

教学探讨

“两宋绘画与当代中国画教学”在杭研讨

本报讯 见习记者 施涵予 通讯员 王嘉馨 4月12日,宋韵今辉——“两宋绘画与当代中国画教学”学术研讨会在浙江美术馆举行。研讨会由浙江省文学艺术界联合会、浙江省社会科学界联合会、中国美术学院主办,邀请全国中国画创作、艺术理论研究等领域专家学者共聚一堂,以“两宋绘画与当代中国画教学”为主题,对中国画的经典遗存及其当代中国画教学展开研讨,让宋人笔下的江南山水,在千百年后拥有更多元的描绘。

两宋时期的绘画是中国经典艺术的巅峰,高峰林立,名家辈出,百代标程。以传统之理法开自我之生面,正是今天美术教育事业中传统学科得以赓续发展的源头活水,让传统活在当下,从而走向未来,是此次两宋经典书画传习展的核心价值所在。

我们在临、摹、仿、拟的弘志励学与文化传承中得以滋养,道术相济,承古开今。以有限的笔墨经验投入到无限的生命体验当中,从而充分发挥自我的艺术感染力和创造力。对优秀传统的研究梳理和传承发扬是中国画专业教学中的重要组成部分,而临摹教学是其中的基础。两宋绘画是当代中国画教学承古开今的本元基石,是“创造性转化与创新性发展”的新时代美术教育事业的核心价值。

研讨会持续一整天,34位嘉宾现场探讨两宋绘画与当代中国画教学的有关思考与实践。参会嘉宾有来自中国国家画院、中国艺术研究院、浙江大学出版社、中国美术学院、中央美术学院、广州美术学院、鲁迅美术学院、西安美术学院、四川美术学院、上海美术学院、天津美术学院、湖北美术学院、南京艺术学院、山东艺术学院、国防大学等高校与机构的专家学者,还有中国美术学院的在读博士、硕士与本科学生代表。

中国美术学院院长高世名作会议主旨发言,研讨会上午场由中国美术学院中国画与书法艺术学院院长张捷主持,唐勇力、何加林、贾广健、刘西洁、张铨、毛建波、陈永怡、毕斐、万木春、林海钟、刘英、李介一、刘文东、孔令伟等嘉宾依次发言;研讨会下午场由中国美术学院中国画与书法艺术学院党委书记韩璐、中国美术学院中国画与书法艺术学院副院长花俊主持,毛冬华、盛天晔、于理、王乘、许敦平、郝孝飞、曾三凯、杨斌、陈相锋、耿杉、施悦锋、方勇、徐钢、连冕、苏睿、张小磊等嘉宾,以及学生代表李杨、李翔、莫俊杰、王学颖依次发言。

参会嘉宾围绕主题,分享他们在中国画研究、创作与教学上的深刻理解与体悟。或解读宋画的内涵意蕴,或探讨当代中国画的发展路径;有结合实例介绍与思考学院中国画教学,也有分析现状问题、积极提出建议展开讨论。发言精彩纷呈,反响热烈,对于宋画研究与中国画教学意义重大。

两宋绘画与广美中国画教学构想

■许敦平

广州美术学院中国画学院下设中国画、壁画、书法和传统书画保存修复,其中中国画分人物画、山水画和花鸟画三个方向。秉承“折衷中西、融汇古今”的岭南画学精神,强调“五大基础”——造型基础、专业基础、理论基础、书法基础、创作基础。

关于两宋绘画在本科基础教学的情况:本科阶段共8个学期,第1~3学期为中国画基础课,不分科,临摹课程虽无关涉宋画,但白描花卉及人物线描、山水树石部分摹本涉及宋人画法。第4~8学期实施分科教学,为人物、山水、花鸟画三个方向,总体而言,临摹课程中两宋绘画临摹占比略高。

就本科阶段的中国画临摹而言,其重要性再怎么强调都不为过。今天重提两宋绘画之于中国画教学,两宋绘画的精神世界,就是要回归到以绘画本体语言为旨归的对客观事物的内在观照。要警觉绘画成为文学附庸的危险境地,这也是作为现代高等美术院校教学必须遵循的。现代高等艺术院校中国画教学的基本原则是遵循“传统-生活-创造”的路径,教学方法则以“临摹-写生-创作”这一步骤反复循环进行。既要尊重中国画独特的传习规律,加强基础教学,将临摹研究前人固有的法式和画史画论等画

