

The Humanism Should Be Rebuilt As The Foundation of Academic Art

Education 美术学院的艺术教育应该重建人文根基 · 朱其

中国的美术学院存在的教育问题最近又开始被业内人士频频提起。在上世纪初,现代美术教育议题的提起背景主要是蔡元培等人的“美育”这一概念,即民族的崛起不仅在于经济、政治、军事和现代哲学思想,也包括和需要“美育”。而这一次的提起背景则是美术学院扩招、当代艺术缺乏原创力、以及艺术院校的商业化。

美术学院的扩招目前也是高等教育泡沫化的一部分,八大美院几乎在这几年大兴土木搞基本建设,有些名牌美院的楼房和设备建设甚至超过国外,连外国的美院院长看了也自叹不如。校舍的扩大和设备的先进直接服务于学生的扩招,原来一个大班八到十个人,现在可以增至二十几个甚至三十几个,研究生班也从原来三、四个人扩展至十几个。硬件和学费跟国际接轨了,师资和教材几乎依然如故。我今年年初在一个美院的教学楼空场正好看见一个雕塑系作品展,如果说八十年代的学生作品即使不前卫,但至少还有精英艺术的气息,现在很多学生作品则相当于八十年代工人文化宫美术班的水平,这与缺乏小班师资教育有关。尤其是现在美院可以做装置和综合媒介作品以后,绘画和雕塑技术层面更可以轻易过关。各美院的史论系教材也很陈旧,与文史哲学科对于国际学科理论的译介和运用新的理论方法研究中国问题的兴旺举动相比,美术学院的理论教育有着极大的差距。

美术学院的扩招除了内在建设需要和行政上的立项外,还有很大原因是出于商业目的。美院扩招后的高学费和高报名费这一块就为学校带来滚滚财源,我就听一位成都某综合大学美术系的朋友说,他们作为一个理工科大学的美术学院每年一次的招生报名费按一百元一位,一万多人报名计算,就可以轻松收入一百多万。一个综合大学美术系尚且如此,那么一些名牌美术学院就没法说了。所以,美院扩招也是艺术院校商业化的一个部分。

但艺术院校商业化现象中,合法的学费和报名费高收入还尚在情理之中。更严重的问题在于美院教师们忙于自己的商业经营,

美院教师的商业经营现象基本上不在少数,也不仅是近几年的事情,区别仅在于挣多挣少的问题。像地处南方的广州美院,早在九十年代初校园就停着不少名车,而仅靠教师工资根本不可能消费得起。在美院除了史论系稍微清淡,似乎只要跟市场有关的系科老师都会有商业化现象,比如跟城市雕塑工程有关的雕塑系,跟商业设计有关的设计系和环艺系。有些教师在外面揽活一年的巨额收入让外国的美院教师都要汗颜,比如某美院的设计系主任揽了个省大学城项目,挣了几千万;一些名牌院校雕塑系的老师一年挣几十万的也不在少数。个人事业的拓展本来无可非议,但是,美院教师的商业化直接影响的就是教学质量。就我个人观点看,九十年代美术学院的教育环境只能说物质环境和信息环境比八十年代好,但精神环境和思想环境实际上还不如八十年代。

当代艺术原创力的缺乏本来是不应该跟美院教育联系在一起的,但中国现代艺术近二十年来的实践表明,美院教育的先天性缺陷已经成为这一问题最基础性的原因。中国现代艺术实践至今没有出现一位真正意义上具有原创力的艺术大师,但实际上成为艺术大师的环境条件和个人的天赋条件并不缺少,就八十年代以来涌现出的一大批优秀艺术家为例,这些艺术家有艺术天分、聪明、感觉也不错、意志坚强、手上的活好,也很勤奋、江湖闯荡的能力更是非常强,直至后来广泛参加各种国际活动,拥有国际知名度,有与国际大师直接过招的机会,画卖得好,经济上也一辈子花不完,也拥有国际眼界,有些甚至被媒体和收藏家众星捧月地围着,我们这个时代也提供了丰富的艺术题材和精神资源,按理说一个现代艺术史上的国际艺术大师像毕加索、杜尚等所需要或者拥有的条件也不过如此,他们的外部条件可能还不如我们现在成功的艺术家,但使人想不通的是,一切内外条件都具备了,为什么没有出现过一位真正的大师?唯一的结论就是:美院教育的先天性不足,也就是说,在学生时代的语言和思想的训练环节出了问题,使得中国艺术家即使具备先天的个性条件和后天艺术机遇,也占尽了天时地利人

和,但这些上优的原料输送到艺术家这个个体创造机器中去之后,这个艺术家就是生产不出伟大的作品。

美院的扩招和商业化问题,在美院练习的众多问题中毕竟还不是最重要的,根本上,中国的美术学院的基础问题还在于“轻人文,重技术;轻思想,重感觉;轻现代主义,重现实主义,轻知识分子,重文人”。这个问题甚至不止于这二十多年,而是从上世纪初现代美术和现代美术学院开创之时就种下的根基性问题。

