

〔广西美术出版社〕

上

全国高等艺术院校学报

优秀美术论文选

主编：张夫也 执行主编：李普文

THE
COLLECTION OF
EXCELLENT
ART THESES OF
ART ACADEMIES
IN CHINESE
HIGHER
EDUCATION

全国高等艺术院校
学报优秀美术论文选

(2005)

上册

主 编 张夫也
执行主编 李普文

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国高等艺术院校学报优秀美术论文选. 2005/ 张夫也主编. ——南宁: 广西美术出版社, 2007. 6

ISBN 978-7-80674-920-3

I. 全… II. 张… III. 美术-文集 IV. J-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 087891 号

全国高等艺术院校学报优秀美术论文选 (2005)

主 编: 张夫也

执行主编: 李普文

终 审: 黄宗湖

策划编辑: 姚震西

责任编辑: 冯 波

责任校对: 陈叶苹 尚永红 王玲

审 读: 欧阳耀地

出版发行: 广西美术出版社

社 址: 广西南宁市望园路 9 号

邮 编: 530022

电 话: 0771-5701356 5701357

发 行: 全国新华书店

制版印刷: 广西南宁梦笔制版印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 22

版 次: 2007 年 6 月第 1 版

印 次: 2007 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80674-920-3/J·761

定 价: 45.00 元 (上、下册)

序

张夫也

美术作为人的本质力量 and 智慧的体现，随着人自身的发展而发展，并显示为人的一种情怀和精神，这种情怀和精神是能动的，变化的。人们的这种创造性行为是自觉的，有意味的，同时是一种机智的、积极的努力。

美术作为人类文化的重要形态，包含着人为的，主观的因素和人文思想意识。因此，反映当代人类的观念和意志，反映人文情怀和人本主义精神，当是今日美术之重任。我们已经感受到，在信息时代和电子时代的今天，人们的生活愈来愈被格式化了。如果，有朝一日，我们的“心灵之国”也被格式化了的话，我们还能有创造力而言，还能通过艺术揭示自己的情感世界吗？

作为人类精神生活中不可或缺的造型艺术，作为自古以来人类赖以生存和发展的精神食粮，美术从它诞生之日起，即负有反映文明和精神文化的多方面内涵的功能，并随着时代的进程和社会的演变其内涵亦不断地扩展和丰富。美术渗透于人们的生活，显示着时代的文化特征和审美水准，并在社会意识形态领域发生影响。它与社会的政治、经济、文化、艺术等方面有着千丝万缕的联系，从而成为一种重要的文化现象反映着这个区域和民族的文明进程和状况。可以认为：从一个特定时代的美术发展状况，就能够看出这一时代的文明程度。

今日之美术，是人类文明精神的具体体现，它不仅在人们的精神生活中扮演重要角色，而且也关系到我们的物质生活和其他方面。从

“大美术”的角度来讲，它对促进人与自然，与所有生灵之间，人与社会、人与人之间的和谐和融洽，不断促进人类生活方式的改良，优化人们的生活环境，进而将人们的生活状态带入极度合理与完善的境界起着不可忽视的作用。因此，美术作为创新人类生活，推进社会时尚文化发展的重要手段，愈来愈显现出其强势的，而且是无以替代的价值。

当代美术最显著的特征是文化性和多元化。这一本质特征要求美术不仅具有关注与参与社会政治的属性，而且也有超越世俗的特征。然而，抛开文化上的超越来探讨艺术的社会超越，那就意味着丧失文化艺术之本。从美学角度讲，不同凡响的美术创作是目的，但从根本上说，在突破美术传统的前提下，美术创造与文化传统和文化历史之间需要保持一种和谐的关系。美术创作的革新是延续美术历史的途径而进行的，离开美术上的创新谈美术传统的继承，离开艺术创作的革新讲艺术历史之延续，无异于取消了文化艺术的主体意识。

