

数智时代的通人之学

——中国美术学院通识教育改革实践

陈正达

面对人工智能(AI)生成的信息“汪洋”，人类发现自己又一次身处威廉·莫里斯曾描述的“希望与恐惧”并存的境遇。这是一片看似广袤无垠、触手可及的“知识海水”，但对于身处其中的学子而言，这些“海水”不仅无法直接“饮用”，反而暗藏“波涛”与“礁石”。智能生成技术正在压缩人类主动建构知识以及感知现实的能力，各式各样的算法推送如同精心编织的“知识茧房”，极易让航行者困顿于偏见的“暗礁”之中，丧失前行的方向。因此，如何在算法围困中夺回人性的智识主导权，并学会在这片充满风险与机遇的海洋中自由航行，已成为时代赋予教育的迫切命题。

中国美术学院(下称“国美”)自2022年起系统推进通识教育改革，重构人文通识课程体系，积极践行“通人之学”，旨在培养学生在AI生成的信息海洋中，独立探寻真理的自主与自由。2024年该体系全面实施后，跨模块选课率达到70%，有效引导学生在多维媒介的跨界碰撞中，重新寻回感知世界的能力。

重塑人文通识理念

为了不在知识的汪洋中迷失，航行者需要更为深厚的根基与更为灵敏的“罗盘”。“通人之学”旨在培养拥有主观能动性、自由且完整的人。国美构建了涵盖文学、音乐、戏剧、文明、设计等十个板块的“国美人文通识”体系，其核心在于打破学科壁垒，通过“情意直观”——即将宇宙的宏大道理真切地印证在生命与肉体之上——来实现个体的自我创造。

通识教育最易陷入“碎片化”的漩涡或沦为“工具化”的浅滩。为避开这些险滩，国美超越了西方中心主义的既定框架，服务于中国自主知识体系的建构。一方面，通过研发新中国设计史、传统文化遗产等模块，在庞杂的信息图景中凿出历史的纵深尺度；另一方面，在每门课程中强化人文常识与专业结构的有机融合，既避免了知识的“碎片化”，也缓解了课程向“工具化”偏向的倾斜。

“通人之学”不仅是集体航行，更是个体在丰富的知识整体中，自主探索独一无二认知路径的过程。国美通过构建学科动态知识图谱作为学生航行前的“地图”，并采取“课程池+模

中国美术学院中国国际设计博物馆的设计通识课程现场

块化+个性选”的策略，为学生提供航行所需的“装备”。这种策略以短课程呼应动态的学科快速变化，使跨学科模块更高效地融入个人的专业结构中，实现艺理互融，让每位学生都能勾勒出属于自己的个性化“航线”。

改革实践路径

在实践中，学校力求使人文关怀、社会需求与科技发展达成和解，使通识教育成为连接知识生产、学科建设与人才培养的桥梁。

学校充分发挥新技术的优势，依托AI技术建构了“国际设计研究趋势”全球大数据分析平台，绘制出“当代设计知识谱系”。同时，为了抵抗虚拟世界的消解，国美利用丰富的美术馆与博物馆群，将“基于对象学习”作为航行的“压舱石”。以中国国际设计博物馆为例，教务处将数万件包豪斯等设计历史的珍贵原作与原始文献转化为教学资源，每周开展“原版、原文、原物”现场教学，内容涵盖原作接触式赏析、原始文献利用、学术展览深度讲解、VR互动、学者讲座问答及新书分享等。学校创造了一种弹性的学习环境，支持

学生通过“具身”状态，去触摸真实的物理场域，释放创新的天性。

在数字化时代的航行中，AI不应是抹杀思考的“答案生成器”，而应是航行中的对话伙伴。国美基于海量收藏和文献数据部署了大模型本地化助教智能体，采用维基知识卡片和信息溯源的方式，提高智能体对话的科学性。此外国美还联合浙江大学等专家打造“智能艺术与设计”微专业。在这一过程中，学生与AI展开“心智摩擦”，通过人机共创重塑批判性视角与伦理反思，既保障了学习的时空自由，又避免了因纯数字化而导致的师生交流缺失。

中国美术学院的通识教育改革，不仅是知识传授方式的变革，也是建构中国自主知识体系、激发全民创新活力的深刻实践。通识教育辅助青年学子在充满不确定性的未来，将自己培养成具备“航海精神”的创新人才。通过在信息海洋中不断搏击与磨砺，每一位青年学子都将学会如何规避算法暗礁，在这模型推演的时代，依然捍卫并保留那份敢于向世界“发问”的底层野性与智慧窗口，最终抵达属于自己的真理彼岸。

(作者为中国美术学院教务处处长)

