

全国重点名校系列

新版

全国硕士研究生招生考试 考研专业课精品资料

【电子书】2024年鲁迅美术学院

823中外美术教育史考研精品资料

策划：辅导资料编写组

真题汇编 直击考点
考研笔记 突破难点
核心题库 强化训练
模拟试题 查漏补缺

高分学长学姐推荐

扫一扫下载手机版

全国重点名校系列

新版

全国硕士研究生招生考试 考研专业课精品资料

【初试】2024 年鲁迅美术学院
823 中外美术教育史考研精品资料

策划：辅导资料编写组

真题汇编 直击考点
考研笔记 突破难点
核心题库 强化训练
模拟试题 查漏补缺

高分学长学姐推荐

【初试】2024 年鲁迅美术学院 823 中外美术教育史考研精品资料

说明：本套资料由高分研究生潜心整理编写，高清 PDF 电子版支持打印，考研推荐资料。

一、2024 年鲁迅美术学院 823 中外美术教育史考研资料

1. 《中国近现代美术教育史》考研相关资料

(1) 《中国近现代美术教育史》[笔记+提纲]

①鲁迅美术学院 823 中外美术教育史之《中国近现代美术教育史》考研复习笔记。

说明：本书重点复习笔记，条理清晰，重难点突出，提高复习效率，基础强化阶段推荐资料。

②鲁迅美术学院 823 中外美术教育史之《中国近现代美术教育史》复习提纲。

说明：该科目复习重难点提纲，提炼出重难点，有的放矢，提高复习针对性。

二、电子版资料全国统一零售价

2. 本套考研资料包含以上一、二部分（高清 PDF 电子版，不含教材），全国统一零售价：[¥]

特别说明：

①本套资料由本机构编写组按照考试大纲、真题、指定参考书等公开信息整理收集编写，仅供考研复习参考，与目标学校及研究生院官方无关，如有侵权、请联系我们将立即处理。

②资料中若有真题及课件为免费赠送，仅供参考，版权归属学校及制作老师，在此对版权所有者表示感谢，如有异议及不妥，请联系我们，我们将无条件立即处理！

三、2024 年研究生入学考试指定/推荐参考书目（资料不包括教材）

3. 鲁迅美术学院 823 中外美术教育史考研初试参考书

《中国美术教育史》汪洋主编，合肥工业大学出版社，2013 年版；

《西方美术教育史》孙志宜，付琳主编，合肥工业大学出版社，2014 年版；

《中国近现代美术教育史》潘耀昌编著，中国美术学院出版社，2002 年版。

四、本套考研资料适用院系

人文学院

版权声明

编写组依法对本书享有专有著作权，同时我们尊重知识产权，对本电子书部分内容参考和引用的市面上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料，均要求注明作者和来源。但由于各种原因，如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等，因而有部分未注明作者或来源，在此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何疑问请直接联系我们，我们会在第一时间与您沟通处理。

因编撰此电子书属于首次，加之作者水平和时间所限，书中错漏之处在所难免，恳切希望广大考生读者批评指正。

目录

封面.....	1
目录.....	3
2024 年鲁迅美术学院 823 中外美术教育史备考信息	6
鲁迅美术学院 823 中外美术教育史考研初试参考书目	6
鲁迅美术学院 823 中外美术教育史考研招生适用院系	6
2024 年鲁迅美术学院 823 中外美术教育史考研核心笔记	7
《中国近现代美术教育史》考研核心笔记	7
第 1 章 20 世纪以前中国近代美术教育概述	7
考研提纲及考试要求	7
考研核心笔记	7
第 2 章 20 世纪初期的师范美术教育	10
考研提纲及考试要求	10
考研核心笔记	10
第 3 章 早期的私立美术专门学校	12
考研提纲及考试要求	12
考研核心笔记	12
第 4 章 国立美术专科学校的建立	14
考研提纲及考试要求	14
考研核心笔记	14
第 5 章 业余美术教育	16
考研提纲及考试要求	16
考研核心笔记	16
第 6 章 民族解放运动时期的美术教育	18
考研提纲及考试要求	18
考研核心笔记	18
第 7 章 新中国初期的美术教育（一）	20
考研提纲及考试要求	20
考研核心笔记	20
第 8 章 新中国初期的美术教育(二).....	22
考研提纲及考试要求	22
考研核心笔记	22

第 9 章 “文革”中的“教改”	24
考研提纲及考试要求	24
考研核心笔记	24
第 10 章 新时期的变革	26
考研提纲及考试要求	26
考研核心笔记	26
第 11 章 美术教育的指导思想	29
考研提纲及考试要求	29
考研核心笔记	29
第 12 章 美术教育的流派和代表人物	37
考研提纲及考试要求	37
考研核心笔记	37
第 13 章 中西之争的实质	43
考研提纲及考试要求	43
考研核心笔记	43
第 14 章 现实主义问题	46
考研提纲及考试要求	46
考研核心笔记	46
第 15 章 从图画手工到现代设计	49
考研提纲及考试要求	49
考研核心笔记	49
第 16 章 美术史论方法论的演变与评述	51
考研提纲及考试要求	51
考研核心笔记	51
第 17 章 美术的普及与提高	53
考研提纲及考试要求	53
考研核心笔记	53
第 18 章 美术师范教育的定位	56
考研提纲及考试要求	56
考研核心笔记	56
第 19 章 综合和专门化	58
考研提纲及考试要求	58
考研核心笔记	58

第 20 章 现代技术问题	61
考研提纲及考试要求	61
考研核心笔记	61
2024 年鲁迅美术学院 823 中外美术教育史考研复习提纲	62
《中国近现代美术教育史》考研复习提纲	62

考研云分享
kaoyany.top

2024 年鲁迅美术学院 823 中外美术教育史备考信息

鲁迅美术学院 823 中外美术教育史考研初试参考书目

- 《中国美术教育史》汪洋主编，合肥工业大学出版社，2013 年版；
《西方美术教育史》孙志宜，付琳主编，合肥工业大学出版社，2014 年版；
《中国近现代美术教育史》潘耀昌编著，中国美术学院出版社，2002 年版。

鲁迅美术学院 823 中外美术教育史考研招生适用院系

人文学院

考研云分享
kaoyany.top

2024 年鲁迅美术学院 823 中外美术教育史考研核心笔记

《中国近现代美术教育史》考研核心笔记

第 1 章 20 世纪以前中国近代美术教育概述

考研提纲及考试要求

考点：晚明美术教育的潜在变革

考点：清代宫廷美术活动

考点：18、19 世纪苏州和沿海地区

考点：9 世纪上海徐家汇土山湾天主堂的美术教育

考研核心笔记

【核心笔记】晚明美术教育的潜在变革

继五代西蜀、南唐之后，宋在开国之初即建立了翰林图画院，一时名手云集。画院的画家分有待诏、艺学、祇候、画学生等职称等级。崇宁三年(1104),皇帝徽宗创办了中国最早的皇家美术学院——画学。

真正具有近代意义的美术教育，还应从西方文艺复兴艺术传入中国时算起。明代中期，江南市镇经济发达，与海外贸易额激增，中国的陶瓷、丝绸、茶叶为最热销的输出品，而且贸易顺差，白银源源不断流入中国，进一步促进了市镇的经济和文化的发展。

【核心笔记】清代宫廷美术活动

入清之后，传教士的活动从布道传教转化为供职于宫廷艺术，因清帝不喜欢西洋的宗教而只对西洋艺术大加青睐，故使他们的艺术才能得以发挥，从而大大丰富了宫廷艺术。

据清代档案记载，皇帝曾安排有名望的画家带徒弟。

弘历帝还令丁观鹏向郎世宁学习西洋线法画。

【核心笔记】18、19 世纪苏州和沿海地区

洋画与外销美术

西洋画在中国民间最重要的影响表现在版画上。西洋传教士利用图画来帮助传教，以吸引更多中国人的注意。他们向民众展示铜版图画，同时又将许许多多的图画改制成木刻版画，以便于在中国大量流行、传播。

这种努力始于 17 世纪，而到 18 世纪中期以后逐渐结出了果实。最明显的便是苏州桃花坞的年画。

所谓的洋风版画在 18 世纪算得上是苏州年画的一项风尚。

1685 年，英商在广州设立商馆。同年起，清廷开放海禁，置云山、宁波、漳州、澳门四海关，但至 1757 年又封闭江苏、浙江、福建三个海关，限广州为惟一的通商口岸，因此广东外贸最盛。

据说，16 世纪末澳门已出现了由传教士画家教习西洋美术的机构。就目前所知，在广州有一个最早以作油画肖像著称的中国人，因其作品多外销，所以他用英文 Spoilum 在作品上签名，有人把这个名字音译为史贝霖（活动于 1785-1810）。

自 Spoilum.关作霖之后，设肆广州的中国画师甚多，其中最重要的一位是关乔昌（图 10）。

图10 清, 蓝阁(林呱),《自画像》, 1854年, 油画

由以上情况可以看出, 至少早在 19 世纪初已有中国人出洋游学, 学习绘画了, 而且大约稍迟些时候还有著名外国画家在中国民间教画。虽然钱纳利似乎不承认关乔昌是他的学生, 这可能由于商业上的竞争而产生敌视, 但是这一事实无法否认。

【核心笔记】9 世纪上海徐家汇土山湾天主堂的美术教育

清同治初, 上海天主教会在徐家汇土山湾创办了孤儿院附属的美术工场, 孤儿到 13 岁时便入美术工场学艺。

他于 1847 年来沪, 设立美术工场, 其目的是为了制作供传教用的宣传品, 主要是雕塑和绘画。范氏将自己的专长传授给中国人陆伯都(1836—1880), 陆氏后加入耶稣会, 成为该会中最早的中国籍辅理修士。土山湾孤儿院成立时, 范已去世, 陆伯都将范廷佐的工场搬到徐家汇, 成为土山湾孤儿院的绘画、雕刻工场。该工场设置的机构逐渐增加, 先后次序为雕刻间、图画间、皮作间、细木间、粗木间、布鞋间、翻砂间、铜匠间、印书间、照相间等。

其中有任伯年(1839/40?—1895)、徐咏清(1880—1953)、周湘(1871—1934)、丁悚(1891—1972)、杭穉英(1900—1947)、张充仁(1907—1997)、徐宝庆等人(图 13—14)。从中国近现代美术教育史来看, 土山湾的美术工场是中国最早的西洋美术传授机构, 其施行的教学方法和理论也和中国传统有很大的区别。徐悲鸿(1895—1953)称之为“中国西洋画之摇篮”向是不无道理的。

图 13 土山湾画馆画工在绘制“圣像”油画，照片

图 14 张充仁像

另外，这时的报刊上也陆续出现了关于美术教育的文章

第五节到欧美、日本学习美术的留学生

前面谈到的广东外销画家关作霖是目前所知我国最早出国学习美术的留学生。有关史料没有说明他是在画室学画的，还是在学校学画的，也许他还算不上是正式的留学生。

1894年甲午战争之后，东方近邻日本国崛起，明治维新成为东方民族取法西方而自强的榜样，赴日留学一时成为留学生的最佳选择。在1896年至1914年之间，中国的留日学生达到了高峰。

明治五年(1892)日本颁布学制以来，普通教育里安排了图画和手工课程。而在大正时期以后，出现了山本鼎(1882—1946)主张的自由画运动，西方式的近代美术教育思想异常活跃。这引起了留日中国学生的高度重视。

19世纪后期，在往外国留学的学生中已有人开始修美术专业，据目前所知的材料，第一个人是1887年先赴美国后转英国学习油画的李铁夫。他于1900年赴欧洲游历，接触到西洋油画，并结交了不少西方艺术家而从其学画，始学于法国，后学于比利时、瑞士等国。周湘回国后对中国现代美术教育起到了重要的作用。