中国当代文化艺术之核心，是基于中国哲学的认知论、艺术价值观和美学思想，与现代化社会和当今世界文化产生互动，并付诸实践的产物，而不是封闭的、狭隘的民族特色和地域风格的展现。它是一种具备文化视角的多维和文化选择的多元倾向的艺术思想，而不是文化规范下的一元倾向和传统文化的单向选择的模式。在对待文化历史的反思和对文化传统的继承与批判的过程中，应当反对停留在简单的历史描述的层而里，倡导建立在主体意识的高度自觉和哲学理念发达的文化基础上。单纯强调艺术的现实功能而忽视文化的内涵和自身规律的做法，或以外在的功利要求去考量艺术价值取向的理念，不仅与当今世界文化趋势和人文精神相悖，而且也有碍于当代中国美术的大力发展。

在目前我国大力普及和发展艺术教育，并通过艺术教育倡导民族文化精神，早日实现中华民族伟大复兴的战略形势下，注重人文精神的重塑与和谐社会的建构，加强人们对文化艺术事业和理念的恒心，

培养为中国当代文化艰苦奋斗的奉献精神势在必行。全国高等艺术院校学报，肩负着历史赋予的重要使命，学报的质量和导向，直接关系到我国艺术教育事业的发展。

本论文集精选的探究有关美术、设计、装饰艺术和公共艺术诸方面问题的文章，颇有新的视角、深度的思考和独特的见解，读来深得启迪。这些论文不仅反映了全国高校美术教育及其理论研究的基本面貌和水平，而且也折射出中国现代美术在研究和教育上积极探索的精神及其特质。与此同时，还彰显了中国当代美术理论家和美术教育工作者积极而有益的实践精神和强烈的社会责任感。

由于稿源甚富且质量颇高，令编辑人员难以割舍，故分上、下两册成书。此举若使读者蒙受不便，恳望多加海涵。

论文集之成功付梓，承蒙广西美术出版社的鼎力支持。李普文先生为此倾尽全部精力，保障了文集以高质量、新面貌与读者及时见面，在此，谨向他们和所有为本论文集的问世作出努力的同道，深表感激之情和衷心的感谢。

张夫也

2006年初冬于北京清华园

致 谢

首先,要感谢主编张夫也先生、各位编委及其所代表的各编辑部,以及各入选论文的原责任编辑和校对。张夫也先生作为主编,自始至终指导本书的编辑工作;而没有各位编委、各编辑部的支持与通力合作,完成这样一本书的编辑工作难度就大得多了。各编辑部不仅亲自遴选论文,而且提供了入选论文以及各自总目录的电子文件和印刷品原件(或复印件),为我们的编辑、校对工作节省了大量的时间和精力。

其次,要感谢广西美术出版社和策划编辑姚震西先生,由于他们的辛勤和出色的工作,才能在较短的时间里使这本书及时呈献给第三届全国艺术院校美术学报年会的诸同人。

还要感谢入选论文的各位作者,他们对我们工作的支持与配合同样是不能令人忘怀的。

最后,我们要感谢广西艺术学院的领导和同事们,特别是黄格胜院长,他们对于我们的工作给予了积极的支持和亲切的关心。

这是一项真正的集体合作的成果。

李普文 博士

2006.8.12

目 次

序	张夫也
致谢	李普文

高等艺术教育

大美术 大美院 大写意——关于建设中国当代美术教育体系的构想	杨晓阳 1
内蒙古高等美术教育发展现状浅析	贾玉宁 10
醉卧“热门”人忧乎? ——对当前设计艺术高等教育热的冷思考	吴国强 16
服装产业与服装教育	任 夷 24
高等美术院校中美术教师应具备的素质	高 鹏 35

艺术理论

新视野中的欧美艺术史学导论	曹意强 41
作者的复活——西方当代文化语境中的视觉再现	段 炼 60
象征观——基督教艺术观的必然选择	李丕宇 77
中国绘画“传神”论及其衍变	陈良运 88
楚艺术审美与庄屈美学思想之辨异	邵学海 103
设计生活——论李渔的设计艺术宗旨	邱春林 115
极限中的穿越——论书法艺术中主客体的关系	徐勇民 125
公共艺术纵论	袁运甫 129
公共艺术的政治学	孙振华 136
都有谁来这里?	[美]米歇尔·福尔肯斯坦 李本正译 153

