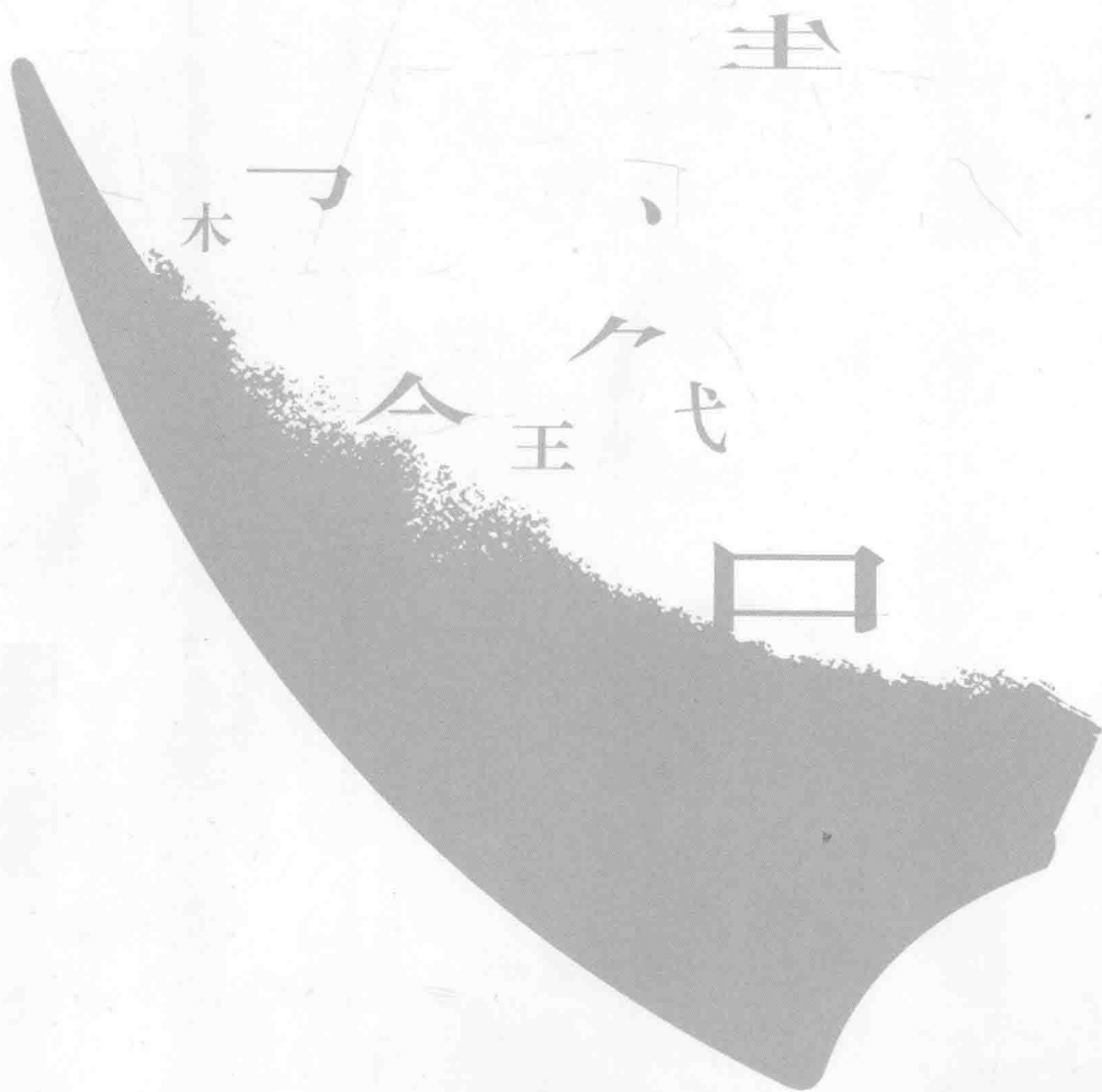

生命现场：

中国美术学院现代书法教育创新特色

唐楷之 著

南山博文

中国美术学院博士生论文

生命现场：

中国美术学院现代书法教育创新特色

唐楷之 著

中国美术学院出版社

责任编辑 祝平凡
装帧设计 成朝晖 张惠卿
责任校对 石同兴 柴伟斌
责任出版 葛炜光

图书在版编目 (C I P) 数据

生命现场：中国美术学院现代书法教育创新特色/唐楷之著.
—杭州：中国美术学院出版社，2010.10
ISBN 978-7-5503-0015-6

I. ①生… II. ①唐… III. ①书法—教育理论—研究—中国
IV. ①J292.1-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第200738号

生命现场：中国美术学院现代书法教育创新特色 唐楷之 著

出品人 傅新生
出版发行 中国美术学院出版社
<http://www.caapress.com>
地 址 中国·杭州南山路218号 邮政编码310002
经 销 全国新华书店
制 版 杭州海洋电脑制版印刷有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
版 次 2010年10月第1版 2010年10月第1次印刷
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 11.5
字 数 150千
图 数 45幅
印 数 0001-2000
ISBN 978-7-5503-0015-6
定 价 35.00元

南山博文

总序

打造学院精英

当我们讲“打造中国学院的精英”之时，并不是要将学院的艺术青年培养成西方样式的翻版，培养成为少数人服务的文化贵族，培养成对中国的文化现实视而不见、与中国民众以及本土生活相脱节的一类。中国的美术学院的使命就是要重建中国学院的精英性。一个真正的中国学院必须牢牢植根于中国文化的最深处。一个真正的学院精英必须对中国文化具有充分的自觉精神和主体意识。

当今时代，跨文化境域正深刻地叠合而成我们生存的文化背景，工业化、信息化发展深刻地影响着如今的文化生态，城市化进程深刻地提出多种类型和多种关怀指向的文化命题，市场化环境带来文化体制和身份的深刻变革，所有这一切都包裹着新时代新需求的沉甸甸的胎衣，孕育着当代视觉文化的深刻转向。今天美术学院的学科专业结构已经发生变化。从美术学学科内部来讲，传统艺术形态的专业研究方向在持续的文化热潮中，重温深厚宏博的画论和诗学传统，一方面提出重建中国画学与书学的使命方向，另一方面以观

