

艺术教育的价值 The Value of Art Education

张杰 Zhang Jie

蔡芳芳（以下简称“蔡”）：您能不能从自己的角度谈一谈四川美术学院学统的学统？

张杰（以下简称“张”）：四川美术学院应该说是有自己的学统，并且对学统还是比较注重，特别是以前我读书的那个时候，对艺术的传统的教学方法有一定的继承。第二呢，是对当代艺术的一些观念、思想有一定的吸收，把当代艺术的一种最新成果转化成为教学的资源，然后传授给学生，这一点是四川美术学院在教学方面做得比较有特色的方面。以前的教学是先要求学生打基础，基础搞好之后才来搞创作，然后再来做艺术家，这是以前艺术家成才的过程，但是有个问题，作为美术学院只有把创作能力的培养与创作思想、兴趣的培养融入到教学的各个环节里面，也就是说学生在一入学的时候就以艺术家的思维方式、成为艺术家的理想来学习，这种学习会主动些，是有目标的学习，这一点是非常重要的。也就是说美院在学生一入学的时候就给他们营造了一种很好的、让他们主动学习的创作空间，这是我们学校做的比较有特色的地方。另外，四川美术学院相对来说，创作氛围和环境都比较宽松、包容，把各种美术样式、思潮、思想吸收、消化之后转换成一种教学资源，让学生广泛接触艺术方面的最新资讯，也将此作为课堂教学

的一部分来做。虽然各种当代艺术、因素不断地涌入川美，但我个人认为川美还是没有忘本，还是有自己对艺术的理解，有一种根，坚守艺术的理念、创作和教学，即关注生活、关注社会、关注人生，这一点我个人认为是四川美术学院几十年来在创作和教学上一直坚守的。从77、78级开始，或者追溯到更早之前的创作对社会、生活、人生都非常关注，对周边的世界非常关注。不管是以前的伤痕美术，还是乡土美术，到后来的改革开放后，正对城市进行的创作，四川美术学院都是从关注乡村到关注城市、都市生活，到后来关注自身，认识自身，更多的考虑自己的思想，及后来受到流行文化的影响，比如说卡通一代等等，他们都是在关注社会，随着社会的变迁，我们创作、教学的焦点也随着时代的发展而发展，这一点是需要发扬和坚守的。尽管有很多外来文化和因素的影响，我们学校的创作还能坚持关注社会、生活和自身，这一点是很难得的。我们学校还有比较好的一点就是没有权威、学霸，只有艺术和学术上的民主，这给年轻艺术家和学生提供了很好的机遇。像其他的很多学校都会论资排辈，而四川美术学院的师生都是在一个平等的平台上，进行学术的交流、教学的互动，这也算是我们学校的一个特点吧。还有一点，我们学校在学生的培养过程中实战性比较强，我们把很多展览的机会、对外交流宣传的机会都留给学生，比如《当代美术家》刊登的很多作品都是学生的，包括很多的展览，也就是让学生一进入学校，就将展览和学习有机的结合在一起，把展览运作的模式注入到教学的各个环节里面，学生的作业也许就是他的作品、展品，展览成为我们教学的一个部分。很多学校都是学习就是学习，展览就是展览，两者之间是没有关系的。而我们学校是不一样的，比如美术学系的一些学生会在学习期间策划一些展览，展览的过程实际上也是锻炼的一个过程，当然其他艺术类的学生也能有意识的将自己的创作和展览有机的结合在一起，这是很不错的。还有一点，我们四川美术学院的教学，特别是纯艺术的教学，更多地是在引导学生，鼓励他们在毕业之后坚持自己的艺术创作，成为我们国家优秀的职业艺术家，像现在的黄漂、北漂一族有很多都是艺术家，但像有的学校里的纯艺术学生，毕业之后就改行了，而我们学校培养的学生，毕业之后大多都能坚持自己的创作，职业艺术家的群体正在兴起，四川美术学院为这个群体做出了很多的贡献。职业艺术家群体的形成对一个国家艺术的发展尤为重要，这一点是很多人没有看到的，但随着社会经济的发展，职业艺术家群体将越来越受关注。培养优秀的职业艺术家也是我们学校的教学特色，尽管在近几十年的发

