

学院与当代高等书法教育

丁 政 (佛山科学技术学院 艺术系, 广东 佛山 528000)

[摘要] 四十年的高等书法教育, 在办学规模、人才培养、学术研究、学科建设等方面取得了很大的成就, 对当代中国书法的发展做出重要的贡献, 但在具体的教育实施过程中, 也突出地暴露了诸如学科定位不明、专业设置缺少规范等严重问题, 亟待解决。最后, 文章提出了一些解决问题的建议。

[关键词] 学院; 当代; 高等书法教育; 建议

[中图分类号] J205 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1008-9675(2005)02-0035-04

书法艺术, 在中国传统文化中一直享有崇高的声誉, 被称之为“艺中之艺”, 被看作是中国传统文化艺术的精华和代表。书法这一历史悠久、传统深厚的艺术, 在20世纪虽然也同其他的传统文化艺术一样, 经历过摧残和毁损, 但上个世纪80年代以来, 又焕发出无穷的生机, 时至今日, 已成为群众基础最广、从艺人数最多的艺术门类。古老的书法艺术, 在当代的繁荣和发展, 固然是因其本身的魅力及其内在的发展机制在起作用, 但不可否认至少还与下面几个因素有着至为密切的关联: 一是书法已纳入高等教育体系, 并得到迅速的发展; 二是中国书法家协会及各级书法家协会的成立; 三是书法报刊、出版业的繁荣; 四是各类书法展览、赛事、收藏、鉴赏、拍卖活动的兴起。在上述四项因素中, 协会的运作, 报刊媒体、出版物的过盛, 书法活动的泛滥, 都不同程度地对书法艺术的发展带来了负面的影响, 比较而言, 以学院为主体的高等书法教育, 在当代书法艺术的发展中所起的作用却越来越重要, 学院的重要意义和价值也日益在当代文化背景下突显出来。因此, 探讨学院与当代中国书法的关系, 不仅是极有价值 and 意义的, 也是我们所不应忽视和不能回避的一个重要课题。

严格意义上的学院在中国的出现, 当然是在西方近现代教育体系和大学体制引入中国之后, 我们一般把京师大学堂的成立看作是中国高等教育的起点。^①自然, 我们在追述书法与现代意义上的学院发生关系时, 一般也是从蔡元培先生掌北大并成立“书法研究会”、“画法研究会”时算起。^②但事实上, 如果论及中国书法与教育的关系, 则还可以追溯至历史上更早的时期。《周礼》、《孟子》的记载且不论, 单是汉灵帝时鸿都门学的创立及隋唐时书学博士和国子监中书学的设立, 就不能不令我们惊叹, 书

法与学院的关系, 实有着深厚的历史文化渊源。当然, 古代的书法教育与当代高等书法教育不可同日而语, 属于另外一个研究范畴, 故在此不作论述。

按: 学院是指实施某一种专业教育的高等学校, 如美术学院、师范学院、文学院等。除独立设立的学院外, 在许多大学中也设有学院。在我国现有的高等教育体制中, 还没有书法学院的设立(民办学院及非学历教育除外), 承担高等书法教育任务的主体是独立美术学院或大学中的美术(艺术)学院以及美术(书法)系(所), 当然, 也还应包括一些承担有培养博士、硕士任务的科研机构。本文所谈论的对象, 仅限于高等学校, 没有将涉及高等书法教育的一些非高校科研机构包括在内, 但事实上他们对中国的高等书法教育也做出了重要贡献。

对高等书法教育与当代书法的关系的研究和探讨, 已越来越受到书法研究者的重视。除发表的大量单篇论文外, 仅以高等书法教育为主题的专题研讨会就有好幾次, 如: 中国美术学院曾主办了“国际高等书法教育论坛”, 北京大学主办了“北京大学与艺术教育学术研讨会暨北京大学书法艺术研究所成立大会”, 北京师范大学曾主办过“高等书法教育论坛”, 首都师范大学最近也将主办“高等书法教育学科建设与发展国际研讨会”。这仅是举其规模和影响较大者, 一些小型的讨论会还更多。这还不包括美术学院所主办的高等美术教育学术会议及中国书协所主办的书法学术会议中对高等书法教育的研讨在内。因此, 我们说高等书法教育研究已成为书法研究、教育研究的一个重要的而且是不可回避的课题, 是毫不夸张的。

