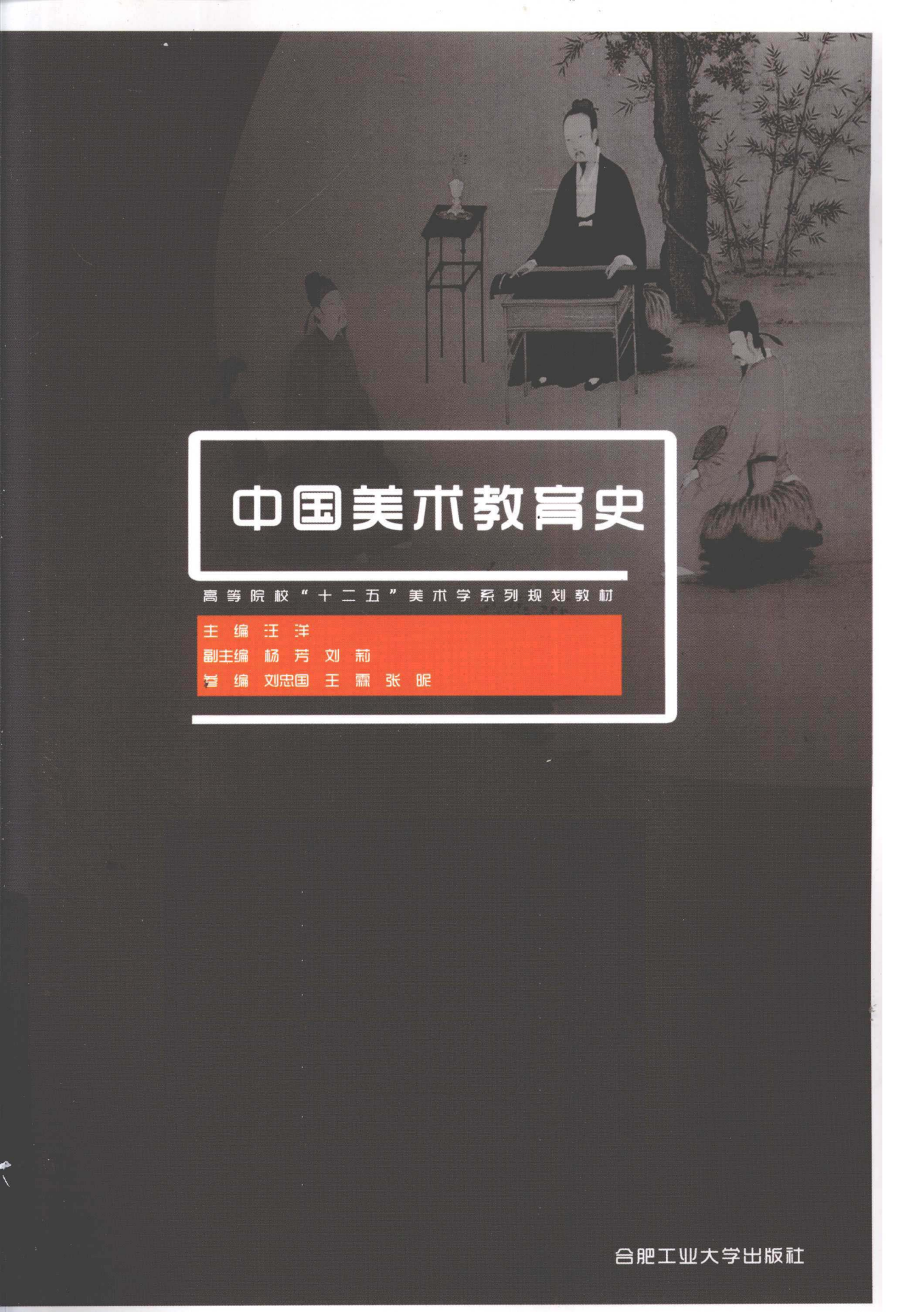

中国美术教育史

高等院校“十二五”美术学系列规划教材

主 编 汪 洋

副主编 杨 芳 刘 莉

参 编 刘忠国 王 霖 张 皖

合肥工业大学出版社

高等院校「十二五」美术学系列规划教材

中国美术教育史

主 编 汪 洋

副主编 杨 芳 刘 莉

参 编 刘忠国 王 霖 张 昵

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术教育史/汪洋主编.-合肥:合肥工业大学出版社,2013.5

