

■ 西安美术学院优秀博士文丛 ■

迷失与重塑

20世纪中国高等美术教育模式的反思

THE LOST AND REBUILDING
ON THE CONSTRUCTION OF CHINESE CONTEMPORARY ART EDUCATION MODEL

武小川◎著

 文物出版社

西安美术学院优秀博士文丛

迷失与重塑

——20 世纪中国高等美术教育模式的反思

武小川 著

文物出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

迷失与重塑：20 世纪中国高等美术教育模式的反思 /
武小川著. —北京：文物出版社，2017. 8

(西安美术学院优秀博士文丛)

ISBN 978 - 7 - 5010 - 5199 - 1

I. ①迷… II. ①武… III. ①高等学校 - 美术教育 -
教育模式 - 研究 - 中国 - 现代 IV. ①J114 - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 202520 号

西安美术学院优秀博士文丛

迷失与重塑

20 世纪中国高等美术教育模式的反思

著 者：武小川

责任编辑：窦旭耀

封面设计：孙 鹏

责任印制：陈 杰

出版发行：文物出版社

社 址：北京市东直门内北小街 2 号楼

邮 编：100007

网 址：<http://www.wenwu.com>

邮 箱：web@wenwu.com

经 销：新华书店

印 刷：北京京都六环印刷厂

开 本：965mm × 1270mm 1/32

印 张：9.5

版 次：2017 年 8 月第 1 版

印 次：2017 年 8 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5010 - 5199 - 1

定 价：52.00 元

本书版权独家所有，非经授权，不得复制翻印

本书出版得到
西安美术学院学科建设专项资金支持

“西安美术学院优秀博士文丛”总序

陕西文化底蕴深厚，历史遗存丰富，既具有得天独厚的人文历史景观、丰富的艺术文化资源，还有中国共产党领导的以延安为中心的伟大革命史和绽放光芒的延安精神等宝贵的革命文化资源。西安美术学院将自身的发展根植于这片文化沃土之中，在 65 年办学历程中，长期坚持并重视周秦汉唐历史文化、延安革命文艺、西北民间艺术、当代长安画派与黄土画派“四大传统”和绘画、书法、美术史论、中国民间美术“四大基础”教学与现代美术观念的发展变化，逐渐形成了基础雄厚、结构合理、特色鲜明的美术教育体系。

2003 年，我院获得了美术学博士学位授予权，2004 年，招收了第一批博士研究生。2012 年，经过审核，博士学位授予权增加为美术学、设计学和艺术学理论三个一级学科。2014 年，又获批设立美术学博士后科研流动站。至 2015 年，我院历届共招收博士研究生 122 名，已授予学位 68 名。

近年来，随着学科建设和研究生培养的不断发展，学院以科学发展观为指导，将强化研究生教育作为总体发展战略的重要一环，努力构建具有自身特色的培养体系，不断提升创作水平和学术水平。在研究生培养方面，推进学位公共课程改革，搭建了以“艺术季”为主题的学术月平台；坚持周秦汉唐传统文化艺术考察，常设国际名家工作坊等等，通过拓展研究创作新观念、新视域、新方法，营造多元开放的学术氛围，旨在培养研究领域宽广、学术训练扎实、实践性强、应用面广的高层次艺术人才。

2015 年，学科建设办公室和研究生处为了凝练与凸显学院博士

研究生培养的模式与特色，梳理研究生培养成果，鼓励后学，与文物出版社合作，推出“西安美术学院优秀博士文丛”出版计划，以此来展示博士研究生艺术理论研究的新成果，推动专业学术发展。文库所选书稿，是以历年毕业的博士学位论文为基础，是作者在博士学位论文基础上，吸收各位评委专家及导师的修改意见，融入学术研究的新成果。

丛书选取具有较强学术价值、理论价值和现实意义，同时具有原创性、科学性，是作者对艺术理论体系深入理解和思考的结晶。

“西安美术学院优秀博士文丛”的顺利面世，离不开国内外艺术院校、专家学者对我院博士生教育的帮助、支持以及各位导师对博士生的辛勤指导。希望通过丛书的出版，进一步激励在学博士生的研究精神、钻研精神和创新精神，促进我院研究生学术质量和培养质量的提高，为今后学院艺术教育的发展与建设提供可资参照的示范。

西安美术学院院长 郭线庐

2016年8月

自序

美术教育是教育领域中的一个分支，它的发展对应着现代教育在近代中国的发展，对应着美术的发展，尤其对应着近现代社会与文化的巨变这样一个大背景。严格意义的现代美术教育或者说以美术学院为代表的专业美术教育，是20世纪才开创出来的，是现代文明的体现，体现了西方文艺复兴以来的现代文明对其他民族国家的示范、影响与启蒙。虽然我们有着延续千年的美术发展史，有着长期传承的美术创作和鉴赏体系，但大学美术学院这样一种文化机构，确实是现代的产物。现在，我们已经很清楚，“美术”这个词也是现代的“发明”，“Fine Art（美术）”是由日本自西方引进，再传入中国。我们根据“美术”这个现代的词汇及其定义，来重新审视我们曾经称之为“书画艺事”的历史，在此概念下，“发现”了我们自身的建筑、工艺美术、壁画、雕塑、石窟寺等等。这些没有被士大夫精英们关注过的美术类型，在现代文明的概念——“美术”统摄之下，按照各学科的内涵和外延以及跨学科整合的内在要求，重新编纂，形成体系，虽然那个传统被称为“术”“绘事”“书画”。这都是用现代认识尺度，来裁切“梳理”历史，使之成为现代文明的一部分。因此，从严格意义来说，美术是产生于当代文化机制中的知识系统与认识。

