

北京、港、澳藝術論壇

主題：

“新水墨畫運動的搖籃”

日期：2010年6月28日

地點：北京理工大學

主講者：譚志成

(前香港藝術館總館長

現香港康文署藝術專家顧問)

“新水墨畫運動的搖籃” 演詞。

大會主席、各位領導、學者、教師們、各位嘉賓：

(1) 引言

今天、我非常高興、又感到榮幸，能與各位分享一些、我在中學教水墨畫的經驗。我今天談話的題目是“新水墨畫運動的搖籃”。這是一個中學學生繪畫展覽的名稱。中、小學校學生的美術活動，其實與當今中國藝壇的水墨畫未來的發展有密切的關係。

很多人在外面都說：現在的中國畫壇正在有一股「水墨畫熱」。這是一個可喜的現象，這現象其實也有它的憂慮的。因為熱潮有時尚的意味。時尚會很快過時，熱潮也會隨着時間而消逝。問題是，如果這股熱潮是有豐厚的本質和廣大的群眾的支持，它將會繼續發展和延續下去。我們都知道，中國水墨畫本身是有數千年深厚文化的根基。當今大學和畫院也有水墨畫專才的訓練；但是，廣大群眾對中國水墨畫的認識和支持又怎樣呢？這是值得我們關注的問題。因為如果沒有群眾的長遠支持，「水墨畫熱」會很快便成過去。群眾對美術或水墨畫的知識，一般是在求學時期從學校的美術課中得來。那麼，現在學童們的水墨畫的知識水平是如何的呢？

(2) 中國美術教育在中國出現不合理現象：一個有待教育界打破的困局

在2008年九月，我應上海長寧區少年宮的邀請，參加在少年宮展出的“新水墨畫運動的搖籃”展覽的開幕典禮，其後在上海閱讀到文匯報上有關該展覽的報導。

這篇報導反影出上海少年兒童對水墨畫興趣冷淡和美術教育界為這種現象而感覺不安。

文匯

編輯/金聲濤

水墨画：少年儿童中难觅知音

专家呼吁改变西洋画一统天下的局面

本报讯（记者苏军）眼下儿童少年学水墨画的寥寥无几，中国美术的传统项目正遭遇挑战，在日前举行的“新水墨画运动的摇篮”研讨笔会上，香港九龙华仁书院谭志成和上海市艺术教育中心书画中心常务副主任陈发奎等一批美术专家共同发出呼吁：“要从小培养孩子对国粹水墨画的兴趣，使中国文化的精华得以传承。”

近年来，在少儿美术领域，水墨画没有得到应有重视，小学初中美术教材较少涉及。据多次参加少儿美术作品评选的上师大美术学院副教授王小音透露，即使在评选中，水墨画的作品也很少。普陀区少年宫资深美术教师英长海指出，现在少儿学美术，选择学水墨画的风毛麟角。在分析造成这种现状的原因时，王小音认为这与成人对美术教育的片面认识有关，他们以为只有油画棒、彩色笔才能画出什么，似乎墨笔画不出什么。英长海强调，墨分五色，浅深多变，也有自己的点线面，在电脑里还能分辨出几百种色。陈发奎认为，中国水墨画精深博大，很有传承和发展的价值。

谭志成认为，学校设美术科目，不是要训练学生成为画家或者是绘图员，而是要提高学生的思考力、观察力、分析能力和创造力。他提出，中国画教育最先要改良的，不是绘画技法，而是艺术思想、教学方法，老师不应该让学生临摹老师的画。要把中国画，如水墨画的技法运用到个人的创作实践中去。陈发奎也表示，在少儿美术教育中，要强化中国画的习得，不能让西洋画一统天下。据悉，即将在长宁区少年宫展厅举行的“新水墨画运动的摇篮”展览，就旨在推动水墨画的推广与发展。

今年二月，香港特區政府教育局邀請我為香港在職的中小學的視覺藝術教師演講。我發現當時在座的教師有兩百多位，而曾經有運用中國水墨畫素材來教學生的教師只有八位！香港學校美術教育正面臨如上海文匯報上所载的“西洋画统一天下”的困局。這種情況，真使我感覺不安。香港教育局知道這情況的存在，正在積極推行多個計劃行動，希望把這種不理想情況加以改善。他們數次邀請我對在職教師演講就是其中的行動之一。這種情況的出現是不難理解的。中國繪畫的傳統向來着重師承。一般傳統的繪畫學習方法，是學生跟隨老師的指示，臨摹或模仿老師的畫稿來學習。自二十世紀以來，學校美術教育主張「創新」，而「臨摹」和「模仿」是與「創新」的意念背道而馳。因此，美術教育家，和教育機構，一般並不鼓勵美術教師在學校教授中國繪畫。我當年在師範學院修讀美術教育，學的也是西方美術教育。師範學院內並沒設有中國美術科的。由於過去香港教育當局對中國美術教育不予重視，在學校從事中國繪畫教學的美術教師，便越來越少了。

