

我只见过五所艺术学院，它们分别是卡塞尔艺术学院、杜塞尔多夫艺术学院、汉堡艺术学院、四川美术学院和中央美术学院。以规模而论，四川美术学院是最大的，据说那里现在在校园里有四千学生学习艺术。中央美术学院准备在不久的将来把在校生扩大到五千人。

德国的杜塞尔多夫艺术学院号称是德国的皇家艺术学院，但我见到的三所德国艺术学院没有什么本质的区别。因为杜塞尔多夫艺术学院和汉堡艺术学院都是在办学生年展时去的，还有卡塞尔艺术学院的教授在场，如果问到他们，他们决不会认为自己学院培养的学生就比那两所大城市中艺术学院的学生差。所以我的感觉是，要么在德国不存在一流的艺术学院，要么所有德国的艺术学院都是一流的。

说到学校的设置，我们国内的美术学院和这些德国的学院比起来还是很先进的。学院的多功能电教厅可以把所有卡塞尔艺术学院的学生一网打尽，学院的新教学楼若是放在卡塞尔，也一定是城中最高的建筑物。再以四川美术学院为例，重庆美术馆就在校园内，学习和交流的条件看起来是得天独厚了。

我们的专业和课程设置与德国的艺术学院比较起来也决不逊色。学校是教书育人的地方。衡量其水准要看它培养的人材的合格率。从我们国内美术学院出来的学生基本上都能找到与专业有关的工作。反过来，德国艺术学院的学生百分之九十七要转行干别的事情。现在在卡塞尔艺术学院就有不少已经毕业的学生赖在学校不走，或者接着上第二个专业，或者上所谓的大师班。这些人往往都是优秀毕业生，而且对艺术十分执著，但是找不到工作。

但是我们的目的可不是要妄自尊大。也许我们的计算机配置与德国学校里的计算机差不了多少，但我们有多少同学能用上一台计算机呢？我们的图书馆也许有更多的藏书，但是其中有多少是向同学们开架并自由借阅的呢？我们开了很多的课程，又有多少实践的课程能给同学们提供锻炼发挥的机会呢？我们的教师可以教给同学很好的基本功，但学生们从教师那里能得到多少的鼓励和启发去自由创作呢？

一流的艺术学院一定意味着名声赫赫。如果以此为标准，在卡塞尔四川美术学院就是中国最有名的艺术学院，在柏林人们只认得浙江美术学院，而在杜塞尔多夫艺术学院人们或许只谈天津美术学院。大概在德国很少有人会想到在北京还有一个中央美术学院。所以学院一定要大肆地做广告，象麦当劳店一样妇孺皆知，才能称得上是一流的。但我去到国内的美术学院时，只看到为数很少的留学生，不禁令人大吃一惊。外教和留

学生的存在就象鱼盆里的鳝鱼，可以活跃气氛，带来生机，促进交流。而且我们培养的留学生越多，我们在海外就有越多的广告宣传员。因此要成为一流的艺术学院，就要加快国际化的步伐，这和创收一样重要。

所有到国外当过交流学生的师生都有同感，出去一趟对艺术的学习和理解很有裨益。我想国内外艺术学院可以互相为对方买一栋房子，为双方师生的交流之用。可惜无论是卡塞尔大学还是卡塞尔艺术学院都没有自主权去做这件事。但国内的美术学院不妨自己去去做这件事情，在国外建基地。反正现在学生出去都是要自费的，买了房子可以租给老师学生用。现在学校能派出去的学生只有千分之一，那么多想出去开开眼界的学生苦于没有机会。如果这个问题解决不了，我们的学生多少还是有点井底之蛙，我们的学校也就成不了一流的艺术学院。我们要办那么多二级学院，为什么就不办一所海外分院呢？

当然学院的教育还需要外部的环境。这不是学校自己能够解决的。我在这里也不谈学院的体制，因为这很难说谁好谁不好。而且我不认为我们的教师和德国的教师比起来就缺少敬业精神和工作能力。我们缺少的也许是宽容精神。

我是到德国学美术史的，经过几年的学习对那里美术史的教学稍有了解。那里的教授每个学期都要开两门新课，而且有两种课：一种就同我们的授课的方式一样，由老师讲，学生在下面听；再一种就是专题研究，由教授找一个专题。比如一段时间，一个风格，一个流派，或者一种艺术形式，再分成若干个问题。有兴趣的同学可以选一个问题作为题目写一篇文章，拿到课堂上讲，听者可以提问。当然教授要先做一两次示范，他还负责找到相应的一些书籍资料，供同学参考。学生不是被动地听讲，而是主动地参预。通过上课，大家还取得了经验，如何自学和写论文，一举多得。结合上课还会组织一些外出参观活动，这些远足往往需要花不少钱，学校会出一部分。因为德国的美术馆和博物馆很多，藏品也很丰富，所以也往往把课堂搬到美术馆和博物馆中去，结合原作教学。听课的学生也不限于美术史专业的学生。艺术学院感兴趣的同学都可以去听课和参加考试。这样的教学对教授的要求是很高的，但学习的效果会好得多，还需要各方面的配合，比如学生可以充分利用学校和城市中的各大图书馆，博物馆和美术馆也要积极配合。

在德国美术史属于人文科学。学生必须同时选第二个专业，如果你想专攻古代美术史，就可以选修拉丁语；想学某个国家的美术史，就可以选修那个国家的语言，甚至于社会学、哲学等等，都可以作为主业和副业来修。而且在大学里还有语言中心，在那里

