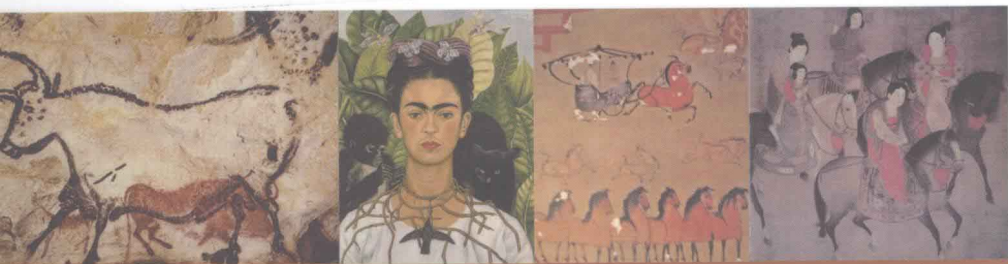

游藝 丛书

中外美术教育史

ZHONGWAI MEISHU JIAOYUSHI

张道森 著

中国社会科学出版社

游艺丛书

中外美术教育史

ZHONGWAI MEISHU JIAOYUSHI

张道森 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外美术教育史 / 张道森著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0186 - 5

I. ①中… II. ①张… III. ①美术教育 - 教育史 - 世界
IV. ①J - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 203411 号

出版策划 任 明

特约编辑 乔继堂

责任校对 周 昊

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 10 月第 1 版 印 次 2011 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 22.25 插 页 2

字 数 396 千字

定 价 55.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

杭州师范大学人文社科振兴计划·艺术教育研究院
科研资助项目成果

前 言

近些年来，美术教育史的研究日益为美术教育界所重视，不言而喻，研究中、外美术教育史的意义是重大的，尤其对于师范美术教师教育专业来说更是如此。但是在我国中、外美术教育史的研究却一直比较薄弱，虽然，以往学术界也有过一些涉足，但是，缺乏系统的整理与研究，成果比较零散，世界美术教育史的研究与我国美术教育学科的发展是不相称的，尤其落后于师范教师教育专业的发展。

面对美术文化演进与现代阵容庞大、发展迅速的美术教育，美术教育史的研究是非常必要的，并且是非常紧迫的一项任务，只从我国师范美术教育来说，2005年“教育部关于《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）》的通知”要求把美术教育史作为必要的基础理论课程进行开设以来，至今师范美术教师教育开课的并不多。另外从阵容庞大的中小学美术教师队伍来看，他们职前教育就缺乏这门必要的知识，而工作中要进行教学研究，参与教学改革，研究问题、思考问题是不能缺乏教育史知识平台的，因为古今中外教育史中蕴涵着先贤宝贵的经验，有深厚而精辟的理论见解。而且美术教育发展的历史体现着美术教育与社会关系的规律，是发展与改革美术教育不可缺少的知识资源。

“美术教育史”研究的薄弱影响了师范美术教师教育从“史”的角度思考问题与研究问题的依托。所以，不论从美术教育理论建设角度，还是从发展美术教育本身，对于中、外美术教育史的系统整理与研究都是十分必要的。

中、外美术教育史涉及美术教育观念、教育理论、教育制度、教育内容和教育方法各个层面，美术教育发展史蕴涵着美术兴邦的历史经验。通过展现美术教育的历史，有助于深化人们对美术多方位的总体认识。对美术教育事业发展与社会进步将有十分重要的作用。具体体现为：（1）能为正确认识美术教育的性质、特点，能为美术教育实践提供理论思考的资源。（2）

是改革美术教育与美术教育学科理论建设的必要。

研究中、外美术教育史要在深入挖掘和大量占有历史资料的基础上,在详尽占有原始资料的基础上,深入探讨美术教育从传统走向近代的各个层面的深刻变革过程,探讨美术教育的产生、发展与社会转型的内在联系,总结前辈教育家在美术教育过程中积累的经验教训。展现千百年来美术教育走过的辉煌历程,美术教育史不仅要勾勒出美术教育的总体发展面貌,并要史论结合,以史实为依据,概括出各个时代的特点,找出规律性和特殊性。