看的存疑和诘问来追寻绘画的直观建构的方法，形成思想与艺术的独树一帜的对话体系。与此同时，一些实验形态的艺术以人文批判的情怀涉入现实生活的肌体，显露出更为贴近生活、更为贴近媒体时尚的积极思考，迅疾成长为新的研究方向。我们努力将这些不同的研究方向置入一个人形的结构中，组织成环环相扣、共生互动的整体联系。从整个学院的学科建设来讲，除了回应和引领全球境域中生活时尚的设计艺术学科外，回应和引领城市化进程的建筑艺术学科，回应和引领媒体生活的电影学和广播电视艺术学学科，回应和引领艺术人文研究与传播的艺术学学科都应运而生，组成具有视觉研究特色的人文艺术学科群。将来以总体艺术关怀的基本点，还将涉入戏剧、表演等学科。面对这样众多的学科划分，建立一个通识教育的基础阶段十分重要。这种通识教育不仅要构筑一个由世界性经典文明为中心的普适性教育，还要面对始终环绕着我们的中西对话基本模式、思考“自我文明将如何保存和发展”这样一类基本命题。这种通识教育被寄望来建构一种“自我文化模式”的共同基础，本身就包含了对于强势文明一统天下的颠覆观念，而着力树立复数的今古人文的价值关联体系，完成特定文化人群的文明认同的历史教育，塑造重建文化活力的主体力量，担当起“文化熔炉”的再造使命。

马一浮先生在《对浙江大学生毕业诸生的讲演词》中说：“国家生命所系，实系于文化。而文化根本则在思想。从闻见得来的是知识，由自己体究，能将各种知识融会贯通，成立一个体系，名为思想。”孔子所谓的“知”，就是指思想而言。知、言、行，内在的是知，发于外的是言行。所以中国理学强调“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”的序列及交互的生命义理。整部中国古典教育史反反复复重申的就是这个内圣外王的道理。在柏拉图那里，教育的本质就是“引导心灵转向”。这个引导心灵转向的过程，强调将心灵引向对于个别事物的理念上的超越，使之直面“事物本身”。为此必须引导心灵一步步向上，从低层次渐渐提升上去。在这过程中，提倡心灵远离事物的表象存在，去看真实的东西。从这个意义上讲，教育与学术研究、艺术与哲学的任务是一致的，都是教导人们面向真实，而抵达真实之途正是不断寻求“正确的看”的过程。

