

专业化
特色化教材

教学篇

河北教育出版社

尚 扬

当代名家艺术观

读书看画，
往往可听到某种声音，
促你开悟。
我常以《天上大风》为例，
与我的学生谈到我对人生和
艺术境界的理解。
某一次的感动，
如闻天籁，
聪明了不少，净化了不少。

探索创作奥秘
感受名家风范

深研艺术理念
培育艺术人才

J213
13

当代名家艺术观

尚 扬

教学篇

专业化
特色化教材

图书在版编目 (CIP) 数据

尚扬: 教学篇 / 石头 尚扬著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2005.10

(当代名家艺术观: 专业化特色化教材)

ISBN 7-5434-5925-6

I. 尚... II. 尚... III. 油画—技法 (美术)

IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 088227 号

出版发行 河北教育出版社

(石家庄市友谊北大街 330 号 邮编: 050061)

出 品 北京颂雅风文化艺术中心

(北京市朝阳区北苑路 172 号 3 号楼 201 室 邮编: 100101)

制 版 北京雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本 889 × 1194mm 1/8 10 印张

出版日期 2005 年 10 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 7-5434-5925-6/J · 550

定 价 120 元 (两册)

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 陈志伟

关于本书

这本书用了两部分文字，主干部分是本书的作者石头所撰写的专文《以艺术的方式》，另有一些我所补充的每段并不很长的文字，用的字号小一些，分散在书内各处。

书内所印画幅，一部分是教学中涉及的大家前贤的作品，他们的艺术，为我们今日的教学提供了经典和范例。还有一部分，是与我在不同的时段作为教与学的共同体成员的青年艺术家们的习作和创作，从这些作品中，可以看出他们的艺术追求和才华，也从某个角度折射了我在教学中的主张与方式、经验与缺失。

尚 扬

目 录

我教书的要点	尚扬	2
以艺术的方式	石头	4
一、教学是快乐的		4
二、心灵的自由有多远		9
三、作为方法的判断力批判		10
四、选择		18
五、艺术史是审美世界的地图		21
六、没有围墙的大课堂		27
七、画室随笔		47
八、像呼吸一样自然		65
九、以艺术的方式		68

我教书的要点

尚 扬

教书的人一生都在唠唠叨叨，要讲的东西实在太多，倘若自己也不加梳理，一齐都倒给学生，事无巨糜，狂轰滥炸，那对学生无疑是灾难。要将书教好，先得自己搞清楚了，该教什么，该如何教。

我仔细地想过这个问题，艺术的学问再多再大，其实真正要讲的，真正要反复讲的，也就是那么几个问题。

作为一个从事绘画技法传授的教师，首先我对学生讲的较多的却是美术史，是有关中国的、外国的、古代的和当代的艺术观念、风格、形式和做法的变迁，要求和趣味的变迁。我以为这实是教学的重心，不然这教学一定是混沌的。不知与艺术本体的联系，如何走得下去？清晰地了解形式与风格的演变史，头脑里便有了一个清晰的审美谱系。

第二，讲的是关于判断和判断力。老师教学生，教什么？就是教判断力，教他如何学会判断，促他逼他从审美的比较、判别和实践中养成他自己的判断力，而不是依从和仰赖老师的判别，亦步亦趋。这是一个贯彻教学始终的课题。在一个俯仰之间全是信息、视听之区莫不资讯的当下社会，学生们缺少的不是自由选择的机会，也不是自由选择的权利，而是判断力。判断力的形成并非一日之功可毕，不是一堂课就能教好的，必须从一开始就耳提面命，直至学生形成默默的习惯。

