

1之发 综合材料 郑

差异的维度

Dimension of the Difference

庞茂 Pang Maokun

上世纪70年代末，荷兰学者霍夫斯特德（Greet Hofstede）曾进行过一次迄今世界上最大规模的文化价值调查研究，得出了文化差异的四个维度之说。这种对差异性的解读，在近30年来成为探讨人类跨文化传播活动的核心问题。当代艺术的发展之路亦然，近年来我们愈加关注如何通过作品与他人交流，以及艺术创作如何跨越性别、国籍、种族、民族、语言之间的差异。而寻求这种多样化的差异，在我看来，这不仅是推动年青学子们创新的重要动力，也是他们不能回避的紧迫问题。

我们都知道在词典中，差异一般泛指统一体内在的差别，即矛盾的一种表现形式，它实际上反映了矛盾的普遍性。而在今天中国当代艺术发展的呈现出千差万别的形态，内藏丰富的维度，而这种维度并不是能够依据简单标准来进行度量的，它蕴含着层层递进的复杂关系。简单地讲是：第一层、艺术本体的复杂性；第二层、艺术发展的环境；第三层、艺术创作的个性与共性。一般认为这三个维度直接影响着今天艺术家对自身艺术价值的确定。因此，如何辨明这种差异，对于我们今天仍处在探索期的学子显得尤为重要。

我们常说，地处西南一隅的四川美院并不是都市文化的前沿，尤其在语言形态与视觉表达上，这里都不是原发的地方。但川美油画创作却生成了它独有的风貌，有人称为地域特色，我认为这不准确。譬如在这届作品中，我们发现许多年轻学子开始从自我反省出发推演到人与社会、人与文化、人与媒介的多维互动关系，并围绕这几个核心问题展开思考。可以说，通过不断

对差异性思维的架构，逐步启发他们回到日常生活去开拓艺术新的思维空间。

我想更多是今天川美油画能够在传承中以更宽广的文化视角来审视艺术创作与教育的结构，并从文化的大背景中提出具有独立品质的艺术思考。依据这样的品质，使得川美油画形成了个性鲜明的艺术生态。川美油画系学生作品年展已经走过了20多年。我们发现这个活跃、充满生气的川美油画群体正在进入历史，成为历史。我们期待川美油画的创作在不断更新的维度中慢慢鲜活起来。因此，与其说我们正在进行一次新的教学与创作的尝试，不如说我们寻求与艺术发展根本规律相契合的艰辛之路。当然，能够走到今天，不仅是油画系传统留给了我们最宝贵的创新的勇气及包容的精神，同时四川美院多年来的学术积淀也为我们提供了最好的土壤。

当代美家

3月21日，由四川美术学院主办、四川美术学院油画系承办的“边界与越界：全国高等艺术院校油画学术联盟第二次会议 油画教学研讨会”在四川美术学院CAEA美术馆举行。研讨会聚集了来自国内八大美院的油画系学科负责人以及全国特别邀请的批评家、媒体代表、川美教师代表、同学等近200余人。与会嘉宾围绕会议主题不仅展开了精彩的主题发言，也就川美的油画和创作展开了深度的探讨。在此，我们节选了与会者的部分发言，以嗜读者（按发言顺序排列）：

宁佳（四川美术学院）：今天我们选择“边界与越界”这样的主题，它反映出的不仅是地处西南一隅的四川美术学院的困惑，同样也是全国其它高等美术学院都面临的问题，我们知道在今天，油画艺术这一传统艺术媒材的学科究竟该如何面对当代艺术观念不断更新、手段不断更替、形式不断更换的新趋势。实际上大家都纷纷感觉到自身处在一个临界点，这样的一个临界状态折射出许多的问题，譬如如何解决既有油画技艺训练和当代艺术观念培养之间的矛盾？如何处理绘画传统媒介与其它新的艺术手段之间的转换关系？甚至是教师在具体教学中如何发挥越来越多个人成分，带给教学活动多元化的张力。所以，我们希望通过本次会议可以扩展学术研究视野，从而更有效地推进油画艺术教育研究的开展。其次，也希望在于各大美院的交流对话中显现油画艺术教育事业的成就、特色，扩展其社会影响力，同时也确认我们在观念、方法等方面的不足，从而积极触动川美油画在新观念探索方面的自觉意识。