为此柏拉图强调“综览”，通过综览整合的方式达到真。

“综览”代表了早期学院精神的古典精髓。

中华文化，源远流长。纵观中国艺术史，不难窥见，开时代之先的均为画家而兼画论家。一方面他们是丹青好手，甚至是世所独绝的一代大师，另一方面，是中国画论得以阐明和传承并代有发展的历史名家，是中国画史和画论的文献主角。他们同是绘画实践与理论的时代高峰的创造者。他们承接和彰显着中国绘画精神艺理相通、生生不息的伟大的通人传统。中国绘画的通人传统使我们有理由在艺术经历分科之学、以培养艺术实践与理论各具所长的专门人才为目标的今天，来重新思考艺术的教育方式及其模式建构的问题。今日分科之学的一个重大弊端就在于将“知识”分类切块，学生被特定的“块”引向不同的“类”，不同的专业方向。这种专业方向与社会真正需求者，与马一浮先生所说的“思想者”不能相通。所以，“通”始终是学院的使命。要使其相通，重在艺术的内在精神。中国人将追寻自然的自觉，衍变而成物化的精神，专注于物我一体的艺术境界，可赋予自然以人格化，亦可赋予人格以自然化，从而进一步将在山水自然中安顿自己生命的想法，发显而为“玄对山水”、以山水为美的世界，并始终铸炼着一种内修优先、精神至上的本质。所有这些关于内外能通、襟抱与绘事能通的特质，都使得中国绘画成为中国文人发露情感和胸襟的基本方式，并与文学、史学互为补益、互为彰显而相生相和。这是中国绘画源远流长的伟大的自觉，也是我们重建中国学院的精英性的一个重要起点。

在上述的这个机制设定之中，让我们仍然对某种现成化的系统感到担忧，这种系统有可能与知识的学科划分所显露出来的弊端结构性地联系在一起。如何在这样一个不可回避的学科框架中，有效地解决个性开启与共性需求、人文创意与知识学基础之间的矛盾，就是要不断地从精神上回返早期学院那种师生“同游”的关系。中国文化是强调“心游”的文化。“游”从水从流，一如旌旗的流苏，指不同的东西以原样来相伴相行，并始终保持自己。中国古典书院，历史上的文人雅集，都带着这种“曲水流觞”、与天地同游的心灵沟通的方式。欧洲美术学院有史以来所不断实践着的工作室体制，在经历了包豪斯的工坊系统的改革之后，持续容纳

新的内涵，可以寄予希望构成这种“同游”的心灵濡染、个性开启的基本方式，为学子们提高自我的感受能力、亲历艺术家的意义，提供一个较少拘束、持续发展的平台。回返早期学院“同游”的状态，还在于尽可能避免实践类技艺传授中的“风格”定势，使学生在今古人文的理论与实践的研究中，广采博集，发挥艺术的独特心灵智性的作用，改变简单意义上的一味颠覆的草莽形象，建造学院的真正的精英性。

随着经济外向度的不断提高，多种文化互为交叠、互为楔入，我们进入一个前所未有的跨文化的环境。在这样的跨文化境域中，中国文化主体精神的重建和深化尤为重要。这种主体精神不是近代历史上“中西之辩”中的那个“中”。它不是一个简单的地域概念，既包含了中国文化的根源性因素，也包含了近现代史上不断融入中国的世界优秀文化；它也不是一个简单的时间概念，既包含了悠远而伟大的传统，也包含了在社会生活中生生不息地涌现着的文化现实；它亦不是简单的整体论意义上的价值观念，不是那些所谓表意的、线性东方符号式的东西。它是中国人创生新事物之时在根蒂处的智性品质，是那种直面现实、激活历史的创生力量。那么这种根源性在哪里？我想首先在中国文化的典籍之中。我们强调对文化经典的深度阅读，强调对美术原典的深度阅读。潘天寿先生一代在上世纪50年代建立起来的临摹课，正是这样一种有益的原典阅读。我原也不理解这种临摹的方法，直至今日，才慢慢嚼出其中的深义。这种临摹课不仅有利于中国画系的教学，还应当在一定程度上用于更广泛的基础课程。中国文化的根性隐在经典之中，深度阅读经典正是意味着这种根性并不简单而现成地“在”经典之中，而且还在我们当代人对经典的体验与洞察，以及这种洞察与深隐其中的根性相互开启和砥砺的那种情态之中。中国文化主体精神的缺失，并不能简单地归因于经典的失落，而是我们对经典缺少那种充满自信和自省的洞察。