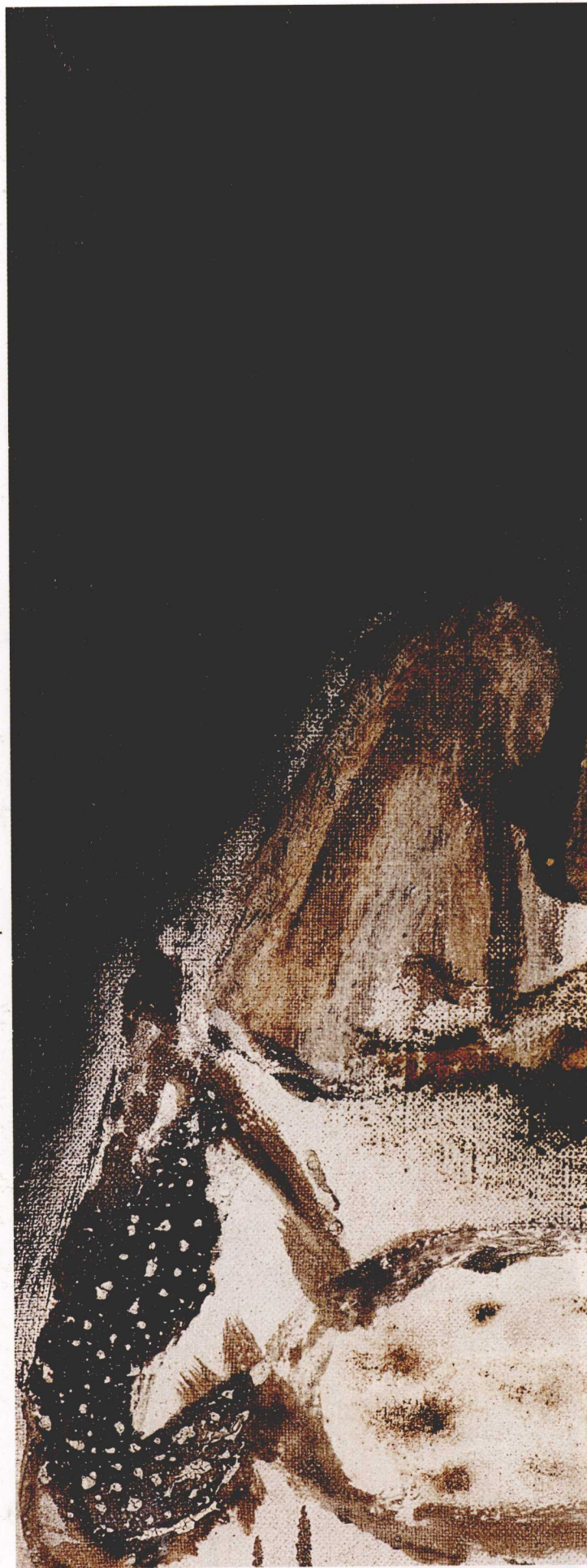
不教判断力的教学是教学的失败。

一个优秀艺术家的修成，光有判断力还仍然不够，我以为更为重要的，是必须养成判断力批判的习惯和能力。

《三国演义》里，诸葛亮在刘备三顾时所念的引子“大梦谁先觉，平生我自知”，并不符合事物认识的法则，我常用陶渊明《归去来兮辞》里的“实迷途而未远，觉今是而昨非”这两句话，来告诉学生事物渐进认识的道理。为什么你的学问和艺术长进了？是因为“觉今是而昨非”，批判地看待过去的结果；为什么有的人到一定阶段就停滞了？是因为他以昨日之判断为心得，固守一隅，渐入迷途而不知已远。陆九渊说得对：“为学患无疑，疑则有进。小疑则小进，大疑则大进。”人类的进程就是判断力批判的进程，何况艺乎！我以众多人的实践告诉学生，若冀望创造能力的永不衰竭，惟有此途。

源出人类心灵的艺术，其本身就不可能是封闭的与面面俱到的。面对多义的客观世界，紧随判断之后，艺术家的工作就是取舍提炼，做出选择，这是我常在教学中强调的第三重要求。只有掌握了判断，才能有选择——方向、方法和手段的选择。作品酝酿初始，视觉样式、指向关涉、语言方式，及至作品进程中的各种随机状态等等，一件作品的创造过程其实是一个不断进行选择的过程，毕竟，最终留在作品上的是个人选择的结果。

艺术的教学从本质上讲应是关于方法论的，而不仅仅是技术的。教技术的大有人在，重方法论的却较少。重技术轻规律的教学方式误了许多学生。“器之上为道”，而中国历来重器而轻道。“师者，所以传道、授业、解惑也。”韩愈在这里讲得十分明确，老师第一位的和最根本的任务就是传播道理。我想，此理古今中外同。

©E地 尚扬

布面油彩、丙烯 25.5cm × 35.5cm 1999年

以艺术的方式

石 头

如果我们透过尚扬在“题材选择上的自由无度，构图组合上的出人意料，严谨高贵的色彩和轻松活泼的技巧以及那热衷于破坏风格的创作程式”，看到的是充满“大智慧和地道中国书卷气”、“贯穿着纯文化和纯艺术的高贵精神”^[1]的尚扬艺术，那么，我们就可以在其中洞悉作为艺术家的尚扬的性格。他在他痴迷的艺术里投注了拥抱自由心灵的渴望与热情，充满了对生命意义的追问。他的追问中始终怀有一种尊严与力量。这种力量使作为教师的尚扬与作为艺术家的尚扬不可分割——他寄希望于教育的正义与高尚。他的教师生涯因此也充满了因艺术而获得的对教育深刻的省悟，充满了质疑与创造。因为他的思索往往始于例外。事实证明，他的存在，不仅影响了围绕在他周围的学生的审美趣味及文化素养所形成的外部轮廓，更改变了他们内在的问题意识。这种浸润的作用是常规教学实践难以企及的，实施教学工作进而成为尚扬激扬的艺术想像力与充沛的理论激情的佐证。这也是真正的艺术，完成它同样显示了尚扬令人为之着迷的才华。