1905年，李叔同赴日本，次年入东京上野美术学校学习油画。这些留学生不久回国，或开办美术学校，或从事美术教学，开始谱写中国美术教育史的新篇章。

第2章 20世纪初期的师范美术教育

考研提纲及考试要求

考点：美术教育制度的改革和公办学堂的设立

考点：早期中小学美术教育

考点：早期师范美术教育

考研核心笔记

【核心笔记】美术教育制度的改革和公办学堂的设立

早在1901年，清政府就将当时的书院改为学堂，“于省城改设大学堂，各府及直隶州均改设中学堂，各州县改设小学堂，并多设蒙养学堂。

19、20世纪之交，中国美术教育变革的主要内容是引进西方的、日本的教育制度、艺术观念和教育方法，同时也把传统教育的观念和方法纳入现代教育体系之中。

【核心笔记】早期中小学美术教育

在对外交往日益迫切的情况下，了解“西学”和“时务”成为当务之急。晚清政府做出“废八股，兴学堂”的举措之后，通令各州县将传统的大学书院改为兼习“中学”、“西学”的学堂。当时课程设置主要仿效日本。

在改革派官员眼里，图画手工课是科学技术的基础教育和启蒙教育。

1910年，留学日本归国的美术专科毕业生王诗新向清朝学部呈交了“中学图画范本请审定批”。

【核心笔记】早期师范美术教育

创建于1902年的南京两江师范学堂，最先设立了美术课。由于学校监督李瑞清（1867-1920）积极提倡艺术教育，1906年开始设美术师范专科，学科以图画手工为主科，音乐为副科。

我国第一代学校美术教师如吕凤子（图19）、姜丹书等，都是从这个学校毕业的。

图19 吕凤子，《吕凤子自造像》

当时的西画教学模式多以日本为榜样，沿袭以临摹为主的西画教学框架（图20）。

图 20 李叔同，《裸女》，李氏在日本学画时完成

在当时试行新的美术教育法中，使用的新编教材，有文明书局印发于 1902 年，由丁宝书编绘的《新习画帖》5 种、《铅笔画帖》4 种、《高小铅笔画帖》3 种；商务印书馆出版的，由徐咏清编绘的《中学用铅笔画帖》8 种；1906 年商务印书馆出版的《初等、高等铅笔画册》等等，以及日本人井村雄之助编的画帖《洋画讲义录》。

20 世纪初至二三十年代，美术教育的师资来源有如下几个方面：国画教师由传统国画的知名画家充当；还有国内毕业的学生；当时西学教师基本上由外国人担任，特聘的外籍教师多数为日本人；此外还有欧洲的艺术师，也有在本土学会西画的画家，以及归国回来懂得西画的留学生。

第3章 早期的私立美术专门学校

考研提纲及考试要求

考点：最早的私立美术学校

考点：上海美术专门学校

考研核心笔记

【核心笔记】最早的私立美术学校

20 世纪伊始，上海“洋画”（或谓洋风画）逐渐推广、普及，形成了所谓的洋画运动。

我国最早创办的私立美术学校，是 1911 年夏建立的中西图画函授学堂（后来先后更名为布景传习所、上海油画院、中华美术专门学校），该校以传授照相间的布景画技术为主。因

创办人周湘（1871—1933），早年曾在上海徐家汇土山湾天主堂画馆学艺，多习西画，兼擅国画山水、人物。他于乙亥年（约 1896 年）入京应（青岛金鼎榜华研教育科技有限公司版权所有，侵权必究。）试，受翁同龢的赏识，戊戌变法失败，因涉嫌出走日本，滞留日本两年，后赴欧洲学习西洋画法，擅长水彩画，1911 年回国。辛亥革命之际，沪上新学大兴，周湘遂以所学西洋画法授徒，设立美术专门学校。

【核心笔记】上海美术专门学校

在周湘创中西图画函授学堂之后的第二年，一所在中国近现代美术教育史上有重要影响的私立美术学校成立了，这就是上海图画美术院，也就是后来名声显赫的上海美术专门学校（1930 年更名为上海美术专科学校）。

该校于 1913 年 1 月正式成立，由当时尚未留过洋的刘海粟（1896—1994）担任校长（图 23），其他创办人还有乌始光、汪亚尘、丁悚等人。

图 23 1912 年创办上海图画美术院时的刘海粟

上海美专在 1919 年的校刊《美术》上提出了培养目标：“造就纯正美术人材，培养及表现个人高尚风格，造就实施美教人材，直接培养及表现国人高尚人格。养成工艺美术专门人材，改良工业，增进一般人美的趣味。”

该校早期教学方法全在摸索之中，仍偏重实技，对学理并无讲述，沿袭从临摹范画入手和画布景的传统，自洋行书店购得欧洲名画印刷品作临摹之用，但不久开始采用石膏模型，注重静物写生和户外写生/写生”渐成为实施正规的西洋画教学的新概念，具有特别重要的意义。

除了聘请名师教学之外，上海图画美术院（即后来之上海美专）还延请著名学者讲演

【核心笔记】苏州美专及其他私立美术专门学校

20 世纪 20 年代起，私立美术学校蓬勃发展，不仅给中国新兴的美术教育带来新的机运、生气，而且

大大加速发展了西洋美术专门学校的主要课程。

1922 年建于苏州的苏州美术学校（后为苏州美专）就是继上海美专之后一所有影响的学校。

1931 年颜文梁回国，带回了大量在法国购置的石膏像等教具，直接参照西方美术院校教学方法改造苏州美专，并提出了“中西合璧，造就人才”的方针，使该校成为 30 年代著名的私立美术学校。

总体而言，20 世纪 30 年代之前以从日本回国的美术学子创办的私立美术院校居多，实力最强。由于有了他们的群体性聚合、大量传播信息、大力探索开创，这些私立学校改变了早期单纯仿袭日本师范美术教育的教学模式，把对自然的写生放到教学的重要位置，形成西洋画、中国画、雕塑、工艺图案、艺术教育等并驾齐驱的教学格局。

考研云分享
kaoyany.top

第 4 章 国立美术专科学校的建立

考研提纲及考试要求

考点：北京美术专科学校

考点：杭州国立艺术院（杭州艺专）

考研核心笔记

【核心笔记】北京美术专科学校

20 世纪二三十年代中国现代艺术运动的异军突起,实际上是中国新兴美术教育蓬勃发展的结果,这特别是以新型国立高等美术学校的创建为契机的。

我国最早的公立美术学校是 1918 年 4 月 15 日成立的国立北京美术学校, 第一任校长是曾留学日本的广东人郑锦(1883—1959)。

1919 年, 教育部批准国立北京美术学校为高等美术学校, 本科设中国画、西洋画、图案三系。1922 年该校正式定名为国立美术专门学校。可以说, 这所学校就是现在的中央美术学院的前身。

在 1928 年杭州国立艺术院诞生之前, 国立的美术学校尚有广州市立美术学院。

【核心笔记】杭州国立艺术院（杭州艺专）

1927 年, 中华民国政府奠都南京, 蔡元培(图 31)任全国最高学术教育行政机关——大学院的院长, 锐意推行“以美育代宗教”的主张, 在全国开展艺术运动。

图31 蔡元培像

当时国立艺术院学制为预科 2 年, 本科 3 年, 共 5 年, 设国画、西画、雕塑、图案四系以及预科和研究部

由于林风眠积极开展艺术运动, 各种艺术团体如雨后春笋纷纷成立。

另一个有影响的公立美术教育单位是开设于 1927 年的国立中央大学艺术系, 这也是蔡元培担任南京国民政府大学院院长时, 决定在最高学府设立的艺术教育机构。艺术系最初称艺术教育专修科, 设绘画、音乐、手工三个组, 聘刚从法国归来的徐悲鸿(图 35)任教授, 并主持绘画组, 开始实施他以写实改良中国画的主张。

图35 徐悲鸿像

考研云分享
kaoyany.top

第 5 章 业余美术教育

考研提纲及考试要求

考点：北大画法研究会、中国画学研究会等

考点：鲁迅主持内山嘉吉主讲的木刻讲习会

考点：其他业余美术教育团体和机构

考研核心笔记

【核心笔记】北大画法研究会、中国画学研究会等

1918年2月，北大校长蔡元培为提倡美育，会同该校教师李毅士等人在北京大学发起画法研究会，期望利用假期研究画法，先后聘请了校外名家陈师曾、贺良朴、汤涤、徐悲鸿、金城、胡佩衡等为导师，组成了一个业余的习画团体。

1920年5月29日，由大总统徐世昌资助（一说是他动用庚子赔款退款的利息）成立了中国画学研究会。

中国画学研究会的成立，与民初的中日文化交流也有密切关系。当时中日画家相互交流，共同商定举办中日绘画联合展览会、创立东方绘画协会，共振东方文化以抵制西方思潮的影响，此举得到徐世昌的支持。

早期中国画学研究会的工作主要由金城（又名金绍城，1878-1926）主持。

广博的中外艺术见闻、深厚的传统绘画功底、指导学艺青年的热忱以及对画会的责任心，使他成为北京画坛的领袖人物。

1926年金城去世，金城之子金潜庵与周肇祥和，于次年另组湖社画会，导致中国画学研究会分裂湖社成立后，原中国画学研究会则由周肇祥任会长，陈半丁、徐宗浩任副会长。

在这里，还应提到陈师曾的作用。

从20世纪的国画家的经历来看（青岛金一榜华研教育科技集团有限公司版权所有，侵权必究。）看，他们大多都没有出国留学，即使出国留学，所学也并非美术，更不是国画，他们的国画学识和技能，都是通过自学获得的，或者是在国内通过师徒传授的方式学得的。

此外，北京尚有篆刻家寿石工组织的文艺学会、林纾之子林实馨创办的中华画会、画猫专家曹克家组织的翰墨雅集等等画会。

【核心笔记】鲁迅主持内山嘉吉主讲的木刻讲习会

鲁迅是“五四”新文化运动的领袖，是文化革命的旗手，在向往革命的青年中享有崇高的威信。

鲁迅曾主持过教育部美术方面的工作，对中外美术的历史与现状相当熟悉，尤其对于版画了解更深，而且收藏颇丰。他为推动木刻运动，介绍出版了梅斐尔德的《士敏土》插图、柯勒惠支的版画、新俄木刻等，对青年版画家产生了巨大的影响。

鲁迅常在上海日本人内山完造开的书店里买书，与店主相好。后经内山书店职员片山松藻介绍，鲁迅认识了她的未婚夫，内山完造之弟，版画家内山嘉吉。

学员中名为周熙者，即后来延安“鲁艺”工作的江丰，新中国成立之初，他主持中央美术学院的工作，成为推行现实主义的主将之一，也是开创新中国美术史论研究事业的功臣。

【核心笔记】其他业余美术教育团体和机构

晚清之际，上海一度已有民间西画家群体出现，如一个叫“加西法画室”的民间画工组织，其主要成员为土山湾画馆出身。

一方面运用学得的西画技艺依附于商业性活动，从事水彩画、布景画及广告画等新业态绘画的制作；另一方面也兼职从事西画教育。徐咏青、张聿光即是其中的代表人物

辛亥革命以后至30年代初，美术运动蓬勃发展，各种画会和美术团体如雨后春笋，这些画会和团体

成为正规学校美术教育的一种补充,帮助一些迫于生计而无条件上学的青年学习美术,在这些团体中,老师和学生几乎是年龄相仿佛的年轻人。

考研云分享
kaoyany.top

第 6 章 民族解放运动时期的美术教育

考研提纲及考试要求

考点：鲁迅艺术学院

考点：抗战胜利后的状况

考点：流亡中的美术教育

考研核心笔记

【核心笔记】流亡中的美术教育

1937 年“七七”事变后抗日战争全面爆发，民族斗争上升为主要矛盾，于是中国文艺和美术的主导方向转向抗日救亡运动。

11 月 12 日上海沦陷，杭州危急，杭州艺专师生开始了辗转流徙的生活，掀开了该校历史上最为动荡不安、最为艰难悲壮的一页。

国立艺术专科学校在那里坚持办学一直到 1945 年日本投降为止。

自 1937 年 11 月杭州艺专的师生辞别西湖以来，颠沛流离于浙、赣、湘、黔、滇、川 6 省，辗转搬迁 10 次，行程 6 千公里，历时整整 9 年，耗资法币数十亿元，图书设备和作品文稿损失惨重，师生员工备尝艰险困苦之滋味，死于事故疾病者多人，其中包括滕固和蔡元培之女蔡威廉。

