

二、学科专业建设

2.1 专业建设

2.1.1 广州美术学院美术学在 2022、2021、2020 年连续三年“软科中国最好学科排名”中进入前 5%，跃居全国第四。

中国最好学科排名 2022		1304 美术学		
排名层次	2022排名	2021排名	学校名称	总分
前2%	1	1	中央美术学院	910
	2	2	南京艺术学院	848
前5%	3	3	中国美术学院	632
	4	4	广州美术学院	572
	5	6	四川美术学院	374

中国最好学科排名 2020		1304 美术学		
排名层次	2020排名	2019排名	学校名称	总分
前2%	1	1	中央美术学院	827
	2	3	南京艺术学院	798
前5%	3	2	中国美术学院	558
	4	9	广州美术学院	493
	5	10	上海大学	363

2.1.2 近三年来广州美术学院美术类专业先后申报成功6个国家级一流专业建设点。

序号	奖项名称	获奖等级	年份
1	《摄影》一流专业建设点	国家级	2021
2	《文物保护与修复》一流专业建设点	国家级	2021
3	《美术学》一流专业建设点	国家级	2020
4	《实验艺术》一流专业建设点	国家级	2020
5	《绘画》（范勃）一流专业建设点	国家级	2019
6	《雕塑》（黎明）一流专业建设点	国家级	2019

(1) 2021年《摄影》、《文物保护与修复》获评一流专业建设点

(2) 2020年《美术学》、《实验艺术》获评一流专业建设点

教育部办公厅

教高厅函〔2021〕7号

教育部办公厅关于公布2020年度国家级和 省级一流本科专业建设点名单的通知

各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),部属各高等学校、部省合建各高等学校:

根据《教育部办公厅关于实施一流本科专业建设“双万计划”的通知》(教高厅函〔2019〕18号),我部组织开展了2020年度国家级和省级一流本科专业建设点报送工作。经各高校网上申报、高校主管部门审核,教育部高等学校教学指导委员会评议、投票推荐,我部认定了3977个国家级一流本科专业建设点,其中中央赛道1387个、地方赛道2590个。同时,经各省级教育行政部门审核、推荐,确定了4448个省级一流本科专业建设点。现将名单予以公布(见附件1、2)。请各地各高校继续加强专业建设,不断提高人才培养质量。

附件:1. 2020年度国家级一流本科专业建设点名单

2. 2020年度省级一流本科专业建设点名单

附件1

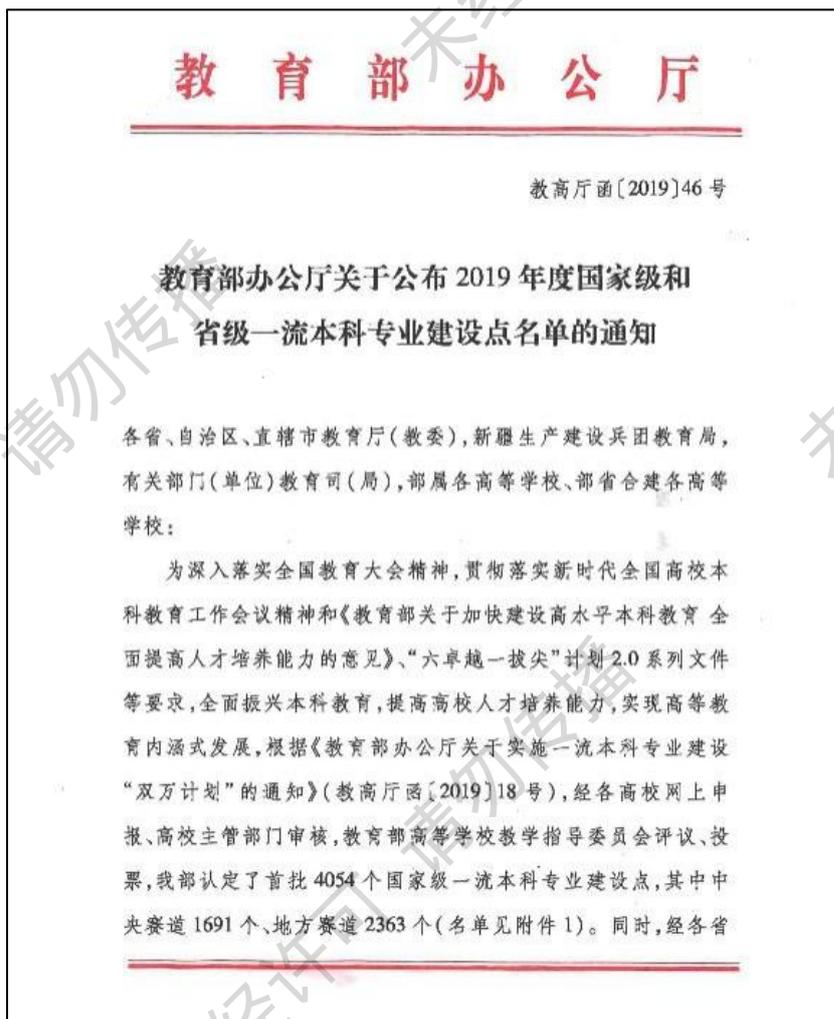
2020年度国家级一流本科专业建设点名单 (广东省)

中央部门所属高校(含部省合建高校)一流专业建设点名单直接发送至本校。

省(区、市)属高校入选名单如下:

序号	高校名称	专业名称
48	广州美术学院	工业设计
49	广州美术学院	动画
50	广州美术学院	美术学
51	广州美术学院	书法学
52	广州美术学院	中国画
53	广州美术学院	实验艺术
54	广州美术学院	工艺美术

(3) 2019年《绘画》(范勃)、《雕塑》(黎明)获评一流专业建设点

附件1

2019年度国家级一流本科专业建设点名单 (广东省)

中央部门所属高校(含部省合建高校)一流专业建设点名单直接发送至本校。
省(区、市)属高校入选名单如下:

序号	高校名称	专业名称	备注
52	广州美术学院	绘画	
53	广州美术学院	雕塑	
54	广州美术学院	视觉传达设计	
55	广州美术学院	环境设计	
56	广州美术学院	产品设计	

2.1.3 “油画修复科技手段应用与研究人才培养”（范勃）获 2019 年文化和旅游部国家艺术基金艺术人才培养项目

國家藝術基金

CHINA NATIONAL ARTS FUND

2019年度资助项目立项通知书

广州美术学院：

你单位申报的油画保护与修复科技手段应用人才培养项目获得国家艺术基金 2019 年度艺术人才培养资助项目立项资助，资助资金肆拾万元。

国家艺术基金是经国务院批准，由国家设立，旨在繁荣艺术创作、打造和推广精品力作、培养艺术人才、推进国家艺术事业健康发展的公益性基金，资金主要来自中央财政拨款。

国家艺术基金资助项目为国家级项目，作为项目承担单位，希望贵单位深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与党的十九大精神，以培育高水平艺术人才，造就德艺双馨名家大师为目标，遵循高层次、小批量原则，体现灵活性、多样化特点，遵照“国家艺术基金（一般项目）2019 年度资助项目协议书”，科学合理的安排教学内容，注重艺术经验的直接传授，注重提升专业技能、拓宽艺术视野和培养创新能力，为加强文艺队伍建设，繁荣发展社会主义文艺做出新的更大贡献。

国家艺术基金管理中心

2019 年 2 月

证书编号：2019-A-04-(084)-0626

二、学科专业建设

2.2 课程建设

2.2.1 一流课程

序号	奖项名称	获奖等级	年份
1	《油画》（范勃）一流本科课程	国家级	2019
2	《泥塑》（黎明）一流本科课程	国家级	2019
3	《石版画》（宋光智）一流本科课程	省级	2021
4	《三笔字实训》（吴慧平）一流本科课程	省级	2021

(1) 2019年《油画》（范勃）、《泥塑》（黎明）获国家级一流本科课程

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

国务院 总理 新闻 政策 互动 服务 数据 国情 国家政务服务平台

标 题：教育部关于公布首批国家级一流本科课程认定结果的通知 发文机关：教育部
发文字号：教高函〔2020〕8号 来 源：教育部网站
主题分类：科技、教育\教育 公文种类：通知
成文日期：2020年11月24日 发布日期：2020年

【字体：大 中 小】

教育部关于公布首批国家级一流本科课程认定结果的通知

教高函〔2020〕8号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局，有关部门（单位）教育司（局），部属各高等学校，部省合建各高等学校，有关课程平台单位：

根据《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》（教高〔2019〕8号）精神和有关通知要求，经省级教育行政部门、有关部门（单位）教育司（局）、部属高等学校申报推荐，并经专家评议与公示，认定5118门课程为首批国家级一流本科课程（含1559门在促进信息技术与教育教学深度融合、特别是在应对新冠肺炎疫情期间实施的大规模在线教学中作出了重要贡献的原2017年、2018年国家精品在线开放课程和国家虚拟仿真实验教学项目）。其中，线上一流课程1875门，虚拟仿真实验教学一流课程728门，线下一流课程1463门，线上线下混合式一流课程868门，社会实践一流课程184门。现予以公布。

各省级教育行政部门、高等学校要将国家级和省级一流本科课程建设纳入“十四五”高等教育发展规划，加快建设与新时代人才培养需求相适应、与新技术相融合、与教育教学方式方法改革相配套的教育教学管理政策和机制，注重一流本科课程建设与应用优秀案例的推广，以“学习革命”推动“质量革命”向纵深发展。

中央部门所属高校要在中央高校教育教学改革专项中对国家级一流本科课程建设予以支持，省级教育行政部门和地方有关高校也应采取相应支持措施，积极推动广大教师和学生投身新时代教与学变革实践。课程平台单位要按照人才培养规范要求，继续做好各种类型课程的技术服务设计、运营、服务支持和网络安全保障，持续推动课程平台技术与模式、教育教学工具的再创新再提升再优化。

教育部将通过使用评价、定期检查等方式，对国家级一流本科课程继续建设进行跟踪监督和管理。自公布之日起5年内，未能按照各类课程要求开放共享或持续建设的课程，将取消国家级一流本科课程资格。

附件：首批国家级一流本科课程名单

教育部
2020年11月24日

序号	课程名称	课程负责人	课程团队其他主要成员	主要建设单位
1189	软件构造	潘家辉	曾鹤卿、陈恒法、彭丰平	华南师范大学
1190	运动生物化学	翁锦全	林文强、李裕和、徐国琴、孟艳	广州体育学院
1191	油画	范勃	郭润文、郭祖昌、刘可、谢柳安	广州美术学院
1192	泥塑	黎明	郑敏、洛鹏、黄炳道、吕学晶	广州美术学院
1193	专业合奏课(爵士乐)	彭小波	苗磊、朱海明、符兴邦	星海音乐学院
1194	微观经济学	鲁志国	伍凤兰、张克昕、何玲、李任玉	深圳大学
1195	传播学理论	周裕琼	刘晓燕、黄晓东、任玉琛	深圳大学
1196	工程制图	程蓉	范雪、姜燕、龚峰、陈成	深圳大学
1197	混凝土结构设计原理	隋莉莉	龙武剑、龙旭、张小刚、李利孝	深圳大学
1198	地理空间信息工程概论	郭仁忠	李清泉、黄正东、乐阳、邹国锋	深圳大学
1199	建筑概论	孟建民	钟中、范悦、王晓东、彭小松	深圳大学
1200	零售学	肖怡	李柏勋、冯小亮、吴继研、周颖	广东财经大学
1201	中国现代文学经典导读	哈迎飞	慕国心、叶从容、彭贵昌、杨柳	广州大学
1202	环境学概论	林媚珍	吴卓、陈小梅、林淑玲	广州大学

(2) 2021年《石版画》(宋光智)、《三笔字实训》(吴慧平)获省级一流本科课程

广东省教育厅
DEPARTMENT OF EDUCATION OF GUANGDONG PROVINCE

首页 教育资讯 政务公开 政务服务 网上信访 专题专栏 请输入您想查询的内容

首页 > 政务公开 > 公示公告

关于广东省2021年省一流本科课程遴选拟认定名单的公示

时间: 2022-05-17 20:08:41 资料来源: 本网原创 [打印] 【小 中 大】 分享到: [分享图标]

根据《广东省教育厅关于开展2021年度省一流本科课程遴选认定工作的通知》，经组织专家评审，遴选出广东省本科高校2021年省一流本科课程836门(详见附件)，现予以公示。

公示期自2022年5月17日至5月23日，共7日。公示期内，如对拟认定项目有异议，请以书面形式向省教育厅反映。以个人名义反映情况的，需提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料;以单位名义反映情况的，需提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料。

联系电话: 020-37626882; 邮箱: llicj@gdedu.gov.cn, 地址: 广州市越秀区农林下路72号高教大厦1116室(邮编510080)。

附件: 广东省2021年省一流本科课程遴选拟认定名单.pdf

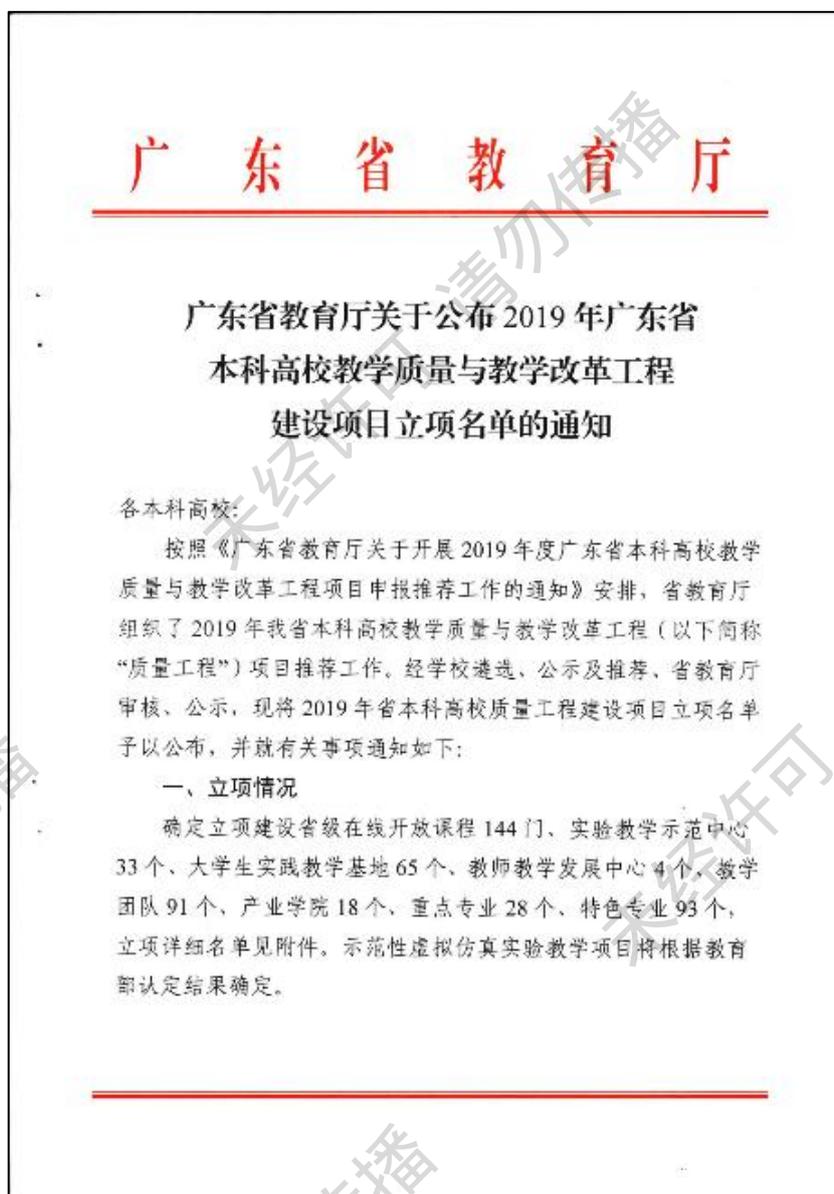
广东省教育厅
2022年5月17日

190	广东药科大学	语言治疗学	赵昌林
191	广东药科大学	分析化学	朱明芳
192	广州美术学院	宋代山水画研习	李劲堃
193	广州美术学院	石版画	宋光智
194	广州美术学院	三笔字实训	吴慧平
195	广州美术学院	超级写实雕塑	张弦
196	广州体育学院	大型赛事媒体服务	陈小英
197	广州体育学院	体能训练理论与方法	孙健

2.2.2 在线精品课程

序号	课程名称	获奖时间
1	《绘画拼图十五讲——技法、观念、实验》精品在线开放课程	2019
2	《版画的媒介与观念》精品在线开放课程	2019
3	《油画创作》精品资源共享课	2013
4	《水彩画》精品资源共享课	2013
5	《雕塑创作》精品资源共享课	2013

(1) 《绘画拼图十五讲——技法、观念、实验》精品在线开放课程

二、项目管理

(一) 本次公布立项项目为省质量工程建设项目，经学校组织建设、校内结题并通过省教育厅统一组织项目验收后，正式认定为省级项目。

(二) 项目正式实施前，请确保已对项目建设目标、建设举措、预期成果、建设进度安排等进行科学论证，论证专家应不少于5人，且至少有三分之一来自外校，论证后的目标、任务等将作为项目结题验收时的重要依据。

(三) 项目日常管理由学校主管部门负责，学校应统筹做好项目中期检查、校内结题验收等工作，校内结题时，邀请校外评审专家人数不得少于专家总人数的三分之二。满足以下条件的项目，经学校正式申请，可以参与省教育厅统一组织的项目验收：

1. 项目已完成立项时设定的主要建设任务和目标；
2. 项目已取得标志性建设成果，且该成果已在教学实践中得到检验和有效应用；
3. 已按照要求完成项目校内结题；
4. 符合当年度省统一验收规定的其他条件。

各校质量工程建设项目管理情况，将作为学校下一年度项目立项限额的参考依据。

(四) 项目实施过程中，其名称、建设内容（任务）、建设目标、建设周期、主要负责人、预期成果等发生重大变更的，需由时任项目负责人在发生变更后及时提出，经学校项目主管部门审

核后由学校正式来函说明原因；擅自变更上述内容的，验收评定时列为不通过。

三、其他事项

(一) 2019年度各校向省教育厅推荐并获得立项的项目，学校须将项目校内评审、推荐及论证相关材料妥善保存，留底备查。

(二) 项目由各校统筹本校“创新强校工程”资金及自有资金予以资助，项目获得学校资助情况将作为项目结题验收时重要考察因素之一。如项目建设中取得具有推广价值的优秀成果，请及时形成书面材料报省教育厅高教处。

联系人：王欢、李成军，联系电话：020-37627703、37629463；
传真：020-37627963。

附件：2019年广东省本科高校教学质量与教学改革工程
建设项目立项名单

64	广东药科大学	药物化学	叶连宝
65	广东药科大学	医药英语词汇学	郑瑞菲
66	广东药科大学	WEB技术与应用	周苏娟
67	广州美术学院	版画的媒介与观念	邓耀明
68	广州美术学院	绘画拼图十五讲——技法、观念、实验	范勃
69	广州体育学院	排球在线开放课程	王革
70	广东技术师范大学	会计信息系统	蔡军

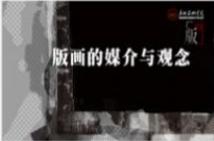
(2) 《油画创作》《水彩画》《雕塑创作》精品资源共享课

197	星海音乐学院	精品资源共享课（升级）	钢琴演奏	黎颂文
198	星海音乐学院	精品资源共享课（升级）	流行音乐演唱	罗洪
199	广州美术学院	精品资源共享课（升级）	水彩画	龙虎（原
200	广州美术学院	精品资源共享课（升级）	雕塑创作	黎明
201	广州美术学院	精品资源共享课（升级）	创作（油画）	郭润文
202	广州美术学院	精品资源共享课（升级）	设计基础—创意表达	冯峰
203	广州体育学院	精品资源共享课（升级）	足球	周毅
204	广东技术师范学院	精品资源共享课（升级）	多媒体技术	张进
205	广东技术师范学院	精品资源共享课（升级）	计算机网络	魏文国

(3) 《版画的媒介与观念》精品在线开放课程

课程中心 更多

版画的媒介与观念
邓耀明

古法传承——古典工笔画临摹
于理

山水时空漫游——中国山水画...
张东

造型艺术美学——精品资源共享课
樊林

道家与中国绘画 精品资源共...
陈雷

中国画工笔人物写生课堂
于理

广告创意
胡川颢

广告创意的社会责任
胡川颢

课程中心

全部
省级
校级
专题

课程中心

请输入关键字 返回

空间设计形态基础
沈康

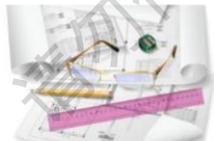
形式语言
王倩

版画创作基础
邓耀明

构成与形式 (平面+图形+色彩)
伍壹

设计策划学
王倩

材料与工艺
何寅昀

二、学科专业建设

2.2 课程建设

2.2.2 课程思政教学

(1) 《油画》课程思政示范课程、教学名师和团队（范勃）

232	暨南大学	新闻采写	刘涛,林如鹏,支庭荣,陈伟军,方惠
233	暨南大学	基础会计学	黎文靖,宋献中,沈洪涛,饶品贵,肖继辉,谭小平,谭有超,巫岑
234	华南理工大学	大学英语	韩金龙,徐鹰,战双腾,朱琳,雷蕾,崔岭,张琳琳,杨秋霞
235	华南理工大学	高电压技术/High Voltage Engineering	刘刚,郝艳辉,唐文虎,廖艳芬,阳林,邓红雷,韩永霞,许雄文
236	广州中医药大学	中西医急诊学	张忠德,陶兰亭,李志尚,谭展鹏,郑丹文,吴薇,李芳,丁邦晗
237	广州美术学院	油画	范勃,宋光智,郭润文,郭祖昌,刘可,谢树安,褚东炯,林锋
238	广东工业大学	机械制造基础	王成勇,王启民,郑幸娟,袁志山,隋建波

(2) 广州美术学院关于印发《课程思政建设方案》的通知

广州美术学院文件

广美〔2020〕107号

广州美术学院关于印发《课程思政建设方案》 的通知

各部门、各单位:

为贯彻落实《教育部高等学校课程思政建设指导纲要》(教高〔2020〕3号)要求,进一步落实立德树人根本任务,把思想政治教育贯穿人才培养体系,切实推进我校课程思政建设工作,学校制定了《广州美术学院课程思政建设方案》,已经学校审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。

2020年12月23日

(3) 一院一品课程思政示范课程——《油画》教学大纲

《素描/油画——语言研究》教学大纲

课程名称：素描/油画——语言研究

英文名称：Sketch/Oil painting-Language studies

课程编号：10204206 授课对象：油画第二工作室

学分/学时：3/48 周 数：3

课程性质：专业必修课/专业基础课/专业核心课程

一、课程简介

本课程从素描和油画两种媒介表现形式的教学，来进行关于“眼睛与如何观看对象”和“眼睛-脑-身体-手-笔如何反映对象”到“表现对象”这些最基本的结构性问题进行研究和绘画实践。实现学生具有完成自己“观看结果”的“呈现”和“再表现”能力。为今后教学的各种实验性绘画打下一个基础。研究主题性绘画创作如何通过绘画的方式“讲故事”，如何构成一个基本的画面。

二、教学原则和要求

教学的原则是要求学生对于自己眼睛观看受到意识控制的结构机制形成认知与理解其运作规律；同时学习清除意识对于眼睛的控制，通过训练达到手、笔和描写（绘）与眼睛的一致。以此，进入第二阶段的手笔与思维对象的一致。主题性美术创作天然的蕴涵了思政教育所要求的教育目标，比如表达爱国情怀、法制意识、社会责任、仁爱之心、人文精神等内容，因此，思政教育的融合就自然转化为主题性美术创作的构思，如何运用绘画的本体语言构建来叙事，来更好的表达主题。

胡一川《开镣》

范勃 郭祖昌《广州十三行》

三、授课方式

概念讲解与提问解答、绘画实践、一对一辅导。

四、教学内容及安排

1. 教学内容

(1) 概念讲解

视觉的形成与接收机制，图像与绘画的区别研究，主题性绘画如何与摄影、宣传画相区别，个体情感与家国叙事如何通过绘画语言表达出来，绘画语言不同风格的不同表意的分辨。

(2) 绘画训练（集体讲解与个人辅导）

2. 教学安排（见《课程教学进度表》）

五、课程作业（课堂作业）

带有情景性的写生场景构造，完成一幅写生练习作业。

六、考核和评价方式

根据绘画作业完成度来判断学生是否理解课程要求达到的理解认知程度，与作品最后完成的程度为判断标准，进行评分。

90分以上：学习态度认真，掌握和理解教师上课所讲授的理论知识。课程作业中对素描和油画语言的理解深入，初步形成一定的个人语言或面貌。

85—90分：学习态度认真，较好地掌握和理解教师上课所讲授的理论知识。学习体会中对素描和油画语言的理解深入。

80—84分：能较好地掌握和理解教师上课所讲授的理论知识，按教学要求完成课程作业。

75—79分：能基本地掌握和理解教师上课所讲授的理论知识，按教学要求完成课程作业。

60—74分：能基本地掌握和理解教师上课所讲授的理论知识，学习态度不够认真，课程作业应付完成。

60分以下：不能掌握和理解教师上课所讲授的理论知识，学习态度差，课程作业差或不交作业。

七、教材与教学参考资料

自编讲义：《如何看世界：眼睛与对象与作品》

参考书目：

1. 《共和国美术记忆 1949—2019》，殷双喜主编，湖南美术出版社
2. 《新中国主题性人物画研究》，于洋，河北教育出版社

于洋《新中国主题性人物画研究》

《油画——一个案研究及实践》教学大纲

课程名称：油画——一个案研究及实践

英文名称：Oil Painting-Case Studies and Practice

课程编号：10204207 授课对象：油画第二工作室

学分/学时：3/48 周数：3

课程性质：专业必修课/专业核心课程

一、课程简介

通过本课程的教学，使学生了解西方艺术史发展脉络，理解通过一件作品的临摹对中某一流派或某一艺术进行图式研究和制作，熟悉特定绘画作品所使用的技法、图式，并掌握分析其作品在美术史中的上下文关系，具有从西方美术史中选择一个流派或艺术家来进行架上画画、完整临摹选定艺术家的作品的的能力。通过课程学习，使学生对主题性绘画创作在中西方历史上的起源有所了解，侧重讲解主题性绘画创作在近现代中国的民族危难及其促生的救国图强的民族意志的历史背景下，主题性美术创作走出象牙塔，对社会的积极建构性，在新中国成立后，知识分子欢欣鼓舞，创作取向“人民的新文艺”的表现。在课程中开辟专题研究国家重大题材美术创作工程中的优秀作品。在改革开放的新时期，国家主导的各项重大题材美术创作工程，着重建构有中国艺术特色的国家视觉叙事体系，打造新时期的国家文化形象。

