

西方美术教育史

高等院校“十二五”美术学系列规划教材

主编 孙志宣 付 琳

副主编 张金广 徐宗品 王 励 倪龙娇 魏 昱 李 森

西方美术教育史

主编 孙志宜 付琳
副主编 张金广 徐宗品 王勋
参编 倪龙娇 魏亮 李森
邢萍 吕用印 郝亚丽
魏文霞 保罗·梅德顺

图书在版编目(CIP)数据

西方美术教育史/孙志宜，付琳主编.-合肥：合肥工业大学出版社，2014.7

ISBN 978-7-5650-0418-6

I. ①西… II. ①孙… ②付… III. ①美术教育-教育史-西方国家 IV. ①J-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第046488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(按姓氏笔画)

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 励	

总策划：方立松

西方美术教育史

主 编	孙志宜 付 琳	网 址	www.hfutpress.com.cn
责任编辑	王 磊	版 次	2014年7月第1版
技术编辑	程玉平	印 次	2014年7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	14.75 字 数 362千字
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 978-7-5650-0418-6
电 话	发行部：0551-62903188	定 价	45.00元

目 录

CONTENTS

009 第一章 早期西方美术教育的发展

- 013 第一节 古希腊、古罗马时期的美术教育
- 024 第二节 中世纪时期的美术教育
- 031 第三节 文艺复兴时期的美术教育
- 050 第四节 17~18世纪时期的美术教育

063 第二章 近代西方美术教育的成就

- 065 第一节 19世纪西方美术教育背景
- 066 第二节 19世纪西方美术教育状况
- 072 第三节 19世纪西方美术教育特征
- 081 第四节 19世纪西方美术教育成就

097 第三章 现代西方美术教育的革新

099 第一节 20世纪初西方美术教育背景

099 第二节 20世纪初西方美术教育改革

140 第三节 20世纪初西方美术教育特征

149 第四节 20世纪初西方美术教育成就

155 第四章 当代西方美术教育的多元

157 第一节 20世纪后期西方美术教育多元的社会背景

157 第二节 20世纪后期西方美术教育的多元状况与特征

175 第三节 20世纪后期西方发达国家美术教育的成就

226 附录：西方美术教育史简述

232 参考文献

236 后记

西方美术教育史

主编 孙志宜 付琳
副主编 张金广 徐宗品 王勋
参编 倪龙娇 魏亮 李森
邢萍 吕用印 郝亚丽
魏文霞 保罗·梅德顺

图书在版编目(CIP)数据

西方美术教育史/孙志宜，付琳主编.-合肥：合肥工业大学出版社，2014.7

ISBN 978-7-5650-0418-6

I. ①西… II. ①孙… ②付… III. ①美术教育-教育史-西方国家 IV. ①J-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第046488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(按姓氏笔画)

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 励	

总策划：方立松

西方美术教育史

主 编	孙志宜 付 琳	网 址	www.hfutpress.com.cn
责任编辑	王 磊	版 次	2014年7月第1版
技术编辑	程玉平	印 次	2014年7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	14.75 字 数 362千字
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 978-7-5650-0418-6
电 话	发行部：0551-62903188	定 价	45.00元

总 序

自从有了艺术教育，也就有了艺术的教科书。教科书的宗旨是总结艺术教育和艺术创作的规律，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，如美术史和美术理论；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，就不再把艺术看作是技术的产物，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；但由于其形制和图案，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，弘扬传统文化，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的制作，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

西方美术教育对中国美术教育发展有着重大影响。特别是自20世纪初以来，中国美术教育在民国时期、新中国成立时期与改革开放时期这三个不同阶段，都主动地学习、接受了西方发达国家的美术教育理念、形式与方法。一百余年以来，中国美术教育正是在艺术与社会、艺术与历史、艺术与思想、艺术与伦理、艺术与文化、艺术与观念、艺术与生活、艺术与实用、艺术与技艺、艺术与教育、艺术与创新等西方美术教育思想与模式的强烈影响下，逐步构建起自己的美术教育体系，在美术人才培养和艺术现代化的进程中发挥出巨大作用。