这都应归功于历任校长的远见卓识、对学校传统的执著维护和对艺术规律的尊重。

原先杭州国立艺术院于 1928 年秋把国画系和西画系合并为绘画系，1939 年在潘天寿教授的建议下，按体系的不同，再度把绘（青岛金十榜华研教（育）科技有限公司版权所有，侵权必究。）画系分为国画与西画二系。

这对国画界无疑是个福音。

起初的分开，为的是确立西画在中国的地位，打破国画一统天下的局面，使绘画界终于接受了两个体系并存的事实，承认了西画体系的价值，反映了中国学界面对挑战的毅然回应，和勇于在竞争中求生存求发展的气概。这是一种积极进取、面向世界的开放襟怀。

而中、西绘画系的合并，又反映了一种主动的、创造的精神，反映了绘画观念的拓展，为两个体系的接触、碰撞、交融提供了更有利的条件。

于是，中国的绘画从过去国画的单一模式而发展为国画、西画、中西融合的绘画三种以上模式并存的局面。

1944 年，潘天寿接任校长，他敦请林风眠返校，并多方延聘人才，力图振兴。

抗战胜利后，国立艺专恢复杭州和北平的校址。到新中国建立前夕，杭州国立艺专已凝聚了大批艺术人才，培养学生近千人。

抗战时期的重庆成为国民党政府在内地的陪都，那里聚集了大批从沦陷区来的难民和内迁的机关、学校，顿时成为国民党统治区的文化中心。

在民族危亡的关头，美术教育的观念也发生了重要的变化，美术教育必然转而将救亡作为主要目标。美术教育应为救亡服务，由滕固作词的国立艺专校歌突出了这一点。

【核心笔记】鲁迅艺术学院

鲁迅的文艺作品和思想观点有巨大的感召力，鲁迅的名字本身就是一面旗帜（图 50）。

图 50 沈文强,《鲁迅像》(《孺子牛》), 1984 年, 铜雕

1938 年春, 革命圣地延安创建了自己的艺术学院——延安鲁迅艺术学院, 这是由毛泽东、周恩来、林伯渠、徐特立、成仿吾、周扬、艾思奇等发起建立的。

该院高瞻远瞩地提出了办学的宗旨: 沿着鲁迅先生开创的艺术为人民大众的道路前进; 批判地吸收中外文艺遗产, 为当前的民族革命战争日战争服务; 并要在抗战胜利后为建立新中国的民族新文艺而奋斗。

鲁迅主张写实的、进步的、大众的美术, 1930 年他在中华艺大的演讲里批评过现代艺术

毛泽东在 1940 年 1 月发表的《新民主主义论》, 以及 1942 年 5 月发表的《在延安文艺座谈会上的讲话》, 提出了以鲁迅为榜样、文艺为工农兵服务的思想, 给党的文艺工作确立了基本方针, 也为革命的美术教育指明了方向。

八年抗战中整个鲁迅艺术文学院培养了 6 届毕业生, 881 名文艺工作者, 其中美术部培养了 192 名美术工作者, 分配到根据地做文艺宣传工作。

【核心笔记】抗战胜利后的状况

抗战胜利以后, 国民党政府教育部派员接管沦陷区的高等学校, 与此同时, 宣布国立艺专分别复员回北京和杭州, 改学制为 4 年 (预科 1 年, 专科 3 年), 设绘画 (分国画、西画二组)、雕塑、图案、陶瓷、音乐 3 科, 任命徐悲鸿为北平艺专校长。

此时徐悲鸿已形成了一套比较完整的现实主义的教学理论和方法, 他亲手培养和帮助的美术家也已形成了一支队伍。

1947 年 10 月, 艺专国画组教授李志超等 3 人致函徐悲鸿, 提出罢教, 北平美术会也表示支持, 并发表了宣言《反对徐悲鸿摧残国画》。

徐悲鸿则于 10 月 15 日举行新闻记者招待会, 说明他对艺术和教育的主张, 发表了《新国画建立之步骤》。

这场学术争论, 实质上反映了对国画发展方向的不同看法, 这始终是 20 世纪中国画的一个问题, 一直影响着国画的教学和创作。

抗战胜利后, 随着斗争形势的新发展, 鲁迅艺术学院在 1946 年组成两个文艺工作团向华北和东北转移。

第7章 新中国初期的美术教育（一）

考研提纲及考试要求

考点：体制和政策

考点：与苏联东欧的交流

考点：社会主义现实主义

考研核心笔记

【核心笔记】体制和政策

1949年2月，北平和平解放，解放战争进行到最后阶段，由北向南，除台湾外，全国陆续获得解放。

9月，北平市军管会教育委员会决定华大文艺学院与北平艺专合并，学校仍由徐悲鸿负责，华大三部美术系师生迁入北平艺专。

10月，经新成立的中央人民政府批准，北平艺专更名为国立美术学院，毛泽东题写了校名。

1950年1月，中央人民政府政务院批准国立美术学院更名为中央美术学院。徐悲鸿任中央美术学院院长，胡一川、王朝闻、罗工柳、江丰、张仉为党组成员

1949年6月，杭州市军管会接管杭州国立艺专。

9月，浙江军管会任命刘开渠为院长，江丰为党委书记。11月，学校改名为中央美术学院华东分院，由华东文化部领导。

1945年11月，延安大学鲁迅艺术学院奉命北迁，途中一部分与华北联大合并，另一部分则到达东北解放区佳木斯市，成为东北大学下属的鲁迅艺术学院。

1949年鲁迅艺术学院移到沈阳并恢复原先建制，9月，定名为东北鲁迅艺术学院，直属中共中央东北局宣传部和东北人民行政委员会文化部领导，院长先后为吕骥、塞克。此外，其他美术专业的校系，在接管中也按新的体制重新组合建立，新中国的美术教育从此迈出了新的步伐。

建国之初，虽然基本结束了内战，但百废待兴，此时台湾局势尚不稳定，朝鲜战争旋又爆发，一切都得从时局需要出发，从巩固新生的人民政权出发。

【核心笔记】与苏联东欧的交流

建国初期，全国正在开展学习苏联的运动，苏联的社会主义成为新中国借鉴学习的榜样。

20 世纪 50 年代末至 60 年代初，我国文化部决定从苏联和东欧国家引进一些艺术专家讲学办班。

1953 年中央美术学院首先派出了前往列宾美术学院学习的留学生，他们是李天祥、钱绍武，以后又派出林岗、邓浙冯真、程永江，作为进修生的是罗工柳、伍必端。

1958 年以后又派出司徒兆光、曹春生、苏高礼、王克庆等。由其他单位派出学习回国后被派往中央美院工作的有李得春、邵大箴、董祖诒、李骏等。中央美院华东分院于 1955 年选派萧峰、全山石赴苏联列宾美术学院留学。

这些留学人员大约在数年之后回国，即 1960 年前后，开始在国内发挥重要影响。

【核心笔记】社会主义现实主义

教育体系的形成

建国初期，在党的领导下的新中国美术教育队伍干劲十足，各美术院校广收人才，并完善了教学体制，在教学思想、方法和制度方面大体上继承了延安“鲁艺”和前北平国立艺专各自的特色，学科覆盖范围大致为绘画、雕塑、图案、陶瓷等。

在建国初期，美术教育领域中特别有影响的人物是前北平艺专校长徐悲鸿。

虽然徐悲鸿于 1953 年逝世，但是他的业绩已得到肯定，他的弟子决心使之得到发扬光大。

第 8 章 新中国初期的美术教育(二)

考研提纲及考试要求

考点：契斯恰阔夫素描教学法的统治地位

考点：民族意识和中国画教学的改革

考点：新思路、新体系的探索

考研核心笔记

【核心笔记】契斯恰阔夫素描教学法的统治地位

(1) 在提倡社会主义现实主义创作方法的形势下，社会主义国家苏联以及俄罗斯的美术便顺理成章地成为借鉴外来艺术的对象，成为仿效的典型和推进的动力。

(2) 由于意识形态的主导作用以及特定的国际形一当时我国几乎隔断了与西方国家关系，除通过苏联东欧的折射以外，很难直接接触到优秀的西方艺术，无论是现代的还是古代的。我国对外文化交流的空间也基本上限于社会主义国家和部分第三世界国家。

(3) 1952 年，中央美院华东分院与苏联美术学（青岛金石榜华研教育科技有限公司版权所有，侵权必究。）院交换学生素描作业，接着刊印俄罗斯美术教育家契斯恰阔夫素描体系的有关资料和契氏的教育语录；1955 年文化部召集的全国素描教学座谈会上进一步推广契斯恰阔夫素描教学体系。从此，以契氏为代表的苏联素描教学经验被系统地引进中国的美术学院并被推广到全国的美术教育之中。

(4) 巴维尔·彼得洛维奇·契斯恰阔夫

喜爱教学，教学相长，创立了建立在唯物主义美学基础上的艺术教育体系。用列宾的话来说，契斯恰阔夫是许多俄罗斯现实主义者，如列宾、苏里柯夫、瓦斯涅楚夫、波列诺夫、谢罗夫、奥斯特罗乌霍夫等共同的也是惟一的导师「切也许当时车尔尼雪夫斯基等倡导的唯物主义美学传统，强调美是生活的观点对他有很大的影响。

他的教学法比传统学院派高明之处在于强调对自然和生活的观察，强调观察、理解的过程，强调科学的精神，还特别强调了对人的研究。在他的教学大纲中有比学院派更多的自由，同时也保持了学院派的主题性、故事性、戏剧性的场面处理。

(5) 契氏体系是苏联当时一个完备的素描教学体系，基于西方文艺复兴学院教学的传统，基于科学主义、自然主义和现实主义的美学。

【核心笔记】民族意识和中国画教学的改革

(1) 当把苏联社会主义现实主义美术和契斯恰阔夫的教学体系全面推广的时候，其负面的影响也就反映出来了。

(2) 江丰在主持杭州和北京美术学院工作期间，大力提倡表现人，在绘画中提倡人物画。他批评传统中国画在人物画方面的缺陷，所以一方面要求改造国画，另一方面特别推崇油画，认为油画的表现能力最为丰富，能作大画，属于大画种。

(3) 众所周知，徐氏的艺术观颇受康有为、蔡元培、陈独秀、高剑父等的影响，他个人也提倡写实主义的艺术，因而强调造型的写实性，认为准确的造型能力是评价艺术的重要标准之一。

(4) 徐悲鸿

对现代派的批判也是针对其造型上的主观随意性。这与他对传统文人画的看法是一致的。

对于国画教学，他反对一味临摹，提倡师法造化，主张以写实之法加以改造。

【核心笔记】新思路、新体系的探索

- (1) “反右”是新中国历史上第一次大规模的内部政治运动。
- (2) 由于党中央提倡发掘祖国传统文化遗产、弘扬民族文化，这给国画家提供了一种政治上的支持和动力。
- (3) 潘天寿从学西画、写实能力强的毕业生中选拔人才，组织教学班子，通过教学实践和研究探索，逐步实现他的计划。

第9章 “文革”中的“教改”

考研提纲及考试要求

考点：“三突出”理论及其困境

考点：“大批判开路”和“打倒一切”

考研核心笔记

【核心笔记】“大批判开路”和“打倒一切”

20世纪60年代中叶，在批判修正主义的口号下，党内的极“左”路线进一步发展，阶级斗争扩大化和所谓的群众运动最终危及到国家的法制。

“文革”期间，教育既是手段也是目的，教育制度的改革是这场运动的最终目标之一。

为减轻学生繁重的学习负担，批判所谓的资产阶级教育路线和白专道路——重专业轻政治的倾向，高考招生暂时被取消了，全国学校几乎全面停课，教学工作也相继停顿。

1970年，周恩来总理为了保护知识分子，将中央美术学院下放归部队代管，他还以宾馆饭店需要绘画作品为由，陆续抽调美术家回京作画

到“文革”结束之时，学校已是满目疮痍、百废待兴。（图73）

图73 “文革”期间，照片。学生“拿起笔作刀枪”，参加美术宣传。

【核心笔记】“新体制”

