

1. 卢晓峰,《黄河人家》,纸本设色,215×500cm,2020

2. 杨斌,《时间之象》,绢本设色,108×317cm,2018

弘扬传统，守正创新——新时代下的山东艺术学院美术学院中国画系教学与创作

Carrying forward the Traditional Culture, Upholding Fundamental Principles and Breaking New Ground—Teaching and Creation of Department of Chinese Painting at the School of Fine Arts of Shandong University of Art in the New Era

刘明 Liu Ming

摘要：山东艺术学院美术学院中国画系的发展，一方面是根植于厚重的山东齐鲁文脉，另一方面也是几代人薪火相传、教书育人共同努力的结果。在漫长的历史中逐渐形成了中国画系自己的教学与创作特色，为社会主义建设培养了许多优秀的美术人才。

关键词：山东艺术学院，中国画，教学与创作

Abstract: The development of the Chinese Painting Department at the School of Fine Arts of Shandong University of Arts is not only rooted in the profound cultural heritage of Shandong Qilu, but also the result of the joint efforts of generations to pass down the tradition and educate people. Over the long history, the Chinese Painting Department has gradually formed its own teaching and creative characteristics, cultivating many art talents for socialist construction.

Keywords: Shandong University of Arts, Chinese painting, teaching and creation

一座地方艺术院校的美术创作与教学特色，离不开区域性造就的地方文脉与创作主体构成的土壤，这种土壤又受到地理因素和人文因素的影响。地理因素在相当长的一个历史时期是恒定不变的，它是孕育一方文化的基础。人文因素虽然会在历史中产生一定的交融与变迁，但在许多历史性人物的引领

作用下而形成的厚重文化的基本特质是相对稳定的。因此地理和人文因素共同融合而成的地域文化的总体气质是各具特色的。山东是文化艺术大省，主要原因有二：一是历史文化积淀。齐鲁大地是中华文明与儒家思想的发源地，素有“孔孟之乡、礼仪之邦”的美称，具有厚重内敛、淳朴勇敢的

独特地域文化风格魅力。“一山一水一圣人”：山者，泰山；水者，黄河；圣人者，孔子也。源远流长的古韵文脉，底蕴深厚。隋代的展子虔，北宋的李成、南宋的梁楷等，为山东留下了宝贵的艺术财富；二是氛围沉淀。首先是群众氛围，山东的群众文化基础好，热爱艺术，普通市民家里日常都要

中国画系的简要发展历程及教学特色

时期	发展历程	教师	教学特色	培养目标	主要成就
艺专时期 1958-1977	1958年由山东师范学院艺术专修科和山东省文化干部学校合并，成立了山东艺术专科学校，其中有美术系，并设有国画专业。1964年改为山东省艺术学校，设中专性质的美术科，并附有以山东师范学院艺术系名义的四年制本科美术专业，形成了中专与本科教育并存。1971年由山东省艺术学校和山东省戏曲学校合并，成立了山东省五七艺术学校，设有美术科。	关友声、黑伯龙、于希宁、柳之谷、王金华、宗惟成、张彦青、刘鲁生、单应桂、陈凤玉、段谷凤、彭昭俊、史振峰、孙敬会、徐金堤、李明媚、赵光美、谭英林、高延军等。	教学与政治相结合，教学与生产劳动相结合，教学与创作实践相结合。	培养密切联系工农群众、热爱劳动的，有文化知识和艺术修养的，又红又专、一专多能的群众文艺活动的辅导干部、专业的艺术人才和中等学校师资。	艺专成立
学院时期 1978-2011	1978年在山东省五七艺校的基础上，改建为山东艺术学院。全院设有美术系，美术系中设国画专业，为四年制本科。2004年美术系与美术教育系合为美术学院，设中国画系。中国画系又下设山水花鸟工作室，工笔人物工作室，意笔人物工作室，书法工作室。	张志民、岳海波、王晓辉、刘玉泉、张丽华、梁文博、韩菊生、马麟春、沈光伟、于明詮、袁振娟、李新峰等。	继承传统、面向时代、面向生活。教学与创作两手抓。	遵循党的教育和文艺方针，为我国社会主义现代化建设培养德、智、体、美全面发展的高级艺术专门人才和艺术师资。	山东省重点学科和强化建设重点学科
新时期 2012-至今	2012年后，国画系下设基础部，山水花鸟工作室，工笔人物工作室，意笔人物工作室。书法工作室后来分离出去成立了书法学院。	谭逸冰、杨斌、刘明、王兴堂、侯弟坤、卢晓峰、陈涛、刘琦、于磊、林兵、李阳、华杰、李海申等。	厚基础、重实践、强学术。弘扬传统，勇于创新，与时代同步。	培养德、智、体全面发展的、具备中国画专业理论、专业知识和专业技能、能够在专业艺术机构和学校从事教学和专业创作的高素质应用人才。	国家一流专业建设点