ISBN 978-7-5650-0510-7

I.中… II.汪… III.美术教育-教育史-中国-高等学校-教材 IV.J-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第073725号

丛书编纂委员会

总主编: 孙志宜 易 英

副总主编: 李克明 钟玉海

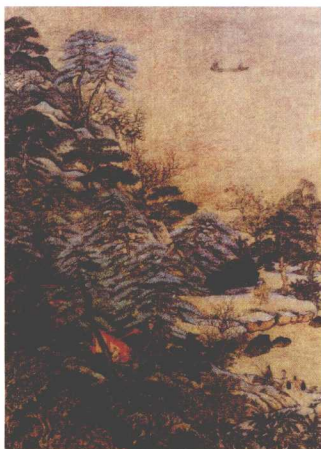
编纂委员会

丁 钢	马 晴	方 向	方福颖	马 莉	王大根	王立民	王海峰	冯 鹤
左铁峰	石祥强	刘玉龙	刘 权	刘明来	孙志宜	孙运刚	孙洪纬	孙 湛
庄 威	江 河	江铁成	纪永贵	许建康	余 洋	余维君	吴 为	吴道义
吴 蓉	宋蓓蓓	张三盛	张其旺	张金广	李四保	李永春	李秀华	李 杰
李 勇	杨天民	杨 帆	杨 群	汪 洋	汪炳章	肖 玮	陆小彪	李陈杰
陈 宁	陈 伟	陈 明	陈 诚	周小平	周 路	金 龙	胡是平	陈荣可
郝亚丽	郝蔚舒	徐宗品	桂晓亮	秦 华	郭全生	郭 凯	高 山	曹 伟
梁丽君	黄 凯	黄承箱	黄德俊	傅爱国	彭庆云	曾先国	蒋耀辉	曹 昊
詹学军	翟 芸	翟 勇	谭小飞	魏鸿飞	宋 雪	武 蕾	王 勋	鲁 宁
刘 莉	刘忠国	王 霖	张 昵					杨 芳

总策划: 方立松

中国美术教育史

主 编	汪 洋	网 址	www.hfutpress.com.cn
责任编辑	王 磊	版 次	2013年5月第1版
技术编辑	程玉平	印 次	2013年5月第1次印刷
封面设计	杨联海	开 本	787mm×1092mm 1/16
版式设计	李辉周	印 张	7.25 字 数 168千字
出 版	合肥工业大学出版社	发 行	全国新华书店
地 址	合肥市屯溪路193号	印 刷	安徽联众印刷有限公司
邮 编	230009	标准书号	ISBN 978-7-5650-0510-7
电 话	发行部: 0551-62903188	定 价	35.00元

目录

CONTENTS

009 上篇 中国古代美术教育

010 中国古代美术教育概述

012 第一章 先秦美术教育

013 第一节 先秦美术及其教育概况

015 第二节 先秦的“六艺”教育

016 第三节 先秦的技艺教育

018 第二章 秦汉美术教育

019 第一节 秦汉美术及其教育概况

021 第二节 书法教育的启蒙

022 第三节 绘画机构的设立

026 第三章 魏晋南北朝时期的美术教育

027 第一节 魏晋南北朝时期的美术概况

029 第二节 魏晋南北朝时期的美术教育

032 第三节 书法教育体制的完善

035 第四节 佛教美术的传入及其对美术教育的影响

037 第四章 隋唐美术教育

038 第一节 隋唐美术概况

040 第二节 隋唐时期的美术教育

044 第三节 民间画工的美术教育

047 第五章 五代宋元时期的美术教育

048 第一节 五代宋元时期的美术概况

050 第二节 五代宋元时期的美术教育

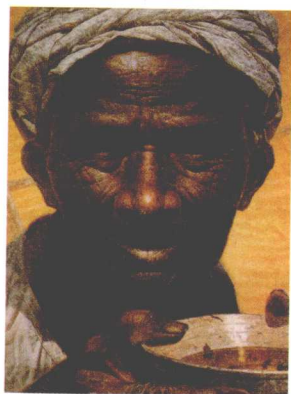
052 第三节 中国美术教育“第一院”——翰林图画院

055 第四节 宋元文人画教育

059 第六章 明清美术教育

- 060 第一节 明清美术概况
- 061 第二节 明代美术教育
- 065 第三节 清代美术教育
- 070 第四节 明清手工工艺的传承
- 072 第五节 西洋绘画传入对清代美术教育的影响

