

从“开放的六月”到艺术教育

From “Blooming June” to Art Education

张杰 李一白 Zhang Jie Li Yibai

摘要：在美术学院纷纷将毕业展打造成为向公众开放的品牌之时，四川美术学院“开放的六月”活动已举办至第十二个年头，较早地开启了这种开放的毕业展形式。本期《当代艺术家》邀请四川美术学院张杰副院长畅谈“开放的六月”活动的缘起和影响。并以此为出发点，探讨当下艺术教育面临的问题与意义……

关键词：开放的六月，毕业展，艺术教育

Abstract: When art academies aim to make graduation season the brand opening to the public in succession, Sichuan Fine Arts Institute has already held “Blooming June” activity for the 12th year, starting the opening form of graduate exhibits at an earlier time. This issue of *Contemporary Artists* invites Mr. Zhang Jie, Vice President of Sichuan Fine Arts Institute to talk about the originality and influence of “Blooming June” activity. With this starting point, the meanings of art education and problems it is facing will be discussed.

Key words: Blooming June, Graduate exhibit, Art education

李一白（以下简称“李”）：前几年在美术学院间有了一个新的趋势，毕业展越来越像学院面向公众的一个品牌，比如中央美术学院去年开始推出的毕业季，以及中国美院、西安美院、湖北美院等都采用了毕业季的形式。四川美术学院“开放的六月”在11年前，就把毕业展打造成了面向社会公众的品牌，当时学院出于怎样的考虑，想到要打造“开放的六月”这样的活动呢？

张杰（以下简称“张”）：四川美术学院“开放的六月”在11年前开启了第一届。与现在相比，当时高校的办学与社会的关系还不是很紧密，四川美术学院与政府、社会、大众的关系是相对疏离的，我们举办的活动和展览，大多是“自娱自乐”。每年的毕业展，观众永远都是学生、老师，再没有其他人的参与。但作为一所高校，特别是艺术院校，应该和社会发生关系，和城市发生关系，也应该和大众发生关系。在2005年，很多人觉得重庆是一座没有文化的城市，艺术活动极其稀少，艺术资源也相对薄弱。四川美院自认为是艺术创作的基地、工厂和宝库，但重庆政府和市民对川美并不了解。每年的毕业创作，同学们也十分努力创作了不少作品，但作品需要观众，要奉献给社会，分享给大众，不然作品的意义是不完整的。所以我们想把毕业展作为重庆的一个艺术活动，面向社会开放，吸引大家来欣赏。

以前我们的展览活动也向社会发出了不少邀请，但当时川美的老校区地理位置

上比较偏远，交通不便，来参观展览的观众也是寥寥无几。因此我们想到把毕业展览和市民的旅游活动结合在一起，而大学的校园其实也是一种旅游资源，把校园文化、校园景观等等融合在一起，打造成“校园游”的品牌，让市民走进校园，体验艺术，感悟艺术，触摸艺术。每年的毕业展都在六月举行，所以我们打造了“开放的六月”——四川美术学院艺术游这一活动。

这个“游”不是简单的看风光。当时我们的条件和现在比很差，毕业展的场地更多是在教室中，我们就把所有的教室全部开放，也要求学生们搞很多的社团活动，和市民进行互动，比如给市民画肖像，让市民体验做陶艺、做雕塑的乐趣，举办时装秀等等，用多种多样的形式吸引大家来四川美院。通过媒体的宣传，第一年我们迎来了不少市民，让我们对“开放的六月”更加有了信心。同时，我们也有以下几点考虑：

第一，我们是国家的艺术院校，用的是纳税人的钱，我们的教学质量、教学成果应该让社会来检验，也有义务把教学成果奉献给社会。

第二，作为重庆的艺术院校，川美聚集了如此多的艺术资源，囊括了上千件作品的毕业展览，如此大的展览规模在重庆是绝无仅有的，这也是巨大的文化资源。这份资源应该由全市共享，也是艺术院校对所在区域应该发挥的作用。

第三，通过这样的活动，吸引市民们走

进美院。也许好多人从来没来过美术学院，对此充满了好奇和期待，第一次走进美术馆，第一次与艺术作品亲密接触。这是对广大市民的一次美育启蒙和熏陶，对提高一座城市的文化素质和艺术情怀起到了很重要的作用。

还有一点，社会上的一些用人单位以前对美术学院不太了解，可能知道会有毕业展，但具体开展的时间和形式都不太清楚。我们对毕业展的宣传和推广也引起了这些用人单位的关注，他们通过毕业展寻找人才。这为我们的学生找到自己的工作岗位提供了很好的平台。对于学生来说，他们与用人单位和市民通过毕业展有了交流和对接。当时我们的毕业展没有条件请专门的工作人员，守展的都是学生，他们可以与观众直接进行沟通，听到社会各界对自己作品的评价。