这里我们不妨对高等书法教育发展的历程作一简单的回顾。在20世纪前叶及新中国建立的初期, 书法与高等院校早已有着千丝万缕的联系, 但

收稿日期: 2004-09-15

作者简介: 丁政(1966-), 男, 湖北麻城人, 中山大学中文系古典文献学博士, 浙江大学高级访问学者, 主要从事书画篆刻文献、史论及古代诗歌文献研究。

^① 京师大学堂建立于1898年(清光绪24年), 即北京大学之前身, 1912年5月更名为北京大学。

^② 1922年8月, “书法研究会”、“画法研究会”合为“造型美术研究会”。

这里主要涉及的时段则是20世纪60年代以来的近40年。

将书法纳入高等教育体系中,一个重要的原因是书法人才缺乏的现实和对培养书法人才的迫切要求。早在1961年,当时的浙江美术学院院长潘天寿先生就在各种场合多次呼吁:现在要抓紧培养书法的接班人,否则后继无人。他的建议得到了有关部门和一些关心书法人士的支持,1962年中央文化部委托浙江美院以潘天寿为主,由潘天寿、吴弗之、陆维钊等老前辈开创了我国有史以来现代意义上的第一个书法专业。1963年,请准高等教育部开始招收书法本科专业。^[1]当代著名书法家朱关田先生便是当时招收的学生之一。遗憾的是很快就爆发了“文化大革命”,高等书法教育这一轴大戏刚刚拉开了帷幕,演员们还未完全进入角色,锣鼓声就一下子悄然而止,在人们期待了十多年后,才得以重新上演。

1979年10月,还是在浙江美术学院,由陆维钊、沙孟海、诸乐三这三位著名教授倡导,招收了我国第一批书法硕士学位研究生。这在书法史、教育史上是一次重大的突破,书法艺术教育从此开创了一个新的纪元。高等书法教育这轴大戏,在人们期待了十多年后重新上演,更精彩动人。朱关田、祝遂之、王冬龄、邱振中、陈振濂这五位共和国的首批书法硕士横空出世,如有耀眼的晨星,二十余年来在书坛仍在大放光芒,演绎着辉煌。

此后,南京艺术学院、南京师范大学、中央美术学院、西南师范大学、天津大学等著名院校都相继招收了书法硕士学位研究生。时至今日,书法硕士教育已具有相当的规模。

20世纪的最后10年,是书法高等教育发展的大好时期。硕士学位层次的书法教育并没有让书法界、教育界的有识之士感到满足,不少书法教育家如徐无闻、王学仲、欧阳中石等先生仍在为创建书法博士点而呕心沥血、奔走不已,终于在1994年由首都师大创建了我国第一个书法博士点,于1995年开始招收第一批书法博士生,紧接着,中国美院、浙江大学、吉林大学、苏州大学、中央美术学院、山东大学等院校也相继建立了书法博士点。首都师大、浙江大学艺术学院、中国人民大学艺术学院、吉林大学等单位还建立了博士后工作站。至于开办专科、本科层次的高等书法教育的院校就更多了。

回顾40年来的高等书法教育所走过的历程,我们发现,至少在以下几个方面取得了巨大的成就:

一、高等书法教育已具备相当的规模,形成了多层次的教学体系。据不完全统计,目前全国已有中央美术学院、中国美术学院、南京艺术学院、鲁迅美术学院、广州美术学院、山东艺术学院、北京大学、天津大学、浙江大学、山东大学、四川大学、暨南