艺术史

彩陶艺术三题·····	张朋川	158
商周青铜器神异动物纹饰刍议·····	朱尽晖	165
试析中国古代北方民族青铜艺术中的另类造型意象·····	赵志生	174
论楼兰艺术的风格特征与学术价值·····	李 青	183
佛教传入与中土艺术色彩论的创立·····	姜澄清	191
宗教文化对游牧民族造型艺术的影响及发展关系···	博·阿斯巴根	200
三宝与五圣——唐代道教石窟及殿堂的主像构成·····	李 淞	212
宋体字的文化魅力·····	李喻军	223
复古:元代山水画风格成因研究·····	[美]李铸晋 杨振国译	228
钱纳利与中国早期水彩画·····	莫小也	244
革命现实主义——20世纪中国的先锋艺术·····	殷双喜	252
20世纪中国文化特征与中国画观念的不同选择·····	顾 平	262
科曾斯父子的艺术和中国山水画·····	孔令伟 石 炯	279
简论西北艺术文物考察团的历史意义·····	陈根远	302
刘开渠与人民英雄纪念碑的组织工作·····	殷双喜	311
鉴古开今 永远进取——金维诺教授的学术生涯·····	罗世平	328

大美术 大美院 大写意

——关于建设中国当代美术教育体系的构想

杨晓阳

【摘要】 建设中国特色的美术教育体系的目标，经过数年探索和实践，将“中国特色”总结为“大美术、大美院、大写意”三个方面。“大美术”是中国特色的内容，“大美院”是中国特色的形式，“大写意”是中国特色的精神。它们共同构成了美术教育的中国内容、中国形式、中国精神。

【关键词】 中国特色；美术教育体系；大美术；大美院；大写意

一、问题的提出

1995年，我针对中国美术教育现状提出了四大问题：一、中国的美术学院基本上是西画学院，除国画系外全部是西洋专业，国画系也是先入为主地以西画基础为基础。二、全国八大美院都实行一种模式，系科设置、教学方法、大纲、教材、教师的知识结构、办学规模、办学方向基本雷同，而且还在缩小差别。三、所有的美院（包括综合大学的美术院系）都存在学科失调、行政后勤人员与教师比例失调的问题。四、在世界范围内，只有中国的美术教育是反艺术科学的——单元制的教学方法让教师有意无意地互相否定，让学生无所适从。

针对上述问题，我提出了建设中国特色的美术教育体系的目标，并经过数年探索和实践，将“中国特色”总结为“大美术、大美院、大写意”三个方面。“大美术”是中国特色的内容，“大美院”是中国特色的形式，“大写意”是中国特色的精神。它们共同构成了美术教育的

中国内容、中国形式、中国精神。

二、“大美术”

“美术”本来是大概念，后来逐渐被人为地缩小了。现在人们一提起“美术”，就是指绘画、雕塑以及一些实用美术设计等。这是对“美术”的内涵、范畴和意义的严重缩小。我认为：

1. 一切以造型与色彩构成的文化形态都可纳入美术的范畴，包括绘画、雕塑、装帧工艺、建筑、环艺、用品设计、装置、服装、民间美术以及随着新生活需要而诞生的一切新的品类及其设置方式。

2. 美术在人的生活中是一件大事，无所不在，无时不有。人的举手投足、衣食住行、生存环境，目之所遇，无一不与美术直接关联。

3. 美不仅出自人的本能，还是人追寻的目的。人类社会的全部生产行为，最终目标就是“美”——美的世界、美的生活。

4. 美是改造社会的动力，人类是按照美的法则来塑造世界的。

5. 美的意识和美的世界互为因果。人类用美的意识改造世界，而外部世界的“美”又会影响一定时期的“美”的意识。

6. 人类对“美”的要求和对经济生活的要求同步并进。

7. 美术发达的程度是一个民族、一个国家文明程度的重要指标。没有美术的民族是野蛮的民族，不重视美术的国家是盲目、幼稚、不成熟的国家。

8. 美术在经济建设中扮演着至关重要的角色。没有美术的建设是短视的建设，劣质短命的建设。

9. 美术可以兴国。一个国家、一个民族在美术上的成就，可以长久地留存在这个国家。这个民族的文化精神与审美意识的进程里，并以某一种审美形态长久地留存在博物馆里和大地上，成为后人永远无法替代的历史成就，是这个国家综合国力的重要标志。