这些原因更加坚定了川美对“开放的六月”的信心，一年比一年重视。以前有的学生临开展前几天才随便画了幅作品交差，可能觉得反正也没有人来看，总有点敷衍的心理。现在毕业展要面向社会了，学院的形象、声誉都在此展示，代表的不再只是学生个人，也督促我们对毕业作品的质量进行严格的把关，组织了专门的专家团队，对所有毕业作品重新评估，对评分不合理的作品由专家组重新打分，没有达到标准的作品打了不及格。通过这样严格的把关，引起了同学们对毕业创作的高度重视，毕业作品的质量也得到了很大提升。

1
周耀正
怪力乱神
布面马克笔
320×200cm
2016
四川美术学院毕业生作品

2
杨子圣
底色
布面油画
30×30cm
2016
四川美术学院毕业生作品

李：2006年四川美院搬到了新校区，与老校区相比位置更加偏远，当时有没有担心因为交通不便而造成参观人数减少？

张：地理位置造成的交通不便确实让我们有过这方面的顾虑。但川美的新校区规模更大，特色也更加鲜明，我们选取了一些新颖的亮点，引发市民们的兴趣。我们的校园这么美，本身就是很好的风景了。市民们在这里拍照、参观、野餐、游览，来的人反而更多了。近几年随着大家经济能力的提高，对毕业展更加看重，会选择心爱的作品花钱购买。也许很多人是第一次收藏美术作品，也有可能很多同学是第一次出售自己的作品，这两个第一次，对中国艺术市场的形成，对艺术家坚定自己的信念，坚持艺术的道路，都有着不可估量的作用和影响。毕业展上的收藏，可以说是我们中国艺术市场的基础，培养了一批热爱艺术的人，也培养了他们消费艺术的观念。

也有许多家长带着自己的孩子来看毕业展。小朋友也许看不懂，但他们得到了艺术的熏陶，总会有艺术的基因在他幼小的心里开始萌芽。也许10年、20年后，他将会成为一位艺术家、收藏家，至少他会有对艺术的

感悟。从这方面讲，毕业展对公众的开放将会产生更多的，我们没有预估到的影响。

“开放的六月”12年一路走来，我觉得对川美的办学、影响力，对社会、对城市的贡献，都起到了非常好的作用。现在大家都觉得这是一种很好的形式，纷纷按照这种思路来对毕业展进行推广。在这方面，川美走在了最前面。

李：毕业展对公众的开放，对于学院来说，很重要的一点就是直接影响到了学院对教学的把关。每年毕业展都会出现的一个问题就是抄袭现象，也许学院内部在检查和评估的时候没能发现，但对公众开放后，在全社会的监督下抄袭的作品还是逃不过大家的眼睛。我觉得这也是社会对学院教学的监督。

张：现在同学们对创作主题、素材、灵感的选择大多喜欢用图示化的方式进行选择、收集。有的同学为了简便、偷懒，为了取得更好的视觉效果，不顾学院的规定，采取这样的行为。说得好听点叫过度借鉴，实际上就是抄袭。每年都会有这样的情况，川美对此的处罚也很严厉。但要想杜绝抄袭，是一个长期的过程，每一年都需要老师们在

毕业创作中的监控、引导，同时也需要同学们和社会共同的监督，老师对信息量的把握毕竟是有限的。我觉得一方面要加强教育，同时加强毕业创作环节的监控，另一方面，也应该得到社会的监督和评判。形成一种压力，让学生不敢，或者不应该想到抄袭。

李：您刚才提到“开放的六月”让学院和社会的联系更加紧密。几年前就有人评价说川美的学生更能适应艺术市场，在市场中也更受欢迎，这可能也是“开放的六月”所带来的影响。

张：我觉得在中国的艺术市场还不是十分成熟的情况下，我们的学生能有这么强的生命力，能在毕业后坚持做职业艺术家，靠自己的作品养活自己，实在是不容易。学校应该鼓励他们，特别是我们作为地方院校，培养的学生能适应社会经济的发展，适应社会对艺术教育的需求，在社会环境的压力下坚持自己的艺术追求，都实属不易。我觉得“市场化”、“适应市场”等特质并不是一个学院教学质量高低的评判标准，而是学院办学定位的需要。因为我们是地方院校，我们培养的学生就是适应能力比较强，生存能力比较强的艺术家，我个人觉得这也是川美

