

21SHIJI MEISHU JIAOYU CONGSHU

21 世纪美术教育丛书
SHIJI MEISHU JIAOYU CONGSHU
教学版

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过

现代美术馆 教育与经营

XIANDAI MEISHUGUAN
JIAOYU YU JINGYING

全国高等学校美术
专业课程教材

张小鹭 等著

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

现代美术馆 教育与经营

XIANDAI MEISHUGUAN
JIAOYU YU JINGYING

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

张小鹭 等著

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

现代美术馆教育与经营/张小鹭等著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2009.2

(21世纪美术教育丛书)

ISBN 978-7-5621-4398-7

I. 现… II. 张… III. ①美术馆—教育—研究②美术馆—经营—研究 IV. J-28

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第007855号

现代美术馆教育与经营/21世纪美术教育丛书

张小鹭 等著

责任编辑: 王玉菊 戴永曦

封面设计: 周娟 钟琛

排版设计: 重庆新生代彩印技术有限公司

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

<http://www.xscbs.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 19.875

插 页: 12

字 数: 547千字

版 次: 2009年8月 第1版

印 次: 2009年8月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-4398-7

定 价: 42.00元

21世纪美术教育丛书(教学版)

编委会 Bianweihui

刘大为	中国美术家协会	常务副主席		
龙 瑞	中国国家画院	院 长	博导	
曾来德	中国国家画院教学部	主 任	一级美术师	
水天中	中国艺术研究院	研究员	博导	
陈绶祥	中国艺术研究院	研究员	博导	
陈 醉	中国艺术研究院	研究员	博导	
周安平	西南师范大学出版社	社 长	编审	
杨晓阳	西安美术学院	院 长	教授	博导
赵 健	广州美术学院	副院长	教授	
丁 宁	北京大学艺术学院	副院长	教授	博导
黄河清	浙江大学人文学院	教 授		
黄宗贤	四川大学艺术学院	院 长	教授	博导
李福顺	首都师范大学美术学院	教 授	博导	
孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教授	
翁振新	福建师范大学美术学院	院 长	教授	博导
李豫闽	福建师范大学美术学院	副院长	教授	博导
林钰源	华南师范大学美术学院	院 长	教授	
肖 丰	华中师范大学美术学院	院 长	教授	
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教授	博导
朱训德	湖南师范大学美术学院	院 长	教授	
岳嵘琪	西北师范大学美术学院	院 长	教授	

周绍斌	浙江师范大学美术学院	院 长	教授
巫 俊	安徽师范大学美术学院	院 长	教授
万国华	江西师范大学美术学院	院 长	教授
杨广生	江西师范大学美术学院	副院长	教授
韩显中	海南师范大学艺术学院	院 长	教授
马一平	川音成都美术学院	院 长	教授
汪晓曙	广州大学美术学院	院 长	教授
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教授
刘曙光	西南大学美术学院	副院长	教授
邱正伦	西南大学美术学院	教 授	
张小鹭	厦门大学艺术学院	副院长	教授
毛岱宗	山东艺术学院美术学院	院 长	教授
王家儒	海南大学美术系	主 任	教授

(以上排名不分先后)