美术教育史研究必须坚持以历史唯物主义的认识论与方法论为指导思想,按不同社会形态的发展阶段,研究各时期的美术教育现象、教育形式与教育思想的社会政治文化历史关系。要紧密联系社会背景进行分析。通过对主要美术教育现象、代表人物与审美思潮的分析研究,来揭示各个历史时期美术教育与特定历史的关系。并广泛吸收学术界科学研究的成果,实事求是地对美术教育发展的历史作出整理。在宏观上把握教育思潮流向的前提下,对具体的教育制度、教育经验进行剖析和梳理。注重教育思潮与教育实践发展的联结,尽可能地勾画出美术教育新陈代谢的历史轨迹,揭示促使美术教育发展、变化的基本因素和规律。

美术教育史研究紧密联系着历史学、社会学、美术史、美术学等。因为美术教育不但受政治、经济基础所影响,而且总是在一定文化背景中生长起来的。因此,美术教育史研究要思路开阔,在综合其他学科史学研究的成果基础上建立新的美术教育考证方法,借鉴教育史研究的一切具有科学意义的成果和方法,博采众长,努力以历史唯物主义方法在一个统一的理论体系中研究美术教育发展的历史。

一个国家或民族的美术教育,受制于统治阶级意志的贯彻,社会意识的整合,政治法度的创设和实施,经济的增长与社会文明的进步。美术教育与政治、经济、文化等各个方面有着极为紧密和深刻的本质联系,对国家或民族生存与发展的全局产生着一定的影响。

美术教育是衡量一个国家和地区文明程度的重要标志。它继承和发展着人类的文明成果,传播、保存、融合、发展着民族的文化。是民族形成、生存及发展的生命机制。美术教育作为一种精神生产,对人们的社会心理、风俗习惯,道德规范、文化传统有至关重要的影响,成为整个文化建设的基础。

谈到美术我们可能会想到绘画、雕塑、建筑、工艺美术(或者现代人说的艺术设计),谈到美术教育我们可能会想到美术本体的传承教育,这些

显然是不全面的，那些流传在民间的属于造型艺术的现象，尽管有不少在制造或设计时并不是从艺术角度出发而创作的（制作），比如有的从属使用，有的从属居住，有的从属宗教或礼仪活动等等，但它们也都属于美术现象。这些美术现象同劳动人民的生活与生产关系密切，是劳动者的物质创造和精神创造，体现着他们的情感、理想、审美和造型观念，具有较高的美学价值和典型的美术文化特征。那些被称作“美术”的作品，是在古老的传统和由传统所积累起来的成就基础上，年复一年地出现延续下来的，发展中既有明显的承传性，又在不断地翻新。这些美术在民间一代一代传承与发展，而这些传承与发展的过程，属于美术教育的范畴，美术教育在其中的作用是特殊而意义重大的。

不同的美术教育形式对应不同的社会阶层，一般来说美术教育史研究包括三大类：一是“专业美术教育”，“专业美术教育”在传统中的主要教育方式是：父子相传、师徒相授、图样临习等（历史上有过专门学校形式，但不占主流）。在现代社会“专业美术教育”一般在学校实施，如美术学院、职业技术学院和其他各类学校的美术专业学科。这种教育以培养专业美术人才为主要目标，教育目的是美术文化本体的传承与发展，最终指向是以创造的产品为社会提供精神的与物态的艺术，促进社会发展。二是“人文素质美术教育”，“人文美术教育”的主要教育方式是：作品认知、社会活动与信息接受等方面中的教育，主要指为教化国民素质而言。在现代社会的“人文素质美术教育”一般指幼儿园、中、小学和大学中的通识教育（其他文理学科的非专业人文艺术教育），教育目的是公民素质的教育。三是“社会美术教育”，“社会美术教育”包括家庭与社会生活、活动等方面的美术现象对人的影响与教育，教育内容丰富多样，主要有家庭与社会环境、自然环境、建筑、影视、网络、工业产品、宗教美术、政治美术、商业美术；生活活动的器具、婚丧嫁娶与礼仪活动中美术的运用等等。这些美术文化随时随地对公民起着教育的重要作用。