1966年2月，林彪委托江青在上海召开部队文艺工作座谈会，炮制了17年“文艺黑线专政”的理论，因此“文革”期间，建国17年来的文艺、教育工作几乎被全盘否定。

当时高等院校“造反派”的“教学改革”措施就是彻底改变原有的招生路线，只侧重学员的政治条件，强调其阶级成分和家庭出身。

1970年浙江美术学院首先招收工农兵学员。1974年中央美院也恢复招生，要求招收“苦大仇深的工农兵子女”，至于学员的业务条件和文化修养都放到极不重要的地位。

学校要求他们批判“智育第一”，抓“资产阶级复辟派”，广大教师则被视为专政和改造的对象，处于动辄得咎，无所适从，想教不敢教，想教不准教的境地。

他们命令专业作者替业余作者加工、制作作品，然后拿出来教育专业作者。

在造反派的主持下，该院广大教师被派到工厂、农村接受“再教育”、“劳动改造”，学院也被迁往农村，校名一度改为“工农兵美术大学”为了政治需要，当时各院校纷纷举办了诸如“红太阳”画像班（指画毛泽东像）、“工农兵美术实验大学”、教师训练班、工人染织美术实验班等等普及性短训班（图76）。

图75 佚名，《为工农民服务，同工农兵结合》，“文革”期间，宣传画

【核心笔记】“三突出”理论及其困境

“文化大革命”中的美术创作一统于江青倡导的“三突出”和“主题先行”原则之下。

“三突出”就是：在所有人物中突出正面人物；在正面人物中突出主要英雄人物；在主要人物中突出最主要的中心人物。

根据“三突出”的理论，正面人物的色彩应当满足“红、光、亮”的要求，反之，反面人物则是漫画式，极尽丑化之能事。

这时各种各样的宣传画铺天盖地，形成了一片所谓的“红海洋”。“三突出”的理论把主要英雄人物无限地拔高，使之神化，使之脱离了生活的环境和人民群众。

虽然，“文革”期间一度恢复招生，招收工农兵学员，但是，当时的教学改革完全是出于目光短浅的政治目的。

相比之下，教育滞后于创作，“文革”中一些业余自学的艺术家的创作倒是有一些突破，特别是在“文革”后期。

在“文革”10年中，美术教育的萧条，造成了极大的损害。无论是正式的教育还是业余的教育，都一味提倡写实，虽然一些艺术家的写实能力有了空前的提高，但是版画、雕塑等艺术门类却失去了本身的语言特性，都向着契斯恰阔夫体系的规定靠拢。

第 10 章 新时期的变革

考研提纲及考试要求

考点：新的尝试

考点：思想解放运动下的讨论和摆脱困境

考点：新的艺术观念和多元性创作倾向提出的挑战

考研核心笔记

【核心笔记】思想解放运动下的讨论和摆脱困境

1976 年，随着王洪文、张春桥、江青、姚文元这个“四人帮”集团被粉碎，“无产阶级文化大革命”事实上已经结束。

1978 年中央美术学院和浙江美术学院开始招收“文革”后第一届研究生，中央美院还开始成批接受外国留学生。

1987 年下半年，中央美院为提高学生素质和业务水平，组织各级领导认真讨论了教学指导思想，后由学术委员会写成书面的《关于制定中央美术学院教学纲要的几点认识》。

【核心笔记】新的艺术观念和多元性创作倾向提出的挑战

“文革”结束不久，怀着对像噩梦般刚刚过去的文化大革命的悲痛回忆，当时在文学界出现一股“伤痕文学”的潮流。

1979 年文化部委托浙江美术学院举办“全国素描教学座谈会”美术教育界再度对契斯恰阔夫素描体系展开了激烈争论，可以说，这是被“文革”中断的、60 年代前期的讨论的延续。

接着是和西方的接触，自五四运动以后，中国再次受到西方文化的强烈震荡。

随着萨特的存在主义、弗洛伊德的精神分析学、西方马克思主义，以及文学界的自我表现、意识流、朦胧诗等理论的传入，引发了一场关于（青岛金()榜华研教 育科技有限公司版权所有，侵权必究。）

人道主义和异化的争论，实际上，从某种意义上说，这是 60 年代初文艺界关于写“中间人物”问题讨论的延续，涉及到是否可以把普通人而不是高大的英雄人物作为主角。

在这里，从欧美留学归来的教师，青年学生和原来非苏派倾向的艺术家扮演了重要的角色。（图 78-81）

图 78 罗中立，《父亲》，1980 年，布上油画

图 79 何多苓，《青春》，1984 年，布

图 80 陈丹青，《进城》（《西藏组画》之一），1980 年，布上油画

图 81 徐芒耀，《我的梦》，1988 年，布上油画

西方现代主义和当代艺术对刚打开国门的年轻一代中国学生产生了重要影响，引起了美术学院在教学与创作上的激烈争论，最后导致教育思想认识的一次次突破，逐渐把合理的探索纳入教学课程之中。

【核心笔记】新的尝试

“四人帮”被粉碎以后，各高等美术院校纷纷尝试教学改革，实施了各种新的举措。

1979 年浙江美术学院为深化国画教学，招收了首届书法篆刻研究生。1980 年中央美术学院为适应美术普及和美化环境的需要，建立了连环画系和壁画系。

在教学深入、学科不断细分的同时，综合倾向也渐渐崛起，浙江美术学院继 80 年代初开办中西融合的综合绘画班之后，又于 90 年代中期先后建立了包容更为广泛的综合绘画工作室、综合绘画系。（图 82—83）

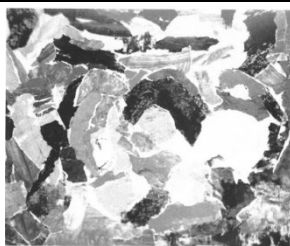

图 82 张琪,《民俗印象》20 世纪 90 年代, 色

图 83 陈守义,《作品》, 20 世纪 90 年代, 综合绘画

80 年代起, 以人为本的现代设计思想和理论对中国美术创作和教育改革产生了深远的影响。对外开放至 90 年代, 中国与世界的交流已经非常频繁, 与国际接轨也不再是一句空话。美术教育出现了大分化、大综合的局面, 一方面是新学科的不断引进和细分, 另一方面是基于对传统学科过于细分造成局限的反思而出现的新的综合。(青岛金榜华研电子书)

第 11 章 美术教育的指导思想

考研提纲及考试要求

考点：新时期的思考

考点：改良派：康有为、梁启超

考点：学术派：蔡元培

考点：激进派：陈独秀

考点：革命派（二）：毛泽东

考研核心笔记

【核心笔记】改良派：康有为、梁启超

康有为(1858-1927)晚年退出政坛，维新失败后他已成为清朝遗民，但在政坛和学术界曾经有过巨大的影响，

康有为主张提倡宋画并仿效郎世宁。

图84 清·郎世宁，《哈萨克贡马图卷》(局部)，1757年

他最著名的论断见于他写于 1917 年的《万木草堂藏画目》。

他预言中国画改革趋势必为“合中西画而为画学新纪元”。很显然他对中、西艺术的想法源于他变法改良的政治主张。

康有为的弟子，中国最有影响的启蒙思想家梁启超（1873—1928）的美术观点也与他的政治观念相吻合，所推崇的基本上也是文艺复兴传统。

图85 梁启超像

梁启超这种吸收外来的进化论和社会学的史学观给中国美术史的研究以很大的影响。滕固在其《中国美术小史·弁言》中就提到“得梁任公先生之教示。”（图 85）

【核心笔记】激进派：陈独秀

陈独秀(1879—1942)也持康有为的观点,也是一种社会学的见解,背后潜藏着政治变革的意图。

陈独秀则在刊于《新青年》上的“答吕激”一文中,也批评“王画”的流弊,特别是王石谷在北京一带的影响。

中国画在南北宋及元初的时代,那描摹刻画人物禽兽楼台花木的功夫还有点和写实主义相近。专重写意,不尚肖物。这种风气,一倡于元末的倪、黄,再倡于明代的文、沈,到了清代的三王更是变本加厉。

西洋民族自古迄今彻头彻尾个人主义之民族也。”这些比较激进的思想都源于“五四”运动,取法现代的、先进的、科学的、民主的西方,批评、改造落后的、保守的、封建的、迷信的中国,几乎全盘否定传统。

【核心笔记】学术派：蔡元培

有人把“五四”运动的目标归纳于“科学”与“民主”,虽然扼要,但仍嫌狭隘。“五四”运动充沛着一股活力,洋溢着一种热情,它的倾向不只是求善求真,而且在求美,对文学艺术要求之热烈,是在以往任何一种运动中所没有的。

假如我们说,一直到了蔡元培,中国才开始有了像样子的大学出现,这决不是过誉(图 86)

图 86 曾竹韶,《蔡元培像》(北大未名湖畔),雕塑

对中国近现代美术教育乃至美术发展进程发生深远影响的是蔡元培和他的美育思想体系,以及他对中国美术教育所做的大量开拓性工作。

他是我国现代教育的总设计师和奠基人。

他先后四次留学德、法两国,精研欧洲哲学、美学及世界文化史,学贯中西、博古通今。在任职教育总长期间,他颁布了德育、智育、体育和美育的“四育”方针。其中以美育为教育宗旨之一,乃是空前创举。

早在 1912 年,蔡元培在《对于教育方针之意见》一文中,就把美育列为国民教育的五项宗旨之一,后来又提出“行人道主义之教育,必有资于科学及美术。”

蔡元培美术教育思想闪烁着时代光辉之处,还在于他在 1917 年任北大校长时提出的指导思想:“学术公开,思想自由”,中国新艺术运动的异军突起,产生了积极深远的影响。蔡元培的国学很深,民族意识强烈,对中西文化取融合贯通的态度。

图88 蔡元培、鲁迅与萧伯纳合影，
1933年2月17日

蔡元培在美育方面最重要的思想，或者说是学说，就是“以美育代宗教”向此说最早见于1917年其内容大致如下：

人的精神上的作用分为三种：知（知识）、意（意志）、情（情感）。

蔡元培去世时，毛泽东在唁电中称赞他是“学界泰斗，人世楷模。”

蔡元培在1916年辞去教育总长职务时，曾向北洋政府建议创办一所国立北京美术专门学校。1924年结识了林风眠，二人成为忘年之交。林风眠从此成为在美术界推行蔡元培教育思想的得力助手。（图89）

图89 林风眠，《人类的痛苦》，1928年，油画

他划分出隶属于政治的教育和超轶乎政治的教育。从社会进步的角度和长远的利益看，他主张超轶乎政治的教育。但从中国当时的国情来看，他觉得又不能超轶乎政治。

同时他还看到，“今日之世界所恃以竞争者，不仅在武力，而尤在财力。”

他还受法国革命之影响，接受“天赋人权”和“平等、自由、博爱”的思想，并与中国古代圣贤的民主自由思想和仁义道德观念相联系，形成了自己的道德观。

但蔡元培认为，富国强兵的目的何在？社会向什么方向演化？必须解决道德问题。

而世界观、美育二者，为超轶政治之教育。蔡元培还分析了法国人权思想。

他还认为意志之进行，常与知识及感情相伴，所以行人道主义之教育，必有资于科学及美术。

对蔡元培的评价，美国哲学家杜威之言最为中肯：“拿世界各国的大学校长来比较一下，牛津，剑桥，巴黎，柏林，哈佛，哥伦比亚等等，这些校长中，在某些学科上有卓越贡献的固不乏其人；但是，以一个校长身份，而能领导那所大学对一个民族、一个时代起到转折作用的，除蔡元培之外，恐怕找不到第二个。”网（图90）

