

五谷杂粮 □杨劲松 Yang Jinsong

Food Crops

This article explores the possibility of China's experimental education from the perspective of art education Under present rules of educational system, how to break the ties and arouse the creativeness of our youth artists and how to deal with the achievement as well as problem in the progress of experimental art education is worthy our deep thoughts.

在中国美术学院，这个号称“地灵人杰”的江浙富饶之地，伴随着一年一度的毕业，又是一届创作展开幕了。五花八门的内在需求和五光十色的外部生存条件，使这一届学生的学习内容和工作室教学方式旋即变得复杂、多疑、奇诡。

就以您手中“作品集”的编辑、出版过程为例：
就以您所见到的不同寻常的布展方式和作品类别：

大多数作品只有到了正式展示时，它才是完整的。或者说只有记录下整个创作过程并由您参与期间，作品才会活灵活现。总体艺术工作室宋振的《毕业展：天下没有不散的宴席？》，这件从传统礼仪文化研究入手，在公共空间以复合性游戏方式探求今日文化空间与物质空间不对称关系的作品，源于作者把生活（礼仪）和创作当成艺术的创建鉴赏的再生产过程，使生活的过程成为审美价值的“目的自身”。王成伟、佟娜等学生都以“文章千古事”的功用为创作依据，这些从“文章”（主体）转向语言实际，并通过对“文章”论述逻辑、从长久被传统主体中心宰制的被动关系上转向“文章”社会应用、比“文章”结构本身更重要的思考，通过作者对“文章”不变结构的“穿透”和“摧毁”，“文章”（主体）原意随即倒塌，这么一种新的延异性思考，体现了学生试图在逾越和颠覆中推动语言本身跨入