学院的通境不仅仅在于通识基础的课程模式设置。这一基础设置涵盖本民族的经典文明与世界性的经典文明，并以原典导读和通史了解相结合的方式继承中国的“经史传统”，建构起“自我文化模式”的自觉意识。学院的通境也不仅仅在于学院内部学科专业之间通过一定的结构模式，形成一种环环相扣的链状关系，让学生对于这个结构本身有感

觉，由此体味艺术创造与艺术个性之间某些基本的问题，心存一种“格”的意念，抛却先在的定见，在自己所应该“在”的地方来充实而完满地呈现自己。学院的通境也不仅仅在于特色化校园建造和校园山水的濡染。今天，在自然离我们远去的时代，校园山水的意义，是在坚硬致密的学科见识中，在建筑物内的漫游生活中，不断地回望青山，我们在那里朝朝暮暮地与生活的自然会面。学子们正是在这样的远望和自照之中，随师友同游，不断感悟到一个远方的“自己”。学院的通境更在于消解学院的藩篱，尽可能让“家园”与“江湖”相通，让理论与实践相通，让学院内外的艺术思考努力相通。学院的精英性绝不是家园的贵族化，而是某种学术谱系的精神特性。这种特性有所为有所不为，但并不禁锢。她常常从生活中，从艺术种种的实验形态中吸取养料。她始终支持和赞助具有独立眼光和见解的艺术研究，支持和赞助向未知领域拓展的勇气和努力。她甚至应当拥有一种让艺术的最新思考尽早在教学中得以传播的体制。她本质上是面向大众、面向民间的，但她也始终不渝地背负一种自我铸造的要求，一种精英的责任。

在学院80周年庆典到来之际，我们将近年来学院各学科的部分博士论文收集起来，编辑了这本丛书，题为“南山博文”。丛书中有获得全国优秀博士论文荣誉的论文，有我院率先进行的实践类理论研究博士的论文。论文所涉及的内容范围很广，有历史原典的研究，有方法论的探讨，有文化比较的课题。这套书的出版中满含青年艺术家的努力，凝聚导师辅导的心血，更凸显了一个中国学院塑造自我精英性的决心和独特悠长的精神气息。

谨以此文献给“南山博文”首批丛书的出版，并愿学院诸子：心怀人文志，同游天地间。

许 江

2008年3月8日

于北京新大都宾馆

序

中国美术学院书法教育开创了中国书法在高等艺术教育领域的先河。1963年由潘天寿老院长、陆维钊先生为高等书法教育领域奠基，率先招收书法本科。1979年在全国范围内首招书法硕士研究生，1985年恢复本科招生，1996年招收首届书法博士研究生，就此完成本科至博士学位的学科建制。2001年成立中国高等教育的第一个书法系，2002年成立现代书法研究中心，创建“敢为天下先”的现代书法艺术特色的教研机构，确保书法学科建设和完善的领先范式。

1979年，我从扬州考入浙江美术学院首届书法硕士研究生，师从陆维钊、沙孟海诸先生。适逢改革开放的大好年代，美术学院读书的氛围很浓，同时各种艺术观念、艺术思潮非常活跃。两年的研究生学习，除了老师的悉心指导、同学间的切磋，以及学校跨专业的学术探讨和研究，可以说度过了终身难忘的幸福时光。毕业后，我留校任教，后由文化部选派至美国几所大学讲学四年后归国重返母校执教。在草书教学中，有几位同学临帖非常认真且勤于思考，唐楷之同学就是其中有代表性的一位，给我留下了很好的印象。

楷之是桂林人，“桂林山水甲天下”，那里的学子和山水一样出“奇”，在专业艺术思考上有自己独立的评判标准和追求。当时的专业教学，无论是教育体制、教育观念，还是教育方法上都体现了一种开放和奋进的态势。还邀请了启功、朱关田、邱振中等先生到美院讲学任教，学习氛围相当纯粹，师生

情谊深厚。楷之以优异成绩毕业后去北京大学继续研修并从事文化产业创意工作，奋斗打磨自己。每次来杭州，都与我对母校的书法教育发展等话题广泛而深入地交谈，关切之情溢于言表。转瞬十年过去，2007年楷之又回到母校受业于我，研读现代书法理论与实践的博士学位课程，这于他一直思考而关注的高等书法教育课题有了最好的机缘。