谢东明（中央美术学院）：今天下午谈“边界与越界”，在过去的很长时间内，中国的艺术比较单一化，油画方面创作基本占据了统治地位。而到今天，整个架上艺术都已经是边缘了，如果我们再说到具体的油画就更边缘了。今天的艺术是一种多元化的局面，但在美院系统的大格局里，油画专业的这种教学体制没有打破的话，我宁肯让油画更加专业化，它要有一个边界。为什么说在今天我们还强调油画必须专业化呢？因为这和中国油画的发展也有关系。我们的油画教育基本上是只单一的学习了印象派以后直接写生的画法，对整个油画的技法研究和学习是非常不全面的。作为油画这么一个画种在中国，是不是我们以前做的这件事已经做到头了呢？这个是在教学中考虑的，所以在目前为止还是想把这一个“边界”在中央美术学院油画系教学里更加的专业化，将以前我们有些不足的方面弥补过来。

譬如鲁本斯对于人体结构的理解，色彩学，包豪斯以后的现代美术教育等在我们的教学中是非常缺失的，都没有纳入体系。我认为本科生是

梦之尽头 综合材料 洁

边界与越界

Boundary and Cross-boundary

宁佳 谢东明 杨参军 范勃 祁海平 潘晓东 胡朝阳 张志坚 张小涛
Ning jia Xie Dongming Yang Canjun Fan Bo Qi Haiping Pan Xiaodong
Hu Chaoyang Zhang Zhijian Zhang Xiaotao

不能“越界”的，但是研究生阶段还是可以“越界”。因为我们学校的研究生比较个人化，是由导师带，如果这个导师有开拓的方向或者说他鼓励学生这么做，在教学管理上，我们是允许的。

杨参军（中国美术学院）：我们看今天川美的这个年展，不管是挂在墙上的架上绘画，或者是放在房间里的影像，我们都在一个平台上，我们并不觉得你今天做了一个装置就具有当代性，而你画了一张油画就没有当代性，我不认为用这种方式可以衡量。用什么可以去衡量我们的艺术作品呢？这是今天我们面临的问题。

前不久，我去了芝加哥美术学院和旧金山美术学院好几个美术学院，在那里我们几乎看不到架上绘画，也就是说我真的从内心感觉西方的绘画在到了今天这个时代显然是处在一种势微和消亡的状态。

反过来说中国的油画，其油画语言在今天还有没有可能同中国传统艺术精神在融汇的基础上，重新构建起中国油画的一个学术深度，艺术是否就只能在某种程式化、浅表化的样式下生长，能不能对我们的年轻人有一些更深、更高的要求？我们希望回溯源头，我们对西方艺术、西方文艺理论包括现象学、思想的试图整理，回到中国文化里面来。我们在这个思想的源头上把中西有价值的东西做一个梳理，然后建立起一个方法论，让这个方法论能够指导我们进入到今天的绘画创作之中，我们的动机就是希望今天的油画在中国能够持守住油画传统中的某些优势，能够在和中国文化精神的

融会中产生新的一种带有本土文化特征的一种语言。在这个层面上的创新，我觉得它就不再单纯是形式的问题了。

范勃（广州美术学院）：这么多年来，在“跨界”的问题上，其实是广美一直在思考的一个问题。现在的油画系学生在学习过程中面对一个两难的境地，首先作为油画系学生他们面对两个传统：第一是西方的造型体系这个传统。西方造型体系里边的透视学、解剖学，包括四百多年来形成的造型的一些方法论，观察对象的方法和表达方法，这是一个方面。同时今天多数学生要面对庞大的中国文化传统。我们在当代文化格局当中，油画的教学是在形式上往前走还是在真正的核心内容里边注入一些新的活力？这就回到我说的两个传统体系，我们现在学生第一个传统缺失就是谢老师说的就是西方传统绘画里的认知能力，这是教学上的一个薄弱环节。另外一个就是在当代油画教学当中，如何从中国传统文化精神当中引入到、吸收到油画教学当中来。我们审视当代，如何用传统来审视当代？我觉得这是在整个当前油画形势当中，各个院校都面临的问题。

祁海平（天津美术学院）：我们天津美院是这样情况，油画系主要还是强调架上绘画为主，我们为了避免与其他的系科专业的重复，基本上选择守界，但是偶然也有“越界”的，如果这个学生作品的确还挺有意思，

挺有新意，我们老师也会给予辅导，但是总体来说我们是强调架上绘画范畴来进行。

绘画是一个很古老的方式，和影像、装置，包括行为，都只是一种手段，刚才其他老师也谈过实际上作品不具有当代性，主要是看核心内容怎么样，所以我觉得在教学里头最可贵的、最重要的可能就是对学生个性的培养和发现。我曾经到德国哈雷美术学院访问的时候，当时期末的时候他们所有年级、所有专业的学生作业全部开放，我仔细研读，给我的一个感受就是他们的教学很灵活，而且很注意学生哪怕是是很小的原生点。我认为一个艺术家创作的最可贵的就是他的原生点，我们过去说的草根性，创作的草根性，这是一个非常可贵的地方。

