

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

CHINESE ART EDUCATION ENCYCLOPAEDIA

FINE ARTS SERIES

美术卷

中国近现代 美术教育史

CHINA ACADEMY OF ART PRESS

潘耀昌 编著

中国美术学院出版社

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

美术卷

中国近现代美术教育史

潘耀昌 编著

中国美术学院出版社

责任编辑 陈 平
封面设计 毛德宝
版式设计 陈 平
责任校对 石同兴
责任监制 葛炜光

图书在版编目 (CIP) 数据

中国近现代美术教育史/潘耀昌编著. - 杭州: 中国美术学院出版社, 2002.1
(中国艺术教育大系·美术卷/赵泓主编)
ISBN 7-81083-000-7

I. 中… II. 潘… III. ①美术-教育史-中国-近代②美术-教育史-中国-现代 IV. J-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第 070977 号

中国近现代美术教育史

潘耀昌 编 著

中国美术学院出版社 出版发行

地址: 中国·杭州南山路 218 号 邮政编码: 310002

全国新华书店 经销 浙江印刷集团公司 印刷

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 13.75

字数: 200 千 图数: 193 幅 印数: 0001—2000

ISBN 7-81083-000-7/J·1

定 价: 30.00 元

中国艺术教育大系总编委会

名誉主任 潘震宙

总 主 编 赵 汎

主 任 陶纯孝

副 主 任 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

委 员	于润洋	刘 霖	王次炤	靳尚谊	孙为民
	徐晓钟	金铁林	朱文相	周育德	吕艺生
	于 平	江明惇	胡妙胜	荣广润	潘公凯
	冯 远	常沙娜	杨永善	羸 枫	郑淑珍
	朱 琦	卜 键	陈学娅	傅新生	钟 越
	黄 河				

执行主任 羸 枫

执行副主任 郑淑珍 朱 琦 牛耕夫

美术卷编委会

主 任 孙为民 宋忠元 杨永善

委 员 杜 健 丁一林 冯 远 傅新生 陈 平
张绮曼 周建夫 柳冠中 潘耀昌

本册责任编委 宋忠元

总 序

由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育,在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于1918年设立的国立北京美术学校,则可被视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至1927年于杭州设立国立艺术院,1928年于上海设立国立音乐院,中国的专业艺术教育始初具雏形。但在20世纪的上半叶,中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林风眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等为代表的一批先贤仁人,为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域的专业教育,筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

中华人民共和国成立后,对专业艺术教育的发展给予了高度的重视。1949年第一届中央人民政府成立伊始,即着手建立我国高等专业艺术教育体系,将以往音乐、美术、戏剧专业教育中的大学专科,提高到了大学本科层次。当时列为中专的戏曲、舞蹈专业教育,也于20世纪80年代前后逐一升格为大专或本科,并且自70年代末起,在高等艺术院校中陆续开始了硕士、博士研究生的培养。迄今为止,我国已形成了以大学本科为基础,前伸附中或中专,后延至研究生学历的完整的专业艺术教育体系,在大陆拥有30所高等艺术院校,123所中等艺术学校的可观的办学规模。

近一个世纪以来,在我国专业艺术教育体系的创立和发展的过程中,建立与之相适应的、中西结合的、系统科学的规范性专业艺术教材体系,一直是几代艺术教育家孜孜以求的奋斗目标。如果说20世纪上半叶我国艺术教育家们为此已进行了辛勤探索,有了极为丰厚的积累,只是尚欠系统的话,那么在50年代全国编制各艺术专业课程教学方案和教学大纲的基础上,于1962年全国文科教材会议之后,国家已有条件部署各项艺术专业教材的编写和出版工作,并开始付诸实施。可惜由于接踵