历史唯物主义认为，人类的进步离不开物质资料的再生产和人类自身的再生产。而“人本身是他自己的物质生产的基础，也是他进行的其他各种生产的基础”（《马克思恩格斯全集》第26卷，人民出版社1972年版，第300页）。美术教育作为人类社会所特有的社会现象，其本质是对应人的社会实践活动的，它贯穿于人类历史的整个过程和社会生活的各个领域，并促使人类社会得以延续和发展，美术教育将人类世代所积累的丰富的经验和知识加以整理、保存、传递和发展。正是美术教育将前人积累的经验 and 知

识的精华传递给新的个体生命,从而推动人类社会不断向前发展。因此,美术教育史的研究具有普遍性的社会学的着眼点。

美术教育与人的生产实践和社会生活发生着广泛的、普遍的联系,尤其民间美术是千家万户参与的活动。从原始社会直到今天,美术不仅是广大民众生活不可缺少的组成部分,也是家庭教育的重要内容。美术教育在社会发展的历史长河中的作用是非常重要的。仔细研究美术教育史我们会清楚地看到,美术文化及其传承发展对于社会意识与社会文明的进步产生着重要的影响。美术文化是人类社会生产与生活的产物,但同时又是人类生产和社会生活得以继续进行和发展的必要条件。

对世界美术教育历史现象进行梳理,立足现代发展角度进行研究,是学术研究的必要,是师范美术教师教育的需要。改革开放以来世界美术教育和其他各行业一样迅速进入一个繁荣发展的黄金时期,美术教育的指导思想、教育观念及教育内容、教育方法、评价标准都需要新的创立。美术教育工作者有必要了解美术教育的历史,研究美术教育规律,思考美术教育的发展。为适应社会主义现代化建设需要,同时,加强美术教育学科的教育理论研究,推进美术教育学科建设与发展,美术教育史的研究成为摆在美术教育界紧迫而重要的一项任务。

作者真诚致以谢意的本书编写主要参考资料:

胡金平:《中外教育史纲》,南京师范大学出版社2004年版。

徐建融等:《美术教育展望》,华东师范大学出版社2002年版。

唐家路、潘鲁生:《中国民间美术学导论》,黑龙江美术出版社2000年版。

李永林:《中国古代美术教育史纲》,广西美术出版社2004年版。

潘耀昌:《中国近现代美术教育史》,中国美术学院出版社2002年版。

张惠芬、金忠明:《中国教育简史》,华东师范大学出版社2001年版。

华东师范大学教育系教科所编:《中国现代教育史》,华东师范大学出版社1983年版。

章咸、张援:《中国近现代艺术教育法规汇编》,教育科学出版社1997年版。

王爱国主编:《高等教育法规基础》,浙江省教育厅组织编写2001年版。

单中惠、杜成宪主编:《中国教育简史》,北京师范大学出版社2002年版。

杨力、宋尽贤主编：《学校艺术教育史》，海南出版社 2002 年版。

顾明远主编：《教育大辞典》，上海教育出版社 1991 年版。

宋嗣廉、韩力学主编：《中国师范教育通览》（上、中、下卷），北京师范大学出版社 1988 年版。

顾树森：《中国历代教育制度》，江苏人民出版社 1981 年版。

黄仁贤：《中国教育管理》，福建人民出版社 2003 年版。

舒新城编：《中国近代教育史资料》（上、中、下三册），人民教育出版社 1961 年版。

张道森

杭州师范大学人文社会科学振兴计划·艺术教育研究院兼职研究员

2011. 2

目 录

第一章 原始时期美术教育	(1)
第一节 美术教育与人类传承	(1)
一、艺术与人类文明同行	(1)
二、原始美术教育是人类生存的必要手段	(4)
第二节 原始社会美术教育的内容与特征	(5)
一、原始时期美术教育的内容	(7)
二、原始时期美术教育的特征	(15)
第二章 奴隶社会与欧洲中世纪美术教育	(19)
第一节 古埃及美术教育	(21)
一、古代埃及美术	(22)
二、古埃及美术教育	(23)
第二节 中国夏商周时代的美术教育	(25)
一、主要美术教育内容与形式	(28)
二、百工美术教育形式	(30)
三、甲骨文书法教育	(32)
四、先秦影响重大的美术教育思想	(34)
第三节 古代希腊、罗马美术教育	(35)
一、古代希腊美术教育	(35)
二、古罗马美术教育	(39)
第四节 欧洲中世纪美术教育	(42)
一、基督教美术教育	(42)
二、中世纪行会美术教育	(44)
第三章 中国古代美术教育	(48)
上篇 (秦—唐)	(48)
第一节 秦、汉美术传承与教育	(48)

一、秦汉官方美术与教育	(50)
二、汉代民间美术传承与教育	(52)
第二节 魏晋南北朝时期	(54)
一、文人画家的美术理论与美术教育	(55)
二、书法学校与师承教育	(57)
三、佛教美术的传播与教育	(59)
四、民间美术教育	(61)
第三节 隋唐时期	(63)
一、行会与文人美术教育	(66)
二、佛教与民间画工教育形态	(70)
三、隋、唐时期书法教育	(74)
下篇 (五代—清)	(76)
第一节 五代两宋	(76)
一、“翰林图画院”美术教育	(78)
二、“画学”——培养绘画人才的专科学校	(79)
三、宋代“书学”	(81)
四、文人画教育及教育思想	(81)
五、北宋建筑美术教育	(82)
第二节 元明两代的美术教育	(84)
一、绘画美术教育	(85)
二、手工艺美术教育	(87)
三、印刷术与版刻画谱的兴盛与美术教育的发展	(88)
第三节 清代美术教育	(89)
一、清代文人画教育	(92)
二、画谱与美术教育	(94)
三、经验艺诀与美术教育	(95)
四、以家庭为单位的传承方式	(97)
五、行业文化在技艺传播中的美术教育	(97)
第四章 欧洲文艺复兴至19世纪美术教育	(100)
第一节 文艺复兴美术教育	(102)
一、佛罗伦萨迪塞诺美术学院	(107)
二、波伦亚美术学院	(108)
三、罗马圣卢卡美术学院	(109)

第二节 16 世纪宗教改革与美术教育	(110)
第三节 17—19 世纪学院美术教育	(111)
一、法国皇家绘画与雕塑学院	(113)
二、18 下半叶其他国家美术学院	(114)
三、罗马法兰西艺术学院	(114)
四、巴黎皇家建筑学院	(115)
五、巴黎美术学院	(117)
六、国立列宾美术学院	(117)
七、英国皇家美术学院	(119)
第四节 专业艺术家教育和工艺设计	(122)
一、法国装饰艺术学校	(123)
二、工艺美术运动	(124)
第五节 工业革命与中小学美术教育的兴起	(125)
一、中小学美术教育的兴起	(128)
二、师范美术教育	(129)
三、幼儿园美术教育萌芽	(129)
四、科学教育思想的形成和发展	(132)
第五章 中国近现代美术教育	(134)
第一节 清末美术教育的转型(1840—1910 年)	(134)
一、美术教育的潜在变革	(134)
二、新式学堂美术教育	(141)
第二节 民国时期美术教育(1912—1937 年)	(151)
一、民国初期学校美术教育(1912—1919 年)	(151)
二、“五四”时期至抗战前的学校美术教育(1919—1936 年)	(163)
三、“十年内战时期”师范美术教育(1927—1937 年)	(183)
第三节 抗日战争及解放战争时期美术教育(1937—1949 年)	(184)
一、“抗战”时期国统美术教育	(184)
二、抗日民主根据地美术教育	(189)
三、日伪统治下的美术教育	(193)
四、解放战争时期解放区美术教育	(194)
第六章 20 世纪外国学校美术教育	(198)
第一节 中小学美术教育	(199)
一、二十世纪儿童美术教育研究运动	(199)