一、教学是快乐的

——对待学生要有一颗真心。

尚扬曾说过：“有人问我下辈子做什么，我说，还是画画。我天生是干这个的，太喜欢了。”但是，他的亲朋、学生都知道，这世上除了画画，尚扬最经心的事情，大概要数教学。

苏旅评论尚扬，在中国画坛上似一“浪迹天涯的行吟诗人：屈原式的仗剑云游，上下求索，不屑‘圈地’，搞那种精耕细作式的传统地主遗风”^[2]。但是，谁又知晓，一旦进了课堂，责任感驱使他多么严谨地进行精耕细作——班级似乎成了他的试验田。

尚扬为人同其画一样，都是率真写意的，洒脱大气，不喜方方硬硬的规矩。而且，早已彰名天下的没有时间观念。但是，每天到了他跟学生约好的讲评时间，他会定点出现在教室，还准是风尘仆仆。因为要从北校区画室赶过来，还一准要横下心，中断手头正画的画或正思考琢磨的问题。不仅时间上有了计划，他还认真设计了教学的阶段。他的有计划、有目的的严谨与日常判然两分。

他对教学倾注了满腔的热忱，甘愿负担沉重的责任与超过他年龄所能承担的巨大劳动量。还常常因教学与自己的艺术活动在时间安排上的冲突，推掉许多重要的约会，或者有了艺术交流的机会，干脆就把活动地点安排在学生画室。全体学生都成为活动的参与者，他的朋友们总会忍不住就学生的作品发表自己的见解、品评，有时会带来赞同的会心一笑，有时会引起长久争论。安排这样的活动，在他，是天经地义最自然不过的事，对于学生，是开眼界、长知识的绝好机会。甚至，对于已经毕业的学生，他也给与尽心的、义务的教导，解答他们思想上的困惑，不辞辛苦到他们的画室指导创作。他的周围总是围绕着年轻的求知若渴的心灵。在尚扬心目中，好老师的标准是这样的：“现代艺术教学对教师要求相当高，要求老师首先有明确的认识、有坚定的艺术原则作指导、有大量的艺术实践作支撑。艺术教学是与时代社会和心理联系最为紧密的一门学科，时代在变、学生在变、问题在变。一旦老师思想乱了，学生也跟着乱，失去信心，教学就会失败。因此，光有热诚的心不够，必须将艺术实践与教学实践联结起来，还要能恰当表达，并且跟学生作心理思想的交流。老师是否教得好学生，标准是学生能否在各自的基础上上台阶，找到可持续发展的方向与道路。作为老师，要有广纳的襟怀。师不是总贤于弟子，弟子未必永不如师。在我心愿里面，我衷心希望学生超过老师。老师要给学生这个自信。而且，在学生走向更高时，做老师的仍然无私扶助，将他推向更高，这才是真心对待学生。对待学生要有一颗真心，教学才是积极主动的。教师应努力寻找使教学更有效的方式。艺术教学不能只考核表面的、可被量化的东西……”

他的教学完全不是旧套路，不照抄什么俄国的一套、法国的一套之类的。他谈的全是自己的体会，以及从对旧传统旧模式陈陈相因的质疑中总结出来的心得，用自己的话来传授，不受任何拘束。教学中他力图做到通过一到两个单元的教学，很快掌握学生的习性、对艺术的见解、修养与接受程度，以及这个学生的可塑性。这时候他就形成了针对这些学生的个别的方案，而不是很省力很方便的“一刀切”。这个方案不一定是写在纸上、订在计划里，而是全部立体地放在脑子里。他常常感叹：“一个老师，教十个学生，结果个个相同，这样的教学就是失败的；个个不同，十人十个面貌，才是成功的教学。因为