传统水墨画教学法：
鼓励學生臨摹老師或別人的畫稿，
模仿老師或別人的筆法，
養成依賴別人的習性而不自知。

现代美术教育指向：
鼓勵學生嘗試和創新，
提高追求新知的意向，
養成獨立和敢於突破的個性。

(3) 九龍華仁“新水墨畫運動的搖籃”教學法可能就是解決困局的指標

其實中國水墨畫是可以不用臨摹的方法來學習和施教的。「師承」並不一定要「臨摹」。「传统」其实也并不反对「創新」。中國繪畫有深厚的、博大的文化內容。只要把教學法改良，適當地運用於課室教學，其教育價值不應該次於西方的水彩畫、鉛筆畫、和粉彩畫的。如何把國粹中國水墨繪畫溶入群眾的生活中，是水墨畫發展的關鍵性的一個大問題。這個問題可能已經有很多人予以密切的關注。要不然，這“新水墨畫運動的搖籃”教學法展覽不會在過去三年中，被多間著名教育機構邀請，先後在六個國際大城市展出。邀請這個展覽到它們那裏去展出的有十二個教育機構。它們包括：香港大學、香港中文大學、加拿大多倫多大學，加拿大溫哥華文化中心博物館，香港藝術館，廣州、上海、北京的少年宮等。(見右附表)

“新水墨画运动的摇篮”

展览	展览场地	展览日期
第一次展出	香港大会堂	2006年 12月 7日至 12月 11日
第二次展出	香港九龙华仁书院	2007年 1月 4日至 1月 7日
第三次展出	香港大学	2007年 3月 7日至 3月 19日
第四次展出	香港德望女子中学	2007年 3月 26日至 3月 30日
第五次展出	香港中文大学	2007年 10月 2日至 10月 12日
第六次展出	广州市第二少年宫	2007年 10月 27日至 12月 16日
第七次展出	香港艺术馆	2008年 7月 14日至 7月 21日
第八次展出	上海市长宁区少年宫	2008年 9月 20日至 10月 18日
第九次展出	北京市东城区少年宫	2008年 10月 31日至 11月 21日
第十次展出	加拿大温哥华中华文化中心博物馆	2009年 1月 24日至 3月 8日
第十一次展出	加拿大多伦多中华文化中心展览馆	2009年 4月 25日至 5月 9日
第十二次展出	加拿大多伦多大学	2009年 6月 5日至 6月 19日

配合展览之教育活动

- 一。「新水墨画教学」分享会。在香港大会堂举行。日期：2006年12月9日
- 二。「新水墨画的教与学」演讲。在九尤华仁书院举行。日期：2007年1月4日
- 三。「新水墨画运动的传承与发展」自由艺谈。在香港中文大学举行。日期：2007年10月2日
- 四。「趋向完人美术教育的新水墨画教学」演讲。在敏求精舍图书室举行。日期：2007年10月9日
- 五。「新水墨画教学法的起源、范畴、实践与展望」演讲及研讨。深圳市，宝安区教育科学研究培训中心主办。日期：2007年10月13日
- 六。「新水墨画运动的摇篮」自由座谈会。在广州市第二少年宫举行。日期：2007年10月27日
- 七。「中国水墨文化与创意」论坛。在香港艺术馆举行。日期：2008年7月14日
- 八。「中国水墨画的教与学」工作坊。香港特区政府教育局主办。日期：2008年7月15日至21日
- 九。「新水墨画运动的摇篮」研讨笔会。在上海市长宁区少年宫举行。日期：2008年9月18日
- 十。「新水墨画运动的摇篮与今日的中国美术教育」研讨会。在北京市东城区少年宫举行日期：2008年10月31日
- 十一。「中国水墨画的新教学法」演讲。在加拿大温哥华中华文化中心举行。日期：2009年1月2日
- 十二。「水墨画与美术教育」研讨会。在加拿大多伦多大学图书馆举行。日期：2009年6月5日

當這個展覽在多倫多展出時，一位加拿大議會的議員看了這個展覽後，認為這個展覽所介紹的教學法，不但是中國美術教學的突破，同時可作為美術教育的範例。所以他在議會上公開發言推介這個展覽，並提議在議會中的所有議員都到多倫多大學，參觀這個水墨畫教育展覽。他在議會上的發言，今天還可以在UTube中看到。(見05.05.2009

YouTube: Bas Balkissoon Statement re Chinese Ink Painting)

當這個展覽在北京展出時，《中國校外教育》一本全國性的教育期刊的編輯認為這展覽介紹的新水墨畫教學法值得給全中國的美術教師參考。便提議把這個水墨畫教程分段刊登在該期刊的美術教育版內。現在已經用《打破傳統學習。創造新的教法》的題目登載了兩輯。(見右)其餘將會繼續登載出來。

(4) “新水墨畫運動的搖籃”是甚麼？

這個“新水墨畫運動的搖籃”展覽的出現是很偶然的。一班九龍華仁書院的舊生，把他們四十年前，在學校內在初中一、二年級的水墨畫的現存習作，組成一個展覽，把我當年怎樣不給他們看我的繪畫，而教他們通過點與線和幾何形的運用來學習中國水墨畫的方法介紹出來。這個展覽的原意是聯誼和懷舊的活動，同時藉此推廣中國新水墨畫的學習。沒想到它會被多間教育機構看重。當他們在籌劃這展覽的同時，我寫了一本書，把我教他們畫水墨畫的情況記錄下來。

