

中国当代艺术与艺术教育的互动研究 Mutual Research Between Contemporary Art and High Education of Art

● 刘源
Liu Yuan

引言

中国当代艺术和艺术教育是在相互促进的过程中交替发展成长的，这个过程充满多变性和复杂性。长期以来，人们对二者的探讨滞留在单向度的学术研究，事实证明，中国当代艺术的发展离不开艺术教育的文化支撑，艺术教育的改革和提高同样需要当代艺术的鞭策和促进。因此，在市场经济繁荣、社会高度发展的今天，研究这一课题具有积极的社会现实意义。

一 作为教育的艺术式样

艺术与教育的缘由来已久。由于社会历史的特殊性，使二者之间在发展中的依赖性十分突出。我们曾经将艺术定位在宣传、教育的实用功能上。早期“艺术为人民服务”的倡导，赋予了艺术太多的社会任务和政治责任，在这种要求之下，作为教育的艺术便出现了固定的艺术式样。

当艺术成为社会的舆论方式时，将不可避免地远离其独立的本质。由于社会的实际需求，艺术教育基本职能出现转化。尽管这种艺术式样和教育培养偏离了艺术的本质轨迹，但在特定的历史时期，也为我们的文化教育事业培养了许多优秀的艺术家，并为艺术和教育的发展奠定了一定的基础。

自20世纪80年代，市场经济的快速发展，促进了当代艺术和艺术教育的发展。90年代以来，艺术和教育开始出现相互独立的局面。迫于现实需要和客观要求，二者先后出现了自我的转型。艺术逐步摆脱了来自外界因素的影响。然而，就其社会属性而言，艺术依然是为教育提供服务的客体。因此，高校艺术教育成为一个貌似独立的艺术领地，在相对自由生长的同时，其最大的贡献是使高校成为艺术人才的输出基地。

近年来，中国当代艺术的兴盛，正是艺术教育化的结果。从另一角度讲，这种作为教育的艺术在中国找到了得以生长的土壤。90年代中期开始的高校教育制度的改革，加快了艺术教育事业的发展速度，在近20年的时间内，高校为社会培养了一批又一批的艺术人才。除教育人才之外，还出现了艺术家、批评家、理论家、策展人等多种类型的社会人才。此外，艺术作品、艺术流派和艺术活动的大量出现，在丰富社会主义文化事业的同时，也推动了我国当代艺术的发展壮大。随着社会的发展和进步，这种作为教育的艺术培养，将逐渐分离为两种独立的培养模式：艺术培养和教育培养。

二 教育制度的改革与当代艺术的兴盛

科学合理的教育政策和制度是艺术教育的保证。我国艺术教育伴随着教育制度的不断改革而逐步发展的，从建国初期的“为人民服务”，到八十年代后所确立的“为社会主义市场经济建设培养专门人才”，可以看出这一制度的变化。不同时期的不同要求，使艺术教育制度充满多变色彩，也直接导致在不同时期培养人才的本质区别。改革开放以来，市场经济的迅猛发展使艺术教育进入另一个新的阶段。强调灵活性、注重实用性、以及培养综合人才，称为教育发展的主导。注重教育质量和人才质量成为这一时期呼声最高的改革关键。艺术教育制度的改革不仅是政策的改革，它需要建立在教育历史基础之上，注重教育实践，参照国际先进水平，结合自身文化特色而展开的系列改革，从而制定科学、完善的教育体制。艺术教育的历史传承十分重要，它是各高校多年来在教育实践中形成的教育经验和教育理念。教育制度的改革应注重整体性和灵活性，只有如此，才能制定出既有普遍性又有实用性的教育制度。由于各高校办学历史、办学模式及办学性质的不同，其各自的教育经验和教育理念也不尽相同。比如在教育实践中，专业艺术院校对专业技能和职业素养的要求相对较高，而综合性高校则更注重对学生整体素质与修养的培养。

艺术教育的繁荣必将导致了艺术的兴盛。从新中国早期朴素的“革命现实主义”、文革前后的“革命浪漫主义”到八十年代之后的“社会现实主义”、“现代主义”、“后现代主义”等艺术流派和艺术运动，无不体现了艺术教育的力量。随着多元文化并存局面的到来，艺术教育将由依赖转向独立、由封闭转向开放、由单一走向综合。这使得艺术与艺术教育既相互独立又高度融合，并由此而导致当代艺术兴盛局面的到来。就艺术教育的意义而言，这既是教育的突破，又是教育对艺术的有效促进。