◎习作-1
方少华
布面油彩
60cm × 45cm
1987年

◎陈述
徐福厚
布面油彩
155cm × 195cm
1990 年

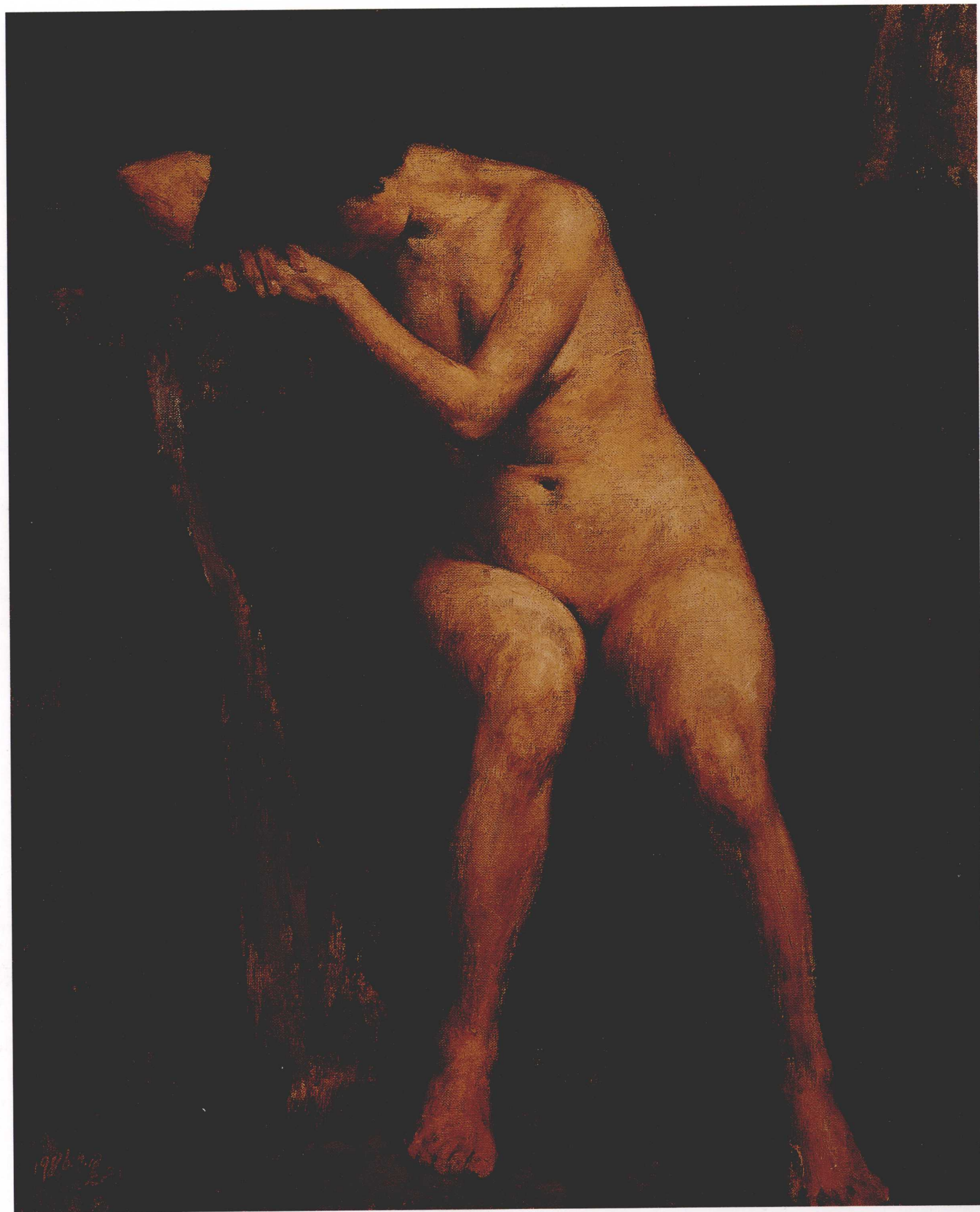

艺术教学不是单纯教方法教技术、教因循某种模式，这不符合艺术的本质。艺术是强调差异的。掌握每个学生的个性与可能性，使每个学生有各自的发展方向，而且都在各自的不同阶段发生转变，得到进展，并通过这种学习建立起种种观念，对日后各自的艺术产生影响。这是教学的目的。老师的负担当然会加重，心里总在考虑怎样针对每个学生做工作，那么一定要采取一种方式才能做到这一点……”

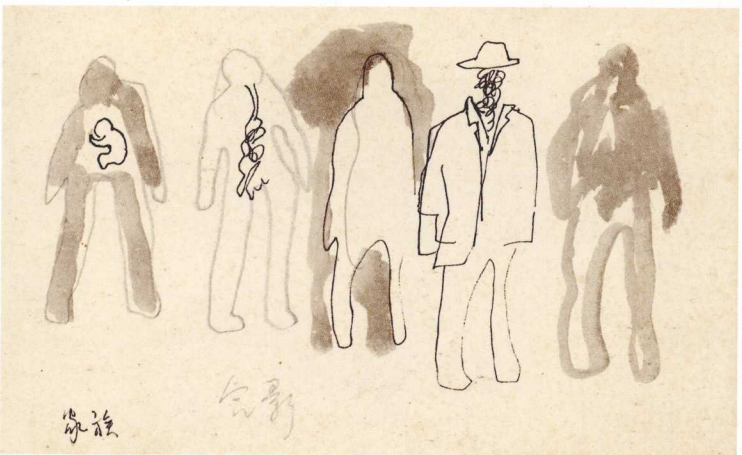
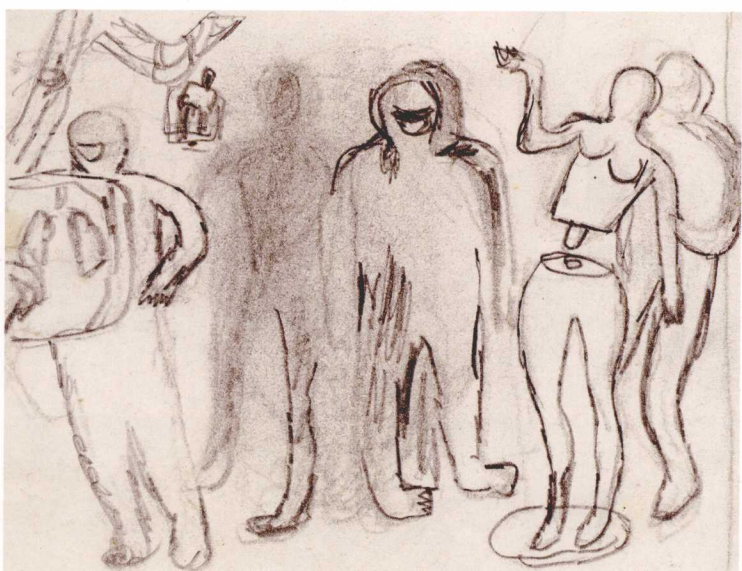
已有的教学方式存在的许多不足在近来已受到专家的质疑，那些伴生的缺陷像个屏障，阻碍了最佳教学效果的取得。尚扬可能早在他的学生时期就埋下了质疑的种子。为了实现心目中理想的教学，他在随后的数十年教学生涯中积极思考、总结“突围”的方法。

