

中国国家画院院长杨晓阳首次在中学开讲座,在宁海中学他称: 美术教育“第一口奶”太西化 画画是为表达生活,不是为找工作

大师来了!昨天下午4点,著名画家、中国国家画院院长杨晓阳首次在中学开讲座,就选择了刘海粟大师曾任教的南京宁海中学。宁海中学高一美术班的300名学生,在学校的报告厅,倾听了这场名为“大美为真-中国画五种境界”的讲座。“现在中小学美术教育的‘第一口奶’西化了!”杨晓阳告诉中学生,中国书画其实是中国人有生俱来的生活方式。见习记者 俞月花 现代快报记者 黄艳

大师的感慨

中学生作品优秀,“见所未见”

在讲座之前,杨晓阳就在宁海中学美术馆驻足了很久,学生们的一张张素描、水彩,他都细细看过。“这是中学生画的?这水粉画画得不错。”在一张水粉画面前,他把眼睛凑得很近,还特意细看了上面的签名,学校老师们确认,这就是学生画的。“色彩老师教得好,背光的地方有色彩。”杨晓阳用“见所未见”,来评价学生的作品,优秀出乎意料。看完几十幅作品,他还想再看,但场地有限,小小的美术馆里只有这么多。“我们马上要盖五层楼,下面两层留出来陈列画作。”宁海中学校长黄文武说。

大师的忧虑

中国美术教育“第一口奶”西化

“闻所未闻!”当听说学校20多年来,美术生的高考升学率都是100%本科,杨晓阳非常惊讶。

宁海中学校长黄文武说,学生们也不是一味地在教室里苦练,宏村和查济都是学校的写生基地,每次都安排7天以上的写生。

虽然看到了很好的作品,但杨晓阳还是表示,现在的中国美术教育,“第一口奶”西化了,学的是苏联的方法,而苏联这套方法,是照着十四五世纪的法国的方法。在150年前,西方已经抛弃了,现在中国作为一个考试的标准。

杨晓阳来到南京宁海中学畅谈“大美为真” 现代快报记者 赵杰 摄

快报专访

杨晓阳大师还在现场接受了现代快报记者的专访,他希望能让艺术回归表情达意的本质,而不是只为了学一个东西,有一个工作。

大师的美术教育观

大美术、大美院、大写意

中国要走自己的路子!以理想为基础的美才是大美,大写意是中华民族的艺术精神!作为中国画的大家,杨晓阳其实有30年的美术学院学习和工作经历,曾多年担任西安美术学院院长。对美术教育,他是绝对的权威。“我在学校也对美术教育做过很多探索,我提出三句话:大美术、大美院、大写意。”杨晓阳说,随着这五年来,他在国家画院的工作,又把这三句话进行提升,叫大美为真的写意精神。

大美术 眼目所及皆美术

“什么叫大美术?眼目所及皆美术。我们从早晨起来睁开眼睛,看到所有有形有色的事物都是美术,都跟美术有关系,大到我们的城市规划,小到我们衣食住行的所有的细节,包括在座孩子的服装,你们的眼镜你们的发饰。”在杨晓阳眼中,美术不只是艺术家的事情。作为一个专业,美术有美术的规律。但是作为人,爱美之心人皆有之。“人们的生活跟美术有千丝万缕分割不了的关系,所以全民族要重视美术。”

大美院 20年美术机构增量

说到大美院概念,更是与学生们努力方向有关系。他认为,美院应该推倒围墙,以整个人类历史和人类成就为自己的研究,同时也包括美术学院应该增加数量,扩招。

1994年,教育部高等教育提出要扩大教育,这是一个契机。在纽约,一般有四五十所各种类型的美术教育机构,在中国当时只有八大美院。“我认为一两千万人口城市,应该有四五十所各种类型的美术机构,我当时认为应该用50年

时间,但事实上我们用了20年时间,实现了这个规模。”八大美院学生数都在7000人以上。“我离开西安美院的时候,学生人数是1.6万。”现在除了八大美术学院之外,1100所大学都有二级美术学院或者人文学院美术专业。美术教育已经大普及。

大写意 写实的升华,更高级

杨晓阳说,只有内容形式规模上的扩展还是不够的,200年来,基本以西方标准为标准,以西方模式为模式,我国美术学院教育模式以苏联为模式。“没有所谓的大写意。”杨晓阳说,大写意是中华民族的艺术。大美为真的写意精神是中华民族的大美精神。他在学校考虑过的,首先,美术学院教学内容要拓展,要向理想社会、向西方文化学习,而不是向模特学习。