然而，有关西方美术教育史方面的教材在中国却很少，对学生而言，无法系统性地了解或研究西方美术教育的目的、内涵、本质。《西方美术教育史》一书，较系统地反映了西方美术教育发展的基本概况与成果。作为美术学教育专业系列性教材之一，本教材更加有利于推进高等教育美术专业的课程改革，优化美术教育课程结构，构建具有高校美术学科特色的适应于21世纪人才需要的高质量的课程与教材体系。教材以体现美术教育教学改革新理念为根本，对西方美术教育的思想、观念、模式、规律、内容、方法等进行较深入的梳理、分析、阐释，提炼出具有一定现实指导意义和应用价值的内容，以供美术教育研究者参考、借鉴。

本教材的编写思路采用了纵向与横向两条线索结合的方式。纵向线索，是西方大国美术教育发生、发展、演变的历程；横向线索，是西方美术教育发展在同一时期不同国家、不同地区、不同美育思想、不同艺术观念上的差异。尽可能全面地通过对西方主要国家美术教育的历史环境、美术教育的状况与产生、发展、繁盛、衰落等情况多层面多视角的描述，努力使读者从特定背景、美育思想、艺术观念、代表人物、社会影响、价值意义等主要方面更清晰地了解西方美术史的发展概貌。为此，每章节前特别增加“概述”内容，以突出各章的教学目的与重点难点；每章节后设定“思考题”，以引导深入思考、突出互动、拓展内容。

本教材是根据教育部关于加强高等师范美术学专业课程改革的相关精神和政策，适应新形势下培养新型教师人才的需要，重新规划艺术理论与教学实践的课程设置，满足高校美术教育相关专业的教育教学的要求，进一步深化高等教育教学改革，推进高等教育学科建设与课程建设，实现构建具有高校学科优势特色的与培养新世纪人才急需的课程教材体系为宏伟目标和战略决策的教材规划精神而编写。可以说是美术教育的最新科研成果，对丰富美术教育内容、增强教材建设实践具有一定的意义和作用。特别是对地方高校美术学（教师教育）专业学生以及美术教育工作者具有普遍的针对性。

孙志宜
2014年7月

目 录

CONTENTS

009 第一章 早期西方美术教育的发展

- 013 第一节 古希腊、古罗马时期的美术教育
- 024 第二节 中世纪时期的美术教育
- 031 第三节 文艺复兴时期的美术教育
- 050 第四节 17~18世纪时期的美术教育

063 第二章 近代西方美术教育的成就

- 065 第一节 19世纪西方美术教育背景
- 066 第二节 19世纪西方美术教育状况
- 072 第三节 19世纪西方美术教育特征
- 081 第四节 19世纪西方美术教育成就

