

中国当代美术战略研讨文丛
ZHONGGUODANGDAIMEISHU
ZHANLUEYANTAOWENCONG

◎总主编 吕品田 陈政

中国画的 教育出路

主编◎董立军

江西美术出版社

中国
当代
美术
战略
研讨
文丛

ZHONGGUODANGDAIMEISHUZHANLUEYANTAOWENCONG

中国画教育的出路◎江西美术出版社

主编◎董立军

图书在版编目(CIP)数据

中国画教育的出路 / 董立军主编. — 南昌: 江西美术出版社, 2007.3
(中国当代美术战略研讨文丛)
ISBN 978-7-80749-079-1

I. 中... II. 董... III. 中国画—教学研究—文集
IV. J212-42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 030673 号

	书名: 中国画教育的出路 主编: 董立军 出版: 江西美术出版社 社址: 南昌子安路 66 号 网址: www.jxfinearts.com 邮编: 330025 发行: 全国新华书店 制版: 江美数码印刷制版有限公司 印刷: 深圳彩帝印刷实业有限公司 版次: 2007 年 3 月第 1 版第 1 次印刷 开本: 850 × 1168 1/32 印张: 4.25 印数: 3000 ISBN 978-7-80749-079-1 定价: 25.00 元

◎总序

吕品田 陈 政

20 世纪是一个充满挑战、矛盾、抗争和变革的世纪。穿越这个历史时空的中国美术，以多元的价值追求和空前的形态变化策应汹涌澎湃的文化冲突、波澜壮阔的社会变革和起伏跌宕的艺术思潮，方方面面都带着适于或限于历史条件的特定性。进入 21 世纪，中国社会现实和宏观发展目标都在发生明显而深刻的变化。在新的历史条件下，针对新的社会实践目标，美术事业的各个方面，包括创作实践、理论研究、人才培养、批评导向、事业管理、宣传展示、市场流通和产业转化等，也包括统筹和协调这些方面的综合运作系统，都有必要进行与时俱进的战略调整。在国家发展战略的全局视野中，中国当代美术需要形成切合民族文化传统和审美情怀的艺术语汇和表达方式，需要形成有助于准确把握自身发展方位的中国立场和全球眼光，需要形成符合国家政治、经济、文化利益以及高尚人格培养要求的社会意识和实践形态，需要形成有利于创造民族文化新辉煌、增强中国文化国际竞争力的核心价值体系和宏观运作系统……所有这些与中华民族复兴和中华文化复兴紧密关联的重要问题，都将构成中国美术面向 21 世纪的战略追求以及相关的学术研讨内容。

文丛从不同角度关注中国当代美术现状和发展趋势，以主题性导论、对话、访谈、笔谈、个案和相关链接等多种文本形式，就大美术领域的一系列重要问题展开强调贴近现实、立足建设、着眼发展的深度性讨论或争鸣，以期彰显当代文化建设的重大主题以及国家文化建设战略的精神指向，促进美术事业的健康发展和相关理论建设。丛书以话题立卷，不作具体数量的设定，体例也会根据讨论需要而灵活把握，以

期充分展开对问题的学术探讨。

文丛各卷的主编多是《美术观察》月刊的学者型编辑，在参与该刊“观察家·热点评述”栏目的选题制定和编辑工作中，他们各自的才情学识都有充分的表现和出色的发挥，在学术把握方面也特别显示了切合栏目主旨及编辑要求的敏锐性和大局意识。丛书各卷可谓“热点评述”栏目所启发的学术探讨的延续和深化，相信各位主编会和热情参与的专家学者一道把话题讨论驾驭得更为精彩。

文丛努力以尽可能清晰的战略导向提示和丰富多样的文本样式，为广大美术工作者和美术爱好者搭建一个学术瞭望平台，这是《美术观察》杂志社和江西美术出版社花大力气编撰出版这套文丛的初衷。我们期盼得到各方面的批评指教。

