

1304 美术学

一、学科概况

美术是人类以视觉方式把握世界，表达情感的艺术创造活动之一；美术学是以美术为对象，集创作与研究为一体的人文学科。

在我国的人文思想与教育传统中，美术占有非常重要的地位。古代文明中以美术方式所表达的情感及生活内涵极为丰富；夏、商、周及秦汉时期，美术方式在建筑及器物等实际应用领域有着生动而多样的表现；唐宋以来的宫廷均设置画院；而自孔子以来，历代都强调书画等艺术品对于造就社会优秀人才的重要性，视美术为塑造人类创造力的重要资源。到近现代，我国的美术教育吸收并融合中外美术创造和教学体系精华，已形成多层次、多分支的学科体系，涵盖书法、中国画、西方绘画、雕塑、摄影、实验艺术、公共艺术与美术史论等广阔的专业领域，并与哲学、历史、文学、社会学、人类学、考古学、文化研究等其他学科有着密切的互动关系。

西方文明中众多的美术传世作品构成人类文明的重要见证。欧洲文艺复兴运动以视觉艺术创新为核心，开人文学科和自然学科的现代进程之先河；18世纪，西方绘画、雕塑与建筑、园林渐成学科体系，许多伟大的哲学家、史学家和其他学科学者都非常重视对美学与美术历史的研究；19世纪以来，西方美术史（History of Art）研究展现了内涵丰富的广阔视野，涌现出一批如瓦尔堡、沃尔夫林、帕诺夫斯基、贡布里希等深具影响的艺术史学者。

历史上，美术学学术曾经长期以西方为中心，而东方民族与发展中国的文化振兴改变着这一历史格局，多元发展的新文化观念鼓舞着20世纪东西方美术与美术教育的持续创新，崛起的中国美术已成为改变世界美术格局的重要力量。

21世纪以来，美术学学科进入一个新的发展阶段。各美术分支的专门研究更趋深入；同时，美术学视角纳入当代视觉文化研究的框架，对视觉经验的关注更多地注入社会学、文化学研究的内涵，从而使得美术学学科成为当代人文研究的重要分支。

二、学科内涵

美术学学科在西方已有500多年的历史，在我国也有近100年的高等教育经验，业已形成完整的理论、创作和方法论体系。

1. 研究对象 美术学以美术创作活动及其内在规律为研究对象，展开实践的与历史的研究，是一门既具有创作特性，又具理论特性的综合学科。美术学的研究范围是以美术作品、美术家以及美术现象为对象，以中外优秀的美术创作理论及研究方法为指导，立足自身的文化传统及优势基础，在国际化与现代化的语境下，依据中国社会需求的变化，以及当下美术发展的规律，研究及探索具有中国特色的美术创作、教学及科研体系。

2. 理论 美术学的主要研究内容包括美术创作实践，美术历史的演变过程，美术理论及

美术批评等。美术学的理论体系以美术创作基本理论,世界美术史及各区域美术史,门类美术史及美术考古,美术鉴赏与美术批评方法等专门研究为基础,同时展开各门类美术创作专项研究,美术材料与技法研究,美术家风格及表现特征研究,以及艺术市场及文化交流研究,为各种形式、各个领域内的美术活动提供理论基础与实践依据。

3. 知识基础 美术学学科的知识基础可概括为四个层面的课程结构:在人文知识层面上,由世界美术史、中国美术史、专门美术史、地域美术史、艺术美学、美术批评、美术理论,美术鉴赏、美术批评、中外美术比较、美术考古等构成美术专业认知的基本知识;在创作技能层面上,由造型学、色彩学、构图学、透视学、艺术人体解剖学,各美术创作专门领域的技法理论与实践训练等构成专业基础训练结构;在创作方法研究层面上,由创作与表现研究、创作理论与实践研究、创作技法与材料研究、形式语言与风格研究等构成美术创作专业研究的训练结构;在社会管理知识层面上,由艺术管理、艺术法规与文化市场、博物馆与美术馆学、世界美术遗产研究、艺术经济与发展政策专题研究等构成美术学的社会应用知识基本结构。另外,相关哲学、历史学、考古学、人类学、社会学、文化学、民族学等领域的学术成果也被不断纳入美术学的知识结构,成为从美术学知识的角度理解与解释人文精神与艺术发展的内涵基础。

4. 研究方法 美术学是一门既具有极强的创作特性,又带有深厚的理论基础的学科。除了系统的创作论,其研究方法还包括图像学、形式分析、艺术风格学、考据学、美术考古学、艺术社会学、艺术美学、鉴赏学、传记学、材料技术学等领域所采用的研究方法。此外,美术学还可以借鉴哲学、美学、心理学、社会学、文艺学等其他学科的方法进行研究,并与其他学科的研究结合起来,形成新的交叉学科,如美术社会学、美术心理学、美术市场学、美术信息学、美术管理学等。