他的教学是“有血有肉”的，既有深思熟虑的教育理念的架构，又有丰富的艺术实践经验的支持。教学中他的授课如他的性格一样，有着鲜明的特色。比如因材施教，比如思考与实践并进的方式，及期望引导学生到达“像呼吸一样自然”的艺术境界，比如他视学科研究与开阔的文化视野并重的教学路径，再比如他独有的“判断力批判”的方法论，及对传统的学院方式的批判的眼光，推动引领学生直接进入实验性艺术创作等等。他的教学并不局限于一个小环境，而是与外部大环境、与国内研究生教学保持着参照印证交流的关系。他说：“我对自己的教学是常常反省的。”他的思索转化成教学的成果，这个成果并不是抽象的理论总结，而是以学生的作品与人品的方式呈现出来。他的学生很多，取得成就的也有不少。“80年代到90年代初期，尚扬与湖北许多青年画家有着亲密的伙伴关系。他们在创作思想和艺术风格上，都不同程度地受到过尚扬的影响。”^[3]他衷心期盼的就是学生们在艺术上能独立行走。学生们在他面前是放松、自然的，但内心也会有些由敬生畏。因为他是心地友善的朋友，也是治学谨严的师长，不知疲倦的践行他所解悟、尊崇的“为人师者”的涵义。

即便是在教学这种完全奉献，其本身又比较枯燥的事情里，他也倾注了创造性的热情，仿佛找到了无穷快乐。学生并没有试图问他，究竟什么使他快乐，但是大家看到，他培养学生，看他们一点点进步，能与他交流，并且能批评他的画，他高兴并且很有成就感。他天真活泼的精神，敏锐的感悟，与年轻人在一起是和谐相融的。甚至，他毫不掩饰跟年轻人在一起时受到的奇妙的压力与鼓舞。由于他骨子里致命的忧国忧民忧天下的责任感使然，他是在全心全意地做一个称职的老师。

◎女人体
石冲
布面油彩
100cm × 80cm
1986 年

二、心灵的自由有多远

——艺术的至臻之境——自由。

尚扬跟学生在一起，无论课上课下，不摆架子，没有条条框框。他甚至乐意接受学生的批评建议，师生相处甚是自由民

主。更重要的是，当一些艺术教学的方式与内容还局限于提高绘画技艺时，他却在自己的天性与艺术实践经验的引领下，竭尽心力唤醒学生的创造能力，希望将学生引向创作自由的至臻之境。这个普通又深有蕴含的字眼，是尚扬艺术教学实践中的关键词之一。教学中，他努力引导学生进入自在的创作状态，他对学生个性差异的尊重与肯定给学生留下自由的生长空间，使学生的心灵得以解放出来。他采取平等畅通的交流对话的方式，使得整个教学沉浸在一种艺术的自由精神的氛围里。

师生对话曾是中西盛行的使真理澄明去蔽的方式。在尚扬的课堂里，师生对话成为教学的一个组成部分。在他的引导下，课堂中进行的“对话”剔除了旁观者的客观注视，从而使课堂上的认识活动突破了传统认识论主客两分的立场。所以，对话者之间并不是浅表层面上的“交谈”，理解也并非主体对于认识对象单方面的投射或宣判。对话实际上是三方共同参与进行的。除了师生间的提问与回答，对话的第三方则是关于文献、关于文化传统、关于历史……乃至关于整个世界等等一切理解对象。对话并没有经过刻意的组织，但对话者之间的交流遵从一个相互导引、渗透、交融的方式。他会基于他的阅历、学养与创作实践心得，给出他的意见，同时鼓励学生畅所欲言，发表哪怕只是一得之见。这样对于共同问题的判断，通过不同的视角，得到一个具有立体感的答案。这个答案并不是只从一个方面被呈现，只从一个视点被看见，它是启示性的，给每一个学生留有思索的余地。

