

李叔同对近代美术教育的影响

朱凤蓉

新疆艺术学院, 新疆 乌鲁木齐 830000

摘要: 李叔同(1880—1942)是我国近代美术教育的重要奠基者,被誉为“中国现代艺术教育的先驱”。他将西方近代美术教育体系引入中国,打破了传统书画教育的局限,开创了系统化、科学化的美术教学模式,他将西方美术教育理念与中国具体教学实践相结合,对我国美术教育发展、改革产生重大的影响,他独特的美术教育思想观念推动了美术教育的改革,至今仍产生重要的影响。

关键词: 李叔同; 美术教育; 写生教学

1 革新传统教学方法

中国近代美术教育的发展历程与留学潮关系密切,其美术教学模式的演变呈现出鲜明的时代特征。南京两江师范学堂建立于1902年,早期教学体系以临摹为核心,注重技法传承,在留日美术生回国后。开始用“写生”这个概念融入教学,日美术系的李叔同,在深入研究日本美术教育教学方法的优点之后,创立了以静物和石膏造型写生为主的教学方法,这一教学至今仍是学习绘画的必要教学方法。后来,留法的艺术学生回国后,他们从西方的艺术思潮中得到了直接的好处,他们不但带来了新的教育方式,而且因为每个人的艺术风格都有很大的不同,他们对各种艺术理论的追求,所以他们的艺术教育方式也各不相同,李叔同在浙江两级师范学堂(今杭州师范大学前身)等学校任教时,首次将西方写实素描作为美术基础课程引入课堂。他摒弃传统书画“临摹为主”的模式,强调通过石膏几何体、静物写生等训练培养学生的观察能力和造型基础,要求学生掌握透视、解剖、光影等科学原理^[1]。

为迅速转变中国艺术教育的现状,使之更快地形成一套科学、系统的现代美术教育体系,李叔同将其在东京美专期间所形成的素描教育体系融入中国,即以石膏像、裸体模特写生为主,辅以其他模特写生的教育体系。在第一师范任教期间,李叔同提出美术教学内容主要是进行室内写生和野外写生,这在中国美术教学上是从未有过的行为,从浙一师图画科的具体写生教学也可以看出,李叔同主要通过石膏模型写生,静物、风景写生以及人体模特儿写生三个逐层递进的写生课程构建起了浙一师专业、系统、科学的写生教学体系^[2],室内写生教学,主要内容是学生写生几何石膏像和人体模特。应李叔同要求,第一师范专门修建了绘画专用教室,屋顶设天窗,用于采光,并从日本购进各种石膏模型,放在画室里供学生写生。待学生有了一定的写生基础之后,李叔同又请人体

模特进画室让学生写生,人物裸体写生首次进入中国美术教育课堂,最早的“人体写生”课程源于李叔同,因为他在中国绘画史上开拓了新的道路。在室外写生教学过程中,李叔同充分利用了学校地处美丽的杭州西子湖畔的特点,他亲自设计了一种小艇,让学生每次出去写生时乘坐。美术训练最开始应该以简单的几何形体为主,“石膏模型为实物写生用第一完全之范本”。从生活用品,到最复杂的人类身体^[3]。这是一个普遍的艺术培训规则,在具体的教学过程中,我们可以针对具体情况进行适当的调整,以取得最好的教学效果。他说:欧美新画法,初学者以写生为起点,而不是模仿原作。但因为中国的学识、鉴赏、学习习惯等方面的差别,若强行从写生入手,反而可能效果不佳。所以,中国人习惯于临摹和研究“第一次接触水彩,首先要用临帖。”等熟悉了,再去画画,就容易多了。

在我国,起初的课程体系是以模仿西方为主体的,一九二二年上海美专科学校西洋画科就设有“透视学”“色彩学”和“艺术解剖学”三门西方美学史的教学大纲,随着大量的留学生回归,他们觉得中西两种艺术都有优点,所以,我们的课程要根据中国学生的具体实际情况设置,同时注意中西结合、长短结合、取长补短。才能将传统的教学方法赋予新的面貌,李叔同还为学生开设西洋美术史等理论课程,让学生了解西方美术的发展历史和不同流派的绘画风格,使学生在绘画技巧的同时,具备一定的艺术理论素养,能够从更宏观的角度理解和把握素描艺术。

2 美术课程设置规范化

2.1 “写生”课程设置体系化

李叔同回国后,还致力于建立中国的艺术学校,并把法国学院主义的理论引入中国,并对原有的课程基础上进行规范。把“素描课”与“写生课”作为绘画教学的基础课程,认为

这两者是学习绘画的基础,并且,素描和写生有着密切的联系,素描是根据绘画的材质来划分的,而写生则是从观察的角度来进行分析的,因此,写生可以成为素描的手段。以前的“写生课”和“素描课”,都是杂乱无章的,并没有由下而上的逐步发展,直至李叔同回国后,才逐渐完善了课程的编排,使得“写生课”和“素描课”逐渐进入课堂,不断深入化、系统化,对提高学生美术认知基础,提高美术专业的素质有重要意义。浙一师范“写生课”自1913年起便已纳入师范院校的课程,并在李叔同的指导下,逐步发展出一套比较完整的素描教学方法。有石膏写生,静物素描,风景写生,人体素描等课程。

