

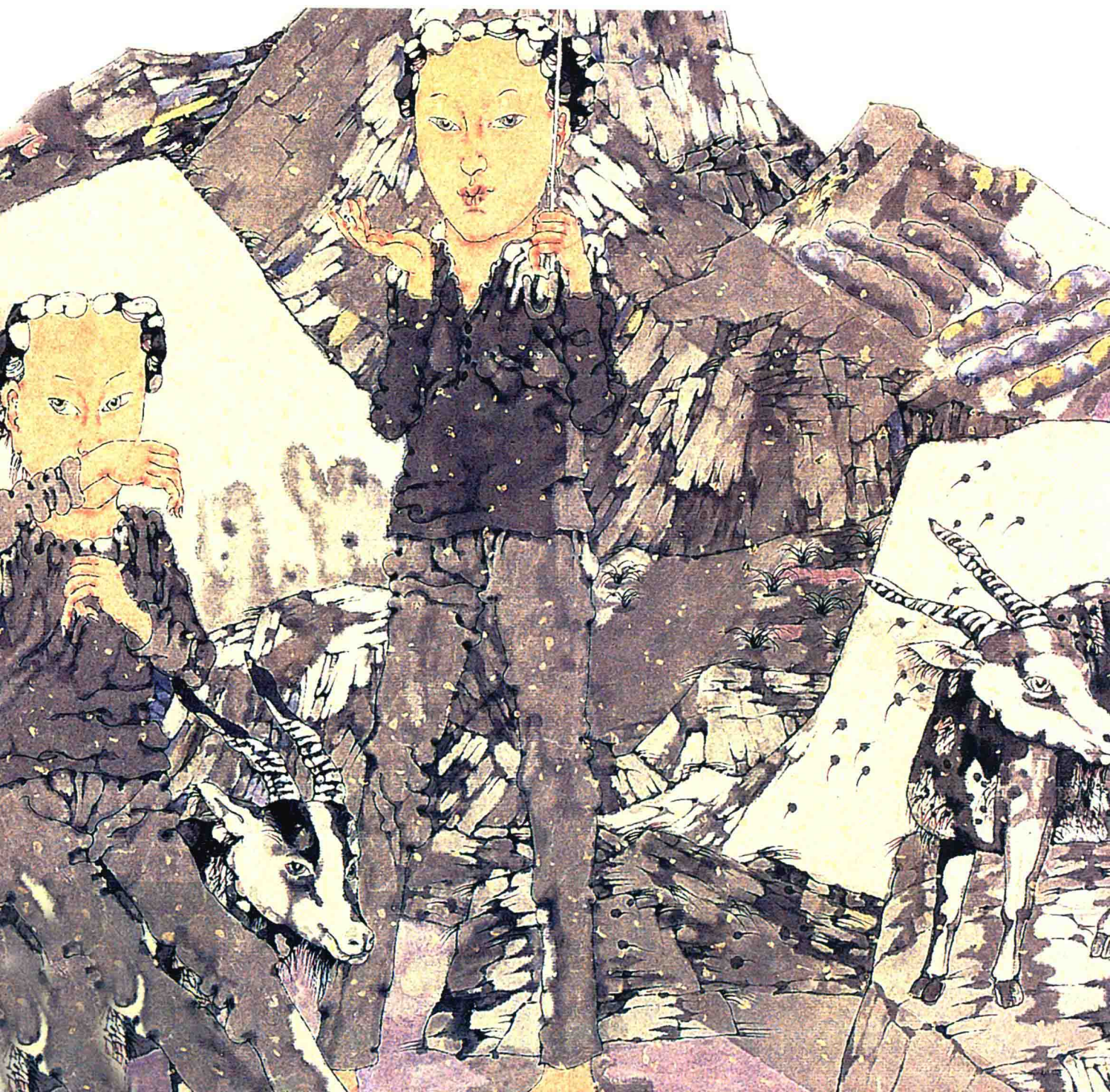
国家精品课程

南京艺术学院《中国画技法》课程
教学与创作研究系列·周京新主编

历史经验的诘问与观照

尚可著

 江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

国家精品课程

南京艺术学院《中国画技法》课程

历史经验的诘问与观照

尚可著

 江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

尚可 : 历史经验的诘问与关照 / 尚可著. -- 南京 : 江苏教育出版社, 2012.4
(南艺中国画精品课程丛书)
ISBN 978-7-5499-1301-5