学生们感到尚扬从来不屑于以“权威者”自居。他努力淡化甚至消解权威者的形象，但他个性的见解、出色的理解力、高瞻远瞩的判断以及颖锐的悟性更加赢得学生的敬重。事实上，学生懂得，权威就是凭借自己的知识、经验，在判断和见识上优于一般人。“在理性上承认见识不如人，故转而承认他人的高明识见，这种行为并不等于盲目服从。”^[4]

尚扬在课堂中讲道：“……艺术的风格样式不是单纯的审美现象。艺术语言形态上的变化有其社会文化形态转变的深刻动因。”因此，他择取学科横向的角度与文化纵向的角度，建立起他的艺术教育的坐标系。这个坐标系的建立不仅仅指出了学习的目标，同时它本身也是通往目标的方法。他希望学生在这个坐标系的参照下形成各自的艺术观与创作观，形成对文化艺术独立成熟的见解。

实现这个目标的现实路径是明理通法，审视关照社会文化的渊源，注重文化艺术规律的研究，掌握艺术流变的内在逻辑，在对世界历史的宏观关照下，立足本土文化情境与自身的艺术实践经验，提升眼界胸襟及评鉴的品位。

◎游山玩水(手稿)

尚扬

纸面木炭

2002年

◎深呼吸(手稿)

尚扬

纸面炭笔

1996年

◎深呼吸(手稿)

尚扬

纸面钢笔、水墨

1995年

在文化艺术上的成熟状态,就是通过日常艰苦的实践与寻找,最终到达自由的创作、自由的表达。自由一直以来都是艺术的理想。就是悟通天道,心手合一,主观精神的无所阻碍无所粘滞,这样就有必要超越因既定的背景经验先在关系的限制等所形成的想当然的观念。这些想当然的观念,经常使主体囿于原有经验,而被阻隔于新经验之外。

在日常学习中,学生要对艺术,对自己的创作有清晰的认识与积极的目标(即形成积极的艺术观与创作观),还要落实到画面与行动中,找到自己的绘画语言。这种语言要切合自己的性格气质、文化背景等身份特征,还要对艺术观念、艺术形式有一个机智的把握。要培养抽象具体问题的能力,还要向视觉思维娴熟地转化。艺术的发展与思想的发展是平行的,而艺术思想又与时代社会有着密不可分的联系。如若不嫌陈义过远,在艺术文化问题上的“成熟”,还如尚扬所讲,能够“自觉背负起文化的责任”。自觉而勇敢地检验最能给我们带来抚慰的假说,提供文化建构的新生力量。

在通往目标的途中,无论课堂内外,他给学生的招招式

式的点拨均意在高标气韵,既非纯粹美学理论的灌输,也非纯技法授受。而是力图避免传统教学中重器轻道的弊端。中国古代哲学中,“道”就是生生法则,是所有存在物所以存在的根据。在艺术教育中,道相当于内化于主体中的理与法。学习中通过体道悟道,通过主观精神的开拓,对制约因素进行顽强超越,希望藉此由有限通达无限,通往彻底的无所阻碍的自由境界。

理想中的这个自由境界究竟离现实有多远呢?没有人能给出答案。也许这个境界只能是一个令人向往的理想。无数的艺术家,包括尚扬都是用毕生的艺术实践来丈量通向自由的里程。但是这个境界又像冬夜荒野里遥遥的灯光,总是感觉快到了,就在前方。

三、作为方法的判断力批判

——不教判断力的教学是教学的失败;