二、教学原则和要求

本课程以美术史授课为基本背景，要求学生以兴趣为出发点，在西方美术史中选择一个艺术流派或艺术家作为研究对象（架上绘画）。并在对其学习过程中培养较强的资料、书籍检索能力。通过资料整合和图像分析的辅助，较为完整地临摹选定艺术家的作品。通过对重要主题性美术作品个案的研究，了解重大题材的艺术创作的基本过程，包括对选题的解读，表现角度的选择，素材的搜集到画面构成的研究，通过主题表达体会个人的际遇与时代洪流，个体生活与家国命运的关系，如何以自然、富有感染力的方式叙事。

董希文《开国大典》

三、授课方式

讲授、示范、集中评讲、分组讨论、个别辅导。

四、教学内容及安排

1. 教学内容

第一周：美术史大纲多媒体课程名作选定

目的：有效调动学生学习的自主性，拓宽知识面，形成较全面的人文知识系统。培养学生的文化认识、文化判断及文化批评能力。

专题研究：国家重大题材美术创作工程作品解读

作业：选定作品一张，全开。

第二周：制作适用的底子层临摹

目的：（1）油画语言的视觉品质研究（2）油画多种媒介材料的综合运用研究（3）整体画面中各色彩区域变化和统一的控制

作业：临摹作品一张，全开。

第三周：临摹分析 总结

目的：发现和建立个人化的表达方式，对客观对象主动而有效的表现而形成有序的画面结构。

作业：临摹作品一张，全开。

2. 教学安排(见《课程教学进度表》)

五、课程作业

临摹作业 1 至 2 张、解构性训练 1 周、1000 字的笔记

六、考核和评价方式

考查，成绩采用百分制。

考 勤：10%

作 品 数 量：20%

作业艺术质量：70%（从构图、造型、技法、内涵等方面评定）

90 分以上：学习态度认真，掌握和理解教师上课所讲授的理论知识。课程作业中对所研究的个案理解深入，有一定的个人体会或提出见解。

85—90 分：学习态度认真，较好地掌握和理解教师上课所讲授的理论知识。学习体会中对所研究的个案理解深入。

80—84 分：能较好地掌握和理解教师上课所讲授的理论知识，按教学要求完成课程作业。

75—79 分：能基本地掌握和理解教师上课所讲授的理论知识，按教学要求完成课程作业。

60—74 分：能基本地掌握和理解教师上课所讲授的理论知识，学习态度不够认真，课程作业应付完成。

60 分以下：不能掌握和理解教师上课所讲授的理论知识，学习态度差，课程作业差或不交作业。

七、教材与教学参考资料

1. 《油画间接画法》，郭润文、车建全，安徽美术出版社
2. 《油画直接画法解析》，区础坚，天津美术出版社
3. 《共和国美术记忆 1949-2019》，殷双喜主编，湖南美术出版社
4. 《“决胜全面小康，决战脱贫攻坚”系列宣传画集》，刘文西等，人民美术出版社
5. 大师作品、中外画家优秀作品、学生优秀留校作品以及中外有关专业书籍

《油画——图式语言研究》教学大纲

课程名称：油画——图式语言研究

英文名称：Oil Painting—A Study of Schema Language

课程编号：10204208 授课对象：油画第二工作室

学分/学时：4/64 周 数：4

课程性质：专业必修课/专业核心课程

一、课程简介

该课程教学通过文本研读、案例分析、艺术实践的研究方法，使学生深入了解西方艺术史学理文脉，深刻理解图式语言之于油画艺术的价值，启发和引导个人创作。探索研究国家重大题材美术创作的图示表达规律，研究如何将新的图示运用到主题创作中。

二、教学原则和要求

本课程要求学生美术史经典作品进行图式语言的专题性研究，全面深入地了解语言图式的表现范式以及这些话语范式是如何表达作品内涵的方法和规律，结合自身的油画创作实践，逐步形成个人化的艺术语言图式，强化个人在全球语境下探讨社会文化问题的能力。加强艺术为人民的创作导向，在主题性美术创作中如何找到有艺术表现力的切入点，讲好中国故事。

何红舟 黄发祥《启航——中共一大会议》

三、授课方式

讲授、示范、集中评讲、分组讨论、个别辅导

四、教学内容及安排

1. 教学内容

第一周：图式语言分析

目的：调动学习自主性，在已有基础上拓宽美术史知识；结合个人情况选定图式语言研究方向，进行图文分析。

作业：选定作品草稿一张；图式语言脉络分析，300-500字。

第二周：案例分析

目的：对经典作品进行深入分析其图式语言的能力。

作业：文章一篇。

第三周：艺术实践

目的：1，油画语言的视觉品质研究；2，油画多种媒介材料的综合运用研究；3，整体画面语言控制练习与研究。

作业：临摹作品一张。

第四周：创作实践，分析与总结

目的：对此前文本分析与创作实践进行自我总结，并针对客观对象主动进行个人化图式语言表达，使作品内涵与当下社会文化形成有效的关联。

作业：油画作品一张；实践总结，500字。

2. 教学安排(见《课程教学进度表》)

五、课程作业

作品2件，笔记1篇。

六、考核和评价方式

考查，成绩采用百分制。

1. 形成性评价：课程作业+学习过程。

2. 多元性评价：学生自评+学生互评+主讲教师综合评价+社会评价。

90分以上：学习态度认真，掌握和理解教师上课所讲授的理论知识。课程作业中对语言图示概念的理解深入，有一定的个人体会或提出见解。

85—90分：学习态度认真，较好地掌握和理解教师上课所讲授的理论知识。学习体会中对语言图示概念的理解深入。

80—84分：能较好地掌握和理解教师上课所讲授的理论知识，按教学要求完成课程作业。

75—79分：能基本地掌握和理解教师上课所讲授的理论知识，按教学要求完成课程作业。

60—74分：能基本地掌握和理解教师上课所讲授的理论知识，学习态度不够认真，课程作业应付完成。

60分以下：不能掌握和理解教师上课所讲授的理论知识，学习态度差，课程作业差或不交作业。

七、教材与教学参考资料

1. 贡布里希：《艺术发展史》（或《艺术的故事》），林夕、范景中译，广西美术出版社
2. 贡布里希：《艺术与错觉》，林夕、李本正、范景中译，广西美术出版社
3. 沃尔夫林：《艺术史的基本原理》，杨蓬勃译，金城出版社
4. 乔纳森·克拉里《知觉的悬置》，沈语冰、贺玉高译，江苏凤凰美术出版社
5. 《新中国主题性人物画研究》，于洋，河北教育出版社
6. 大师作品、中外画家优秀作品、学生优秀留校作品以及中外有关专业书籍

课程负责人：

(4) 一院一品课程思政示范课程——《油画》教学设计

《油画—— 个案研究及实践》课程思政教学设计样例说明

《油画—— 个案研究及实践》示范课教学设计

一、教学目的

本课程教学坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治教育贯穿教学全过程，坚持大学生爱党爱国爱社会主义的主流不动摇。

本课程围绕时代主题，通过油画创作理论知识的讲授和示范教学，使学生了解并掌握大型主题性油画创作的基本规律和方法，深刻认识油画艺术语言与主题性油画创作的内在关联，实现主题性油画创作在政治内涵上的深刻性，激发学生的爱国情怀，培养学生的社会主义核心价值观。

二、教学准备

1. 学生准备。查找资料，提前了解油画创作的基本方法与规律。
2. 教师准备。准备油画创作材料与工具，构思创作主题，提前布置创作空间。

三、教学内容

《油画》课程以实践为主，课程结合主讲人范勃教授“中华文明历史题材美术创作工

程”的入围创作《广州十三行》为教学实践案例。首先，在课堂上，教师详细讲述大清帝国对外贸易的垄断商行广州十三行的历史背景，由此展开对重大历史题材的油画创作意义、要求及规范的讲解与阐释，并通过教师逐步示范，学生同步创作实践，引导学生掌握大型主题性油画创作的基本规律和方法，理解传统与当代的关联性，培养学生的家国情怀，引导学生形成正确的价值观，提升学生对党和国家事业的崇高认识。。

本节课的教学内容包括三个方面，一是阐述主题性油画创作的理念，突出爱国教育主题；二是以画面的关系为主体，示范主题性油画创作的方法；三是师生互动，教师解答学生在示范创作过程中的疑问与不解。

四、教学步骤

（一）阐述主题油画创作理念，突出爱国教育主题

1. 讲解理论与实践的关联，突出时代特性，强调内容与形式、客观与真实、历史与现实的关系，强调构建主题性艺术创作的新型方法论。

2. 广州十三行是大清帝国对外贸易的垄断商行，曾几何时，成为清政府唯一的中西海路贸易交流的口岸。随着商贸的繁荣，行商和洋商的频繁往来，不仅促进了中西经济文化的融合，推动世界经贸文化前所未有的发展，而且成就了精明的行商富可敌国的景观，突显大清帝国在当时世界经贸中的主导地位。

3. 文献资料的收集考证

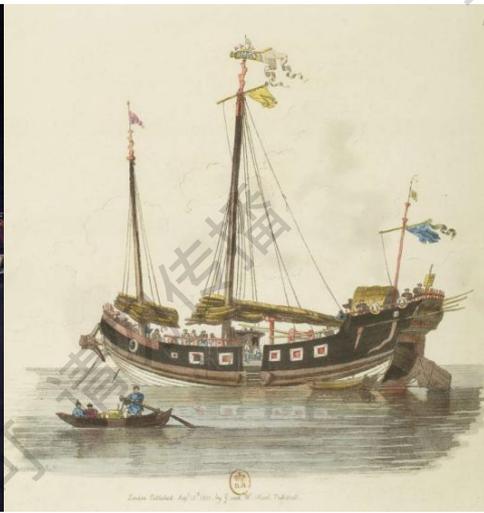
通过相关文献资料、影视纪录片、新闻图片、博物馆考察、实地走访等方式，艺术地还原历史的画面。

广州商馆区风貌 线描

乔治·钱纳利 《伍秉鉴像》布面油彩

威廉·亚历山大《船只》水彩

威廉·丹尼尔《广州十三行》19世纪初 布面油彩

（二）示范油画创作

1. 手稿创作

构思画面，围绕广州十三行集中体现了大清帝国的海上通商的历史背景。创作以世界首富、行商领袖伍秉鉴为典型形象，通过表现其与外商在十三行码头进行贸易交流时壮观的场景节点，彰显大清帝国在世界经贸中的强国地位。

以素描手稿的方式，采用炭笔在纸本上勾勒出人群与场景的画面关系。创作过程中需注意画面的整体关系，强调手稿的绘画性、可读性，体现个人的独特思考。

《广州十三行》手稿 1

《广州十三行》手稿 2

2. 创作起稿

按照素描稿在油画布上勾勒出人物、场景的大体位置和轮廓，然后用油画笔起稿。

作品构建了近、中、远三组元素，以中景为主体线索展开创作，其间穿插衔接元素，作品主体中景表现了“东风压倒西风”的主旨。一群商人围绕以伍秉鉴为首的行商进行贸易交流，伍秉鉴身穿官服，手持烟斗、拐杖，洋商为其撑伞遮阳。通过对这组人物形象的生动描绘，充分展现行商，尤其是“男一号”，在商贸中的精明与能干、开放与兼容的时代精神面貌，从而折射出大清国在世界经济体中的特有位置。在中景后有一组搬运货物和商谈贸易的场景，意在衔接中、远景。远景由繁忙的大小船只和商馆组成，表现了十三行的繁华。近景元素包括麻袋包装的丝栈，木箱包装的茶叶和劳动的工人。

《广州十三行》油画稿 1

《广州十三行》油画稿 2

3. 深入塑造

以反复叠加的笔触和线条勾勒的方式深入塑造画面中人群、场景与人群之间的关系，强调色彩的灰度变化和画面的整体把握，注重笔触肌理的个性化表达，运用舞台聚光和个性化的艺术语言，将客观元素和主观元素相结合，将历史现场与艺术现场、历史客观与艺术真实相关联，建构作品的整体关系。

创作现场

中国美协专家现场指导

4. 调整完成

作品强调大的黑白灰关系，有效地处理光线，弱化色彩纯度，强化历史感。根据创作的整体理念，突出画面结构的层次感与表现力，强调画面布局与节奏，突显作品内涵表达的深刻性与完整性，示范作品最终向学生传达出历史上广州商贸的繁荣，行商和洋商的频繁往来，不仅促进了中西经济文化的融合，也推动世界经贸文化前所未有的发展，这将激励我们进一步解放思想、改革开放，推进中华民族伟大复兴。

《广州十三行》完成作品

（三）师生互动

针对教师示范油画创作的全过程，学生提出自己的疑问与不解，教师解答，同时讲评作业。

示范教学现场

(四) 突出教学要点

1. 掌握油画创作基本规律。
2. 熟悉油画艺术语言的应用。
3. 强调内容与形式、客观与真实、历史与现实的关系。
4. 理解手稿在油画创作中的作用与意义。
5. 把握主题性油画艺术创作在政治内涵上的深刻性、在现实意义上的重要性、在艺术观念上的创新性。

五、作业要求

1. 阅读油画创作相关文本。
2. 准备油画创作材料与工具。
3. 构思个人创作，完成手稿与正稿创作。

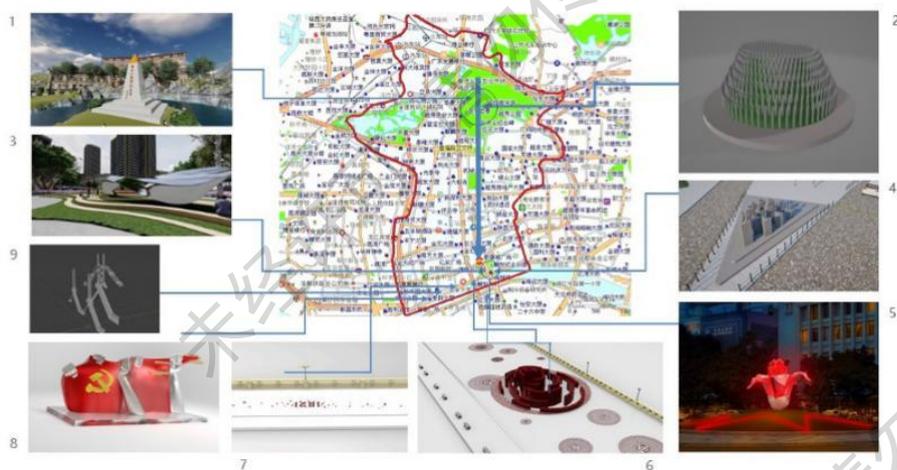
课程负责人：

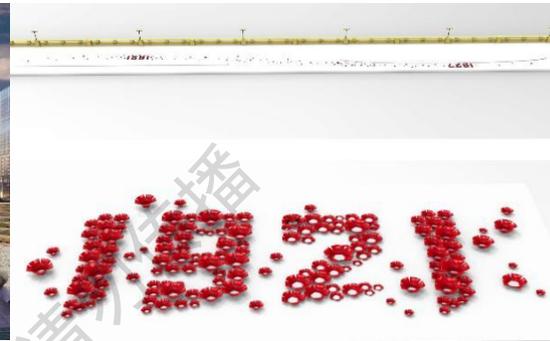
(5) 一院一品课程思政示范课程——纪念性公共空间雕塑创作

雕塑作品分布概览：（一横一纵 / 9 组）

课程理论教学

课程作品展示

二、学科专业建设

2.2 课程建设

2.2.3 艺科融合实践

2011年成立材料与油画修复专业实验室；2013年设立材料与油画修复专业方向（2021增设为文物保护与修复专业）；2019年获批“广东省艺术品保护修复与材料研究”重点实验室；2019年完成国家艺术基金人才培养“油画保护与修复科技手段应用”项目，为北京故宫博物院、中国国家博物馆、敦煌研究院、中国人民革命军事博物馆、中国美术学院等多所高校及文博机构培训了20位专业人才。

绘画（材料与油画修复）专业人才培养方案

Painting (Materials and Painting Conservation)

专业代码：130402

相关主干学科：美术学

一、专业简介

材料与油画修复专业方向是绘画专业下设的方向之一，2013年获批设立，在绘画艺术学院“直面当代，立中研西，贵专本业，抱朴守拙”的办学理念下，立足当下、展望未来，积极挖掘和开拓新的学术热点，在国内艺术学院系为首创。其教学工作由绘画艺术学院油画系第六工作室执行，所在的“广东省艺术品保护与材料研究实验室”于2019年获批广东省重点实验室。其积极响应国家政策与号召，且适应行业发展需求，为国家文物保护修复行业做出贡献、具有学术性和社会性的价值和意义。

本专业方向基础坚实、定位准确，办学思路清晰，人才培养理念先进，专业执行建设情况良好。教学的空间与资源充足，各类专业修复设备及工具先进；在油画修复前期研究工作与教学中成果显著；教学内容设置科学合理，依照国际成熟的教育体系开展学科建设，专业负责人科研成果丰富，具有国内一流的学术能力和知名度，教师队伍具有艺术、化学、材料技术、艺术史和人类学等综合背景，以利于持续引进最新国际研究成果与实践经验。

二、修业年限

四年

三、授予学位

艺术学学士

四、培养目标

本专业方向以培养适应当代社会需求的创新性美术人才为主导方向，致力于培养德才兼备，具备全方位研究能力，拥有开展保护与修复操作能力的油画修复创新复合型美术人才，使得毕业生有能力胜任文博单位、文物鉴定和保护部门、拍卖和画廊等艺术经营机构相关专业工作及高校教学与研究工作。

五、培养要求

1. 知识

(1) 基本知识：包括美术史、美学、美术批评、艺术理论、美术鉴赏等基础理论知识，与本专业密切相关的文学、历史学、哲学、社会学等人文社会科学知识和一定的外语、计算机与信息技术应用、文献检索、论文写作等工具性知识。

(2) 专业知识：

具有扎实的油画修复基本理论和基本知识，掌握油画修复创作、理论、技法等的专业知识，了解油画的前沿发展现状和趋势。

2. 能力

(1) 认知能力：

掌握解读油画作品文化背景及解析油画材料、工具、技法等调研的基本方法，具有对于捕捉、修复油画作品对象进行认知和调研的能力。

(2) 分析能力：

掌握对油画修复材料、工具和技法等分析的基本方法，具有对于修复油画作品过程中遇到的问题进行分析和研究的能力。

(3) 创作能力：

具有综合运用专业知识进行油画修复的能力，具有运用多种艺术语言阐述油画作品的形式美感、科学修复创作油画作品的的能力。

3. 素质

(1) 基本素质：具有强烈的社会责任感，良好的身体素质和心理素质，较好的人文社科知识和艺术修养。

(2) 专业素质：了解油画修复的应用前景和行业需求，熟悉相关的方针政策、法律法规和技术标准，具有一定的团队合作精神和协调管理能力。

(3) 综合素质：具有一定的创新精神、创业意识和创新创业能力。

六、毕业学分学时要求

总学分：191   总学时： 3305

1. 公共与基础课程：56 学分；1024 学时

公共与基础课程包括思想政治理论课、公共文化课、创新创业课、学科基础课程（主要指全校性主干课程）等必修课程，约占总学分 30%。

2. 专业课程：111 学分；1961 学时

专业课程由核心课程、专业选修课（专业限选课）等组成，占总学分学时不低于 50%，核心课程约占总学分 20%。

3. 全校通选课：20 学分；320 学时

4. 创新创业选修课：4 学分；不计学时

七、核心课程

绘画材料学，国内外专家工作坊，作品状况分析，修复实践，科学实验分析，保护实践，文化遗产考察（下乡），毕业设计-修复实施

八、课程设置与教学进程计划

课程类别	课程名称	总学时	周学时	学分	各 学 期 周 数								备注	
					一年级		二年级		三年级		四年级			
					一	二	三	四	五	六	七	八		
公共与基础课程	马克思主义基本原理概论	54	2	3		2*12+3	2*12+3							
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	90	3	5			3*14+3	3*14+3						
	中国近现代史纲要	54	2	3	2*1 5+2 4									
	思想道德修养与法律基础	54	2	3	2*1 2+3	2*12+3								
	形势与政策	32	2	2			2*4	2*4	2*4	2*4				
	军事理论	36	2	2	2*1 5+6									
	大学生职业发展与就业指导	32	4	2	4*1		4*2		4*3		4*2			
	大学生心理健康教育	32	2	2		2*14+4								

公共文化课	大学语文	36	2	2					2*14+8					
	计算机基础	84	4	4		4*14+28								
	外语	240	4	12	4*15	4*14+4	4*14+4	4*14+4						
	体育	144	2	8	2*15+6	2*14+8	2*14+8	2*14+8						
	学科基础课	中国美术史	36	2	2	2*15+6								
		西方美术史	36	2	2				2*14+8					
		造型艺术美学	32	2	2					2*14+4				
创新创业课	创新创业教育基础	32	4	2		4*2		4*2		4*2	4*2			
专业课程	专业基础课	*具象语言	80	16	5	2.5	2.5							
		*图像媒介	80	16	5	2.5	2.5							
		*平面图式	80	16	5	2.5	2.5							
		*基础写生	80	16	5	2.5	2.5							
		艺用人体结构学	24	16	1		1.5							
		艺用透视学	22	2	1	11								
		下乡写生与实践	105	35	3		3							
	专业必修课	油画及其操作规范	128	16	8	4	4							
		*绘画材料学	16	16	1			1						
		基础化学	16	16	1			1						
		西方绘画史	32	16	2			2						
		中国绘画史	32	16	2			2						
		绘画临摹与制作	224	16	14			4	4	3	3			
		*国内外专家工作坊	160	16	10			2	2	2	2	2		
		材料化学	16	16	1				1					
		修复理论	16	16	1				1					
		视觉人类学	32	16	2				2					
		摄影基础	16	16	1				1					
		文化遗产考察(下乡)	274	16/35	10				2	3	2	3		
		*作品状况分析	32	16	2						2			
*修复实践	176	16	11						4	3	4			
*科学实验分析	48	16	3						1		2			

专业课程可根据实际情况进行周数

	*保护实践	48	16	3						3			调整
	文献综述	32	16	2							2		
	毕业论文--修复研究	64	16	4							4		
	*毕业创作-修复实施	128	16	8								8	
全校通选课程		320											

备注：专业必修课的课程周数会根据每个学期实际情况进行调整，具体授课内容会根据本表课程按每学期14周课时总量安排执行。

九、实践教学要求

1. 在各实践类课程结束后，组织教学课程展，学生在整理展出作品的同时既对创作、修复过程进行梳理、回顾、思考，也积累了策展与布展经验。

2. 在文化遗产考察（下乡）课程中，学生通过探访国内的文化遗产，了解国内不同区域文化遗产的特殊性；熟悉不同区域文化遗产的保护修复的方法，结合实际，思考地区的客观条件对文化遗产保存的影响。提高研究分析文化遗产保护修复，对文献收集资料整理，以及撰写调查报告能力。

3. 毕业论文反应学生在材料与油画修复专业的本科学习中的知识积累水平和思考、研究能力，论文应涵盖作品背景调查、状况分析、科学实验研究、修复计划及后续的操作记录，并从修复作品中择其一病害问题进行重点研究，必要时需设计实验作为理论支撑。在毕业修复实施中，操作时谨慎细心，对材料的选择应用要遵从修复原则。体现多学科、跨学科的教学成果，具有独立完成修复作品的的能力。

十、质量控制与保障

设置由教学文案、教学笔记本和学生专业课程学习档案组成的教学档案系统，教学文案记录教师课程内容，教学笔记本记载不同课程以及参与课程班级的上课情况，学生专业课程学习档案则记录学生学习情况的基本信息。在档案的基础上，强化过程监控：

1. 定期组织老师互相听课，填写听课表。
2. 及时回收教学笔记本，编订教学文案，分析讨论其中所反映的问题。
3. 组织任课老师以及各级领导对专业课程实施集体汇看、评分。
4. 教学负责人定期视察课堂，检查教学情况，并且与任课老师谈话，了解