二、美国的美术教育	(202)
三、俄罗斯美术教育	(209)
四、日本美术教育	(211)
五、德国学校艺术教育	(214)
第二节 外国 20 世纪主要艺术教育流派	(218)
第三节 21 世纪艺术教育改革趋势	(234)
第七章 新中国建国初期至“文革”时期美术教育(1949—1975 年)	(242)
第一节 新中国建国初期中小学美术教育(1949—1966 年)	(242)
一、幼儿艺术教育目标与内容的确定	(242)
二、中小学美术教育	(244)
三、中小学教材建设	(250)
第二节 新中国建国初期师范美术教育(1949—1966 年)	(252)
第三节 新中国建国初期专业美术院校的教育(1949—1966 年)	(257)
第四节 “文化大革命”时期美术教育	(288)
一、对中小学艺术教育的摧残	(289)
二、高等美术教育遭受严重损失	(292)
第八章 中国改革开放以来美术教育	(296)
第一节 改革开放初期美术教育的恢复与发展(1976—1986 年)	(296)
一、新时期基础美术教育	(296)
二、师范教育的恢复发展	(301)
三、专业院校的美术教育	(304)
第二节 普通学校美育地位的重新确立(1986—1993 年)	(312)
第三节 美术教育的全面发展(1994—2000 年)	(316)
一、中小学美术教育	(316)
二、师范美术教育	(323)
三、普通高校美术通识教育	(329)
四、其他形式的美术教育	(330)
附表 世界美术教育史大事纪年表	(337)

第一章

原始时期艺术教育

第一节 美术教育与人类传承

一、艺术与人类文明同行

从古至今美术活动紧密联系着人类的物质生产与精神生产，作为美术传承与发展的基本形式的“教育”，以及作为美术作用于社会的文化影响的“教育”，是体现在全世界任何民族（不管文化形态如何，社会进程先进与后进）无一例外的必要文化现象。