杨晓阳表示:大是一种倡导,是一种提倡,写意精神是中华民族从古到今贯穿始终,跟西方写实精神有所区别的特色。如中国戏曲,在唱腔的设置,在唱词的创作,在表演布景的设置,在各种装饰的设置,与生活是有距离的。是把生活中美的东西集中起来,是生活中不可能发生,但是根据主题创作需要,进行夸张创作。“写意是写实的升华,比写实更高级。”

大师的建议

增加“默写”“书法”

讲座最后,对宁海中学美术教学内容,杨晓阳直言有两个建议:一是增加默写,二是增加书法。

“默写的功夫才是真功夫,写生的功夫只是一个过程。最终面对一张白纸,面对一张画布,面对一个空间,每个人都要启发出自己的自发功,发挥自己的创造力。”他希望大家不要满足于写生,不要满足于长期作业,包括速写,最终要掌握默写的功夫,不会默写就不会创作。”

“第二个建议,学校最好要增加书法。在不同阶层、不同场合共同的努力下,中国书法进入小学作为必修课,三年级有必修课,今年两会又提出来,能不能从小学一年级开始增加书法。”他说,书法从两个方面来考虑都是无可替代:一、从认字开始就进入中国文化,认字短句长句文章,进入中国历史、中国故事、中国哲学。二、书法是包含了造型艺术的从生到死的生命现象。最早是象形文字,最后是规范的图案,开始是临摹自然,后来成为对它进行加工。成为图案,成为标准字,标准字包括历史文化哲学,在造型艺术上从自然形象进化到一个美术形象再进入到创造……

校长回应 学校将增加相关课时

宁海中学校长黄文武表示,宁海中学已经尝试在初中增加书法社团活动,在高三的美术生中,也已经开始了“默写”的练习,而未来,他承诺将加入更多的课时。同时,黄文武介绍,江苏美术统考在2015年进行改革,从过去的只考素描和色彩,每门150分,改为素描、色彩各120分,增加60分速写。正在推进对学生创作能力的考查。

一定要弄清楚学美术,是为了什么?

现代快报:您提到的“第一口奶”很西化,问题出在哪儿?

杨晓阳:不管是小学的美术,还是高中的美术,都是这个问题。艺术的本质是表情达意的,是我们对生活中的所见所闻有所感受。我们画画是为了对生活的感受,而不是学一个东西有一个工作。表达我对生活的感受,这种表达就是写意,写就是表现,意就是把我的感受传达给你。因此艺术的任何形式不能说是为了技艺而技艺。在美术教育上,首先要搞清楚,我

们一切艺术形式是为了什么。

现代快报:现在有一些家长,为了让孩子成为美术特长生,从小让孩子学素描、色彩,做法可取吗?

杨晓阳:研究儿童美术教育的人说过,13岁之前孩子是一种自由想像的状态,千万不要遏制这种状态。小孩看见汽车就画汽车,这种东西是人类自发的、表现艺术本质的行为。如果我们用成人的一种办法,西化的办法,继承大师的办法来教小孩,就是反艺术规律了。

同行之声

著名文化学者、中国国家画院研究员、凤凰卫视主持人王鲁湘和著名画家、江苏省文化厅副厅长、江苏省中国画学会会长高云,昨天也在讲座中和学生们一起分享自己的感受。

王鲁湘:艺术和生命境界共成长

王鲁湘也是北京凤凰岭书院的院长。书院的学员是考入美术学院,然后参加工作后,再回过头来考书院的,有的已经三四十岁。“他们为什么要来考,他已经功成名就,有些已经成家立业,就是50年的美术体制,不符合中国传统特点和

性质,所以要回头补这一课。”

他想告诉学生们:艺术说到底和人的生命境界共同成长的。你的修养达到了什么境界,你的艺术成就最后就达到什么境界,而修养是一个非常丰富的终身的过程。

高云:将请更多大家参与校园讲座

此次杨晓阳大师能来到中学开讲座,是应江苏省中国画学会邀请,江苏省中国画学会会长高云说:“杨晓阳院长是当代艺术大师,请他进校园办讲座,传授中国画知识,让少年学子们从小有机会与大艺术家零距离接触,学习和感受他们的为人和艺术之道,对学子们的人生目标、理想、对艺术的追求都会有积极的意义,中华优秀传统文化的传承就在于此。”他说,去年他就曾应邀在宁海中学做讲座,内容是如何追求人生定位,他希望学生

们学美术不能仅仅为了高考。他和学子们分享了自己的亲身经历,他的儿子就因为喜欢美术,在宁海中学读书,随后考上了中央美院。而现在江苏的很多美术骨干,都曾经是宁海中学的学生。未来,江苏省中国画学会“书画大家进校园活动”将邀请更多的大家走进校园。宁海中学美术馆馆长翟优表示,包括杨晓阳和高云两位大师在内,学校还将聘请喻继高、孙晓云、徐培晨等艺术名家共12位作为特聘导师。