注：以上每个时期的教师会有不同时间的任教重合，任教时间短工作变动的教师没有列入。

3. 刘明,《飞天梦》,纸本设色,226×186cm,2020

4. 陈涛,《花间闲趣》,纸本设色,120×60cm,2020

悬挂一些字画。山东也是名副其实的美术创作大省,本地画家群体庞大,在全国各地的山东籍画家很多卓有成就。还有众多的业余书画爱好者。山东的艺术考生也是全国最多的省份,在2005年最高达到15万人。三是市场氛围。群众的艺术氛围带动了书画市场的繁荣,全省画廊数量庞大。尤其山东潍坊以其深厚的文化底蕴和繁荣的书画市场被誉为“中国画都”,那里的中国画作品交易量一直居于全国艺术市场前列。

这种厚重的历史文脉和艺术氛围的沉淀,为中国画专业的发展奠定了良好的基础,也会在某种程度上影响着学科教学体系的建设和特色形成。山东艺术学院中国画专业始建于1958年,已经有65年的历史了,经过几代艺术家和教育家的不懈努力,奠定了中国画专业发展的坚实根基和文脉传承。中国画专业在长期教学与创作实践中也形成了自己的特色,强调高等美术教育守正创新的办学理念,坚持中华优秀传统文化传承发展研究,重视艺术基本素质的训练和培养,立足创新,弘扬沂蒙精神,与时代同步伐,以精品力作奉献人民。在全国美术领域形成

特色影响力,并引领山东省高水平美术教育和美术创作。

一、厚基础、重实践、强学术

(一) 厚基础

中国画系非常重视基础训练,打下坚实的基础功,未来的创作研究才会更加坚厚长效。为此国画系成立了基础部。对入校后的大一新生进行国画基础、造型基础和艺术理论基础的训练。利用一年的时间对涉及的国画相关基础课程进行教学,使学生具备较好的中西方传统文化素养、文学艺术修养、并具备跨学科、跨专业的知识结构。掌握中国画专业所需要的基础理论知识。掌握中国画专业的造型技能和写生实践能力。多读书,扩展视野,了解本专业的发展现状与趋势,寻找自己的优势点,为下一步的分方向工作室教学打下坚实的基础。以下是国画基础部的主要课程。

线性素描

以线性素描为主要手段,辅以黑白灰色调。通过表现物象的形体、结构、质感、量感、色彩等来实现对构图、黑白灰关系、点

线面关系、物象表现刻画等方面的理解和掌握。课程内容以线性静物、动物标本、石膏像以及着衣人物素描写生为主。

中国画色彩

学习和掌握色彩的基本概念和表现规律,理解色彩情感和色彩心理的表现。了解东方色彩体系和西方色彩体系的异同。讲授内容有色彩心理学、色彩构成、色彩名作鉴赏与赏析、东西方色彩比较、色彩静物写生。

线性速写

通过人物速写来掌握人物结构关系、形体关系和动态关系等。通过对速写经典作品的鉴赏与赏析,提高学生的审美能力和鉴赏能力。主要授课内容有研究性人物速写、速写临摹,生活速写,风景速写,经典速写鉴赏。

白描

通过线描人物写生,进行传统线描的造型规律和审美趣味的现代转换,提高学生的中国画艺术修养和审美能力。授课内容有古代花鸟画线描临摹、古代人物画线描临摹、古代线描经典作品鉴赏、着衣人物线描写生。

