

当代艺术教育路在何方

Where is The Road for Contemporary Art Education

编者按 Editor's Note

近年来,艺术教育一直面临很多问题,它与我们生活的环境息息相关,关于这个问题的探讨不管是对于社会教育事业,抑或我们自身对艺术这条道路的思考都是非常有意义的。

对此,《当代美术家》将从三个部分来探讨艺术教育的问题。

第一:针对艺术教育现状的思考:处在国际语境下的中国当代艺术,不管是艺术媒材或者观念上都发生了非常大的变化,博伊斯以后,现代艺术品媒介的划分界限越来越模糊,我们的艺术教育能不能适应这些变化?应该做出什么样的调整,新型媒介的不断介入,艺术教育应当如何与时代同步?

第二:艺术家是否可以被教育?“艺术天才论”观点不绝于耳,而中国艺术的通俗化教育,以及当下艺术教育对于技术和基础的强调是否是培养艺术家的正确途径?从未接受过艺术教育的蔡国强为什么能够获得如此大的成功?包括现在中国炒得沸沸扬扬的日本艺术家村上隆,他从艺术教育中获取的知识是怎样有效的与当下艺术结合?作为教育者的艺术家,在介入商业与社会的同时,怎样去引导学生将学院教育与当代艺术现场产生对接?

第三:为今天的当代艺术面对更复杂的景象,比如说:资本的介入,商业的诱导,学术的边缘,流行图式与符号的泛滥对当代艺术教育都是一种无形的冲击,那么我们的艺术教育应该怎样抵制这些不利因素并将其转化为更有利于艺术教育的方式,这些都是值得我们探讨的话题。

近期,《当代美术家》以“当代艺术教育”路在何方为专题,一方面邀请各大艺术院校院长以及教育负责人,站在学校的角度对艺术教育者提出建设性的意见与建议。另一方面,也收集和整理各院校艺术类学生对学校与教授的期望,以互动对话的方式作以回应;同时,还编辑关注艺术教育事业的专业媒体人代表,以社会与家长的视角谈谈自己的看法,并选取国际上成功的艺术教育案例,希冀以此能为当代艺术教育提供一个新的思考逻辑。

近年来,艺术教育一直面临很多问题,它与我们生活的环境息息相关,关于这个问题的探讨不管是对于社会教育事业,抑或我们自身对艺术这条道路的思考都是非常有意义的。

对此,《当代美术家》将从三个部分来探讨艺术教育的问题。

第一:针对艺术教育现状的思考:处在国际语境下的中国当代艺术,不管是艺术媒材或者观念上都发生了非常大的变化,博伊斯以后,现代艺术品媒介的划分界限越来越模糊,我们的艺术教育能不能适应这些变化?应该做出什么样的调整,新型媒介的不断介入,艺术教育应当如何与时代同步?

第二:艺术家是否可以被教育?“艺术天才论”观点不绝于耳,而中国艺术的通俗化教育,以及当下艺术教育对于技术和基础的强调是否是培养艺术家的正确途径?从未接受过艺术教育的蔡国强为什么能够获得如此大的成功?包括现在中国炒得沸沸扬扬的日本艺术家村上隆,他从艺术教育中获取的知识是怎样有效的与当下艺术结合?作为教育者的艺术家,在介入商业与社会的同时,怎样去引导学生将学院教育与当代艺术现场产生对接?

第三:为今天的当代艺术面对更复杂的景象,比如说:资本的介入,商业的诱导,学术的边缘,流行图式与符号的泛滥对当代艺术教育都是一种无形的冲击,那么我们的艺术教育应该怎样抵制这些不利因素并将其转化为更有利于艺术教育的方式,这些都是值得我们探讨的话题。

近期,《当代美术家》以“当代艺术教育”路在何方为专题,一方面邀请各大艺术院校院长以及教育负责人,站在学校的角度对艺术教育者提出建设性的意见与建议。另一方面,也收集和整理各院校艺术类学生对学校与教授的期望,以互动对话的方式作以回应;同时,还编辑关注艺术教育事业的专业媒体人代表,以社会与家长的视角谈谈自己的看法,并选取国际上成功的艺术教育案例,希冀以此能为当代艺术教育提供一个新的思考逻辑。