097 第三章 现代西方美术教育的革新

099 第一节 20世纪初西方美术教育背景

099 第二节 20世纪初西方美术教育改革

140 第三节 20世纪初西方美术教育特征

149 第四节 20世纪初西方美术教育成就

155 第四章 当代西方美术教育的多元

157 第一节 20世纪后期西方美术教育多元的社会背景

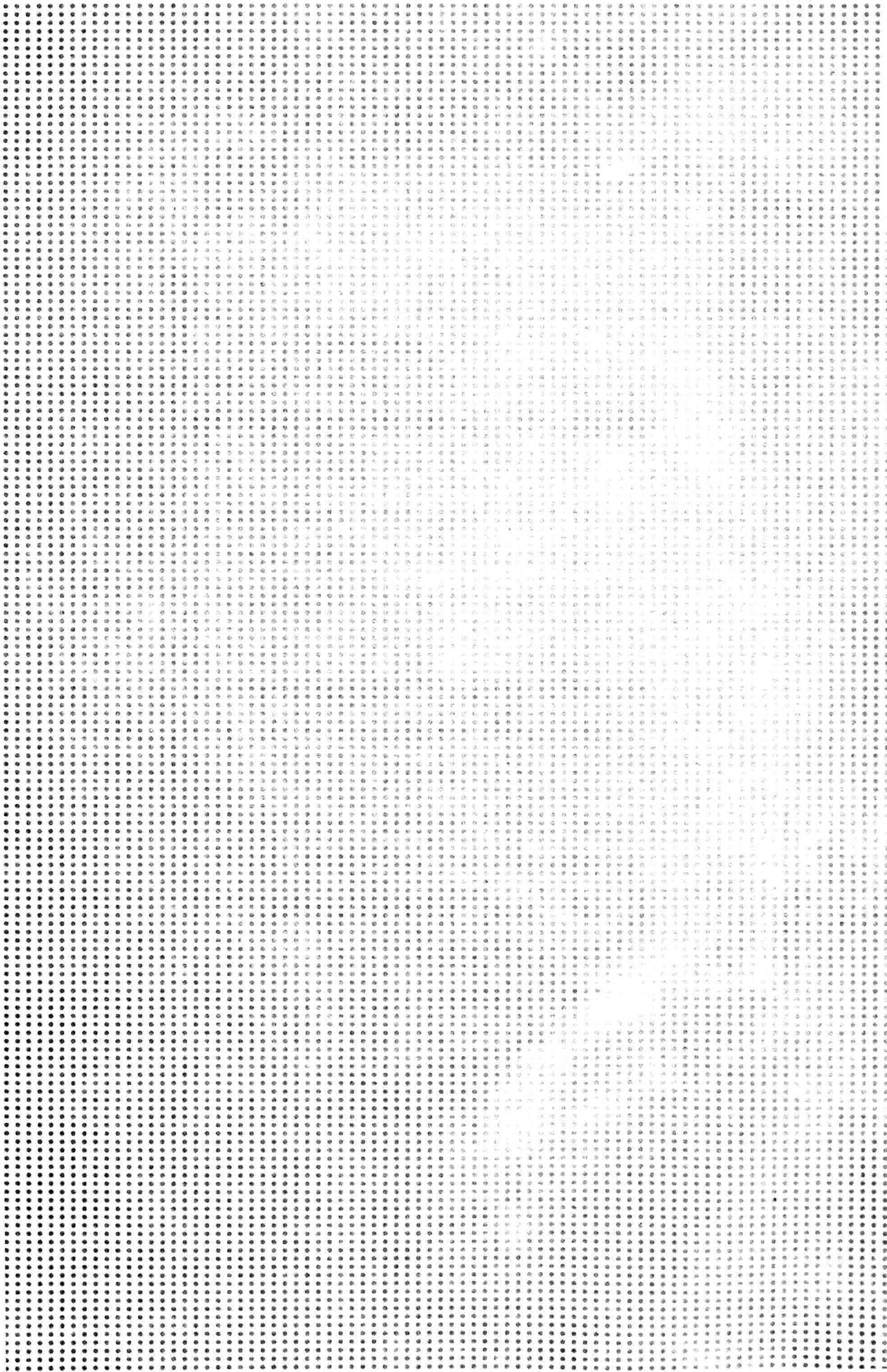
157 第二节 20世纪后期西方美术教育的多元状况与特征

175 第三节 20世纪后期西方发达国家美术教育的成就

226 附录：西方美术教育史简述

232 参考文献

236 后记

第一章 早期西方美术教育的发展

概 述

阿瑟·艾夫兰认为，有艺术就会有艺术教育！不同历史时期有着不同的艺术教育形式和方法，所以人类有着一部辉煌的艺术发展史，同时也就有着一部卓越的艺术教育史。他认为，艺术教育不是任意的也不是附带的，而是出于更深刻的社会、道德和经济方面的目的，因此，艺术教育史有着深刻历史条件和广泛社会环境的成因。