水墨基础

掌握水墨画材料工具的特性、山水画和花鸟画用笔用墨的方法。对不同作品的艺术形式风格和笔墨语言等有正确的认识、理解。同时辅以史论、画论等理论学习。主要内容有水墨花鸟画临摹和水墨山水画临摹。

书法基础

通过让学生了解书法艺术的基本知识,理解楷书、行书的发展历史、风格流派及主要经典碑帖的审美特点,能提高对笔墨线条的感悟能力。主要内容有楷书、隶书、行书发展简史及经典碑帖欣赏、具体临摹技法讲解。

中外美术史论、美术概论、画论

开设中国美术史、外国美术史和美术概论的课程。让学生在掌握技法训练的同时加深对艺术本质的理解。

从以上课程设置中可以看出,主要是突出中国画以线造型,以笔墨造型的基础教学。学生入学前对中国画的认识较为肤浅,没有受到过专门的课程训练。国画基础部的课程学习能使生渐渐脱离高考阴影素描造型的定式,不断加深对中国画笔墨形式和造型规律的认识和理解。除此之外,重视基础

5. 谭逸冰,《东方欲晓》,纸本设色,160×160cm,2013

的教学思想贯穿四年教学中的每个阶段,通过创作实践发现基础薄弱的地方随时进行查漏补缺。

(二) 重实践

实践课是中国画系教学中的重要部分。实践课程主要分为两部分,写生和创作。人物写生场景写生,山水写生和花鸟写生。写生不仅能让学生真实而细致地观察物象,也能增加学生的生活体验、资料查阅和素材搜集能力,同时也能了解和感知更多的地域文脉特色。为今后的创作打下坚实的基础。写生也是通过记录、观察和感受自然或社会的过程。下面是实践课程的主要内容。

中国画材料实践

材料实践是中国画专业中非常重要的一门课程,在保持中国画美学特征的基础上,通过绘画材料的丰富来促进学生创造力的提高,促进中国画的兼容性和拓展性。使学生

对材料有初步的认识,把材料(画材)试验作为研究课题,研究艺术形象从具象到抽象的转化过程,注重提炼画面中的抽象因素,注重不同技法,不同材质的质感、肌理效果,学会运用黑白灰、点线面的绘画基本因素,组织画面。体会抽象因素美感,运用不同质感肌理的技法和材质,组织画面,并能运用特殊技法融入画面。

中国画室外写生

通过外出写生,认识到生活永远是艺术家创作思维的源泉,强化了中国画的审美理念和观察方法,从构图、透视、造型上体现与自然的对话,以运动的、联系的、整体的方法体悟并统一在画面中,积累创作素材,完成自然到画面的转变,使中国画作品达到自然、生动、富有时代特点。

文化考察:

通过文化考察,深入体验生活,能够

发现生活中的题材而加以表现。考察人文风情,结合创作构思,并有独特的视角加以表现。可以让学生有目的地、自由地选取个人所绘题材所需资料和素材,并写出考察报告,为创作做好准备。

中国画创作:

创作是中国画专业培养学生的成果呈现,重点是启发和开阔学生的创作思路,特别要在平常生活中,注意养成用创作的眼光观察一切,不断发现美,挖掘出生活中的美,循序渐进地达到能够独立创作的程度。将四年所学的知识融会贯通,发挥专业所长,培养引导独立的创作思维,创作出一定水准且具有生活感受的,能反映出所学专业特色的中国画作品。

学生入学前的考前训练和对艺术的理解有很多是片面的,急功近利的。作为国画系重要的实践课程就是通过学习让学生掌握和理解中国画特色的笔墨造型方法和构图方法,加深对中国传统文化的理解和感知,打开思路,扩展视野,更好地融入今后的国画学习中。

(三) 强学术

国画系教师在做好教学与创作的同时也在加强学术研究,通过相关科研课题的开展和论文的发表能促进教学与创作水平的提高。学术研究主要包含以下方面:一是总结教学经验,创新教学模式,不断提高教学效果,完善创作教学体系。二是在创作实践中把积累的问题和创作体验积极地系统化理论化。成果发表论文或申请课题及一流课程。三是定期举办校级研讨会,与同行院校共同探讨,相互交流。