广阔自由境界的美学愿望。诸如此类的作品不但推迟了“作品集”的编排出版计划，也在考验我们的媒体艺术系教学秩序的弹性和教师把握教育尺度的能力。

就如您在展览中感受五味杂陈的图像符号和声光电的嘈杂声浪：

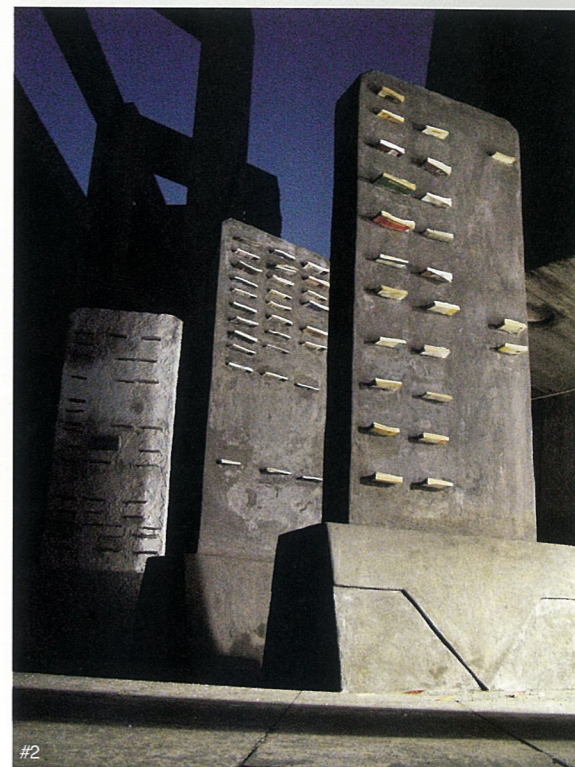
就以您在画册中看到尘埃落定的学生草图和稚气未脱的创新冲动：

大多数作品都能源于学生的心声却无法用现有的标题方式注释作品。或者说只有当您驻足观赏或转身离去时，些许感动才会从作品的记忆中涌现。并且，感受不会、也不再可能从单纯视觉经验中获得，它来自经验的反面，来自悖论，来自实际生活的冒险，甚至是某种禁忌的突破。综合绘画工作室研究生刘劲蓬的《冥》，这组从符号学入手整理民俗文化图式语言表达的研究性创作，巨大尺度是凝集了庙堂壁画气魄后的洒脱，以符号学方法作为创作的观念性工具，既有助于作者将一件视觉艺术作品看作一个客体，创作时所关注的文化学问题自源于在其中起作用的过程。如此，壁画方式、民俗符号、线性语境等元素就不再是形式主义和表象摹拟，而是透过了一种“价值重整”拉出了绘画艺术灵光的新“景深”。而陈或凡的绘画则是一组体现作者终于走出“形式—技巧”定式约束的教学案例。它提示了艺术创作不是靠形式技巧学习能成事的道理。不同的是，综合造型工作室孟凤华的《丰碑》装置作品和他的同学《眼—网》立意简明扼要，以自己的成长所读过的经典书目为材料，在“著作等身”不可指望中成长的困扰和有用与无用的思辨里，“我是谁”的追问伴随着越来越难明辨的现实境遇，纠结的心态和直抒胸臆的冲动，在这组作品中多少影射出了这代人的郁闷和决心。高艳飞的《截面龙》这件作品则是以取身边用过之旧物为材，以身观身，以生活之于艺术平行的态度，集幽默与想象，富含了这代青年生命体验的原创性潜质和天赋。