西方美术教育的历史可追溯到古希腊时期。古希腊文化是西方文明的发祥地，古希腊美育思想也是西方美育的肇始，它对西方的美术教育产生了广泛而深远的影响。希腊三面临海，北面连接欧洲大陆，境内多天然良港，经过地中海通向世界各地，为航海和对外贸易提供了极为有利的自然条件；内陆多山，盛产大理石，为雕刻艺术提供了丰富的物质材料。希腊美术教育便是在这样的环境中发展起来的。古希腊时期的雅典教育被后人称为“自由教育”或“完全教育”。这是一种对人进行全面教育的理想式教育。美育，在当时称为“缪斯教育”，是以希腊神话中文艺、美术、音乐和诗歌女神“缪斯”命名的。古希腊雕塑、绘画和建筑艺术的兴盛繁荣与这种教育的实施有着密切的关系。古希腊极力推崇精神性活动，哲学一直被认为是高等的学科。对于绘画、雕塑和建筑这些学科，人们的态度则显得较为暧昧，一方面肯定它们在塑造人的精神和陶冶人的情操方面作用，另一方面又轻视和贬低它们所具有的体力活动的性质。

在古代希腊，最早的美术教育理论是由早期的思想家提出的。据传古希腊著名哲学家德谟克利特曾著有《节奏与和谐》和《论绘画》等专著，将艺术教育定位为“可以改变人”的重要手段。在艺术教育史上，充分肯定美术教育作用的是古希腊两位伟大的哲学家柏拉图和亚里士多德。柏拉图在他的著作《理想国》中提出艺术教育的意义和目标，即：“我们的艺术家必须首先是那些能够识别真正美的本质的人；其次他们有决心让我们的年轻人生活在充满着美丽景色和悦耳声音的健康环境中。”通过艺术的教育和美的熏陶，可以培养出优秀的管理者，获得理想社会的实现，或者获得为人的“美德”。亚里士多德则是西方教育史上最早试图根据学生的生理发展状况进行年龄分期，并以此实施不同教育的人。

公元前6世纪末，罗马建立了共和国政权，并在以后的几个世纪里征服了亚平宁半岛的大部分。古希腊的艺术教育对古罗马产生了直接的影响。古罗马的教育是古希腊教育的继续。罗马帝国继承古希腊教育的成果，逐渐建立了适合自己民族文化传统与现实需要的教育制度。古罗马时期的诗人贺拉斯继承和发展了古希腊的美学理论，提出了“合式论”。他认为应该把审美的理性与情感有机地统一起来，“合式”才是美的本质，也是艺术的最高审美标准，从而确立了古典主义的美学理想标准。在艺术的审美作用方面，贺拉斯提出了“寓教于乐”的著名观点。在公元1~2世纪古罗马教育的鼎盛时期，教育主要科目被称为“七艺”，即文法、修辞学、逻辑学、算术、几何、天文和音乐，没有美术。但从现存古罗马帝国后期的一些文献资料中，发现有关帝王学习素描和绘画的记载，还发现了古罗马将军埃米利乌斯·保罗斯曾雇佣希腊人教他儿子学习造型术、绘画等方面的史料。古罗马的美术教育的成就总体上不

及古希腊，却起着承前启后的作用，是古希腊和后世欧洲美术教育的重要纽带。

公元476年，随着古罗马帝国的消亡，西方历史进入了漫长的中世纪。美术教育遭到严重破坏和摧残，甚至倒退，造成美术教育发展进入低谷。但是，中世纪时期在宗教层面也推进了西方宗教美术与美术教育的发展。中世纪教会力量高于一切，它竭力压制一切残存的异教文化，而美术创作因宣扬宗教信仰的需要而存在。美术作为宣扬宗教的手段和途径，它一方面要限制艺术家的自由创作，另一方面也丰富了宗教题材的内容，为扩大艺术教育的作用开辟了道路。这个时代的艺术和文化教育相当封闭，主要集中在教会僧侣学校。直到11世纪末，商业贸易和市民阶层的出现给艺术的传播带来了新的方式。