潘晓东（西安美术学院）：天下午研讨会是“边界与越界”，我个人主张是一部分学院油画系应该是有坚守，一部分则是应该越界的，我也比较欣赏四川美术学院近十年来教师们当代艺术上的探索，同时他们在川美油画系培养的学生，我认为比较好地解决了一个教与学的问题。教与学的问题，作为各个美院油画系，我想存在着这么一个问题，我们大概有这么1/4或者1/3的学生并不喜欢绘画，他们是因为各种各样的原因进入学院油画系的。我们看到最近几年的川美现象中，我个人认为它是培养了在中国引领潮流的艺术家，同时也培养了一部分另类的自立的职业画家，这也很重要。两个方向同时走，很好地解决了学生学的问题。如果自己的老师在当代艺术的画坛上有一定的地位，同时也有出路的话，我觉得比较好地解决了调动学生积极性。同时，我认为川美和我们各个美院油画系也有同样的地方，都在研究西方美术史上比较重要的一些画家案例，只不过是川美可能研究得更加倾向于现当代一些。我们西安美术学院油画系，尽管在油画教学中间有六个工作室，大部分工作室是不越界的，有一两个是要越界的，例如当代绘画工作室，但并不是一定倾向于装置，而是倾向于学院中间的当代艺术家和中国当代艺术的发展。

胡朝阳（湖北美术学院）：谈到多元，其实川美油画系的油画学生所反映出来的也代表了我们现在八大美院的学生所选择的一种方式，这种方式不以学院的任何方式所左右，不管你是传统也好或者是现代也好，这一点已成事实。原因很简单，在网络信息时代，学生从老师那儿学来一部分，另一部分则来自国际前沿，这就是我们现在学院围墙外面所面临的困惑、机遇或者是挑战。谈到了“边界与越界”，川美一直是这条路，我觉得这一点挺好，站在学术的前沿，以上课引导教学，学生作品活鲜地反映了学生就是当代人，与他的生活完全是一致性，所以从这一

点来说，我说真的是由四川美术学院的油画教学有它可研究、可借鉴的、可宣传的一个方面。

八大美院一直是走在学术的先锋，我们可以回想一下现在国内国际最前沿的中国艺术家几乎没有一个不是从八大美院出来的。八大美院的油画教学的传统不仅仅是固守在我们以往理解的框架之下。“达达主义”到今天也差不多接近一百年了，其实现在好多艺术学院的学生或者老师的思想还没有超越“达达主义”，我们不能说达达主义就不是我们学院的传统。从这个意义上说它给我们提供了教学可研究的一个很大的面，也给理论界提出了一个很大的研究的话题，就是说我们美术学院实际上除了运作学校教学大纲之外，更多的是运作了教师的自我主张，也就是说教师的自我主张直接反映了我们今天美术学院一种状态，正因为这样才成为我们美院这么好的一个契机，这么有造化的一个天地，培养了这么多好的学生。

张志坚（鲁迅美术学院）：我觉得艺术院校不同于理工科院校，理工科院校有着严格的边界，艺术院校应该把这个边界打掉，把这个所有的系都给拆解掉，成立专门独立的工作室。你可以有传统的工作室，也可以有前卫的工作室，让学生去自由地选择，他今天选择传统的，上三年级时也可以选择前卫、前沿的，让他们自己判断、自己选择。当然这里面有一个最重要的是我们学校要建立起一套有效的思想体系，教给学生更多的是艺术思想、艺术哲学，他们懂了这些之后让他们自己去选择载体，表达自己的思想、精神，我觉得学院要是办成这个样子的话，对学生也有益，对社会也有益。

张小涛（四川美术学院）：我有一个构想，以后无论是油画系或者是雕塑系，新媒体系，能不能在某一个时间段把我们的联展都集中在这个时间，不用那么多的学生参与，就是挑最好的学生，推出某种概念，能不能把雕塑、油画、新媒体的空间用起来，做一些真正代表学术性、前沿性的工作。我认为教学的研讨也很重要，但是有时候觉得贫，觉得不够刺激。我认为今天学院已经有所有的办法和制度，但是感觉缺乏一种创造性的东西，我认为学院还应该有这样的打破我们固有体系的东西，甚至我跟院领导们也提到，我们能不能由几个系合起来推出一些优秀的毕业生，从我们学校开始给他很少的资金去交流，到国外或者国内美术馆、民营机构去生长，有没有可能？不一定规模那么大，可能就是几个点，但是可以做到一些突破。

#3

#4