075 下篇 中国现当代美术教育

- 076 中国现当代美术教育概述

079 第七章 五四运动以后的美术教育

- 080 第一节 新的美术观的形成
- 084 第二节 留学热潮与美术教育的转型
- 085 第三节 现代美术教育的开拓者李叔同
- 086 第四节 专业美术院校的兴起和发展
- 088 第五节 解放区和国统区的美术教育

093 第八章 新中国成立以后的美术教育

- 094 第一节 新中国早期的美术教育
- 098 第二节 “文革”时期的美术教育“革命”

102 第九章 改革开放以后的美术教育

- 103 第一节 新时期的美术教育方针
- 105 第二节 迅猛发展的艺术设计教育
- 108 第三节 美术教育全方位的改革
- 110 第四节 建构新世纪的大美术学科体系

113 主要参考文献

高等院校「十二五」美术学系列规划教材

中国美术教育史

YZLI0890201300

主编 汪洋
副主编 杨芳 刘莉
参编 刘忠国 王霖 张昵

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术教育史/汪洋主编.-合肥:合肥工业大学出版社,2013.5

ISBN 978-7-5650-0510-7

I.中… II.汪… III.美术教育-教育史-中国-高等学校-教材 IV.J-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第073725号

丛书编纂委员会

总主编: 孙志宜 易 英

副总主编: 李克明 钟玉海

编纂委员会

丁 钢	马 晴	方 向	方福颖	马 莉	王大根	王立民	王海峰	冯 鹤
左铁峰	石祥强	刘玉龙	刘 权	刘明来	孙志宜	孙运刚	孙洪纬	孙 湛
庄 威	江 河	江铁成	纪永贵	许建康	余 洋	余维君	吴 为	吴道义
吴 蓉	宋蓓蓓	张三盛	张其旺	张金广	李四保	李永春	李秀华	李 杰
李 勇	杨天民	杨 帆	杨 群	汪 洋	汪炳章	肖 玮	陆小彪	陈 可
陈 宁	陈 伟	陈 明	陈 诚	周小平	周 路	金 龙	胡是平	荣 伟
郝亚丽	郝蔚舒	徐宗品	桂晓亮	秦 华	郭全生	郭 凯	高 山	曹 昊
梁丽君	黄 凯	黄承箱	黄德俊	傅爱国	彭庆云	曾先国	蒋耀辉	鲁 宁
詹学军	翟 芸	翟 勇	谭小飞	魏鸿飞	宋 雪	武 蕾	王 勋	杨 芳
刘 莉	刘忠国	王 霖	张 昵					

总策划: 方立松

中国美术教育史

主 编	汪 洋	网 址	www.hfutpress.com.cn
责任编辑	王 磊	版 次	2013年5月第1版
技术编辑	程玉平	印 次	2013年5月第1次印刷
封面设计	杨联海	开 本	787mm×1092mm 1/16
版式设计	李辉周	印 张	7.25 字 数 168千字
出 版	合肥工业大学出版社	发 行	全国新华书店
地 址	合肥市屯溪路193号	印 刷	安徽联众印刷有限公司
邮 编	230009	标准书号	ISBN 978-7-5650-0510-7
电 话	发行部: 0551-62903188	定 价	35.00元

总序

自从有了艺术教育，也就有艺术的教科书。教科书的宗旨是总结艺术教育和艺术创作规律，指导艺术类学生进行专业训练，提高学生的审美水平，培养合格的艺术家。

艺术教育有知识与实践的区别，传统的艺术教育重在实践，即训练学生的艺术技能，相关的知识教育，如艺术史与艺术理论也是服务于技能训练。在传统社会，艺术家的培养主要是师徒相传的作坊式训练，有成就的艺术家不仅掌握了高超的技术，而且还具有思想与文化的修养，创作出适应时代的作品。在那个时代，艺术家的修养可能有师傅的传授，也可能有自己的自学，但修养是一个艺术家的必要条件。艺术学院的教育不同于作坊就在于综合性的全面训练，修养的教育居于重要的地位。修养的教育包括两个方面：一个是专业理论，如美术史和艺术理论；另一个是文化修养，主要包括文学和哲学。在很长的一段时间内，修养的教育还是依附于专业训练，比如美术史的教育，着重在艺术家的介绍与艺术作品的分析，美术史也是以画家和雕塑家为主的历史。事实上，美术史不只是职业艺术家的历史，美术史的对象是一切具有人的审美经验的人造物品，这个范围远远超出职业艺术家的活动。美术史的教育不只是怎样画好画、怎样学习前人的经验，而是全面地提高艺术的认识和文化的修养。