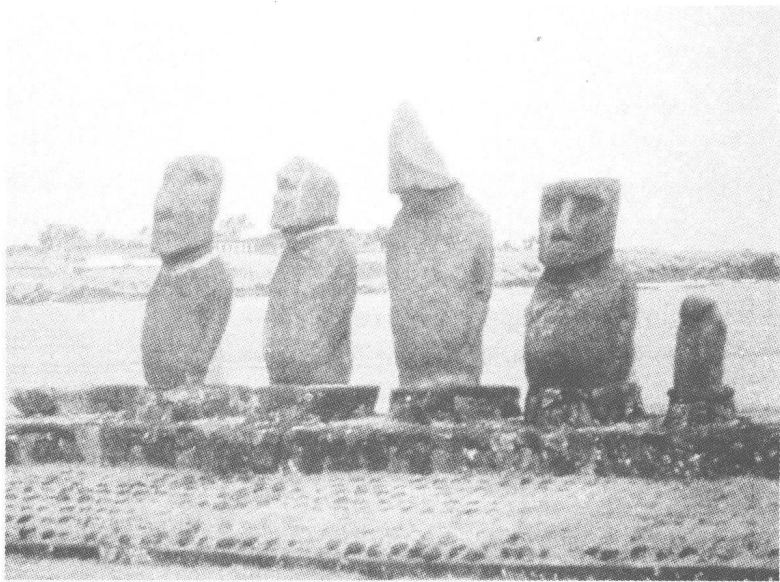

图 1-1 复活节岛原始人石像

“艺术是人类文明的重要组成部分”。^①“艺术是人类有史以来不可分割的组成部分。自从游牧民族祭奠祖先的原始歌舞、猎手在石窟墙壁留下的原始猎物绘画以及成人为儿童编演的原始英雄史诗以来，艺术始终描述、界定并深化着人类的经验。艺术连接着人类的世代传承。艺术往往是时代变迁的动力，它以新颖的视角向旧的观念发起挑战，或者对人们熟悉的观念做出独创的阐释”。^②

美术教育在当代人类生活活动领域，已经显示出越来越重要的作用和地位，美术教育还可以对美术家乃至客体世界予以精神性反馈，从而实现美术活动与社会活动的联结，使美术活动融于人类社会活动的宏大系统中，并在其间发挥权极的作用。

历史唯物主义认为，人类的进步离不开物质资料的再生产和人类自身的再生产。而“人本身是他自己的物质生产的基础，也是他进行的其他各种生产的基础”^③。美术教育作为人类社会所特有的社会现象，其本质是对应人的社会实践活动的，它贯穿于人类历史的整个过程和社会生活的各个领域，并促使人类社会得以延续和发展，美术教育将人类世代所积累的丰富的经验和知识加以整理、保存、传递和发展。正是美术教育将前人积累的经验和知识的精华传递给新的个体生命，从而推动人类社会不断向前发展。因此，美术教育具有基础性、普遍性的社会地位。

一个国家或民族的美术教育，受制于统治阶级意志的贯彻，社会意识的整合，政治法度的创设和实施，经济的增长与社会文明的进步。美术教育与政治、经济、文化等各个方面有着极为紧密和深刻的本质联系，对国家或民族的生存与发展的全局产生着一定的影响。

美术教育是衡量一个国家和地区文明程度的重要标志。它继承和发展着人类的文明成果；传播、保存、融合、发展着民族的文化；是民族形成、生存及发展的生命机制。美术教育作为一种精神生产，对人们的社会心理、风俗习惯、道德规范、文化传统有至关重要的影响，成为整个文化建设的基础。“美术教育是培养美术家不可逾越的必需阶段，但是美术教育的目的并非只是培养社会中占据少数的美术家，美术教育更加重要的功用应是对社会

① 中华人民共和国教育部制定《全日制义务教育《艺术课程标准》》，北京师范大学出版社2001年版。

② 《美国艺术教育国家标准》1994年定稿并出版。<http://www.hpe.sh.cn/ShowNews.asp?ArticleID=34842/2008.9.22>。

③ 《马克思恩格斯全集》第26卷，人民出版社1972年版，第300页。

全体民众进行审美教育，提高民众的审美修养……以促进社会的和谐发展”。^①

谈到美术我们可能会想到绘画、雕塑、建筑、工艺美术（或者现代人说的艺术设计），谈到美术教育我们可能会想到美术本体的传承教育，这显然是不全面的，那些流传在民间的属于造型艺术的现象，尽管有不少在制造或设计时并不是从艺术角度出发而创作的（制作），比如有的从属使用，有的从属居住，有的从属宗教或礼仪活动等等，但它们也都属于美术现象。这些美术现象同劳动人民的生活与生产关系密切，它是劳动者的物质创造和精神创造，体现着他们的情感、理想、审美和造型观念，具有较高的美学价值和典型的美术文化特征。这些被称作“美术”的作品，是在古老的传统和由传统所积累起来的成就上，年复一年地出现延续下来的，发展中既有明显的承传性，又在不断地翻新。这些美术在民间一代一代传承与发展，而这些传承与发展的过程，属于美术教育的范畴，美术教育在其中的作用是特殊而意义重大的。