大学、山西大学、苏州大学、河南大学、上海大学、吉林大学、南京大学、聊城大学、南昌大学、中国人民大学、西安交通大学、南京航空航天大学、北京师范大学、首都师范大学、西南师范大学、南京师范大学、华东师范大学、天津师范大学、福建师范大学、上海师范大学、曲阜师范大学、北京教育学院、杭州师范学院、海南师范学院、太原师范学院、西安工学院、天津工会干部管理学院、山东工艺美术学院、娄底师范专科学校等数十所高校先后实施了多层次、多途径、多种办学形式的高等书法教育,具有相当的规模。从实施高等书法教育的主体来看,有独立的美术(艺术)学院,综合性大学的美术(艺术)学院、系、研究所,师范学院、专科学校等不同的教育机构;从教育的层次来看,有学历教育和非学历教育,前者如专科、本科、硕士、博士生的培养,后者有普通的进修班、助教进修班、硕士研究生学位课程进修班、高级访问学者、博士后流动等不同的人才培养方式;从办学方式来看,既有全日制形式,也有在职申请学位、在职攻读学位、成人教育、夜大、电大等多种途径;办学的渠道既有国家的教育部门,也有教育部门与书协、文博等单位的联合。总的来说,目前我国的高等书法教育已基本形成了多层次、多渠道、多格局的多维办学方式,并逐步向学科化、专业化、规范化的教育系统迈进的可喜局面。

二、高等院校不仅是培养高级书法专业人才的基地和摇篮,同时也是书法精英人物最为集中的地方。据初步统计,目前为止,高等书法专业教育至少已培养了数十位博士、一百余位硕士和数以百计、千计的本科、专科生,他们不只是获得了文凭和学位,更重要的是这些毕业生在当代书法创作、学术研究、书法教育和书法组织活动中所取得的成就和所发挥的作用日益显著,得到了人们普遍的认同。如朱关田、祝遂之、王冬龄、邱振中、陈振濂、黄悼、徐利明、陈仲明、丛文俊、白砥、陈大中、白鸿、解小青、叶培贵、郑晓华、史长虹等,都是新中国高等书法教育所培养的优秀人才,并且他们当中的绝大多数至今仍集中在高校,继续从事高等书法教育工作。除上述这些优秀的书法精英人士外,高等院校还集中了一大批书法界的著名人士,如沙孟海、陆维钊、诸乐三、潘天寿、陈大羽、尉天池、徐无闻、王学仲、启功、欧阳中石、金开诚、陈永正、钟明善、林岫、华人德、曹宝麟、王镛、蒋维崧、徐超、陈初生、尚涛、冯建吴、秦永龙、黄文宽、侯镜昶、刘江、章祖安、刘守安、姜澄清等,他们服务于高等院校,但在书法界都享有最崇高的声誉。在创作方面,最优秀的书法家绝大多数是高等院校的教师,或是高等书法教育直接培养的人才,非高等院校的著名书家,绝大多数也不同程度地受到过高等书法教育的洗礼,或在高校兼职。在书法的学术研究方面,最优秀的人

物,也大都出自于高等书法教育界或受过高等书法教育的人士。从历届书法展览及四届至六届书法研讨会获奖者的名单来看,我们也不难看出当代书法高等教育所取得的骄人成绩。

三、在学科建设、学术研究、教学方法、教材建设等方面,取得了一系列丰硕的成果。书法虽然是一门具有悠久历史文化积淀的艺术门类,但相对于文、史、哲、音乐、美术等学科来说,其学术上的归属长期以来一直并不明确。书法的学科建设与高等教育有着密不可分的关系,正是因为有了高等书法教育,学科建设才提到了议事日程上来,同时,学科建设也促进了高等书法教育的深化。当代高等书法教育,不仅促成了第一部《书法学》(陈振濂主编)的诞生并相继提出了多种不同的书法学学科建构模式,也使《书法教育学》(陈振濂著)、《大学书法教材集成》(陈振濂主编)、《书法概论》(启功主编)、《书法教程》(欧阳中石、徐无闻主编)、《书法》(王冬龄主编)、《书法基础与欣赏》(钟鸣善主编)等高质量的教材得以相继问世。这些教材本身,都是学术含量相当高的成果,但相对于高等书法教育在学术研究所取得的成就还只是一小部分。当代最优秀的书法著作绝大部分也都是高等书法教育界人士或接受过高等书法教育者完成的。如《印学史》、《中国书法图录》(沙孟海)、《中国书法风格史》(徐利明)、《现代中国书法史》(陈振濂)、《中国书法美学思想史》(姜澄清)、《书法与传统文化》(欧阳中石等)、《中国历代印风系列丛书》(黄惇),七卷本《中国书法史》(朱关田等)、《中国书法全集》有关分卷(朱关田等)、《西泠印社百年史料长编》(陈振濂主编)、《兰亭论集》(华人德)……丰硕的学术成果,不胜枚举。在教学方法及人才培养上,已形成了综合性大学及独立美术院校两种不同的高等书法教学模式。各高等院校依据自身的特点,或重创作、或重学术、或重文化传统、或重综合素质,形成了特色鲜明的不同教学风格,积累了丰富的教学经验。