艺术家总是在特定的条件下进行创作，艺术作品也是在特定的条件下形成，不存在永恒的艺术价值，艺术的永恒性在于永不归复的社会性。这样来认识艺术，就不再把艺术看作技术的产物，而是在一定历史、文化、社会条件下的艺术生产。一个远古时代的陶器，可能是作为生活的用具，由于其形制和图案，也可能作为审美的对象，在一定的文化区域，图案也可能具有文字和符号的功能，反映了一定的生产方式和社会生活等。显然，要是这样进入艺术作品的内部，艺术作品就会向人类的生产和生活展开，艺术的问题就不是“我们怎样画一张画”，而是“我们为什么画这样一张画”。作为一门人文学科的美术史，既要求我们对艺术品进行审美的感受，也要求对作品进行科学的分析与考证；一件艺术作品的意义只有通过多学科的研究与分析才能显现出来。这样看来，艺术的教育，包括艺术的技法与史论，也要进入人文学科的领域，艺术的学习也要从工艺型转向知识型。

对艺术的认识是随着时代的发展而变化的，艺术的教育也会随着认识的变化而变化。艺术观念的扩充不仅反映在传统的艺术类型上，也反映在当代社会的发展与艺术形态自身的变化中。在历史上，艺术有高级艺术与次要艺术之分，绘画、雕塑和建筑都是高级艺术，工艺美术和应用美术则是次要艺术。进入现代工业社会以后，情况发生了很大变化，实用美术从后台走到前台，对人的社会生活产生越来越大的影响。如新艺术运动、包豪斯、风格主义和波普艺术等，不仅对现代艺术产生直接的影响，而且还从根本上改变了传统艺术的形态。设计艺术的目的

的不是作用于现代艺术，而是人的生活。历史上的高级艺术要求观众主动地欣赏，人们必须到沙龙、展览馆，或教堂、宫廷才能看到那些艺术作品，而中国的文人画更是在极少数人的范围内观赏。在现代社会，对公众生活而言，艺术的概念已远远超出高级与次要之分，艺术不再为少数人所拥有，而是通过大众文化向所有人展开。设计艺术不只是美化人们的生活，设计也是思想的表达，它与时代精神紧密相连，深刻反映社会生产力的发展水平，改变人的生活质量，提升人的审美趣味，宏扬传统文化，促进物质文明。与此相适应的是，在当今美术教育中，设计的比重越来越大，设计的系科越来越丰富，大到建筑、环艺，小到广告、包装，从传统的服饰、装潢到现代工业设计与计算机图像，从实践到课堂，从文化工业到消费领域，我们所称的“大美术”不仅成为当代视觉文化的主流，也日益成为艺术教育的主流。

传统艺术教育的新模式和新方法，现代艺术类型的扩充，都反映了艺术发展的基本要求，即新的视觉经验与科学技术的发展。在信息扩充、知识激增和高创造力的时代，艺术教育面临新的要求。艺术是一项创造性的工作，艺术教育也是创造性人才的培养，这一点在今天尤其重要，艺术学生不仅要掌握技能，丰富知识，更重要的是能够开拓创新。艺术创造财富，艺术促进生产与消费，艺术改造我们的生活，使生活更加美好。艺术追踪时代的步伐，推动社会的进步。在当今的艺术工作中，高科技的影响越来越大，机器复制的图像取代手工制作，规模空前的视觉信息占据我们的视觉空间，信息技术不仅生产超量的图像，本身也成为艺术创造的手段，广泛作用于当代视觉文化。新媒体、综合材料、影视图像等新的艺术形式和语言正在进入我们的教科书，虽然这些新的艺术表现还在探索和实验之中，但它充分反映了艺术与时代的关系，反映了与时俱进的时代要求。