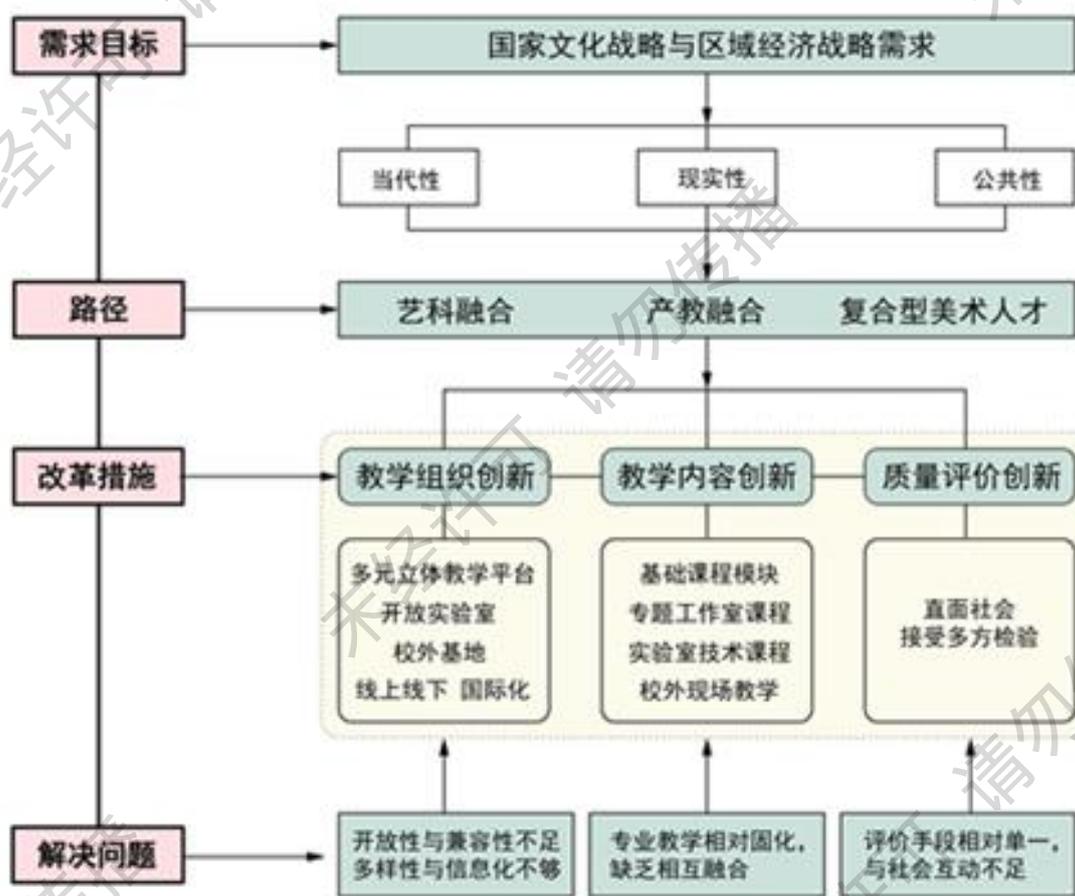
教学情况。

5. 教务处建立学生评教系统、教师评教系统，公正客观的反映教师教学、学生学习的实际情况，促进教学、教风的改进。

	广州美术学院	阿维尼翁高等艺术学院	法国国家遗产学院	俄罗斯列宾美术学院	
二年级	第一学期	材料基础	艺术哲学	化学	油画
		蛋彩画制作	艺术史	物理	素描
		修复理论	纸质媒介设计与创作	资料收集方法	外国艺术史
		西方油画史	材料技法	传统图像学与方法论	俄罗斯艺术史
		文化与社会(人类学)	色彩应用与理论	保护修复理论入门	修复课
		贴金技法与修复	化学	素描	人体解剖
		油画技法与材料	平面与书籍工作室	摄影文献制作和管理	博物馆课
	保护修复的理念与方法论		计算机入门	透视	
			工作室风险管理		
	第二学期	结构素描		物理	油画
		欧洲古典油画临摹		化学实验	素描
		文化遗产考察(下乡)		遗产材料入门	透视
		基础化学		宗教图像学与方法论	外国艺术史
		中国油画史		化学	人体解剖
预见性保护入门			素描	油画技法	
			藏品“工地”	修复实践	
		预见性保护入门			
三年级	第一学期	摄影基础与图像分析	艺术史	有机化学	油画
		作品状况分析	保护与修复规章与实践	计算机应用:数据库	素描
		油画病害图绘制	艺术品预见性保护	艺术史	外国艺术史
		综合修复技术实践	英语	修复历史与理论	俄罗斯艺术史
		油画技法与材料	保护修复实践	收藏史	油画、坦培拉材料学
	遗产材料特性		素描	化学	
	第二学期	*原作修复实践		合成材料	油画
		文化遗产考察(下乡)		溶剂和溶解度	素描
		图像学与方法论		水性体系	化学
				材料特性	生物
			收藏史	晶体学	
		素描	艺术史		
四年级	第一学期	科学检测与技术检测	艺术哲学	感染的预防和治疗	油画
		文献搜集与整理	保护修复的理念与方法论	藏品危险评估	素描
		毕业论文、毕业修复课题实施	图像与视角	艺术史	物理
		实习	化学	实习	修复实践课
			保护修复实践	油画材料学	
	第二学期				俄罗斯艺术史、世界宗教史、外国艺术史
		保护修复实践		遗产材料特性	油画
		文献搜集与整理		微量化学实验	素描
		毕业论文、毕业修复课题实施		生物学	教堂建筑学
				文化遗产法	物理
				状况报告+招标	圣像画
				科学检测与技术检测	外国艺术史
				俄罗斯艺术史	
			修复实践		

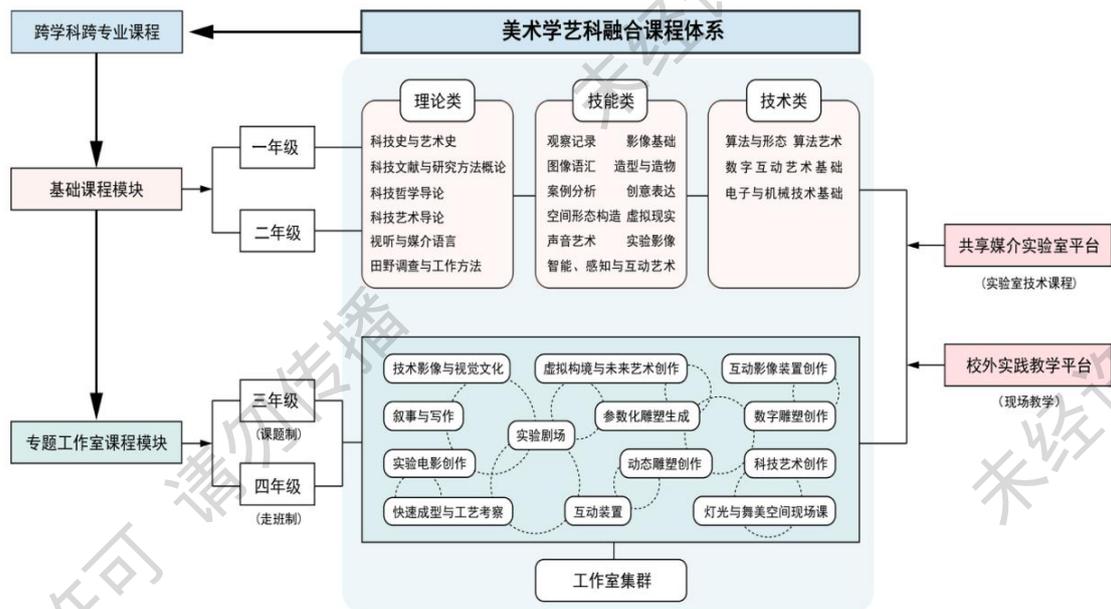
绘画(材料与油画修复)专业核心课程与国际院校课程对比图

美术学科的绘画、雕塑、实验艺术、摄影等专业在大学一、二年级打破专业边界，通过设置艺科融合的专业基础课程模块，帮助学生建立系统的知识框架、扎实的艺术基本功、充满活力的创造思维能力。其中一年级上学期有《观察记录》《图像语汇》《算法与形态》，下学期有《科技文献与研究方法概论》《哲学史概论》《造型与造物》《案例分析》《数字互动艺术基础》《创意表达》。二年级上学期有《科技哲学导论》、《科技艺术导论》《空间形态与构造》《虚拟现实》《声音艺术》《算法艺术》，下学期有《视听与媒介语言》《田野调查与工作方法》《实验影像》《电子与机械技术基础》《智能、感知与互动》。学生们在这些多样性的课程中达到学习和实践上的自然融合。

艺科融合实践整体架构

在三、四年级时，打破年级、院系和工作室边界，为学生提供面向专业纵深发展、高度差异化的专题创作、校企合作、社会实践及实验室技术课程，让学生不仅具备艺科融合的知识视野，还具备深入实践与发展的硬实力。三、四年级开设专业共享课，由不同方向工作室、共享实验室、校外实践基地提供差异化的专业课程，供不同年级、专业、学院的学生根据自

已兴趣和需求进行选择。课程有《虚拟构境与未来艺术创作》《参数化雕塑生成》《实验电影创作》《互动影像装置创作》《快速成型与工艺考察》《数字雕塑创作》《互动装置》《实验剧场》等。

2021年毕业季，推出沉浸式新媒体服装艺术展演——《屏视世界：融合与聚变》，是一次教学上的创新性尝试，同时是一次展示跨学科混合教学成果、艺术与科技高度融合的创新性课程汇报展。不再局限于传统的展演模式，而是通过运用科技手段，让艺术表达更直观、更强烈。借助专业与科研、产业链紧密结合的特殊性，教学从展览馆走到现实生活场景中，打造同频共振的新型舞台、多学科共同赋能的混合艺术空间。

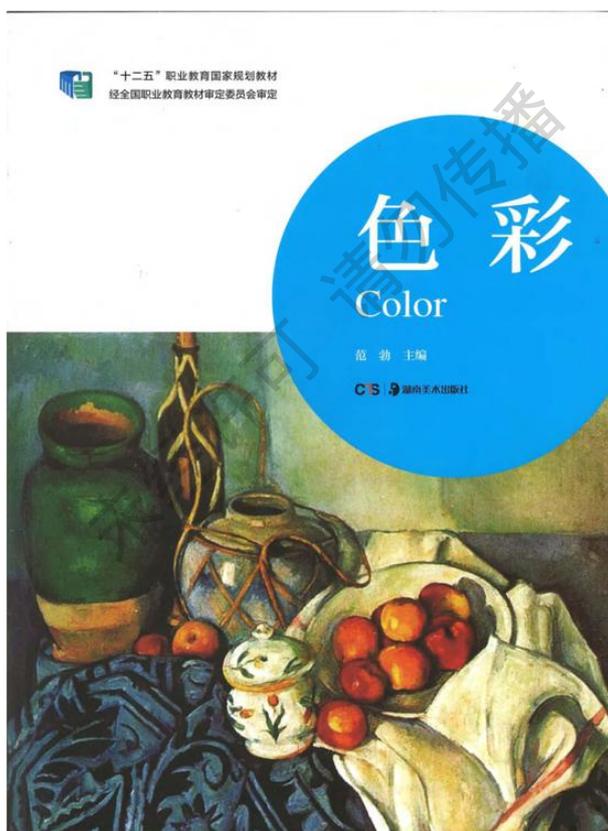
二、学科专业建设

2.3 教材建设

2.3.1 《色彩》（范勃）获全国优秀教材（职业教育与继续教育类）二等奖

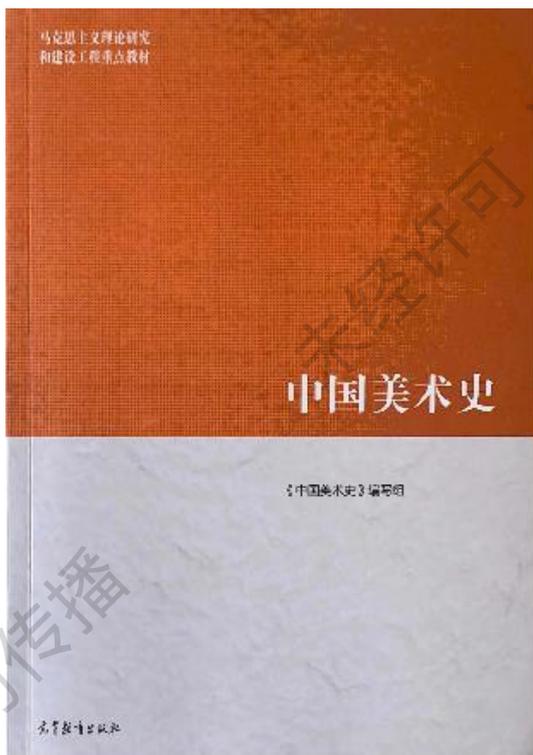

序号	获奖教材	各册对应版次	各册标准书号	适用范围	主要编者	国内主要编者所在单位	出版单位
294	管理学原理（2014年版）	第1版	978-7-300-20068-2	继教	主编：白媛婷 副主编：张晓霞，熊小红	北京石油化学学院，山西财经大学	中国人民大学出版社
295	互联网思维	第1版	978-7-304-08000-8	继教	主编：张生杰，王鑫	北京邮电大学，交通银行股份有限公司	国家开放大学出版社
296	管理学基础（第二版）	第2版	978-7-313-06368-7	继教	主编：王福胜，李艳君，雷登攀	上海交通大学	上海交通大学出版社
297	小微企业管理	第1版	978-7-309-12093-6	继教	主编：杨波 副主编：刘洋，何跃，谭少柱，朱彪	重庆广播电视大学	复旦大学出版社
298	企业管理概论（2018年版）	第1版	978-7-300-25644-3	继教	主编：闫笑非	北京石油化学学院	中国人民大学出版社
299	管理信息系统	第1版	978-7-5604-3866-5	继教	主编：薛建武 副主编：兰小毅	西北工业大学，西安工业大学	西北大学出版社
300	统计学基础（第五版）	第5版	978-7-300-27764-6	继教	主编：贾俊平	中国人民大学	中国人民大学出版社
301	推销策略与艺术（第3版）	第3版	978-7-304-1-126-8	继教	主编：刘志敬，张爱玲	国家开放大学，山西广播电视大学	国家开放大学出版社
302	银行授信业务	第1版	978-7-04-038635-6	继教	主编：陆明祥，杨刚文	广州番禺职业技术学院	高等教育出版社
303	物流学概论	第1版	978-7-302-28690-5	继教	主编：顾东晓，章蕾 副主编：顾佐佐，魏遥	合肥工业大学，合肥学院，安徽艺术学院，阜阳师范大学	清华大学出版社
304	色彩	第1版	978-7-5356-7229-2	继教	主编：范勃 副主编：郭祖昌	广州美术学院	湖南美术出版社
305	联合战役信息通信研究	第1版	55065·8703	军队	主编：胡喜春 副主编：位东，甘忠祥，温鸿鹏，张其增	国防科技大学	解放军出版社
306	电子对抗制胜机理	第1版	978-7-118-11572-7	军队	主编：单琳峰，金家才，张珂	国防科技大学	国防工业出版社

2.3.2 主编出版教材

序号	教材名称	获得时间
1	马克思主义理论研究和建设工程重点教材《中国美术史》高等教育出版社（尹吉男）	2019
2	出版教材《丙烯绘画材料与应用》湖南美术出版社（刘可）	2020
3	出版教材《转译——传统文化元素与油画创作教学》（范勃）	2019
4	“十二五”国家规划教材《色彩》，湖南美术出版社（范勃）	2016
5	教育部审定中小学课程教材《书法练习指导》（吴慧平）	2014
6	广东省中小学地方课程教材《走进岭南书法》（吴慧平）	2014
7	《时间的残渣》北京大学出版社（冯峰）	2012
8	《图形语言》中国美术学院出版社（冯峰）	2012
9	出版教材《素描研究·达芬奇》，岭南美术出版社（范勃）	2006
10	出版教材《广州美术学院油画系·第二工作室》，贵州教育出版社（范勃）	2005
11	出版教材《油画人体技法新探》，天津人民美术出版社（范勃）	2000

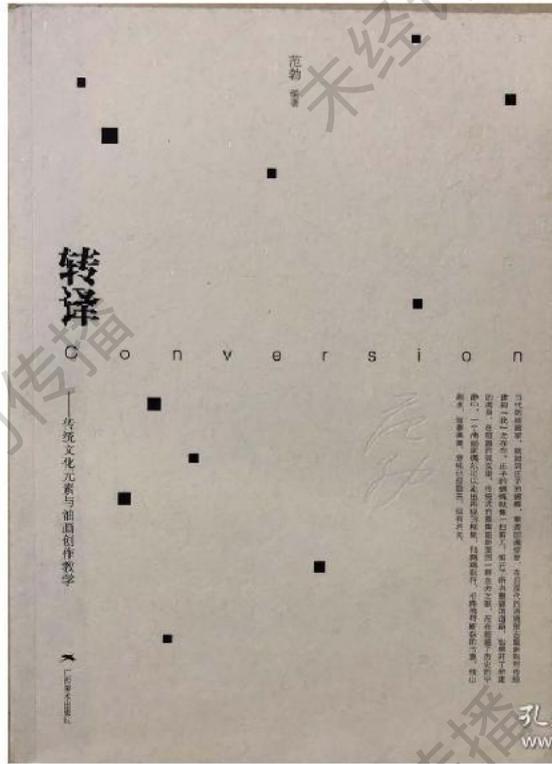
二维码资源访问
使用微信扫描本书内的二维码,输入封底防伪二维码下的20位数字,进行微信绑定,即可免费访问相关资源。注意:微信绑定只可操作一次,为避免不必要的损失,请您刮开防伪码后立即进行绑定操作!

教学课件下载
本书有配套教学课件,供教师免费下载使用,请访问 xsanshu.hep.com.cn,经注册认证后,搜索书名进入具体图书页面,即可下载。

图书在版编目(CIP)数据
中国美术史 / 《中国美术史》编写组编. — 北京:高等教育出版社, 2019.8/2020.8重印.
马克思主义理论研究和建设工程重点教材
ISBN 978-7-04-051818-4
I. ①中… II. ①中… III. ①美术史—中国—高等学校—教材 IV. ①J120.9
中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第080475号

责任编辑 梁杏收 封面设计 王 翥 版式设计 董 丹 插图设计
责任校对 李木鹏 责任编辑 韩 翔

出版发行 高等教育出版社 网 址 <http://www.hep.edu.cn>
社 址 北京市西城区德胜大街4号 <http://www.hep.com.cn>
邮政编码 100120 网上订购 <http://www.hepmail.com.cn>
印 刷 唐山润丰印务有限公司 <http://www.hepmail.com.cn>
开 本 787mm×1092mm 1/16
字 数 2125
字 数 480千字
购书热线 010-58581118 版 次 2019年8月第1版
咨询电话 400-810-0598 印 次 2020年8月第4次印刷
定 价 72.00元
本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。
版权所有 侵权必究
物 料 号 51818-00

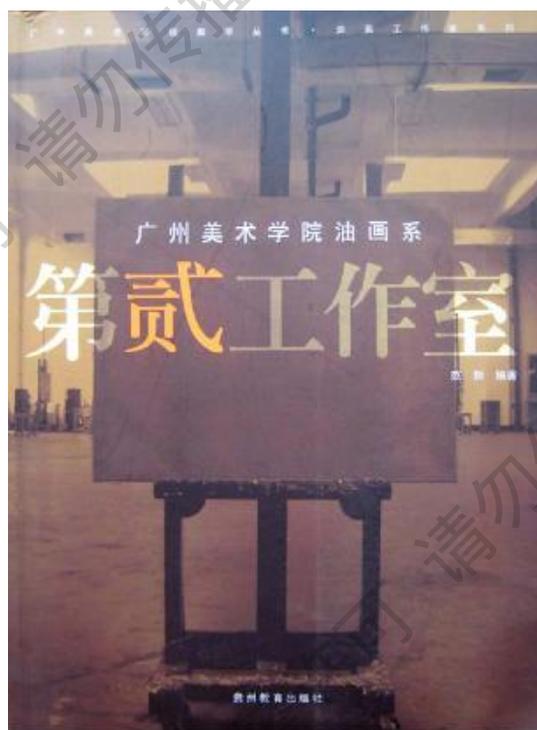
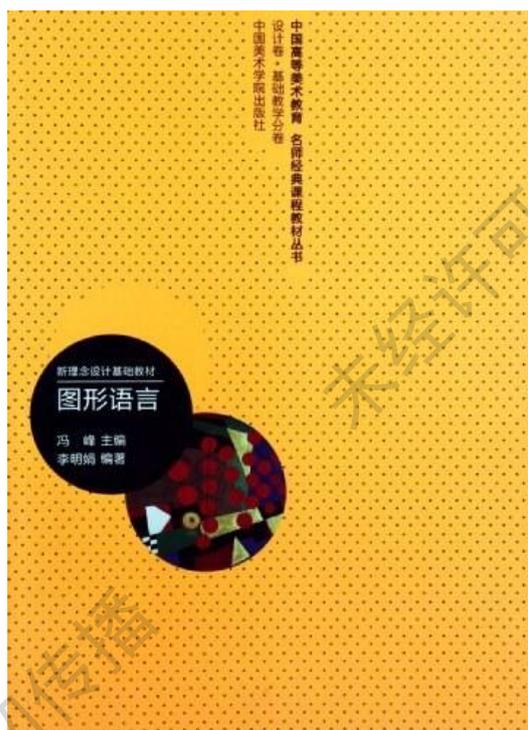
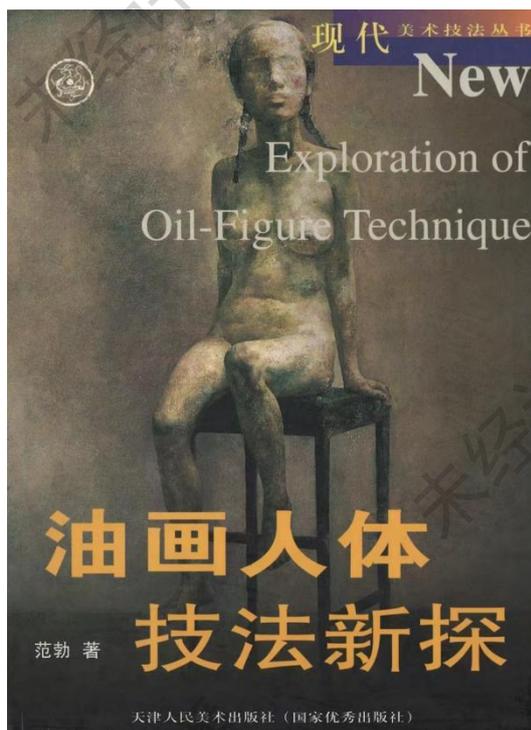
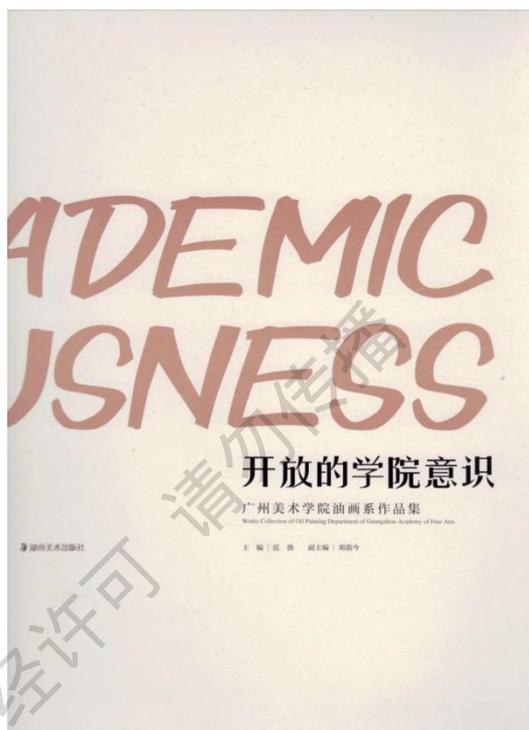
时间的残渣

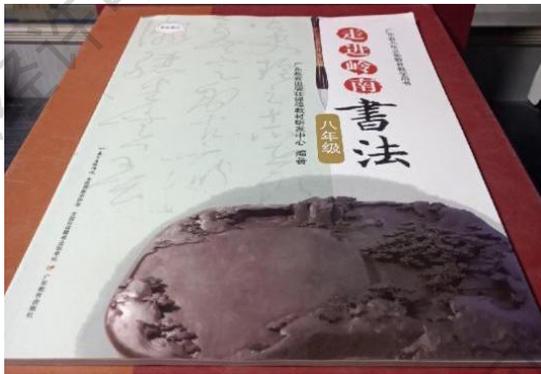
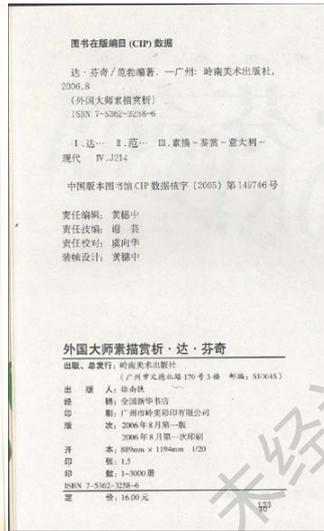
1991-2011
艺术创作手记

