

学院教育的新挑战

——“时代质感”四川美术学院作品展
The New Challenge of Academy Education

张敢 Zhang Gan

摘要：川美的作品代表了时代精神，反映了川美艺术家的敏锐与勇敢，在艺术语言上和理论上有深度的探索，人才培养上关注前沿，注重创造性，创作充满活力和开放性、灵活性、多样性。以创作带动教学的理念，结出了丰硕的果实。

关键词：学院教育，创作，当代艺术

“时代质感——四川美术学院作品展”展示了一个学院的辉煌，在这个展览里可以看到在四川美院整个人文血脉中，最感人的是它的活力和探索精神。首先从展览里可以看到深厚的历史积淀，这个深厚是指它在中国当代艺术史上，可以说是中国当代艺术史的缩影。在“时代强音”单元展出的重要作品，都是当年我们给学生上课时讲到中国现代艺术探索的时候不可回避的作品，也代表了那个时代的精神。正像展览主题所说的它有“时代的质感”，而且可以反映出当时川美艺术家的敏锐，甚至在当时有勇气来反思这个时代、之前的时代。所以我觉得中国现代艺术的探索是从题材的转变开始的，这种转变就是对过去我们回避的、不敢接触的一些题材的质疑、内容的质疑。川美的老师和当时的艺术家们做出了最好的榜样，这打开了中国现代思想启蒙一个很重要的篇章。

第二，“时代质感”展览是紧扣时代脉搏的，而且有不竭的探索和实验精神。每个不同阶段的川美艺术家都有他们的展现，从20世纪80年代开始到90年代，当代艺术里面都有川美艺术家的身影，他们都在当代艺术探索里处在领先的位置上。而且在题材的选择上，我特别同意余丁老师的这句话：“他们把握住了这个时代的脉搏，反映了这个时代的精神和这个时代的所思所想。”表

现语言也没有固守在传统语言上，有自己的理论探索，在理论探索对艺术探索支撑上也做得非常精彩。

因为我现在分管教学，跟张杰院长接触比较多，经常到川美参与一些跟教学相关的会议。川美的人才培养模式给我很大的启发，它是充满活力的。首先在人才培养方面，非常敏锐地关注了现在学科发展的前沿，在新专业的设置上面，是非常有选择性的，而且能够让新专业的设置具有很强的开放性，跨专业、跨学科，从实验室的安排上也能够看到川美在人才培养模式上的灵活性和开放性，这是决定川美在过去辉煌的历史之上能够继续延续，得以进一步发展和创作的很重要的原因。

川美的办学理念——“以创作带教学”从这些作品里边可以看出，这结出了丰硕的果实。过去学院教学经常面临的问题是传统教学模式怎样和当代艺术加以融合？或者怎样来跟当代艺术取得一种平衡？学院毕竟不能完全等同于市场和当代社会，要有一定的坚守，要有一定的追求，有理想主义的色彩在里面，但是不能完全是一个象牙塔，跟当代社会或者是当代艺术有隔膜。但是“以创作带教学”，老师对于创作前沿的探索很容易贯穿到教学里面去，影响学生，影响学生的视野。我们的“千里之行——中国重点美

Abstract: The art works of SCFAI which are full of vigor, openness, flexibility and diversity, reflect the spirit of the time, artists' acuity and courage, deep exploration of artistic language and theory, perceptiveness and creativity of talent-cultivation. The philosophy of schooling of "promoting teaching with creation" has obtained fruitful achievement.

Keywords: academy education, creation, contemporary art

术院校毕业生优秀作品展”，每次展出的时候，川美学生的作品都会有非常独特的面貌呈现给我们，也是非常令人感动的年轻人。所以我想川美的办学理念敏锐关注到现代美术教育面临的问题，这对于其他美院也有一定的示范作用。现在所有美术学院都面临这样一个问题——“学院与当代艺术间的关系问题”，这个问题需要一定的学术梳理。昨天在中央美院的答辩，有的同学有在论文写作的时候关注19世纪欧洲学院派的发展，有人说这是翻案文章，其实并不一定是翻案文章，因为我们对于西方学院派的发展是缺少理解的，我们接受的西方的逻辑学院派代表了保守，代表了故步自封，代表了现代艺术的对立面，其实仔细看，至少20世纪第二次世界大战之前所有的西方当代艺术家都是学院出来的，这个意义上讲，学院如何思考我们的教学和办学理念，这可能是一个摆在中国美术学院面前的需要共同面对的问题，川美在这方面做了非常有意义的尝试。