I. ①尚… II. ①尚… III. ①国画技法—教学研究—高等学校 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 257144 号

书 名 历史经验的诘问与观照
作 者 尚 可
责任编辑 韩宇新
装帧设计 沃克梅迪 设计管理
出版发行 凤凰出版传媒集团
凤凰出版传媒股份有限公司
江苏教育出版社 (南京市湖南路1号A楼 邮编210009)
苏教网址 <http://www.1088.com.cn>
集团网址 <http://www.ppm.cn>
照 排 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 南京精艺印刷有限公司
厂 址 江苏省南京市玄武区富贵山佛心桥3-1号
开 本 889×1194毫米 1/16
印 张 10.5
版 次 2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5499-1301-5
定 价 68.00元
邮购电话 025-85406265, 85400774 短信 02585420909
E - mail jsep@vip.163.com
盗版举报 025-83658837

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
提供盗版线索者给予重奖

序

作为一个发展历史久远、传统底蕴深厚、教学文脉清晰的老牌专门学科，南京艺术学院中国画专业已经走过了近百年艰辛而辉煌的发展历程。

南京艺术学院的前身为我国创办最早的艺术院校——上海美专。本院中国画专业是“中国新美术运动拓荒者、现代艺术教育奠基人”刘海粟先生1912年创办上海美专时即建立的专门学科。上海美专引进西方现代办学理念，开创了比较规范的学院中国画专业教学之先河，填补了历史空白，率先使中国画传承走上了学院化、专业化和教学体系化的轨道。上海美专聚集了许多中国画大师、名家，许多著名画家、美术教育家都曾在此担任中国画教学工作，如刘海粟、黄宾虹、张大千、潘天寿、吕凤子、丰子恺、关良、蒋兆和、常书鸿、朱屺瞻、谢海燕等。中国画各门专业课程一直是上海美专的骨干课程，培养了一大批优秀的中国画创作、研究与教育人才，为中国画艺术传承发展走向现代做出了重要贡献。

新中国成立后，根据国家新的美术教育方针和发展需要，上海美专与苏州美专、山东大学艺术系合并为华东艺专，后更名为南京艺术学院。学院的重组使不同的教学主张得到了融合，硬件设施得到了改善，教学模式变得更加丰富和规范。本院中国画课程的教学在延续上海美专“因约深美”教育理念和课程文脉的同时，得到了进一步发展和提升。一批著名教授如陈之佛、朱士杰、俞剑华、刘汝醴、罗赤子、姜书丹、汪声远、陈大羽、张文俊、沈涛、王孟奇等先后担任这一时期本院中国画教学工作。作为华东地区中国画专业教学、创作与研究的中坚力量，南京艺术学院中国画专业呈现出专业教学与科研创作融为一体，学术研究与创作成果日渐丰厚的发展气象，在中国画教学、创作与研究领域发挥着重要的作用，具有广泛的影响力。

“文革”期间，受极“左”思潮的影响，南京艺术学院中国画专业的教学秩序不可避免地受到严重干扰。但在广大同仁的努力下，各课程教学基本构架得以保持，专业教学基本思路得以延续，师资队伍主要力量得以保留，并为国家培养了一批生活积累深厚、专业水平优秀、艺术成就突出的中国画专业人才，他们中的许多人至今仍然是国内外一些专业院校、画院和研究机构的中坚力量，活跃在中国画专业教学、创作与研究的前沿领域。

“文革”结束后，南京艺术学院中国画专业教学进入新的发展时期，在很短的时间里恢复了以往的专业教学与学术研究活力，根据当时中国画专业教学、创作与研究发展的新形势，本专业迅速整合原有教学、创作与研究资源，根据自身特色与优势，进一步提升、完善和确立了建设目标，将中国画技法各课程教学研究和创作实践推进到了一个新的历史发展阶段。本专业1977年起恢复本科招生与教学，1981年和1986年先后被国家教育部批准为硕士学位、博士学位授予点，2002年本专业所在学科被江苏省人民政府授予美术类唯一省级重点学科，随后，又在全省118个重点学科中脱颖而出，进入前15名，被评为优秀重点学科，2006年被列为江苏省国家重点学科建设培育点，2007年又被列为国家重点学科建设培育点。本课程1995年被评为江苏省普通高校优秀课程，2006年被评为江苏省普通高校一类精品课程，2007年被评为国家精品课程。