学资源作为本科阶段至为重要的必修。又要守正创新,坚守学院精神,坚信传统艺术的活力。

2000年之前广美中国画教学没有分科,有不分科教学的实践及经验积累,学生在大四下学期根据自己意愿,结合老师建议选择专业方向进行毕业创作。如今实施分科教学20多年,学生在二年级下学期进入人物、山水、花鸟画工作室学习,在初期确有收到专业精细化带来的良好教学效果,但随着扩招以及招考方式的变化,也暴露出诸多弊端。目前大类招生模式,生源没有任何中国画基础,大部分学生也并非第一志愿,他们的传统文化意识相对薄弱,进入中国画研习角色较慢。另一方面,传统文化氛围及基础淡薄,社会氛围浮躁,审美价值判断以及美协展览的评价导向对教与学也有颇多影响。基于以上诸因素,改革势在必行,而且已是酝酿有三四年之久。结合当前的实践情况,在充分调研的基础上权衡利弊作出的选择,也是对当前本科教学“以本为本,四个回归”和“新文科”背景下作出的调整。

教学改革将在今年之内完成课程改革及新的人才培养方案,从二年级下学期开始分方向教学,不再按此前人物、山水、花鸟画分科教学。新的分班安排为:中国

画一(传统书画融合方向,以山水画、花鸟画为主,加大文、史、哲的通识教育)、中国画二(主题性创作方向,以人物画为主,强调主题性)、中国画三(当代中国画方向,中国画新媒材、综合材料及表现探索教学及壁画专业当代水墨课程部分,创作指向新语言、跨界融合模式)、壁画(守正出新,回归以中国画传统壁画系统的框架,兼容新观念、新材料的运用)、传统书画保存修复(强调中国书画物质材料和书画品鉴为核心的课程学习,二年级下学期再进入专业工作室)书法篆刻专业因为是独立招考模式,学生入学后也有中国画基础课程,课时将适当收缩,课程为文人画、宋元小品、明清写意小品等来命名。

中国画、壁画专业每年招生大约65人,在第一学期到第三学期分三个班统一课程上课,为中国画基础及通识课。因师资原因可能课程顺序有所不同,但课程内容相对一致,这是基于教学资源的合理配置和周转调剂。教学的组织将以“工笔画教学研究室”、“写意水墨教学研究室”、“当代中国画教学研究室”、“壁画及综合材料教学研究室”为单元,同时保留“人物画教研组”、“山水画教研组”、“花鸟画教研组”、“书法篆刻教研组”等。

(作者系广州美术学院中国画学院总支书记兼副院长、副教授)

湖美中国画教学的创造性转化思考

■郝孝飞

湖北美术学院遵循现代教育科学理念的同时,参考古代画学培养体系,并时刻关注新的教育教学动向,探索适合自身发展需求的教学模式,强调基础知识的宽广度和专业研究的精深度。

中国画学院下一步将采取学院内部“两段式三位一体”的教学培养模式,一年级学习专业基础通识课,二年级入各教研室进行分科教学,由各教研室负责人才培养方案的执行和落实。中国画学院目前共有工笔人物画、写意人物画、山水画、花鸟画、书法五个教研室,分别配备有五至七名教师。

在美术创作与教学传承方面,湖北美术学院有基于地域的明显优势。武汉地处中国的地理中心和荆楚文化的核心区。北

方的雄浑与南方的灵秀两种文化在此交汇;中华农耕与近代工业两种文化形态在此碰撞,形成了武汉海纳百川、兼收并蓄的博大胸怀。宋元明清的主要绘画题材在湖北俯拾可见,且与我们的生源地高度重叠,为我院守正创新提供了天然的生活体验优势。所以,我们将在湖美中国画学院丰富学源结构和师资队伍的基础上,立足于华中地区和长江流域,恪守画学正脉,充分挖掘地域特色,发挥楚地水景与红色文化的天然优势,努力打造出不同于其他院校的群体性教学与创作风格。

在教学活动中,我们贯彻以学生为中心,以学生学习产出为导向的教学理念。在成果导向的基础上,我们不断地对教学模式进行探索优化。在课程设置

和内容创新上,更为注重实用性和时代性,表现时代风貌,突出画科知识专业性的同时,更加注重交叉学科知识的传授。

我院未来的实践教学将以科教融合和产教融合为主。一方面,从科教并重向科教融合转变,采取“精~专~能”有机统一的教师提升发展模式,弘扬科学精神,尊重并鼓励创新。目前我们大力推进学科交叉融合创新,对资源配置进行最大程度的整合优化,积极开展校内外合作,充分运用关联学科的成果为教学提升服务;另一方面,也积极进行产教融合探索。目前与景德镇、醴陵等地陶瓷研究机构,以及宣城、进贤等地文房生产企业都有长期而良好的合作。

(作者系湖北美术学院中国画学院院长)