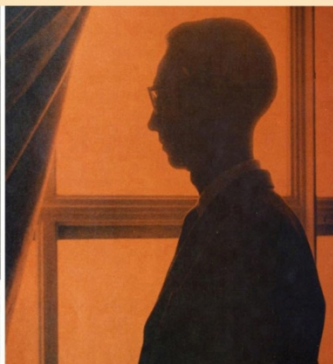

書名也是“新水墨畫運動的搖籃”。在2006年出版，剛好配合第一個搖籃展覽在香港大會堂開幕。三年後，就是去年的春天，該書的英文本也出版了。我把這兩本書的版權都捐出送給九龍華仁書院。因為如果沒有九龍華仁書院，根本就沒有“新水墨畫運動的搖籃”。這話又怎樣說回來呢？

在一九六〇年代中期，很多中國畫家提倡利用西方藝術來振興中國藝術。在一片「以西潤中」的呼聲中，香港畫家呂壽琨卻強調重振中國古代傳統水墨藝術理論中的「從心」，和「率性」的繪畫理論，讓中國水墨畫傳統能夠與時代並進。

呂壽琨 (1919-1974) 「新水墨画运动」的领导者
二十世纪著名水墨画家及国画教育思想家

主张：重振中国传统水墨艺术理论中的「从心」和「率性」绘画思想；
改革国画「陈陈相因」不良风气；鼓励画家至力「创新」和「再创新」。

在呂壽琨的領導下，新水墨畫運動就在1960年代，展開於香港。香港新水墨畫運動在當時所鼓吹的，是要改革當年國畫陳陳相因的不良風氣。他認為中國畫家必須有個人獨立創作精神，致力從事「創造」和「再創造」。當年協助呂壽琨推行該運動最有力的，是由他的學生組成的「元道畫會」和「一畫會」。這兩個畫會的會員開會和研究繪畫藝術的地方，就是九龍華仁書院的美術教室。這個地方也是他們策劃新水墨畫運動各項活動的場地。同時，九龍華仁書院是第一家，把新水墨畫教學法有系統性地引進中學美術課程的學校。所以，九龍華仁書院就被稱為「新水墨畫運動的搖籃」。

(5) 「搖籃」教學法具有今日的「通識」和「全人教育」意味

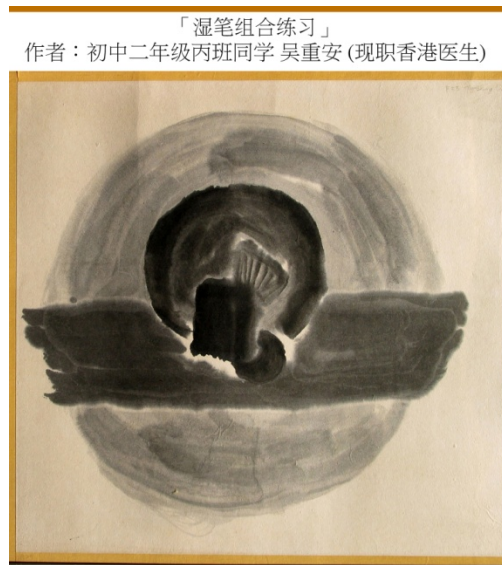
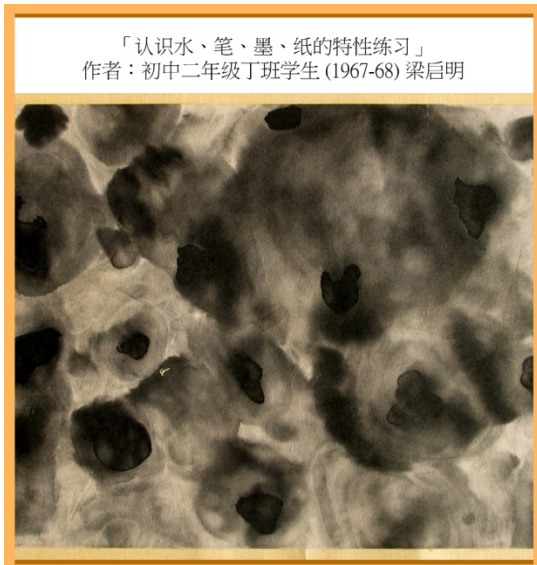
這個「搖籃」展覽介紹怎樣利用點、線，和簡單的幾何形，編製一連串的筆墨練習。目的是讓學生不需要通過摹仿別人的畫來學習中國繪畫。讓同學們一開始就進入嘗試和創作。因為我當年在九龍華仁書院曾經任教英文，自然科學，數學，和物理學等科目，我把這些科目的基本知識，和做人的道理，常常引用在我教水墨畫的過程上。所以有些人說，這個新水墨畫教學法是頗具「通識」和「全人教育」的意味。