自2000年南京艺术学院本科教学实行学分制管理以来，本课程教学在突出专业主修课程的同

时，积极为学生开放跨专业或跨学科选修通道，重视综合素质的培养。为了进一步发挥本课程品味高雅、教风严明、学脉纯正、开放包容的教学特色与专业优势，2003年起，先后开设了中国画人物、中国画山水和中国画花鸟三个专业技法类课程教学工作室。在突出本课程教学个性特征的同时，强调所在课程群的综合性与外延性，在强化专业创作实践能力训练的同时，强调专业基础和综合理论知识的积累，积极引导学生“有目标、有方法、有个性、有品位”地学习。在具体教学工作中，各工作室在课程教学思路、方法和特色得以充分体现的同时，强调理论结合实践的教学导向，突出“品位引导知识，创作带动基础，一专支撑多能”的教学目标，借助全院实施学分制教学管理的广阔平台，在纵向紧密连接本课程基础、实践、理论各教学环节的同时，横向加强各专业课程的交叉联系，实施学分制统一管理模式下课程工作室教学分治模式相结合；专业必修课程与相关选修课程相结合；课程固定组合“套餐”与学生个人“自助餐”相结合；主讲教师负责与辅导教师协助相结合；既定课题安排与灵活变换相结合；理论讲授与技能训练相结合；集中讲授与个别辅导相结合；教师课堂示范与学生作业练习相结合；传统授课方法与现代多媒体教学手段相结合；课堂作业与课外作业相结合；教师资源相对稳定与滚动交叉流动相结合；教学全程网络化管理与专职辅导员跟踪监督检查相结合；“请进来”与“走出去”相结合；各种学术讲座与画展交流活动相结合；教学区内实践与教学区外实践相结合；集中一地实践与分散多地实践相结合；课程考核与讲评总结相结合；教师评学与学生评教相结合等灵活而稳定、交叉而有序、立体而便捷的教学机制。在准确传递传统中国画纯正内涵和运用方式的同时，让教与学之间、教与教之间、学与学之间、课程与课程之间不断焕发出新的活力。在发挥课程共性作用的同时，充分发挥学生个性潜质，让共性与个性在课程教学过程中互动互益、相得益彰，有效提高学生的艺术品位及其他综合能力，取得了十分显著的教学效果。

以南京艺术学院国家精品课程中国画技法为主线，分册结集出版的本套教学与创作研究系列丛书，比较集中地展现了本专业每一位教师在教学与创作研究过程中长期积累起来的教學思想与创作追求，这些积累有各自不同的角度，各自不同的过程，各自不同的方式和各自不同的目标，综合地反映了南京艺术学院中国画专业教学与创作研究的基本线索和发展轨迹。我们希望本套丛书有助于同行同道及广大同学了解南京艺术学院中国画专业当下教学与创作研究的状况，了解我们的相关想法与做法，了解我们这些想法和做法的基础、背景与价值。我们相信这样的了解有助于中国画专业教学与创作的广泛交流，有助于中国画专业人才培养水平的提高，有助于当代中国画艺术向语言更具学理、品质更加纯净、内涵更有价值的方向创新发展、科学发展。

周京新

2011年8月29日

作者简介 > 尚 可

南京艺术学院教授、博士生导师，文学博士，中国美术家协会会员。

作品在国家级或省级重要展览中获奖十余次，其中，曾获“第九届全国美术作品展”铜奖、“第十届全国美术作品展”银奖、参加“第十一届全国美展”并获省展优秀奖。主要学术活动有参加中国艺术大展、当代中国画名家邀请展、现代中国美术展、60视线邀请展、中国水墨收藏学术邀请展、江苏重大主题美术创作等等。

艺术探求与作品曾在《美术》、《美术观察》、《国画家》、《中国书画》、《中国文化报》、《美术报》、《江苏画刊》等专业媒体介绍。作品入编《现代中国画全集》、《百年中国画家》、《现代中国美术》等大型典籍。出版有《尚可作品集》、《当代名家工笔人物精品·尚可》、《尚可线描精品》、《当代中国画名家·尚可》、《中国水墨收藏·尚可卷》、《时代风格·尚可》。作品被中国美术馆、蒲华美术馆、江苏省美术馆等多家美术馆或艺术机构收藏。

出版的著作有《走向多元》、《艺术与思想——绘画理、法漫议》、《由解读到重构》、《陈之佛研究》（合著）等。在专业刊物上发表论文数十篇，曾被评为江苏省高校“中青年学术带头人”、“当代具有学术价值与收藏潜力的人物画画家”。