10. 美术是全人类，全社会的事业，它不仅仅属于艺术家。

11. 中国需要大美术，需要“美术的生活”、“美术的中国”。

三、“大美院”

(一)“小美院”是计划经济时代盲目崇洋的做法。

虽然没有具体的统计数字,但一个不争的事实是,中国的美术学院的办学规模直到上世纪90年代中期仍很小——占地百亩左右,教师百人上下、学生二三百人。究其原因:除去以培养美术专家为目标、社会需求预测以及办学能力等因素外,主要是受西方美术学院的影响。因为中国的现代美术教育模式完全引进自西方,由一批留法、留日、留苏的美术先驱开创。而西方的美术学院都较小,至今依然。

我们一百年来不自觉地把西方作为一个模仿或超越的样板。似乎西方的美院小,中国的美院也就应该小。但西方的美院模式有其形成、发展的历史原因。它的规模是建立在它的国土面积、人口数量等基础之上的,而这些原因都与中国的国情不符。一味模仿欧洲的小规模美院是当时生产力水平与计划经济体制的综合结果。

(二)中国需要“大美院”。

墨子曰:“食必常饱,然后求美。”当一个民族摆脱了外辱内困与温饱之忧以后,对美的追求和崇尚必然成为一种趋势。就一个个体的“人”而言,他的全部生活的“美”的程度,是他生命质量的重要衡量标准。生活“美”的程度,受到人类整体发展状态、意识、自然环境以及个体物质、意识和技能水平等因素的制约。社会整体及个体对“美”的意识和技能水平,很大程度上可以通过美术教育来完成。中国如此之大,人口如此之众,除培养美术家和设计家外,全面提高全民族的美术修养的任务是“大美院”不可忽略与推卸的历史使命。

(三)美术学院的功能。

美术学院应承担所有关于视觉“美”的功能,可以概括为五个层次:

1. 继承。继承人类社会有史以来的全部美术技艺与方法。
2. 研究。研究、总结有史以来的全部美术的意识与形态。

3. 创作。创作新作品。

4. 创新。开启未来美术新观念、新形态。

5. 普及。美术学院不仅以培养专业技术人才为己任,而且应将全社会、全民族纳入自己的服务对象;不应局限于“考试—招生—就读—毕业—文凭—就业”这一传统教育因果模式,而遵循不附加任何功利目的的“提高素质—美化生活—美化心灵”的教育宗旨。对“美”的认识和创造能力,是每一个人素质的一部分,多多益善,艺不压身,而且会对生活质量产生即时回馈。每一个人都有自我提高的内在需求和权利,美术学院无权将任何一位求“美”若渴之人拒之门外。

(四)“大美院”的涵义。

1. 规模大。随着社会需求迅速增长,美术学院应该适时扩大规模,包括扩大学生数量、教学面积和师资力量。

2. 学科全。美术学院应该设置社会需要的全部美术学科。一是艺术、文化建设需要的学科,二是社会建设需要的学科,三是社会个体为提高美术素质需要的技能学科。除了传统学科之外,还应包括插花、剪纸、烧陶、摄影、布艺、面艺等。

3. 层次多。一是学历层次,可以包括中专、大专、本科、硕士、博士。二是非学历层次,可以包括从幼儿园、小学、初中、高中、成人教育、老年教育等在内的终身教育一条龙体系,让全民族的每一分子都有权利一次或多次走进美术学院,提高自己的审美素质或学习美化生活的技能。