楷之是位品学兼优的艺术人才，富有一种艺术教育者的情怀，他除了关注本学科建设最高端和学术前沿的状况外，对教育现状亦特别关注，深感要使书法事业真正发展势必立足于教育之根本，尤其是高等美术学院的书法教育。致力确立美术学院现代书法教育特色，做好美术学院书法艺术的时代篇章。

这部论著有四个方面的特点：

第一，楷之的视界是大艺术的教育，从国际、国内的历史性、地域性考察来研究、分析中国美术学院的教育思想、理念和特色，站在学术的高度和理性的立场上，以总体系统的研究进行冷静地反思，对其他学院书法专业具有一定的参考价值和启发作用。这种视界缘于他早在本科阶段的独立思考，没有这般深切的、艰苦的经历是不会表达这样强烈的感触和敏锐的思想。

第二，这篇专著既有很严谨的逻辑、学术的推理，又有非常质感的艺术捕捉，强调并摆脱了生硬面孔说教的论文套路，把一些深奥的艺术学理通过真实的、有生有色的镜头式的回放进行佐证，是一种新颖而具有阅读性的史料性实录。艺术学院的论文与一般理工科大学的论文应有的不同特点，既符合论文严谨的学术写作规范，又要有真诚的艺术“现场”的心得体悟，这令答辩组的老师报以“感动”的高度评价。只有勤学专研、敏于思考、精于笔记的同学才能将平素课堂习得和思考问题及时而真切地记录下来，成为日后深入研究的学术课题。楷之的论题“生命现场”既为我们奉献了这样一种值得回味的艺术人生的境象，又是一种独特的学术意义的印证和延伸。

第三，教学当中重要的一个是学脉，另一个是体制（教学的制度、规范），还有一个就是教师。学脉好、制度佳，没有好的老师都是空的。楷之的论文当中强调教育的成功要有好的老师，注重老师的教学特点和艺术观念，真正培养具有美术学院特色的书法艺术家，以我在国内外教授书法艺术的亲身经历而言，对此深有感受。楷之提出的一种具有世界性的“艺术性”和“现代性”学说，不仅构成其论文中现代书法艺术教育的理论属性，而且成为优秀的书法教育者所应具备的学理和方法论。

第四，理论与实践、体验与感悟的有机融合。一篇论文有

没有前瞻性、创新性，对实际的指导作用也是重要的标准和特点之一。楷之的艺术学习阅历丰富而专精，从本科到博士，充分吸收传统经典养分，具有扎实的幼功和最出色的训练才能，对推进书法事业怀有一种崇高而纯洁的理想。透过思考、实践的反复历练，认识到书法创新要与时俱进、紧密结合。教育势必创新，现代书法的灵魂在于教育创新！

总之，楷之同学的《生命现场——中国美术学院现代书法教育创新特色》一文，结构严谨、思想鲜活、立论精辟。其对大量历史文献与教学的课堂笔记应用人文学术研究的科学方法展开了深入而精确的研究梳理，而后强调“固本培源”与“开拓创新”并进，形成全方位的中国美术学院书法教育学科体系，交叠而成今日书法教育研究与创作的强势资源，极富创见。

作为中国美术学院书法教育独特而深厚的传统，不仅体现在艺术创作上，同时在学术专著上都注重其传承性和开创性。楷之的论题“生命现场”就是活用了许江院长对美术学院教学的一种定位和评价。书法艺术具有源远流长的生命力，书法教育同样也是一种炽热生命的律动和写照。中国美院的书法教育之所以能够引领中国书法艺术教育，最重要的就在于创新精神，在于对书法教育事业持续注入生命、智慧，薪火承传的使命担当！

相信楷之的精勤著作对中国现代书法艺术教育必将发挥积极的推动作用！

王冬龄

2010年9月29日

目 录

总序		
序	打造学院精英	I
引言		VII
第一章	回顾历史 创新文脉	3
	一、蔡元培、林风眠、潘天寿三大美术教育家思想综述	5
	二、和而不同 创生力量	6
第二章	首创专业 培养专才	18
	一、从“鸿都门学”到“师范学堂”	21
	二、从“书法式微”走向首创专业	21
	三、新时期 新进程	25
	四、现代美术与现代书法合奏 时代新乐章	30
		42