序

作者简介

- 1 **历史诘问**
- 2 绘画外援与本体演变
- 13 精神寄托的方式转换
- 24 迷途忘返
- 35 怪、怪否
- 45 历史的纠结

- 56 **精神规导**
- 57 画之道
- 64 本体特征自我确认
- 71 感悟世界的艺术观
- 77 营造妙境之理
- 81 贵在摄情
- 88 孰是孰非

- 97 **范式观照**
- 98 状态描述
- 102 线的意蕴
- 108 传统精神统领下的墨、色表现
- 117 尊意而为
- 124 工写之间
- 129 从“有法”到“无法”

- 133 **坐标与指向**
- 134 明确坐标
- 139 视角与致力点
- 144 无法回避的历史命题
- 152 淡视标准

历史诘问

对历史流变的诘问，其意义不只是为了传统溯源，历史的悠长，提供的是观察的宏阔视野和深入考量的依据，其可让人们从历史的得失与兴衰中获取经验或智慧。漫步中国画的历史长廊，明辨古人之所为，之所以为以及之所以不为，不仅是对绘画历史变动规律的廓清，也有益于对正在进行的实践的觉悟。

绘画外援与本体演变

历史的深厚在于它承载了文明的激荡，考察历史也就是对人类文明的释读。在中国画的历史嬗变中，有绘画成就的辉煌也存在颓靡的旁落。对中国画历史的考量，不外乎具体落实在两方面，一方面，不同时代的绘画是后人研究的丰富资源；另一方面，历史上的画家及其理论成为人们不断参照或研究的对象。尽管人们不能视历史的经验为不可违背的法典，然而对绘画历史变动的客观思辨以及理性的判断，则仍不失为对历史的尊重。

绘画上的造形技能、色彩表现、形式构成、创作方法和规律等属于绘画本体的研究内容，按照常理，对这些绘画方法、技能的锤炼或精研无疑是画家天职，甚至是最终能形成一定风貌的关键所在。然而，传统中国画的演进，长期依托于绘画本体之外的研究，也就是说画外功夫的修练伴随着绘画本体的发展。首先是以书入画，书法成为画家的必修课或基本功，唐代张彦远在《历代名画记》中记载，王子敬作一笔书，其后陆探微也作一笔画，“连绵不断，故知书画用笔同法”。不仅陆探微仿书法之笔势作画，张僧繇也参照书法笔意用于绘画，张彦远谓：“张僧繇点、曳、斫、拂，依卫夫人《笔阵图》，一点一画，别是一巧，钩戟利剑森森然。”（《历代名画记·卷二·论顾陆张吴用笔》）书法与绘画被古代画家积极地联系起来，张彦远的记述已明确地表明古代中国画家从书法中琢磨绘画的表现，而绘画的本体也在这种以书入画的实践中实现了笔墨之法的变化。北宋郭熙、郭思《林泉高致·画诀》中说：“故世之人，多谓善书者往往善

▲ 东晋·顾恺之《洛神赋》局部

▲ 宋·石恪《二祖调心图》局部

画。”此言未免言过其实，但反映了画家对书法的看重和依赖，更为文人们即兴而为的绘画书法化提供了理论依据，元代赵孟頫《秀石疏林图》卷中直题：“石如飞白木如籀，写竹还于八法通；若也有人能会此，须知书画本来同。”这种将书与画等同视之的思想，一方面提升了书法这一画外功夫的位置，另一方面使绘画本体的发展随着文人画的流行，而忽视了作为造形艺术关键要素的形之精研。

倘若说以书法融画法对中国画的发展具有一定的实践价值，那么在画上题字则是古代中国画家以书入画的进一步演绎。其实，元代之前的绘画多不题款，如明代沈颢所说，其时即便题款，也只是：“款或隐之石隙。”（《画尘·落款》）而之后则题款成风，近乎每画必题，题款成了画之构成的一部分内容，无题便不成画逐渐成为中国画历史上的演变倾向，这一演变使书法成为画家必研的内容。由于“书与画一耳”的观念深入人心，中国画便游离了写形之真，奔向纵笔写意的书写境界。历史显示，在以书入画之理大盛之前，中国画家重形的谨严，不论人物画、山水画或花鸟画，画家的创作注重绘画的精微，所以，以工致见长的工笔画盛行，而在这之后，则是写意画大行其道，草书的笔意在文人画作品中得到了充分的演绎。