基本上，我把中國水墨畫學習的過程分為十二個主題。

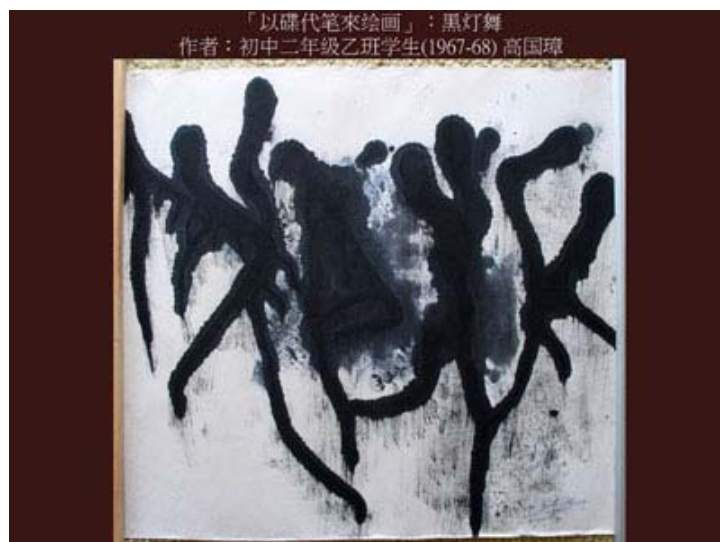
1. 認識筆、墨、紙與水的特性,	2. 點的運用,
3. 線的運用,	4. 三角形的運用,
5. 四邊形、和多邊形的運用,	6. 弧線和圓形的運用,
7. 認識形的組合和「象徵」的意義,	8. 從大自然學習—寫生,
9. 風景畫—山水畫—的構成,	10. 從記憶中寫香港、九龍、新界,
11. 認識中國偉大的繪畫傳統,	12. 發揮我們的想象力。

每一主題可能包括一個或幾個學習單元和多個練習。最初的幾個主題的練習多採用筆墨遊戲的形式。通過一些比較輕鬆和具啟發性的筆墨練習，加上一些簡易科學性的分釋和

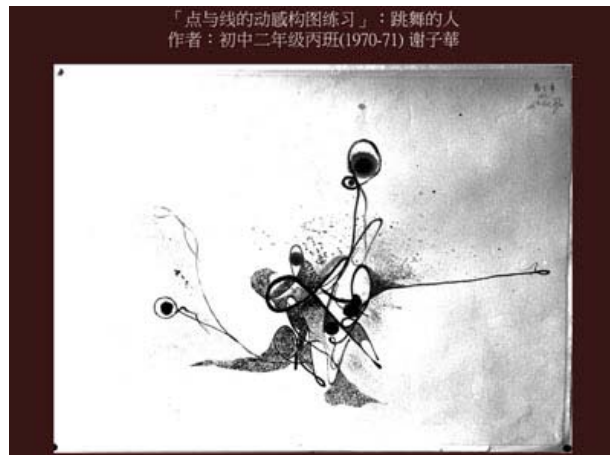
問答，讓學生認識和熟習中國繪畫的工具的結構和它們的特性。目的是要他們儘早建立觀察、思考、討論和分析的習慣。下面是學生在水墨畫課程中最初做的一些練習。

未作進一步練習運筆作畫之前，我會讓學生認識多種不用毛筆作畫的方法，例如，拓印、水拓法、版畫等，以擴闊他們對水墨畫創作的空間，超越單以毛筆作畫的方法。右邊那一幅畫不是用毛筆畫成的。這是學生嘗試把墨汁從碟子倒在畫紙上，以碟子作筆來完成的一幅水墨畫。教師應協助學生領略他們習作中獨特之處而加以表揚。同時讓同學說出他們對自己的作品和別人作品的感受，讓他們明白別人的觀點每每和自己的不同，同時學習表達自己的意見和聽取別人的意見。

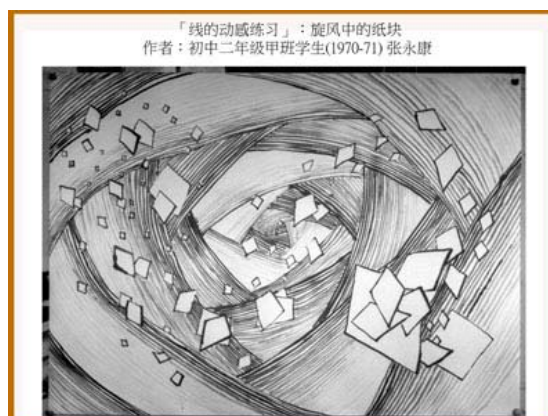
我們要讓學生了解，一切繪畫的基本元素，不是一朵花、或是一片葉的圖形，而是，一點、一劃。在不同的點與線的多樣練習中，學生會漸漸領悟點與線在畫面中產生的視覺效果，和它們在畫面上出現的「形」會和自己的生活經驗結合而產生「聯念」。「聯念」每是「幻想」和「創作思維」的起點。