◎ 目录

总序 / 壹**导论**

中国画教育的出路

董立军 / 1

访谈

笔墨传统与学院精神

——潘公凯先生谈中国画教育的相关问题

于 洋 / 9

师生谈中国画教育

王 亮 / 40

笔谈

论中国画教育

陈绶祥 / 70

文人习画本无师

——中国古代文人画教育思想述要

李永林 / 91

个案

中国画教学个案

张伟平 / 109

相关链接

《笔法记》

五代·荆浩 / 120

《苦瓜和尚画语录》

清·石涛 / 123

导论

◎ 中国画教育的出路

董立军

数千年绵延不绝的中国文化是一个成熟的文化体系，作为其中一分支的中国画自然是枝繁叶茂，硕果累累，这显然与中国画教育的成功是分不开的。那么，摆在大家面前的问题又是如何来的呢？中国画教育何以成了问题，而且成了当前的大问题，这无法不令人深思。不论作为教育者，还是作为学者，都必须解开这个疑惑，因为这关系到中国画的发展与生存，关系到文化的繁荣与兴盛，更关系到中华民族后代的学习与成长。

自鸦片战争以来，中国在西方列强的侵略下乱了方寸，造成了内外交困的社会局面，正是这一糟糕的历史局面影响了中国的一切，中国的政局历百年而纷争不定，政体不明，政治腐败，内乱频仍。外国侵略者趁火打劫，各取所需；国内人民则无所适从，生活处于水深火热中。中国历史经历了一个前所未有的大变局，国家实力衰败到了无以复加的地步。国力的疲软使得一部分失去理性的投机革命者寻找原由，他们很方便地把所有的罪责推到了中国传统文化身上。随之而来的是废除经典，并从教育上开始，模仿西式教育，以方便为法门，以变化为创新，竖起了一条条无根之木，这一切统统在进步的名义下进行，义无反顾地抛掉了中国文化的根本。这一措施殃及了文化教育的方方面面，中国画教育也不例外，其影响之大、牵扯面之广、问题之多也是空前的。

本来，教育的目的在于育人，这就应回归到教育的本体，即谁来学，学什么；谁来教，怎么教。中国传统教育在于教人学为人。人一生下来，作为自然生命，与动物并无二致。但人类是在社会文化制约下的人类，人的成长受到社会制约，

是依据社会理想来打造的，不同的社会文化对人的成长有不同的要求。从这一点上讲，人不但是自然人，更是文化人，后人是前人培育出的具有文化面貌的社会个体，这就是文化之为文化、教育之为教育的根本目的。《三字经》开篇就讲：“人之初，性本善。”这是中国人入学的第一本教材，所以它开宗明义，明确告诉你要以善育人。孔子曰：“弟子入则孝，出则弟，谨而信，汎爱众而亲仁。行有余力，则以学文。”这就是教育所要达到的理想目标。在中国，不论是家庭、学校、国家还是社会，这一教育目标都是同一的，是受教育者终身奉行的，是贯穿终身的人生教育。这与当前的学习社会，不断的“充电”比较，哪一个更高明，更彻底，更有理想，不是高下立判吗？

中国传统教育在德性培养的基础上才谈用，所谓学以致用，是在把握个人天性、养成恰当的志向的基础上，再选择适合个人的、与各自一己之性相近的学习目标，择术而修，择门而入，而后使个人之才为社会所用。也正因为这样的教育体系，个人才有可能“穷则独善其身，达则兼善天下”。只有在养成完善的人格的前提下，个人才能自立于社会，才能成为国家、社会的栋梁，才能施展各自所长以壮大国家。所以说，具有德性的人格教育是教育的根本。正如孔子所说：“人而不仁，如礼何？人而不仁，如乐何？”回顾历史，这一说法正如空谷回音。社会的进步，文化的发扬，都离不开仁人志士的贡献，而作出这些贡献的力量只有来自德性的培养，而不是其他。知识的获得可能使人聪明，但无法保证人成为社会历史潮流的砥柱，它可以教会人趋利避害，而不会使人义无反顾地为国家和民族舍身成仁。

中国教育既然有这样高远的目标与清晰的理念，那么老师的作用就至关重要。韩愈云：“师者，所以传道、受业、解惑也。”中国历史上最伟大的老师孔子被后世尊为圣人，中国人把“天地君亲师”列为社会文化尊重的首层，不正说明老师的重要吗？在中国的教育体系中，身教重于言教。老师与