而来十年“文革”动乱，使这项工作被迫中断。

新时期专业艺术教育的迅猛发展对教材建设提出了新的要求。高等艺术教育教学改革深化、教育部提出的面向21世纪课程体系和教学内容改革计划的实施，以及新一轮本科专业目录的修订、教学方案的制订颁发，都为高等艺术院校本科教材的系统建设提供了契机和必要的条件。恰逢此时，部属中国美术学院出版社于1994年酝酿、发起了“中国艺术教育大系”的教材编写、出版工作。这提议引起了文化部教育司的高度重视。1995年文化部教育司在听取各方面意见后，决定把涵盖各艺术门类的“中国艺术教育大系”的编写与出版列为部专业艺术教材建设的重点，并于1996年率先召开美术卷论证会，成立该分卷编委会；1997年又正式成立了“中国艺术教育大系”的总编委会，以及音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈各卷的分卷编委会。为了保证出版工作的顺利进行，同时组建了出版工作小组。

在世纪之交编写、出版的“中国艺术教育大系”，是依据文化部1995年颁发的《全国高等艺术院校本科专业教学方案》，以专业艺术本科教育为主，兼顾普通艺术教育的系统教材。在内容上，“中国艺术教育大系”既是本世纪中国专业艺术教育优秀成果的总体展示，又充分考虑到了培养下一世纪合格艺术人才在教育内容上不断拓展的需要。因此，“大系”于整体结构上，一方面确定了5卷共计77种98册基本教材于2000年出版齐全的计划；另一方面，为使这套教材具有前瞻性和开放性，对于在21世纪专业艺术教育发展过程中，随教学课程体系改革、专业学科更新而形成的较为成熟的新的教学成果，也将陆续纳入“大系”范围予以编写出版。

在教材中如何对待西方现代派艺术，是一个无法回避的问题。邓小平同志在1983年说过：“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学、技术、经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化，闭关自守、故步自封是愚蠢的。但是，属于文化领域的东西，一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现方法进行分析、鉴别和批判。”（《邓小平文选》第三卷第44页）对此我认为对西方现代派艺术也需要加以具体分析。一方面应该看到，从19世纪末以来在西方兴起的种种现代派艺术思潮，是西方资本主义文化的产物，我们必须以马克思主义观点对它们的思想内核及美学观——进行分析、鉴别和批判扬弃，绝对不能盲目推崇追随；另一方面，伴随西方现代艺术共生的种种拓展了的艺术表现形式、方法和手段，则是可能也应当为我所用的。鉴此，前者的任务由“中国艺术教育大系”中的《艺术概论》来完成，而后者则结合各门类艺术的具体技法教程来分

别加以介绍。

作为文化部“九五”规划的重点工程，拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材，“大系”的编写集中了文化部直属的中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科领头人，以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚，计国内一流的专家学者数百人。同时，这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验，从内容到方法均已被证明行之有效，而且是比较稳定、完善的优秀教材，其中已被列为国家级重点教材的有9种，部级重点教材19种。况且，这些教材在交付出版之前，均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信，“大系”的所有教材，足以代表当今中国专业艺术教学成果的最高水平；也有理由预见，它对规范我国今后的专业艺术教育，包括普通艺术教育，将起到难以替代的作用。

“中国艺术教育大系”的工作得到了文化部、教育部、国家新闻出版署等方面的高度重视。在此我谨代表参与教材编写的专家学者和全体参与组织工作的有关人员，对上述领导部门，特别是联合出版“大系”的中国美术学院出版社、上海音乐出版社、文化艺术出版社致以崇高的谢意！

教育部艺术教育委员会主任
“中国艺术教育大系”主 编

赵 沅

1998年6月18日

内容简介

本教材旨在描述中国近现代美术教育的史实和相关理论,特别是20世纪的大事件,讨论近现代推动中国美术教育事业发展的主要因素,涉及到近现代思想家、美术教育家对美术教育的见解和思考,各个时期的主要教学流派及其代表人物,以及新时期美术教育的改革,旨在廓清中国近现代美术教育发展的脉络。因此本教材所关注的是与主流美术发展相适应的美术教育活动,其中包括对绘画、设计、美术史论等具体教学的微观分析和教育思想的宏观透视。这门课程将有助于学生了解中国近现代美术教育思想和教育实践的发展历程,并对新世纪的美术教育提供一个思考的起点。

中国艺术教育大系

美术卷

中国人物画

中国花鸟画

中国山水画

*油画

水彩、水粉画

版画(上、下)