图90 蔡元培塑像，1987年，上海静安公园

【核心笔记】革命派（一）：鲁迅

鲁迅在自传中说：“我于1881年生浙江省绍兴府城里的一家姓周的家里。但到我十三岁时，我家

忽而遭了一场很大的变故，几乎什么也没有了：“其时我是 18 岁，便旅行到南京，考入水师学堂了，分在机关科。大约过了半年我又走出，改进路矿学堂去学开矿，毕业之后，即被派往日本去留学。但待到在东京的预备学校毕业，我已经决意要学医了，原因之一是因为我确知道了新的医学对于日本的维新有很大的助力。我于是进了仙台医学专门学校，学了两年。“我在留学时候，只在杂志上登过几篇不好的文章。初做小说是一九一八年，因了我的朋友钱玄同的劝告，做来登在《新青年》上的。这时才用‘鲁迅’的笔名；也常用别的名做做一些短论……”

上面是鲁迅早年的情况，这决定了他未来的一生（图 91）。

图 91 朱维明，《导师和纪程》，版画

从他的自传中还可以看到，他后来弃医学文的原因是看了日本反映日俄战争的电影。由于当时绍兴的革命军的首领是强盗出身，鲁迅不满意他的行为，引来杀身之祸，于是鲁迅逃到南京。许广平称，蔡先生文章道德，海内传颂，鲁迅先生一生，深蒙提携，在教育部任职期间，鲁迅主管美术方面的工作，这使得他有机会涉足美术建设事业。（图 92）

图 92 鲁迅与蔡元培、宋庆龄、萧伯纳合影

1913 年，鲁迅发表了《拟播布美术意见书》，提出了他对美术和美术建设的整套思想。在文中，他谈到四个问题。

(1) 何为美术？提出美术区别于技艺的特征。有感而作（即受、作），具备三要素，天物、思理、美化。

(2) 美术之类别。提出几种分类法，

(3) 美术之目的与致用。鲁迅所指的美术是广义的大美术。这可以说是鲁迅在教育局任职的施政纲领。

鲁迅是文学家、翻译家，他从所翻译的许多著作中吸取了思想营养，他还受到进化论、精神分析论的

第 12 章 美术教育的流派和代表人物

考研提纲及考试要求

考点：从传统走向现代：潘天寿

考点：中西融合（一）：徐悲鸿、高剑父

考点：中西融合（二）

考研核心笔记

【核心笔记】中西融合（一）：徐悲鸿、高剑父

1895 年 7 月 19 日徐悲鸿生于江苏省宜兴县，父亲徐达章是民间画师。徐悲鸿 6 岁随父读书，9 岁读完《四书》、《左传》，每日功课临摹一幅吴友如的界画人物（图 103）。

这是一种传统的、严格的、师徒式的启蒙教育。民间画师重写实，画风质朴，特有真气，这对徐悲鸿以后的艺术思想有着重要的影响，也成为他一生所倡导、推崇的东西。

图 103 晚晴，吴友如，《对菊持螯》，载《吴友如画宝》

1915 年夏末，徐悲鸿到上海谋生，后结识商务印书馆职员黄警顽，此人对他帮助极大，数次把他从绝望中拯救过来。

康氏预言，中国画改革趋势必为“合中西画而为画学新纪元气康氏“卑薄四王，推崇宋法，务精深华妙，不尚士大夫浅率平易之作”，给徐悲鸿留下了深刻的印象。（图 104）

图 104 徐悲鸿，《自画像》，油画

徐悲鸿在《复兴中国艺术运动》一文中说：“吾人努力之目的，第一以人为主体，尽量以人们的活动为题材，而不分新旧；次则以写生之走兽花鸟为题材，以冀达到宋人水准；若山水亦力求不落古人窠臼，绝不陈列董其昌、王石谷派人造自来水山，先求一新的艺术成长，再求其蓬勃发扬。”这种观点同康有为如出一辙。

1917 年徐悲鸿东渡日本，考察日本美术东渡归来后，应蔡元培之邀，徐悲鸿任北京大学画法研究会导师。

自 1919 年至 1927 年，徐悲鸿赴欧洲苦读。1920 年徐悲鸿结识法国画家达仰。在欧 8 年苦学中，徐悲

鸿对古典主义、现实主义、浪漫主义研究颇深，而对印象主义、后印象主义和现代主义有一定看法，颇多微词。

后来，他自己创作了《田横五百士》(图 105)、《九方皋》、《愚公移山》等作品。他的素描功力得到空前的提高。

图105 徐悲鸿,《田横五百士》,油画,1928年—1930年

1927年徐悲鸿学成回国,自此至1953年9月去世,他基本上都是在美术教育园地上耕耘不止,先后任职了南国艺术学院美术系、中央大学艺术系、北平艺术学院、中国美术学院、北平艺专、中央美术学院。

徐悲鸿办学,以爱国为民为目的,他改革教学,主张革新,反对守旧,重视写生,反对一味临摹,提倡写实主义的教育原则,并总结出一套行之有效的教学方法。

在绘画上,徐悲鸿是个面面通的高手,中西皆懂,擅长油画、国画、素描;人物、静物、动物、林木等等无所不通,而且亲自动手示范、修改,因此,在指导教学上很有发言权。他最大的优势就是能够拿出一套完备的、可行的、有效的方案来,在教学和创作上都能做到理论与实践的统一。(图 106)

图106 徐悲鸿,《山河百战归民主》,1953年,国画

徐悲鸿在美术教学的全部过程和方方面面,事无巨细,一一过问,鞠躬尽瘁,死而后已,赢得了众师生甚至反对者的交口称赞。

1930年,因中央大学人事变动,蒋兆和失业,又是徐悲鸿伸出抗战期间,1939年1月至4月,徐悲鸿还到南洋义卖,募资支援抗战。共筹得国币15398.95元,经徐悲鸿提议,由星华筹赈总会全部寄交到广西,作为第五路军抗日阵亡将士遗孤抚养之用。援助之手。不只是对艺术家,而且对工人师傅,对学生,一有困难,他都是全力相助的。

高剑父(1879—1951,图 110),原名在,字鹤庭,广东番禺人,16岁时父母相继去世,投靠族叔。族叔是个业余画家。他从居廉的弟子伍懿庄那里看到了许多古画,并有机会临摹,画艺大进,又去澳门学习,初涉西洋画技法。1906年高剑父决意到日本留学,考进东京美术院作高级研究员,还加入“白马会”、“太平洋画会”及“水彩画研究会”,开始对东、西洋绘画的研究,致力于中国画的革新。到30年代先后被聘为国立中山大学和中央大学教授,并致力于创办私立春睡画院、南中美术院和佛山市立美术学院、广州市立艺术专科学校。

他打算一方面在广州开辟春睡画院,另一方面在佛山创办佛山市立美术学校,分头并进地培植专材,同时在京沪办最高艺术研究院。

高剑父认为若十年计划得以实施,中国的艺术成了普遍化,中国的艺术水准,也自然能向着世界艺术的最高潮迎头赶上。由于种种原因,他的计划基本上无法实施。但他的庞大计划,显示出革命家的气魄,也

给热心美术教育改革的同仁提供了一个极好的参照。

徐悲鸿对高剑父的艺术评价甚高：“其艺雄健逸宕，如黄钟大吕之响，习惯靡靡之音者未必能欣赏之。顾其鹰隼雄视，高塔参天，夕阳满眼，山雨欲来，耕罢之牛，嬉春之燕，皆生命蓬勃，旗帜显扬，实文艺中兴之趋前者(图 111—112)

图 111 高剑父，《缅甸佛塔》，1934 年，国画

【核心笔记】中西融合(二)

林风眠、刘海粟

1900 年，即光绪二十六年(庚子)十月一日，林风眠(1900—1991, 图 113)出生于广东省梅县西洋堡白宫阁公岭林姓农家，为家中长孙，取名绍琼。

图 112 高剑父，《埃及英雄》，原作于 1931 年，1943 年重画，国画

1914 年考入省立梅州中学。他受到家族中华侨带回外文卡片插图的影响，开始对西方写实主义绘画发生兴趣，不断自习作画，并受图画教师梁伯聪的指导。

1923 年，林风眠和林文铮同游柏林，多次参观德国博物院的名作，尤受表现主义的影响。

蔡元培在意大利，最欣赏拉斐尔的《雅典学派》，林风眠的作品正暗合拉斐尔的精神，也暗合蔡元培人文主义的精神，堪称“同声相应气在当时美展中的一次座谈会上，蔡元培畅述了“美育代宗教”的主旨，大大鼓舞了林风眠的雄心。

林风眠的美术教育活动主要在 1928 年至 1939 年之间，更确切地说，即杭州国立艺术院成立的头几年。

1928 年 3 月，他进一步拟定国立艺术院的宗旨：“本院以培养专门艺术人才，倡导艺术运动，促进社会美育为宗旨”，由此看来，林风眠的艺术教育思想决不是简单的“为艺术而艺术”，相反有着强烈的社会功利目的。

蔡元培任北京大学校长时，曾力倡“学术公开，思想自由，文学与美术上现实派与理想派兼收并蓄”，林风眠主持工作期间也坚持了这一路线。

1927年林风眠发表《致全国艺术界书》，检讨过去只重视个人创作而忽视艺术传播工作的思想，力主掀起艺术运动，唤起民众的觉醒。

1929年，林风眠在其长篇论文《中国绘画新论》的结尾提出了三条重要的措施

- (1) 绘画上单纯化的描写，应以自然现象为基础。
- (2) 对于绘画的原料、技巧、方法应有绝对的改进，俾不再因束缚或限制自由描写的倾向。
- (3) 绘画上基本的训练，应采取自然界为对象，绳以科学的方法，使物象正确的重现，以为创造之基础。

这三条措施体现了林风眠对美术学生教学训练的基本思想，从理论上讲，在对学生的训练上，与徐悲鸿的主张并没有什么区别，但在创作观念上林、徐之间却大相径庭。（图 114-115）相似的训练方法，是否能适应不同的创作，这是个值得思考的问题。

图 114 林风眠，《笛》，民国时期，纸本彩墨，与徐悲鸿的水墨画比较，林画显示出不同的造型观念。

图 115 方干民，《秋曲》，1934年，油画，方氏受立体派影响，当时有“方派”之称。

1935年林风眠出版了他的《艺术丛论》（正中书局），包括《自序》共十篇文章，其中对理论和批评予以高度的重视。

在 1927 年的白色恐怖时期，他创作了一幅画，上面是一片血淋淋的尸体，标题《人道》，其涵义昭然若揭（图 116）。

图 116 林风眠，《人道》，1928年，油画

林风眠年轻气盛，但不善在政界斡旋，常常陷于困境，他惟一的来自上方的保护人就是蔡元培。不过，从此开始的孤独的生涯，却是他作为一个艺术家的新起点。（图 117—118）1999年10月在上海召开的“林风眠与 20 世纪中国美术”的国际研讨会，终于对林风眠一生的功绩作出了全面公正的评价。

第 13 章 中西之争的实质

考研提纲及考试要求

考点：世界主义与民族主义

考点：全盘西化之风

考点：传统主义

考点：折衷主义

考研核心笔记

【核心笔记】全盘西化之风

俗语说，“不怕不识货，只怕货比货”。实际上一切价值判断基于某种比较，对事物的判断都置于某种参照体系中进行。在西方入侵之前，中国人思考问题的方式是历史的，线性的，也就是说，对现实的一切判断均以中国历史为参照。接触到西方之后的中国人，开始有了一个西方的参照，时空大为拓展，无疑眼界也大为开阔。

20 世纪的中西之争，经历了三个高潮。第一个高潮就是上面提到的“五四”新文化运动。第二个高潮是 50 年代学习苏联。中西之争在这时就是对引进苏联模式的看法和关于全盘苏化问题的辩论。第三个高潮是 80 年代开始的改革开放，中国重新面对西方甚至整个世界，中国人的视野更加宽广、更加开放。