丛书策划：宋乃庆 王 煤

修订组织：李远毅 郭昌瑜 周 松

出版者言

西南师范大学出版社出版的这套高等院校美术教育丛书已经有十多年了。

我们第一次推出这套丛书是在1993年。

当时，这套书第一批依靠的是西南师范大学美术学院的教师们，

随后，作者队伍扩大到全国各师范院校美术专业教师。

这套书一推出就是几十个品种。

这在当时的高校美术专业教材中是极少见的，

它几乎涵盖了当时高校美术专业的所有科目。

一出版，就获得了美术院校师生的广泛认可，纷纷选为教材。

因其独特的白色封面，

业界都亲切地称它为“白皮书”。

这套教材，迅速从重庆走向西南，从西南走向了全国。

教育部体卫艺司特组织专家审读，

肯定了这套书作为高校美术专业教材的价值。

作为出版者的我们，将业界的鼓励作为一种鞭策，

不断地组织作者修改，不断地跟踪学术前沿；

不断地扩大作者队伍，不断地延伸课程科目。

作者队伍也从师范院校扩展到了专业美术院校、综合大学。

这套书，每个品种都有着强大的生命力：

各个品种都反复再版，有的已达到二十来次了。

它的生命力来自何处？

来自我们可敬的作者。

作者们一直随教学需要潜心修改，有的甚至是完全重写。

作者们年年都有新思想，教学年年都有新体会。

而我们的教材，也年年都有新内容。

在国家教育部公布新的高校美术学专业课程方案后，

这套书迅速跟进，全面修订，全新再版！

我们的美术编辑是最辛苦、最勤劳的编辑，
同时，也自信我们是最有眼光的编辑。
编辑们和作者们一起，
把这套丛书打造成了一套全国通用的精品教材。
十几年过去了，我们从出版者的角度来为这套书写下些文字，
依然是在为它的生命力而歌唱。

我们不会忘记：
读者和作者永远是我们的上帝。
既然读者和作者选择了我们，
我们就一定加倍努力，以回报我们的读者和作者。
我们会一如既往地让这套丛书始终与时代同步、与教学同步，
让质量成为它永恒的生命。
为了保持这套教材在业界和读者心目中的美好记忆，
这套书改版后，封面颜色基调仍为白色，
一如既往的白色，一如既往的“白皮书”。

白者，
纯粹、洁净、高雅也。

总序

西南师范大学出版社的这套《21世纪美术教育丛书》，早在20世纪90年代初就已整体出版，包括《素描》《色彩》《中国美术史纲要》《雕塑》《中国山水画技法》《中国人物画技法》《设计基础》等30多个品种。这套丛书主要用作普通高校美术学专业的本科、专科教材，也可以作为自学、自考、网络教育的教材和教学参考书。

这套教材在出版后得到了全国各美术院校师生的广泛认可、高度评价，他们纷纷将其列为首选教材，十几年来一直如此。在出版界、美术界、教育界，大家多年来因其别致的白色封面而常常亲切地送给它一个鲜明的爱称——白皮书。现在在全国众多美术院校师生中，“白皮书”已不仅仅是特指这套美术教材，更传送着广大师生对这套教材的广泛赞誉。

进入21世纪后，这套教材又获得了更高的荣誉。这套教材经教育部体育卫生与艺术教育司组织全国美术界、教育界的知名专家学者进行认真细致的审读，得到了教育部体育卫生与艺术教育司及各位专家学者的充分肯定和高度评价，进一步肯定了这套教材作为全国高等学校美术专业课程教材的地位，并在全中国范围内向更多的美术院校推广使用。

2005年，在经过教育部艺术教育委员会的最终审定后，教育部正式公布了《全国普通高等美术学（教师教育）本科专业课程指导方案》。西南师范大学出版社对此作出了积极的反应，马上组织专家学者对原有的教材进行全面修订，并着手新教材的编写，向全国推出了这套教学版的《21世纪美术教育丛书》。教学版的作者来自于清华大学美术学院、中国美术学院、四川美术学院、西南大学美术学院、南京师范大学美术学院、湖南师范大学美术学院、华南师范大学美术学院等全国几十所专业美术院校。这其中既有美术学院的院长、副院长，又有资深的美术专业教授、博士生导师，还有年富力强的中青年教学骨干、博士。他们大多身处教学一线，理论功底深厚，学术积淀厚重，教学经验丰富，从而使得这套教材具有很高的学术价值，很强的实用性，很明显的针对性。

这套教材有几个突出的特点：

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文，都着眼于面向21世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形式需要，本套教材设置的设计类科目就有不少，如《设计基础》《应用美术》《现代西方设计概论》《室内环境设计》等，这说明全书的策划者具有前瞻性的思想与意识。在撰文过程中，所

有的作者都力求融合新知识、新思路，使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的，或数次出访欧美的，他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者，在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下，他们也都努力吸取西方文化中有益的东西，使自己的著作具有新的面孔。这些都是为了追赶世界潮流，与世界接轨，以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目，这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、色彩、速写、设计，到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑，应有尽有。而每一种教材也都力求完整系统，以使读者对该教材首先把握住总体，在这个前提下，再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出，通俗易懂，可赏可读，已成为突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题，读者也不会觉得诘屈聱牙，难以卒读，而是朗朗上口，余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识，书中图文并茂，印刷精美，很富有吸引力。