不同的美术教育形式对应不同的社会阶层，从性质上来看一般应包括两大类：一是本体传承的美术教育。这种美术教育在（古代）传统中的主要教育方式是：父子相传、师徒相授等；在现代社会美术本体的教育一般在专业学校实施，如美术学院、职业技术学院和其他各类学校的美术专业学科。这种教育以培养专业美术创作或设计人才为主要目标，教育目的是传承与发展美术文化本身，最终指向是为社会提供精神的与物态的艺术产品，促进社会发展。二是人文美术教育。人文美术教育的主要教育方式是：作品认知、社会活动与信息接受等方面中的教育，主要指为教化国民素质而言。在古代主要教育形式是通过社会生活、活动等方面的美术现象对人的影响与教育，教育内容丰富多样，如建筑、宗教美术、政治美术、生活器具、婚丧嫁娶与礼仪活动中美术的运用等等。在现代社会的“人文素质美术教育”一般指幼儿园、中、小学和大学中的通识教育（其他文理学科非专业的人文艺术教育），教育目的是公民素质的教育。^② 这些美术文化随时随地都对公民起着教育的重要作用。

① 尹少淳：《美术及其教育》，湖南美术出版社 1995 年版。

② 孙湘明：《造型艺术美学》，中南大学出版社 2001 年版，第 56 页。

二、原始美术教育是人类生存的必要手段

170 万年前的中国云南元谋人已经懂得了用火，五六十万年前的（陕西）蓝田人和北京人，20 万年前后旧石器时代晚期的中国山顶洞人、柳江人、欧洲的尼安德特人等都遗留下了文明的迹象。早期人类靠狩猎和采集生存，在漫长的历史过程中，他们学会了打制石器，逐渐培养起造型技能，并萌发了审美观念。约 3 万年前的旧石器时代后期，地中海北部山中人类居住的洞穴墙壁上留下了绘画，还有人和动物雕刻。

遗留下来的人类最早的造型艺术表明，那些作品已属于意识的一种表叙手段，它包含着远古人的审美思维与思想，体现着人类自身以及人与自然的相互关系。它是远古古人求取生存的心理表现，是其后代人类文化发展的先导及萌芽，对人类文明史的发展有着重要的意义及作用，那些最早的美术作品产生形成在漫长的洪荒年代，需要一代一代传承与创造，美术教育便萌生在这些过程中。

原始人类在物质劳动和精神劳动的过程中萌发出了审美的意念，在工具制作、原始工艺活动和原始宗教、巫术活动中产生了原始的美术品，出现了原始的美术教育。随着时间的推移，出现了用骨骼或象牙做成的装饰品，制陶、编织等原始手工艺开始出现，这些都表明在原始人类传递制造工具技艺的过程中出现了最早的美术教育。

“原始宗教和巫术活动是人类最早的精神活动，在原始宗教和巫术活动中出现了审美的萌芽。美术创造是人类精神劳动和物质劳动的统一。最早的美术教育既是技能的传授，又是精神的传授。在原始巫术活动中出现众多的美术品，既是原始手工艺技能教育的成果，又是原始宗教和巫术精神教育的成果。”^①

原始社会艺术产生的同时也就产生了艺术教育。在原始社会里，生产力处于极端低下的状态，生产资料公有，人们过着集体劳动、平均分配生产资料的生活，人与人之间的关系是平等互助的，原始社会的艺术活动是一种社会的或集体的功能，而不是个人的功能。它是全体成年的成员共同劳动的成果，是整个社会共同举行的巫术仪式的成果，是整个部落共同举行的生存抗争活动的成果，原始社会的这些基本情况决定了原始社会美术教育的生活化与大众化状况。

^① 陈瑞林：《20 世纪中国美术教育历史研究》，清华大学出版社 2006 年版，第 2 页。