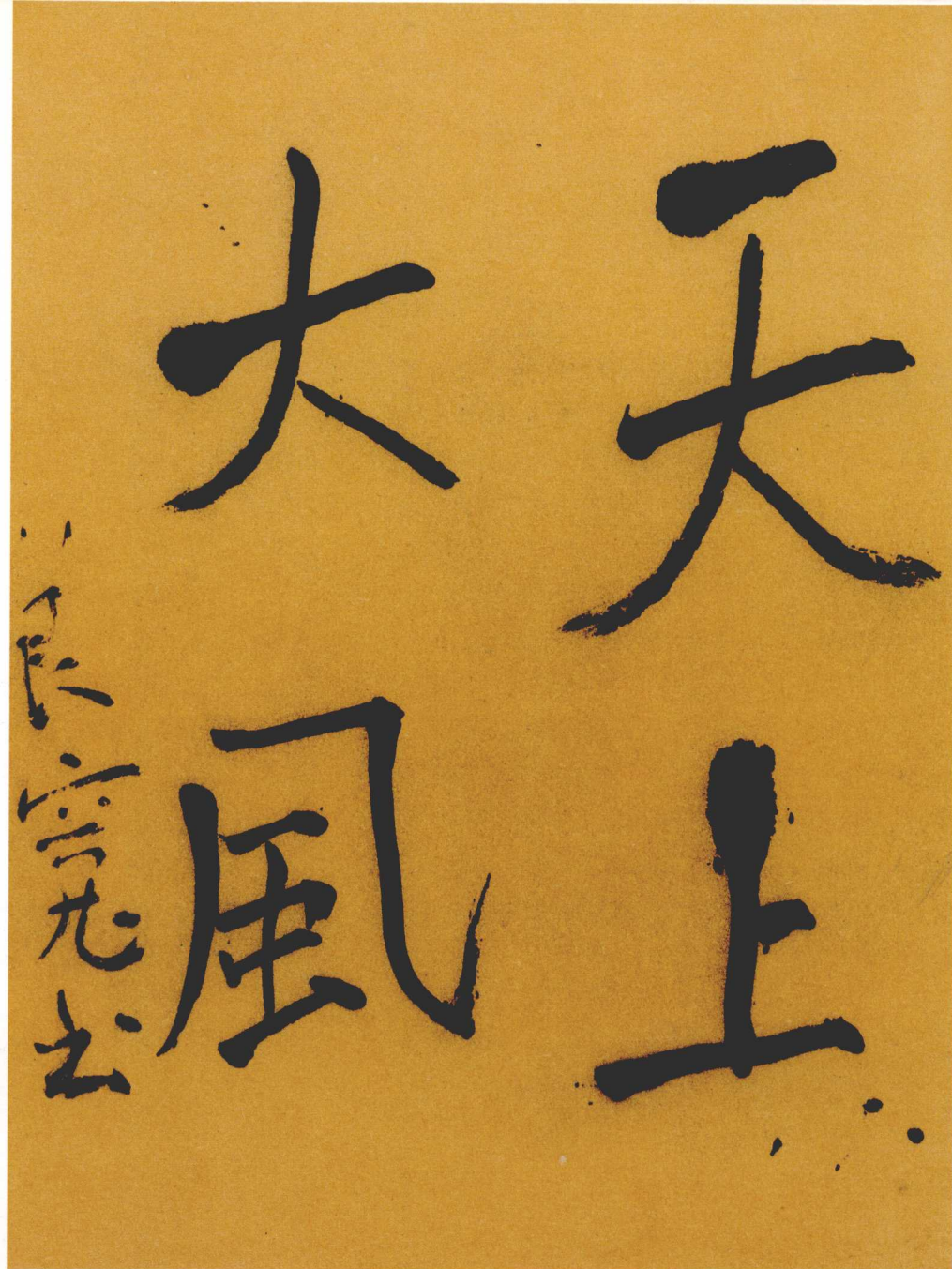
——倘若一个人失去了以陌生的眼光看待自我的能力,那

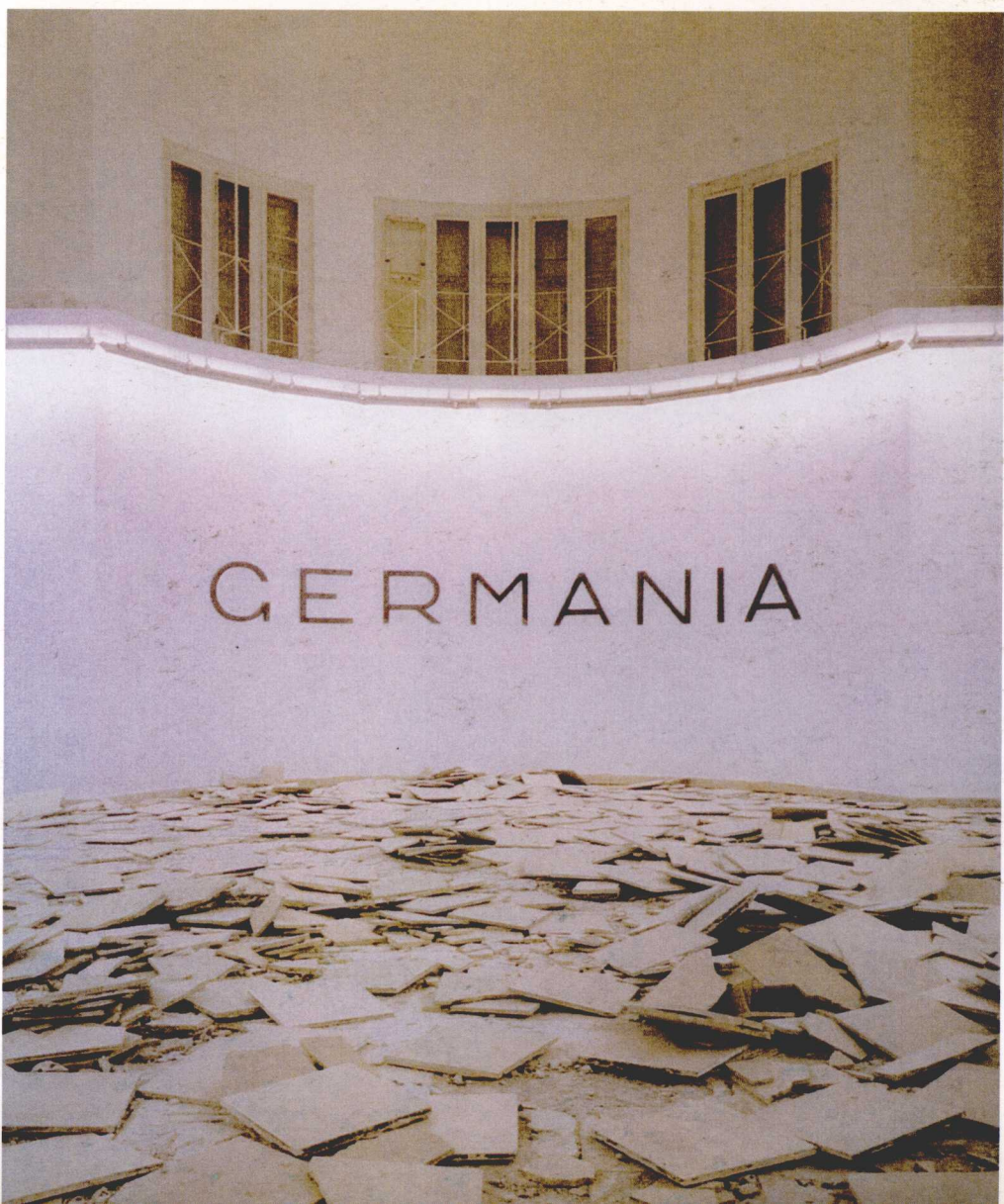
◎山地-1
石磊
布面油彩
94cm × 135 cm
1990年

◎“时光荏苒，当我步入天命之年，已逐渐深刻了生存态度对人生艺术的影响，一次偶然翻书，见到日本僧人良宽的书法，平平淡淡的“天上大风”四个字，使我在空灵旷达中感悟到宇宙的机窍。人生的最高境界就是自然。”（尚扬：《汤文选作品集序》）

读书看画，往往可听到某种声音，促你开悟。我常以《天上大风》为例，与我的学生谈到我对人生和艺术境界的理解。某一次的感动，如闻天籁，聪明了不少，净化了不少。

◎有些声音如同天籁，牵动灵魂，而有的声响却是如此地沉重，声声都砸在你的心头。汉斯·哈克的《GERMANIA》就让你听到这样的声音，并再也逃不掉这声音的折磨。我们曾经在地图上看到被分裂的德国版图，作为视觉艺术家的汉斯·哈克没有从空间的可视角度表达这一主题，他在一间庄严典雅的大厅里布满了砸碎的大理石地砖，身临其境，使人震慑于似乎依然回荡于空旷的大厅里的轰鸣。汉斯·哈克的作品没有指向空间、没有指向时间，而是选择了震动人的心灵。他以一如德国哲学的庄重简洁，准确表达了这一宏大的令人无法排遣的主题。

◎册页
(日) 良宽

◎德意志
(德) 汉斯·哈克
大理石地砖
装置于威尼斯美术馆
1993年

©怎么了-14
吴京婷
综合材料
180cm × 95 cm
2003 年

