

初探张澜艺术教育思想对现代艺术教育体系的启示

高 婉

南充科技职业学院教育与艺术学院 四川 南充 637200

【摘 要】：当前现代艺术教育体系面临三重困境：教育目标偏重技能训练而忽视人格养成，课程内容脱离本土文化土壤，教学模式偏重理论讲授而轻视实践应用。张澜提出的德艺并重人格陶养观、学用一体实践导向观、文化自觉地方根植观，构成了一套以立人为根本、以致用为路径、以扎根为方法的教育思想体系。本文系统梳理张澜艺术教育思想的核心内涵，考察其在实业教育、女子教育、校园文化建设中的实践经验，进而论述这些思想对当代艺术教育改革的启示：在育人目标上实现成人成才的统一；在课程建设上构建在地化体系，在教学模式上推行学做合一，在教育生态上营造开放包容氛围。以期为当代艺术教育改革提供一种可供参考的思路与参照。

【关键词】：张澜艺术教育思想；现代艺术教育体系；学用结合；文化自觉

DOI:10.12417/2705-1358.26.14.011

当前，中国艺术教育正处于深刻的转型期。人工智能技术的迅猛发展对传统以技艺训练为核心的艺术教育模式构成根本性挑战：技能壁垒被技术瓦解，AI工具的普及使非专业人员也能产出专业级作品，艺术院校赖以生存的技能训练价值遭遇根本性质疑；教学内容严重滞后于技术迭代，教材编写周期以年为单位而技术更新以日为单位，教学内容与产业现实的断层持续扩大；审美感知力面临算法驯化，AI倾向于输出统计学意义上的完美却剔除了个体创造力印记，学生审美判断力逐渐依附系统反馈，创作主体性面临消解风险。与此同时，多所高校停招或撤销传统艺术类专业，暴露出人才培养定位与市场需求脱节、课程设置缺乏前瞻性等问题，但也倒逼院校将育人重心从技能训练转向创造力培育，推动学科边界打破与交叉融合，引导教学内容从知识传授转向真实情境中的问题解决^[5]。在这一转型关口，重新审视中国本土教育思想资源，从历史中汲取智慧，具有重要的理论与现实意义。

张澜（1872-1955）是中国近现代著名的教育家、民主革命家，有蜀中学子半门生之誉。他创办了从小学、中学到大学的各级各类学校，其教育实践历经四十余年，形成了以教育救国为核心理念、以学用结合为方法论特征的完整教育思想体系。这一体系涵盖了德智体美劳五个方面：在德育上，他坚持以爱国主义为核心，要求学生正心修身、行端表正，以担当国家大任；在智育上，他推行民主科学的教育改革，优化学科课程设置，注重培养学生的真才实学；在体育上，他反对传统斯文旧习，大力推行体育教育，鼓励学生强健体魄；在美育上，他效法蔡元培兼容并包的办学精神，主张思想自由、学术自由，注

重以艺术陶养情感、涵养人格；在劳动教育上，他坚持教育与生产劳动相结合，推行手脑并用、学做合一的实业教育模式，使学生既能读书又能劳动。在张澜的教育实践中，艺术教育并非边缘性的点缀，而是其陶铸人才、以为国用育人理念的重要组成部分。然而，目前学界对张澜教育思想的研究多集中于其政治思想和职业教育思想，对其艺术教育思想的系统挖掘尚显不足。本文拟从张澜艺术教育思想的内涵、实践及其对现代艺术教育体系的启示三个维度展开论述，以期为当代艺术教育改革提供历史镜鉴^[6]。

1 张澜艺术教育思想的核心内涵

1.1 艺术教育的人格陶养功能

张澜深受中国传统文化熏陶，其教育思想始终以立人为根本。他强调人生在世，做人做事，做事难，做人尤难，学生求学旨在学好做人做事的本领^[1]，将人格养成置于教育的首位。在艺术教育层面，这一理念体现为德艺并重——艺术教育不只是技能的传授，更是情感陶养与人格完善的途径。

张澜在国立成都大学任校长期间，明确提出大学为最高学府，包罗众有，学生对于各种主义之说，均可尽量研究，以求真理之所在^[1]，主张学术自由与思想开放。他效法蔡元培兼容并包的精神，认为艺术教育的目的在于培养学生高尚纯洁之思想。这一理念与蔡元培以美育代宗教的主张形成呼应，共同构成了中国现代美育思想的重要脉络。张澜将艺术教育从技艺层面提升至人格层面，强调艺术陶养情感、涵养德性的功能，这在当时四川乃至全国都具有开创性意义^[3]。

