

专家观点

高考是个指挥棒,中国画招考科目的设置,直接影响学生的备考侧重与练习。本期美术报邀请美术院校、综合院校的教师,畅谈一线教学中存在的优劣与利弊,共商中国画学科招考的优化设置。

综合能力的考核更为重要

■张碧云 陈婉玲

中国画是华夏祖先共谱的“智慧乐章”,不论是神行兼具的人物画、如痴如醉的山水画、抑或是精妙绝伦的花鸟画都蕴含着笔墨的生机、自然的哲学、气韵生动的审美内涵以及生生不息的文化脉络。

西画与国画本质上有着极大的区别。从技法来说,西画更重视画作的透视空间与形态质感。纵观西方美术史,画家对于解剖、物像体积、光影效果的研究是十分严谨的。西方绘画有文艺复兴三杰对人性解放的渴望;有梵高、蒙克等利用色彩表现自己情感的画家;有通过观察客观生活描绘真实环境的现实主义画派等等,西方画家大多都是其个人在当下因自身遭遇、疾病或所在环境影响所产生的自我情感,虽不绝对,但大体如此。

而中国画因为朝代历史的更替,更多展现的是文人墨客借由笔墨表达对国家兴盛衰败的喜与忧、爱与愤,加之中国画大多“诗画一体”,画为文人心中之景,诗为文人画境之意,直观地展现了人文情怀。中国画强调“意在笔先”,追求神形兼备,妙在“似与不似之间”,作画更讲究的不是“像”,而是气韵生动与骨法用笔。且中国画“折高折远自有妙理”,不会将目光居于一处,身所盘桓,目所绸缪。所看所绘皆以心灵辅之,心之所致,画亦成趣,主观之意更为浓厚。

因此,以西式的素描、色彩以及速写这种“大类招生方式”作为中国画专业的考核是略显偏颇的。中国画专业更需要的是学生对笔墨的掌控,对中西美术尤其是中国美术史论的理解以及对中国文化精髓的感悟与认同。

目前,浙江工业大学已开设的中国大写意花鸟画课程,在实际招生中也面临着专业不对口的问题。有些以素描、色彩招考进来的学生会画西画,但对中国画知之甚少,对毛笔和墨的运用都一知半解,在实践中更不知如何下手作画。

中国画的传承与发展是中国艺术发展史上一个永恒的命题,循序渐进地优化中国画专业考试设置对于中国画的弘扬大有裨益。在中国画专业招考中,我建议侧重国画技法方面的考核,例如让学生当场对景对物写生,临摹经典作品或是命题创作,以此考核学生的国画综合能力。

(作者张碧云系浙江工业大学教授,陈婉玲系浙江工业大学大写意花鸟画研究院研究员)

学习中国画贵在适“意”

■彭德

对于牛克诚先生提出“优化高校中国画专业招考方式及科目设置”的提案,我完全赞成。我就中国画专业招考“考什么”、“怎么考”和“如何准备”这三个层次的问题谈谈个人不成熟的观点。

进入中国美术学院中国画系学习是很多考生的梦想。作为能走过这一“窄门”的国画花鸟专业的幸运儿,回顾一下2000年前后招考方式的改变。

2000年开始,中国美术学院中国画专业招生由以前的隔年招变为年年招,花鸟画专业考试科目减少了两门,招生名额增加了,是实现扩招的第一年。但是对考生的绘画基础以及综合文化素养的要求更加严格了。以花鸟画专业为例,2000年以前考写生和素描,而这两门造型基础科目被取消后,很多考生在这方面花的精力随之减少,甚至不去接触,尤其写生这一环节的缺失,不仅导致入学后专业课写生基础薄弱,而且直接影响到工笔画创作考试中的造型基础。写生这门课是花鸟专业学生的必修课,尤其是画工笔的同学不能光靠背几个构图去简单应考,平时应该把白描写生作为常规项目去训练,可以在室内画插花,也可以去室外体验场景写生。在写生过程中熟练掌握构图章法、疏密穿插以及空白的运用。

如何根据中国画的专业特点改变这一现状?可设专业写生、专业创作、书法等科目,以考测考生中国画的写生观察能力、创作表达能力以及书法基本功,个别专业还可以加试古汉语等科目。

而科目设置的调整会不会导致考生的无所适从,根据个人多年来从事中国画教学的经验,我认为考生只要逐步关注以下两个方面的训练,完全可以胜任接下来的挑战:

一、注意加强笔墨技法的学习。中国画主要以“笔线”造型,即历来所谓的“笔墨”、“线条”。初学者要懂得线条的性能、特点。中国画的线条,以中国特制的毛笔书写而成。西洋画也用毛笔作画,有时也用线条造型,但它的特点在于以明暗、色彩为主,单以“线条”而言,中国古代人物衣服褶皱变化就有的十八种类型(即“十八描”),其中有些程式被运用到花鸟、山水画中。陈老莲的工笔花鸟画常以高古游丝描画梅花瓣,以铁线描画枝干。清代任伯年双钩花鸟的线条常用钉头鼠尾描,挺劲有

力。虚谷的梅花出枝等,每每奔放不羁,杂乱中见条理,这是取柴笔描法。以上几家不仅可供写意画也可供工笔画学习者参考,黄宾虹先生总结出来运笔五字法和用墨七法是学习笔墨的要诀。初学者懂得其中奥秘,然后去临摹名家花鸟作品,更容易领会、理解、掌握,把传统绘画的笔墨技法学到手。同时,对造型和章法等问题也便迎刃而解。

二、注重临摹的作用和方法。临摹、写生、创作是中国画学习的三个步骤,自古以来为人们所遵循。这三者的关系并非平行。学习中国画,主要为了创作,而临摹、写生是提高创作水平的手段,这里讲的临摹无疑是为创作打基础。创作考试如果缺少平时的临摹而去主观臆造是成不了气候的。所有这些惟有通过临摹才能逐步地领会、理解、掌握,才能真正学到手。当然,临摹应认真,宜多思,须得法,不然,依样画葫芦只能学到一点皮毛,收效甚微。

“应试”意在速成,上面介绍的方法可以帮助你速成,但是学习中国画又贵在适意。在速成与适意之间的最佳学习途径,正是对传统中国画的程式和笔墨的学习,只有熟练掌握了这两个方面的能力,才能有登堂入室的可能。

我所任教的杭州师范大学美术学院中国画专业的招考方式,2013年之前采取“单招单考”的校考模式,专业考试设置“创作”、“书法”两个科目,2013年之后,浙江省艺术类进行“大类招生方式”改革,逐步取消校考,根据联考成绩进行招生录取。各大美术学院校等大一学生进校以后再细分专业。所以,我还清晰地记得,2014级花鸟本科生都是通过联考成绩考上来的,考前接受的是素描和色彩的专业训练,完全没有中国画和书法基础。入校之后只能从如何拿笔开始一点点教,帮助学生培养中国画的造型观念和笔墨感觉,所以教起来会比较吃力,甚至有的同学到毕业还没有完全转变和适应过来,的确对中国画教学带来较大的负面影响。“大类招生方式”实现近十年下来,有完全西画倾向的担忧不是没有道理的。为此,牛克诚先生的建言恰逢其时,愿中国画招考科目设置能够尽快得到优化,让更多热爱传统文化艺术的学子通过对中国画传统技法的学习,不断加强自身文化修养,向象牙塔之门一步一步地迈进。

(作者系杭州师范大学美术学院美术学系主任)