当然，这套教材也同其他教材一样，并不是十全十美的，也存在一些不足，需要再版时改进。这套教材，已不仅仅是西南师范大学一家的事情，在某种意义上说，它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情，因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信，在参与编写单位的支持下，在撰稿专家的共同努力下，在整个美术界专家同仁的共同关怀下，这套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀，写了上述一些看法，是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术学院教授、博士生导师 李福顺

前言

在当代社会，美术馆既是实施社会美术教育的场所，也是学校美术教育重要的校外资源所在。在西方发达国家，自20世纪初就开始了对于开放式美术馆学理论与实务的探索，美术馆在培养民众综合审美素质等方面发挥了巨大的作用。与此相反，在我国，美术馆学及其教育、经营理论与实践的研究还刚刚起步，美术馆的多种功能没有得到发挥，特别缺乏美术馆教育和经营的实践经验。同时，由于后工业化的人文教育背景，多元文化的冲击，城市化的进程，建设和谐社会、小康社会的需求……这些又都对我国的美术馆提出了更高的要求。因此，本书作为专著教材，立足于美术馆服务大众的社会教育功能，对美术馆的实务以及教育理论与实践进行探讨，追寻现代形态美术馆的学术理念及其实际行动，主要关注以下两方面的内容：

学术理念

长期以来，我国的美术馆事业落后于发达国家。在国外的美术馆普遍重视其科学管理、市场营销、功能拓展、服务市民等具有现代美术馆功能的时候，我国许多美术馆的运作模式，还仅仅停留在展示、收藏阶段，其传统运作形态滞后，严重脱离当代社会发展的实际，难以发挥其适应市场经济环境、服务当代社会、教育大众的现代美术馆的潜力及功能，也不能满足国家建设小康社会的需求。究其原因，是因为我们没有重视对美术馆学相关理论及实务的研究，美术馆的发展缺乏紧密联系和适应当代社会发展的理论指导。

本著作属于填补国内空白的开创性研究。全书通过对美术馆学细致的研究与探讨，从美术馆的定位、类型、组织架构，典藏品的收集整理与维护，教育功能的实施与推广，与学校的互动合作，展览的策划、经营管理、营销策略，教育国际化、数字美术馆等方面展开论述。研究探讨了大量国外发达国家美术馆运作的先进经验，结合我国的具体国情，力求做到内容新、容量大、理论性与应用性兼具等特点。能帮助我国的美术馆在建设小康社会、促进社区文化发展的进程中，普及美术文化、推进全民美育、发挥美术馆的社会教育资源，弥补学校艺术教育的不足，在适应市场经济条件下推动美术馆事业自身的健康发展。

实践行动

本书针对我国美术馆所处的时代背景和具体任务进行运作与实务方面的探讨,采用田野调查的行动研究方式,深入剖析了许多国外美术馆运作的案例,具有很强的可操作性特点,兼具理论性与实践性。例如,本著作对美术馆的经营方式进行了探讨,介绍了各种不同类型的美术馆体制、模式及其相应的运作理念、方式和方法,在我国目前的市场经济环境下,针对不断出现的区域行政、地域经济共同体、行业、企业、社团等办的美术馆,私办公助、私营的美术馆,以及其筹建、运作和发展的各个环节,都具有重要的启发作用。

此外,本书还就以下课题展开探讨与分析:我国美术馆及其教育面临的挑战、发展美术馆的各种类型及其运作形态、美术馆教育的对应策略、拓展现代美术馆的社会教育功能、在城市空间拓展社区取向的美术馆化、美术馆及其工作人员的社会作用、美术馆与学校美术教育的互动、美术馆教育与东方传统乐天思想、美术馆专业人才及相关人力资源的培养、美术馆藏品的管理与维护、美术馆教育方法与实践、美术馆与学校教育合作的方式、对美术馆展览活动的“评估”、美术馆的经营理念和发展、营销策略及其与教育的互动、美术馆教育国际化的发展策略、开发美术馆的多媒体信息系统、美术馆的运作应着眼于小康社会的社区文化建设等等。