培养生徒是中国文人实现自己理想的重要手段，因此争论也必然反映到教育界，反映到美术界，虽然美术教育方面的中西之争，声音要微弱得多。

50 年代争论表现为全盘引进苏联模式和为传统美术的生存、延续和发展争得一席位置的辩论，具体特色是：一派认为契斯恰阔夫素描体系适用于一切艺术造型的基础训练，因此要推而广之；另一派指出中国画应当有自己传统的以白描和双钩为造型基础的训练，因此别树一帜。

开放改革以来的争论主要是在突破现实主义理论的限制的努力和坚持以现实主义为目的的教学方法之间展开的，具体特色是：一方认为基本功不应限于写实能力，其内涵应该扩大，以适应创作多元性发展倾向的现实需要；另一方认为写实是最基本的训练，是基本功，应予以坚持。

【核心笔记】传统主义

争论中守成的一方常被称为传统主义，或被批评为保守主义。正当“全盘西化”之风甚嚣尘上时，物极必反，民族虚无主义的态度必然激起主张守成的对立派的反对，引发“新旧思潮之激战”。

在美术教育方面来看，传统主义在二三十年代的代表金城、周肇祥创办的中国画学研究会实施了一套沿袭传统体制、带工作室性质的系统的教学方式。研究会的宗旨是“精研古法、博采新知”，试图从传统内部推进中国绘画发展。（图 128）

图 128 陈半丁,《菊石图》,国画

20 世纪五六十年代潘天寿在浙江美术学院以人物画教学为重点,推出了一套以白描、双勾为造型基础训练,熔诗书画印于一炉,基于传统笔墨趣味的教学方式,培养开创了中国画的浙派。

开放改革以来,单一教学模式渐渐瓦解,传统学科之间的界限被打破,传统的内涵也大大丰富,美术教育开始出现多元与综合的倾向。(青岛金榜华研电子书)

【核心笔记】折衷主义

存在两种极端的态度,才引发争论。对各执一端的争论,自然有一种更为理性的平衡力量、这就是折衷主义,取各方可用之因素合而为一。

民族化是对全盘西化的一种平衡政策,是在认同引进的外部文化的同时,使之适合中国国情、适合自己理想的一种手段,实际上就是中西融合的学术观念的一种政治性解释。

当民族化成为一种政治强势的时候,外来因素就处于低调地位,中西融合向民族化的转换,这是一种政治性的选择。

从美术教育来看,民国初刘海粟开办的上海图画美术院,从他的“发展东方固有的艺术,研究西方艺术的蕴奥”的宗旨来看,就有鱼和熊掌兼而得之的折衷主义意味。

三四十年代徐悲鸿的“复兴中国艺术运动”和“改良中国画”的理想,在美术教育上,建基于“素描为一切造型艺术之基础”,对国画来说,这是一种以削弱笔墨趣味为代价的郎世宁式的折衷主义。

反观 20 世纪中国美术教育的历史,主流是折衷主义,而且是中西之争背景下的折衷主义。(图 130—132)

图 130 张弦,《英雄与美人》,1935 年,布上油画

图 131 潘玉良，《扇舞》，1953 年，油画

【核心笔记】世界主义与民族主义

世界主义和民族主义用得更多的是作为强权政治的术语，产生于强弱不平等的国际关系之中。

弱国为了维护本国的主权和利益，采取一系列保护措施，因此往往被强国指责为民族主义。

现在对于外部文化的引进，常常存在两种偏向，一种偏向是目光只注意欧美，以西方为中心，而忽视其他国家，尤其是第三世界，实际上并非一种全球的、全人类的战略眼光；另一种偏向就是，习惯用打破围墙窥视外部的的方式观看世界，仅以自己习惯的尺度评价事物。

就引进西方美术及其教育体制而言，以往我们介绍的东西偏多，肯定的东西多，拿来的东西多，而批评的少，学术性批评就更少。

对待世界各国各地的美术教育，应有一种立足全球的胸怀，在审视、比较各种方案，评价其得失之后，结合本国本地区的实际情况，然后做出正确的选择、取舍，把古今中外的精华吸纳过来，在不断的实验、探索中完善自己的教育体系。

第 14 章 现实主义问题

考研提纲及考试要求

考点：清代宫廷的写实主义倾向

考点：从改良派的写实主义到革命派的现实主义

考研核心笔记

【核心笔记】清代宫廷的写实主义倾向

“写实”、“写实主义”的概念，是从西方传入的，指的是逼真地再现对象，这个概念在古代中国艺术语言中也不陌生，有如“栩栩如生”之类的词语。但是，就文艺复兴时期基于透视、比例、解剖、光学原理的写实方法而言，在古代中国实未有之。

16 世纪以来中国宫廷中，西法画的西洋画家有郎世宁、王致诚、艾启蒙、潘廷璋等人，受西洋画法影响的中国写实画家有明末清初的“波臣派”传人，以及焦秉贞、莽鹄立、金琦等。

看来，从宫廷到民间，逼真的写实画有其广大的市场，写实技法一经传入中国便显示出顽强的生命力和远大的前景。（图 133—135）

图 133 清，郎世宁等，《平定西域战图册》之一，铜版画

图 134 清“莽鹄立”写照、蒋廷锡补景，《允礼小像轴》，国画

图 135 清末，佚名，《仕女肖像》

【核心笔记】从改良派的写实主义到革命派的现实主义

康有为、梁启超等启蒙思想家早已注意到西方列强所恃者是发达的工商业，而工商业与科技、美术关系密切，他们经常强调工商业与科技、美术结缘以至融合对发展民族工商业、丰富人民的精神生活和物质生活有重要意义。

高剑父提出以培养美术干部为目的的《复兴中国画的十年计划》，就是希望改革“述而不作”的传统的尊古作风，强调“艺术是时代的反映”，主张“集中外之大成，合古今而共治”。

早在 30 年代，西方的社会现实主义流行，当时的苏联作出了自己的选择，确立了社会主义现实主义的文艺路线，经过 20 年的经营形成了自己的特色。

第三节现实主义的封闭和开放

20 世纪 60 年代中期至文化大革命期间，艺术与政治的关系更为密切，与这种形势相适应的艺术理论就是前面提到的“三突出”和“主题先行”气由于当时美术教育提倡以大批判的创作带动教学，因此也把这种理论贯彻到教学之中，实施以人物，尤其是工农兵英雄人物为主的写实主义的训练。

在“四人帮”被粉碎及改革开放之后，随着对“文革”时期美术的理论和教条的批判，现实主义受到质疑，现实主义的统治地位也受到挑战，也因此引起激烈争论。先是苏联 70 年代的社会主义现实主义开放体系被介绍到中国，接着是一些艺术家纷纷开始尝试变形，由此引起了振荡。

面对抽象艺术开始活跃的现实，写实与变形也不再那么对立，为了区别于抽象艺术，两者被并入到具象艺术之中。如果打破狭隘的造型观念，把变形包容进来，现实主义将拥有宽阔的空间和无限的可能性。直至今天来看，现实主义在中国仍具有很强的生命力。（图 140—143）

图 140 宋惠民，《曹雪芹》，1984 年，油画

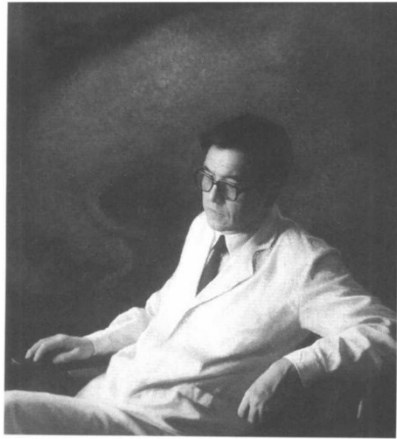

图 141 靳尚谊，《医生》1987年，油画

图 142 罗尔纯，《九月》,1996年,油画

建立在科学基础上的写实技法原为我国所无，尽管习惯势力将之视为“奇技淫巧”，但是这种最朴素的艺术语言一经介绍到中国就显示出它强大的生命力。在学习西方的科学和民主的大潮中，引进写实技法势在必行。

第 15 章 从图画手工到现代设计

考研提纲及考试要求

考点：现代环境、科技与艺术设计

考点：图画手工和工艺美术

考点：设计观念的引进和发展

考研核心笔记

【核心笔记】图画手工和工艺美术

19 世纪中叶开始的洋务运动, 渐露模仿西洋式学校教育的端倪。同治元年(1862)总理衙门率先奏请在北京设立同文馆, 随后上海方言馆、广东方言馆、福建船政学堂、天津电报学堂、水师学堂、武备学堂等同类学校相继出现。

实用美术教育只在清末民初的实学教育体系中苟存了一段时间, 便被新文化运动的大潮所忽视、遗忘, 被排斥在主流美术之外, 仅以“图案”为主的实用美术专业在美术院校勉强占有一席之地。

虽然实用美术游离于主流美术之外, 但也有其活跃的时期。作为商业美术的“月份牌画”广泛流行便是具有代表意义的现象。

不少接受西洋美术影响的中国美术家参与了工艺美术活动, 如周湘曾开设私人美术学校, 教授学生绘制照相馆和戏剧舞台的布景画, 李叔同曾从事书刊的封面设计。

庞薰莱在巴黎留学时曾从事工艺美术活动, 1930 年回国后开办“工艺美术社”, 承担广告和工艺美术设计。

鲁迅还十分欣赏陶元庆的书籍装帧。1934 年上海还成立了“中国商业美术作家协会”

图 146 庞薰莱, 《上海里弄屋顶》, 1947 年

【核心笔记】设计观念的引进和发展

由于 20 世纪 80 年代以前大部分时间, 中国处于战争和动乱年代, 工商业发展滞后, 国民经济增长缓慢, 人民生活水准偏低, 工艺美术难以得到足够的重视。

因师资奇缺, 大多数教师都是“改行”过来的, 所以教学上也沿袭纯美术的套路, 与先进国家相比落后了数十年, 以致到 20 世纪 90 年代, 工业设计在大多数中国美术院校中居然还是一门“新兴学科”。

1981 年设立了服装设计系, 1984 年建立了工业设计系, 1985 年从装潢设计系分出书籍艺术系, 1988 年把室内设计系改名为环境艺术系, 同年把 1975 年成立的特种工艺系改为装饰艺术系。80 年代起, 各地艺

艺术设计系科的建立如雨后春笋，大有掀起巨澜进入主流、领导主流之势，诚如卢辅圣、刘骁纯预言的，艺术的轮回将走向工业与环境的现代设计

在魏玛犹如高峰崛起，宣告工业设计及其教学研究的新纪元开始了。

我们共同努力，用我们的双手建造起一幢将建筑、雕塑和绘画结合成三位一体的、新的未来殿堂，并且以千百万艺术家和工艺师的手臂，把它推入云霄，成为一种新信念的光辉的标志。改革开放之后，这样的设计观念终于引进了我们的工艺美术界，逐步完成了从“工艺美术”式的教育

【核心笔记】现代环境、科技与艺术设计

反省 20 世纪 80 年代以前中国各艺术设计学院和校系的教育模式，有许多不足之处。

其一，未能形成独立于“纯艺术”之外的艺术设计教育体系；

其二，未能打破“纯美术”与“艺术设计”极度专门化的壁垒，无法使从事“纯美术”创作的艺术家与从事艺术设计工作的设计师通力合作；

其三，课程建设尚不完备；其四，新老教师的配备及其知识结构也不尽合理。

创作的出发点自然基于大众的需求，以人为本创作的目的是为满足整个社会的各种场所及人类的各个层次的需要，它不是自在开放的花朵，而是我们自觉为他人、为人类整体利益的创造。

简言之，四大内容设立的依据即是大众的需求，人的需求，公共艺术设计的基本使命是创造人在四大生活领域中的情感沟通的新方式。

公共艺术设计是艺术“为人民服务”的思想在新时期最理想的施展空间。

在跨专业、跨学科之间活动而游刃有余；擅长在市场化机制中运作，具备与他人或企业联手协同工作的能力；要有组织大兵团作战的气魄和才干。

小结

就现代教育而言，我国的工艺美术或艺术设计的教育起步很晚，工业设计教育的历史也非常短暂，只有从改革开放之后至今的二十余年间，艺术设计的概念才被引进，艺术设计教育才开始受到重视并得到较快的发展。