展中，我们学校的教学表面上看似比较乱，一些闪光的点看似缺乏串起来的线索，但如果仔细思考，我们学校的发展实际上还是串联着一条线，那么这条线指什么呢？第一根线就是我们刚才所说的关注社会、关注社会的发展、关注生活；第二条线我们不否认我们要面向市场，这是为了让学生适应社会的生存、适应市场的发展；第三个我们是将培养艺术家与教学目的结合，出作品、出人才是我们最终的目标，所以在教学的过程中，是以作品来带动人才的出现，人才的出现又将会带动更多的有影响力的作品出现，这一点是我们的主线，是没有变的。另外，我们在学术上坚持的是多元的、民主的、活跃的、只有的氛围。教学的模式是有很多种的，我们美院在教学模式上有一个很大的亮点，比如以比较宽松、自由的创作氛围来培养人才，环境育人，氛围也可以育人。大学是个文化大染缸，经过了大学教育的人与没有经过大学教育的人绝对不一样，即使不认真学习的人，也能感悟到大学的这种氛围，营造氛围、提供机会培养学生是我们学校教学的亮点，这些也都是需要好好思考和梳理的。

蔡：刚才我们说到四川美术学院自由的创作氛围，这在其他美术学院是很少见的，从伤痕美术、乡土美术到后来的卡通、新卡通等等。您觉得在以后的发展中，四川美术学院如何保持自己的优势学科？

张：随着美术教育的发展，美术的外延不断扩张，触觉也不断延伸。以前我们四川美术学院主要以纯艺术，即油画、国画、版画、雕塑的发展作为主体，随着经济的发展，设计类的学科发展迅速，社会的需求也非常大，设计触及到人的方方面面。影视动画、理论等的学科近年来都有所发展，这是社会的一种需要。在纯艺术这一块，美院有很好的历史，那么在下一步的竞争中，纯艺术更多的应该以创作来带动教学，把教学的过程与展示或艺术家形成过程的经验积累结合在一起，这是美术学院发展的根本，是必须要坚持的，其他的学科实际上在纯艺术的基础上滋生出来的，不管学科怎样发展，这个根是不能变的。但实际上，现在像学设计的就是专供设计，动画专门研究动画制作等等，但如果没有艺术的根，没有对审美的判断，缺乏一种思维能力，做什么都会受到局限。现在的设计专业不太注重学生的审美能力和对艺术的理解能力的培养，认为画张图就是设计了，实属不然，实际上优秀的设计师应该是一个很好的艺术家，以一个艺术家的思维方式进行设计与普通的为设计而进行的设计是不一样的，所以我个人认为美术这一块下一步的发展可能就是要精、需要提炼，在艺术的前沿

有一些自身的发展，这就是纯艺术这一块，纯艺术发展的重点即我们刚才所说的要以创作带动教学。设计类的教学要强调两点，第一，加强学生艺术感悟能力的培养，首要成为艺术家，然后成为设计师；第二，要以实践教学、实验教学作为设计类学科的突破口，我们设计类的学生与市场结合的非常紧密，我们在教学过程中应该重点放在对学生的动手能力、实践能力的培养，我们学校在教学的实验、实习这一块走在全国其他院校的前面，我们非常关注设计教育的教学，将他们的教学与实践有机地结合在一起，培养学生的动手能力。还有一些新兴学科，比如影视动画、商业美术里面的一些家