现代美术几乎是与现文学同时开始脱离传统走向现代,但是现代文学从一开始就站在了思想解放、反省传统和批判社会现实的最前沿,并且从五四文学运动一开始就建立了与现代哲学和社会思想基础紧密的联系,这使得现代文学从一开始就建立了扎实的现代思想和人文根基,尤其是现代知识谱系和现代知识分子精神的建构,现代文学的另一个重要根基,是在现代民族解放运动中完成了人格的现代主义改造,到八十年代中期,现代文学又完成了语言和文本层面的现代主义改造。

与现代文学的兴起相比,现代美术一开始就把自己限定在“美育”这个狭窄的领域,除了左翼艺术和八五新潮两个时期,基本上将自己局限在形式美学的游戏里。与大学中文系这个教育体系相比,美术学院体系仍然处于一种封闭的、固步自封的状态。进入九十年代中期以后,与八五美术新潮几乎同时进行的八五文学新潮,现在不仅已经编入中文系的教科书系统,而且进入了博士、硕士研究课题,但八五美术新潮至今在很多美院史论系还是一个禁区。经过整个九十年代,中文系系统基本上建立起现代主义、后现代主义文学作品、文学和文化理论的译介体系和教材体系,但美术学院的史论系至今还拿不出一套像样的教材。现代知识谱系和艺术教材系统教育的缺乏,使得美院的毕业生很难真正颠覆这个谱系的学院派前卫。很多艺术创作的内涵只能跟生活和时代背景发生关系。但由于美院教育中文学和人文教育的缺乏,对于生活和时代的概括能力和深层反省能力

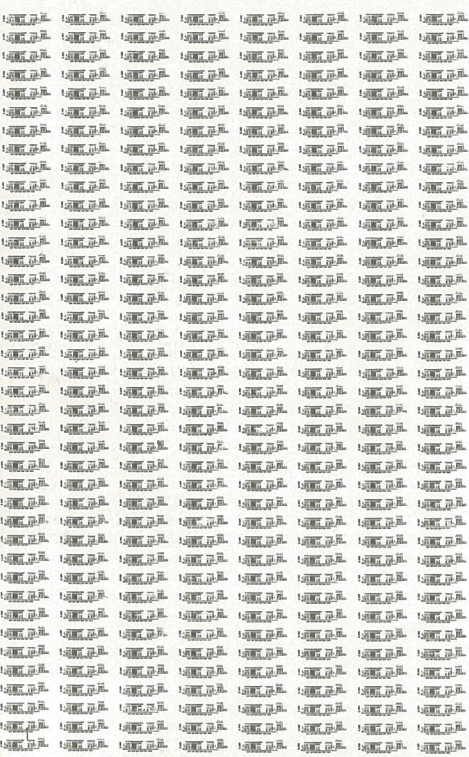
较弱,所以,很多优秀艺术家基本上都是凭本能和天分来进行艺术创作。

美术学院在整个高校人文学科领域基本上没有完成现代知识分子改造和现代主义精神的塑造,在传统美术学科尤其是国画仍然是注重文人精神,而不是现代知识分子精神,现代美术学科注重现实主义精神,而不是现代主义精神,这反映在美术出版和社会思潮现象上,就是美院毕业生分配去美术出版社的大多人仍热衷于出版传统画册、画家笔记、个人美文这些出版物,不像中文系的学生分散到社会各界,始终坚持不懈地传播现代精神和翻译出版公共思潮的人文著作。

美术学院与中文系相比,在现代道德精神和人文立场方面也要更江湖草莽一些。这反映在整个专业领域,就是人文学科领域有着鲜明的道德阵营和人文立场,如果有人左右立场摇晃或者忽左忽右,很快会受到以学院为核心的学者和知识分子的批判,并借助社会传媒形成社会舆论。但美术界往往左右逢源,黑白两道的人不仅不会受到质疑,还会因其“成功”受到追捧。这一方面跟美术界历史上的社会传统有直接关系,另一方面,也跟美术学院的现代人文和知识分子根基的缺失造成一代代人现代主义精神传承缺位有关,一代代走向社会后从而形成美术界人文精神的一种恶性氛围。

整个九十年代,前卫美术界在国际展览体系、艺术市场体系和媒介意识形态体系等方面的成功给美术学院的下一代造成了一个虚假的导向性,尤其是史论系向策展的倾斜,过于实践化,实际上并没有真正跟国际学术界建立学术交流。美院的中青年教师虽然也将大量国外图片以讲座的形式介绍给学生,但图片背后的观念和思想系统基本上不知道,这也造成当代更多的是一种图像仿照,而缺乏思想和观念的原创力。

中国艺术要真正具有精神强度和思想深度,具有真正意义的前卫性,在美术学院重建知识分子和人文根基传统,应该是二十一世纪教育战略的一个重点所在。

- 1. 城市风景之七·午后 黑白木刻 喻涛
- 2. 空中爬之二 摄影 靳勒
- 3. 镜子系列 丙烯 杨墨音
- 4. 我的幸福生活No.3 水彩 包蕾