本书虽然是在全国艺术规划“十五”课题成果的基础上,根据西南师范大学出版社的出版意见,增添充实了一些内容而形成目前的全貌。但是,我们更多地着眼于如何让中国的美术馆贴近民众、让美术馆变为观众终身教育的平台;通过美术馆可以让大众获得美术文化、人生感性体验。因此,本书更多地着眼于切合国内美术馆具体实践营运需求,而进行这项开拓性工作。

为促进中国大陆的美术馆早日完全进入现代形态,除了具有传统美术馆的收藏、展示和研究的功能外,还具有诸多适应后现代时期的大众文化背景和市场经济的环境,能够跟上社会形态转型的发展,发挥自己在当代社会文化生活中应有的作用,在社区推广教育和策划营销等,并获得政府与企事业及市民的重视与支持:一方面自身得到活力和发展;另一方面也造福于社区的民众、学校的学生,提供了青年艺术家的发展空间。这些都是我们研究、思考与撰写的基本出发点。

为此，笔者与写作团队的主要成员，多年来，一方面实地考察，研究分析日本、美国等发达国家的美术馆在教育与经营方面的当代运作理念和具体实践的经验；另一方面，又在上海美术馆和厦门美术馆等场所参与美术馆具体的推广实践工作，还在“国立”台湾美术馆和台北市立现代美术馆等机构学习与考察。此外，还从美术馆与学校美术教育互动的领域实施行动研究，力求对中国美术馆事业的发展有所助益。本书关注当代美术馆的教育与经营理念 and 具体个案的剖析，并注重联系中国美术馆生存的社会转型实际环境的动态变化，引进发达国家已有的相关理念与实践经验，以便有实际可操作性的“拿来主义”的实践启迪与借鉴。

由于本书的研究属于国内填补空白的内容，当前正是国内城市化进程、社区文化与美术馆事业发展的时期，因此，本书出版将是开拓新领地的前沿集结号。从建立多元文化教育平台与促进社区取向的艺术教育形态等热点角度，将引起对未来社会发展的广泛关注。因本书具有很强的针对性、学术性和可操作性，将会受到国内美术馆、博物馆界的关注与利用。当前社区取向的学校美术教育和社会美术教育正在国内凸现。在高校，美术行政管理学科和美术教育学科也应社会的需求正在升温，而作为专著教材，本书开拓性的工作可以提供这些教育领域最切合鲜见的教育资源，从而获得广泛的社会效应与影响。

笔者殷切地期望本书的出版，有助于我国的美术馆适应新世纪社会环境的深刻变化，提升自身的生存与发展能力，尽快转型成为现代美术馆形态。在保持传统功能的同时，成为推广美术文化、联系广大民众、贴近市场经济的社区公共开放式平台，对提高美术馆的馆藏研究、教育推广、学术策划和开拓经营水准有所裨益，对我国美术馆学人才的培养有所推动，以促进我国各类各种现代美术馆经营及其教育事业的开拓和发展。

本书无论作为课题成果、专著与教材出版，都是国内首创性的开拓工作。自然存在一些局限和不足之处，希望得到美术馆界、高校和相关研究机构专家、学者、教师和同仁的指正，以待日后的完善。

张小鹭于厦门大学艺术学院

专著教材及主编介绍

本书作为国内大陆地区首部以教育与经营为主的角度研究美术馆的专著，既可以作为普通高等院校美术学（美术教育、艺术管理学等专业）和博物馆学等学科，以及相关高等职业院校的教材和教学参考书。此外，由于该专著信息容量大、内容新，含纳国内外近年来的个案新资料及大量的图片，也可以作为美术馆、艺术博物馆等相关专业人员的工作研究与实践操作的专业参考书，还可以作为广大爱好美术的市民、美术馆之友和热心的美术馆义工以及艺术家、美术爱好者提高修养、了解现代美术馆的有益读物。