四、高等院校在当代书法的传播方面,发挥了巨大的作用。报刊、媒体及展览是当代书法传播最有效的手段,高等院校尤其是美术学院一般都拥有一流的现代展厅,经常性地举办包括师生联展、毕业汇报展在内的多种书法展览,以其规模小、设计科学,较之作品动辄数以千计的历届全国书法篆刻展览而言,具有更高的学术品位和更好的观赏效果,参观者往往又不限于书法圈内人士,这对于书法与其他美术门类的交流,书法在书法圈以外的传播十分有利。高等院校一般都有较好的出版社和学报,这对于书法创作和学术研究成果的发布,具有不可低估的作用。如中国美院的《新美术》、中央美术学院的《美术研究》、南京艺术学院的《美术与设计》、天津美术学院主办的《中国书画报》、中国美术

学院主办的《美术报》等报刊,发表了大量的书法研究文章和作品,尤其是在《中国书法》、《书法报》等专业报刊创办以前,它们更是书法成果发布、宣传的主要阵地。而综合性大学学报,也往往为书法学术研究成果的发表,辟出了一定的版面,无疑为书法走出狭小的自我封闭圈、融入整个大文化、大学术提供了绝好的契机。像中国美术学院出版社这样的高等院校出版机构,自成立以来,一直致力于书法读物出版,形成了良好的品牌,对当代中国书法的传播更是功不可没。高等院校如中国美院、天津大学、北京大学、中央美院、南京艺术学院等,或招收外籍的书法博士、硕士,或接纳来华的留学生,或对外派出专业书法教授,或组团互访、联合办展,这对于中国书法迈出国门、走向世界,发挥了更有效的作用。

以上几点,只是对四十年来高等书法教育所取得的成就作了一个大致的概括,既不够具体,也不全面。四十年高等书法教育的成就,无论是在研究当代教育史还是研究书法史时,都足以令我们感到自豪,值得重重地书写一笔。但尽管如此,问题与困境仍然是存在的,主要表现在以下几个方面:

一、高等书法教育已具备相当的规模,形成了多层次的教学体系。据不完全统计,目前全国已有中央美术学院、中国美术学院、南京艺术学院、鲁迅美术学院、广州美术学院、山东艺术学院、北京大学、天津大学、浙江大学、山东大学、四川大学、暨南大学、山西大学、苏州大学、河南大学、上海大学、吉林大学、南京大学、聊城大学、南昌大学、中国人民大学、西安交通大学、南京航空航天大学、北京师范大学、首都师范大学、西南师范大学、南京师范大学、华东师范大学、天津师范大学、福建师范大学、上海师范大学、曲阜师范大学、北京教育学院、杭州师范学院、海南师范学院、太原师范学院、西安工学院、天津工会干部管理学院、山东工艺美术学院、娄底师范专科学校等数十所高校先后实施了多层次、多途径、多种办学形式的高等书法教育,具有相当的规模。从实施高等书法教育的主体来看,有独立的美术(艺术)学院,综合性大学的美术(艺术)学院、系、研究所,师范学院、专科学校等不同的教育机构;从教育的层次来看,有学历教育和非学历教育,前者如专科、本科、硕士、博士生的培养,后者有普通的进修班、助教进修班、硕士研究生学位课程进修班、高级访问学者、博士后流动等不同的人才培养方式;从办学方式来看,既有全日制形式,也有在职申请学位、在职攻读学位、成人教育、夜大、电大等多种途径;办学的渠道既有国家的教育部门,也有教育部门与书协、文博等单位的联合。总的来说,目前我国的高等书法教育已基本形成了多层次、多渠道、多格局的多维办学方式,并逐步向学科