么他就会失去独创的能力,紧紧跟随着你的熟悉的影子就会来吞没你,直至你永远失去作出真正选择的能力。

尚扬从自己的艺术实践与教学实践中总结出了一套方法,贯穿于整个教与学的过程当中,这就是他反复强调的“判断力批判”。方法是一种程序理性,一个乐于逾越藩篱与障碍的人,用心良苦,总结出一套概念系统,从中我们体会到他可爱的执著。他对方法的崇服说明他的教学贯穿着清晰统一的逻辑思辨过程,更重要的是,方法的建立使其与虚悬的解构划清了界限。他的世界需要一种完整性。折射于人生,是他对“那高高的云层之上”的人生理想、崇高道义终其人生的追求、体验。反映在教学中,是有始有终的,从教与学的起点到其终点,有一套可靠的依凭,而非是片断式的、突然爆发的灵感。

尚扬认为,每个学生的判断力实际上是他日后艺术赖以生成的最基本的一种能力。没有判断力,没有正确的判断力,以及没有判断力批判的能力,是成千上万艺术学徒沉落下去的最为重要的原因。而解决这个问题,给予学生可持续发展的潜能与动力,是学院教学目标的应有之意。

美术批评家殷双喜曾惊讶于这个尚扬心目中自生的名词,等同于康德一部著作的书名。但是,尚扬并不知晓,它们只是名词上的巧合,论内涵却是迥异的两个概念。康德赋予的判断力一词的意义是“从没有第二个人用过的。是反思判断力。就是审美和审目的的两种判断力”^[5]。而尚扬在教学中所提出的作为方法的“判断力批判”,究其性质,本身是关于认识的一种实践活动。其广阔的实践视野包罗社会文化及事件,广义的生活,以及艺术的历史文本与重建历史情境的文本。而经由这

◎人体习作-2
李幼峰
布面油彩、丙烯
73cm × 100cm
2002年