时代在发展，艺术也在发展，艺术教育也发展到前所未有的规模。艺术教育的发展使艺术教材面临新的任务和要求。新教材的编写需要一个新的起点与新的视点。传统的艺术门类需要现代的更新，以适应艺术功能和社会作用的重大变化。新的艺术门类需要实验和探索，及时总结实践的成功经验，有效地运用于课堂教学，为社会培养更多的新艺术的人才。

易 英

中央美术学院教授、博导
《美术研究》杂志社社长
《世界美术》主编

前言

中国的美术教育历史悠久，它的形成与发展，承载着中华民族的智慧与文明。无论是古代师徒制、私塾教育、宫廷画院、晚清的新式学堂，还是到20世纪的学校体系的学科化教育，所经历的每个历史阶段，对中华民族文化艺术的形成和美育都起着重要的作用，辉煌的历史成就推动着中国美术事业的不断发展。

本教材分为古代美术教育和近现代美术教育两个部分，古代美术教育从先秦至晚清，对中国美术教育形成的政治、文化和社会背景做了较为系统的归纳，梳理出古代美术教育的成因、形态以及历史成就；近现代部分的美术教育从民国开始至新中国成立以后，民国初期中国社会处在社会意识形态和社会制度的转型期，这一历史阶段的中国美术教育在蔡元培教育思想的指导和国外美术教育的影响下，留学归国的艺术家徐悲鸿、林风眠等将先进的西方美术教育引入中国，开启了学习西方的历史转变，中国的美术教育开始在中西结合、兼容并蓄中走向了学科化的学校教育，这阶段的历史转变对民族解放运动时期和新中国成立后的中国美术教育产生了深远的影响。新中国成立后，中国的美术教育在党的教育方针和文艺政策的指导下，美术教育以继承传统、洋为中用的教育方式，为社会主义建设培养了大批的艺术家，他们讴歌社会、弘扬主旋律，为中国社会主义美术事业的繁荣作出了杰出的贡献。有些作品已成为中国现代文化艺术史的丰碑。具有社会主义特色的中国美术教育对当代美术教育的发展和学科多元化起到了承前启后的历史作用。

21世纪以来，随着中国改革开放的不断深化，中国的社会经济建设高速发展，在高等教育领域，美术教育迎来了新的发展时期。在传统学科的基础上，应用型艺术设计学科已成为高等院校美术教育发展的方向，以人才培养为目标的高等美术教育成为中国社会当代美术发展的主流，多元化学科的设立，使美术教育蓬勃发展，与历史相比，中国的美术教育进入了大美术学科时代。在学科建设上，以历史的视角对中国美术教育史的形成进行回顾、总结、归纳，编写出适应当代高等美术教育教材的中国美术教育史，是学科建设亟待进行的工作，以此为出发点，本教材编写以史为纲，在参阅了中国美术教育史论、文献和有关专著的基础上，力图比较完整地编写出适用于高等美术教育的史论方面的普读性教材。

本教材编写的目的有以下几个方面：

- 1.中国的美术教育内涵丰富。每个历史阶段皆与中国的社会、政治、经济、文化、哲学、美育有着密切的关系。本教材的应用，将使學生能够全面地了解中国美术教育的历史，有助于学生全方位地了解中国美术教育的历史成因，丰富学生美术学方面的历史知识。

- 2.当代高等美术教育的学科建设正处在发展阶段，本教材的编写有助于拓宽美术史论方面

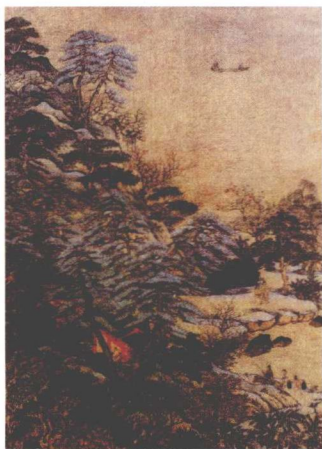
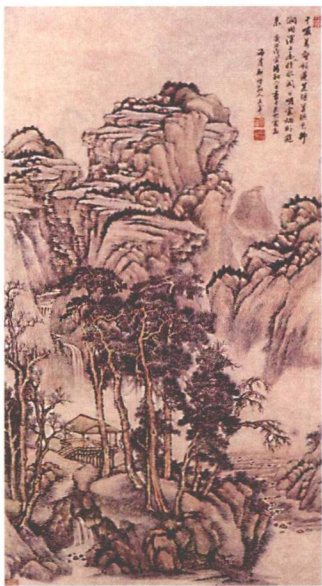
的学科视野，在教材建设上填补了美术教育史的教材空白，对进一步完善教材学科体系有着积极的作用。