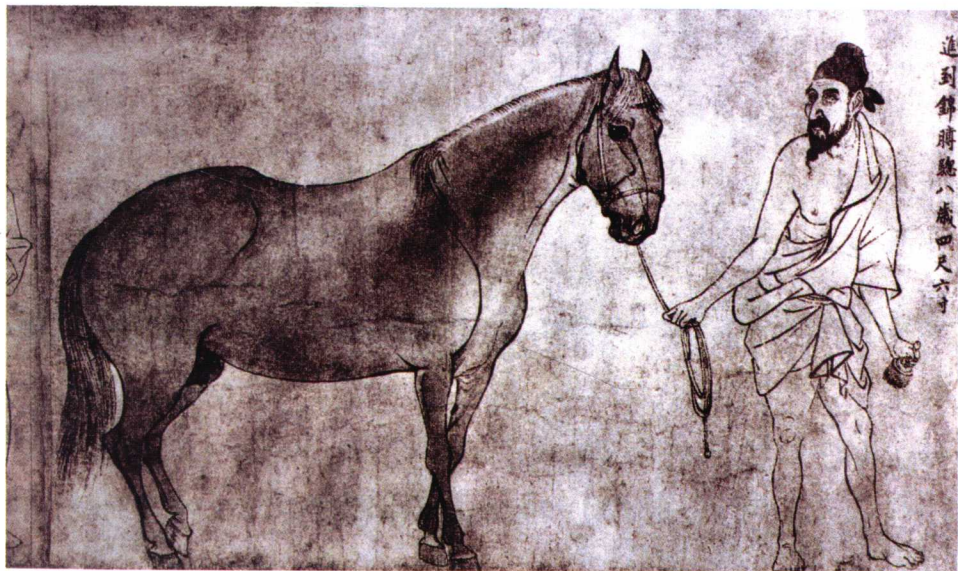
不可否认以书入画改变了中国画早先重形的发展轨迹，然而，历史上以诗人入画便更使画家偏离了对绘画本体的研究，其理论把画家引向了对另一个画外功夫的关注和修炼。宋代苏轼所谓“诗中有画，画中有诗”（《东坡题跋·书摩诘蓝田烟雨图》）是其观王维之作的感想，也是后来画家不断阐发的话题，或主张以诗意作画，清代王原祁言：“画法与诗文相通，必有书卷气，然后可以言画”。（《麓台题画稿》）“故凡可以入诗者，均可以入画。”（清·沈宗骥

▲ 与学生交流

《芥舟学画编》卷二)或在画上题诗,以补画意不足,正如南宋吴龙翰言:“画难画之景,以诗凑成;吟难吟之诗,以画补足。”(《野趣有声画》)从画家的理论上,画与诗似乎相得益彰,画家借助诗的意境,从而激发绘画的灵感,营造一定的画面氛围,表现一定的绘画意境,按照这样的艺术思维方式,诗提供了画家创作的题材、景象、立意的着眼点,为画家某种意境的深化与视觉传达带来了便利。而在画上题诗,表面上看来是对绘画意境的点醒与补充,实际上可谓一种“旁白”的作用,但不管怎么说,画、诗、书、印成为中国画尤其是文人画密不可分的重要组成部分,中国画成为了一种综合艺术,画家视诗、书、印为必备的修养,并乐此不疲地研习,其结果是一方面使中国画在世界绘画中以特有的风貌演进;另一方面作为绘画本体之发展的而言,由于画家对绘画本体之外援的研究加强,使绘画趋向于写意与简括,如笔墨上逐渐演变为鲜明的书写性,在画面塑造上不以谨严刻画为能事,绘画表现的不足则依赖题字题诗补未尽之意,山水画意境的难成可题诗点醒,折枝的花鸟画以题字补画面的空疏。

诗、书、印都成为古代画家非常重视的修养内容或绘画变化的外援,实际上,作为中国画家的修养还被认为宽泛得多,更进一步地说所谓的绘画外援所指涉及更深的层面。儒、释、道的思想在古代有着根深蒂固的地位,因而其思想的影响或渗透是全方位的,绘画也不例外。艺即是道,道即是艺,因“画亦艺也”,所以画即是道的体现,绘画为了达到高格之境,画家则应“含道映物”、“澄怀味象”、“与道同机”。孔子即称:“吾道一以贯之。”(《里仁篇》第七)儒家主张修身养气,必修内养之理最早乃南朝梁刘勰运用于艺术理论中,而后的绘画理论也不断阐发,郭熙、郭思《林泉高致》中即谓“人须养得胸中宽快”,清代龚贤称“读书养气”是“画苑家之急事”。张式说:“学画当先修身,身修则心气和平,能应万物。”(《画潭》)清松年认为:“惟静穆、丰韵、润泽、名贵为难。若使四善皆备,似非读书养气不可。”(《颐园论画》)