第 16 章 美术史论方法论的演变与评述

考研提纲及考试要求

考点：新时期的中国美术史论的特色

考点：西方影响下的中国美术史论

考点：社会主义现实主义指导下的中国美术史论

考研核心笔记

【核心笔记】西方影响下的中国美术史论

虽然早在一千多年以前，中国就有南齐谢赫的《古画品录》和唐代张彦远的《历代名画记》这样的美术史论著作，但是在现代学校出现之后，（青岛金榜华研教育科技集团有限公司版权所有，侵权必究。）

至民国之前，中国没有系统的美术史论的当时在浙江省立第一师范任教的姜丹书便肩负起补缺的责任，自编涵盖中西包括建筑、雕刻、绘画和工艺美术的美术史教材，于 1917 年由商务印书馆出版次功这大概是我国近现代第一部美术史教材。教学课程，更没有系统的美术史论专著。（青岛金榜华研电子书）

民国建立以后，在教学的促进下，美术史教科书的写作形成一个高潮，从东洋、西洋译介过来的美术史也不少。有的美术史名为著作实为翻译或编译

作者们史料的来源一方面固然从古籍文献以及文物藏品中寻找、梳理，另一方面也得益于日本学者的研究和西方汉学家的研究。

至于亚洲的乃至西方的美术史，拿来的成分就更大了。

这个时期的美术理论和批评受中西之争的社会思潮、文艺思潮和美学的影响较深，涉及到政治、伦理、哲学方面，但尚未触及到艺术本体的问题。

【核心笔记】社会主义现实主义指导下的中国美术史论

十月革命一声炮响，给中国送来了马列主义。从 20 世纪 30 年代起，以马克思主义为指导的苏联艺术史论著作不断被介绍、翻译到中国，如鲁迅译普列汉诺夫的《艺术论》、卢那察尔斯基的《艺术论》等，在中国产生了很大影响。

解放后，艺术与政治的关系更为密切，按照列宁的思想，无产阶级文艺被比喻为革命机器上的齿轮与螺丝钉。

由于提倡以马克思主义的历史唯物主义和辩证唯物主义以及列宁的反映论为指导，在这种新的方法论的促进下，50 年代出版了一批颇有价值的美术史论著作

特别受欢迎的是王朝闻的理论著作《新艺术创作论》

年轻一代史论家以留苏学者为骨干，很自然，外国美术史论教材无论是观点理论，还是内容都是照搬苏联，无形之中，以苏俄为中心取代了西欧中心。

“文革”前后，极“左”派以大批判为武器，试图整垮老一辈革命家，1965 年姚文元评吴晗的《海瑞罢官》首先从文艺界发难。

“文革”期间，在美术界和美术教育界，极“左”派打着“坚持无产阶级文化革命”、“破四旧立四新”、“三突出”等旗号，几乎否定一切遗产，实行虚无主义。

在以阶级斗争为纲的年代，没有美术史可言，对奴隶社会、封建社会、资本主义时代的美术遗产从理论上无法接受，对同时代的外国美术几乎闻所未闻。

四人帮被粉碎后，拨乱反正，美术教学恢复系统的史论课程，许多教师 60 年代的讲稿得以发表，重见天日。

【核心笔记】新时期的中国美术史论的特色

改革开放之后，迎来了美术史论学术研究的热潮，浙江美术学院的《美术译丛》一马当先，大量西方美术史论经典著作被译介过来，填补了空白，拓宽了视野，不但关注史而且研究论，还涉及到美学，这有助于对世界美术的历史及其学术研究有较全面深刻的了解

80年代中期，朱伯雄开始主编《世界美术史》，这是中国人集体编撰的第一部世界美术史。在这种形势下，科研促进了教学，美术院校的美术史论教学水准有了很大提高。

最引人注目的是，1995年曹意强取得了牛津大学美术史专业博士学位并回中国美术学院任教，他是改革开放以来我国第一位在牛津大学获此殊荣的人。

自从西方文化“入侵”开始，便有了中西之分，有了中西两大体系的比较，美术史论的教学也有了中西之别。

就中国美术史和外国美术史相对应而言，有中国孤立于世界之嫌；就中国美术史和西方美术史相对应而言，则有排斥其他第三世界国家的文化之弊。

在西方美术史论中，写作观念、叙述方式、基本概念和价值观等都是西方的，而且形成了一整套语汇和体系

在西方人眼里，美术史学源于西方，而且本身就是西方的，即使是非西方的美术，也只是西方美术史体系中的一个次要的部分。

西方美术史学同其他西方学术一起，以其不断发展深化的西方术语体系，连续入侵进而取代了传统的中国话语，使中国自身的话语萎缩和退化，导致今天中国美术史的概念体系已经不可逆转地西化了。

第 17 章 艺术的普及与提高

考研提纲及考试要求

考点：艺术与大众传播

考点：艺术复制与艺术普及

考点：版画与革命艺术

考研核心笔记

【核心笔记】艺术复制与艺术普及

复制的目的就是希望资源共享。最早的艺术复制手段就是临摹，因为是手工操作技术要求一般说来，版画都偏于通俗，而且成本低廉，印数较大，以满足广大农民和市民的世俗需求，如明清两代天津的杨柳青，山东的潍坊，苏州的桃花坞，都以版画著称。很高，不可能大量复制，所以即使是摹本也非常珍贵。

还有明清小说的版画插图也颇为广大读者珍爱，一些名画家如陈洪绶、改琦为版画绘图，但不参与刻制。

19 世纪后期，石版印刷技术和照相制版技术引进中国，从此印图大易。

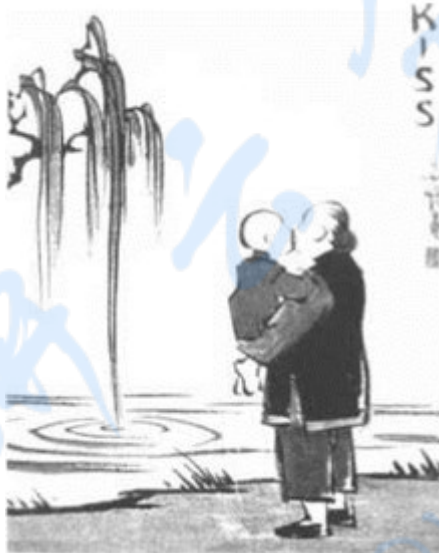

图 154 丰子恺，《（Kiss）》，纸本设色，漫画

清末民初至二三十年代，各种图画已经充斥市场，画报、商标、招贴画以及书刊插图随处可见。以推销洋货为目的的月份牌画也盛行于此时，其印数之多、销售之广取代了传统木刻年画的地位。

【核心笔记】版画与革命艺术

1913 年，在民国政府教育总长蔡元培任命、指导下，担任教育部社会教育司第二科科长鲁迅发表了《拟播布美术意见书》，

鲁迅与其他中国启蒙思想家的见地相似，也认为艺术具有“表见文化、辅翼道德、救援经济”等功利作用

鲁迅是个版画爱好者，素来喜欢搜集国内外的版画作品，并热衷于使之再版于世，让更多的人了解、接受。他喜爱版画，提倡版画，是 20 世纪 30 年代新兴木刻运动的倡导者。

鲁迅推崇版画，尤其是木刻，还给青年学子举办版画讲习班，邀请日本版画家作讲演、示范。

他称誉这些版画青年常常是现代社会的魂魄，还盛赞苏联版画是“真艺术气日本的侵华战争对版画这门富有战斗性的艺术的成长起到了催化作用，许多青年版画家以版画为武器投身到抗日斗争之中。

图 155 张漾兮，《日寇暴行》，1938 年，木刻版画

鲁迅去世以后，1938 年春，在抗日根据地延安成立了鲁迅艺术学院。

1942 年毛泽东在他著名的《讲话》中解释了当前为什么要选择普及的手段和在普及基础上实现提高的观点。

面对群众文化水准普遍低下这一事实，更迫切需要的是一个启蒙运动次 4 引强调普及的原因涉及两个方面：

一是内容通俗易懂，为大众喜闻乐见；

二是发行量大，便于大众欣赏、接受。

版画和年画、连环画、宣传画以其庞大的印数达到传播的目的，因此和革命美术和现实主义美术结下了姻缘。

图 157 王立宏，《向雷锋同志学习》，宣传画

图 156 哈琼文，《毛主席万岁》，1959 年，宣传画

【核心笔记】 美术与大众传播

鲁迅在其《拟播布美术意见书》中，提出了一个“播布”的问题，他说，“播布云者，谓不更幽秘，而传诸人间，使与国人耳目接，以发美术之真谛，起国人之美感，更以冀美术家之出世也。

传播学，或者说，传通学是研究人与人，人与团体和社会通过传的行为来建立关系的学问。人怎样相互影响，怎样共享信息，接受并报道消息、新闻与知识，怎样受教与教人，消遣与娱人，都是传学的研究范围。

播媒介不止大量复制信息，也是信息的传递者。

美术品，与一般信息载体不同。一般信息载体只有负载信息的功能，如语音信号、文字符号等只起到传递信息的作用，本身并无价值，受者得到信息后就不在意物质的载体了，即所谓得鱼忘筌。

图 159 集体创作，《收租院》（局部），1965 年，雕塑。此作主要通过复制品和大量的照片而为民众了解。

美术品本身可以包含许多信息，既可以传给同代人，也可以传给下一代人。通过传的方式，可以把美术品传给受众，让更多的人了解作品、欣赏作品。

在市场经济的条件下，更需要讲究美术传播的经营艺术与策略，要分析研究对象是谁，需要什么，如何传播等问题，以确保良性运转。

在信息化、数字化、网络化的时代，随着高新技术的运用，美术传播大为便捷，有利于美术品为大众共享，有利于美术的普及。（青岛金榜华研电子书）

与此同时，技术的发展促使美术的革新，高新技术的使用有利于创造适合于新时代的新美术

第 18 章 美术师范教育的定位

考研提纲及考试要求

考点：师范美术教育与专业美术教育的关系

考点：师范美术教育的目的

考点：师范美术教育的策略

考研核心笔记

【核心笔记】师范美术教育的目的

高等美术教育分为专业与普通两大类，专业美术教育以培养艺术家、设计师和高校师资为主要目的；光从全国这么多人口、这么多中小学校来看，培养师资的责任已经很重了，而且随着时代的发展，现有美术教师的知识结构也须不断更新，刻不容缓，这更加重了师范美术教育的担子。

既然存在艺术家心态和向专业美术院校看齐的倾向，师范院校美术专业也同大部分专业美术院校一样，把国画、油画、版画、雕塑等纯艺术专业放在首位，而置应用性美术于次要地位

误区之三是重西方美术，轻第三世界美术、民族美术和民间美术。由于向专业美术院校看齐，重纯艺术，师范美术教育也容易把注意力转向西方美术，起先是苏联后来是欧美，而忽视第三世界的美术、民族的美术，对中国美术则多偏重正统美术（国画），而轻视民间美术。

随着教育市场化的深入发展，激烈的竞争必将到来，质量低下、不适应社会要求的专业和学科将面临淘汰，因此必须尽快走出这样的误区。

【核心笔记】师范美术教育与专业美术教育的关系

通常有一种误解，认为美术教师就是当然的艺术家，或者认为艺术家就是美术教师。

可以说，在发达国家，最著名的艺术家并不在美术学院供职。

如果说专业美术院校培养的主要是艺术家，那么师范美术院校培养的主要是教师。

但作为教师，以素质教育为目的，就必须有周密的计划，不能容忍主观随意性，不许太多的非理性成分，需要有尽可能全面的知识，教给学生的主要是“道”

自实施市场化以来，专业美术院校的毕业生面临着严峻的挑战，他们面对的问题恰恰值得我们对现行的师范美术教育进行反思。

于近年来美术院校或创作研究机构录用专业人员的条件，已把学历提升到硕士学位以上，并要求有一定的成就，事实上已经对本科毕业生关上了大门，所以当今美术专业毕业生，除了报考研究生者外，其首选单位便是美术馆、博物馆、出版社、报刊杂志社这些多少与美术有关的地方。