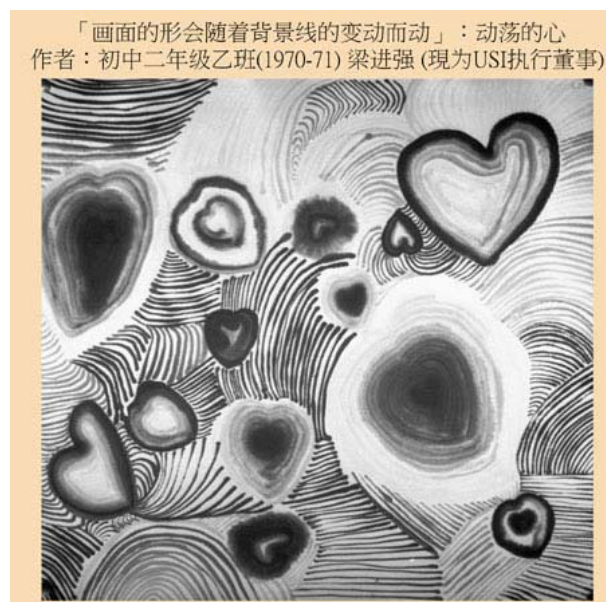
如果能夠幫助學生，把握不同的點、線、和簡單的幾何形的運用，則一切寫實，與抽象的繪畫，都容易處理了。因此，以不同的點、線、和幾何形，作為課題，讓學生練習筆墨運用，就是構成我這個課程初段的主要內容。

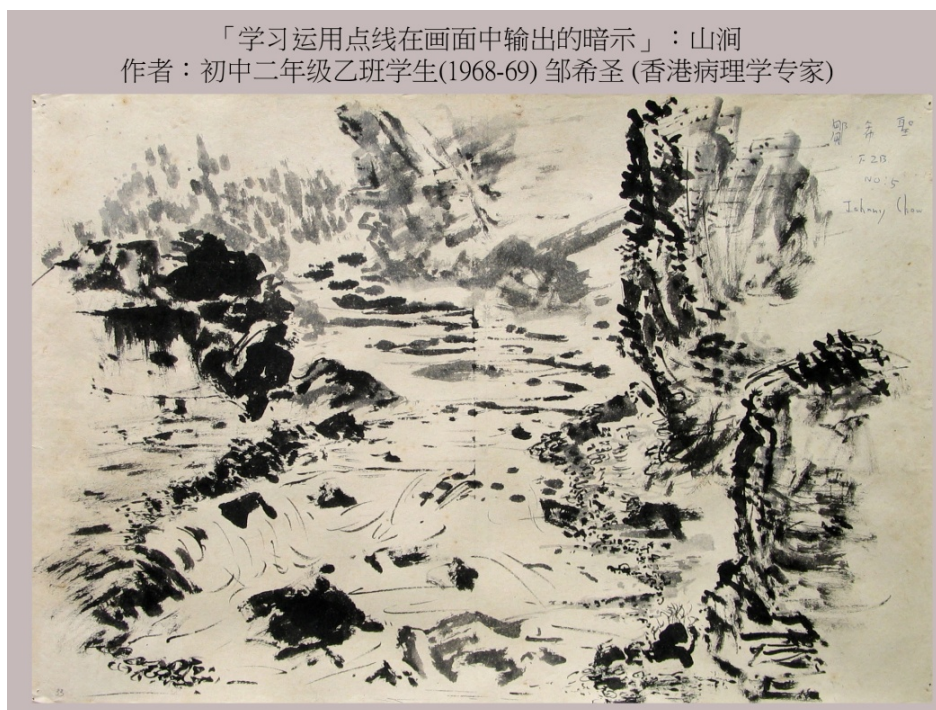
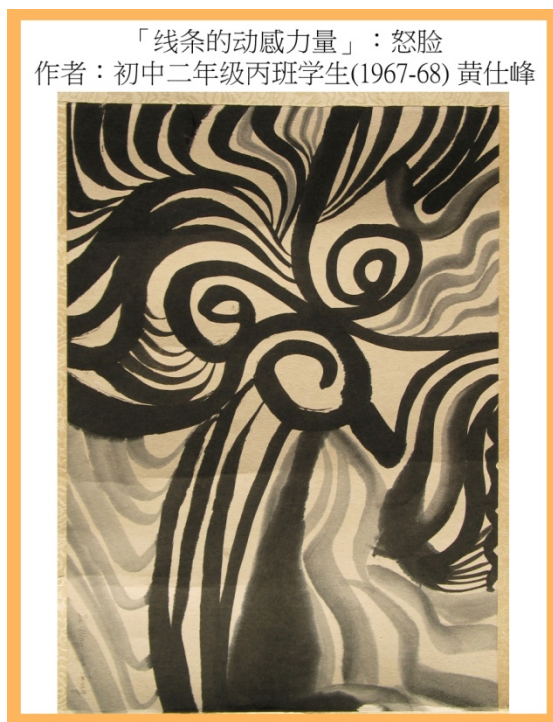
在練習運筆和用墨，和點、線、形的組合的同時，我會引進一些有關構圖的基本知識，例如：圖形的對比和協調、畫面內容的動向和旋律、疏密、聚散的感覺、放射與集中、動感的幻覺等等問題。

這些點與線的練習，同時讓同學明白，繪畫的人可以運用點與線的處理技巧，使畫面產生「動感」。這是一種視覺上的「幻覺」。讓同學們覺得繪畫很有趣。繪畫原來就是玩弄視覺上的幻覺的一種把戲。