三、 学科范围

美术学的学科实践体现在区分清晰,但又彼此紧密关联的理论研究与创作研究两大领域,其学科范围也同样分为两个方向。理论方向:美术历史及理论、美术教育。创作方向:书法、中国画、绘画、雕塑、实验艺术、公共艺术等。

1. 美术历史及理论 是一个理论性、自足性及学科交叉性特征极强的研究领域,在西方有400多年历史,在我国近百年的现代美术教育发展过程中,也形成了较为完整的理论体系及方法论基础。纯理论研究包括美术理论、美术史理论、文化遗产理论、艺术管理理论、美术教育理论、美术批评理论等;实践类艺术理论研究包括美术技法理论、材料研究理论、美术创作理论等。20世纪中后期,在原有的美术学研究方法,如文献学研究方法、历史考据学研究方法的基础上,各种人文及社会学科的研究成果,如哲学、社会学、人类学、考古学、伦理学、阐释学、符号学、图像学、文化研究等,陆续被引入美术学领域,成为美术学研究方法的重要补充。经过几代人的努力,美术理论研究已取得相对成熟的成果,一方面坚持了马克思主义理论体系的指导,另一方面吸纳了最新的国外理论成果,国内外均有大量成熟的美术理论专著及相关教材问世。

2. 书法 中国书法是以汉字为载体,以既定的材质工具进行艺术创作的一种独特的艺术形式,和美术学科的其他诸如绘画、雕塑所不同,它可以说是在汉字既定字形、书体基础上的二度创造,其审美取向及审美标准具有十分强烈的中国历史和文化内涵。广义上的书法包括书

法和篆刻艺术两类，而书法根据汉字字体的不同，又可分为真、草、隶、篆等类别。相较于其他美术学科，书法艺术更能体现中国传统文化的情愫与性格。

3. 中国画 是一种以既定的纸张材料及笔墨工具样式为基本载体，既有强烈的本土风格及精神属性，又具广阔的本土化发展空间的独特艺术样式。中国画的描绘不是一般意义上的技法技巧，其画理也不是一般的绘画表现原理，它是直抒胸臆的文化性、精神性产物，是结合着文学性、图像性、符号性、隐喻与象征性表现力的一个文化分支，具有强烈的、个性化精神价值取向。目前，中国画除了传统意义上的人物、山水、花鸟等科目区分外，还有界尺、工笔、重彩、写意、水墨、泼墨、泼彩等风格区分，还包括实验水墨等处于探索阶段的新作品样式。相较于其他美术学科，中国画更注重显示其独特的文化差异性与东方艺术精神风貌。

4. 绘画 是美术学科中最基本的学科范畴之一，通常指在平面材料上使用特定的绘画工具、载体材料及表现语言进行形象创造及主题表现的艺术行为。绘画作为一种平面性、视觉性的艺术表现形式，通常包括一组由于运用不同表现媒介材质而呈现不同表现语言及风格的创作类型，也即通常所谓“画种”；在实际的根据绘画材质及技法的细分中，包括素描、水彩、粉笔画、油画、丙烯画、版画以及壁画等；但由于画种技法间的相互吸收及归并，通常所称“绘画”主要指油画、版画、壁画三大画种；以水墨与工笔为主要形式特征的中国画原则上也属绘画艺术，但由于其特殊的文化属性，在美术学科中将其与书法并列归为中国书画范畴。东西方文明传统中都有源远流长的绘画艺术流传。文艺复兴之后，由于逐渐系统化的科学观察与表现方法，首先自欧洲国家兴起的，具有写实表现特征的绘画技法得到强有力的发展，西方绘画传统由此不断强化并传向东方，形成跨越东西方的主要绘画艺术样式；20世纪中期以来，写实主义的西方绘画传统逐渐失去主导地位，而被更加多元化和更具实验性的当代绘画艺术所代替；我国自19世纪末、20世纪初开始引进西方绘画技法，经历一个多世纪的发展，已经形成具有中国气质与风格特征的，体现现当代艺术特征的中国绘画表现传统。目前，美术学科中的“西方绘画”是一个内涵丰富、风格多样、包含着西方绘画技法精华，也体现着东方艺术精神气质的宽广领域。

5. 雕塑 是美术学中的三维空间表达形式。不同于绘画艺术以基于平面材料的形式创造为主，雕塑艺术是在三维空间中运用各种材料及表现手段进行体积及空间关系创造、表达诉求主题的艺术方式。雕塑艺术具有广泛的创造可能性与广阔的应用价值。雕塑包括雕刻与塑造两大基本类型，指用各种可塑、可雕、可刻的物质材料，创造出具有一定空间量感的三维艺术形象，以反映社会，表达艺术家的思想、情感与想象。近年来雕塑艺术的创作范围不断扩展，包括出现光影雕塑、观念雕塑等特殊的新艺术样式。