◎ 冯峰 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

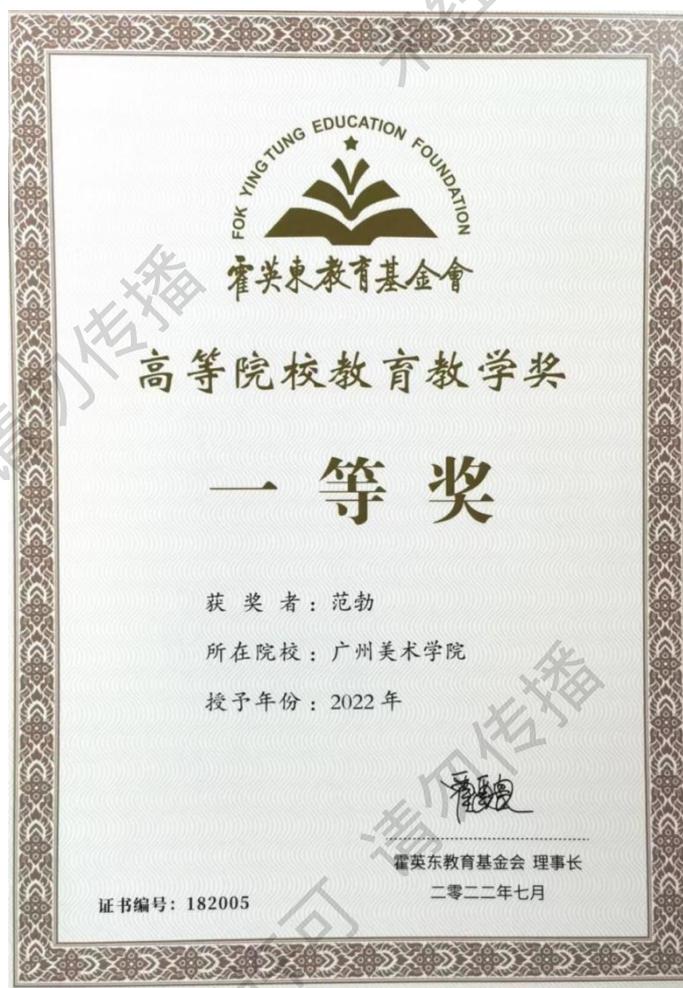

二、学科专业建设

2.4 教学团队建设

序号	团队名称	获奖等级	获得时间
1	第十八届霍英东教育基金会教育教学奖 一等奖（范勃）	国家级	2022
2	《油画》课程思政示范课程、教学 名师和团队（范勃）	国家级	2021
3	文化名家暨“四个一批”人才（范勃）	国家级	2021
4	雕塑专业教师团队—— 全国首批“黄大年式教师团队”（黎明）	国家级	2018
5	第四届广东省中青年德艺双馨 作家艺术家（范勃）	省级	2022
6	具象雕塑省级课程示范教学团队（陈克）	省级	2021
7	绘画专业省级教学团队（范勃）	省级	2020
8	具象雕塑省级教学团队（陈克）	省级	2020
9	绘画专业省级课程思政示范教学团队（宋光智）	省级	2020
10	广东省高等学校教学名师奖（本科）（陈克）	省级	2018
11	“广东特支计划”宣传思想文化 领军人才（宋光智）	省级	2017
12	“广东特支计划”教学名师（范勃）	省级	2016
13	油画创作教学与研究省级团队（范勃）	省级	2016
14	实验艺术教学团队（冯峰）	省级	2016
15	实验雕塑省级教学团队（陈克）	省级	2015
16	油画创作系列课程教学团队（范勃）	省级	2014

2.4.1 第十八届霍英东教育基金会教育教学奖一等奖（范勃）

2.4.2 《油画》课程思政示范课程、教学名师和团队（范勃）

中华人民共和国教育部
Ministry of Education of the People's Republic of China

当前位置: 首页 > 公开 > 公告公示

关于课程思政示范项目名单的公示

根据《教育部办公厅关于开展课程思政示范项目建设的通知》(教高厅函〔2021〕11号),经组织推荐、专家遴选、会议评议等程序,拟确定课程思政示范课程700门、课程思政教学名师和团队700个、课程思政教学研究示范中心30个。现将名单予以公示,公示期为2021年5月10日至2021年5月16日。

公示期内,如有异议,请以书面形式反映并提供必要的证明材料和有效联系方式。以单位名义反映的,须加盖本单位公章;以个人名义反映的,须在书面材料上签署真实姓名、身份证号。逾期及匿名反映不予受理。

通讯地址:北京市西城区大木仓胡同37号(邮政编码:100816),教育部高等教育司。联系电话:010-66096765。

附件: 1.课程思政示范课程、教学名师和团队名单
2.课程思政教学研究示范中心名单

教育部高教司
2021年5月10日

232	暨南大学	新闻采写	刘涛,林如鹏,支庭荣,陈伟军,方惠
233	暨南大学	基础会计学	黎文靖,宋献中,沈洪涛,饶品贵,肖继辉,谭小平,谭有超,巫岑
234	华南理工大学	大学英语	韩金龙,徐鹰,战双鹏,朱琳,雷莹,崔岭,张琳琳,杨秋霞
235	华南理工大学	高电压技术/High Voltage Engineering	刘刚,郝艳捧,唐文虎,廖艳芬,阳林,邓红雷,韩永霞,许雄文
236	广州中医药大学	中西医急诊学	张忠德,陶兰亭,李志尚,谭展鹏,郑丹文,吴薇,李芳,丁邦哈
237	广州美术学院	油画	范勃,宋光智,郭润文,郭祖昌,刘可,谢柳安,褚朱桐,林锋
238	广东工业大学	机械制造基础	王成勇,王启民,郑李娟,袁志山,隋建波

2.4.3 雕塑专业教师团队——全国首批“黄大年式教师团队”（黎明）

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

国务院 总理 新闻 政策 互动 服务 数据 国情

首页 > 新闻 > 政务联播 > 部门

教育部关于公布首批全国高校黄大年式教师团队的通知

2018-01-22 11:08 来源: 教育部网站 【字体: 大 中 小】 打印

教育部关于公布首批全国高校黄大年式教师团队的通知
教师函〔2018〕1号

各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),部属各高等学校:

为贯彻落实习近平总书记对黄大年同志先进事迹重要指示精神,教育部启动了“全国高校黄大年式教师团队”创建活动。各地各校高度重视、认真组织、扎实推进团队创建活动,择优推荐成绩突出的团队申报“全国高校黄大年式教师团队”。经审核,认定吉林大学地球探测与信息技术教师团队等团队为首批“全国高校黄大年式教师团队”(见附件),现予以公布。各地各校要以“全国高校黄大年式教师团队”为示范,切实推进高校教师团队建设,打造高素质专业化创新型的高校教师队伍,为加快“双一流”建设,实现高等教育内涵式发展奠定基石。

一、以团队建设贯彻落实党的十九大精神

1. 坚持正确方向。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面加强党的领导,坚持社会主义办学方向,扎根中国大地办大学,学习黄大年同志心有大我、至诚报国的爱国情怀,教书育人、敢为人先的敬业精神,淡泊名利、甘于奉献的高尚情操,推动高校教师团队为人民服务,为中国共产党治国理政服务,为巩固和发展中国特色社会主义制度服务,为改革开放和社会主义现代化建设服务。

二、以团队建设推进高等教育内涵式发展

2. 潜心教书育人。坚持教育教学为先,全面实施教授给本科生上课的制度,推动高校教师团队将人才培养的中心任务落到实处。加强课程体系建设,改革创新教学模式和人才培养模式,强化实践育人环节,加强创新创业教育,改进学习质量评价制度,不断提升育人实效和人才培养质量。

华南师范大学	心理学科教师团队	莫雷
广州美术学院	雕塑专业教师团队	黎明
华南农业大学	预防兽医学教师团队	廖明
深圳职业技术学院	植物保护学科教师团队	江世宏
南方医科大学	基础医学教师团队	罗深秋
广东工业大学	控制科学与工程教师团队	谢胜利
广西师范大学	中华优秀传统文化传承发展教师团队	胡大雷
桂林电子科技大学	生物传感与智能仪器教师团队	陈真诚
广西医科大学	人体解剖与组织胚胎学教师团队	谭国鹤
海南大学	法学教师团队	邹立刚
西南政法大学	经济法学教师团队	卢代富
重庆邮电大学	信息通信理论与技术教师团队	王汝言

2.4.4 第四届广东省中青年德艺双馨作家艺术家（范勃）

2.4.5 具象雕塑省级课程示范教学团队（陈克）

广东省教育厅

粤教高函〔2021〕21号

广东省教育厅关于公布2021年度本科高校 课程思政改革示范项目认定名单的通知

各本科高校：

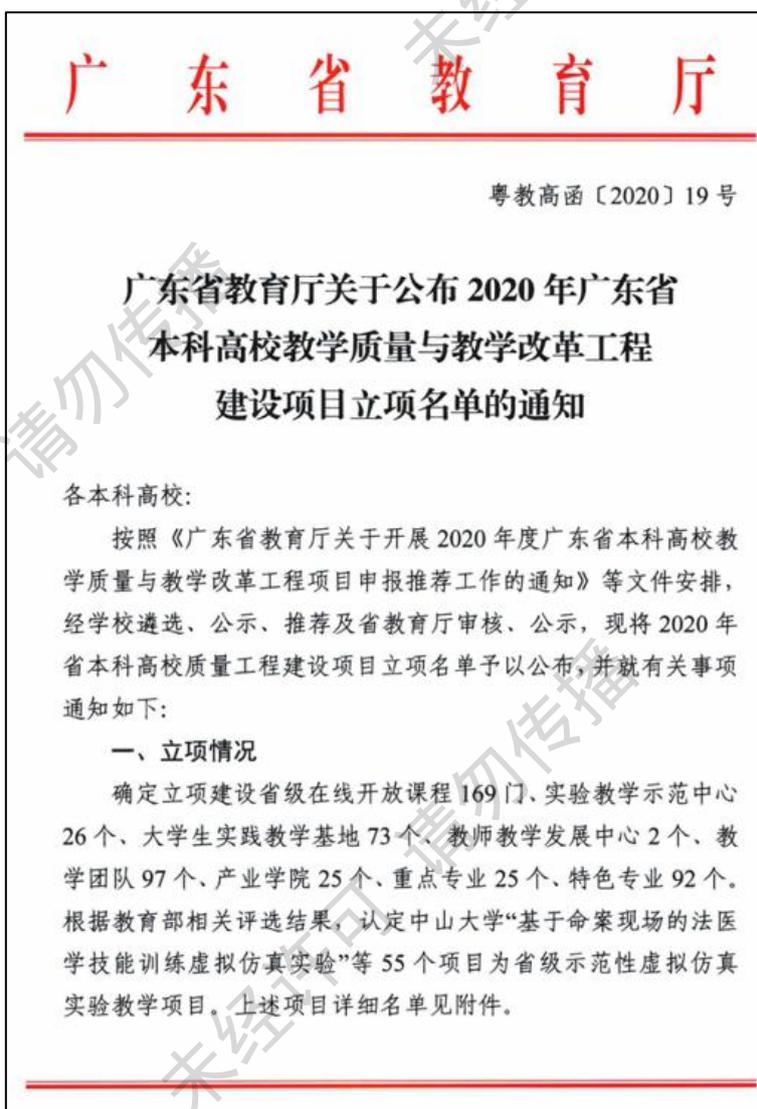
根据《广东省教育厅关于开展2021年课程思政改革示范项目遴选认定工作的通知》，经组织推荐、专家评审及公示，拟认定示范项目共计424个，包括课程思政改革示范高校4所、课程思政教学研究示范中心5个、课程思政示范团队58个、课程思政示范课程124门、课程思政示范课堂233个（名单详见附件），现予以公布。

本次发文认定的课程思政改革示范项目有效期至2025年12月31日，有效期内，示范项目原则上不允许更换负责人或大幅度变更项目团队成员，否则予以撤项处理。获评为课程思政示范课程的，将同时认定为2021年度省级一流本科课程（课程思政）。上述示范项目将优先选送参评教育部课程思政示范项目。

课程思政改革是落实高校立德树人根本任务的战略举措，是构建高水平人才培养体系的有效切入，是完善全员全程全方位育

23	仲恺农业工程学院	计算机专业基础核心课程课程思政教学团队	石玉强
24	星海音乐学院	为人民起舞——舞蹈表演专业课程思政协同创新教学团队	李晓燕
25	广州美术学院	具象雕塑课程思政教学团队	陈克
26	广州体育学院	体育播音与主持艺术专业课程思政教学团队	武学军
27	广东技术师范大学	电类主干课程思政教学团队	肖蕾

2.4.6 具象雕塑省级教学团队（陈克）、绘画专业省级教学团队（范勃）

43	仲恺农业工程学院	高等数学课程教学团队	张超龙
44	仲恺农业工程学院	食品生物化学教学团队	白卫东
45	广东药科大学	内科学课程教学团队	何兴祥
46	广州美术学院	绘画专业教学团队	范勃
47	广州美术学院	具象雕塑教学团队	陈克
48	广州体育学院	体育教育专业教师教育系列课程教学团队	吴劲松
49	广东技术师范大学	数据科学与大数据技术专业核心课程教学团队	刘晓勇
50	广东技术师范大学	知识产权法教学团队	黄俊辉
51	岭南师范学院	中外通史教学团队	于卫青
52	岭南师范学院	物理学专业课程教学团队	全军
53	广东金融学院	基于职业导向目标的金融专业创新短课实践教学团队	张自力
54	广东金融学院	政治经济学教学团队	余惠芬
55	广东金融学院	民商法教学创新团队	张雅萍

2.4.7 绘画专业省级课程思政示范团队（宋光智）

广东省教育厅

粤教高函〔2021〕4号

广东省教育厅关于公布 2020 年度课程思政 建设改革示范项目认定结果的通知

各本科高校：

根据《广东省教育厅关于深入推进课程思政建设改革工作的通知》安排，经学校推荐、资格审核及公示，认定中山大学“人体寄生虫学课程教学团队”等 391 个项目为广东省课程思政建设改革示范项目，其中示范团队 83 个，示范课程 160 门，示范课堂 148 个，现将具体名单（见附件）予以公布。

本文公布的广东省课程思政建设改革示范项目，应继续建设和完善，并持续提供教学服务，有效期 5 年内，原则上不允许更换负责人或大幅变更项目团队主要成员，获评认定为省课程思政示范课程的，将同时认定为 2020 年度省一流本科课程。

各高校要充分认识课程思政建设改革的重要意义，统筹本校资金、创造必要条件，支持各示范项目后续建设、应用与更新，充分发挥其辐射作用，大力推广其成功经验，加强对学校教师的培训、指导和支持，引导教师积极自觉投入课程思政建设改革，

157	广东药科大学	医学决策分析（卫生决策概述）	杜球英	课程思政示范课堂
158	广东药科大学	中药化学第九章第一、二节	邹忠杰	课程思政示范课堂
159	广东药科大学	方剂学第四章第二节	贾真	课程思政示范课堂
160	星海音乐学院	音乐学理论课程教学团队	程兴旺	课程思政示范团队
161	星海音乐学院	大学语文（艺术类）	徐新韵	课程思政示范课程
162	星海音乐学院	钢琴（中国风格钢琴作品）	郭洁	课程思政示范课堂
163	星海音乐学院	中国近现代史纲要（五四之前的新文化运动）	陈文豪	课程思政示范课堂
164	广州美术学院	绘画专业教学团队	宋光智	课程思政示范团队

2.4.8 “广东省高等学校教学名师奖（本科）” 陈克

2.4.9 “广东特支计划” 宣传思想文化领军人才（宋光智）

2.4.10 “广东特支计划”教学名师（范勃）

广东省人才工作领导小组办公室

粤人才办〔2017〕4号

关于印发2016年“广东特支计划” 入选人员名单的通知

各地级以上市人才办，省委、中宣部驻粤有关单位组织人事部门，有关用人单位：

经省人才工作领导小组会议审议通过，现将2016年“广东省培养高层次人才特殊支持计划”（简称“广东特支计划”）各专项入选名单印发给你们，请按规定做好入选人员跟踪培养、管理服务等工作。

- 附件：1. 杰出人才（南粤百杰）入选人员名单
2. 科技创新领军人才入选人员名单
3. 科技创业领军人才入选人员名单

附件五：

2016年“广东特支计划”教学名师 入选人员名单

(30人)

(本科教育，10人)

张新长	中山大学教授
肖海鹏	中山大学教授
朱长江	华南理工大学教授
蓝海林	华南理工大学教授
王 前	南方医科大学教授
张春良	广州大学教授
江青艳	华南农业大学教授
罗颖平	广州中医药大学教授
范 勃	广州美术学院教授
张耀辉	暨南大学教授

2.4.11 油画创作教学与研究省级团队（范勃）

广东省教育厅

粤教科函〔2017〕45号

广东省教育厅关于公布2016年重点平台 及科研项目立项名单的通知

各有关高校：

为贯彻落实《广东高校重点平台建设跃升计划实施方案（试行）》和《广东高校重大项目与成果培育计划实施方案（试行）》，积极推进“四重”建设，2016年省教育厅结合“创新强校工程”的实施组织开展了多层次、各类型平台和项目的遴选认定工作。经学校推荐、省教育厅组织形式审查和专家评审，现将批准立项的2016年度项目（附件1~13）予以公布。

请各高校接此通知后，按照“高校创新强校工程”以及《广东高校重点平台建设跃升计划实施方案（试行）》和《广东高校重大项目与成果培育计划实施方案（试行）》的有关精神和要求，统筹安排落实有关项目资金，保障项目的顺利实施；督促项目承担人按照项目申请书开展培育建设工作，跟进并协助解决项目实施过程中遇到的问题和困难；按照《广东省教育厅关于做好“创新强校工程”科研项目管理的通知》和《广东省高等教育高

3	2016WCXTD003	互联网背景下数据驱动的中小企业转型升级及管理模式创新研究	卜祥智	汕头大学
4	2016WCXTD004	PWCAC在市道轮换框架下带Levy跳的多因素利率结构模型的应用	柳向东	暨南大学
5	2016WCXTD005	战后美国东亚特遣军与国际安全(1945-1980)	张维琪	暨南大学
6	2016WCXTD006	汉语为二语的学习与教学	李利	华南师范大学
7	2016WCXTD007	大国农业背景下中国农业全球化发展战略研究创新团队	薄晓文	华南农业大学
8	2016WCXTD008	广东省工业设计跨界创新团队	蔡江	广州美术学院
9	2016WCXTD009	漫画创作教学与研究团队	冯峰	广州美术学院
10	2016WCXTD010	广府民间艺术传承与创新研究团队	纪德君	广州大学
11	2016WCXTD011	扩大金融开放研究	袁中国	广东外语外贸大学
12	2016WCXTD012	投资逻辑、期权定价和风险管理	姚尚祥	广东外语外贸大学
13	2016WCXTD013	广东省体验设计集成创新科研团队	胡飞	广东工业大学

2.4.12 实验艺术教学团队（冯峰）

广东省教育厅

粤教高函〔2016〕233号

广东省教育厅关于公布2016年广东省本科 高校教学质量与教学改革工程立项 建设项目的通知

各普通本科高校：

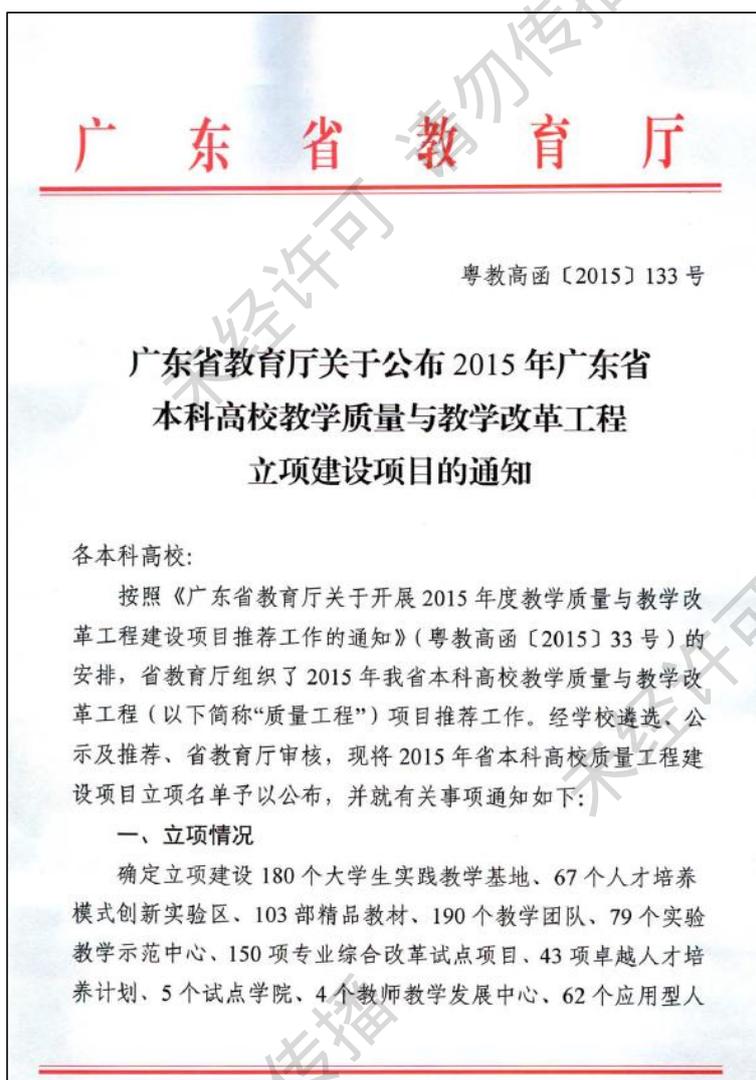
按照《广东省教育厅关于开展2016年度广东省本科高校教学质量与教学改革工程项目申报推荐工作的通知》（粤教高函〔2016〕144号）安排，省教育厅组织了2016年我省本科高校教学质量与教学改革工程（以下简称“质量工程”）项目推荐工作。经学校遴选、公示及推荐、省教育厅审核、公示，现将2016年省本科高校质量工程建设项目立项名单予以公布，并就有关事项通知如下：

一、立项情况

确定立项建设省重点专业22个、实验教学示范中心27个、教学团队62个、教师教学发展中心3个、试点学院8个、人才培养模式创新实验区38个、特色专业50个、精品视频公开课

20	广东外语外贸大学	数据库系列课程教学团队	蒋盛益
21	广东外语外贸大学	西语小语种双向互动跨文化交际人才培养 实践创新教学团队	杨可
22	汕头大学	药理学教学团队	石刚刚
23	广东财经大学	财政学专业主干课程群教学团队	姚凤民
24	广东财经大学	宪法学与行政法学教学团队	邓世豹
25	广东医科大学	临床生物化学检验教学团队	侯敢
26	广东海洋大学	海洋渔业科学与技术专业教学团队	颜云榕
27	仲恺农业工程学院	遗传学课程群校所结合教学团队	梁红
28	广东药科大学	中药学教学团队	王秋红
29	星海音乐学院	岭南音乐创作教学团队	房晓敏
30	广州美术学院	实验艺术教学团队	冯峰
31	广州美术学院	版画创作系列课程教学团队	邓耀明
32	广东技术师范学院	职业技术师范教育教学团队	张进
33	岭南师范学院	思想政治教育专业教学团队	刘鑫森
34	广东石油化工学院	过程装备与控制工程专业教学团队	宣征南
35	广东第二师范学院	音乐学教学团队	纪俊娟

2.4.13 实验雕塑省级教学团队（陈克）

教学团队立项名单					
顺序	学校名称	项目类别	项目名称	拟结项时间	项目负责人
1	中山大学	教学团队	文献保护与修复课程教学团队	2018年6月	林明
2	中山大学	教学团队	世界史课程教学团队	2018年6月	朱卫斌
3	中山大学	教学团队	政治学原理课程教学团队	2018年6月	肖滨
4	中山大学	教学团队	宏观经济学课程教学团队	2018年6月	徐现祥
5	中山大学	教学团队	基础会计学课程教学团队	2018年6月	林斌
6	中山大学	教学团队	新闻采访与写作课程教学团队	2018年6月	张志安
7	中山大学	教学团队	刑事诉讼法课程教学团队	2018年6月	杨建广
8	中山大学	教学团队	计量经济学课程教学团队	2018年6月	周先波
9	中山大学	教学团队	中国近现代史纲要课程教学团队	2018年6月	郭文亮
10	中山大学	教学团队	中国政府与政治课程教学团队	2018年6月	郭忠华
11	中山大学	教学团队	媒介社会学课程教学团队	2018年6月	张宁
12	中山大学	教学团队	财务管理课程教学团队	2018年6月	陈玉罡
13	中山大学	教学团队	法语阅读课程教学团队	2018年6月	曾晓阳
14	中山大学	教学团队	大学体育课程教学团队	2018年6月	张新祥
15	中山大学	教学团队	数学分析课程教学团队	2018年6月	姚正安
16	中山大学	教学团队	现代化学实验与技术课程教学团队	2018年6月	陈六平
17	中山大学	教学团队	生物学野外实习课程教学团队	2018年6月	项辉、廖文波
18	中山大学	教学团队	综合化学实验课程教学团队	2018年6月	毛余万
109	广东药学院	教学团队	基础医学教学团队	2018年5月	金小宝
110	星海音乐学院	教学团队	音乐学系教学团队建设	2018年4月	邓希路
111	广州美术学院	教学团队	中国山水画工作室教学团队	2018年5月	张彦
112	广州美术学院	教学团队	实验雕塑学科群教学团队	2017年12月	陈克
113	广州美术学院	教学团队	视觉艺术设计学科群教学团队	2018年5月	王绍强
114	广州美术学院	教学团队	染织艺术设计学科群教学团队	2017年6月	霍康
115	广州美术学院	教学团队	环境艺术设计学科群教学团队	2018年5月	沈康