的办学理念所决定的。我们培养的艺术家的舞台。这和我们的教学理念是吻合的，通过各种训练让学生们有市场的意识。这一意识在“开放的六月”中一年比一年明显，今年我发现所有的毕业展作品标签上同学们都留下了自己的二维码和联系电话，有的甚至更直接（当然这种做法不是十分可取），直接写道“此画可以销售”，或“此画已经售出”。可见在毕业展期间，不少作品都被收购了。我不评论这种收购现象其他方面的好坏，最重要的一点，同学们会更加认识艺术的价值，认识到自己是对社会有用的人，能为社会付出劳动并得到承认。我觉得这对年轻的艺术家来说就足够了。

李：这两年有评论说美术学院之间地域性的差异正在逐渐削减，彼此间的特征不像以前那么清晰。您对这个现象怎么看？

张：因为社会的发展，交通的便利，互联网的兴起，学生视野不断地扩展，创作思

接，和艺术机构对接，走上真正的职业艺术家的舞台。这和我们的教学理念是吻合的，通过各种训练让学生们有市场的意识。

这一意识在“开放的六月”中一年比一年明显，今年我发现所有的毕业展作品标签上同学们都留下了自己的二维码和联系电话，有的甚至更直接（当然这种做法不是十分可取），直接写道“此画可以销售”，或“此画已经售出”。可见在毕业展期间，不少作品都被收购了。我不评论这种收购现象其他方面的好坏，最重要的一点，同学们会更加认识艺术的价值，认识到自己是对社会有用的人，能为社会付出劳动并得到承认。我觉得这对年轻的艺术家来说就足够了。

李：这两年有评论说美术学院之间地域性的差异正在逐渐削减，彼此间的特征不像以前那么清晰。您对这个现象怎么看？

张：因为社会的发展，交通的便利，互联网的兴起，学生视野不断地扩展，创作思

路也更加开放。在这种前提下，地域对学生创作的局限就越来越小。我个人觉得这是发展造成的必然现象，也是正常的。现在高校在培养模式的理念上，国内的美术学院应该都是大同小异的，并且互相影响，大家的关注点和获取的信息也都差不多。这也造成美术学院自身教学的差异性削弱了。

但是作为一所高校，毕竟有自己的传统和差异化的办学定位，这是需要我们办学冷静思考的。我们四川美术学院的办学定位，人才培养的目标，以及培养的体系如何构建，是摆在我们面前需要思考的问题。前几年大家都需要发展，相同的资讯和理念构成了现在这样的状态，但下一步的发展和竞争必须是错位化、差异化的发展，找到属于自己的地盘。有了这样的观念，才有可能让我们的学生与其他学院有所不同，具有自身的特点。这是艺术教育下一步的挑战，也是我们学院需要思考的问题。

每年各大美院的毕业展我都去参观了，虽然川美的作品与其他院校差异并不是很

大，但在画面的完整性，创作语言的丰富程度上，图式的表现上还是有一定的优势。在题材的选择上，川美的学生更加关注人类生存，关注社会发展比较突出的问题，其他学院的作品可能更加关注个人的内心世界，这也和我们学院的教学理念有关。只是这些特点还不够明确，还没显现出更大的优势，这是需要我们下一步更加强化的。

李：最近国画系和油画系都举办了回顾老教授艺术的活动，对赖深如老师和夏培耀老师的艺术做了比较系统的梳理和研究。学院是不是也想通过回顾历史，展望未来的方式，在历史中进一步寻找自身的特点呢？

张：任何事物的发展都不能忘记过去。在回顾过去的过程中，寻找我们的基因，这些基因是不是被遗忘了，或者被隐性化了，我们能不能把以前优势的基因显性化。所以我们需要挖掘历史，回顾历史。当然更重要的是展望未来，通过历史寻找下一步的发展方向，我们能在哪些方面有些作为。也许有些方面是应该放弃的，我们也必须做出选择，在历史的基础上，做出下一步的选择。

李：邱志杰老师“十大学生腔”的文章总结了学生毕业作品中经常出现的一些元素和意向，带着一点偷懒的成分。这十大意向用于表现青年艺术家的独特心理是十分好用

的，可能最开始有人以此进行创作，得到了很好的效果，后人便纷纷效仿。您对此一现象怎么看？

张：邱志杰老师十分用心，敏感地把当代学生创作的状态归纳成了十个特征。十个也好，二十个也好，我个人觉得这种归纳没有问题，确实总结了学生创作的大致状况。但我觉得，既然是学生，就肯定会有“学生腔”，就像一个小孩，发出的声音肯定是童声，如果发出了成年人的声音反而会很奇怪。