▲ 宋·李公麟《五马图卷》局部

▲ 元·倪瓚《枫落吴江图》

清代石涛云：“盘礴睥睨，乃是翰墨家平生所养之气。”（《大涤子题画诗跋》卷一）不论是所谓养气还是修身，都说的是绘画外援之功，在古代画家看来，非如此不能使作品非凡。

古代画家以理性的思维考量绘画创作的问题，把修身作为画家人门之径，

规导画家的致力方向。“其要在修养心性，则理正气清”。（清·王昱《东庄论画》）如此的推断使画家笔不妄下而先求修养，清代张式《画谭》中的结论是：“不读书而能臻绝品者，未之见也。”不管这样的历史审视之评是否客观，然而，这种思想带有一定的普遍性而产生了广泛的影响，驱动着古代画家在绘画本体之外的研习积极性。

由修身之说进而求人品之高是历史上画家的自觉要求，北宋郭若虚《图画见闻志》（卷一）中即认为：“人品既已高矣，气韵不得不至。”元代杨维桢说得更为直接：“故画品优劣，关乎人品之高下。”（《图绘宝鉴序》）如此之论还可见于各代画家的表述，将人品与画品相联系并对等视之的思想不能不说是修身一说的具体化，倘若以一种递进关系进行排列，便是修身→人品高→画品高，这就是说画家修身是根本，人品高才能使绘画产生高格的境界，尽管“学画者先贵立品”的理论有一定的可取之处，不可否认，作为一个画家或作为一个社会中的成员，人品是不能被忽视的问题，然而，人品与画品毕竟有着不同的评价标准，历史证明，画家人品高不一定画品高，反过来说画品高也不一定人品高，把二者混为一谈便属理论之谬。以上之见即把画家的修养问题提升到了一个极端的高度来认识，反映了画外求画的文人思想。

绘画创作离不开画家的渐修，更需要渐修之后所能产生的妙悟，仅仅悟得还不够，图画之巧、拙、雅、俗，甚至某种风格样式，全在于妙悟而后成。唐代张彦远在《历代名画记》中即有谓：“妙悟自然。”其实所谓妙悟的理论是受佛道思想的影响，在中国画史上，参禅悟道以变画道的画家当难以数计，北宋黄庭坚自言：“余初未尝识画，然参禅而知无功之功，学道而知至道不烦。”（《山谷集》）古代画家论画往往以佛说法，明代董其昌谈绘画风格的演变便由禅宗论画之南北分宗。在绘画实践上，唐代王维以佛理禅趣入画，被称为禅意画，其审美样态至宋已发展为流行，以墨戏之名冠之，而至明代，则又称为“画禅”。董其昌便名其室为“画禅室”。明末清初书画家普荷认为：“画中无禅，惟画通禅。”（题《设色山水图》）追求画禅或禅画之风至清代一直延续下来，正如清代方薰所言：“书画自画禅开堂说法以来，海内翕然从之。”（《山静居画论》卷下）

所谓“禅画”不能表面地理解为表现佛道人物的绘画，其意当在于画家妙悟自然，不囿于所观，以禅家悟道之心感应万物，玄想冥思，超脱自然的客观所见并以主观所想主导心胸，最终实现对所思所悟的具体描绘，清代金农的一段话足可表明画家主观玄想的绘画创造，他论王维的画说：“王右丞雪中芭蕉，为画苑奇构，芭蕉乃裔隄速朽之物，岂能凌冬不凋乎？右丞深于禅理，故有是画，以喻沙门不坏之身，四时保其坚固也。”（《冬心先生杂画题记》）王维不按物之常理作画，而是绘其所想象，此乃其心悟的结果，所以说力求妙悟是禅画的真意。禅讲出世的无为，在内心的淡泊中体悟人生与自然之道。作为绘画，这种禅心与境界是藉具体的有形之物来体现，因此，绘画气局的空灵、造形的简淡，境界的荒寒由之而出，“色即是空，空即是色”的禅语导引着中国画由唐之前色彩的绚

▲ 明·董其昌《秋兴八景图册》

丽走向水墨的样态，并由造形的细致刻画走向形的简约。

不难发现，古代画家参禅悟道，借禅理思画法，拓展了艺术创作的思维，丰富了中国画的理论，而且改变了中国画既有的程式规范，并使中国画别开生

元·赵孟頫
《枯树竹石图》▶