在李叔同的文章《石膏模型用法》中,有美术写生专门的装置,设有天窗的画室,这样自然光就能直接进入教室,在他的文章《教室之选定及室内之设备》中,就有这样一句话:“作写生用的课室,应高而宽,面向北面,有一扇玻璃。”,同时应该备有画架,方便学生写生时使用。这样的窗户教室的出现,以及写生画架的运用,在晚清美术院校中是绝无仅有的,而浙一师范的学生,更是非常看重与喜爱这门课。李叔同还特别指出,石膏素描在绘画教学中的应用价值。初学绘画的学员,主要练习的是单纯的直线和曲线,而石膏则是根据实物翻模而成,刚好具有此特点;与此同时,学生们还需要学习表现物体的影子,白色的物体是最好的,而且石膏的素描表现,光影、黑白很容易看清,而且颜色简单,这也是石膏写生的优点。

依据他安排的写生教学课程,首先进行了静物写生,在室内的静物画里,背景和光线是很重要的。如果背景和灯光不协调,再好的画师也不能用。一般的背景颜色最好是暗的。这个背景不是主要塑造物,而是前面的景物。在室内进行静物写生的时候,强调的是主次关系、明暗关系,这是一个重要的方面。在室内的静物写生课程和室外写生课程是一种循序渐进的关系,在室内对绘画技巧、观察方法、画面表达有了初步的理解后他就安排了室外写生教学实践。所以,初学者在户外绘画之前,应该在室内学习静物素描,这正是李叔同从日本学习到的一套科学素描教学方法,并将其应用于素描教学^[4]。

由于他推行的方法浙一师范院校在美术教育教学方面取得了很大的进步。这一年里,本学系首度引进全裸模特儿作为教学内容。与刘海粟一九一五年在上海艺专所采用的方法相比,此番大胆革新,这已不是单纯意义上的“样板”问题,它开启了晚清学堂美术科学教学思想的

新篇章。他认为开设裸体模特儿课是十分有必要的并对此进行了深入的研讨。他相信,绘画身体不只是一种技术,而是一种探寻人体美、探寻人生真谛的过程。是一种对美和生命本质的研究。无论是人物画、风景画、静物画还是其他任何形式的艺术创作,都离不开对人体形态、比例以及动态的精准把握,是学习绘画掌握造型的基础。因此,掌握人体解剖知识和绘画技巧同等重要,甚至更为关键。通过让学生直接观察和接触真实的人体模特,能够更直观地理解人体结构与动态,从而在学习过程中获得更加坚实的基础。

在那个时候,中国还没有开始人体素描课设置,而人体素描是学习绘画造型的基础,是一门科学理性的绘画课程体系中的重要组成部分,也是对学习绘画的学生来说,最有利也是最方便的方法。

2.2 “素描”课程设置循序渐进

李叔同参照日本及欧洲美术院校的课程模式,在教学中设置了素描课程,留学日本期间吸收了西方美术的艺术思想和技法,回国后将中西画法融会贯通运用西方素描技法表现中国传统题材,也将中国传统绘画的意境等元素融入素描教学。

素描是西方学院派的教学基础,李叔同受到国外课程的影响,也意识到了素描课程的必要,为此,他们开设了“素描”课,循序渐进,基础扎实,“素描课”的设置也更为制度化,并因应学生的不同程度而选择不同的专业,从而使学生所接受的艺术教育更具针对性。“第一学年至第三学年,每周二时,就实物模型或贴谱手本授毛笔画兼授用器画之大要;第三学年,就实物模形贴谱授毛笔画,授以教授图画之顺序方法;第四学年,每周一时,授图画者主使位置形状浓淡得宜时用已意图案又可便宜授彩色之法^[5]”,从希腊和罗马的石膏像开始,这是一项很严谨的工作,为了保证精度,他们还得用尺子来检查像的准确性,当时每个人都拿着一根垂下来的铅锤,上面挂着一根尖锐的铜锥。即使是学习中国画的学生也要学习一些基础并且在初期人物、水、花鸟不分科,还要上素描课,写生课。课程设置循环渐进帮助学生奠定了良好的基础。

3 传播水彩画的前驱

由文化部艺术司,中国美术家协会,中国美术馆共同主办的《中国百年水彩画作品展》于十月十四日在北京中国艺术博物馆举行。本次画展是对中国水彩艺术发展的一个重要回顾和概括。本次画展收录了中国近百年来不同时