学生进入美院经过四年的学习，学校应该进行引导，让他们的视野更加宽阔，不只是关注这种创作的主题或方式，而是以自己独特的方式和眼光，去发现大千世界方方面面，更加精彩的瞬间，更值得思考的问题。我们这方面的引导相对少一些，所以学生老是关注年轻人喜欢关注的那些点。作为艺术家，应该发现别人没有发现的东西，让自己的创作和别人有所差异，也许这种差异正是自己的优势所在。作为教育者，我们应该对学生多做引导，脱离俗套。每个人都是不同的，既然不同，就应该把自己独特的感受表现出来，如果每个学生都能把自己的感受、思想、主题真诚地表现出来，那么我觉得这种“学生腔”就是多元化的学生腔，丰富多彩的学生腔。

李：前几年有不少声音认为研究生的毕业作品还没有本科生的好，这几年这一现象好像有所好转。您认为研究生阶段的学习和本科阶段的学习侧重点分别在哪？评价研究生和本科生毕业作品的标准分别是什么？

张：前些年人才选拔的标准和方式有些问题，造成研究生的入学质量和我们期待的标准和要求有一定的差距。造成前几年有一种普遍的观点，认为研究生的毕业展没有本科生的好看，没有那么精彩和吸引人。但随着研究生招生质量的提高，和研究生们学习的努力，我觉得川美的研究生和本科生相比，在画面的完整度、成熟度上还是更加优秀。研究生的学习和创作应该确立一个方向，确定一个主题，研究和创作也应该结合起来，让研究的成果在画面上显现出来。这一点来看，包括川美在内的全国美术学院都相对薄弱。研究生的学习只有3年，不可能面面俱到，一定要聚焦，在一点上进行相对深入的研究，有实验性、探索性，成果也应该在作品中显现，而不是简单的为了画一张毕业作品把一些图片凑在一幅画面上，不能单纯为了好看。比如说要研究一种材料，那就把它研究透，在毕业作品中把这种材料的魅力真正发挥出来，在论文中阐述出来。现在不少研究生的毕业作品和论文是错位的，研究方向是散的，这是我们的弱点。本科生的毕业作品应该是对四年学习的一个总结，

- 1
朱骥翔
九号作品
综合材料（化学药剂）
150×110cm
2016
四川美术学院毕业生作品
- 2
朱骥翔
十号作品
综合材料（化学药剂）
150×110cm
2016
四川美术学院毕业生作品
- 3
朱骥翔
十二号作品
综合材料（化学药剂）
150×110cm
2016
四川美术学院毕业生作品
- 4
贺金开
碟映花语
平板套色
60×43cm
2016
四川美术学院毕业生作品

用艺术表达对世界的感受和理解，这和是研究生不一样的。这种差异也是我们办学不同层次的要求，也是研究生阶段学习的意义。

李：以后学院会不会考虑用不同的形式展出研究生的毕业作品？研究生阶段的意义重在研究，但目前的展览方式只是展出了毕业作品，观众无法了解他们研究和思考的过程，以此评价研究生的毕业作品可能也有些单薄。

张：目前因为场地、技术的制约还没有这样的条件，但我觉得这是必要的。方便观众理解作品的同时，也能在一定程度上避免研究生单纯随着感觉做毕业作品。

李：最后请您送给广大的毕业生们一段话吧。

张：我觉得中国的艺术教育承担着两种职责，一种是培养艺术家，另一种是通过艺术的方式培养健全的、具有审美素质的合格公民。我希望我们的毕业生，有志于艺术追求的，要有坚定的信念，虽然道路艰辛，但社会需要你们，要坚定的走下去。但艺术家毕竟是少数，我们的一大批毕业生，不要

因为以后没有搞美术而沮丧。在美院四年的学习，你的身体里已经融入了美的元素，不管今后从事什么行业，老师也好、公务员也好，四年间美院给予你们的营养在其他的岗位上都会发挥意想不到的作用。创造性的思维、适应社会的能力、对美的感悟、观察世界、理解世界的能力，这些将在你的一生中发挥效用。如果我们的同学都能有这样的情怀，那么美术学院、美术教育将更能发挥它们的意义。要热爱艺术，相信艺术的基因将会在你重要的时刻显现它的价值。

李：美术学院的教育一方面是创造美，一方面是发现美。大家的关注点普遍在“创造”，而忽略了“发现”。

张：并不是只有当了艺术家的学生才是成功，两方面的学生都是成功的，这也是当代美术教育的意义所在。