4. 形式新。对非学历层次,可视学生不同需要设置专业和学习时间。对学历层次,实行宽进严出的学分制,打破学年制,修满学分即可毕业,可以缩短或延长学制,也允许暂时中断学习,再续学习。

5. 用人制度活。实行全员聘任制。打破国内外、校内外、离退休和在职的界限,全社会办美院,向全社会聘请专家、名家任教,为各种优秀人才提供施展能力的大舞台。

6. 教学方式多。实行名家挂牌的工作室制,允许各工作室施行不

同的教学方法,由学生自主选择,打破目前的系科和单元制教学方式。

7.资金来源广。除国家资金外,吸引社会力量、利用社会资金共同办学。

8.内部结构紧。扩大教学队伍,压缩行政机构、人员,实行后勤保障的社会化。

9.具备造血机能。发展学院产业,为教学、科研提供经济保障。同时反馈社会需求和经受检验。

10.具备综合功能。“大美院”可以同时是一座国际艺术城,创造吸引国内外艺术家不定期栖居、交流、切磋、活动所需的一切条件;并且以“艺术公园”姿态向公众开放。

(五)开放与保守:有容乃“大”。

学术是学院的风骨。“大”体现为美院内部的学术宽容度,“海纳百川,有容乃大”。“大美院”在学术层次上,应该将“开放”与“保守”兼收并蓄,允许二者同时存在,将更高的学术层次建立在上述规模的基础之上。开放与保守本来就是相互依存的两个方面。“开放”是培植事物的广度:不开放就不通风、透光,生命就要死亡;“保守”是培植事物的深度和厚度:不保守就不能提纯、升华,无以积累,比如茅台酒、千年松柏树。开放与保守并存是美术学院必具的品质。

多变与不变是相对的:过短的时间只能长出小树、小花、小草;松柏之所以成为树木之王,就是因为它要经过千年的相对的“不变”,没有足够的积累,不能成为参天大树。

所以诸如“新媒体会取代架上绘画”的说法,本身就是杞人忧天——就像飞机、汽车、自行车作为交通工具各行其道,不会因为飞机的出现,其他工具就要消亡;也不会因为有了汽车,人类的下肢就要消亡。

四、“大写意”

(一)传统的“写意”说。

“写意”、“大写意”作为中国画的画法由来已久。王维有“凡画山水，意在笔先”之论；白居易《画竹歌》亦有“不根而生从意生”之言；张彦远在《历代名画记》中说顾恺之画“意存笔先，画尽意在”，“虽笔不周而意周”；宋欧阳修也有“心意既得形骸忘”、“古画画意不画形”的诗句；苏东坡论吴道子画有“出新意于法度之中”一说。此后，赵孟頫找到的“存古意”论，梁楷的大写意人物画，徐渭的大写意花卉，陈洪绶的古意人物，以及元四家，明四家、四僧、扬州八怪、海上画派等无不以写“意”为正宗。

(二)“写意”是中国所有造型艺术的精神。

“写意”不仅是文人画的形式，文人画的精神，还是中国所有造型艺术的精神——包括工笔画、宫廷画、画工画和雕塑、装饰画，都以传达“意”为主旨，在“形似”和“神似”之间，强调“神似”，并且以“神似”为最高目标。而所谓“神”，是作者感悟到的，这种感悟即是“神”。

(三)“写意”是中国所有艺术的灵魂。

不仅造型艺术，所有的中国艺术都是写意的：音乐、戏曲、诗词莫不如是。一定的词牌、曲牌、表演程式，都代表一定的情绪——比如中国传统戏曲表演，七八个人陈百万雄兵，须臾之间已历千秋。

所以说，“写意”是中国艺术精神的核心和“灵魂”。孔子早就有“圣人立象以尽意”（《周易·易辞上》）的说法；《庄子·外物篇》亦有“得意而忘言”之说；卫夫人在《笔阵图》中也说：“意后笔前者败”，“意前笔后者胜”；王羲之也说过“须得书意，转深点画之间皆有意”（《晋王右军自论书》）。中国的艺术观从来都是轻“实”重“意”。留下了许多诸如“意境”“意象”“意态”“意趣”“意绪”“意在笔先”“意在言外”等词汇。