3.中国美术教育与中国美术的形成关系密切，美术教育的形态、方法往往与美术作品的形成交织于一体，教学相长是中国美术教育的显著特征。就学科而言，中国美术教育史和中国美术史有较高的相似度，用学科分类的观点去理解，中国美术教育史的教材编写，有助于廓清中国美术教育史与中国美术史的学科关系，明确出美术教育史的学科价值。

中国的美术教育史学术理论博大精深，有着极高的史学和教育学价值，本书作为普读性教材，其编写尚缺乏全面深入的理论研究，编写组期待学者和广大读者的批评指正。

汪洋

2013年5月15日

目 录

CONTENTS

009 上篇 中国古代美术教育

010 中国古代美术教育概述

012 第一章 先秦美术教育

013 第一节 先秦美术及其教育概况

015 第二节 先秦的“六艺”教育

016 第三节 先秦的技艺教育

018 第二章 秦汉美术教育

019 第一节 秦汉美术及其教育概况

021 第二节 书法教育的启蒙

022 第三节 绘画机构的设立

026 第三章 魏晋南北朝时期的美术教育

027 第一节 魏晋南北朝时期的美术概况

029 第二节 魏晋南北朝时期的美术教育

032 第三节 书法教育体制的完善

035 第四节 佛教美术的传入及其对美术教育的影响

037 第四章 隋唐美术教育

038 第一节 隋唐美术概况

040 第二节 隋唐时期的美术教育

044 第三节 民间画工的美术教育

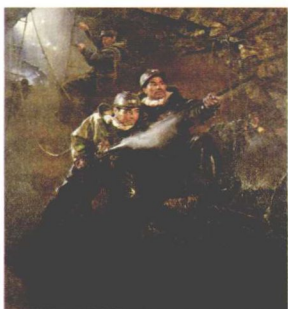
047 第五章 五代宋元时期的美术教育

048 第一节 五代宋元时期的美术概况

050 第二节 五代宋元时期的美术教育

052 第三节 中国美术教育“第一院”——翰林图画院

055 第四节 宋元文人画教育

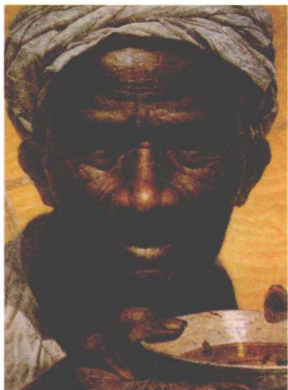

059 第六章 明清美术教育

- 060 第一节 明清美术概况
- 061 第二节 明代美术教育
- 065 第三节 清代美术教育
- 070 第四节 明清手工工艺的传承
- 072 第五节 西洋绘画传入对清代美术教育的影响

075 下篇 中国现当代美术教育

- 076 中国现当代美术教育概述

079 第七章 五四运动以后的美术教育

- 080 第一节 新的美术观的形成
- 084 第二节 留学热潮与美术教育的转型
- 085 第三节 现代美术教育的开拓者李叔同
- 086 第四节 专业美术院校的兴起和发展
- 088 第五节 解放区和国统区的美术教育

093 第八章 新中国成立以后的美术教育

- 094 第一节 新中国早期的美术教育
- 098 第二节 “文革”时期的美术教育“革命”

102 第九章 改革开放以后的美术教育

- 103 第一节 新时期的美术教育方针
- 105 第二节 迅猛发展的艺术设计教育
- 108 第三节 美术教育全方位的改革
- 110 第四节 建构新世纪的大美术学科体系

113 主要参考文献

上篇 中国古代美术教育

中国古代美术教育概述

美术教育是人类社会特有的一种现象，它的发生发展与社会经济有着密切的联系，我国历代社会的美术教育发展都在一定程度上反映了当时的社会经济状况。同时，美术教育作为人类精神文明的结晶，也是人类文化的重要组成部分，承担着传承文明的使命。早在原始时代，美术就与巫术、劳动、捕猎等活动有着难分难解的关系，在这些活动中人们不断提高审美能力。最为可贵的是，人类之初就已懂得技艺经验代代传授的重要性，工匠们在传授经验技术过程中培养出超过前辈的人才，这个过程既反映了人类生存发展的连续性，又是人类教育活动继承性的表现，美术教育因此显示出特有的发展规律和社会价值。