二、教学和创作两手抓

教学和创作相辅相成,坚持教学和创作一起抓,以教学促进创作,以创作带动教学。教学质量是中国画人才培养的重要指标,中国画专业严格按照培养方案和教学大纲开展教学活动。重视备课、讲授、示范、笔记、讨论、作业、答疑、考试等各个环节,积极推进教学内容、方法与手段及考核评价方法的改革。中国画专业施行“二段四限一方向”的教学模式,学生在一年级进行基础课教学,夯实专业基础,由中国画基础部统一组织安排教学;第二段从二年级开始双向选择专业方向,充分尊重学生的特长和

6. 王兴堂,《山韵系列之一——有无之间》, 145×360cm, 2014

意愿,进入工笔人物画工作室、意笔人物画工作室、山水花鸟画工作室学习,由工作室组织安排教学,增加学生专业学习自由度。鼓励教师改革教学方法和理念,形成利于竞争、易于激励的教学机制。根据不同工作室的人才培养目标及课程性质、教学大纲要求,要科学合理地确定考核方法,改变传统的期末考试为主的单一考核模式,逐步推行多元化学习考核评价体系。针对专业技能课、基础理论课、艺术实践课,以及必修课、选修课建构不同的考核模式,加强对学生学习行为过程的评判,把学生学习、实践过程的操作规范、工作态度、能力表现等纳入评判标准,及时掌握学生的学习动态,建立课程教学反馈机制,促进教学质量的提高。课程结束或期末以系、工作室为单位进行集体打分,登录教务系统录入成绩,然后从系统导出成绩进行公示,供师生查询。

在贯彻落实学校相关规章制度的基础上,国画专业根据学科特点制定了各项文件、规定和政策,国画系主任和各工作室主任负责教学管理工作,统一调配工作室课程安排,检查是否与培养方案存在偏差,及时询问、更正课程调整缘由,定期公布课程结业成果。为了保证教学质量的提高,进一步完善教学评价体系,系部应实事求是地考核教师的教学情况,充分调动广大教师教学改革的积极性和创造性。力求通过政策导向,在全系范围内形成重视教学工作,重视教学改革,重视教学成果,重视教学质量的局

面。实行任课教师资格审批制度、课堂教学质量评估制度、教学工作定期检查制度等。中国画系基础部是教学研究和管理的初始单位,如何加强基础部的管理,充分调动教师和同学的积极性,在教学工作中是非常重要的。为此,国画系加强了系、工作室的管理力度,制定出一定的规范要求,布置课余必读书目20本和读书笔记,每学年增加本校老师基础性、针对性讲座8次,有利于培养和加强学生的艺术修养。

本科创作主要集中在大四年级,上学期是小创作,下学期是毕业创作。小创作是毕业创作的预热和探索。通过创作学会把临摹写生所学习的知识以不同的技法、形式语言、色彩构成、综合材料等运用展现出来。让学生在创作实践中不断挖掘和感受新的艺术语言形式,拓宽学习思维,培养学生独立的创意思维和艺术语言。同时也教授学生在生活中发现艺术创作灵感的途径和方法,深入生活,倡导时代与个体的交融渗透,让创作既具有时代特色又有个体精神的体现。不断革新教学方法,在创作中应使传统文化与现代意识相互促进,并融合本土地域特色,增强学生民族自豪感和文化自信。因此,创作不能片面地强化作品的视觉张力,艺术创新不只是简单的技巧问题或某些符号的嫁接运用,或者一个图式。要让学生通过创作寻找到当代中国画创作的方法和观念,既要解决学生当前的创作问题,又要找到毕业之后各自的创作方向。

三、弘扬传统,勇于创新,展现时代精神

中国传统的传承和发展是中国画系的重要任务,学习和理解传统的最好方法就是临摹传统经典作品。在工笔人物画、意笔人物画和山水花鸟画三个专业方向中,临摹课程都占有重要的比重。而且每学年都有临摹课程,每次临摹的目标也不一样。通过反复几次对古代、近现代经典作品的临摹研究,使学生逐渐深入体会中国传统绘画中的精神魅力,理解中国画的独特美学特征和意象表现方法。掌握传统中国画的构图、造型、色彩、笔墨关系、用线方法、设色技巧等基本方法,掌握中国画材料工具本身的使用方法,掌握古人的艺术观、表现技法及传统精髓。同时辅以史论、画论等理论学习,不断加深对中国画的认识和理解。从而做到师古人之心而非硬搬古人之迹,不断提高用中国画语言表现的能力。