第三章	固本培源 开拓创新	89
	一、“两端深入”的策略主张	89
	二、创建中国高等书法教育第一个书法系	91
	三、创建中国高等书法教育第一个现代书法研究中心	109
第四章	现代书法 创新特色	139
	一、“艺术”的观念	139
	二、“美术学院”与书法教育	142
	三、“现代性”与现代书法	149
	四、现代书法教育创新特色	156
	主要参考书目	165
	后记	167

目 录

总序		
序	打造学院精英	I
引言		VII
第一章	回顾历史 创新文脉	3
	一、蔡元培、林风眠、潘天寿三大美术教育家思想综述	5
	二、和而不同 创生力量	6
第二章	首创专业 培养专才	18
	一、从“鸿都门学”到“师范学堂”	21
	二、从“书法式微”走向首创专业	21
	三、新时期 新进程	25
	四、现代美术与现代书法合奏 时代新乐章	30
		42

第三章	固本培源 开拓创新	89
	一、“两端深入”的策略主张	89
	二、创建中国高等书法教育第一个书法系	91
	三、创建中国高等书法教育第一个现代书法研究中心	109
第四章	现代书法 创新特色	139
	一、“艺术”的观念	139
	二、“美术学院”与书法教育	142
	三、“现代性”与现代书法	149
	四、现代书法教育创新特色	156
	主要参考书目	165
	后记	167

引言

本文拟从新中国第一个高等书法教育——中国美术学院书法教育的历史、现状及展望，期冀构划中国高等书法教育史中典型的范域生态。

纵观中国美术学院书法教育近半个世纪的历史沿革，重读大量珍贵的历史文献资料，激活书法艺术教育当下的本质意义，合理利用当前书法研究的学理成就，借鉴相关艺术、人文研究的前沿学术理论，围绕美术学院书法教育在各个历史阶段的宗旨思想，贯穿“传承与使命”的核心命题，探讨在当下全球化、跨文化、多元化“交叉互动、和而不同”，整合共生的时代新格局下，书法教育思想创新作为美术学院教育的重要内涵所面临的境遇和使命。

在当代世界文化艺术话语权的纷争和文化安全策略上，“固本培源”与“开拓创新”并进，强化书写的当下构成，追求心境的“迹化”，开拓书法的观念与创新。历史赋予当前的现代书法教育转型要敢为天下先，与时俱进，构建中国美术学院现代书法教育思想的创新特色，为坚持科学发展、和谐发展，创建一流名校谱写时代新乐章。

中国美术学院现代书法教育思想创新的目的是为培养合乎新时代、新形势人文内涵，掌握书法传统并指向未来的书法艺术人才。其意义在于繁荣当前的书法教育、理论研究和创作实践，活跃当代文化艺术气氛。以开放的思想，科学系统的教研实践和现代性的创新风格展现中国气派、现代智慧的书法艺术

教育的辉煌时代。

目前国内外相关领域研究尚未深入到美术学院现代书法教育这一独具艺术品质的境域，对现代书法教育与创作的研究尚处于传统思维局面、社会泛文化状态、片面狭隘的散落流派形态。亟须建构现当代高层次美术教育的沿革与转型观念，从当代的、国际艺术视域和背景关注当下，深入洞彻的分析研究，探讨现代书法教育思想创新对现当代美术教育理论研究和创作实践的积极建设与完善，并互为印证和检验。在当前教育改革转型，改变发展方式的思想指导下，我们的努力与反省，提出新的、有价值的质疑与明智的策略，为构建中国美术学院现代书法教育思想的创新特色并为之腾空出世提供了积极主动而富于原创启示意义的进取方略。

旗帜鲜明、高效有力地持续推进中国美术学院现代书法创新进程，是书法艺术时代发展之必然，是当下智者、现代书法艺术家高明的抉择！那种纠结偏执与梗阻正是现代书法艺术向现代性和现代化发展过程中所反映的困境，要以发展的时代睿智审度之，信心百倍，在“拿来”与“送去”的策略中寻绎现代书法教育的和谐思想。

现代书法教育是崭新的时代课题，是中国美术学院书法教育践行使命的时代贡献！

唯此，现代书法艺术彰显中国书法之时代使命、创新生命，高扬中华民族复兴之精神，贡献全世界、全人类共享之文明智慧和无量财富！

未来之书法绚烂多姿，生命流光异彩纷呈皆从今日构建中国美术学院现代书法教育创新特色开始！

愿现代书法艺术家携手开创未来书法之壮美瑰丽景象！

愿现代书法教育家共襄中国高等书法教育之宏图伟业！