儿童养老院(局部) 装置 赵婧妍

在思想中找到新的契合点

Find New Meeting Point in Thinking

杨劲松 Yang Jingsong

当代艺术教育,就像各地刚结束的毕业展中的“当代”学生作品,虽然有活力,有创造性倾向,但多数动态作品是需要阐释和技术支持的作品,几乎坚持不了一天就损坏殆尽或不知所终。这一“景观”不啻于寓意了当代艺术教育存在的久未改观的现实困扰。

我们可以拍胸脯说“只要需要是一种社会梦想,这一梦想也将成为社会需要”(居伊·波德语)。遗憾的是在“需要”(价值观)混乱的当下,学问的动机与结果从来不会按学理逻辑发展。如同当今谁都说当代艺术教育就是“思想为先”的教育一样,具体到思想范畴,或思想的理论性、政治性、分析性的转承拓展关系时,不说“思想”的表述莫衷一是,所言之理常以个人经验为依据,更遑论思想何以社会批判和文化证伪

了。故此,作为磨砺思想之力量与磨砺力量之思想的实践,除了以点带面式的“点子”教学革命,在这股力量始终缺乏内聚力且自身又充满矛盾的现实条件下,怎样不将社会(个人、团体)异化的力量投射在日常生活里并使它日益变得暧昧不清,又能如何不将“磨砺力量”放逐到现世以外成为人心迷惑到浅表性麻醉的艺术样式,怕不是当今“权力进入市场”、“文化进入市场”,思想也得跟着市场走的思想可以澄清得了的吧?

显然,各地纷纷开设实验艺术教育“专业”,这个看似已然为某种共识的“现实需要”,似乎表明了社会有了意在提升文化创造力的梦想。但事实上,现象并不表明已为这个梦想做好了思想准备,并有了践行思想而持守的信念。

“当代艺术教育之路在何方”的发问,其实一直伴随在近三十年体制改革的全部进程中。过往的“发问”始终绕开集权体制,摆不平“教授与官的纠结”,即使开列出再多的教育良方,没有法律保障的良方,随意被修改和被废黜之事就免不了。因此,“发问”不能再满足在各地小打小闹式的钻空子走边缘的伎俩上,而是追问1998年就颁布的《中华人民共和国高教法》

青旅越剧 多媒体剧场 尹爱灵

所规定的“大学要独立办学”的条款为什么落实不了？2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出的“撤离高校行政级别”的主张，为什么有法难依？

当代艺术教育虽在各地院校中使用的称谓不同，目前碰到的实际问题却只有两个：一是继续随大流，充当摆设和抹布；二是参与到“高教法”的实践，废除学府的集权体制，恢复大学教育的独立性。寻求以法律为依据，建立适用于独立自主办学的学术章程，形成学术共同体的自制，杜绝行政干预学术权，在法律（高教法）和章程（不是规章制度）的基础上无为而治。

一、关于概念

当代艺术、实验艺术、实验艺术教育，都是西方现代主义思潮在中国被催生出的概念。因此，设立“实验艺术教育”的动机与语境当指有别于复制摹仿西方现当代艺术样式，放弃独立自由思想的职业技术教育所形成的同

而不合的弊端。但十余年来，作为教育批评的“中国问题、西方理论”现象，迄今没有太大改变。究其原因，认识无法递进的因素有三点：

1、中国思想仍然没有生成足够能量的当代思想，没办法厘定思想的纬度和纵深文化指向；

（内因）

2、“中国问题·西方理论”的现象仍然有效，它的文化批判性特征与商业文化结伙成为瓦解思想的诱惑；（外因）

3、“实验”的经验积累还没有形成所谓“家族”相似，方法各异的文化认识论，（文化采集能力、图像归纳能力、理论辨析能力），短期浅表的效果追求远比长远目标的步步实践更具吸引

力。（实践）

其次，“实验艺术教育”，产生的现代背景是社会转型、大众文化兴起条件下，被允许“摸着石头过河”的结果。在学院这片特殊的历史语境里，如果不是我们心知肚明它有“重起炉灶”的意涵，是不能割清学院其他造型系科没有实验性的追问的，由于开设实验艺术教育有着一份“招安”的红字贴，实验艺术的课程就必须是这个语境中听得懂的思想理论和操作方法，其教育的主张就必须折衷，年终教学检查就必须将艺术生产转变成艺术知识以便考核。如此一来，主观愿望（动机）再是积极，“实验艺术教育”一出炉就被打上了“被催生、被概念”的胎记，就很难在体制内不被当作花拳绣腿。这也是为什么学院的社会系统（教育理论、学科标准、评价系统、资源分配、人事制度等）不是逼不得已，是不会作机制调试的原因。实验艺术教育忽左忽右难达目的的现象也就在所难免。更甚者是在一年一度的招生应试考试和选拔模式（新学科要招的生源牛头不对马嘴）；一年一度的教学检查（学术行政化，越俎代庖）；一年两度的科研可以申报（新学科内容基本不在其列）；每年一次的教师职称评定的指标性数据（当代艺术展览和论文不在目录内）；这些主要因素不理顺，影响的就不只是师生们的事业热情了。