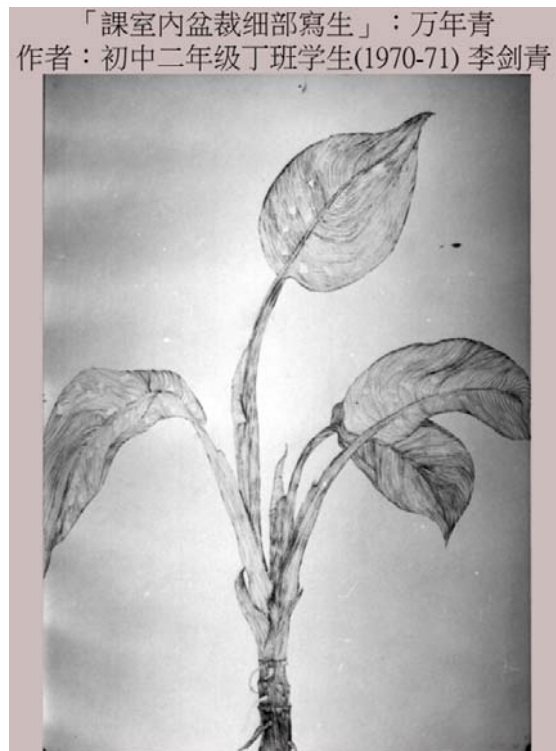
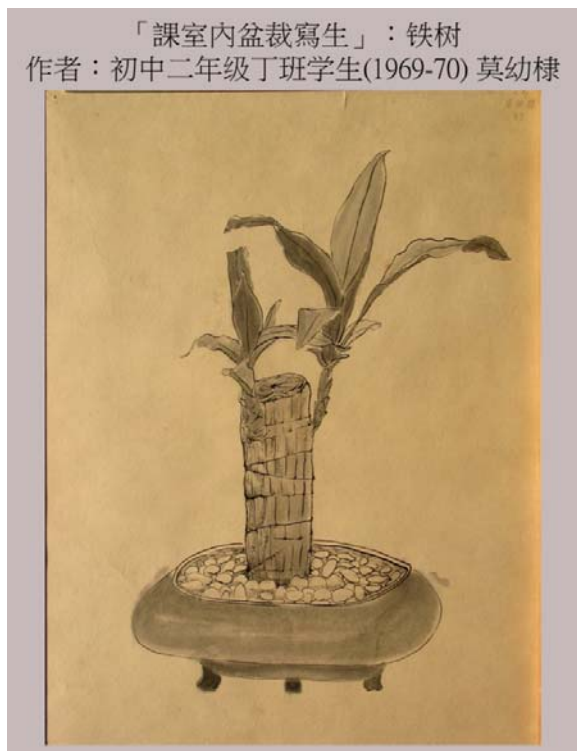

動感不一定是活躍、或激動的。動感亦可以有寧靜、平和的一面。

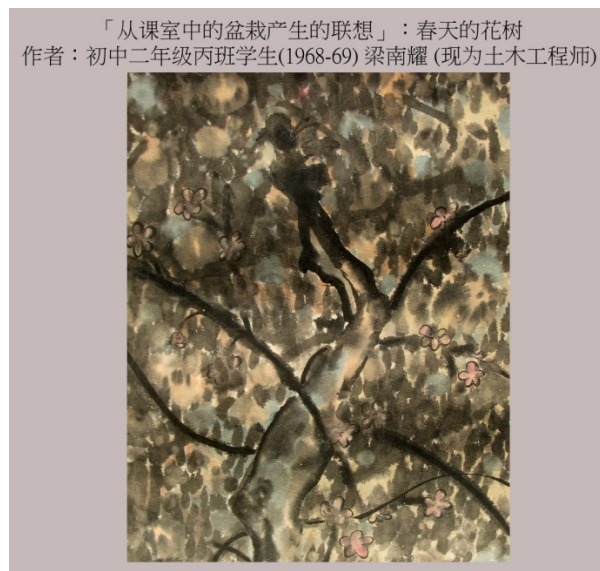

在筆墨遊戲練習中，鼓勵學生用心觀察和把握隨意加上的點與線和筆墨痕迹所產生意外的視覺感受，和剎那間從觸覺上得到的訊息。嘗試運用暗示的原理作畫，每能產生意想不到的構圖效果。

學生們有了筆、墨運用的基本知識和技巧之後，他們便可以開始，用筆、墨來寫生。

寫生最好從自然界開始。教師可引導學生從寫生認識自然界的形和自然規律。在課室中植物題材是較動物題材容易處理。寫生是鍛練學生觀察力、理解力、和組織力的最好的課題。教師應該鼓勵學生，對描繪的植物對象作微細的觀察，分析植物各部位的組織和紋理，和欣賞它們的生長規律。

「為校園中倒下的樹分部寫生」：樹根
作者：初中二年級甲班學生(1970-71) 林云峰(現職香港中文大學建築系教授)