中国古代美术教育的历史，可以上溯至原始时代。在距今逾五千年的出土文物如彩陶和玉器中，已经呈现出一定规律的艺术样式，如庙底沟类型彩陶中的花瓣纹、马家窑文化彩陶中的涡线纹，既是一种文化观念和造型规律的反映，也是一定工艺样式传承的结果。就其工艺式样的传承途径而言，可以称为原始美术教育的雏形。到西周成康年代，以“六艺”（礼、乐、射、御、书、数）为基本教学内容的学校教育制度已经初具规模。“六艺”以提高文化教养为目的，其中包含有重要的艺术教育内容，对先秦美术教育有着直接的影响，同时对中国古代美术教育品格和性质的确立也有着极为重要的意义。秦并吞天下以后，秦始皇颁令“书同文”，汉字的形制和功能很快完备，并直接导致了书、画的分立，影响了汉晋时期美术教育重心的转移及性质的变化。汉武帝重用董仲舒，实行“罢黜百家，独尊儒术”的政策，提倡“六艺”，设置了“黄门画工”、“尚方画工”。汉代宫廷画工的设置，使那些擅长绘画的人才集中居处，他们可以相互交流，同时也提供了专业化程度较高的、目的较为明确的艺术教育环境和条件。中国古代画院的设立，始于五代的西蜀、南唐，到宋徽宗政和、宣和年间渐渐完备。魏晋南北朝时期，是中国古代美术教育基本形态初步建立的时期，西晋的“立书博士、置子弟教习”，标志着专门的书法艺术教育机构的出现；与此同时，佛教美术在南北朝时期的繁荣，促成了大规模、多门类的工匠美术活动在规模化的合作中兴盛起来，建筑、绘画、雕塑得到了融合、发展和传承，培养了大批能工巧匠，为隋唐以后行会制度及相应教育形式的建立打下了基础。隋唐“直官”机制已具规模，在画直的指导下，通过鉴定、作画完成相应的教育过程。另一方面，在民间画工阶层，由于文化素质和绘画活动性质的不同，形成了以粉本为媒介的画工美术教育形式，其中著名代表人物是吴道子。五代时期，绘画继续向前发展，美术教育的形式主要采用临摹方法，选择优秀的临本进行临摹，教师教学也是选择较好的临本，或者自己绘制临本供学生学习。两宋是古代画院正式形成和发展时期，画院体制逐渐完善，规模不断扩大。这与统治者充分认识到美术与美术教育的作用是分不开的。元代失意的文人画家成为美术创作与美术教育的强大力量，文人放弃了统治者所提倡的“成教化、助人伦”的教育功能，而主张绘画

“逸笔草草，不求形似，聊以自娱耳”和抒发“胸中逸气”，强调了美术的欣赏、娱乐和宣泄功能，绘画朝着强调自我表现和发泄主观感受的方向发展。明朝恢复了汉族传统的文化典章制度，在锦衣卫中隶设各种宫廷美术创作机构，起到了画院的作用，以满足统治者进行美术创作的要求，但其美术教育功能被大大削减了。明代万历年间，欧洲宗教组织带来了大量的西洋圣像，这些美术作品对中国人物画产生了巨大影响。西方传教士在中国的活动，不仅仅带来了西方的宗教，还带来了科学技术和文明，这一阶段的中国美术被注入了新的气息，特别是在传教士和西洋人活跃的沿海地区、两京地区，美术教育有了全新的概念和明显的变革。清朝沿用了明代体制，但设立了类似画院的专门机构，并在宫廷中设有专门的绘画场所，部分外国传教士也加入宫廷画家的队伍，成为这一时期美术创作和教育的重要现象。这些传教士在宫廷中开创了西洋美术教育的先河，深深影响了当时的中国美术界。另外，明清时期还活跃着一支庞大的画工队伍，即以绘画为终身职业的工人，也称丹青师傅，这些人文化程度不高甚至没有文化，但他们在工厂或作坊中做学徒，在实践中学习技艺，成为宫廷画工或民间画工，也为美术教育和发展作出了贡献。同时，明清时期画谱的出现，使自学美术成为可能。

第一章 先秦美术教育