业课程“课题化教学模式”的研究性思考与实践[A]//黎明,龙虎.融合·互动·创新——第四届世界华人美术教育大会论文集.北京:人民美术出版社,2013.11.