“行会制”艺术教育是一种“艺徒制”式师徒传承的艺术教育方式，对手工艺的传承与发展起到了重要作用。而艺术家工作室也成为表达艺术思想和创造艺术流派的重要场所。与古希腊与古罗马时期的美术教育重视培养人的素质，陶冶人的精神目的不同，中世纪美术教育几乎只是一种纯技艺性的工匠教育。当时的画家除了以个人身份服务于“皇贵公侯”外，其余均需受制于同业行会，而且只有被行会证明为较优秀的画师才能开业授徒，雇佣流动工匠。学徒们在画坊从师学艺，目的仅仅是为了掌握某种技巧，以谋生路。在宗教的阴影笼罩之下，中世纪的哲学家和美学家都成了宗教的代言人，因此美学和美育理论无不渗透着宗教神秘主义思想。当时的哲学家和美学家认为，美与善是统一的，它们都存在于天主那里。他们否定一切感官的诱惑，否认一切人世间的美。

公元14世纪以后，欧洲社会发生了根本性变化。长时间生活在教会和封建制度下的中世纪欧洲人，对至高无上的宗教制度及封建制度产生怀疑。同时，由于商业贸易的发展，资本主义开始了最初的萌芽，生产关系的变化，宗教制度的解体，促进了人文主义学术和艺术等领域的发展。这个时期，欧洲“文艺复兴”不仅带来了政治、经济的长足发展，而且西方美术教育在经过了漫长的黑暗中世纪之后，最后也达到了一个辉煌的高峰。“文艺复兴”是欧洲历史上最空前、最伟大、最深刻的革命，在文艺及其教育方面取得了前所未有的成就。意大利文艺复兴时期的艺术家、哲学家、思想家、教育家及科学家对美术教学的发展做出了重要贡献。这一时期，科学、艺术与教育开始结合，美术领域产生了透视学、解剖学、光影学和艺术教育理论。众多艺术家潜心研究透视、解剖、构图、明暗、造型、色彩等艺术理论知识，并取得卓越成果。欧洲美术教育发生了真正的大变革，美术理论与教育体系在达·芬奇、琴尼诺·琴尼尼、阿尔伯蒂、瓦萨利等人的著作中得以具体阐明。

公元17世纪，追求理性与科学成为新的趋势，经验主义科学研究兴起，罗杰尔·培根、约翰·洛克的理性哲学，使科学与艺术一起成为“捍卫法兰西国家权利和威望”的手段。特别是美术学院的创建，揭开了近代美术教育史的帷幕。17世纪至18世纪，欧洲一些国家美术学院的发展，使西方美术教育发生了根本的变化。“学院派”美术教育出现之初是具有一定进步意义的，它在相当一段历史时期中成为美术与美术教育金字塔的顶端，在美术教育中起到引领作用。18世纪，随着科学技术的提高，爆发了工业革命，政治变革使欧洲大多数国家结束了封建王朝统治，专制政体被议会制所取代。所有自由经济、民主主义等进步思想都活跃起来，美育的问题就引起普遍关注。欧洲开始把美术学科列入新式学校教育（班级式教学）独立的课程科目。17、18世纪，美学和教育学研究成果为学校美术教育做好了准备。当时的欧洲正式使用“美术”（Art）这一名词，起初泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学和音乐，后经

18世纪德国美学家莱辛的研究，又将“美术”称之为“造型艺术”，以区别于文学和音乐。从此以后，美术教学的范畴和内涵进一步扩大，不仅只是绘画教学，也包括雕塑、手工等方面的教学。在教育学方面，夸美纽斯《大教学论》等理论，对学校美术教学法的变革也产生深远影响，彻底改变传统师徒式的美术教学形式和方法。

总之，追根溯源，探寻西方美术教育的源头与滥觞，是研究美术教育史历程的开始。美术作为一门独立的学科与教育史相伴而生，从古希腊“缪斯”教育的典雅、优美、全面教育理想到古罗马古典主义的美学理念，从黑暗的中世纪的宗教艺术到文艺复兴时期的辉煌和17、18世纪的繁荣。西方美术教育史是不断发展和向前推进的。