2.4.14 油画创作系列课程教学团队（范勃）

广东省教育厅

急 件 粤教高函〔2014〕97号

广东省教育厅关于公布2014年广东省 本科高校教学质量与教学改革工程 立项建设项目的通知

各本科高校：

按照《广东省教育厅关于开展2014年度省“质量工程”建设项目推荐工作的通知》（粤教高函〔2014〕29号）安排，省教育厅组织了2014年我省本科高校教学质量与教学改革工程（以下简称“质量工程”）项目推荐工作。经学校评审、省教育厅审核、公示，现将2014年省本科高校质量工程建设项目立项名单予以公布，并就有关事项通知如下：

一、立项情况

确定立项建设174个大学生实践教学基地、84个人才培养模式创新实验区、102部精品教材、157个教学团队、94个实验教学示范中心、153项专业综合改革试点项目、66项卓越人才培养计划、14个试点学院、16个教师教学发展中心、84个应用型

61	广东药学院	教学团队	药学优秀教学团队	2016年12月	何祥久
62	星海音乐学院	教学团队	岭南民间舞蹈传承与研究教学团队	2016年6月	李晓燕
63	广州美术学院	教学团队	油画创作系列课程教学团队	2016年6月	范勃
64	广州美术学院	教学团队	工业设计专业教学团队	2016年6月	陈江
65	广州美术学院	教学团队	广告创意精品课程教学团队	2016年6月	胡川妮

二、学科专业建设

2.5 教学改革与研究

2.5.1 教研项目

序号	项目名称	获奖等级	获得时间
1	《艺术品保护与修复的中国实践与理论创新研究》(范勃) 获国家社科基金艺术学重点项目	国家级	2022
2	《艺科融合—新时期美术学类人才培养模式创新研究与 实践》首批新文科研究与改革实践项目(范勃)	国家级	2021
3	适应大湾区建设专业人才培养——书籍装帧数字化应用 教学改革	省级	2021
4	作为区域和历史文脉的纤维艺术与当代雕塑专业教学	省级	2021
5	VR+摄影光线分析与处理	省级	2021
6	以毕业论文为指向的教育实践模式样建构研究	省级	2021
7	LCK 视角下美院特色教师教育课程开发研究——以广州 美术学院为例	省级	2021
8	基于课程思政理念下木刻版画创作的教学探索与实践	省级	2021
9	水彩画毕业创作教学改革	省级	2020
10	教育部师范专业认证背景下教师教育类课程改革——以 广州美术学院美术教育师范类课程为例	省级	2020
11	绘画基础教学中开展课程思政的改革与探索	省级	2020
12	新兴木刻精神指引下版画通识类课程的构建与实践	省级	2020
13	数字雕塑系列课程在线教学研究改革	省级	2020
14	当代木雕创作教学研究	省级	2020
15	广东省艺术品保护修复与材料研究重点实验室	省级	2019
16	创作型人才培养的思政教学研究与实践	省级	2019
17	实验教学——艺术介入乡村建设与创作实践	省级	2018
18	多维度交叉设计基础教学改革研究	省级	2018
19	跨媒体艺术教育调研与实践	省级	2018
20	图像媒介教研室教学改革	省级	2018
21	公共雕塑专业实习课程体系建构与优化研究	省级	2017
22	关于本科毕业创作展览的可行性路径的探索	省级	2017
23	雕塑艺术伦理课程体系建设研究	省级	2017

24	实验艺术人才培养模式创新实验区	省级	2015
25	热熔玻璃工艺在岭南文化语境下的教学改革实施	省级	2015
26	超写实雕塑与手办雕塑的组合教学模式研究	省级	2015
27	艺术院校版画类专业校校协同育人模式研究与实践	省级	2015
28	艺术与科技专业应用型人才培养改革与创新	省级	2015
29	广州美院版画系一年级造型（素描）基础课程建设改革	省级	2015
30	油画实验教学省级示范中心	省级	2014
31	造型艺术教育实验教学示范中心	省级	2014
32	实验艺术当代实践教学体系的构建、广美艺术与人文学院本科课程规划与教学改革	省级	2014
33	油画创作多维新型教学改革研究	省级	2014
34	水彩创新人才培养模式的探索与建设	省级	2014
35	雕塑实验教学省级示范中心	省级	2013

(1) 《艺术品保护与修复的中国实践与理论创新研究》（范勃）获国家社科基金艺术学重点项目

2022年度国家社科基金艺术学项目立项名单

发布时间：2022年10月09日   字体：[大中小]

2022年度国家社科基金艺术学项目已完成受理申报、通讯初评、会议评审、网上公示等程序，经全国艺术科学规划领导小组批准，现将立项名单予以公布。

本年度共立项219项，其中重点项目18项，每项资助金额为35万元；一般项目142项，青年项目32项，西部项目27项，每项资助金额均为20万元。

全国艺术科学规划领导小组办公室
2022年10月8日

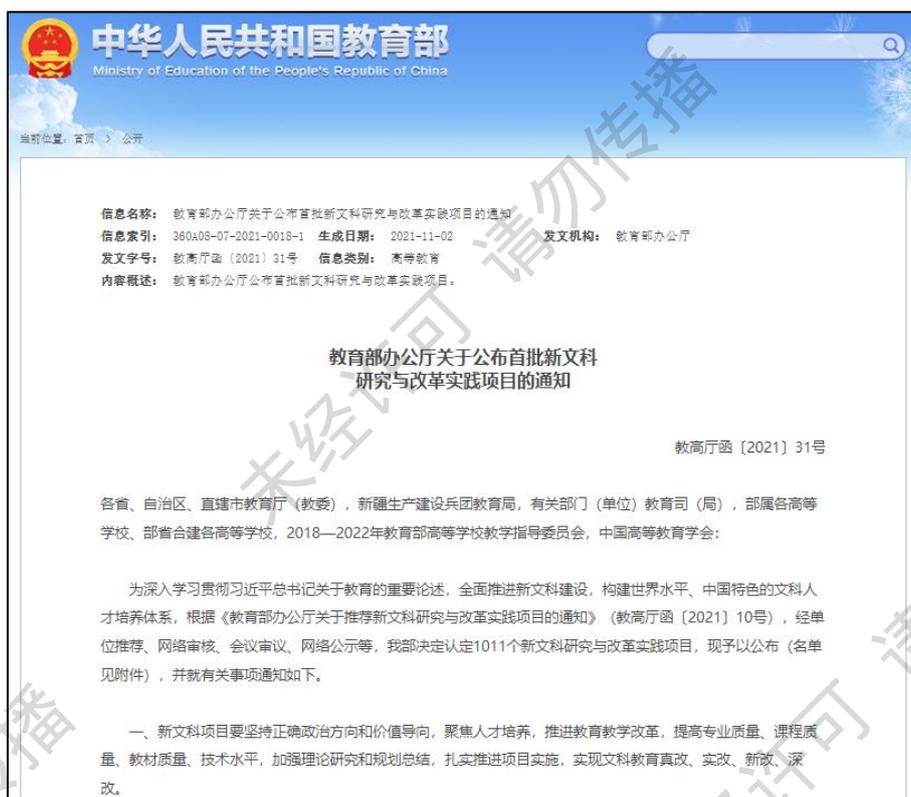
相关链接：[国家社科基金艺术学项目立项名单公布](#)

附件： 2022年度国家社科基金艺术学项目立项名单.xls

2022年度国家社科基金艺术学项目公示名单				
8	中国舞蹈科学理论与实践发展研究	温柔	北京舞蹈学院	重点
9	美术考古学视域下《历代名画记》所述唐以前绘画的复原研究	朱浒	华东师范大学	重点
10	古文字书法史	沈浩	中国美术学院	重点
11	艺术品保护与修复的中国实践与理论创新研究	范勃	广州美术学院	重点
12	我国美术馆未来发展趋势研究	张子康	中央美术学院	重点

(2) 《艺科融合—新时期美术学类人才培养模式创新研究与实践》(范勃)
 入选国家首批新文科研究与改革实践项目

序号	项目编号	项目名称	负责人	单位
912	2021160047	基于“三理一体”的新文科艺术类专业人才培养模式研究与实践	王伟	中南大学
913	2021160048	工艺融合的产品设计专业综合性创新人才培养模式与实践	吴志军	湖南科技大学
914	2021160049	艺科融合—新时期美术学类人才培养模式创新研究与实践	范勃	广州美术学院
915	2021160050	融合地方汽车制造业的设计学新文科建设与创新实践	王华琳	广西艺术学院
916	2021160051	虚拟仿真技术与当代雕塑艺术专业教育教学的跨界与融合实践研究	石向东	广西艺术学院

(3) 《适应大湾区建设专业人才培养——书籍装帧数字化应用教学改革》
等省级教学质量与教学改革工程建设项目立项发文

广东省教育厅

粤教高函〔2021〕29号

广东省教育厅关于公布 2021 年广东省 本科高校教学质量与教学改革工程 建设项目立项名单的通知

各本科高校、相关教指委：

按照《广东省教育厅关于开展 2021 年度广东省本科高校教学质量与教学改革工程项目申报推荐工作的通知》等文件安排，经学校遴选、公示、推荐及省教育厅审核、评审、公示，现将 2021 年省本科高校质量工程建设项目立项名单予以公布，并就有关事项通知如下：

一、立项情况

确定立项建设省级实验教学示范中心 37 个、校企联合实验室 20 个、科产教融合实践教学基地 65 个、大学生社会实践教学基地 49 个、教师教学发展中心 6 个、课程教研室 119 个、现代产业学院 26 个、专项人才培养计划 59 个、高等教育教学改革项目 762 个（含委托类高等教育教学改革项目 6 个）。项目详细名单见附件。

(4) 广东省艺术品保护修复与材料研究重点实验室

广东省教育厅

粤教科函〔2020〕1号

广东省教育厅关于公布2019年度普通高校重点科研平台和项目立项名单的通知

各有关高校：

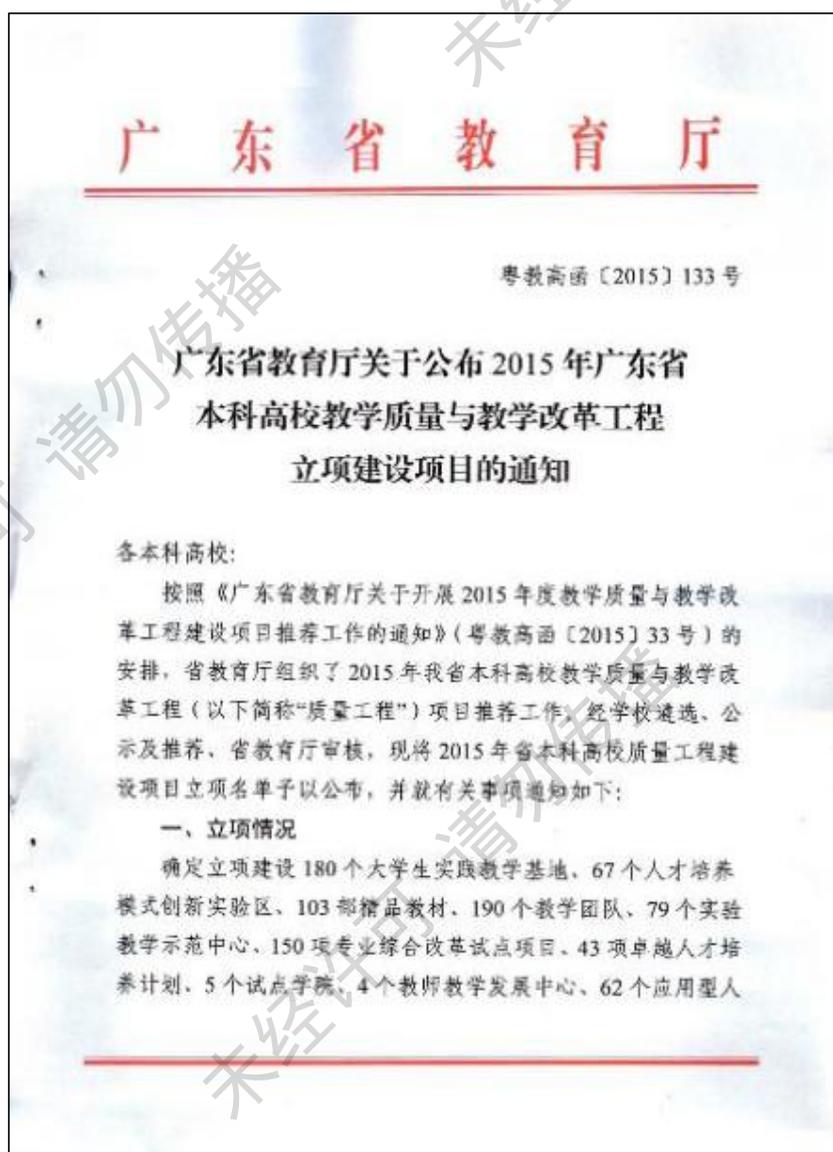
为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、全国和全省教育大会精神，着力提升全省高校科技创新能力，2019年省教育厅组织开展了普通高校重点科研平台和项目的遴选工作。经学校推荐、省教育厅组织专家评审，现将批准立项的2019年度普通高校重点科研平台和项目（见附件）下达至各高校。

请各高校按照《广东省高等教育“创新强校工程”专项资金管理办法》（粤财教〔2014〕130号）及相关科研平台项目管理办法，统筹安排项目资金，加强资金管理，督促项目承担人按照项目申请书开展建设工作，跟进并协助解决项目实施过程中遇到的困难和问题。省教育厅将适时组织开展抽查工作，结果将列入“创新强校工程”考核因素。

3. 广东省普通高校哲学社会科学重点实验室名单

序号	项目编号	项目名称	负责人	所属学校
1	2019WYS001	广东省艺术品保护修复与材料研究重点实验室	范勃	广州美术学院
2	2019WYS002	数字化体能训练实验室	孙健	广州体育学院
3	2019WYS003	语言与人工智能重点实验室	刘建达	广东外语外贸大学

(5) 实验艺术人才培养模式创新实验区

序号	学校名称	项目类型	项目名称	拟结项时间	项目负责人
24	广东海洋大学	人才培养模式创新实验区	动物生产类专业产学研协同应用型人才培养模式创新实验区	2018年5月	尹福泉
25	广东海洋大学	人才培养模式创新实验区	水产类专业人才培养模式改革创新实验区	2018年5月	张健东
26	广东药学院	人才培养模式创新实验区	医药英语翻译人才培养模式创新实验区	2018年5月	龚长华
27	广东药学院	人才培养模式创新实验区	“院校合作，产学研结合”妇幼保健护理人才培养模式创新实验区	2017年9月	陈星
28	广东药学院	人才培养模式创新实验区	化妆品研发师人才培养模式创新实验区	2018年4月	何秋星
29	广州美术学院	人才培养模式创新实验区	实验艺术人才培养模式创新实验区	2018年4月	冯峰
30	广州体育学院	人才培养模式创新实验区	区域文化为导向的体育播音主持人才培养模式创新实验区	2017年6月	武学军
31	岭南师范学院	人才培养模式创新实验区	专业型本科翻译人才培养模式创新实验区	2018年5月	周红辉
32	广东石油化工学院	人才培养模式创新实验区	基于结果导向的(OBE)化工类石化特色工程技术人才培养模式创新实验区	2017年12月	齐民华

(6) 油画实验教学省级示范中心

广东省教育厅
DEPARTMENT OF EDUCATION OF GUANGDONG PROVINCE

首页 资讯中心 政务公开 本厅工作 政民互动 政务服务 网上信访 专题专栏 反腐倡廉

教育阶段: 幼儿园 中职业学校 小学教育 高等学校 初中教育 特殊教育 高中教育 工读学校

用户频道: 学生家长 教师 学校 行政人员

您所在的位置: 首页 > 资讯中心 > 通知公告 http://edu.gd.gov.cn/zxzx/tzgg/content/post_2392432.html

字体大小: [图标] [图标] [图标] [图标] 打印页面 关闭

关于广东省质量工程项目2018年度验收结果的公示

发布日期: 2019-05-16 09:39:43 浏览次数: 1575 来源: 高教处

根据《广东省教育厅关于开展省“教学质量与教学改革工程”建设项目2018年度验收工作的通知》(粤教高函〔2018〕159号)的安排,省教育厅对各校申请验收的大学生实践教学基地等15类项目进行了验收评审,现将验收结果进行公示(详见附件)。

公示期为2019年5月16日—20日,共5天。任何单位和个人对验收结果有异议的,请于公示期内向省教育厅反映,逾期不予受理。反映问题须提供情况说明和证明材料,以单位名义反映的须加盖公章,以个人名义反映的须签署本人真实姓名并由所在单位审核盖章,否则不予受理。提出异议的单位或个人请注明联系方式。反映情况和问题应实事求是,不得借机诬告或诽谤。

通讯地址: 广州市越秀区东风东路729号广东省教育厅高教处1114室。联系电话: 020-37627703, 传真020-37627963。

附件: 广东省质量工程项目2018年度验收结果汇总表_x1.rtf

30	广东药科大学	医药化工实验教学中心	电东升	通过	
31	星海音乐学院	乐理、视唱练耳考试改革实验室建设	林松源	通过	
32	星海音乐学院	艺术管理综合实践教学示范中心	周晚音	通过	
33	广州美术学院	油画实验教学示范中心	范勃	通过	
34	广州美术学院	岭南中国画实验教学示范中心	张彦	通过	
35	广州体育学院	体能训练实验教学示范中心	赖勇泉	通过	
36	广州体育学院	广东省校园足球综合教学训练技能示范中心	周毅	通过	

(7) 造型艺术教育实验教学示范中心

广东省教育厅

急 件

粤教高函〔2014〕97号

广东省教育厅关于公布 2014 年广东省 本科高校教学质量与教学改革工程 立项建设项目的通知

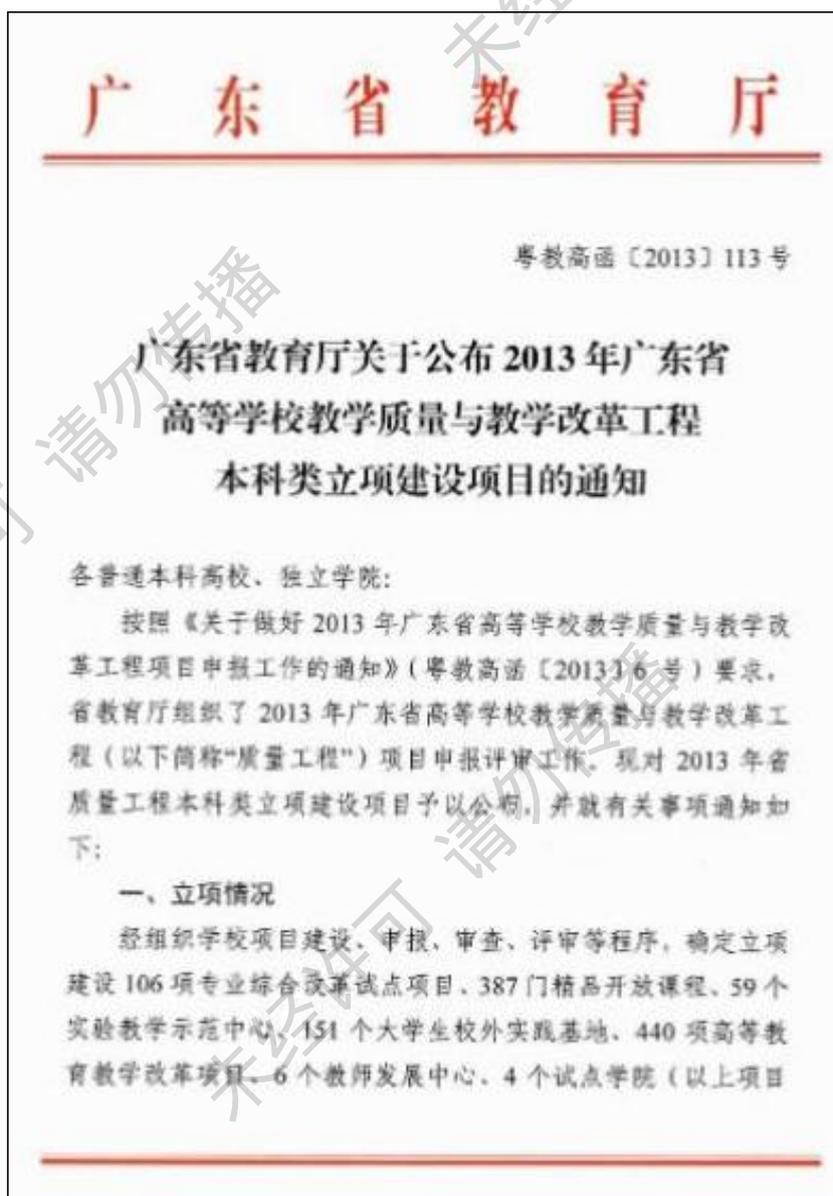
各本科高校:

按照《广东省教育厅关于开展 2014 年度省“质量工程”建设项目推荐工作的通知》(粤教高函〔2014〕29号)安排,省教育厅组织了 2014 年我省本科高校教学质量与教学改革工程(以下简称“质量工程”)项目推荐工作。经学校评审、省教育厅审核、公示,现将 2014 年省本科高校质量工程建设项目立项名单予以公布,并就有关事项通知如下:

一、立项情况

确定立项建设 174 个大学生实践教学基地、84 个人才培养模式创新实验区、102 部精品教材、157 个教学团队、94 个实验教学示范中心、153 项专业综合改革试点项目、66 项卓越人才培养计划、14 个试点学院、16 个教师教学发展中心、84 个应用型

(8) 雕塑实验教学中心

26	24 广东商学院	土地资源监测与信息实验中心	庄大昌
27	25 广东商学院	全媒体新闻传播实验教学中心	马持节
28	26 广东医学院	广东医学院公共基础实验教学中心	冯永振
29	27 广东海洋大学	化学实验教学示范中心	李泳
30	28 仲恺农业工程学院	机械与控制工程实验教学中心	吕金虎
31	29 广东药学院	临床医学院技能培训中心	杨建新
32	30 广州美术学院	雕塑实验教学中心	黎明
33	31 广州体育学院	体育保健与康复实验教学示范中心	廖八根

2.5.2 教研论文

序号	论文名称	刊物	发表时间
1	当美术馆建在乡村（二） 从殿堂到桥梁： 乡村美术馆与跨社群对话	美术观察	2021
2	社区更新文化弹性机制的构建与实践探析 ——以广州老旧社区微改造工作坊为例	美术学报	2021
3	促进公众参与社区更新策略研究——以艺术介入广州老旧社区微改造实践为例	装饰	2020
4	参与式社区环境更新研究——以广州盐运西社区微改造工作坊为例	西部人居环境学刊	2018
5	介入-当代社会境遇下的实验艺术教学	美术学报	2013

(1) 《当美术馆建在乡村(二) | 从殿堂到桥梁: 乡村美术馆与跨社群对话》

014 观察家 ART OBSERVER

美术观察 ART OBSERVATION 总第309期

从殿堂到桥梁: 乡村美术馆与跨社群对话

陈晓阳

内容摘要: 本文通过源美术馆的实践个案, 尝试从实践者视角分享乡村美术馆在建设机制中遭遇的问题和部分经验, 希望可以为中国现场中的社会参与式艺术提供一手的资料记录和实践者反思, 也为未来从规划视角进行乡村公共文化空间建设提供参考。

关键词: 乡村美术馆 桥梁 跨社群对话 实践反思

美术馆在中国现有的乡村社区中不属于常规必备的公共空间, 从为数不多的国内案例来看, 这类项目大多由艺术家或非营利机构发起并推动, 但因其主要通过当代艺术创作反映或折射出乡村在当代社会发展中遭遇的经济困顿和人的困境, 也对乡土中的自然和文化遗产进行讨论与传播, 对政府和学术界而言都是一种建设性的社会创新力量而获得默许、认可或支持。近年来, 随着国家倡导“美丽乡村”、社区营造、文化保育与社会创新等政策影响, 也开始出现政府主导的乡村美术馆建设或田野艺术节等项目与活动。

源美术馆^[1]最初并不是为了建设乡村美术馆而开启的项目, 而是一个在机制批判视角下以参与式方法在乡村社区进行当代艺术实践的社会实验。项目团队希望这种创造性工作可以为年轻艺术家带来更鲜活而开阔的创作空间, 并与社会现场发生真实的互动与关联; 甚至艺术家工作的场域也不止于村落, 还可以探索更大的“乡野”, 将当代艺术对社会问题的反思扩展到跨物种的自然生态关注, 以及进一步推演到文化溯源的实践探索中。自2016年夏季正式开启, 源美术馆历时五载, 从空间建设和艺术活动的形式来看, 似乎开始很像一个常规的美术馆。比如已在社区中举办了三次驻地

艺术家展览和开馆文献展, 又比如将村落中“拾得的”旧物进行研究、复刻和再设计, 推荐至广州、深圳、上海的专业美术馆中进行交流, 甚至有持续十年的事件性当代艺术作品在田野中持续“展出”; 但这里显然又不是一个“殿堂”般的白盒子空间, 开幕时的猫头狮舞、山歌对唱、喧天锣鼓, 更像乡村中岁时节庆的团聚情景。几年下来, 仔细观察, 渐渐会发现这类乡村美术馆已经创造出一种城乡二元对立格局中原本并不存在的新对话空间, 曾经聚焦在急速城镇化、乡村空心化、乡土文化流失的政策性分析话语, 被艺术家们从村落中的日常生活中找到具体而生动的表达, 乡村的结构性困境被反映为一个个鲜活的个体叙事, 而当代艺术的多元表达媒介也让乡野中日常的自然物与废弃物通过开放的制作技术获得重生般的叙事赋能。缺乏年轻人参与而日渐沉寂的乡村文化, 因在乡野中短期工作的艺术家们和长期持续的机构性工作的进入而获得了额外的社区活力。本文即以源美术馆的实践作为案例, 来具体讨论坐落于典型乡村社区的参与式美术馆项目, 是如何以多媒介、多形式的当代艺术实践作为“桥梁”创造的新类型跨社群对话。