在老師適當的引導下，植物寫生練習可以增加學生對植物學的知識和自然生態體驗；同時也可以提高他們對自然生態和自然環境保護的意識。

接著我就把他們在過去數個月來，所學到的關於運用筆和墨的技巧，運用來輸出他們的創意，通過他們的記憶和幻想，建立一些風景構圖。過程是繼課室中的盆栽寫生，進而往課室外寫生。嘗試繪寫校園旁山坡上的樹。先描繪一棵樹。嘗試了解樹從地下的樹根延伸出地面成為我們可以見到的樹幹。從幹上生出樹枝。從大枝生出小枝。在小枝上生出樹葉。留意各種不同的樹，其樹幹各有不同的紋理，其枝葉亦各有不同的排列與組織。繼而繪畫樹叢。這是另一個可以提升學生的記憶力、組織力和表達能力的練習。同時協助他們建立對眼前事物作細心觀察和分析的習慣。

「發揮筆觸的暗示功能，寫記憶中的風景區」：雨後河谷
作者：初中二年級乙班學生(1969-70) 侯傑泰(現為香港中文大學教育系教授)

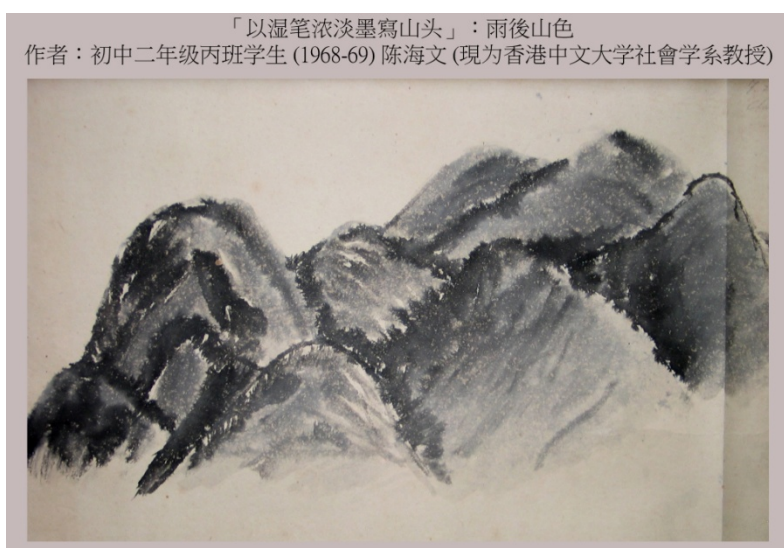
「由一棵樹開始進而寫出樹叢」：林中小路
作者：初中二年級丁班學生(1969-70) 梁碩彥(現為投資良行家)

然後學習怎樣畫石頭。
右邊的一幅習作是一位
同學依據「石腳線」的
推理法而寫出在平地上
出現的巨石群。

右邊是一個用湿笔寫雨
後山色的练习。

這是一個以嘗試寫出從
山洞內向山洞口外望的
構圖練習。

從山勢的開合到整幅風景畫的構成，都給同學作分段和不同的練習，並加以適當的引導和解釋。

讓同學們有機會從多方面摸索、嘗試中，建立他們的筆墨技法和創意。

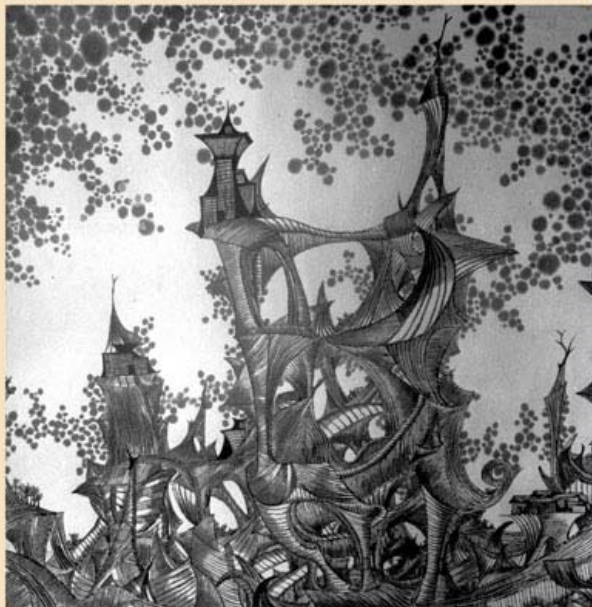
這些習作中的山石造形，都是同學各自獨立創造出來的。

「從石堆的形成推出一個幻想中的山石景色」：在火星上
作者：初中二年級甲班(1969-70) 劉錦賢(現為加州大學電機工程及電腦學系名譽教授
曾獲五個美國科學大獎)