学生往往亲如家人，所谓传一家之言，即传本师之言。老师尤其注重自己的行为对学生的影响。孔子说过：“吾无行而不与二三子者，是丘也。”我们今天谈《论语》，从中可体味师生之谊，可以感受师友之间如沐春风的教育情怀。反观今日的教育，老师一旦沦为谋生的职业，尊师之道也就无从谈起。得一真正的老师也是不小的困难。而需要充分尊重的“天地君亲师”至今也未能复归原位。其实，天地不就是我们赖以生存的自然环境吗？我们不是天天在讲“可持续发展”吗？是以天地需要尊重。君不就是领导与社会贤达人士吗？难道不需要尊重？亲不就是先人父母吗？如果这样基本的文化秩序不能名正言顺地得以贯彻，那么，其他头痛治头、脚痛医脚的各种方法、条例恐怕更难以奏效。

以上述说了教育体系中两方面的主体——老师与学生。就中国画教育而言，它与其他学科的教育并无不同。当然，这必须在育人的前提下谈这一问题，如果依据现行的教育体制，再加上一些不属于教育本身的社会效益与要求，那就很难说到一块。至此，我们就不能回避现行的教育制度，就要看看它的来历。

中国近代以来的新式学校教育是跟西方列强的侵略一起来到中国的。不管主动还是被动，其潮流势力是巨大的，其间甚至容不得不同的声音。基本上，它完全破除了对传统文化经典的尊重，而是另起炉灶，承接西化而来。西方教育重视知识传授，故分科专修，以成就专业人士，尊重技术力量，因此有实际效益的科学与技术人才广受社会尊重，可以说对物（力量）的重视要超过对人的重视，这实际上是一种强势文明。从短期看，这种文明效益明显，便于解决实际问题。但从人类历史的长远利益来看，它带来的问题一点都不亚于它创造的效益。从全人类可持续发展的眼光来看，这种文明是倒退的，而不是进步的，同样也很难与全人类的和谐发展目标取得一致。这大概毋须多费口舌讨论。对中国教育而言，我们不能说它一无是处，也不能说它没有成绩。因为这显然与

事实不符，而且它也是在艰难的历史环境中竭尽全力响应了中国在近现代社会发展的要求。我们今天讨论这个问题，不是要批判什么，而是在中华民族复兴的大目标下进行前瞻性的思考，以寻找教育发展的合适战略，打通中国文化的血脉，增强中国文化的生命力，恢复中国教育的生机，使我们的后代成为人格健全的新人，而不仅仅是为社会所用的只会创造利润的工具。对于一个民族的教育来说，只盯住利益肯定是要衰败的。短期内获得的利益可能带来无穷的后患。十年树木，百年育人。社会要发展，民族要进步，就必须有高瞻远瞩的目光，要着眼于民族发展进步的大方向。教育不是获取眼前利益的工具，教育只是为了育人，育好人，这样才会有一个和谐的良好社会，才能充分降低社会治理成本，实现可持续发展。

对一个民族来说，文化经典就是核心，中国目前的教育缺的正是这一块，我们处处学西方发达资本主义国家，怎么不学学这一点呢？看一看英国是如何做的。1999年，英国宣布中小学实施新的国家课程。此次课程调整，英国政府特别强调的是课程的精神价值以及着眼于下一世纪挑战的重要问题，诸如商业和个人资金的重要性，为学生及将来的工作生活做准备等。新的国家课程确保每个儿童接受广泛和平等教育的权利，这样的教育是建立在知识学习和对本国文化遗产重要特征赏析之上的，同时也包括其他国家和传统的相关知识。其中，要求年轻人学习英国文化遗产中的古典著作。新的英语课程计划要求学生必须学习和赏析英国文学的伟大作品（包括莎士比亚的作品），并要求他们从两份1914年前的作家和诗人名单中选择。在英语课程中，11~16岁的学生要阅读大量两份规定作家和诗人名单中的作家的古典作品以及莎士比亚的戏剧。对比一下我们的教育大纲以及课程中微不足道的古典文化作品数量，以这样的课程，我们又如何能培养出热爱民族文化的新一代？英国作为一个老牌的资本主义国家，在保持传统文化的同时，创新产业的能力得到持久的

动力，伦敦作为设计界的创意之都，却成为设计界新锐展示才华的秀场，古老与创新结合得那么好，这内在的原因难道不是重视传统经典文化教育的结果吗？我们为什么对一些浮泛、浅薄的舶来品那么宽容，而对自己民族的传统经典一再限制？现在那么多民族文化遗产都后继乏人，濒临灭绝；传统戏剧失去活力，年轻人看不懂，这些难道与经典教育的缺失无关？