6. 实验艺术 是以艺术工作方法而确定性质的专业学科。不同于美术学学科中如油画、版画、雕塑等以工具材料与技术作为确定性质的艺术类型，实验艺术是以有价值的主题思想作为表达的契机，寻求恰如其分的形式载体或个性化的语言，最终完成推向社会与公众的物质化结果的艺术活动形式。实验艺术具有跨越画种界限、材料界限及形式界限，寻求一种实验性艺术范型的意味。国际上普遍使用的实验艺术概念，包涵综合物质材料与技术、高科技数字技术、摄影与录像、声音、身体与表演、生态与环境艺术等多样化的创造形式。20世纪中期，实验艺术形成时，强调打破传统的工具方式与画种区分方式，以一种探索可能形成的风格样式为区分标准的新艺术思维取而代之，试图建立更为广阔的创造空间，以及强调综合性的艺术原

创理论。实验艺术强调观念表达的确切性与有效性,试图让艺术更接近生活现实,为公众提供更为鲜活的精神养分与体验空间。因此,在方法上,实验艺术更加强调理性与学术储备的重要性,强调理性验证的科学依据。20世纪中期之后,随着电子科技的发展和图像制作、储存与传播技术的普及和提高,强调即时性与交互性的新媒体技术迅猛发展,更加激活实验艺术的高技术化、即时化、远程同步化与多样化等实验创新倾向。

7. 公共艺术 以中国城乡公共空间需求和当代艺术创作为主要研究内容。公共艺术观念在西方已历经一个世纪。自20世纪80年代引入中国后,伴随中国城市化进程,至今亦有近30年的实践研究与教学探索。公共艺术紧扣城乡建设时代命题,突出和强调跨界与综合,致力于以城乡空间为主体的各学科专业知识,以城市视觉美学追求为内核,打造兼具美术学与设计学、艺术学与工程学、艺术应用与科技媒体等学科融会贯通的当代新型艺术学科。

8. 美术教育 是以美术创作活动及其相关的教育理念、教育方法、教育过程,以及教育活动主体能力培养的系统研究为对象的专业学科。作为艺术传授与社会性文化传播的一种独特方式,美术教育既具有一般教育的学科特性,又具有不同于一般教育科目的专门要求;美术教育既包含对美术创作能力的直接传授与培养,也包括对美术能力传授者的能力培训及人格培养。尤其需要强调的是,美术教育并非单纯的教育学知识及美术讲授能力的习得。相对于一般美术科目更注重美术创作及研究能力的提升培养而言,美术教育应更注重对艺术传播者教育人格的深度培养。因此,美术教育学科的目标及方法研究更具有特殊的社会文明价值与人文意义。

四、培养目标

美术学学科培养学术型与学术应用型高级专门人才:在美术学博士层面主要培养学术型高级专门人才;在美术学硕士、学士层面主要培养学术型与学术应用型专门人才。

1. 硕士学位

学术型:要求具有较好的人文社会科学知识基础,较系统地掌握美术史与美术理论知识,了解本学科的基本历史与现状,掌握美术创作的技能。较为熟练地掌握一门外国语,能运用本专业的英文资料,具备独立进行学术研究的能力,为更高深的学术研究与教学奠定理论与方法论基础。可进一步攻读相关学科的博士学位,也可在一般研究机构或相关部门从事专业性工作。

学术应用型:要求具有扎实的创作能力,了解中外美术杰作,熟悉本专业的创作理论与技法,熟悉本专业的材料性能,能创作高质量的美术作品,并具有较高的阐释本专业实践问题的理论水平。可在高等专业院校或其他艺术部门从事创作与教学工作,也可进一步攻读创作研究方向的博士学位。

2. 博士学位

要求系统地掌握中外美术史学与美术理论,熟悉美术学科国内外研究现状,了解邻近学科的广博知识,善于发现本学科的前沿性问题,并对之进行深入的原发性研究。至少掌握一门外国语,能熟练使用本专业的英文资料,具有一定的写作和国际学术交流的能力。可在高等院校、创作与研究单位从事教学、创作和研究工作,也可在相关部门从事专业性管理工作。

五、 相关学科

设计学、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、艺术学理论等。

六、 编写成员

仲呈祥、曹意强、尹吉男、王贵胜、许平、阮荣春、张金尧、张晓凌、李彤、周星、郑曙
旻、胡光华、黄惇、韩晓、韩晖。