川美形象

——“时代质感”四川美术学院作品展
SCFAI's Image

黄宗贤 Huang Zongxian

摘要：四川美院艺术创作上的成就，得益于多个因素，是对原有文脉的拓展与延伸，体现了对时代、社会的关注，自由、包容的创作氛围，传承与超越的激情，以及发散与聚合所释放出的能量。

关键词：学院艺术，现实，自由

我是离四川美院距离最近的一个代表，我们两所大学有两个字是一样的。昨天我看到一份材料，刚好十年前，2007年王林先生、何桂彦先生在北京举办了“四川画派”的展览和研讨会。这十年来，中国社会文化语境发生很大的变化，但是四川美术学院始终是中国当代史上一个绕不开的话题，而且现在还在不断地成为话题或者是制造话题，这很有意思。

我经常想此刻川美形象是什么样的？必须从内部和外部关照。内部关照：川美原来的形象很清晰，从“批判现实主义”到“乡土”等，而到现在多元化、模糊起来了。从外部观看：中国几个最重要的美术院校有一种比较鲜明的形象，可以说有一种主导性的风格，不管是中央美院还是中国美院，又或是鲁美，都有一种主导性的东西。今天似乎川美的这种形象的鲜明性和主导性的东西已不存在，但是并不意味着川美的文脉不存在了，川美的发展变化恰恰是原来文脉上的拓展、延伸。川美的形象，我认为有两点，可以说这对中国美术教育和当代艺术史很重要。

第一，迎接时代、关注现实的艺术态度。20世纪80年代初的“时代强音”并不意味着在今天不是强音，今天任何一个展览、任何一个模式都不可能产生当年的强音，因

Abstract: Many factors have contributed to the achievements in art creation made by SCFAI, which is the extension of the inherent cultural context, reflecting its concern about the time and society, the unrestricted and tolerant atmosphere of creation, the passion of inheritance and exceeding, as well as the power from divergence and gathering.

Keywords: academy art, reality, free

为语境发生了变化了。从“批判现实主义”到“乡土”、“卡通一代”、“都市人格”、日常生活的图像化，其实都是时代，都跟中国整个文化社会的转型是一致的，不要指望今天川美一个作品拿出来像《父亲》《1968年x月x日·雪》一样产生全国范围的影响力，但这是最重要的一种品质，今天中国社会变迁的任何一个时段都在川美的创作中有回响。

第二，自由生长的包容精神。凡是川美的毕业生或者是在川美工作过的老师，他们最骄傲的是川美的基本品格——自由、包容。自由意味着任性，也是一种无所羁绊，意味着活力、包容，这种性格可能比构建几套教育理念、教育模式更重要。一百多年前正是蔡元培的包容精神塑造了北大，成为今天中国教育史上的传说。川美的这种包容、自由恰恰是最适合艺术家生长的氛围。为什么川美有这种自由、包容呢？我们要思考它的原因，我认为有四点：

1.川美和其他几个院校相比没有固化强势师承流派的话语霸权。固化的话语霸权，虽然大树下面好乘凉，但是有时候树大了不长草也是问题，川美有大师、很好的艺术家，但是没有遮蔽阳光。

2.重庆地缘的边缘，恰恰给川美提供了一个自由的学术氛围、包容的态度。

3.传承与超越的激情。川美的创作有一种潜在的文脉，但是每次都有修正、校正和拓展，部分学者对川美国画颇有争议，但川美国画拓展是比较大的，是最容易被讨论的一个问题。

4.川美现象发散与聚合的能量，这是川美很独特的现象。为什么川美的学生，这三四十年散布中国大江南北，特别是当代艺术阵营离不开川美，因为可能有盆地意识，对盆地意识的反弹恰恰造成川美人强烈的超越精神，用罗中立的话说就是“散养”。今天的川美人不管是哪个年龄层面，对川美的高度认同感是我很感动的。

今天川美处在时代文化社会转型过程中有没有值得参考的价值，我提两点：

1.多元格局中是否可以凸显独特的个性而不被同质化。图像时代太容易被覆盖和同质化。

2.川美在中国当代艺术史上最好的品质或贡献是关注现实和批判精神。在这个图像时代，如何让中国当代艺术继续承担起对景观社会、对当代社会的反思、自由、批判的担当，川美曾经有过，今天是否还继续可以保持？这可能是川美不可取代的最重要的东西。