绘画创作

雕塑

平面设计(上、下)

电脑美术设计(上、下)

染织设计

*服装设计基础

*服装设计教程

*景观设计

室内设计

家俱设计

*产品设计

系统设计

*漆艺

展示设计

*陶瓷设计

*中国美术史

外国美术史

*中国近现代美术教育史

美术概论

设计史

设计概论

中国工艺美术史

外国工艺美术史

素描

*透视

人体结构学

*形态构成学

*装饰图案

设计造型基础

*书法篆刻

(打星号的已出版)

目 录

序 言.....	1
第一部分 史 实.....	3
第一章 20世纪以前中国近代美术教育概述.....	5
第一节 晚明美术教育的潜在变革	
第二节 清代宫廷美术教育	
第三节 18、19世纪苏州和沿海地区的洋画与外销美术	
第四节 19世纪上海徐家汇土山湾天主堂的美术教育	
第五节 到欧美、日本学习美术的留学生	
小结与思考题	
第二章 20世纪初期的师范美术教育.....	17
第一节 美术教育制度的改革和公办学堂的设立	
第二节 早期中小学美术教育	
第三节 早期师范美术教育	
小结与思考题	
第三章 早期的私立美术专门学校.....	21
第一节 最早的私立美术学校	
第二节 上海美术专门学校	
第三节 苏州美专及其他私立美术专门学校	
小结和思考题	
第四章 国立美术专科学校的建立.....	27
第一节 北京美术专科学校	
第二节 杭州国立艺术院（杭州艺专）	

小结与思考题

第五章 业余美术教育33

第一节 北大画法研究会、中国画学研究会等

第二节 鲁迅主持内山嘉吉主讲的木刻讲习会

第三节 其他业余美术教育团体和机构

小结与思考题

第六章 民族解放运动时期的美术教育41

第一节 流亡中的美术教育

第二节 鲁迅艺术学院

第三节 抗战胜利后的状况

小结与思考题

第七章 新中国初期的美术教育(一).....47

第一节 体制和政策

第二节 与苏联东欧的交流

第三节 社会主义现实主义教育体系的形成

小结与思考题

第八章 新中国初期的美术教育(二).....53

第一节 契斯恰阔夫素描教学法的统治地位

第二节 民族意识和中国画教学的改革

第三节 新思路、新体系的探索

小结与思考题

第九章 “文革”中的“教改”61

第一节 “大批判开路”和“打倒一切”

第二节 “新体制”

第三节 “三突出”理论及困境

小结与思考题

第十章 新时期的变革.....67

第一节 思想解放运动下的讨论和摆脱困境

第二节 新的艺术观念和多元性创作倾向提出的挑战

第三节 新的尝试

小结与思考题

第二部分 理 论.....	73
第十一章 美术教育的指导思想.....	75
第一节 改良派: 康有为、梁启超	
第二节 激进派: 陈独秀	
第三节 学术派: 蔡元培	
第四节 革命派(一): 鲁迅	
第五节 革命派(二): 毛泽东	
第六节 新时期的思考	
小结与思考题	
第十二章 美术教育的流派和代表人物.....	97
第一节 中西融合(一): 徐悲鸿、高剑父	
第二节 中西融合(二): 林风眠、刘海粟	
第三节 从传统走向现代, 潘天寿	
小结与思考题	
第十三章 中西之争的实质.....	115
第一节 全盘西化之风	
第二节 传统主义	
第三节 折衷主义	
第四节 世界主义与民族主义	
小结与思考题	
第十四章 现实主义问题.....	123
第一节 清代宫廷的写实主义倾向	
第二节 从改良派的写实主义到革命派的现实主义	
第三节 现实主义的封闭和开放	
小结与思考题	
第十五章 从图画手工到现代设计.....	131
第一节 图画手工和工艺美术	
第二节 设计观念的引进和发展	
第三节 现代环境、科技与艺术设计	
小结与思考题	
第十六章 美术史论方法论的演变与评述.....	137
第一节 西方影响下的中国美术史论	
第二节 社会主义现实主义指导下的中国美术史论	