“以人为中心”的连接

在中国乡村, “桥”是一个非常重要的地方, 因其联通了被河流阻隔的两岸而具有开放的公共性质, 各类人等因交通需求而不得不发生相遇, 桥上、桥下、码头等空间不但连通了人与货物的往来、农产品交易, 还可以交流各种“消息”。当然, 在古典文学和民间传说中, 有很多与桥相关的故事和诗文, 这都提示了“桥”一直是一个极具公共特征与多元功能

广州从化乐明村龙眼屋后未被改造为源美术馆龙眼工坊 2016 供图/源美术馆

本地村民负责龙眼木工坊的日常管理 2020 供图/源美术馆

源美术馆在“无墙”状态下的驻地计划开放现场 2018 供图/源美术馆

的开放空间。之所以乡村美术馆更像桥梁而不是庙宇般的殿堂，也因为在城乡二元对立的板结结构中，这种机动的另类空间创造性地连接了原本隔绝的城乡关系，并且这种以文化交流为目的的对话，因其并不带有经济利益诉求，对各参与方都显得温和无害，而被包容存在下来。

源美术馆进入乐明村后，最初决定围绕村边稻田里的一座独立的传统生土民居“龙眼屋”展开工作。选择这里是因为与村中心保持一定距离，不会过多打扰村落日常生活，同时又位于进出村庄的主道路下方，村民每天都会自然而然看到艺术家们的工作状态，又因获邀对话或协作帮忙制作作品，耳濡目染中了解到原来艺术家也要每日劳作，而觉得艺术可亲。经过三年艰苦波折的合作建设，当2019年源美术馆最终以一新一旧两栋建筑并置于山谷中，村民们已经会顺畅地说出“新的和旧的在一起就是一种艺术”的朴素体悟。每次驻地展览开幕，艺术家会和基金会一起邀请村民在开幕式上做农墟，出售农产品，城里的、村里的观众们通过眼睛观看艺术家们亲身体验后的创作和表达，耳朵里除了听到人的话语，还可以听到溪流声、鸟叫、虫鸣、雨声、风吹过树梢和田野的声响，鼻腔和皮肤感受着阳光和田野带来的柔软而复杂的气味，品尝到新鲜采摘的农产品和农家菜，身心一体地进入到与城市完全不同的感知体验中。这种感知层面的“意会”会自然而然地让许多关于乡村刻板抽象的概念被撬动，与说教式的宣讲与“言传”不同，这是一种不曾有过的新的城乡对话方式，通过被创造出来的新公共空间的乡村美术馆促成传递。这种连接不是一加一等于二的交流，而是慢慢发现城乡问题原本互为表里、本是一体。

源美术馆每次驻地项目中都会有艺术家与村民进行合作式创作，或者作品本身即以社区事件状态推进。如2016年普耘与村中青年何灿明合作的《兄弟》，发现了农村青年缺乏接触美育的机缘；李响、玛丽以物品交换邀请村民参与的《牛屎粪墟》，将乡村精神生活的匮乏与单调以幽默善意的方式提示；2018年胡尹萍与村民赵银玲签约，开启将延续十年的《玲姐你真棒》，带出了“农民是否有耕种自由”的尖锐议题；2020年黄静远为村里孩子和艺术爱好者开办的《画画班和世界》、刘符洁与村民邹顺清一起完成的《清姐带我去逛街》，让很多孩子和成年村民的审美和艺术天分发出光芒，甚至在艺术家离村后还通过社交媒体保持互动联系。这些艺术家们的乡村实践都有很强的在地意识，又带出许多有温度且具普世意义的延展讨论。这种协作与主体权让渡在2020年的驻地展览上呈现为最激进的方式，驻地策展人冯兮与艺术家们商议，将驻地开放展览命名为“乐明农业技术与艺术交流发展大会”，将源美术馆的白盒子展厅变身成为“农展馆”，由村民和农产品作为主体，艺术家转变为辅助者为村民提供协助和鼓励。^[2]在这种新的情境中，社区中的人不再是艺术的局外人，而是一起开拓乡村美术馆工作最核心的合作者。在一次次的商议和对话过程中，乡村社区里单向度的价值系统也随之发生松动，村民作为社区主体的文化自觉被唤醒。

自然与文化交汇的“地方”

当然，由于城乡生活方式存在巨大的时间观念差异，也对乡村美术馆提出了植根社群长期耕耘和持续行动的能力要求，做“桥梁”并不易。乡村美术馆大多需要进行空间整理和改

造,但显然坐落于村庄的美术馆建筑空间并不是艺术家创作和表达的边界,山野和自然是更为吸引艺术家的地方。乡村比城市离自然更近,作为高度人工化的城市和原生自然之间的“驿站”,乡村可以为希望深入自然的艺术家提供很多协助。有很多关于自然和野外世界的早期经验与知识很难存于书本中,尤其是个性、小范围的“地方性知识”(local knowledge)^[3],只活在乡村社会口耳相传的药方、俚语、歌谣和故事里。这种形态的文化通常由“地胆”^[4]传承给后人,其表述方式也因为与具体的当地事物相关联,通常更为生动也更具想象力。

2018年源美术馆第二次举办驻地项目时,驻地艺术家们了解到村里还会有唱山歌的村民,就邀请广州艺术家“西三歌队”(蔡所、刘浩)上山采风,他们上山后与村中封喉多年的“歌王”“歌后”们交流,采集山歌歌词和旋律,根据当地的风物创作了新民谣《茶·酒·烟·蜜》《条条水路》。驻地结束举办展览开幕式时,在山谷里刚打好基础的源美术馆无墙地坪上,山歌与新民谣一起穿透了现实和过往的时光,让所有在场者经历了难以忘怀的自然剧场表演。虽然在当代艺术作品和展览中,表演早已成为一种常见的表达形式或开幕式中的组成部分,但是我们会发现在乡村美术馆的实践中,这种多元艺术形式的结合和共鸣显得更为自然,外来的当代艺术因与这块土地中的文化之根相遇而彼此惊喜,并缠绕为一体。这次驻地项目结束后,唱山歌的活动迅速在乐明的日常节日庆祝中恢复起来,显现出令人吃惊的传统再造力,经由当代艺术的参与让乡村文化迅速再生,也让亲历者感受到当代艺术除了可以对社会进行批判、反思和提出问题,可能还存在被忽略的建设性力量。

乡村美术馆的实践反思

除了一些创造性的发现,源美术馆这几年实践中的遭遇还有一些谈不上成功的“经验”,对于当代艺术活动进入乡村

社区的策略和方法而言有一定参考意义,这些方法可以相对有效地推进艺术和美术馆活动最终植根社区,并有机地嫁接到乡村现有文化系统中。

首先,乡村美术馆进入社区需要找到“关键人(机构)”合作。美术馆活动作为一种现代社会才有的公共文化形式,对于传统乡村原有的时间节奏和文化习惯来说都很陌生,项目策划方贸然进入乡村就想立刻展开工作是不现实的。因此,需要先有一个熟悉社区的过程,对目标乡村社区的历史沿革、区位特点、人员组成、生计方式和文化传统有基本的了解;并在熟悉和了解的过程中,找到社区中对文化态度最开放、最包容的文化精英合作。因为按人群中的类型比例,每个村子多少都会有几位熟悉村庄历史、德高望重的老人家,或者乡村小学的教师、校长,以及喜爱手工艺的老师傅等人物,同时这个(或几个人)最好有一定的城市生活经验,并且对城市中的博物馆、美术馆的公共性特征有一些了解或者听闻,让其成为项目团队中的重要成员,非常便于在社区中共同推进工作,他(她)们可以用当地人能理解的话语阐释项目,并让当地人有较强的参与感。源美术馆虽然不是一个机构,但最初的工作基础,也是与在社区开展农村妇女儿童发展项目的绿芽基金会合作共同推进的,源美术馆项目的合作村民,很多本身就参与了绿芽基金会的生态种植、垃圾分类和社区服务工作,这让源美术馆的社区“破冰”和落地推进都得到了强有力的保证。

其次,项目负责团队要对社区居民从始至终都抱有尊重和合作的态度,尝试站在当地人的视角去观察和表达,并保证村民的声音一直以不同形式出现在活动中,而不是由外来者走马观花般对自然景观、乡村历史及社区问题进行单向度的主观叙述。2016年驻地时,艺术家银坎保和游其希望将田野里一栋风雨亭改造成一个用竹子包扎的剧场空间,用于欣赏四季变幻的田野风景和在夜间观看只有在乡村才可见到的清澈星空。这个改造并不损害这栋建筑的原有功能,还能

西三歌队与乐明山歌相会 2018 供图/源美术馆

广州从化乐明村的源美术馆外景 供图/源美术馆

突出乐明特有的田园景观和竹材资源，但是因为并未事先做足让大部分村民知情参与的功夫，而受到质疑和阻挠。但是艺术家们在听到村民会议的反馈后，决定尊重公共决议暂停项目，只通过社交媒体将这个问题的讨论保留下来。这件作品三年后被带到上海的艺术机构中搭建呈现出来，将“公共艺术到底是谁的公共与谁的艺术”“乡村中是否有更朴素的民主决议机制”等问题展现出来，获得更大范围的讨论和反馈。同时，在2020年驻地项目推进时，当时反对的村民因为与源美术馆多年相处，开始逐渐理解了艺术家的善意和创想，又开始尝试着询问是否可以再次开启风雨亭项目。这个观念转变的时间跨度也提醒了我们，乡村美术馆在推进过程中，不能以在城市中习惯的工作速度进行，而是要“慢慢来才会比较快”，也才会真正实现一些创造性目标。

此外，还要意识到乡村中通常会有“原生艺术家”和艺术爱好者，要善于发现他（她）们，他（她）们可以成为乡村美术馆的在地管理者和乡村文化观念的革新者。源美术馆团队通过田野调研和梳理，发现了乐明当地过去有非常好的木工家具制作传统，并根据希望重新学习木工技艺村民的愿望，在龙眼屋里建造了一个公共木工坊，配备了现代木工设备，还介绍木工老师为村民授课。现在，有一位对木工技术非常感兴趣的年轻村民在管理这个龙眼木工坊，他掌握了基本的安全操作规程和简单的木工工艺技术，已经可以为城市里来的夏令营和团队建设的团体教授木工启蒙课程。在2020年驻地项目中，艺术家黄静远一进入社区，就按之前的创作研究惯性，为村里的孩子和艺术爱好者开启了每天傍晚和周末的画画班活动。孩子们的绘画天分和爱好者的热情让艺术家很惊讶。在驻地开放展开幕式上，这些作品以“家庭美术馆”的理念呈现在这些孩子和爱好者的家中、庭院和道路上。开幕式之后，就

有年轻的村民对驻地团队提出，驻地项目结束后是否还可以继续使用美术馆空间，让孩子们有继续接触艺术的机会。

在新的美术馆实践和功能机制越发强调走向社区与社群的今天，这些乡村美术馆的实践也许正在从另一角度反馈出美术馆作为跨社群对话桥梁的可能与价值，许多不可说也难以用文字表达的社群沟通、日渐板结的社群区隔，也许都可以通过美术馆“以艺术为名”而创造出对话可能，让更多艺术中的“他者”发出声音，让各种声音被更多人听到、见到。当美术馆在未来不再只是一栋建筑物或某个机构的名称时，乡村和美术馆才会一起变得更为生动、开放并生发出内在活力。□

（本文获广州美术学院校级科研项目“再造祖先图像：一项华南侗族民族志的考察”资助，项目编号：20XSA01）

注释：

[1] 源美术馆位于广州市北部贫困山区的乐明村，自2016年起，通过与珠三角地区的公益基金会、大学、建筑事务所以及其他艺术机构协作，在城乡之间持续推动社会参与式艺术的行动实践与方法探讨。

[2] 详见冯兮《乐明记事：相见、不足多建》，微信公众号“源美术馆”2021年2月12日。

[3] “地方性知识”是美国人类学家克利福德·格尔兹在他的同名阐释人类学论文集提出的概念，强调文化持有者的内部视角和作为常识的文化系统，以区别于被概括抽象并具备世界解释意义的科学化知识。格尔兹在他的研究中试图说明边缘的意义世界所取得的成就，与不断扩张的主流文化所取得的成就一样，具有自身的价值。参见[美]克利福德·格尔兹，王海龙等译《地方性知识——阐释人类学论文集》，中央编译出版社2000年版。

[4] 粤语方言，指非常了解一个地方的自然与社会奥秘的地方文化精英或关键人物（key person）。

陈晓阳 广州美术学院美术馆副馆长、雕塑与公共艺术学院教授，源美术馆联合发起人

(2) 《社区更新文化弹性机制的构建与实践探析——以广州老旧社区微改造工作坊为例》

RESEARCH ON DESIGN

设计研究

121

社区更新文化弹性机制的构建与实践探析

——以广州老旧社区微改造工作坊为例

谢璇 刘笑

摘要

社区更新,成为当前国家转变城市发展方式的城市更新战略行动的最重要内容之一。在提升物质空间环境品质,补齐建设短板的同时,重塑社区中人与人、人与空间的关系,成为今天社区更新的核心价值目标。本文通过多元化、多路径的柔性社区文化弹性机制的创建与实践,探讨艺术应如何介入社区,织补社区文化,激活社区传统文化的传承与再生,培育居民对社区的文化认同和凝聚力,提升居民参与社区治理的积极性,形成社区文化弹性治理路径,与居民共同行动、共同参与、共同设计,推进社区可持续更新。

关键词

文化弹性;社区更新;织补;社区共同体

一、存量时代社区面临的问题与挑战

本文中的社区(community),源于滕尼斯“地域生活共同体”的定义,是城市居民最基本的生活场所和城市治理的基本单元。在快速城市化的进程中,社区不仅存在物质空间环境衰退,综合性设施陈旧,空间结构有待优化、空间品质有待提升的空间维度问题;同时伴随城乡人口的迁移,传统社区“固有社群”的特征日渐消减,“多元并存”的人口构成,使得社区中人与人之间的熟悉度降低,社区内生凝聚力的减弱,面临社群认同和社区治理等社会维度问题。而面对疫情防控常态化,社区又是疫情响应的第一现场和基础防线,能否快速切换至应急模式,应对化解风险,促进社区可持续发展,已成为后疫情时代,社区不可回避的新课题。当下对社区的改造和建设,已成为国家“十四五”规划“实施城市更新行动,推动城市空间结构优化和品质提升”的重要内容^[1],也是国家转变城市发展方式的战略行动之一。早在2011年吴良镛先生就创造性提出了“完整社区”^[2](integrated community)理念,强调以认同感、归属感为纽带,建设人与社区共同体。因此,今天存量时代的社区更新,不仅需要建筑学、城市规划、设计学等空间设计专业,还需要社会学、公共管理等人文学科的融入,多学科共同应对社区的空间和社会问题,提升社区的物质空间环境品质,重塑社区中人与人、人与空间的关系。

二、构建社区文化弹性机制

弹性(resilience)是由Holling首次(1973)在生态学学科提出^[3]。近年来,对弹性的研究视角从关注灾害与危机治理防控等公共管理、公共卫生等领域向社会、经济和文化等人文学科领域拓展。弹性理论的应用范围也从全球和国家层面,延伸到城市、社区、家庭及个人维度。在社区层面,个人、家庭和社区的弹性相互关联,形成具有多重利益和不断变化的群体动态组合。社区是由文化、社会、经济、政治等方面组成的复杂社会系统,文化弹性是社区弹性中的子系统之一。文化弹性的核心

*本文为广东省文学艺术界联合会重大课题“基于文化弹性的社区更新策略研究”(项目编号:WL2019ZG4)阶段性成果。

是文化,而文化是特定群体在特定时代下的历史结晶的积淀,其特质能影响和感召并激发人们产生群体身份认同共鸣,从而形成一种具有吸引力的弹性磁极效应。在这层意义上,国外学者如Jules Pretty^[6]、Barbara Lucini^[8]、Panter-Brick^[9]与Marta Mori^[10]等提出对于社区层面的文化弹性,应激活当地文化,转化为社区再生力,将其作为社区应对干扰(如现代化、人口流失或集体精神缺失)的社区恢复能力。这是织补社区文化,推动社区治理,恢复社区认同感,重构社区人与人,人与空间关系的关键。由于文化弹性具有预防应对风险和可持续的功能,以及独特的在地性和良好的社会网络属性,成为社区应对灾害风险,解决文化趋同带来的绅士化和同质化等问题的重要途径。

1. 多路径培育社区文化弹性能力

从社区尺度看,文化弹性就是如何让社区文化在社区群体中产生广泛的文化共鸣,形成文化渗透。构建文化弹性能力的核心,就是要拓展更广泛的文化传播范围,从而实现社区群体的身份认同。人们通过地区文化传承、集体意识和文化认同,构建多方参与平台这三个方面来培育社区文化弹性能力。具体路径是:首先,在对社区的在地文化挖掘梳理的基础上,对社区文化进行保护传承与再创造,建立集体意识的最大共识,培育社区的文化激活能力;第二,结合社区的传统文化和节庆习俗,组织居民积极参与社区活动,形成文化共鸣与社区认同,不断修补优化邻里关系,来培育社区的文化凝聚能力;第三,通过建立完善的社区运营机制,为社区文化传承、文化传播、文化认同,提供持续生长的土壤,培育社区的文化可持续发展能力。3种文化弹性能力互为支持,文化激活是文化弹性路径的起点,激活物质文化层面内容,以点带面,催生社区织补精神文化,带动文化凝聚,推动社区形成完善的参与机制、行动规范及社区条例,并继续循环向上动态发展。

2. 多层次、多元化的社区文化弹性策略

(1) 针对地区文化的传承与再生,一方面挖掘和记录社区文化资源,延续社区的场所记忆,持续推进文化传承;另一方面建设文化设施和文化产业,促进文化再生,这是培育文化弹性的根本。社区可挖掘的资源包括:原有社群、人际关系、社区组织,原有自然资源,文化资源,包括物质文化与精神文化;可带来经济收益的文化产业或可发展为文化产业的资源。在挖掘和梳理社区文化后,提出社区文化遗产保护规划,空间环境品质提升方案,以及社区文化产业发展计划等策略。(2) 通过策划文化事件,开展参与社区公共事务,建立文化传播途径,培育居民的集体共识和文化认同。社区公共活动不仅有街道及居委会定期举办的知识学习活动和技能普及讲座,还可根据社区习俗及传统庆典,举行文化艺术活动;用数字化和交互的方式,进行社区文化传播等形式;在文化及历史活动举办的过程中,邻里之间的沟通纽带也逐渐产生,居民在这一系列的过程中不断增强凝聚力,培养共同的社区发展愿景^[11]。这是培育社区文化弹性的关键动力,在提升居民对社区的关注度与参与度的同时,还可以通过活动的多种途径,不断召集和积累社区资源。(3) 构建多元协同的共同参与平台,建立行动规范和条例,形成更广泛的文化传播范围,吸引多方的资金投入,这是建立社区发展基础的保障。参与平台的人员包括:以社区居民为代表的居民组织、设计师团队、政府职能部门、社会机构和企业等,这里尤其重要的是社区设计师的角色,过去的设计师团队只是解决物质空间技术问题,在社区文化弹性的多元化和多路径的动态能力和过程培育中,设计师团队在拥有专业背景基础上,能够更广泛地介入社区宣传、协调、沟通和组织等社群工作,成为协同多方参与社区治理平台的主要推动者,这也是现在各地在社区改造工作中,倡导建立社区规划师和社区设计师制度的重要原因。

三、广州老旧社区微改造工作坊文化弹性实践

广州作为全国老旧社区改造的试点城市，从2016年开始启动“老旧小区微改造”，已投入市财政资金16.4亿元，将779个老旧居住小区纳入微改造范围并重点推进。截至2021年10月，全市共推进老旧小区微改造项目667个^[1]。在老旧社区改造过程中，仍然更多是以工程项目为主，依靠政府自上而下地推动。为此，我们尝试探索在社区改造中有针对性地建立文化弹性机制，发挥设计师团队的作用，积极动员居民共同参与，联合政府相关部门、街道、社区居委会、社会机构等共同搭建融合协同的微改造工作平台。广州是历史悠久的文化名城，我们在中心城区的众多社区中，筛选出盐运西、旧南海县、洪桥、光塔、华侨新村等10个正在开展微改造的社区，这些社区的共同之处是位于广州历史文化名城范围内，历史悠久，文化积淀深厚，历史文化古迹和城市旅游景点资源丰富，社区周边城市配套服务较全，且居民参与社区微改造的意愿相对较高；通过与居民在社区的一起行走调研、互动访谈和问卷调查等形式，发现和聚焦社区公共空间迫切需要改造的问题；在实地调研的基础上，运用质的研究方法和最大化差异度量（Maximum Difference Scaling，简称MaxDiff^[10]）等方法，对社区居民的文化意愿进行分析研究。调查表以“社区文化”为主要议题，分列出文化重塑、文化资源的利用、适老性设计、邻里关系、文化业态发展这5个词条。我们在词条下分别提出15种不同的问法（总共75项，分别代表不同的潜在利益），打乱分别放在15个组中，然后让受访居民分别选出最喜欢与最不喜欢的2个项。这样的调查既能获得单组对象的比较信息，又通过多组测量，保证比较信息的稳定性，最终获得社区居民共同最关注的社区问题和更新方向，较为精准地发现社区文化存在的共识问题，以及社区居民相对的真实需求。在调研分析的基础上，分别从社区历史文化、社区邻里关系和社区可持续发展这3个方面，进行社区文化弹性的探索实践。第一，深厚的历史文化资源，成为促进社区文化传承与再生的根本。我们通过挖掘各个社区的历史文化，记录老街坊们口述的社区生活故事，寻找社区的共同记忆；梳理社区文化空间节点，唤起社区新旧居民对社区文化的再认识，培育社区文化激活能力；如位于广州历史文化街区核心保护范围内的旧南海社区，我们以代表近代华侨住宅群的《大公报》报社旧址为节点，创作出报童故事绘本。而坐落在越秀山麓下，位于广州传统中轴线的洪桥社区，从明代广东贡院开始，周边聚集了明古城墙、中山纪念堂以及越秀山体育馆等众多文化资源，我们从洪桥寻坊开始，让社区的新旧居民在日常生活中，重新了解到社区的历史底蕴，增强居民对社区文化的认同感和自豪感。此外，通过提炼社区文化标志，找寻符合社区在地文化特质的元素进行视觉化设计，设

图1 对社区历史文化资源的再认识（图片来源：广美艺术介入社区微改造系列工作坊成果）

[1]2021年《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中明确指出“加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升”。

[2]《住房·完整社区·和谐社会——吴良镛致辞》，《住区》，2011年第2期，第18-19页。

[3]C. S. Holling, "Resilience and Stability of Ecological Systems", *Annual Review of Ecology and Systematics*, Vol. 4, 1973, pp. 1-24.

[4]Jules Pretty, "Interdisciplinary Progress in Approaches to Address social-ecological and Ecocultural Systems", *Environmental Conservation*, Vol. 38, 2011, pp. 127-139.

[5]Barbara Lucini, "Multicultural Approaches to Disaster and Cultural Resilience", *Procedia Economics and Finance*, Vol. 18, 2014, pp. 151-156.

[6]Panter-Brick, "Culture and Resilience: Next Steps for Theory and Practice", *Annual Review of Anthropology*, 2015, pp. 431-444.

[7]Maria Mori, "Sinabung Volcano: How culture Shapes Community Resilience", *Disaster Prevention and Management*, Vol. 28, 2019, pp. 290-303.