寻迹美术教育里的中国典范

李焱辰

日前，“寻迹——当代中国美术教育体系探索之路”展览在河北美术学院美术馆举办。本次展览是中央美术学院传统造型研究中心的“中国传统雕塑的复制与当代中国美术教育体系的建立”课题的阶段性成果展示。此课题由中央美术学院已故教授袁运生主持，20余年的时间，他带领师生走遍中国各大石窟、博物馆，通过寻迹中国传统造型艺术脉络，为建构中国自主的美术教育体系寻找最好的教材。

本次展览展出了山东诸城、山西南涅水、四川三星堆等多个地区的经典造像复制品教具80余件。同步汇集了中央美术学院高研班、全国多所艺术类院校师生的优质教学成果，作品囊括素描、水墨、油画、综合材料等多元艺术载体。展览整体分为三大主题板块：“魂兮归来”追溯项目研发初心与艺术本源，完整呈现构建中国自主美术教育体系的顶层设计理念；“走向传统”集中展出全部古典复刻教具，搭建起串联古今的中华传统造型艺术资源体系；“接续与活化”依托师生原创实践作品，具象展现传统文脉在当下艺术语境中的创造性转化、创新性发展。

经过几代人的努力，尤其是21世纪之后，许多中国优秀的艺术遗存进入美术教育的事业，但是在基础美术教育中绝大多数仍沿用的是欧洲学院体系的教学，通过学习几何形体、透视图、西方经典石膏像等，由浅入深，循序渐进，让学习者掌握一套造型观察方法和技法。毋庸置疑，这是在世界范围经过验证的行之有效的训练方法，但是这中间存在着一个重要问题：在学习过程中，学生所面对的审美典范大部分是西方历史经典，思维逻辑和审美认识也都来自西方文化。日常学习中，中国的典范和艺术思维处于碎片化或缺失的状态，缺少系统性的教学方

法，不利于学生广泛吸收中国传统精髓。对于一个学习者来说，学习的过程不仅是知识的获取，还是思维方式与文化理念潜移默化地吸收。在目前的美术基础教育中，中国典范的缺失，不仅是学习资料的不足，而是一种文化传承的缺位。如果学生在最初学习时不能“喝”到中国传统造型艺术的“母乳”，那么在成年后他对中国文化的亲切感和理解力也会在无形之中大打折扣，更无法在自己的艺术中吸收传统文化的精华。

他山之石可以攻玉，但是无法替代我们自己的文化，中国艺术的发展还是要从中国自身出发。20多年来，中央美术学院开展的复制中国古代雕塑工作，将中国的典范从各地集聚一室，成为美术教育的日常教具，可以从源头上影响学生，从最广泛的范围影响中国的未来。同样，伴随着袁运生等中央美术学院的先生们在美术教育领域对中国传统造型艺术研究的呼吁，全国各个美术院校已经逐渐关注到这一点。面向中国古代文化的社会实践考察，针对中国传统造型艺术的写生课程，也都如星星之火在各地开展起来。很多有识之士都认识到中国的美术教育要想真正地激活传统文化中的精华，在创作中吸收灿烂的文明成果，就需要在基础教育中树立中国自己的审美教育典范，并找到合适的教学方法，展开系统性变革，建立自己的体系。

当然，目前寻迹展览所体现的只是一种教学体系构建的第一步，有了一些典范作为教具，有了一些教学探索，虽然这条路不是唯一的答案，也有很多方面需要探索，但是却给我们提供了一个面向未来的启示，启示我们如何将优秀的传统文化精髓与基础教育结合得更好。

(作者为中央美术学院美术馆典藏部主任)

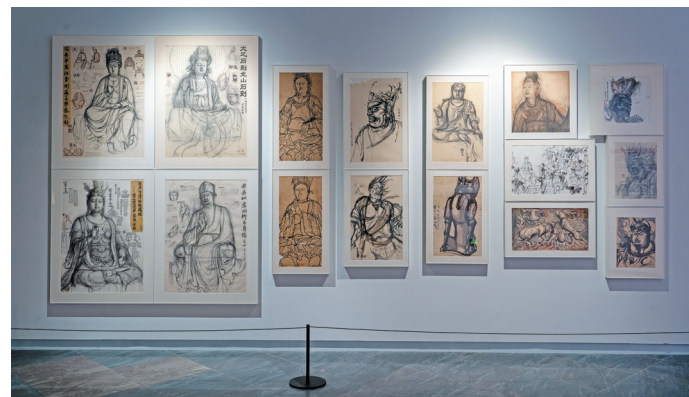
戴金面罩青铜头像 青铜商 翻制于2016年

作宝卣 青铜西周早期 翻制于2013年

大铜面具 商 青铜 翻制于2016年

教学案例展区现场

一天报名满额，五期吸引超700人次。在推进全民终身学习体系建设的背景下，广东美术馆推出的“二沙艺术讲坛·艺文共振”项目，正悄然改变着公众对学术讲座的刻板印象。

从2025年年底启动至今，“二沙艺术讲坛·艺文共振”已经举办了五期，围绕西方形式主义和气韵生动的美学、人工智能与艺术、岭南非遗的当代转化、岭南文化IP的二次创作等主题，邀请暨南大学教授蒋述卓、广州美术学院教授齐喆和刘平云等来讲授。讲坛力求将学术内容转化为通俗易懂的语言，拉近公众与艺术之间的距离，以提高全民美育素养，为公共文化服务提质增效提供鲜活样本。