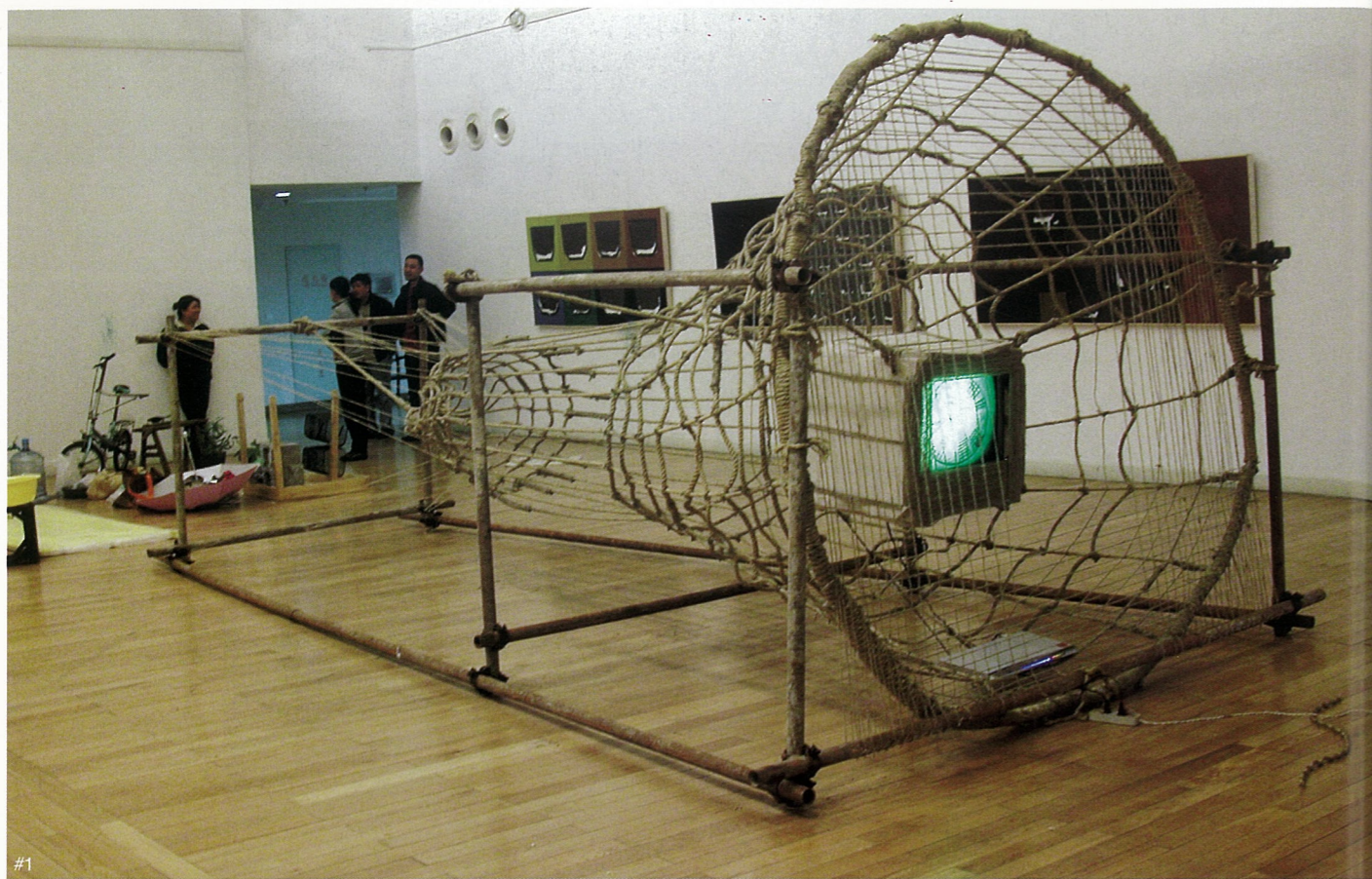
就以您当下所处的位置和工作兴趣而言：
就如您在场的挑剔和文化批评的需要：

现实与理想总有难以言尽的距离。身为施教者和受教育者，互相的期待、磨合与修炼，最终往往是理想目标的一致性只存在于双方的理想之中，正如“那些已经获得的永远是欲望之外的废品”这般感慨。问题还不在于这里，“近代知识生产的中心一直在西方”（萨义德），这个现实的严酷性，不仅体现在实验艺术概念引入学院教育会与制度发生的冲突上，还需警惕一不留神沦为西式的实质化专门学科的命运就难再摆脱。如何避免实验艺术教育在文化上的自彰不成为西式批评系统论的文化权宜，又如何在中国艺术教育主导论述框架中“是无根”的现状中应用跨域和社会学方法突破双重他者的危局，并还以颜色？是故，以借用《庄子—齐物论》中“是以圣人和之以是非而休乎天钧，是之谓两行”明心境，以食“五谷杂粮”的方式展开本届学生三年课题式教学。譬如研究生周淑青的《繁殖》影像装置作品，作者考虑

在“看”的过程中，五官的挪移和感官所构之虚幻之间可以引致之“不在”、“虚”、“无形象”、“肉体”与“视野”之间的不可对比性，从视野到肉体之不能通达性，肉体作为镜象水月的虚幻性，怕是“还以颜色”的源泉？牛珂的互动《娱乐现场》作品、刘佳婧《风欲静而树不止》的感应装置作品、化鹏《蜘蛛红幼队》手绘动画作品和高鹰的《贫穷设计博物馆》方案艺术与创意草图这些充满原创性、想象力的作品多少都在以当代年轻人的独特视角解释了实验艺术教学中的危局，我们固然无法以没有距离的方式凝视、施教，但了解物与物之间、物我之间的互为通明之道理，我们便知知行合一的每一观、每一意均是暂行的，均有待其他角度、其他印认来加以修辞。

#1	生命的律动	综合材料	郑奥鹏
#2	丰碑	装置	孟凤华
#3	风欲静而树不止	装置	刘佳婧

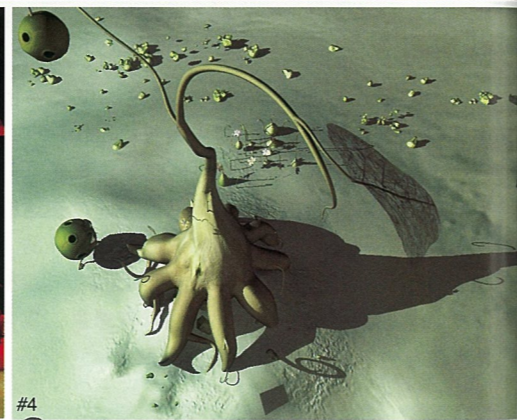
#1

#2

#3

#4

For a majority of work, only when they are displayed formally should they be entire. In other words, only recording the whole process of creation, combing your participation in it, could the work be lively.