作者信息：高婉，女（1995-07），汉族，四川南充人，硕士，助教，研究方向：艺术教育。

项目基金：2025年南充市哲学社会科学重点研究基地张澜研究中心“初探张澜艺术教育思想对现代艺术教育体系的启示”（编号：NC25ZL02）。

1.2 艺术教育的实践导向

张澜教育思想最鲜明的特色在于学用结合。他在《南充之实业自治》中指出,中小学教授之普通科学专为升学而准备,若小学毕业后不能升学、中学毕业后不能进入专门学校,则所学全归于无用^[2]。这一批判同样适用于艺术教育——若艺术教育仅以升学或纯技艺训练为目的,则必然脱离社会实际需求。

张澜主张把艺术教育和生产劳动结合起来,这一点在南充办学时体现得特别明显。他在端明女子中学下面设了职业部,开了缝纫、刺绣这类实用课程;在南充县立中学,他让普通班和职业班并行,学生既能读文化课,也能真正学一门手艺。说白了就是“手脑并用”——不能光动脑子不动手。这么一来,艺术教育就不再是那种“学了也不知道有什么用”的摆设,而是实实在在能养活自己、服务地方的技能。1913年他创办的四川省蚕丝学校(就是现在的四川省服装艺术学校),到现在还在办学,这本身就说明他的理念经得起时间检验^[4]。

1.3 艺术教育的地方文化根植

张澜还有一个很值得说的点,他特别看重本土的东西。南充自古就是“丝绸之都”,种桑养蚕的传统很深。张澜没有盲目照搬外来的模式,而是就地取材,把蚕丝技艺教育当作南充职业教育的核心。果山蚕业社、南充乙种实业学校,把植桑、养蚕、缫丝、织绸这些老手艺全都纳入了课程体系^[4]。这种做法,不只是教学生一门技术,更重要的是把地方文化也一块传承下来了。他当年推动南充做到“无地不见有桑,无户不事养蚕”,既搞活了经济,也让当地人对脚下土地有了更深的认同感。从这个角度说,张澜算得上是中国近代“在地化”艺术教育的先行者。

2 张澜艺术教育思想的实践特征

2.1 从附属到融合

在张澜那里,艺术教育不是单独拎出来的一门课,而是和实业教育融在一起、分不开的。蚕丝学校的学生,既要学栽桑养蚕、缫丝织绸这些技术活儿,也要学图案设计、色彩搭配之类的艺术知识。技术加艺术,学生拿到的不只是一门手艺,审美眼光和创新能力也跟着上来了^[8]。

南充职业学校的染织、刺绣课程,本来就是技术和艺术的混合体——学生在工艺流程里琢磨纹样设计,在动手操作中体会审美表达。这种把艺术教育融进职业教育的做法,放在当时看是很有开创性的,放到今天来看,不就是“艺术+科技”“艺术+产业”跨学科融合的早期形态么^[2]。

2.2 性别平等

张澜在女子教育上的做法,放在那个年代是需要很大勇气

的。1907年他在南充办端明女塾,是川北地区第一个女子学校。端明女子中学不只教文史,还开缝纫、刺绣、养蚕这些实用课程,让女孩子也能有一技之长^[3]。

1926年他当上国立成都大学校长后,又做了一件石破天惊的事——招女生,而且第一批三名女生全都安排在当时封建思想最重的中文系,摆明了就是要挑战旧观念。到了1929年,成大大女生已经有92人了,各系都有。这不只是教育上的突破,更是在撬动整个社会对女性的偏见^[3]。

2.3 民主开放

张澜在成都大学推行的“兼容并包、思想自由”,不是嘴上说说的口号。共产党领导的社会科学研究社、国民党的健行社、国家主义派的惕社,这些立场完全不同的社团可以在校园里同时存在,各说各的话,各讲各的理。各系办的刊物里,中文系的《文学汇刊》把创作和学术串在了一起。张澜始终认为“言论思想固不禁人之自由”^[1],这种自由开放的氛围,让艺术教育没有被教条框住,真正成了学生精神成长和创造性表达的空间。

3 张澜艺术教育思想对现代艺术教育体系的启示

3.1 回归立人本位

当代艺术教育面临的一个重要问题,是技术化倾向过重而人本化关怀不足。许多艺术院校以培养专门人才为目标,将教育窄化为技能训练,忽视了艺术教育之于人格养成、情感陶养的根本价值。广州美术学院院长范勃指出,艺术教育需要从知识中心转向问题中心,让学生在复杂多变的现实中拥有发现、感受与创造的能力^[6]。

张澜德艺并重的思想,恰恰提醒我们:艺术教育的根本目的不是培养匠人,而是培养全人。正如他在《我们对于教育的主张》中所言,教育要培养具有革命精神和实践能力的新人,而非造成一种特别器具^[1]。现代艺术教育应当回归立人本位,将审美素养、人文情怀、批判思维纳入人才培养的核心目标,使学生在掌握技艺的同时,也成为具有独立人格与创造精神的完整的人。