(四) 中华民族是一个“写意”的民族。

从质讲,中国人的思维特征就是“意”。中国是写意文化之国,中华民族是创造了写意艺术的民族,写意是中国人与生俱来的本能。它讲究“悟道”,“朝闻道,夕死可矣”。西方美术以科学为基础,中国人以社会学为基础,往往从经验出发,甚至不屑于严密的科学逻辑,不耻于“机心”。因此中国人通过经验或直觉得出结论,西方人可能要在实验室或书斋里经过漫长的推理、检验才能得出。中国人思考的东西“大”而模糊,西方人思考的东西“细”而清晰,在艺术上细有细的好处,大有大的妙用。

这可以从中国的文化、哲学中找到依据。中国哲学的核心是“阴阳”,二元对立,宇宙、世界、人生,莫不如此;天地、日月、盈亏、物我、生死、分合、敌我、男女、君臣、父子、夫妻、喜怒、冷暖等等,经久不衰,历久弥新。这是中国的辩证法、矛盾论。

(五) 中国绘画更强调“写”的“过程”。

涉及中国画和西洋画之比较,还有一个环节应该强调,这就是“写”。以往谈“意象”和“具象”、“抽象”的区别,只着眼于完成形态——“象”,而忽略“象”的形成过程;中国画是“写”出来的,西洋画则是“画”出来的。中国画的绘画工具和书写工具都是毛笔。毛笔这个柔软的工具给绘画过程带来了可预知与不可以预知的双重可能。笔、墨、纸等物质性能与画家的精神和体力状态都会导致画面的细微差别,谁也不能画出两张完全相同的画:时移、地移、气移,画随之而移。因此中国画讲究一气呵成,有节奏感、生命感,感发着作者的瞬间状态。

(六) “写意”因为中庸才显“大”。

西方没有“写意”的概念,却有一个“抽象”的概念。“写意”是在“写实”和“抽象”之间,在形、象之外包含过程的一个概念,是写实和抽象的“中庸”。因为中庸,不走极端,更具包容性,更显其“大”。

五、“金字塔”结构

对任何一项事业的建构而言,“金字塔”都是最稳定、最完善的结构形式。中国美术教育体系也是如此。

(一)“金字塔”结构之所指。

1.“大美术”是“金字塔”结构。这是“大美术”包含的内容本身所显现的。从“大美术”构成的品质层次上说,最基础的部分无疑是最庞大、最广泛、最普及的,越往上则层次越高,群体愈小,而精英们则占据一个时代美术成就的高端,引领着潮流。

2.“大美院”的学历层次是“金字塔”结构。如前所述,“大美院”的学历层次,由中专、学士、硕士、博士构成了一个“金字塔”结构。

3.“大美院”的学科设置是“金字塔”结构。“大美院”的学科设置融会了中西与古今的精英和民间品类,其底边——基础部分是广大的,其精粹部分是少而小的,引领学科方向的,由社会对美术需要的层次所决定。

(二)“金字塔”结构的意义。

在“金字塔”结构的稳定性之中,其底边的长度和高度之间的关系是互动的:底边大则高;顶端高则底边大;反之亦然。因此,强调美术教育的“金字塔”结构有两方面的意义:

1.“大”可生高。

(1)扩大招生,遗漏人才的可能性就会减少;基数大,产生“精”的可能性也就增大。

(2)“普及”里蕴含着“提高”。人不会永远满足于现状,和“求美”本能一样,“人往高处走”。普及到一定程度,提高就是其内在的需求,从量变到质变。艺术教育就是“普及”和“提高”之间周而复始的运动,普及了再提高,提高之后再普及。社会需要是美术普及教育的外在理由,而“提高”是受教育者在被“普及”了之后的内在要求。

(3)个人艺术成就的高度是由其修养的高度促成的。在“博”里产