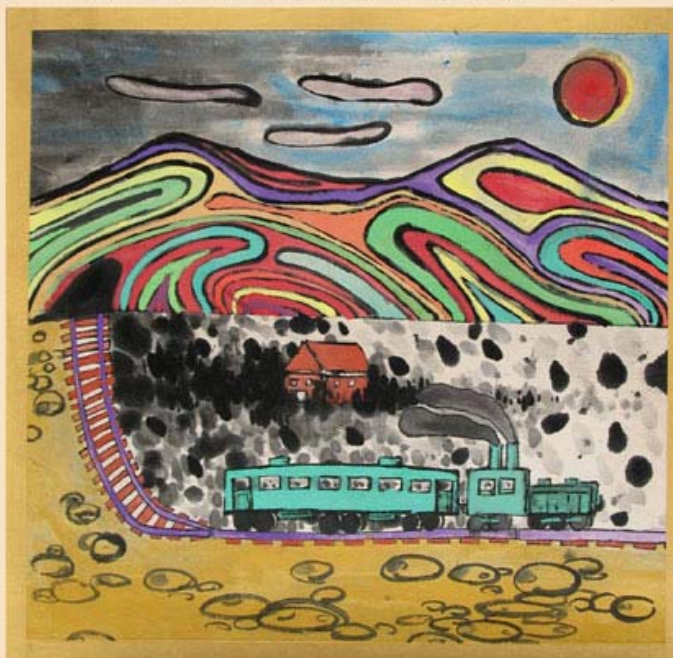
“搖籃”課程的特點是讓學生拿起毛筆時，便已開始享受「嘗試」和「創作」的樂趣，滿足兒童的好奇和求知慾。當他們把握了最基本的筆墨技法後，而他們天生的創意本能沒有被臨摹的過程扼殺時，這些同學們的繪畫常給我意外的驚喜。下面是一些例子：

「通過繪畫技巧把你的幻想表達出來」：未來建築
作者：初中二年級甲班學生(1968-69) 張偉志(香港醫生，不幸已去世)

這幅別具創意的“未來建築”，使人聯想到日本動畫電影“太空之城”的畫面。這張畫是一位初中二年級 (Form 2) 的學生在一九六八年完成的水墨畫習作。卡通電影“太空之城”要到一九八六年才在香港放映；因此，這幅“未來建築”繪畫，比較“太空之城”在香港的出現，早了十八年。

「试從记忆中寫出你居住的环境」：火车從隧道出來了
作者：初中二年级乙班(1967-68) 關柏堅(Prudential 執行董事)

今天，我們對環境保護都很重視。但是，四十年前，人們對「環保」這個名詞還很陌生。

這一張畫把未被污染的美麗山色，和給火車濃煙污染後的環境，開出兩個截然不同的世界。帶出強烈反對空氣污染的「環保」意識。四十年前，這位同學通過他的水墨畫習作，把他心中想到的輸出，成功地帶給我們一個超時代的訊息。

「运用你的创意，表达你的思想」：根与长城
作者：初中二年级甲班学生(1968-69) 陳溢年(香港特区政府高级政务官)

長城是中國的象徵。這幅構圖奇特的作品，使人產生一個聯念，就是：長城是我們的根，的愛國思想。這種思想，就是一九九七年，香港回歸中國的基礎和依據。

我們又怎麼會想到，早在香港回歸之前的三十年，已經有一位香港的初中二年級學生，通過他的水墨畫習作，傳達出這樣的心聲！

(6) 早期中國繪畫理論，更足以說明中國美術的內涵不會次於西方

我常常在美術課中，把一些比較容易明白的，早期中國繪畫理論，說給同學們聽，讓他們知道，中國藝術理論早期是遠較西方為先進，同時我國國粹水墨畫的基本精神是建立在「畫家的心思」，即所謂「個人獨創」。我發現同學們都有興趣和喜歡聽的。現在我試舉出兩個例子。

北宋時期的畫家范寬曾經有這樣的言論：

“與其師於人者，未若師之物；與其師於物者，未若師之於「心」。”

這位公元十一世紀的中國畫家提出畫家本人的心思是繪畫最重要的元素。這種繪畫理論在歐美則要到二十世紀初方才見在美術教育理論中出現。

至於二十世紀初期在西方藝術界強調的獨立創意和個人主義，其實，在中國，早在十七世紀時期明末四僧之一的石濤，已經發出很明白的宣示。

石濤在《畫語錄》中說：

“我之爲我，自有我在。”

他又提出：“一畫論”：

“一畫者，眾有之本，萬象之根。”

上面所談，以點、線作開始的新水墨畫教學法，其實並非新創意，更非源自西方現代藝術哲學。這只不過是把中國藝術傳統的點滴，試作新的演譯，運用在美術課室教學裏。

“搖籃”教學法，其實也只不過是配合現代教育原則，來教學生學中國水墨畫的「無數的」可行的方法之中的「其中一個嘗試」而已。其它的方法應該還有很多。單是昨天在北京中華世紀壇開幕的「中國觸覺—香港。水，墨，色」展覽的內容，已經給我們美術教師很多有觸覺性的新水墨畫教材，在中國美術教育思維上也給我們很大的啓發。

(7) 我的祈望和呼籲

我謹希望有更多學者、藝術家、校長、教師和家長們，協助推動改良中國水墨繪畫教學，讓水墨畫進入一般學校的美術教室，成爲多項美術課程中不可缺少的一項。鼓勵更多少年兒童，在求學時期就開始學習水墨畫，讓我們的青少年有機會在學習中國傳統國粹水墨藝術的過程中，增加他們對中國傳統的知識，同時加深他們對祖國文化的專重，以自己爲一個中國人而感到自豪。

多謝各位