从历史上看，新中国成立不久，政府出于对艺术家的爱护，把大多数著名艺术家都包下来，安排在公立艺术院校或系科，或放在画院、创作室等机构中，生活上给予保障，艺术家不必再为生计担忧，可以安心艺事。

【核心笔记】师范美术教育的策略

概括地说，前面提到的种种误区反映出当今师范院校美术教育一度忽略了精神文明建设的重要内容之审美素质教育这个根本，缺少对未来发展趋势的前瞻性思考，其结果将导致培养中世纪式的艺匠，而不是造就有高尚情操和品位的新人。

师范院校美术专业大部分学生是应该当中小学美术教师的，他们肩负着培养和提高学生审美素质的重任。

从目前师范美术教育的课程设置来看，鉴于既有师资队伍构成，基本上仍维持着国画、油画、版画、雕塑、工艺这一传统分类。

民生活环境的改善和审美意识的觉醒，都市的园林化、乡村的现代化，都呼唤着一种符合于现代生活

的美，呼唤着一种设计的思想，特别是公共设计和工业设计的思想。

作为一个独立的艺术门类，设计包含着许多学科和专业，其科技含量在不断提高。

此外，对现有师资队伍作结构性的调整，的确存在种种实际的困难，这也是造成师范美术教育滞后的原因之一。不过，这些都不应成为延误的理由。

考研云分享
kaoyany.top

第 19 章 综合和专门化

考研提纲及考试要求

考点：综合与专门化的意义与前景

考点：分化的历史和现状

考点：综合的历史和现状

考研核心笔记

【核心笔记】分化的历史和现状

随着实践的技巧和方法的多样化、专门化，美术的分化是必然的趋势。20 世纪美术门类越分越细。

一般按学科还分为国画、油画、版画、雕塑、工艺等，或者分为纯艺术和实用艺术。工艺或实用艺术又可分为陶瓷、染织、装潢等；按现代观念又称为设计艺术，可分为工业设计、环境设计、服装设计等等。

在教学中专业的分化与组合是最有生气的力量，两者处于一种对立互动的关系中，是教育发展的动力，也是 20 世纪中国美术教育的特点之一。

分化虽然在单科教学中取得一定成绩，但也常常陷于尴尬境地。

图 160 潘挈兹，《石窟艺术的创造者》，1954 年，国画工笔重彩

随着科目越分越细，技能越来越精深，教学越来越偏重于技法训练，科目之间的隔阂越来越大。其实艺术本身并不要求自己分成那么多的门类科别，而且按照生存竞争的原则，各种艺术门类也应当新陈代谢，有生有灭，有增有减。

当前中国美术教学想要解决的首要问题，已不是教学生做什么，而是怎么去做，是怎样保持他们创造的活力。

【核心笔记】综合的历史和现状

综合和分化是可逆互动的关系。综合是对国画、油画、版画、雕塑、工艺等壁垒森严的分界的挑战。

历史上有过的综合的创作方法，如林风眠的“中西融合”是成功的例子，他在 20 世纪二三十年代主持杭州国立艺专期间把西画系和国画系合并，试图在教学上实施“中西融合”，却不能说很成功，因为大部分学生仍选学西画，学国画者寥寥无几。

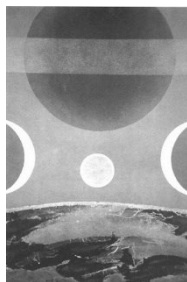

图 162 刘国松，《宇宙的秩序》，1973 年，纸本墨彩拼贴

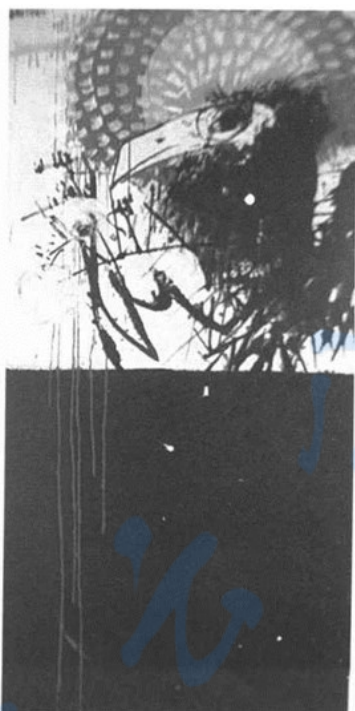

图 163 赵春翔，《生命交响曲》，丙烯水墨等

90 年代，该校陈守义教授进而成立《综合绘画工作室》，形成了一套理论、教材和教法，综合的优势得以显现，得到同行较高的评价。

籍华人艺术家陈箴的装置艺术甚至融音乐和戏剧于一体，使得西方同行刮目相看。

对综合教学方法的研究，以绘画为例，其课题大致可以分为四个层次：

- 一是学科门类上的综合
- 二是学科概念上的综合
- 三是文化上的综合
- 四是纯艺术与工艺（设计）的综合

【核心笔记】综合与专门化的意义与前景

改革开放二十多年来，由于我国交通、信息、建筑等部门的迅猛发展，人民衣食住行的改善和意识形态方面的转变，影响到我们的生活方式、伦理思想、消费观念等方面。

19、20 世纪之交的西方正是经历了这样的一场变化，导致了现代主义艺术的出现。

在信息大量增殖，像核裂变一样爆炸的时代，给新艺术、新形式的出现创造了无限的可能，提供了极多的机遇。我们的艺术正面对着一个大分化、大综合的时代。

艺术创作的所谓学术性，就是突破前人设置的障碍，不断尝试突破，这就是所谓的进步、发展。

图 168 许江,《世纪之弈·沉船》,1997 年,综合材料

20 世纪中国艺坛的重要特征之一是艺术门类的分化和综合的两个极端,一方面是不断地细分深化,另一方面又是不断地交叉综合,从而形成了中国艺术的矛盾运动。

考研云分享
kaoyany.top

第 20 章 现代技术问题

考研提纲及考试要求

考点：美术与作为目的的科技

考点：美术与作为手段的科技

考研核心笔记

【核心笔记】美术与作为手段的科技

1993 年 6 月，著名物理学家李政道博士和著名画家黄胄先生联合发起，由中国高等科学技术中心以及炎黄艺术馆主办了“93 艺术与科学研讨会”，会议期间举办了包括电脑美术在内的各种艺术与科技结合的展示会。

计算机高速运算的独特功能最引人注目。

1995 年 3 月北京中央工艺美术学院举行“首届中国计算机艺术研讨会”，标志着中国高校电脑美术设计教学研究由前期的、局部的、分散的探索状态，步入了较高层次的、集中的、全国性的学术研究局面。

现在，艺术家们越来越注意到把计算机、多媒体、全息摄影、遥控等高新技术引进美术领域之中，注意到如何积极拓宽这些高新技术的应用领域，如利用计算机从二维图像、三维动画、建筑与服装辅助设计向多媒体界面和英特网主页等方向延伸。

与此同时，应当注意到为使研究深入，须得搞好基础理论建设，开展对这些技术的基础理论教学

【核心笔记】美术与作为目的的科技

近年来，随着科技的迅猛发展，各种高新技术不但开始为美术创作所利用，而且也被用来创造出新的美术变种，以致新的美术品种。

不久，浙江美术学院和浙江大学等单位还联合成立了浙江计算机美术研究中心，浙江美术学院又率先成立了电脑美术研究室。

然电脑美术发展时间不长，但发展势头很猛，后劲很大。随着计算机的普及，从事电脑美术创作的人员成倍增长。

我国高等美术院校以及其他高校的美术系科已经行动起来，采取措施，引进和培养一大批各种层次的善于运用科技手段进行艺术创作的人才，而且还通过学校之间或专业之间联手的办法，通过跨专业、跨学科的协作，锻炼、造就新型人材。（青岛金榜华研电子书）

2024 年鲁迅美术学院 823 中外美术教育史考研复习提纲

《中国近现代美术教育史》考研复习提纲

潘耀昌《中国近现代美术教育史》复习提纲

第 1 章 20 世纪以前中国近代美术教育概述

复习内容：晚明美术教育的潜在变革

复习内容：清代宫廷美术活动

复习内容：18、19 世纪苏州和沿海地区

复习内容：19 世纪上海徐家汇土山湾天主堂的美术教育

第 2 章 20 世纪初期的师范美术教育

复习内容：美术教育制度的改革和公办学堂的设立

复习内容：早期中小学美术教育

复习内容：早期师范美术教育

第 3 章 早期的私立美术专门学校

复习内容：最早的私立美术学校

复习内容：上海美术专门学校

第 4 章 国立美术专科学校的建立

复习内容：北京美术专科学校

复习内容：杭州国立艺术院（杭州艺专）

第 5 章 业余美术教育

复习内容：北大画法研究会、中国画学研究会等

复习内容：鲁迅主持内山嘉吉主讲的木刻讲习会

复习内容：其他业余美术教育团体和机构

第 6 章 民族解放运动时期的美术教育

复习内容：鲁迅艺术学院
复习内容：抗战胜利后的状况
复习内容：流亡中的美术教育

第 7 章 新中国初期的美术教育（一）

复习内容：体制和政策
复习内容：与苏联东欧的交流
复习内容：社会主义现实主义

第 8 章 新中国初期的美术教育(二)

复习内容：契斯恰阔夫素描教学法的统治地位
复习内容：民族意识和中国画教学的改革
复习内容：新思路、新体系的探索

第 9 章 “文革”中的“教改”

复习内容：“三突出”理论及其困境
复习内容：“大批判开路”和“打倒一切”

第 10 章 新时期的变革

复习内容：新的尝试
复习内容：思想解放运动下的讨论和摆脱困境
复习内容：新的艺术观念和多元性创作倾向提出的挑战

第 11 章 美术教育的指导思想

复习内容：新时期的思考
复习内容：改良派：康有为、梁启超
复习内容：学术派：蔡元培
复习内容：激进派：陈独秀
复习内容：革命派（二）：毛泽东

第 12 章 美术教育的流派和代表人物

复习内容：从传统走向现代：潘天寿
复习内容：中西融合（一）：徐悲鸿、高剑父
复习内容：中西融合（二）

第 13 章 中西之争的实质

复习内容：世界主义与民族主义
复习内容：全盘西化之风
复习内容：传统主义
复习内容：折衷主义

第 14 章 现实主义问题

复习内容：清代宫廷的写实主义倾向
复习内容：从改良派的写实主义到革命派的现实主义

第 15 章 从图画手工到现代设计

复习内容：现代环境、科技与艺术设计
复习内容：图画手工和工艺美术
复习内容：设计观念的引进和发展

第 16 章 美术史论方法论的演变与评述

复习内容：新时期的中国美术史论的特色

复习内容：西方影响下的中国美术史论

复习内容：社会主义现实主义指导下的中国美术史论

第 17 章 美术的普及与提高

复习内容：美术与大众传播

复习内容：美术复制与美术普及

复习内容：版画与革命美术

第 18 章 美术师范教育的定位

复习内容：师范美术教育与专业美术教育的关系

复习内容：师范美术教育的目的

复习内容：师范美术教育的策略

第 19 章 综合和专门化

复习内容：综合与专门化的意义与前景

复习内容：分化的历史和现状

复习内容：综合的历史和现状

第 20 章 现代技术问题

复习内容：美术与作为目的的科技

复习内容：美术与作为手段的科技

以上为本书摘选部分页面仅供预览，如需购买全文请联系卖家。

全国统一零售价： **¥268.00元**

卖家联系方式： 客服电话： 17165966596（同微信）

微信扫码加卖家好友：

考研云分享-精品资料库

真题汇编 | 考研笔记 | 模拟题库

长按二维码加Q仔6号微信
有疑问直接私聊我

考研云分享-官方网站

免费真题 | 免费笔记 | 全科资源

长按二维码跳转至官网
还有更多内容和服务访问查看