第三节 新时期的中国美术史论的特色

小结与思考题

第十七章 美术的普及与提高.....143

第一节 美术复制与美术普及

第二节 版画与革命美术

第三节 美术与大众传播

小结与思考题

第十八章 师范美术教育的定位.....149

第一节 师范美术教育的目的

第二节 师范美术教育与专业美术教育的关系

第三节 师范美术教育的策略

小结与思考题

第十九章 综合和专门化.....155

第一节 分化的历史和现状

第二节 综合的历史和现状

第三节 综合与专门化的意义与前景

小结与思考题

第二十章 现代技术问题.....163

第一节 美术与作为手段的科技

第二节 美术与作为目的的科技

小结与思考题

结束语.....167

注 释.....173

主要参考文献.....185

附录：近现代中国美术教育大事记.....187

序 言

20 世纪是中国美术史上最为悲壮也最为绚丽辉煌的一章。从 19 世纪中叶起,在西方影响的撞击下,中国传统美术延续发展的进程被打乱了,中国美术所面对的情境是中国和西方在各个领域的对峙、冲突和交流。在意识形态方面其表现形式就是,围绕传统和现代、学术和信仰、艺术和政治等复杂关系上的二元对立,这类问题也始终是 20 世纪中国美术争论的焦点,在美术教育中有着突出的表现,并深刻地影响到现代中国美术自身的发展。可以这么说,中国美术是在面对西方的挑战下进入现代的。在中国美术从传统走向现代的风雨历程中,美术教育的思想、体制、方法的变革扮演了最重要的角色,而这一伟大的变革首先归功于 20 世纪初期中国美术教育的开拓者和思想先驱。

本课程所关注的是描述有关近现代中国美术教育重要事件和史实,介绍 20 世纪中国美术教育的重大议题,评析与主流美术发展相适应的美术教育的理论和实践,探讨推动中国现代美术教育事业发展的动因,研究 20 世纪中国美术教育的主要流派及其代表人物,展望新时期美术教育的改革之路。

作为本课程的开始,必须澄清两个问题:一,近现代以前中国美术教育的总体特征是什么?或者说,传统美术教育的模式是什么?二,美术教育中,“近现代”是一个什么样的概念?“现代性”又是指什么?

教育泛指一种有目标有计划的文化传递方式,既包括某种思想意识和道德观念的传授,也包括某种专门知识和技能的传授。美术教育则指审美观念、趣味的培养和某种美术知识和技能的训练。

所谓近现代以前的中国美术教育,指的是传统的美术教育。

古代教育家孔子的名言,“述而不作,信而好古”(《论语·述而篇》)对后世很具影响,代表了一种含有祖先崇拜的宗教意识和传袭前人做法的教学方式。这种教育思想不强调自立门户,发挥创造,而要求世代相守,更不允许离经叛道,反映了一种今不如古、厚古薄今的思想。在美术教育中所强调的就是模仿、师承和传统。但是这种模仿不是针对自然,而是针对传统。在学习者面前有两个老师,一个是传统,另一个是自然或生活。传统所给予的是历史的视野以及所积累的表现技巧和欣赏趣味,是艺术美;自然所给予的是现实的生活体验以及有趣味的题材、对象,是自然美。在传统的美术教育模式中,对学习者来说,传统更为重要。以中国画为例,传统教育所强调的是临摹前人杰作,在体制上就是一种师徒传授的模式。通常是一种单一教师实施的教学方式,学徒所学的就是该教师的思想、行为和创作方式,模仿这个老师指定的作品,包括他本人的作品,这里没有明显的教学体系和课程组合。

“近现代”不是绝对的时间概念,而是指社会的结构性变化(structure changes)的开端,特别就美术教育而言,近现代指美术教育结构性变化的开端和新结构逐渐形成的时期。美术的“现代性”指的是引起结构性变化的因素。

近现代美术教育,始于西方的影响展现出新的可能,打断了传统美术延续的链条,是传统教育结构的变革初露端倪的时候。这个时间大约始于西方传教士传来了西洋美术的16、17世纪之交,我们的讨论将从这个时候开始。

第一部分

史 实