中国画系的教学与创作要求在继承和弘扬中华优秀传统文化的同时,要展现新时代精神。坚持现实主义创作道路,立足地域文脉,展现泰山精神、沂蒙精神。中国画系的创作实践方向主要涵盖以下三个方面:一是主题性创作。立足国家级和省级的美术题材,以主题性指引创作、以展览创作带动教学的动力型教学思路,歌颂时代正能量。二是沂蒙题材创作。沂蒙精神是中华民族精神的组成部分,弘扬沂蒙精神在新时代所蕴含的爱国、诚信、和谐、进取的力量,从而形成强大社会发展的正

7. 华杰,《青春的印记》, 纸本设色, 198×238cm, 2019

能量。利用山东沂蒙百花峪写生基地,写生考察实践加题材创作,使作品突破地域性的局限,更好地体现出新时代的沂蒙精神内涵。三是齐鲁文脉创作。基于文脉传承与山东中国画的深厚根基,发挥齐鲁文化淳朴与厚重的传统,形成唯美抒情的作品风格。通过以上的各项创作带动中国画系教学的提高和发展,也让学生学会探索用创新性的笔墨语言抒写新时代精神。

四、重视选修课与课外讲座,拓展艺术视野

中国画系非常重视选修课和讲座论坛的开展。除了必修课和核心课程外,选修课和讲座对于扩展视野开拓思维起着重要作用。因此,每学期开设四周选修课供大二至大四

学生选修,规定学生迈出画室跨方向选课,并在应用性比较强的专业中加大限选课比例,比如意笔人物画和工笔人物画专业要选修山水花鸟课程,山水花鸟专业也要选修人物画的课程。这一举措将有效拓宽学生知识面和专业发展空间。能够充分尊重学生的个性发展和艺术教育规律,体现“强化基础、拓宽口径、突出特长”为目标的人才培养理念,不断提高实践课程的针对性和实效性。另外国画系按照学期计划聘请相关专业校内教师和校外教师定期举办学术讲座,作为课堂教学之外的有益补充,进一步开拓学生的学术视野。

经过几代人半个多世纪的薪火相传、励精图治、教书育人,山东艺术学院美术学院

中国画系逐步积累了深厚的人文传统和艺术积淀,执着敬业的优良传统和朴实的学术品格,培育出许多优秀艺术学子。山艺中国画系人将这宝贵的艺术财富总结出来,不断传承下去,为国家建设培养更多美术人才。新时代新气象,新机遇。作为地方性的艺术院校,国画系在今后的教学与创作中还要进一步加强以下几个方面:一、创作教学要更加强化地域特色。引导学生更多关注地域本土文脉,土生土长的文化中更能创作出接地气的艺术作品来。目前许多作品更多的是从笔墨形式技巧方面而不是从文化角度去深入理解传统文化,在林林总总的国画作品中,跟风现象明显,基本都集中在几种固定语言形式和图式上,注重画面样式而忽视内涵精神的挖掘。创作过于展览化、形式化,思想空洞和审美世俗,使得多数创作缺乏文化精神层面的支持而略显肤浅。二、课程设置更加多元化。在保证专业核心课程的教学效果下,增加跨专业的选修科目,加强学生自主选择的灵活性,扩展学生的艺术视野。三、探索教学与产业链接、就业结合的新路径。探索实践课程中与产业结合的方式,学以致用,为当地社会建设服务。进一步加强学生的基本功训练,毕业后能适应不同场景的就业。

作者简介:刘明,山东艺术学院美术学院国画系副主任,副教授。硕士研究生导师,美术学博士,中国美协会员,山东美协理事,研究方向:中国山水画。

参考文献:

- 1.《山东艺术学院沿革概况》,《齐鲁艺苑》,1982年第1期,第99-104页。
- 2.梁文博:《教学创作四十春秋——记山东艺术学院美术系中国画教研室》,《美术观察》,1998年10月,第36-44页。
- 3.张丽华:《创作之再议——“走过20年”画展座谈会纪要》,《齐鲁艺苑》,2003年第4期,第7-9页。