[8]新数据：《日本社区营造经验及对我国历史街区保护的启示——以日本古川町为例》，《城市建筑》，2018年第11期，第34-37页。

[9]有关老旧小区微改造项目数据详见广州城市更新协会官网，http://www.gzcsgxxh.org.cn/page85.html?article_id=976。

[10]Maxdiff: 最大化差异度量调查法是由加拿大阿尔伯塔大学的Jordan L于1987年提出的分析方法。

设计社区独特的标识LOGO和不同材质的衍生产品,不仅丰富了社区文化内涵,还增加了社区的辨识度,塑造出属于每个社区的唯一形象和特质(图1)。第二,营造文化事件是引导社区公众参与的柔性策略和行动路径。社区邻里关系的改善与重建,核心在于人与人基于社区空间形成积极的交往,有组织地开展社区文化活动成为重要的触媒。社区文化活动具有在地性、公众参与、根植于社区的显著特征,成为促进社区人与人之间,人与空间之间的互动媒介。作为一种策划、设计和处理事件的方法,各个社区以公共议题为导向,以居民公共利益为出发点,以社群为基础开展一次次在地社区文化艺术活动,不仅提高居民对街区的关注度,还激发居民主动参与街区公共活动的热情,在“共享”活动的过程,也拉近了居民彼此之间的距离,促进了新的社区人际关系建立。社区文化认同和凝聚能力的培育,是在社区一次次文化艺术活动中积累形成;如我们在社区日常生活的街道上,举行微改造工作坊设计成果展览,展示与居民共同调研,共同参与设计的成果;和社区小朋友一起,对社区消极闲置空间实施景观改造,“人人都是设计师”;将社会美育传播带进社区,“让艺术在社区发声,以美育提升社区”,如盐运西社区分布了上世纪二三十年代的广州近代集合住宅群,我们在社区举办的儿童绘画活动,让孩子们了解和热爱自己的家园,从小培养他们对社区的归属感和认同感。孩子们用稚嫩的线条,七彩画笔涂绘出一栋栋盐运西历史悠久的老房子,拼贴成一幅美丽的盐运西社区地图。在洪桥社区的社区美育工作坊,老少街坊都投入在拓印版画的快乐中。此外,我们还社区引导居民再次发现和发掘生活中能够利用的废品,开展“社区零废物艺术计划”。第三,在构建社区文化共识的基础上,通过广泛的文化渗透与传播的途径,激发社区文化对居民集体的磁吸效应。在这文化氛围的积累过程中,居民参与社区建设从被动到主动,再到自觉自愿参与,到居民自己组织的营造和管养,并逐渐从以外来设计力量推动,转变为居民自主和社区主导多方合作伙伴的介入,完成社区文化弹性下的居民自主机制的建立,最终形成新型社会治理体系下的社区可持续发展能力,需要常态化的持续推进。而在历史底蕴深厚的社区,如何不断激活社区文化的内在潜力和特色,将文化艺术活动与文化生产结合起来,如何保护与活化再利用社区里闲置的历史建筑群,如何引进商业和文化创意产业等,都将是未来社区更新中文化弹性实践的方向。

结语

以基层社区文化建设为引擎,带动社区环境和经济共同提升发展,成为社区改造的新路径。社区文化是社区居民日常生活的真实体现,稳定的社区文化能够促进社区健康的发展,培养社区精神,塑造多样性和独特性社区,是城市与社区更新的必然趋势。社区文化弹性机制的构建,恢复社区活力和价值的更新策略,主要表现为以下几个方面:第一,传承文化,延续文脉,保护社区的共同记忆和社区文化价值;第二,唤起社区居民的参与意愿,公众参与有助于增强社区凝聚力和培养居民信任感和认同感;第三,培养社区具备文化激活能力、文化凝聚能力、保障文化持续发展的能力。重塑社区场所精神,重造社区公共空间,重现社区社会网络,在提升社区公共空间环境品质的同时,促进历史社区的复兴与可持续发展。每个社区都是唯一的,都有自己独特的文化密码,经过慢慢积淀与升华后,终会成为每个社区居民身上的印记,也将成为社区中人与人之间的精神纽带。

谢蒙 广州美术学院建筑艺术设计学院教授 博士 刘笑 广州城建开发设计院有限公司建筑设计师 硕士

(3) 《促进公众参与社区更新策略研究——以艺术介入广州老旧社区微改造实践为例》

2020.01 总第321期

促进公众参与社区更新策略研究 ——以艺术介入广州老旧社区微改造实践为例

Study on the Strategy of Facilitating the Community Participatory Renewal by the Artintervention:
Taking the Micro Transformation Practices in Guangzhou Deteriorating Neighborhoods as an Example

谢 璇 Xie Xuan

内容摘要: 本文结合广州历史城区三个不同社区的艺术介入微改造实践案例,在构建社区微改造工作平台的基础上,以艺术介入的方式,促进公众参与,探索社区环境更新途径与方法。通过挖掘社区历史文化资源,社区公共空间的参与式改造设计,社区新的邻里关系重塑等策略,实现传统社区“在地”历史文化价值,提升社区环境品质,培育居民对社区的归属感和认同感的微改造目标,并尝试将艺术与多方共同参与社区治理相结合,共同推进社区可持续发展。

关键词: 艺术介入、公众参与、老旧社区、微改造

DOI:10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2020.01.037

随着广州城市更新的推进,越来越多的城市问题显现出来,尤其是针对老旧社区的更新改造。“老旧社区”是指老旧住宅单体及其居住环境在一定的自然地域空间、社会经济形态和使用时间区段的整体功能状态产生“综合性陈旧”过程的社区。^[1]广州中心城区的老旧居住社区,大多数建成长久。在普遍存在物质性问题的同时,伴随城乡人口的迁移,社区中流动人口的增加,传统社区“固有社群”的特征日渐消减。“多元并存”的人口构成,使得社区中人与人之间的熟悉度降低,人们对社区缺乏认同感和归属感,社群认同和社区治理面临新的问题。因此,社区成为判断城市独特性、宜居性、多样性和城市活力的关键因素,也是居民生活环境品质的重要体现。

当前,为破解改造工作中面临的与维护城市格局、完善城市公共利益、满足居民诉求、保护历史文化存在相矛盾的问题,“微改造”模式孕育而生。这种改造方式对城市格局影响较小,主要是解决影响居民生活的普遍性、公共性的问题,对居民本身的日常生活干扰小,实施难度也较低,也有利于保护社区里具有历史文化价值的资源,留住城市记忆。因此,“微改造”成为在广州老旧社区更新中普遍采用的方式。

谢璇,广州美术学院建筑艺术设计学院

一、构建广州老旧社区微改造工作平台的必要性

广州从2015年开始启动“老旧小区微改造”,投入市财政资金16.4亿元,将779个老旧小区居住小区纳入微改造范围并重点推进。截至2019年8月底,全市共推进老旧小区微改造项目685个。与广州以往的城市改造不同,老旧小区微改造的工作,面对的是解决社区存在的诸如出行交通不畅、服务设施缺乏、基础设施陈旧等民生问题,仅依靠传统的政府单方面自上而下开展工作,而不发动居民参与是无法推进此项工作的。建立微改造协同工作平台,将政府相关部门、街道及社区居委会、社区居民、各专业领域组成的社区设计团队等共同组织起来,依托工作平台,通过规划统筹、协同管理、共同参与,围绕社区的公共需求、文化多样性、环境可持续、社会互动等四个层面,以社区面临的问题为导向,开展多方协同的社区微改造。(图1)

借助广州开展老旧小区微改造工作,我们在广州中心城区众多社区中,筛选出历史文化悠久、文化积淀深厚、周边城市配套服务好、历史文化和城市旅游景点资源丰富,且居民参与老旧小区微改造意愿相对较高的盐运西、旧南海县、洪桥三个社区进行研究。除了社区公共空间环境品质优化提升等共同问题外,三个社区都各自存在突出的问题。其中,盐运西社区是广州近代集合住宅的典型代表,作为生活型社区,适老化问题较

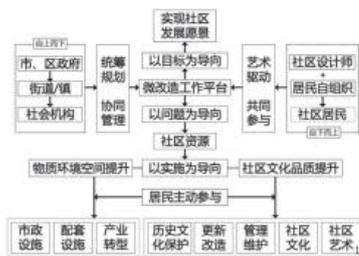
为突出;商住混合的旧南海县社区是小说《三家巷》中三家巷的原型地,面临社区传统文化的重塑与传播等问题;坐落在越秀山麓下的洪桥社区,人口构成多样化,社区从明代广东贡院开始,周边历史文化资源极其丰富,不仅有中山纪念堂、镇海楼等名胜古迹,还有越秀山体育馆等文体设施,社区周边文化资源如何整合是该社区最需关注的问题。

二、艺术助推居民共同参与社区微改造

1. 公众参与是社区更新的重要保障

与以往全面改造等不同,微改造的推进需要与居民进行沟通,并鼓励居民参与社区各项建设,建立一种新的社区人际关系,培养和促进居民间的互助合作和探索社区治理新的路径。可以说,社区居民主动参与微改造,是社区更新的重要保障。美国社会学者谢莉·安斯汀在1969年提出“市民参与的阶梯”,分析了从无公众参与、象征性参与到市民权利的程度等8种社区参与阶梯。^[2]2018年,住建部推出“共同缔造”下的共商共建共治共享的社区治理新理念,提出搭建社区居民沟通平台,通过开展多种形式的基层协商,充分发挥社区居民的主体作用。从“象征性的参与”到“共同缔造”,反映出进入存量更新时期,居民的角色已经发生转变,不仅是规划的参与者,还是改造后的使用者和管理者,是社区微改造中最重要的成员。如何引导激发参与主体社区居民主动参与意愿,成为多方协同社区微改造首先要解决的问题。

引导公众参与,首先从邀请社区居民参与社区调研、发现社区问题开始。社区设计团队通过与居民在社区共同行走调研、互动访谈和问卷调查等形式,围绕文化重塑、内部和外部资源利用、适老性设计、邻里关系、新业态发展等多个议题,运用质的研究方法和最大化差异度量(MaxDiff)等方法,既能获得单组对象的比较信息,又通过多组测量,保证比较信息的稳定性。最终获得社区居民共同最关注的社区问题和更新

1. 微改造多方协同工作平台示意

方向,较为精准地发现社区公共空间存在的问题,以及作为使用者的真实需求。在社区调研发现问题的基础上,艺术介入社区,成为我们提升社区居民公众参与意愿的新尝试。

2. 艺术成为促进社区公众参与的有效媒介

社区公共艺术最早出现在 20 世纪 70 年代的美国,是一种以公共议题为导向,以公共利益为出发点,以社群为基础所进行的艺术实践^[1],由美国艺术家苏珊·雷西首创。“我们也许可以把它称为‘新类型公共艺术’,不同于多数被称为公共艺术的作品,新类型公共艺术是使用传统及非传统媒介的视觉艺术,并以‘入世’(engagement)作为基础想法”。^[4]社区公共艺术具有在地性、公众参与、展居于社区的显著特征,作为一种策划、设计和处理事件的方法,艺术成为促进社区人与人之间、人与空间之间互动,引导提升公众参与意愿的柔性策略。因此,基于社区公共艺术的特征与所起的作用,成为我们推动社区公众参与,培育居民对社区的归属感,增强社区的凝聚力,开展居民参与社区更新协同工作的切入点。

三、艺术介入社区更新策略与实践

针对三个历史底蕴深厚的社区,提升社区居民公众参与意愿,发掘社区文化资源是基础。另外,多样化的适宜社区的艺术参与形式,包括引导居民参与社区公共空间环境的美化行动,共同分享社区更新设计成果等,都是促进公众参与的有效路径。

1. 发掘社区文化资源促进公众参与

随着城市的快速发展,越来越多的社区公共空间出现同质化和趋同化的现象。在广州中心城区的三个老旧社区微改造实践中,针对社区深厚的历史文化资源进行挖掘和艺术创作加工,在重塑与传承历史街区文化价值、提升社区公共空间环境品质的同时,还通过寻找社区的共同记忆来唤起社区居民的参与意愿,从而激活社区公共空间的活力,促进历史街区的复兴。

位于广州历史文化街区的旧南海县社区中有许多固定的电箱,千篇一律的标准形式与社区环境格格不入。我们以社区里现存的《大公报》报社旧址为背景,创作出报童一天的卖报故事绘本,绘制在不同的电表箱上,与社区里的文化底蕴相映成趣。(图 2)同样位于历史文化街区的盐运西社区里小朋友很多,为了能让孩子们发现自己生活的社区的魅力,我们与社区里的幼儿园开展合作,以游戏形式举行儿童绘画拼贴活动,共同绘

2. 田南海县社区电箱上的报童绘本 3. 盐运西社区绘画拼贴活动 4. 洪桥社区“黄桥印象”活动
5. 盐运西社区景观艺术改造过程 6. 盐运西社区街道展览

制并拼贴完成了孩子们眼中老房子组成的社区地图,以艺术介入方式让孩子们重新体验对社区空间的认知。(图 3)在洪桥社区,则以“黄桥记忆明信片”为主题,组织“黄桥印象”街坊拓印版画活动,通过拓印、版画两个传统的艺术创作形式,与老少街坊们一起从社区生活中去感受洪桥社区当年“贡院”的历史文化。(图 4)

2. 共同参与式社区公共空间改造

社区公共空间是社区居民日常生活和交往的场地,它建立起人与人交往的场所,是形成社区“熟人社会”的重要空间场所。而居民作为社区公共空间的直接使用者,最清楚自己的需求,能够提出切合实际情况的感受和建议。因此,在共同参与式社区公共空间改造中,首先是寻找社区达人等热心街坊共同参与调研,一起去发现社区中一些零碎、闲置和废弃的公共场地。在调研的基础上,设计师团队与街坊共同深入探讨,完成对社区消极公共空间环境的微小、局部的改造。例如在盐运西社区,垃圾回收房与街区环境极不协调,住在旁边的居民经常为了这个垃圾回收房与人发生矛盾。参与微改造的设计团队和社工、街坊们,带领社区里的小朋友一起集思广益,对这个消极空间进行了景观艺术化改造,通过在垃圾回收房外墙上搭建垂直绿化墙、种植花卉等方式,改变了垃圾回收房以及旁边废弃单车棚的空间环境品质。完成改造后的绿化墙,成为盐运西社区新的景点,吸引了居民和路人的驻足停留。(图 5)

3. 展示共同行动成果提升参与热度

在居民日常生活的社区街道中,将成果在居民面前展示出来,能够提高居民对街区的关注度。尤其是把社区里独特的资源和共同设计的成果以展览的形式呈现出来,更加能激发居民主动参与街区公共活动的热情。在盐运西社区,我们开展的“人人都是设计师”的街道活动,当把热心街坊和设计团队共同设计完成的改造愿景图展示出来时,吸引了许多社区居民,他们关心改造内容,积极参与评价设计方案。(图 6)同时,以漫画形式宣传的社区公约,以社区里最具代表的居民生

活故事为对象绘制的纪念 T 恤衫,都带动了越来越多的居民关注和参与社区公共事务。“共享”的过程既激发了居民的参与积极性,也拉近了居民彼此之间的距离,促进了社区新的人际关系建立。

结语

通过三个地处广州中心城区的老旧社区微改造实践,尝试将公众参与从规划设计层面,拓展到社区文化治理层面,从宏观规划走向微观社区设计。实践证明,每个社区均有其独特的社区文化资源,发掘社区文化资源成为艺术介入的基础。通过梳理和展现不同社区的空间特征和文化资源,形成丰富多元的艺术介入方式,提升了社区的公众参与意愿和公众参与度。在共建共商共享的社区更新过程中,艺术介入的成果对邻里关系改善、环境品质提升、社区文化重塑、社区经济及业态发展等多方面起到了积极的推动作用。

居民参与从自发、自主到自治,艺术从介入到融入,从临时行动到常态化、持续性参与活动,需要长期的培育和发展。通过形成多方参与、跨专业合作、多样化的艺术介入社区机制,能有效促进居民自主参与并建立自我管理,创新社会治理方式,从而实现“人民社区人民建”的美好愿景。

*基金项目:广东省教育厅(基础及应用研究)重大项目“广州城市更新中的文化保护与创新”(编号:2016WZDXM020);广东省教育厅特色创新项目“广州历史街区公共空间艺术化改造策略研究”(编号:2016WTSCX059)。

注释:

- [1] 夏征农,陈至立:《辞海(缩印本)》[M],上海:上海辞书出版社,2010,第498页。
- [2] Arnstein, Sherry R. A Ladder of Citizen Participation[J]. Journal of the American Planning Association, 1969, 35(4): 216-224
- [3] 王洪义:《从街区到社区:新类型公共艺术的空间转移》[J].《公共艺术》,2014年第5期,第39—44页。
- [4] [美]苏珊·雷西:《量绘形貌:新类型公共艺术》[M],黎珂例译。台北:远流出版社,2004,第27—28页。

DOI: 10.13791/j.cnki.hsfwest.20180403

谢璇. 参与式社区环境更新研究——以广州盐运西社区微改造工作坊为例[J]. 西部人居环境学刊, 2018, 33(04): 13-17.

参与式社区环境更新研究* ——以广州盐运西社区微改造工作坊为例

Research on Participatory Community Environmental Renewal

—Taking Guangzhou Yanyunxi Community Micro-Transformation Workshop as an Example

谢璇 Xie Xuan

摘要 本文以社区公共空间环境品质提升为目标,自上而下与自下而上相结合,从日常微观的视角,以艺术为媒介,通过工作坊的形式,在盐运西社区组织可视化、互动的社区艺术活动和社区景观艺术空间塑造,小尺度的设计介入等方式探索社区环境更新途径,发掘社区历史文化价值,自下而上培育居民对社区的归属感和认同感,尝试建立多方共同参与社区建设机制。

关键词 艺术介入;多方参与;共同绘画;社区微改造

Abstract: The aim of this article is to improve the quality of community public space environment. Combining top-down and bottom-up, from a daily micro perspective, the article takes art as a medium, and explores the way of community environment renewal in the form of workshops, through the organization of visualization, interactive community art activities, community landscape art space shaping, the design of small scale intervention and other ways. It then explores the value of community history and culture, so as to cultivate the sense of belonging and identity of residents to the community from the bottom up, and tries to establish a multi-participation mechanism for community building.

Keywords: Art Intervention; Multi-Participation; Joint Painting; Community Micro-transformation

1 缘起

在中国新型城镇化转型发展时期,城市转变发展方式的重要标志“城市双修”,即“城市修补、生态修复”,成为改善人居环境的重要行动。与之相对应的是,全国一些特大型城市如北京、上海、广州、深圳等提出了城市更新的发展方向。其中针对既有环境的改造更新,普遍采用微小修复、修补的微改造、微更新的方式,改变和提升城市的环境品质。

社区是城市居民生产生活的基本场所,也是城市的基本组成单元。在城市微改造时,需要重新认识社区的概念。社区(community)可以定义为“居住在地理上可以清楚界定的同一地区的人们彼此之间,以及他们与其生活的空间之间,形成社会的和心理的联系”^[1]。可以说,社区是强调人与空间的关系。而国内许多城市中的社区,包括老旧小区和历史街区,普遍面临功能设施过时老化,生活在社区的居民对社区的公共事务认知不够、参与不积极,对社区归属感和认同感不高,社区活力不足等问题。而以往的社区环境改造侧重于自上而下对物质空间营建,缺乏软环境的建设,社区环境出现均质化和趋同化的现象。因此,当下的社区微改造不仅要完成基础功能的设施改造,还需要给社区营造出适宜的人文环境^[2],满足社区居民对居住环境品质化的需求。同时,居民对社区以及居民之间应该具有“在同一生活空间中的自主性和责任感,个人以及家庭是构成社区生活场域的主体,共同秉持地方特性,具有共通的目标,人们之间以开放、信赖的态度相互扶持”^[3],共同参与社区建设。

中图分类号 TU984.12

文献标识码 B

文章编号 2095-6304(2018)04-0013-05

*广东省科技厅科技计划项目
(2014A020220009);

广东省教育厅(基础研究及应用研究)重大项目
(2016WZDXM020);广东省教育厅特色创新项目(2016WTSCX059)

作者简介

谢璇:广州美术学院建筑艺术设计学院,教授,
2862430745@qq.com

2 组建多方共同参与的社区微改造工作坊

与传统自上而下的社区改造不同,参与式社区微改造是一种自上而下与自下而上相结合的方式。如何进行社区公众参与,安斯坦(Amstein)的决策参与阶梯理论分析了从无公众参与、象征性参与到市民权力的程度等8种社区参与阶梯,至今仍有指导意义。我国从2008年颁布的《中华人民共和国城乡规划法》中已将公众参与纳入了规划的法定过程。在具体实施过程中,公众由于参与渠道不畅、参与意愿低、专业知识不足、公共意识缺乏、信息公开不全面等原因,在规划编制过程中缺乏主动参与,主要采取由政府主导的“象征性的参与”^[1]形式,包括公示、征求意见等方式完成公众参与过程。这种“象征性的参与”方式基本发生在规划阶段,随着大家一目了然的实施过程的推进,才引发公众的关注,甚至出现问题爆发。当问题发生时,正常流程的公众参与流程已经结束,公众就会采取信访、向媒体投诉、甚至向人大政协提交议案等方式反应自身诉求,导致方案的修改甚至是工程的停滞。而在当下的社区微改造中,公众不仅是规划的参与者,也是改造后的使用者,如果在项目过程中不能合理解决公众诉求,则可能会留下后遗症,甚至阻碍项目的顺利实施。改造后依然存在居民对社区归属感不高、社区活力不足等问题。近年来,日本、中国台湾等国家和地区的社区营造实践较多,佐藤滋教授认为社区营造是“以地域社会现有的资源为基础,进行多样性的合作,使身边的居住环境逐渐改善,进而提高社区的活力;为了实现提高生活质量所做的一连串持续的活动。”^[2]“其基于地域社会的现有资源,借助不同社会力量参与、多样方式的合作等营造方法,值得我们借鉴。2018年,住建部推出“共同缔造”共商共建共治共享的社区更新的新理念,在以存量空间为主的社区微改造中,政府、开发商、设计师都必须考虑原居民的需求,社区居民的意愿和参与成为改造的必要条件。社区微改造设计不再是单纯的创作,而是各利益相关方全面参与,服务于居民日常生活的环境

营造。其中,居民的参与尤为重要。如何邀请居民参与,成为社区微改造中重要的环节。

我们尝试集合各方人员,自上而下从市、区政府城市更新职能部门,到街道及社区居委会、社工组织等,自下而上由社区居民、以及外来的由规划、建筑、产品、景观、公共艺术等不同专业的设计师和艺术院校师生组成的设计团队。自上而下与自下而上结合起来,旨在以问题为导向,以实现社区美好的生活愿景为目标,针对不同类型社区面临的不同问题,组建多方参与的微改造工作坊实践,共同探讨社区环境品质提升途径。

通过前期与政府等相关部门的沟通和调研,我们筛选了基层组织和社区居民相对参与意愿较高的广州越秀区盐运西社区,进行首次微改造工作坊的实践探索。盐运西社区是位于广州传统中轴线历史文化街区的核心保护范围内的老旧小区,盐运西是因位于清代盐运司的西面而得名。社区内以居住建筑为主,总户数1213户,自住房850户,出租房120户,空置房85户。沿河边主要分布了商住混合建筑。社区内有北京街幼儿园、

拳击馆、健身房、画家画室等特色业态。社区服务设施有居委会、警务室、社区综合服务中心等。社区内分布了31栋民国时期的历史建筑,是广州近代集合住宅的典型代表。居民总人数为3416人,其中老人有1191人,占34.9%。是老年化较为突出的生活型社区^[3]。整个工作坊从组建到完成,包括调研发现问题,共同设计社区环境改造愿景,以及成果展示宣传等三个阶段内容。

2.1 共同行动,发现问题

设计团队设计了行走观察表并制作了1:100的社区场地模型(图1)。通过与居民在社区共同行走,在表格内将居民对社区里最喜欢的地方、最不喜欢的地方以及最迫切需要改造的地方分别记录。同时对采集信息进行分类汇总,并进行关键词提取和重复率计算,将重复出现的词语信息进行叠加,而最终关键词按照词频的高低进行排序,从而发现社区公共空间存在的共性问题以及作为使用者的真实需求(图2),并从社区公共空间、公共设施、公共景观、视觉形象四个

图1 1:100的社区场地模型
Fig.1 1:100 community model

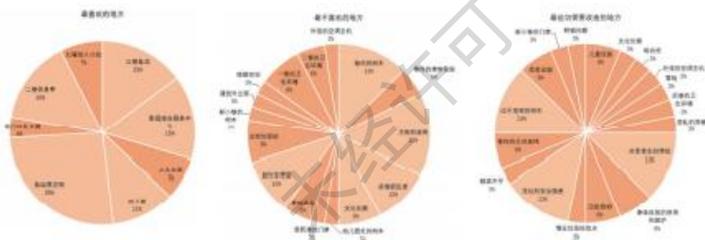

图2 社区环境问题和居民诉求分析

Fig.2 analysis of community environmental problems and residents' needs

图3 共同调研与方案讨论
Fig.3 joint research and project discussion

图4 社区共同缔造方案展示活动
Fig.4 community joint painting show

图5 街道展览活动场景
Fig.5 street exhibition scene

方向切入设计。

2.2 共同设计，互动讨论

设计团队与市区职能部门代表、街道与居委负责人、社工、居民代表多次交流，共同探讨，找到解决社区公共空间环境提升的方向，拟定了社区环境共同维护公约(图3)。盐运西社区有不少热心居民，比如：社区画家、音乐爱好者、举重馆的老板、幼儿园园长、种植达人等。他们都有不同的利益诉求，能提出很多切实可行的方案。在设计过程中，人人都是设计师，而设计团队的师生更多是倾听者和提供技能支持。

2.3 共同参与，展示成果

在居民日常生活为主的盐运西正街，组织露天展场，展示社区公共空间环境改造方案，并邀请来往社区居民投票评选。展览的内容包括街巷空间、公共设施、盐运西视觉形象、盐运西景观美化等四个方面的改造愿景图(图4)。展板内容以图示为主，配以解说文字和专业的讲解员、记录员。此外，每个设计组会有自己的形象标语，吸引街坊邻居们与标语合影留念，简单的互动，使得展览活动更加有趣，也带动更多的居民参与(图5)。此外，工作坊还制作了社区小手册，包括图示化的社区公约和社区人文故事，生动明了，易于居民接受与遵守。

3 艺术成为社区人与环境互动的媒介

培育社区文化是提升社区人文环境品质和活力的重要路径，社区艺术(communitary art)是在社会生活层面出现的文化活动形式，是强调社区居民共同参与，旨在改善社区环境，复苏经济，重塑社区精神文化。因此，艺术介入社区公共空间，为提升社区环境品质提供了一种新的思考方式和切实可行的实践方向。

城市中较大规模文化和艺术活动的开展，对于城市更新，能起到很好的催化剂和引擎作用。而基层社区层面的小尺度的文化艺术活动，通过营造在地特色和游戏体验，也具有同样的社会和经济效益。艺术作为文化的重要表现形式，以一种柔

性的、独特的方式，以其创造力与人文情怀，在社区微观层面建设“人的城市”的具体行动中，走进日常生活空间，成为社区中人与人、人与环境互动的媒介，而社区居民的日常生活也成为艺术的源泉。英、美等国在20世纪六七十年代开始了社区艺术运动，台湾也在20世纪末出现艺术与社区融合。目前，北京、上海等城市也有不少艺术介入社区的实践案例。在刚公布的《广州市老旧小区微改造设计导则》中，也制定了针对社区文化艺术特色营造的指引^[3]。