- #1 谢幕 丙烯 熊沁
- #2 打火机 油画 尹成心
- #3 无题 油画 叶芸彤

具、会展等新兴的交叉类的学科，这类学科更多的要关注经济的发展，科技的发展，社会时尚文化的发展，与生活和社会潮流有机地结合，强调产学研的结合，这是非常重要的一点，把自己的作品变为产品，带动一个产业的发展，让这个产业构成文化创意产业的支撑。理论学科是我们整个美院发展的基石和支撑，所有的艺术家教学和发展都需要理论来引导、总结、梳理，这是一个非常重要的学科。这一学科的发展更多的应该关注艺术教育本身，关注当代艺术发展的趋势，但不能就理论而理论，如果我们仅仅在理论的圈子里做，永远做不过中央美院、中国美院，我们应该与实践相结合，因此，理论学科重点发展的可能要放在艺术策划、艺术管理、艺术个案分析和梳理，及时总结四川美术学院的艺术创作实践，并将此提炼出来，形成四川美术学院的理论成果。理论学科更多地要跟实践结合，与艺术实践结合，这是发展的一个方向，如果纯艺术做的更精，设计学科更有实践能力，新兴学科能够引领社会的潮流，理论学科成为支撑，对四川美术学院的教学进行梳理，这样的话，四川美术学院发展的就很好了。另外还有美术教育，是社会美术普及的学科，要提高全民素质的学科，如果美术教育学科在这一块起到作用，培养更多的艺术爱好者，营造对艺术发展有利的氛围，整个艺术的生态将是很完美的。因此，四川美术学院的学科是比较全面的，既有传统学科，又有新兴交叉的学科，还有理论支撑的学科，等等，是一个非常完整的美术链，如果每个学科都能按照自己的学科定位来发展的话，今后就有利于营造艺术创作和教育的氛围，那整个社会也会变得美好。美术学院的发展不是一刀切，不同的学科有不同的定位点，他们都是按照自己的需要向前发展，整体形成一个生态圈，我们说了氛围育人，环境育人，如果各个学科通过自身的发展营造出一种对艺术发展有利的氛围，我们的美术学院就是成功的。

蔡：您在谈话的一直强调实验教学。但像有些学校就非常重视文脉传承，您如何看待学院的文脉传承与实验教学之间的关系？

张：我们学校从建校初期，像沈福文、李有行等当时的一批前辈，他们在艺术创作和教学过程中也非常强调实验教学，他们做的教学，都是面对实践来进行的，虽然他们当时的教学条件和方式与今天有很大的区别，但是有一点是没有变的，就是面向生活、面向实践、面向具体的社会情境，这是一直在坚守的。教我们的老师，像夏培耀、王大同他们也非常重视实践教学，设计类的也是这样的。四川美术学院同样是一代一代在传承，只是传承的方式和内容有所变化，但精神并没有变。

蔡：四川美术学院地处西南地区，就外部环境来说肯定受到一些限制，但也为培养人才提供了宽松的环境，您对此怎么看？

张：四川地处西南，按照以前传统的概念来看，确实受到一些限制，与北京、上海有很大的差距。但随着社会的发展，现在是互联网的时代，这种差距正在逐渐缩小。以前要坐很久的火车才能到北京，现在坐飞机很快就到了。互联网有很多的咨询，国内外的，都没有距离分割了，随着经济和科技的发展，因为地域产生的一种好像闭塞的限制因素越来越少，我们学校面向世界，成为开放的学校成为可能。制约在减少，当然还是有区别。四川与北京、上海相比，对外交流的机会可能会少些。但是任何事情都是有两面性的。北京那边交流、咨询比较多，这样也造成了一些干扰，让人很难静下心来消化吸收的成果。地处西南的川美，每一次交流都很受关注，也许每一次交流的成果、作用和意义要比北京要大。

因为交流展开之后，又能通过互联网和其他的科技手段了解世界最前沿的资讯，实际上四川美术学院艺术家提供了比较单纯的艺术创作，也能让艺术家静下心来思考问题，这是四川美术学院的地理位置带来的由劣势变为优势的可能性，实际上是两面的，在相对封闭的条件下能够静下心来做一些

实验和创作，劣势可能变成优势。

西南地区的艺术创作条件、生活条件有利于艺术家的生存，不会为生存而奔波，消费比较低使艺术家能够用很少的经费就能坚持创作。所以这种环境也使得西南地区的艺术家能够有一种坚守，体会在创作过程中的乐趣，艺术家的工作室也是有很多的作品，这也为艺术家梳理自己的艺术过程创造了更为有利的条件。