三 艺术家和导师知识结构的互补

在当代艺术和艺术教育两大领域的发展中，艺术家和导师的知识结构作用是毋庸置疑的。

艺术教育是个颇具“手工艺”特征的教育体系，它有别于其他学科

的“师生”关系，更多表现为一种特殊的“师徒”关系，这使该领域导师的作用与地位十分突出。艺术教育面临着深化教育改革的任务，改革的目的是在艺术教育中实现理论和实践的统一，这意味着必须转化和优化教师的知识结构。知识经济时代的到来，对教师的知识结构提出了新的要求。教师的知识结构是教育质量优劣的关键所在，它直接反映了教师艺术素养、文化底蕴、艺术观念和教学方向等方面的程度，有什么样的知识结构就有什么样的教学成果。今天的教师应该具有开放的学术态度和全面性的知识结构，必须不断地调整提高自己的适应能力才能符合形势的要求。这要求教师不能够固守单门艺术学科，应同时具有自然、人文、科学、宗教、哲学等全面的知识修养，应具有开放性和包容性学术姿态。只有对新知识和新观念不断接纳吸收，才能提高自己在实践中的工作能力，才能处于积极主动的良好工作状态。当今社会发展需要富有开拓、创新精神的人才，教师应当同时具备创新意识和创造能力，从而形成开放的、综合的、创新的知识结构。

同样，艺术家的艺术创作和知识结构也有着重要的因果关系，可以说，知识结构的完善程度决定了艺术创作质量的高低。职业的特殊性决定了艺术家丰富的艺术创造性。在文化的参悟、信息传递以及艺术观念和姿态上，他们有着异乎寻常的快速反应。另外，同时具有艺术家和教师的双重身份是中国艺术、教育界的一大特点。在艺术教育和艺术创作的实践中，这既是导师又是艺术家的队伍，往往以自己独特的知识魅力进行教学和创作，从而赢得“德艺双馨”、“桃李满天下”的美誉。这是艺术和教育互动作用的结果，更是知识结构的作用和影响。

新世纪以来，艺术教育逐步走向社会化、市场化。艺术教育在知识更新、社会实践及知识结构改进等方面，需要当代艺术的参与和帮助。艺术家以多种形式与艺术教育的有机结合，使今天的教育由封闭转向开放，由单一转向综合。同样，艺术家在将自己艺术观念和艺术思想输出的同时，也达到了实践的检验。可见，艺术教育和艺术创作之间存在密不可分的内在联系，当两者的知识结构进行有机地互动时，其社会意义便随之产生了。

四 当代艺术的持续发展与教育的文化支撑

中国当代艺术在经过近20余年的积极进取之后，逐步形成了今天的局面：多样流派与多样观念并存；本土艺术与国际艺术并存。自20世纪80年代的美术思潮运动开始，中国当代艺术进入多流派、多观念阶段。现代主义美术运动，为艺术本土化起到了普及和促进作用。90年代国际艺术时代到来，海外多种类型的展览为本土艺术提供了得以展示的机会，很大程度上丰富了当代艺术的综合性。新世纪前后，后现代艺术在我国不期而至，加强了当代艺术的厚度与民族精神，自此，中国当代艺术进入持续发展的阶段。

在中国当代艺术的运动过程中，作为社会文化产物的艺术家，成为一个特定的文化代表。与西方国家不同的是，中国艺术家成长的文化背景几乎完全一致：共同的高等艺术的教育背景。在某种程度上讲，高校艺术教育成为中国艺术得以发展的“母体”或“发源地”。我们甚至可以说，中国当代艺术的发展，离不开艺术教育的文化支撑。

中国艺术教育是建立在以国家教育政策为指导的大众教育，它存在明显的阶段性和地域性特点。艺术教育的阶段性主要表现在受教育政策和教育制度的一定制约，而呈现的短期行为；地域性则集中表现为受地

域文化的限制而导致学术上的某些保守态度。今天，中国艺术教育和当代艺术一样进入持续发展的阶段。经济的持续增长和幅员辽阔的地域及层出不穷的生源，为艺术教育提供了良好的社会物质基础，在今后的相当长的时期内，艺术教育不仅出现科学、规范的教育体制，同时也将以更加雄厚的文化实力为当代艺术提供精神支撑。

结语

中国当代艺术和艺术教育是伴随着社会进步、文化兴盛而逐渐成长的孪生兄弟，他们既有独立的文化个性，又存在强烈的学术互补。社会发展的客观要求，使当代艺术和教育之间必须保持有机互动。当代艺术的发展，离不开艺术教育的文化精神支撑，艺术家应该以“回家”的心态，将自己的思想、观念信息化地反馈到教育中来，他不仅可以为更多的青年学生提供艺术的方向，也可以使自己的艺术成果在传播中受到检验。艺术教育在培养学生专业技能的同时，应以积极的治学态度关注艺术动态、艺术活动，并与当代艺术展开广泛的交流与合作，在实践中提高艺术教育质量。近年来，不少艺术家来到高校开展艺术活动，产生了良好的社会影响，在艺术精神感召下，使越来越多的青年学生投入到当代艺术的创作行列中来，为中国当代艺术的繁荣增添了新生力量。当然，当代艺术和艺术教育之间的互动，不是一个简单、短暂的个体行为，它需要结合社会实际，进行广泛理论研究和指导，使这种互动成为丰富、长期的社会活动，只有如此，才能在真正意义上促进中国当代艺术和艺术教育的整体发展。

1、Super Girl No[1].1、2 丝网版画 熊喜秋
2、别处 雕塑 刘虎