在社区日常公共生活中，社区艺术形式多样，例如，通过艺术活动的策划、展览、表演、墙绘、公共艺术、空间装置等艺术表达方式，吸引大量的社区居民参与，从而培育居民对社区的认同感和归属感，共同完成对社区“在地”文化的诠释，提升社区的空间品质和艺术特质。此外，通过关注社区零碎、闲置和废弃的公共用地，通过设计主动干预重建，探讨居民对公共活动和公共空间的诉求，增加公共空间的使用率，避免同质化社区现象，从而塑造出多样性、在地性的社区公共空间。在盐运西社区微改造工作坊中，我们尝试通过社区艺术活动的组织，自下而上引导居民主动参与，以艺术表现形式，表现盐运西社区环境中特有的社区精神与文化。

3.1 发掘社区人文故事，塑造社区视觉形象

在拥有深厚历史文化底蕴的盐运西社区里，居民的日常生活也留存了很多公共活动和有趣的故事，如三巷里晏伯家门口的音乐会，成为社区文化生活中不可缺少的保留节目。多年沿袭下来的中秋节社区居民共同赏月活动，曾经的每周五社区居民大扫除活动，麦先生的怀旧举重健身房，每天清晨幼儿园小朋友在主街上的晨练，成为社区最活跃的风景，老街坊们共同的集体记忆。通过记录街坊们口述的故事，对他们曾经的公共活动进行挖掘，以视觉艺术的形式，绘制出一幅幅形象生动的生活场景画，并制作成不同材质的衍生产品，如面砖的图饰、社区的标识LOGO、T恤衫、卡通创意胸牌等，成为盐运西社区独特形象的代表(图6-7)。

图6 盐运西社区视觉形象设计
Fig. 6 design of visual image in Yanyunxi Community

图7 图示盐运西社区人文故事
Fig. 7 the humane story of the Yanyunxi Community

3.2 共建共享的景观墙

在盐运西一巷人口有社区的垃圾回收站，卫生环境较差，也是居民反应迫切需要改进的地方。同时在调研中也发现一巷的街

坊有园艺爱好者，盆栽植物较多。因此，对这一处消极空间的环境改善，通过共同商议后，决定由设计团队和社工、社区园艺达人等一起，带着社区里的小朋友，身体力行，

采用轻微的改变方式，种植花卉，搭建垂直绿化墙、钉挂植物、垂吊盆等，改变垃圾回收站以及旁边废弃单车棚的空间环境品质。对于垃圾回收站景墙设计，植物配置图案是从盐运西LOGO衍生而来，除了美观、植物配种方面也从植物颜色、除菌除臭、驱蚊杀菌等多方面进行选取。完成后的绿化墙，成为了盐运西社区新的景点，吸引了居民和路人的驻足停留(图8-11)。

3.3 社区儿童艺术行动

盐运西社区美丽的街道，历史悠久的老房子，来来往往的行人，构成了一幅温馨和谐的社区图景。孩子们打闹的嬉笑声，老人们交谈的欢笑声，谱写了一首动听悦耳的社区乐曲。这些景象在社区孩子们的眼中，又会是什么样呢？我们在社区举办了一场社区儿童绘画活动。借助这样的艺术活动，给社区居民提供一个共同关注的焦点，提升居民对社区的认同感。此外，通过亲手绘制社区地图，使社区的未来——孩子们能更加了解和热爱自己的家园，激发孩子们感受美、表现美、创造美的情感，体验自由表达创作的快乐，培养孩子“社区是我家”的主人翁精神和与社区共同成长意识。社区的孩子们在工作坊小老师和社工们的引导下，从寻宝游戏开始，从社区各个角落找到卡片，共同拼成“社区共同绘制”的标题。以游戏的方式，让孩子们来体验社区空间的无穷乐趣。随后孩子们用稚嫩的线条，七彩画笔涂绘出盐运西历史悠久的老房子，社区的美丽景色，并将各自的画作再拼合在一起，拼贴完成一幅美丽的盐运西社区地图(图12-13)。

图8 植物配置图案设计
Fig. 8 an identification pattern of plants

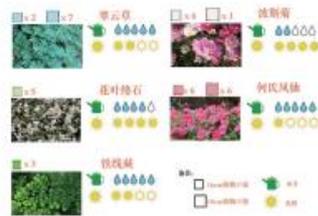

图9 单车棚顶植物配种示意
Fig. 9 plant layout of bicycle shed roof

图10 垃圾房改造前后效果对比
Fig. 10 the before and after effect of the garbage house renovation

图11 与社区小朋友一起完成种植行动
Fig.11 planting activities with children in the community

图12 社区孩童的共同绘画活动
Fig.12 children's co-drawn game activities

图13 社区孩童共同完成的盐运西社区地图
Fig.13 a jointly drawn map of Yanyunxi Community

4 结论

本次工作坊,虽然仅是一次短暂的艺术介入社区,但在多方协同、吸引居民参与,培育对社区的认同感和归属感方面进行了较有意义的尝试。从艺术介入到艺术融入,从公众参与到自组织营造和管养,从外来设计力量主导到居民自主,两者成为合作伙伴等,都需要一个渐进和持续的过程。一次次相对短暂的工作坊行动,可以推进多方共同参与社区建设。而社区环境品质的持续提升,社区艺术的发展,却迫切需要建立长效的社区协作机制。

未来的社区,艺术将在社区日常生活中扮演重要的角色,艺术活动将与文化生产结合起来,不断激活社区内在潜力和特色。而社区环境的营造应该从幼童开始,从小培养他们对社区的归属感和认同感。将来他们才有可能成为社区营造的中坚力量。对盐运西社区近代历史建筑群的保护与活化,社区中多套空置房屋如何引进商业和创意产业的问题,本次工作坊尚没有涉及,历史游憩体验,文化旅游等将是未来工作坊继续探索的方向。

注释:

① 在2018年广州市老旧小区改造试点工作方案中,改造内容和建设标准共有60项,其中49项基础完善类,11项优化提升类。在

优化提升类别中,对于小区公共部分,提升小区环境品质及设施有8项。

- ② 盐运西社区户数 and 总人数等信息由盐运西社区居委会提供。
- ③ 按照住房和城乡建设部关于老旧小区改造试点工作要求,为进一步提升老旧小区微改造水平,由广州市城市更新局牵头编制《广州市老旧小区微改造设计导则》于2018年8月9日颁布实施。

参考文献:

- [1] 曾旭丘. 台湾的社区营造[M]. 台北: 远见文化事业股份有限公司, 2013: 12.
- [2] 日本建筑学会编撰. 社区营造的方法[M]// 日本建筑学会. (台湾)“行政院文化建设委员会文化资产总管理处筹备处”区域环境保存活化系列丛书第一卷. 陈全顺, 译. 台北: 行政院文建会文化资产总管理处, 2010: 23.
- [3] 郝娟. 提高公众参与能力, 推进公众参与城市规划进程[J]. 城市发展研究, 2008(01): 50-55.
- [4] 扬·盖尔, 比吉特·斯娃. 公共生活研究方法[M]. 赵春丽, 蒙小英, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
- [5] 山崎亮. 全民参与社区设计的时代[M]. 林明月, 付奇鑫, 黄译民, 译. 北京: 海洋出版社, 2017.
- [6] 倪昊卿, 朱明洁. 开放营造——为弹性城市

而设计[M]. 上海: 同济大学出版社, 2017.

- [7] 侯志仁. 城市造反——全球非典型都市规划术[M]. 新北: 左岸文化事业有限公司, 2013.
- [8] 姜永琪. 转型时代的主动设计[J]. 装饰, 2015(07): 17-19.
- [9] 李郁. 共同缔造工作坊——社区参与式规划与美好环境建设的实践[M]. 北京: 科学出版社, 2016.

图片来源:

图1、3、5、10-13: 作者拍摄
2: 作者绘制
图4、6-9: 图片源自盐运西社区微改造工作坊成果

收稿日期: 2018-08-25
(编辑: 苏小亨)

(5) 《介入-当代社会境遇下的实验艺术教学》

介入

——当代社会境遇下的实验艺术教学

刘庆元

摘要

对于今天的学院而言，如何集合官方与民间、学院与机构、主流与边缘、国际与国内的当代力量；打破惯有思维模式，打通中西差异，产生跨越边界的实验；凸显新媒介、跨学科等当代艺术形态已成为时代的重点。从大众媒体制造出来的图像和语言世界已成为了具有导向性的“主要”文化，它已渗入到世界的各个角落，并且对地方文化不断施加深刻的影响。

关键词

语境；地域性；感知与体验；教学法；行为与活动

习惯的面对

美术学院的学生毕业于国内各地的中学，他们初入大学校门往往还带着中学应试教育的气息和习惯，这种影响至少会跟随他们进入大学一至两年甚至更长时间，就像某种传染病毒。这些习性通常会影响和干扰他们对学习（可能是如何学习更为确切）的基本认识，这也时常反映出学生家庭和其身处社会无所不在的影响。今天的青年学子似乎更加依赖于所谓外界的影响，而这种断章取义般影响往往是功利和短视的。有时候，我总感觉是在和他们的父母对话。当然，也有个别同学会提到怎样学习的问题（可以想见他们是多么地希望尽早地融入）。学院尽管可以在一定程度上躲避社会环境和经济环境的压力，但不可能逃脱它的影响。尽管它可以抵御或尽量拖延社会的要求，却不能不做出某些反应。而正因为它做出了反应，就不可避免地促进了学院人角色的再造，“他们中的许多人注定成为实用知识的零售商而不是思想观念的生产者”^[1]。由此，在更多的程度上而言，我们面临的是对中学教育反应的良性衔接和具体改变，我们需要在（或是不在）尽可能短的时间里而不是“操之过急”地进行补习和添加，这一任务往往落在了对教学仍然充满激情、勤于思考和充满活力的青年学者身上。青年学者仿如不断生长的自然物，在他们不断探索艺术未知世界的路上，他们首先面对的就是来自成长惯性的诸如“我必须这样”的问题。这是在自我身上可以反复挖掘的一个严肃的回应，充满发现意味的、坚决的回应，它必须成为你创作冲动的标准和证明，而这往往需要一种巨大而熟练的力量。众所周知，教育在当今社会中的地位越发的复杂和重要。一方面，人们要求教育和培训能够解决种种问题。尤其在缺乏更为行之有效的经济或体制管理的解决办法时，人们就求助于教育。新时期下的社会对教育的要求越来越多和更高，每一位教育工作者都面临着对社会、行业领域和家庭的众望所归式的压力。让一名教师成为专业教育工作者不仅需要掌握专门的知识，而且还要具备积极的入世态度，所谓态度是指只有当教学工作对教师来说是有意义的时候，学习对学生来说才会有意义。教师不能脱离他（她）们所传授的知识，“运用种种固定的规则套路，以陈规学性的

[1] 刘易斯·特塞：《理念——一种社会学的考察》，中央编译出版社，2001年，第315页。

[2] 马泰·卡林内斯库：《现代性的五幅面孔》，商务印书馆，2010年，第268页。

[3] 皮埃尔·布尔迪厄：《自我分析纲要》，中国人民大学出版社，2012年，第9页。

[4] W.J.T·米歇尔：《图像学》，北京大学出版社，2012年，第45页。

[5] 格雷哥利·白特考克：《观念艺术》，台湾远流出版公司，1992年，第53页。

[6] 波奇歌里：《前卫艺术的理论》，台湾远流出版公司，1996年，第131页。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

‘美学’包装来传达各种在相当程度上可以预见的信息”^[4]，他（她）们不能只是站在课桌前，把所知道的知识灌输给学生；他（她）们的知识应当是当下自我生活和发展的一个基本部分，并且深刻意识到其教学工作将成为知识与学习者之间的中介。今天，教师（学者）面临的新任务之一就是努力帮助青年学子们找到学习的理由，而在当代艺术教育领域也同样面临这样的问题。

来自于其他方式

众所周知，在当代社会中艺术与大众文化的相互渗透、混杂的现象已经明显加剧，造成这种现象的原因大致有这么几点：首先，大众文化是当代社会文化领域，特别是都市文化领域中一个不能回避的问题，不管艺术家是处于批判、反讽或者是不动声色地呈现当代社会生活的时候都涉及到运用大众文化形态的问题，只不过艺术家选择这些视觉资源的时候其出发点及立场与大众传媒和社会公众不同。然而，不论以何种“身份”——被挪用、批判或是反讽进入当代艺术空间中，大众文化都裹挟着自身的信息占据了其中的一定位置，也使当代艺术的面貌发生了变化。其次，当代艺术在溢出“艺术”容器的时候同时也溢出了美术馆这种展示形式，当艺术日益渗透到日常生活中的时候，传播能力强大的大众文化传播平台顺理成章地成为了艺术家选择的展示形式。有很多艺术家将这种展示方式作为对抗步步紧逼的、庸俗化的大众文化的一种手段，凸显其与大众文化所宣扬的不同的价值观与意识形态，这也导致了当代艺术向大众文化领域的渗透。再之，20世纪以来的艺术发展实际上也在潜移默化地塑造着公众，当以反叛为主要出发点，推崇实验与创新的现当代艺术成为艺术主流之后，文化艺术领域实验与创新的游戏规则也影响了社会公众对事物的判断标准，“创意无限”成为了大众文化领域流行的口头语和文化准则。再加上大众传媒的信息密集轰炸，使得“审美疲劳”的周期大大缩短，这就导致了流行文化的制造者迫于自身压力采取了有选择地过滤吸收较有活力的当代文化来刺激自身的想象力，不断自我更新以吸引公众眼球的策略，“这些想象力被串通束缚在幻象中，一种固有的同谋束缚在集体幻觉中，这种串通和同谋为每个成员确保一种自我颂扬的经验，即一种团结一致的原则，这种团结一致植根于对集体形象的认同，集体形象即自我的迷人形象”^[5]。这一现象在今天已经逐步变得比较普遍。当然，这种吸收是比较表面化、视觉化以及带有时尚性特征的，但这也是促使当代艺术渗透的因素之一。

当代艺术设计所使用的媒体越来越多样化，不同文化类型领域的方式都存在着多向度、跨界合作的可能性。艺术设计最终是为社会人服务、为人的行为意识服务，每一位具有专业精神和文化立场的设计师（新事务的创造者）都敏感意识到来自于现实生活的压迫感。这种压迫感通俗地说就是指在现今高速发展的资讯社会中，在日新月异的拆迁和改造大潮中；在人与社会相互适应的矛盾与冲突中，如何进行更为持续的、充满智性的对发展与保留，对价值与存在的平行思考。经过了三十年的改革开放，从反对资产阶级自由化到后共产主义早期资本主义发展并驾齐驱的潜意识（集体无意识）过渡，从早期的学苏超英美到目前的全方位迎西弃苏，这一巨大的意识形态落差越来越显明地反映在对传统中华民族文化和社会基本结构的普遍意识上，发展不仅仅是“温饱”，而是“小康”，它的本质是一个国家在全球化的过程中是把自己建成一个花园（中国式或罗马式）还是充当世界的垃圾场的问题。越来越多的艺术设计工作者都会和普通人一样陷入这种发展——消费——发展永无安息之日的追逐中。发展主义与消费主义以

物质财富的占有量，以“快乐”的消费构筑出富裕/贪婪、发达/落后的对立项，然后以此来确定人的社会等级。购物乌托邦的幻境刺激着人对物质财富的渴求、对消费的欲望就像古代的寓言“就像那吊在驴子前的胡萝卜，总是有人比你更前一步，更富有，更发达，而你就像那只耐劳驴，拉着沉重的磨盘不停向前赶，但永远也赶不上，而且是除了那条悬在空中的胡萝卜，你就再也没有其他追求，其他满足和其他想象了。”生态环境、人文思想的失落与衰败既是“发展”的动因，也是破坏的原因，这其中最大的结构性因素就在于发展主义的意识形态主导权。

一些艺术设计工作者们清醒地意识到这种类似设计社会学的问题（经过一时期的介入与反思之后）。他们强调以工作的方式决定性质，把分类更为细化的工作（研究）方式回应文化产业的宏大模式，以相对独立、创造性的智性力量回应宏大的通俗工艺品、移植景观、序列式审美体系和世俗化的文化机关办事处，这种回应不是回击也不是抗争，而是丰富和活力。“实验不只是被动的观察，而是‘一种新经验的发现’，一种‘让理性证明哪种感性经验似乎与之相矛盾’的愿望，并使之成为可能”^[4]。当代实验艺术由此而指向一种可能性，这种可能性以智力的活泼性和游移性来充实、激活我们对周遭事物的感知与体验。

未知的想象和判断

在我们身处的全球化世界，早已无法简单地回避全球性来讨论地域性的问题。新的基于地域性的实验艺术教育应该以思考全球和在地的动态性联系为起点。这也是目前基于本土潜行而产生的真实语境。

在本世纪以来，尤其身处当下的缘故，地域性一直是地方（或是更小的单位如“邻居或社区”）与全球性之间不断冲突和反复协商的产物。从当代艺术领域而言，整个新艺术的创造与发生都是身处二战之后现代主义阴影之下的本土游击者所为，而更多的人由于自身的焦虑，直接导致把阴影夸大成为一种压力，进而把压力本身也夸大了，但却没有正确对待真正的也是必要的压力，即艺术本身的压力。人们意想不到的是压力，而人们感到但还没想到的，也是压力，这种压力就转化为再命名的压力，而游击者往往就是用毕生的时间实证重新命名的绝佳人选。

当我们在不断地引进国外知识、文化、艺术作品、话语情景的时候，带来的结果往往是，既定的经济体系、社会关系和意识形态，以及集体和个人的想象空间、观察视野、价值观和语言都被影响甚至改变了。为了生存，每个地方都要发展出新的策略以应对这种新的现实压力。从国力发展的角度而言，这不仅体现了该地区国际文化交流的能力，而且更好地保护和树立了当地文化的特色。更重要的是，对新的地域包容所形成的影响，甚至已成为它形成的前提条件。昔日家园自发地转变成了一种非家园，一种不断改变和演进的异质空间，一种“改变中”的飞地。

在不同的在地性之上创造出的当地艺术很快地卷入到了国际化信息、交流、移置之中，成为了一种主要的对已建立的全球资本主义及其思想霸权的对抗、中止和解构的方式，并且应该一直持续下去。为了抵抗消费主义的物质主义价值观，伴随着新的艺术教育带来的新的可能性，当代艺术教育越来越多地指向怀疑性、交互性、不确定性以及空间和时间性等主题。这个过程，不可避免地要影响现代传统教育，改变所带来的不同认知，或许会阻碍习惯思维和既有的价值生产。在今天的实验艺术教育中，作为一种必要的教育探索和知识指向，当然是复杂的、可变的，同时也是极具创造力的。相对应的，如果我们认可文化身份的持续转变的话，来

自东西方之间存在的思维差异，也正逐渐失去意义。当然，不同文化和身份之间持续的对抗、协调和混合总是依然存在。

在当代知识分子如此重要和密集的自我反思、自我批评和自我创新的过程中，作为学习个体是否能在全球化进程中继续发展并获取意义，俨然是一个无法回避的重要命题。从乡村——城市看来，在这个全球化的时代，每个大大小小的地区都极力地想要成为地球村的一员，或国际城市网络中的一个重要节点，这种需求直接影响了作为个体实践的当事人，“在当代教育领域里重新维系在地性研究成为教育者和学习者的当务之急，以此同时，每年以倍数递增的游学者正在义无反顾地融入到界限交错的、跨地域的全球重构的知识海洋之中”^[5]。对于今天的学院而言，如何集合官方与民间、学院与机构、主流与边缘、国际与国内的当代力量；打破惯有思维模式，打通中西差异，产生跨越边界的实验；凸显新媒介、跨学科等当代艺术形态已成为时代的重点。大众媒体制造出来的图像和语言世界成为了具有导向性的“主要”文化，它已渗入到世界的各个角落，并且对地方文化不断施加深刻的影响。

更多的问题和反问题

只有真正进入到日常教学中，我们才会发现“所有的艺术都是教学法”的问题所在。在课堂教学中，所谓教学惯性对我们目前所理解的“教和学”是有启示作用的。在“所有的艺术都是教学法”的精神指引下，过去的众多杰出艺术家成为最为直观的学习对象，艺术史上的伟大艺术家们似乎都可以为你指出明晰的目标和确定的道路，这或许很有作用。但是，我们今天所面对的问题和感知系统跟以前早已有所不同，艺术并不决定生活。众所周知，艺术创作过程需要的是综合性的感知行为，这种感知行为很难以文字加以细述，可能只有艺术作品本身才能加以判断和概括。为了突出学习者更为主动的“决策”意识，无论在身体、情绪和心智上，学习者必须对其行为所产生的作品意义和线索负责，因为大多时候，每一个人都面对一个只属于自己的象征世界。

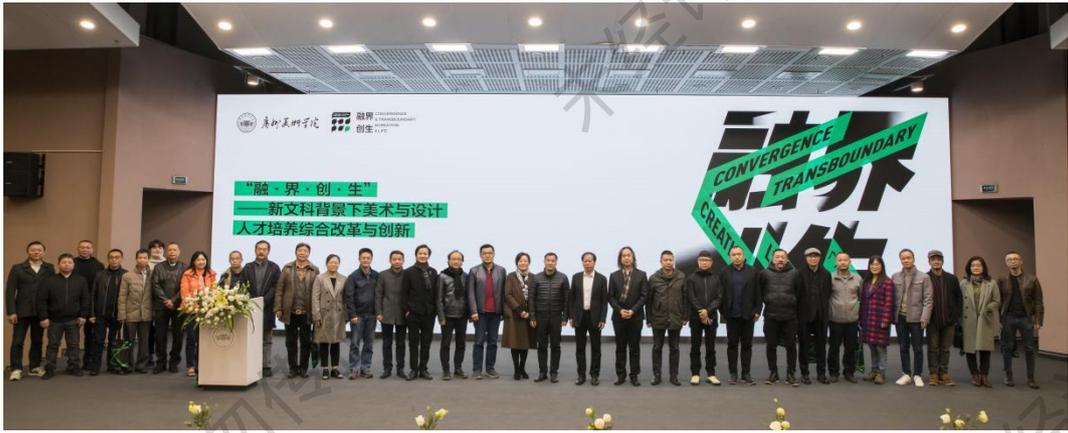
实验艺术创作从来不囿于讨论和表达思想，还应该模拟属于自己的观点。“从理论上而言，任何一个时期的任何一件艺术品，如果它所创作的东西是以前所不存在的，那看来都可以是一件实验性的作品；但是从另一个观点来看，我们也可以说没有任何一件作品是绝对的当代实验艺术，因为它所根据的价值体系和语境体系都是早已存在的了。这两个原理并不自相矛盾，它只是当代艺术的意识形态和评论所忽视的现象之一。”^[6]反映在教学上，在学生自己的意图和想法尚未明了之前，我们必须进行一系列的关于创造与思维的基础训练。这种训练是基于帮助学习者如何获得自己的观点和认知基础，比如绘画的本质就是问题，学习使用透视法、机械原理以及建筑绘画的手法就是为了测量和感知空间的设计问题；在工作坊的学习是必需的工具操作技能训练，任何可以信手拈来的物质废料，金属、木头、石膏、瓦楞纸……它们可以随意拉伸、塑造和切割，动力知识和重力结构都是认知的关键；与此同时，行为发生和戏剧表演也日益拉阔教学活动的边际与深度思想的维度，科学、技术和意识在今天越发显要……当然，这一切目前为止都是积极的想象和推演，伴随时代的节拍器，愿望终将照亮现实。

2.5.4 教研会议

序号	会议主题	地点	会议时间
1	“融·界·创·生——新文科背景下美术与设计人才培养综合改革与创新”教学工作会议	大学城 900 人报告厅	2021
2	“艺术实践与理论青年论坛”系列之“别样的时间：当代艺术创作论坛”	昌岗校区国际学术报告厅	2021
3	“第三届学院的品格——中国‘学院水彩’学术研究展”暨论坛系列活动	设计大楼国际会议厅	2021
4	返本开新——粤港澳大湾区美术与设计本科人才培养创新论坛	大学城 900 人报告厅	2020
5	“艺术认识论的符号方法”国际论坛	昌岗校区国际学术报告厅	2020
6	首届艺术遗产保护与修复国际高端学术论坛	昌岗校区国际学术报告厅	2019
7	第十届全国艺术院校思想政治理论课教学研讨会	昌岗校区国际学术报告厅	2019
8	“社会变动中的现代艺术与视觉文化”国际研讨会	昌岗校区国际学术报告厅	2019
9	广州美术学院第二届“湖畔论坛”：全球视野·时代使命——大湾区格局下广州美术学院的发展之路	大学城 900 人报告厅	2019
10	广东省本科高校美术类专业教学指导委员会成立大会暨第一次全体委员工作会议	昌岗校区	2019
11	首届广州美术学院·湖畔论坛	大学城美术馆	2018

“艺术实践与理论青年论坛”系列之“别样的时间：当代艺术创作论坛”

“融·界·创·生——新文科背景下美术与设计人才培养综合改革与创新”教学工作会议

“第三届学院的品格——中国‘学院水彩’学术研究展”暨论坛系列活动

返本开新——粤港澳大湾区美术与设计本科人才培养创新论坛

“艺术认识论的符号方法”国际论坛

广州美术学院第二届“湖畔论坛”：全球视野·时代使命
——大湾区格局下广州美术学院的发展之路