这种20世纪在中国发生的文化“创造”与“再发现”，伴随着“西化”的过程。人类的现代文明，是15世纪左右从欧洲文艺复兴开始，经过启蒙运动形成的文化成果，几百年来，逐渐发展壮大，并对其他区域国家和社会人群产生了巨大影响。20世纪中

国经历了一个“西化”的过程，但对“西化”的态度在不同时期有很大差异，主流是在现代西方文明的影响与启发下，不断探求中国现代化的道路。不宜用单一的价值观来评判历史，历史的真实永远是复杂、多维与模糊的，更不能用今天的意识形态来涂抹过往的事实。

文化的变化过程是缓慢的，即使大家都公认出现了某些问题，我们也会被某种惯性裹挟前行。比如当下，社会已经形成对教育不满的某种“共识”，但是，改不改、怎样改、谁来改，都有极大的难度。我们塑造系统的同时也被系统所塑造，我们创造了艺术教育也被艺术教育所塑造。人一旦被系统化、社会化、机制化，改变系统与机制就是对人的改变，这种改变是极为痛苦的。用一套新的价值评价系统来否定已有的正在运转的价值系统，依附在原来价值系统中的人，将因为系统的评价标准的改迁，而失去自己的价值。人不会革自己的命的，因此，我现在也特别理解坚定的或者说拼命站在保守的角度来抵抗新事物的人，其实这是求生本能。

自1912年《专业学校令》颁布以后，出现了美术专门学校，一百年后，2012年，艺术成为高等教育专业目录中单设的独立门类。一百年的发展，美术—艺术作为一种独立的知识系统，也应进行认真的反思了。教学模式是知识体系的“操作系统”，系统决定着用何种美术标准与目标来塑造一批一批的人。可以这样说，美术是被教育塑造出来的，尤其是20世纪，教育的形式与方法决定了美术的标准与导向。本书的研究，试图从高等学校美术教育中教学模式的变化入手，探讨文化导向的变迁轨迹。

本书是在我2012年完成的博士学位论文基础上修订而成的。这样的课题，源于自身的经历与体认。从西安美术学院附中到中央美术学院油画系，我有着完整的受教育过程，之后就在美术学院教书并从事教学改革与管理，负责过学院的教学管理教学改革教学评估。再到博士与博士后的研究，一直在学院中成长，对教育十分熟悉，对美术学院教育问题，有着深刻的体会。论文完成后，经过几年的

沉淀，还是觉得应该将相关的思考展示出来，以引起更大范围的讨论。修改过程中增加了一些历史资料，使其相关历史性的描述更贴近历史真实，而不是简单的个人的判断与定义。最后还增加了四篇文章，其中的观点和角度更能贴近和符合近几年的美术教育实践。

内容摘要

本书着眼于 20 世纪中国高等专业美术院校中的美术教学模式，通过研究其肇造、发展、固化的演进过程，分析内在特征与影响因素，剖析实质，反思经验，提出构建当代专业美术教学模式的设想，并以具体的方案为依据进行论证。本书将在美术教学理论研究的基础上提出一些个人的学理性思考。全文分为六个部分。

第一部分对专业美术教学模式出现的问题予以梳理，并对其在美术教育中的核心作用与对人才培养的决定作用，予以分析，依据研究现状，界定核心概念与研究范畴。

第二部分着重梳理 20 世纪美术教学模式的演进过程，辨析移植与仿制、正规化与学院派的轨迹。

第三部分剖析其西化的技术主张、评价标准、理论定位与西化的价值导向，揭示在被误读的西方与被改造的传统等结果的共同作用下，百年来中国美术教学延续的西化模式所造成的文化自我的迷失、价值判断的混乱、评价标准的单一等现象。

第四部分以中国文化的主体性重塑为理论前提，论证构建中国当代美术教学模式的思路与方案。分析主体性重塑是价值实现的前提、是自由实现的保障、是模式构建的基础等基本观点，支撑构建美术教学模式必须对应教育、文化与艺术的共同目标，以“强化中国美术内容、贯穿中国艺术方法、树立美术教学的多元标准”为构建思路。

第五部分以人文为核心的艺术学科，建立“学科基础+实践创作”的教学模式，并以造型学科为例，对其中核心的四大课程板块的价值指向等进行论述；同时，提出体系开放的两阶段模式，保障有效实施的专业融通的工作室制，提出目标分类的学分制等运行机制与多元、独立的评价机制。

第六部分得出本书的结论，建立从“科学”走向人文的学科理念，塑立从写实走向写意的艺术观念，整合从割裂走向整体的课程体系，实现从西化走向中国化的教学模式，坚定发展中国美术的文化立场，以此来实现中国美术之独特价值。

ABSTRACT

This dissertation focuses on art education model in Chinese professional schools of higher education level. It studies the evolving process covering the originating, evolving, and solidifying stages, analyzing the innate characteristics and influential factors, dissecting essential materials, revisiting experiences, hence resulted in a new vision for constructing contemporary professional art education model, while tested with specific projects. This dissertation will present certain academic thoughts based on the study of art education theory. The dissertation comprises of four parts.