Most work origin from the heartfelt feelings of young artists but which could not be annotated in now available title ways. Maybe only when you stop to enjoy a piece of work or turn round to leave, could you be moved a little by your memory of it. Moreover, impossible for us to acquire it from a simple visual experience any more, feeling comes from the reverse side of experience, paradox as well as the venture of real life, which may even be a breakthrough of a kind of taboo.

Taking the work of the youngest artists from the Art College of China as an example, this article explores the possibility of China's experimental education from the perspective of art education. Under present rules of educational system, how to break the ties and arouse the creativeness of our youth artists and how to deal with the achievement as well as problem in the progress of experimental art education is worthy our deep thoughts.

#1	无题	装置	廉世钦
#2	截面龙 (背面)	装置	高艳飞
#3	繁殖	影像装置	周淑青
#4	初生3	三维动画	熊小明

罗马艺术大学人体速写课教学场景

关于艺术教育的比较与艺术创造

——与阿菲奥·蒙哥利尼的对话

About The Education of Art and Artistic Creation

—— A Dialogue with Alfio Monglli

□吴松 Wu Song

阿菲奥·蒙哥利尼 (Alfio monglli) 罗马艺术大学校长、教授、意大利著名雕塑家，以下简称A。Fabio Monglli (罗马艺术大学美术学院院长、教授、建筑师) 以下简称F，吴松 (以下简称“W”)：我知道，校长一行对中国几所著名的艺术院校进行了访问和考察，以您的观察和思考，对中国和意大利艺术教育肯定有一个比较，你是如何看待两个国家艺术教育的特色和差异的？

A：通过对中国几所著名的艺术院校，特别是美术学院的访问，通过参观教学，访问艺术创作空间，通过对中国艺术院校教学条件的了解，特别是硬件建设上的成就，很惊奇！与我想象中的中国的艺术教育有很大差异。中国的艺术学院几乎都有非常大的空间，这与蓬勃发展中的中国是合拍的。大的空间对学生是非常有利的，对艺术创作也是有利的，在这方面，意大利的艺术院校没有这样的条件。意大利和其他欧洲国家一样，其城市化完成得较早，我们往往是生活、工作在数百年甚至更古老的建筑空间中，因此，不允许我们有拓展更大空间的可能。比如我们学校，在罗马市中心的教学空间和城郊的古堡教学空间以及西西里的教学空间是分散的，很难有一个庞大而统一的教学场所。这次访问给我很大触动。回去我们将努力与政府沟通，以便获得更大的支持以拓展我们的教学空间。而另一方面，我们所处城市的历史文脉和文化地位是特殊和独一无二的。我们能够充分利用整个城市的文化空间、历史空间和人文资

源，注意与艺术潮流及艺术时尚紧密结合，更注意充分利用罗马乃至全意大利以及其他欧洲国家的人才资源，以保证我们教育的创造活力与前沿性。并且，由于我们教学空间有限，我们注意在管理上精打细算，充分利用现有空间资源。

说到教育教学，说到专业，中国的艺术教育涉及到相关领域的各个方面，在量和空间上是无可比拟的。看了很多，需要消化。

意大利与中国的艺术教育在组织上也有所不同，我们的学院更直接一些。我们更强调创意能力的培养，这些都是需要思考的。

回去后我们会向意大利外交部、教育部、文化部以及罗马市政府汇报我们在中国访问的所见、所观、所想。这次访问对我们而言是非常有意义的。我们要向政府争取更大的教学空间，这是第一个最直接的想法，第二是要努力促进艺术教育和艺术创作上的交流，这对双方都是有益的。

W：是的，二十多年来，中国的发展所展示出的蓬勃生机同样体现在艺术教育上，艺术教育从量到质都有很大的发展与变化，正如您所说，这与中国的整体发展是一致的。

意大利作为文艺复兴的发源地，西方现代文明的精神摇篮，作为当代艺术、当代设计的非常重要的方面，其成就和经验很值得我们研究。