具体到中国画教育，以前取得的成就也很多，这同样毋庸多言。而问题所在，就不是我们所能回避的了。从根本上，它抛弃了对人的养成，转

◎[清]八大山人 荷花翠鸟图

向了对技的追求。基本的做法，就是以西式素描与色彩训练为主训练学生。其中所采用的名称与做法语义含混，无法与西方经典文化取得一致，也无法与中国传统绘画接上血脉，以致于每一个问题讨论起来都不得要领，培养一个中国画家所需要的文化养成教育没有立身之地，这恐怕是谁也无法否认的。当然这不单纯是中国画教育的问题。

有一些人认为，目前的中国画教育基本上是成功的，他们的说辞当然有根有据，也有成果佐证。这种观点的现实性也值得我们去思考。其实，目前中国画教育的难题恐怕这也算一个方面，现实的利益与个人的利益实际上是很难摆脱的，尤其是对社会影响甚大的教育问题。但教育是关乎国家或民族前途的大事，要想解决目前存在的问题，就要求我们必须超越个人利益与现实利益，不欺人，亦不自欺，才能找到解决问题的根本途径。

中国画教育既然是中国教育的一部分，上述问题自然就无法回避，只有解决这些问题，才能回到中国画教育的良性发展轨道上来。笔者认为，要从根本上解决这些问题，一是要解决对中国画教育的认识问题，二是要国家教育部门的重视。对中国画教育来说，必须做的是回到中国画发展本来的道路上去，就是要为中国画教育接上中国文化的血脉，从培养学生的德性做起，进行经典的传统教育，运用历史上已有的一切可以运用的成熟教育手段，对学生进行相应的中国画教育，在此基础上，认识自我，塑造自我，然后才是认识世界，涵化外来文化。文化养成应该作为画法养成的基础，从严从实，深入学习，而不只是作为训练画家的附庸手段。黄宾虹曾经说过：“（学画应做到）甲、多读书；乙、广闻见；丙、有胸襟；丁、勤习苦。何谓多读书？一、古今论画之书；二、金石碑帖；三、古人诗歌；四、笔记小说。何谓广闻见？一、文人之神悟（当指意境）；二、作家之绳墨（当指规矩）；三、习俗之移人（当指群众要求）；四、师传之墨守；五、气质之偏弊；六、家法之渊源；七、物理之探究（当指造化与事物

之规律)；八、地壤之区分(当指画家所居地区山川之不同)。何谓有胸襟？一、不贪浮华；二、轻视图财；三、心无俗忧；四、自拟先哲(当指以前贤为榜样)。何谓勤习苦？一、朝夕染翰(当指早晚练习作画)；二、多观名迹；三、着意临摹；四、到处写生；五、力祛褊弊(当指努力除去褊狭陈旧的成见)。”前贤所言，既明了，又实用，我们自当奉为中国画教育的主臬。针对绘画的养成教育，他还说过：“学画如习拳棒，当以研练之功不少间断；轻于试用，必致为害。青年视学画为游戏，偶尔动笔以赠人，终身为人服役不了。而自得之趣毫无，此是大病。所谓练习者，法有未备，则研究法；气有未至，则研究练气之法。法备气至，始为成功。而后出而问世，毁誉尤当不介于心。”这对目前的中国画教育尤具现实意义。

对目前的中国画教育来说，合格的师资来源也是很多人担心的问题。事实上，很多老师的文化程度令人信心不足，对传统文化经典的把握就更令人担忧。但如果真正静下心来修习中国画，这个问题并不难解决。本来，教育上的师友之谊对学习只会起激励作用，师生共同修习经典，更能收到良好的效果，搞得好的话，中国画教育的新枝就会在这股春风中发生、壮大，进而结出果实。这一点，前人尚且做得很好，作为正在成长的学习者为什么就不能做得更好呢。齐白石把陈师曾奉为师友，获益良多，他曾以诗纪事，真切地怀念他与陈的友谊：“君我两个人，结交重相畏。胸中俱能事，不以皮毛贵。牛鬼与蛇神，常从腕底会。君无我不进，我无君则退。我言君自知，九原毋相昧。”大师的做法总该对我们有所启迪吧。