蔡：有人认为四川美术学院的创作介入了太多的资本和市场因素，缺乏实验性的教学探索，您对此怎么看？

张：两个方面。我们把市场引入到教学的过程中，让学生在学生时代就与艺术市场、社会发生联系，这为他在今后成为职业艺术家提供精神、思想准备，生存能力，我们作为一个地方院校，不可能像中央美院、中国美院那样高高在上，做任何判断都要根据其具体环境和生存，我们作为一个地方院校，我们在培养职业艺术家，职业艺术家就应该有他所具备的生存能力，这也是我们学校应该提供的。第二，经济、文化的发展，肯定需要有思想的，在艺术上坚守的艺术家，这也是我们努力的方向，现在有些艺术家可能会去迎合市场、画廊、资本，违背自己的意愿，急于求成，这是存在的，这也是我们在教学中需要引导和关注的东西，但是不能为此而忽略艺术家尽早的进入市场、进入社会，以艺术家的方式来生存。我们的教育理念就是让学生尽早的进入艺术家的一种状态，以艺术家的状态进行创作和生活，让他尽早的适应职业艺术家的生存状况。我们要改进的是引导学生要有自己独立的思考、判断和创作，现在的年轻人都有从众心理，卡通画的好就都画卡通去了，所以我们需要鼓励学生坚持自己的创作，培养他们的自信心，引导他们对艺术的理解。我们目前的教学还缺乏引导，有些学生在市场这些因素面前可能会失去自我，这是我们教学中下一步要做的。

蔡：刚才我们说的方面都是围绕艺术人才培养来讲的，除了这些方面，你对目前的教育转型、社会转型、包括艺术人才培养也在转型，你对艺术人才培养方面，您有什么建议？

张：我个人觉得对人思维能力的培养最重要。对于这点，如果美术学院要实现它自身的价值，我觉得也有两个方面。一个价值是为社会培养更多的设计师、更多的艺术家，这是我们办美术学院的第一个目的。第二个目的，现在学生的人数在不断扩大，我们不需要这么多的艺术家，更不需要这么多的设计师，那么美术学院更大的价值就在于，通过美术的学习方式，为社会培养

更全面、更有创造力的一些人才。通过美术的方式培养，和其他理工学校培养的人才他不一样，因为美术有他自身的特色和自身的魅力，应该培养他用美术的方式来观察周边的生活，就跟理工学生观察生活是绝对不一样的，他所关注的方面都不一样，用形象的眼光，用美术的眼光观察和分析情况，来进行思维判断，用美术的方式思维来观察事物和普通的逻辑思维不一样。还有一个就是让学生用美术的思维进行创作，用美术的方式进行思维、观察、创作，具备了这样能力的人才，今后在社会上他如果说做了老总，做了县长、市长，甚至是国家领导干部，那么他对生活对社会的发展都有全新的理解。大家都知道，学美术的出去经常创造能力很强，为什么呢？我们就需要分析通过美术的方式培养人才的效果，所以下一步的人才模式培养要考虑两个方面的因素，第一，培养艺术家；第二就是用美术的方式培养一批思维能力、观察能力强的人才，这样整个社会的发展就会很好。社会需要艺术家，大众需要培养这样一种意识，这就需要我们的美术学院来培养。

蔡：公众对艺术的接受程度可能还要有待提高。您对未来艺术教育持什么样的态度？

张：艺术教育可能越来越受关注，更有利于艺术教育的发展。艺术教育和创作一定要和大众相结合，找到一种沟通的渠道，营造一种交流的平台，这是非常重要的。现在很多艺术家可能都有这样一种态度，我创作出了艺术作品，你理不理解是你的事情。但这样是不行的，所以艺术教育应该和大众相互沟通、交流。艺术是需要交流、思想需要沟通、精神需要坚守，比如你作为一个艺术家，你的创作理念需要坚守，艺术必须在交流中才产生影响。如果艺术家的作品与社会没有交流就没有价值了。艺术在交流中才能发挥价值，思想在沟通碰撞中才能产生火花，才能引发社会进步的思想。艺术教育一定要建立与大众沟通的渠道，但要坚持自己的信念和精神。艺术教育也应该对社会发生作用，这样社会才会给予艺术教育更多的关注。

蔡：您对我们年轻的艺术家有什么建议呢？

张：就是刚才我所说的，关注社会的发展、潮流的趋势、流行的文化，年轻人喜欢流行文化，但作为艺术家应该有自己独到的判断，而不要盲目跟风。我们国家的从众心理特别明显，对各种新鲜事物、时尚、流行都是追捧的，这是缺乏自信的表现。所以，作为优秀的艺术家应该用艺术家的眼光去观察事物，不能失去自我。一定要保持独立的思考，找到自身的位置。还有一要坚持，我看待艺术家出了他的作品、思想

等，还看重意志力，意志力是非常重要的，我觉得只要有意志力，一定会成功的。

(访谈及录音整理：四川美术学院美术学系)

#1 雨滴落在梦的边缘 油画 高顺安
#2 天与地 油画 谢光跃