化、专业化、规范化的教育系统迈进的可喜局面。

二、师资力量严重不足,学生综合素质普遍偏低。目前高校的书法师资队伍,从个体上而言,并不缺少名家、名师,前文提到诸多名家,足以构成一个强大的阵容,但考虑到书法专业的迅速发展,则感到师资力量明显的不足。事实上,早在书法专业创立之初,即存在着这一问题。当时的浙江美院本已是名家云集的地方,如潘天寿、陆维钊、诸乐三、沙孟海,包括刘江、章祖安,学生也不过只有数位而已,但潘天寿先生仍要延请朱家济、方介堪等名家来家任教,足见对师资的重视程度。而当代高等书法教育的现状是,某一高校只要有一二位书法教师,便可仓促上阵,办起书法的专科、本科、硕士、博士乃至博士后的教育,无怪乎遭到了一些有识之士的诟病。为了解决燃眉之急,或为了上专业,不少高校不得不从社会上的书家中聘请教师,这原本也是浙江美院当时所有的先例,但究其实质则不可同日而语。书法界本是鱼龙混杂,即使是著名的书家也未必是一位合格的教师。按照国家有关法律和法规,在中华人民共和国境内的各级各类学校或其他教育机构中担任教师工作的人员,必须持有《教师资格证书》,持证与否,不仅只是一个形式问题、规范问题,其背后包涵着对教育规律的尊重。我们知道,即使你对法律条文了如指掌、能言善辩,但如果你没有取得律师资格,就不能担任律师,哪怕是兼职律师。术业有专攻,书法作为一门学科或专业,涉及的课程甚多,仅靠少数的书法教师是不可能解决问题的,更何况并没有全能的教师。与文学、音乐等学科相比,我们应当看到现行高等书法教育在师资方面的严重缺陷。在生源方面,固然不排除个体的差异,但从总体而言,无论是专科、本科、硕士、博士,整体素质普遍偏低,中小学缺少书法教育的基础,博士、硕士不过是专科、本科在时间上的延续,文化素养与专业素养失衡,都是影响生源质量的严重问题。

三、现行的教育体制中,对高等书法教育缺少统一的规划,办学方向不明确。表面上看,专科、本科、硕士、博士、博士后,全日制、成人教育,一应俱全,专业点遍布于东南西北中各个地区,但与文学等成熟的学科相比,确实比较混乱。比如说,前面已

经提到的学科、专业定位,专科、本科、硕士、博士、博士后人才培养计划的编制,教学目标的制定,教材的建设,课程的设置,至今仍是因校而异、因人而异,并没有相对统一,大家认可的规划设计,校际之间缺少交流,都是严重影响高等书法教育走向深入的不利因素,需要进行专门的研究和探讨。

高等书法教育的研究,已越来越受到有关人士的重视,如启功、欧阳中石、蒋维崧、姜澄清、尉天池、陈振濂、丛文俊、黄惇、祝遂之、王镛等,先后发表了大量的论文、论著,涉及的问题相当全面、深刻。我本人也对这一问题予以了高度的关注,十余年来,撰写了多篇论文,但我觉得,问题依然存在,亟待解决。因此,在这里提出以下几点建议:

一、总结各高校的办学经验,找出不足,在此基础上,共同研究解决一些带共同性的重大问题。

二、像50年代的院系调整一样,由有关部门规划,对现有的教育资源进行整合,压缩规模、相对集中。

三、制定统一的人才培养计划、专业标准,加强基础建设,包括学科、专业建设,确立主干课程、制定课程标准,编写统编教材等。

四、加强校际联合,实现资源共享。如集中展示现已取得的教学、科研成果,举办联展、互聘教师、互选课程、互借图书、联合申报国家级教育类、艺术类重点规划课题,同时加强与台湾、香港地区及日本、韩国等高校之间的合作。

五、定期举办高等书法教育的学术研讨会,及时解决新出现的问题。由各高校轮流主办或由某一高校、中国书协教育委员会牵头,成立一专门机构担负日常联络工作。

学院与高等书法教育及当代中国书法艺术发展之间的关系,还有许多课题有待于进行深入的研究。总的来看,四十年来的高等书法教育,成绩是主要的,但也存在当一些亟待解决的问题。我们期待着高等书法教育的辉煌,期待着学院同仁们共同努力、携手前进。

参考文献:

- [1] 沙孟海. 高等书法教程[J]. 中国书法. 1992(1)

(责任编辑: 顾 平)

social aesthetic levels make greater contributions to the public art education
[Key words] public art education;social taste