至于国家文化教育部门对中国画教育所起的作用就更直接，也更容易见效，不论从课程设置到学生培养，文化教育部门在体制上有莫大的话语权。面对这些权力，如何考虑民族教育的本质，对国家教育的管理者来说是一个不小的挑战。中心问题仍然是经典文化的教育，如果不解决这个根本问题，

而只是启动一些换汤不换药的保护项目，恐怕除了新闻效应以外，不会有其他大的收获。而只有培养出具备经典文化素养的新一代接班人，民族文化遗产才能成为活水。如果能澄清思想，不计个人利益得失，着眼于中国画教育的本质，着眼于培养未来高质量的中国画人才，就必定能恢复中国画教育的活力，从而为繁荣社会主义文化，建设中华民族新的文化大厦贡献应有的财力和物力，使教育制度与学术认识同步，争取教育的真正主导权，使中国画教育的精神魅力发出光辉。

董立军 中国艺术研究院美术研究所

《美术观察》栏目主持人

2006年12月10日于北京

访谈

◎ 笔墨传统与学院精神

——潘公凯先生谈中国画教育的相关问题

于 洋

中国画教育问题是一个集中国画创作、理论研究、中国画现代发展策略、中国画在当代学院教学中的位置与特点等一系列热点问题于一体的宏观问题。20年前，潘公凯先生在担任浙江美院中国画系主任期间，提出了“以研究传统为主体的两端深入”的中国画教学改革的设想，在中国画教学、创作与理论研究中，强调中国传统文化的现代转化与文化策略意识的重要作用。在潘先生先后担任中国南北两所美术学院院长期间，更是逐步实践了他对于中国画教育的宏观构想，在学科建制、教学方法、思维导向诸多方面引领了中国画学院教育的方向。

本篇访谈从中国画创作与教学的关系入手，回顾了近代以来西式教育与西方文化观念对于中国画教育、创作的冲击，并以建国后的“浙派人物画”作为个案，剖析了现代中国画教育教学所经历的成败得失。从文化策略的角度，探讨了中国画关于中西、古今问题的百年论争；并从一个中国美术教育决策者的角度，讲述了中央美院、中国美院这两所中国美术教育重镇在中国画教学上的具体举措、时代使命与未来导向，直面当下中国画教育所存在的种种问题，继而有针对性地探讨了解决方略。

一、中国画的笔墨精神与百年际遇

当下的中国画创作，其重点和难点并不在于表现当下社会生活的写实基础与造型能力，也不在于以宣纸笔墨作为媒

材所展开的西方现代主义
的观念实验，而是通过吸
纳笔墨传统抒写精神，使
之完成中国人内在精神的
延续与拓展。这其中，中
国传统文化精神与当代社
会生活之间的巨大差异，
成为横亘在所有中国画家
面前的难以逾越的难题。
出于这种问题意识，潘先
生在艺术创作中尽可能地
保留了中国画的笔墨精

神，在理论研究中强调近现代中国文化的策略意识，更将这种体悟与思考灌注于中国画的学院教育导向与具体教学实践中，将中国画作为一个独立画种的生存发展问题看做中国画教育的核心问题。

◎ 潘公凯
风 纸本水
墨 46 厘米
× 69 厘米
2006 年

（一）“进技于道”的启示

“既能直抒胸臆，又能在短时间的、随机性的生发当中，使笔墨、构图、境界等都达到最精确的恰到好处的地步，这才是最难的，这要靠个人修养和长时间的实践练习方可做到。”

问：先从您本人的中国画创作谈起，前不久在中国美术馆举办了您的个人作品展，展览的题目是“静水深流”。在绘画创作中，您十分重视笔墨、章法与境界，其中更加看重意境、格调等精神性因素，强调直抒胸臆，强调“不隔”的真实境界，这些因素都来自于您对传统这股源头活水的珍视与发掘。您怎样看待笔墨的直抒胸臆与章法的位置经营之间的关系？

潘公凯（以下简称“潘”）：笔墨、章法与境界都属于中国人特有的审美评判范畴，中国人欣赏、研究、理解中国画，不外乎从这三个方面去悟、说和想。笔墨在近百来说得很多，