张小鹭：1952年生于上海，现为厦门大学艺术学院教授、副院长、美术教育及岩彩专业硕士生导师、中国美术教育专业委员会理事、中华民族文化促进会岩彩研究中心副主任、中国美协会员、安徽大学兼职教授。曾两度分别赴日本武藏野美术大学、东京艺术大学留学，并应邀赴美、日等高校讲学。曾在中央美院、台湾东海大学、台湾师范大学等高校讲学，进行学术交流。曾独立或主持承担并圆满完成国家“八五”、“九五”、“十五”课题和参与教育部重点攻关项目课题的研究。论著曾获教育部艺术教育委员会二等奖、福建省政府社会科学优秀成果二、三等奖和日本艺术教育“土笔奖”。出版有《现代美术教育学》、《现代美术教育理论与教育法》、《日本美术教育》等专著7部。发表学术论文近60篇，曾获教育部曾宪梓教育基金会优秀教师奖。作品多次参加国内外画展，曾获亚洲现代美术展国际奖、美国国际美展奖，并被美国东方博物馆、日本创价大学、中国文化部对外展览中心和中国孔子基金会等机构收藏。

CONTENTS

目录

绪论 着眼于民众的美术馆定位··· 001

第一章 美术馆的功能与定位···· 011

第一节 博物馆(美术馆)的定义····· 011

第二节 美术馆与博物馆的分类····· 014

第三节 美术馆的功能····· 018

第四节 美术馆教育功能的拓展历程····· 035

第五节 提升美术馆教育功能的措施····· 039

第二章 美术馆的类型及其运作
形态的拓展····· 041

第一节 着眼于艺术公众化的现代美术馆····· 041

第二节 着眼于普及美术文化的大众化美术馆·· 043

第三节 具有观光特点的美术馆····· 045

第四节 提倡新媒体交叉艺术的美术馆····· 047

第五节 私营美术馆的社会运作····· 048

第六节 野外雕塑美术馆····· 052

第七节 在城市空间拓展社区取向的美术馆化·· 054

第八节 地域产业文化与美术馆····· 066

第三章 美术馆的组织架构与人
员构成····· 069

第一节 美术馆的行政组织构架····· 069

第二节 美术馆人力资源分类····· 075

第三节 美术馆专业人员的职能和培养····· 076

第四章 美术馆典藏品的收集、 整理、维护 085

第一节 美术馆典藏品的收集 085

第二节 美术馆典藏品的整理 090

第三节 美术馆藏品管理与维护 096

第五章 美术馆教育功能的实施 与推广 108

第一节 美术馆教育的特征 108

第二节 美术馆教育理论探索 112

第三节 美术馆教育方法与实践 123

第四节 中国美术馆教育事业的探索 135

附 录 148

第六章 美术馆与学校教育的合作 153

第一节 美术馆与学校教育合作的可能性 153

第二节 美术馆与学校教育合作的方式 158

第三节 美术馆与学校教育合作中存在的问题及
可以参考解决的建议 176

第七章 美术馆的展示与策划展 的运作 179

第一节 美术馆策展之展务活动及其内容的探讨
..... 179

第二节 美术馆展览属性的探讨 184

第三节 凸现时代创作精神的当代艺术展 186

第四节 对美术馆展览活动的“评估” 197

第八章 美术馆的经营与管理 199

第一节 美术馆的经营管理与其职能性质 199

第二节 美术馆的机构设置及管理体制	202
第三节 美术馆的财务管理与资金来源	203
第四节 美术馆的经营理念及发展策略	206
第五节 对美术馆行政经营管理的展望	214
第六节 美术馆行政经营管理的社会拓展	218
第七节 尚未组织健全的现代美术馆	221
第八节 美术馆活动资料的记录与保存	222

第九章 教育及其经营运作之间的 互动关系

第一节 公益教育事业是现代美术馆功能的归宿 与灵魂	227
第二节 美术馆公益教育及其经营运作的关系	229
第三节 实现美术馆公益性教育与市场营销有机 结合的策略	240
第四节 如何改善美术馆外部环境	258

第十章 美术馆教育国际化发展 趋势

第一节 美术馆教育国际化发展概述	262
第二节 美术馆教育国际化发展趋势的原动力	265
第三节 美术馆教育国际化的发展策略	271

第十一章 数字化美术馆

第一节 电子信息和美术馆	276
第二节 美术馆的信息革命	280
第三节 个案——法国奥茜美术馆的多媒体信息 系统	282
第四节 信息技术与美术馆教育模式的新探索	289

主要参考文献	295
--------------	-----

按本书行动研究计划进行实地田野 调查的主要机构.....	298
本书其他撰写成员简介	300
后记	302