代代表人物的300多幅重要作品。李叔同以天津作家的水彩作品《沼津风景》入选^[6]。同时,这幅作品也为中国水彩发展的百年历程提供了有力的证据。同月,于平,刘大为,范迪安三位编辑《中国百年水彩画集》由人民美术出版社出版,其中首批是李叔同的《沼津风景》。李叔同是中国水彩画历史上最早的一位海外留学生,他在水彩画发展史上具有里程碑意义。他的《山茶花》、《沼津风景》等水彩作品是国内最早的水彩作品,现存于世的水彩画作属李叔同的最早。《中国百年水彩画集》收录了李铁夫题为“20世纪早期”的《瓶菊》第二号作品,李叔同的《沼津风景》是中国第一幅真正意义上的水彩画作,所以认为他是传播水彩画的先驱,1905年秋天,李叔同赴日本,预备明年参加东京艺专的考试。正是在这一阶段,他除从事水彩画的创作外,还对水彩画的理论进行了系统的研究,并撰写了《水彩画法说略》。根据记载,这本书应当是中国最早的水彩理论专著。文章说:西方绘画十余种,唯水彩最接近本国传统绘画方式。也正因这一“稍近”,才使水彩日后更容易在中国流传。

4 培育近现代美术教育的奠基者

李叔同先生重视学生的个性发展,造就了一大批具有中西合璧之美的艺术人才,并成为中国美术教育的骨干,丰子恺的艺术思想与人格魅力对他的影响也是深远的。李叔同十分重视对学生的审美意识与创作能力的培养,而丰子恺则秉承这种精神,其绘画具有鲜明的个性,洋溢着浓郁的人性与生命气息,在现代美术教学中,以其特有的艺术风貌与教学理念,培育了大批美术教育的学子,促进了中国美术教育不断向前发展。

吴梦非、刘质平等参与创办上海专科师范学校,受到李叔同的“艺术教育救国”理念影响,发展了大量的中小学美术教师人才,为师资培养做出了巨大的贡献。潘天寿也曾受教于李叔

同,让潘天寿受到了巨大的影响。潘天寿后来在中国画领域取得了卓越成就,他将西方绘画的一些理念与中国传统绘画相结合,强调中国画的民族性和独特性。使他的画既有西方画的严谨科学又有中国人独特的韵味,潘天寿在艺术教育方面,十分重视对传统文化的认识与继承,造就了一大批杰出的艺术人才,是促进现代艺术教育发展的一支重要力量。他们把李叔同的艺术教育思想传播到了全国各地,从而构成了中国现代艺术教育最早的教师网络。李叔同根据中国具体实际,吸收西方艺术教育中的精华,革新中国传统教学方式,逐渐发展出具有时代性和历史性的现代艺术教育理念与教学方式,为现代美术教育的发展培育了一大批人才。他对中国传统文艺观进行了传承,将美育贯穿于教学之中。他在浙江省立一中教书时,曾写过一篇文章《石膏模型用法》,其中清楚地指出,在素描方面,应“模仿古代和现代雕刻大师的名作的临摹”,并说明了以古人的名作为模板,既可以让人领悟到古人对形态的处理和艺术语言的使用,也可以培养出人的“审美智慧”。它以艺术为载体,在潜移默化中陶冶人的情操,培养人的人格^[7],对于当今的艺术教育仍然有一定的参考价值。李叔同培育了一大批杰出的画家,如丰子恺和潘天寿,他们深刻地影响着中国近代美术的发展。

5 结语

李叔同通过引进西方的科学教学制度,建立现代的课程体系,培养跨世代的艺术人才,实现了中国艺术教育由传统到现代的范式转变。他的艺术创作既有技术上的创新,同时又有理论的发展,他“以美育人,以文化人”的教学理念,为近代中国艺术教育打下了“立足本土,面向世界”的精神基础。他的这一理念,至今仍贯穿于基础美术教育、师范教育和美术创作等多个方面,可以说是中国现代美术教育的“启蒙者”

参考文献:

- [1] 李叔同.石膏模型画法[M] 郭长海,郭君兮.李叔同集.天津:天津人民出 2005.
- [2] 崔晓蕾.李叔同写生教育理念研究——以浙江省立第一师范学校图画科教学为中心[J].书画世界,2024,(06):19-23.
- [3] 丰子恺.我与弘一法师[M] 陈星.我看弘一大师.杭州:浙江古籍出版社,2003.
- [4] 严煜钰.留法美术生对近代中国美术教育发展的影响(1900-1949)[D].浙江师范大学,2022.
- [5] 崔晓蕾.从图画手工到学院美术——清末民初高等师范美术教育转型研究[J].美术,2022.
- [6] 李伟.中国百年水彩画展在中国美术馆隆重开幕[J].美术,2006.
- [7] 汪创.李叔同美术教育思想研究[D].江苏大学,2017.

作者简介: 朱凤蓉(1998.7—),女,汉族,四川巴中人,硕士研究生在读,研究方向美术教育。