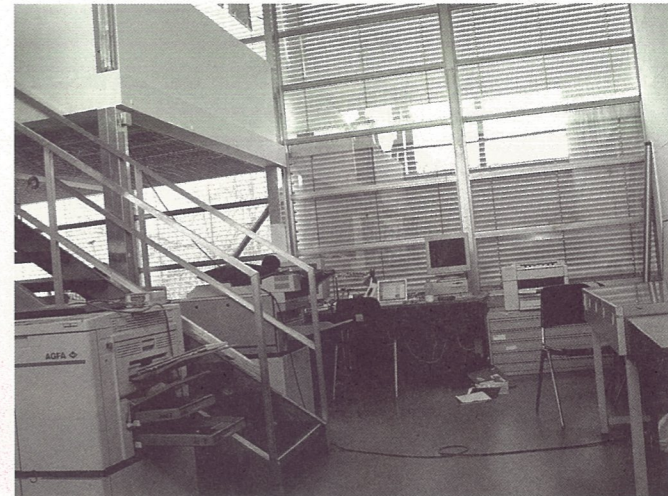
也可以学习各种语言。所以在德国学习欧洲美术史，条件是得天独厚的。如果我们学习中国美术史可以真正地照此办理，而不是停留在形式上，就会起到很好的效果。而学习西方美术史，至少在外语的教学上应该给学生们提供一些较好的条件。再就是学校应该拿出一大笔资金，增加图书和画册的藏量，而且要让这些资源得到充分的利用。

自由艺术的专业也有可取之处。教授和学生双向选择，这里有一个特点是教授不管教法，学校里有摄影工作室、木工工作室、陶艺工作室、金属工作室、纸工作室等工作室，每一工作室都有技师负责。学生在技法上遇到问题可以找技师帮助解决，这是受到鼓励的。既然教授不管教法，教授也就不会要求自己的学生一定做什么。你有一个构思，要实现它，需要哪种表现手段就用哪种表现手段，不会有人说你是不务正业。既然人们已经不再计较手段的区别，大家都在搞艺术，所以就不像我们这里的情况，常常互相笑话对方不懂绘画或雕刻。相比之下，我们的老师往往像是作坊的师傅，而学生就像他们的学徒，多少有些落伍的感觉。

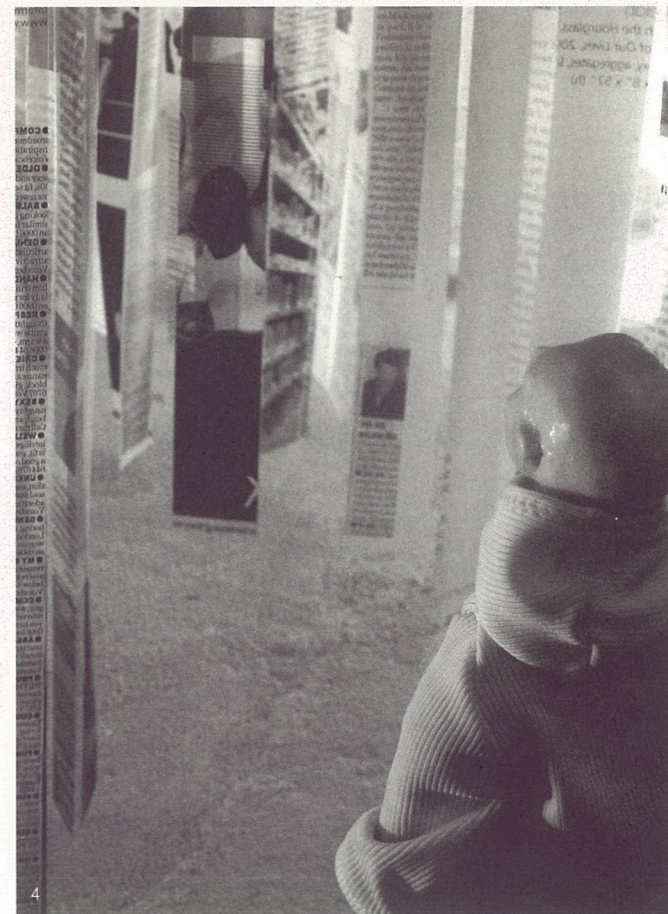
德国教授的评议制是很值得我们一学的。教授是评出来的，而不是论资排辈上的。组织一个评审团，其中还要有学生代表。竞争教授的人都要当众表演一番，让评审团成员和旁听者们有机会了解他的艺术成就和作为老师的人格魅力。这样选出的教授就不会是滥竽充数，而教授的水平才是决定一所艺术学院是否一流的决定因素。

总而言之，学校的目的是培养学生。所以教学才是第一重要的事情。这一点在德国的艺术学院中是最能让人明显感觉到的。所以那里每年有学生年展，却没有教师展。教授们往往也有固定的谈话时间，到时学生可以带上自己的作品或想法去找教授谈。不是学生的也可以去。孔夫子的观点，有教无类。北大是中国的一流大学，那里就有一个传统，外面的人也可以随便去听课。今天还是这样，只要你没有被门卫拦住。德国的学校还要进步，老头老太太也尽可以注册上学。拿到了学生证，顺便还省了买月票。我们的艺术学院也不妨试试。

总之，如果我们的艺术学院把教育学生当成最重要的事情，尽一切可能给他们提供好的教学环境，鼓励他们的创作热情，就能成为一流的艺术学院。

1. 转轮像俱 综合材料 薄屋工作室
2. 卡塞尔艺术学院工业设计教学楼
3. 卡塞尔艺术学院视觉传媒专业教室
4. 绳索 建筑设计 克里欧斯特拉特设计室

Of First Rate Art Academy