3.2 扎根在地文化

当前艺术教育存在的另一问题,是课程体系的同质化与脱嵌化——脱离地方文化土壤,缺乏地域特色。张澜在南充因地制宜、将蚕丝文化融入教育的实践表明,艺术教育只有扎根于本土文化资源,才能获得持久的生命力^[2]。

南充科技职业学院近年来以张澜书院为载体,深入挖掘张澜文化资源,编印《张澜书院读本》《张澜与职业教育》,开展读书班、研学活动等特色文化育人

实践,累计培养学生3500人。2025年,该校张澜文献史料陈列馆建成开馆,集文物展览、史料搜集、学术研究、教学研修于一体,成为学校思政课教学基地和文化育人的重要平台^[8]。这一实践案例表明,地方文化资源的深度开发与课程化转化,是构建特色艺术教育体系的有效路径。现代艺术教育应借鉴张澜文化自觉的理念,将地方非遗、民间艺术、传统工艺纳入课程体系,使学生在艺术学习的同时,也成为地方文化的传承者与创新者。

3.3 推行学做合一

张澜学用一体的教育理念,对当代艺术教育知行脱节的痼疾具有直接的纠偏意义。当前许多艺术院校的教学偏重课堂讲授与纸上训练,学生缺乏真实的社会实践与创作体验。张澜在南充办学时,不仅在校内设立实习工厂、实验基地,还要求学生深入农村、工厂进行实地学习和生产实践。这种在做中学、在学中做的模式,使学生的艺术素养与动手能力同步提升。

现代艺术教育应当借鉴这一经验,推动产教融合、艺科融合的教学改革。一方面,加强与文化产业、设计行业的合作,建立实践教学基地;另一方面,鼓励学生参与乡村振兴、社区营造等真实社会项目,在解决实际问题的过程中发展艺术创造力。唯有如此,艺术教育才能走出象牙塔,真正服务于社会发展的需要。

3.4 涵养自由精神

张澜兼容并包、思想自由的办学理念,对当代艺术教育生

态的优化具有启示意义。当前艺术院校普遍存在专业壁垒森严、学术视野狭窄的问题,学生跨学科学习的空间有限,创新思维难以生长。张澜在成都大学鼓励各派思想自由争鸣、支持学生创办各类社团的做法,提示我们:艺术教育的活力,来自多元思想的碰撞与开放包容的氛围。

现代艺术教育应当在坚守政治方向与育人底线的前提下,给学术争鸣留出足够空间,鼓励跨学科探索,保护好学生的创造性表达。张澜说得透彻——“大学为最高学府,包罗众有”^[1]。艺术院校也该是这个样子,让不同的思想在这里交汇,让多样的风格在这里生长。多元并不可怕,怕的是单一和封闭。只有在这样的环境里,创新才有生根的可能。

4 结语

张澜的艺术教育思想,是在二十世纪上半叶那个动荡年代里慢慢长出来的德艺并重、学用一体、文化自觉,再加上扎根地方、手脑并用、开放包容,这些东西搁在今天看,依然有它的力量。今天的艺术教育正站在一个十字路口上,技艺传承不能丢,思维启蒙也等不起;回过头来重读张澜,不单是为了看历史,更想在当下找条路。他提醒我们,艺术教育不能只盯着技法,不能跟脚下的土地脱了节,更不能把学生圈在校园里闭门造车。张澜研究中心这些年一直在琢磨一件事,就是怎么让这些老传统活出新的样子^[4],把张澜的理念跟当下的教学实践对接起来,在课程设计、教学方式、文化育人这些层面上做实实在在的探索,这既是对前贤最好的交代,也是推动艺术教育往前走的一件实事。

参考文献:

- [1] 张澜.我们对于教育的主张[J].现代教育,1929(1).
- [2] 杜旭林.张澜实业教育实践对当今职业教育的启示[J].张澜研究,2012.
- [3] 陈君曼.抗战烽火中的张澜教育思想:实践、贡献与传承[C]//第二届张澜生平与学术思想研讨会论文集.2025.
- [4] 徐远火,冯明义,陈巧,等.三化同构育人培养新时代工匠人才[N].中国教育报,2025-03-27.
- [5] 陈巧,赵紫君.用活红色资源深化文化育人[N].教育导报,2025-11-28(2).
- [6] 张玉梅.为学生种下迎接未来的种子:访广州美术学院院长范勃[N].光明日报,2025-11-30(12).
- [7] 吴凤颖.退潮还是换轨?艺术专业的停招或撤销意味着什么?[N].读特,2026-01-22.
- [8] 四川省蚕丝学校(四川省服装艺术学校)[EB/OL].百度百科.<https://baike.baidu.com/item/四川省服装艺术学校>.