Physical Exercise or Mind Exercise? -Reflections upon the Educational Ideas of Fine Art in Academies

Chen Shiqiang

[Abstract] Universities become the cultural centers of society, decide the prosperity and decline of social economic culture, constitute an important part of developing strategy. Art education, being a part of higher education, shoulders basic and precursory responsibilities at one time, has a bearing on the quality and spirit of our nation. In the context of globalizing increasingly, the ideas of higher education should adjust according to historical experiences and demands of the times. Academic education of fine art is confronted with the decomposition of artistic languages and new forms emerging endlessly. Art education should press close to social reforms and keep the character of learning independent, cultivate both practical persons and modern intellectuals; get back the lost humane spirit, put the physical exercise and mind exercise on the same level, by which constructs the new ideas of art education in modern times

[Key words] the ideas of universities, fine arts in academies; decomposition, humanism, physical exercise; mind exercise

Academies and Higher Education of Calligraphy nowadays

Ding Zheng

[Abstract] The higher education of calligraphy in the past forty years has achieved great successes in such aspects as the scale of the institutes, cultivating the talents, academic researches and the construction of subjects, has made an important contribution to the development of Chinese calligraphy. However, there exists some serious problems to be solved in the process of practice, like the uncertainty of subject orientation, the setup of speciality being short of criteria, and the article puts forward some suggestions accordingly in the end.

[Key words] Academy; the contemporary era; the higher education of calligraphy; suggestions

"the Self-Determined Twoness" of the Academic Spirit and its Presentation in the Art

Chu Shuhao

[Abstract] Universities or colleges, playing the double social roles of "the workshop of cultural production" - "the ruled among the dominators", determine the academic spirit to take on "the self-determined twoness". If the two aspects can keep a balance, can make academic researches dynamical and vigor, and therefore benefits the progress of learning. However, of the two, the force of "being against the dominators" is situated in the weak in a general way, the balance between them is quite fragile. If "the self-determined reflection" does not bring into play, the cultural function of academic spirit will be parochialism, the value of the academic spirit can not be embodied.

[Key words] Academic spirit; the self-determined twoness; art institute, self-determined reflection; value

The Dualism of Academic Experiences and Facsimiling-Reflections about Academies of Art, Past and Present> written by Nikolaus Pevsner

Xu Dongshu

[Abstract] Academies of art, being the representatives of the government in the field of fine arts, are always defined as conservatism since the new stage. Do the academies always mean conservative? The conservativeness of the academies is inherent? As for the art, what's the meanings of the existence of academies? The article comprehends the dualistic, almost inborn qualities of "inheriting the techniques" and "revolting to the ideas" by reviewing the Academies of Art, Past and Present> and tracing to the source of art academies in Western Europe, and according to which interpretes the meanings of facsimile in the academies of art.

[Key words] the academies of art; folk, inheritance, revolution, facsimile

The thinking of chinese fine art education

Zheng Qi Chen Yunhai

[Abstract] In modern views, Chinese art education was born at the beginning of 20th century. As an outcome of Chinese modernization, Chinese art education came into being and developed in the context of being against the tradition and imitating the west. As it is restricted by western educational mode of fine arts and Chinese traditional artistic spirit is lost, the transformation of art education in modern times falls into an abnormal development, away from art education in itself. Especially the western four basic subjects push aside Chinese artistic spirit, which makes Chinese splendid artistic tradition - the view of "man being harmony with nature" and the expressive method of mainly expressing spirit - almost lost. The Chinese nation is a great nation with its characteristics of aesthetic and painterly culture, Chinese art education must establish independent system of artistic subjects based on the national traditions.

[Key words] art education; subject system; Chinese painting; noumenon.

The Leisureable Quality- Analyzing the Cause and Effect of "Mi's Cloud Mountain"

Ji Chunyang

[Abstract] The article analyzes the cause and effect of "Mi's Cloud and Mountain", understands and grasps it in terms of stable formula and uncertain variable expects to analyze the relations between the patterns and their variations, and their particularly practical meanings, thereout, the researches on the history of fine arts will not sink into the barren slough.

[Key words] "Mi's Cloud and Mountain", leisureable quality; cause and effect; analysis

Whisking the Dust off the History- Biographical Sketches of Lv Si Bai's Teaching Activities of Fine Arts