唤起文化在地认同

从岭南传统文化资源赋能当代文化生活的角度切入，为符合美术馆观众需求，广东美术馆策划了探讨岭南文化从物质形态、数字形态到叙事形态演进的专题系列“视觉再生：岭南文脉的媒介演进”。丰厚的艺术底蕴经过沉淀、活化，既可以进入国家宏大的公共艺术领域，也能切入当下数字传播场景，又能溯源至百年叙事的历史情境中。齐喆教授的讲座“好嘢唔嫌旧——根植于岭南文脉的非遗当代转化”深入浅出地分析岭南特色的花卉植物如何与非遗工艺中的广珐琅、嵌瓷、广绣、广彩融合，如何跟当代文化生活结合，符合纷繁复杂的当代审美趣味，彰显传统工艺紧贴时代的魅力。一位观众说，这场讲座打破了自己对非遗老旧、过时的印象，原来传统工艺也可以如此时尚、如此震撼。

如果说齐喆教授的案例是自上而下体现岭南文化的价值，刘平云教授的讲座“边个话得事？——从‘大湾鸡’看岭南文化IP的二创”则是通过自下而上的全民接力赛把岭南人和岭南文化的精神诠释得淋漓尽致。刘平云教授详细讲述了官方定义的十五运吉祥物“中华白海豚”喜洋洋和乐融融在“人人都是创作者”背景下变为广东老百姓口中的“白切鸡”和“豉油鸡”，在官方的助力之下，成为现象级的文化IP“大湾鸡”，赋能广东文旅行业的发展。讲座的提问环节，现场观众继续发挥二创精神，对于“大湾鸡”未来在文化产业中如何大展身手，创意层出不穷，和刘平云教授展开了热烈讨论，把气氛推至高潮。这一系列讲座用画龙点睛的经典粤语作为主标题，既亲切又诙谐，增强了本地观众对岭南文化的认同感和归属感，从“自上而下”的文脉梳理到“自下而上”的民间共创，构建了双向激活的在地文化情感共鸣。

“二沙艺术讲坛”第五期“公仔揸晒fit——从《时局图》到《雄狮少年》的广东漫画百年”邀请广州大学数字媒体艺术系主任周喆担任主讲嘉宾，他从广东动漫的历史叙事中，让观众重温岭南文化的开放、包容和勇立潮头的精神。

讲座之外还有更多体验

美术馆讲座通常围绕展览内容展开，容易出现“讲座一结束，观众就散去”的情况。二沙艺术讲坛策划团队把展览策划的逻辑和方法用到讲坛活动策划中。其中“微课堂”和“讲座+微型展览+观众互动”是创新之处。观众在课堂学习结束之后，通过延展的“微课堂”环节继续提出深度问题，策划团队整理、分析和归纳相关问题，以视频拍摄和文字回应的方式解答问题。“讲

美术馆讲坛掀起『艺文共振』

胡宇清

座+微型展览+观众互动”的策划形式，进一步拉近专家与观众、讲坛与观众的心理距离，让观众获取沉浸式体验。以“从‘大湾鸡’看岭南文化IP的二创”这一次活动为例，我们为讲座专门策划了“大湾鸡”微型主题展，展示“大湾鸡”珍贵的设计手稿、活动照片和海报等内容，呈现“大湾鸡”的设计演变过程，并巧妙地把图书文献元素融入打卡点，让观众在讲座之前更好地了解“大湾鸡”设计的故事，增加与讲座不一样的体验感。许多观众得知有微型展览，提前一个多小时就来到美术馆，驻足参观，同时写下了留言。应该说，讲坛打破了讲座依附展览的传统惯性，探索“以内容为核心、多元场景为支撑”的公共教育新模式。

“二沙艺术讲坛·艺文共振”依托美术馆文献研究中心图书馆800多平方米的空间、两万余册艺术类藏书，以暖光营造宁静雅致的人文氛围。在场馆之外，讲坛通过纸媒、美术馆公众号、视频号、社交平台等多元传播路径加强与观众的互动和内容传播。

未来，广东美术馆将建立长效机制，创新讲坛的学术内容，把握好内容的普及转化；和高等院校、基层美术馆、乡村等合作建立美育培训基地；增加艺术赋能、艺术体验的活动，把艺术和科技结合起来，进一步拓展全民艺术普及的深度和广度，让美育真正惠及大众。

(作者为广东美术馆美术文献研究中心主任、研究馆员)

二沙艺术讲坛现场