The first part deals with the issues emerged with the professional art education model, smoothing out the problems while analyzing its pivotal and decisive effect upon art education and talent training. It defines the core concepts and sphere of study.

The second part concentrates on the evolution of twentieth century art teaching model, differentiating the trail of borrowing and copying of regular and academic schools.

The third is by analyzing their Westernized technique proposals, judging criteria, theoretical stands, and value systems, it is to reveal that through the combined efforts of misunderstood West and remade tradition, Chinese art education during the last hundred years has been trapped in the lost of cultural identity, and confusion of value judgment, and monochromatic criterion.

The fourth put rebuilding of the subjectivity of Chinese culture as the

theoretical premise, arguing the paths and projects for constructing Chinese contemporary art education. The fundamental ideas that rebuilding upon subjectivity is the prerequisite for achieving values, is the safeguard for obtaining autonomy, is the basis for constructing a model, will sustain the making of a art education model which faces mutual objectives of education, culture, and art; The ideas for new construction is based on "strengthening contents of Chinese art, underpinning with Chinese art methods, while establishing pluralist value system in art education".

The fifth are of the Humanities as the core artistic disciplines, and proposes a teaching model with two stages and four modules as "academic basis plus creative practices". It use plastic art major as an example, discussing the issues like value guiding in its four core curriculum blocks, while suggesting a two stage module with open system, guaranteeing an effective inter - disciplinary studio system, and an operating system with goal differentiation and credit system, and a pluralist, independent evaluation mechanism. Furthermore, based on a personal experiences and current development, it envisions the positive impacts of main theme like educational reform, mechanism transforming of "problem consciousness", and promoting the creativity of teacher - artist, will be in the constructing of a new art education model.

The final part comes to two conclusion of this dissertation. The emphasis of the cultural intention of constructing Chinese contemporary art education, is actually a self - motivated, self - conscious, autonomous, self - determined cultural action and educational practice to reshaping Chinese cultural subjectivity in art education, while forming a steadfast cultural stand of Chinese art to express the teaching ideal in an art education that celebrate the unique values of Chinese art while promoting the free spirit of art.

目 录

第一章 问题的提出	1
第一节 演进中的“西化”情境	4
第二节 多元格局中的主体意识	8
第三节 美术教学与美术发展观念互涉	10
第四节 相关研究综述	11
第五节 概念定位与思路	14
第六节 主要研究内容	18
第七节 方法与手段	19
第二章 演进中的迷失	21
第一节 民国时期的仿制与模仿	23
一 移植日制	25
二 模仿欧派	32
三 折衷中西	47
第二节 1949 年至今的正规化与学院派	54
一 亦步亦趋的全面苏化	55
二 标准一统的正规化运动	63
三 全面开放与正面冲击	82

四 “学院派”的范式形成	88
五 大美术与大美院	92

第三章 迷失中的反思

第一节 三门核心课程	105
一 素描的造型艺术观	105
二 人体教学的西化意义	113
三 意识形态的价值观照	124
第二节 被窄化的西方和被异化的传统	129
一 西方美术教学史中的三种模式	130
二 在“改造”中被异化的传统	143
第三节 基于演进的反思	149
一 主体性的迷失	150
二 价值判断的混乱	152
三 标准单一机制僵化	155

第四章 基于理想的重塑

第一节 根本目标	161
一 文化主体性之重塑	162
二 树立“成人”培养的教育目标	168
三 彰显中国美术价值的艺术目标	170
第二节 基本思路	175
一 强化中国美术的内容	175
二 贯穿中国艺术的方法	179
三 塑立开放整体的模式	183

第五章 重塑之下的构建	187
第一节 模式构建	189
一 以人文为核心的艺术学科	189
二 “学科基础+实践创作”的模式探索 （以美术学造型艺术类为例）	193
三 “学科基础”阶段的内容与要求	196
四 “实践创作”教学阶段的内容与要求	202
第二节 构建系统	206
一 “造型基础”锻造艺术能力	206
二 “地域文脉”植根民族土壤	216
三 “美术理论”树立文化立场	218
四 “实践创作”培养创新精神	219
第三节 构架机制	222
一 体系开放的模式构架	223
二 专业融通的工作室与实验室	226
三 目标分类的学分制	230
四 评价独立与标准多元	235
结 语	241
参考文献	245
附 录	253
“延安模式”：20 世纪美术学院教育的决定因素	255

作为身份认同的传统绘画标准	265
艺术，还有什么可以教？	273
从登封嵩阳书院说开去	282
后 记	285