实验艺术教育，可折分为实验、艺术、教育三大概念。即思想与文化概念、社会与艺术概念、教育与游戏概念。（我在几篇相关论文中已谈到了这些问题的看法，就不在此赘述了）提一个观点：在现有（所指不符能指）条件下是不是可以倒置来思考，从“教育与游戏”的角度开始“实验艺术”？因为，在实验艺术教育过去了的18个年头里，除了上述原因，还有先后毕业了十余届学生，他们从社会实际工作反馈的信息，促使我们回头再捋实验艺术教育的思考。在过去的18年中，有些问题方式是不是被顺着走的惯性思维给拧偏了？譬如：都是先从师资的学术（态度）成就、学科（美学）制度、操作（应试）方法开始。很少把教育的“自立与责任”放在专业性教育之首。是不是先踏实了它的教育理念和历史坐标参数，进而理顺三者关系？（这是一个想听到批评的问题）

二、关于平台

学院是一个知识平台，更应是一种独立思考、思想自由的“教与学”的空间。如果设立“实验艺术”教学体系本身是表明现实需加以改变的愿望，是近三十年某种关于“中国道路”的思想结果，是三十年来不少人寻求改变的集体努

力的话。

那么，学院教育平台就应从：知识技能平台（转化）→思想文化平台（转化）→实验创造平台。就像手口传播——印刷文字传播——影像互动传播形成的认识论递进的关系，或者说：实验艺术教育首先就是“思想文化平台”，亦即“以思想文化实验为特征的视觉艺术平台”？

经验告诉我们：“实验”的诉求总是发生在遭遇棘手难题时。外部因素再重要，解决“难题”的能力是必须的。即使在充满世故人情现实社会里，“能力”仍是立足社会的首要因素（我说的这个“能力”是指每个人身体力行的能力，而不是仅指尖子生）。其次，视觉艺术发生了翻天覆地的变化。但再变化，能否解决自身文化理想栖息之地总比弄了半天还是“生活在别处”强吧？虽然，即使硬是“生活在别处”也无可厚非，弄明白“谁来决定我们是谁”的这项“能力”不比稀里糊涂度日来得强！

因此说，当下需要“思想平台”，但不是要搞统一认识。而是如何普遍地提升文化辨识能力。也就是所谓“以手示口、念心及思”地讲人话的能力。如此说来，教育实践中，讲了几十年的“学生是一张白纸”的说法就实在是太傲慢了。现实是：师生间的教与学的关系从来都不平等，不仅是在人格上的，即使在一伙里也分亲疏。如此“平台”，反而拨弄出了一张互相试探而又无法撞破的纸。因此即使很多表象的确证明了学生中存在智力差异，“思想的平台”也不能把“表象（存疑的）的一致性真弄成一致性，把本来有限的自由弄成不自由”。个人观点是：艺术是人留给精神桎梏外的唯一自留地。艺术不自由，在哪里还能觅到自由？（尽管我们对自由仍充满疑惑，“自由”与“平等”就不是对等的价值观。要自由就难平等，要平等就难自由。就好似古代的“秦制”和英国的《大宪章》的前提一样。）

基于上述认识，实验艺术教育平台应是思想与文化去弊还原的教学平台，是供视觉文化研究报告式的教学讨论区域，提供思维路径鼓励想象的教育实验空间。并且，这个平台尽量莫作、或少作、甚至不作价值判断式的教育，多留些时空条件供学生独立思考和反复试错。如此，教育才会比“一千个太阳亮”。

三、关于和而不同

“和而不同”所针对的就是此前存在的“同而不和”弊端。从千人一面，到百校一面的系科设置、教育理念、课程设置、教学方法的模式，转向“和而不同”，其所指应是梦想的一致性，但应允许思想不同、过程不同、结果不同。因为各院校在自主的文化理念基础上，拿出有创造活力、有益于全人类视觉艺术发展的理论、方法和结果来揭示这个世界的丰富性、多样性，而不是再次又偷懒式地用“拿来主义”“挪用”方法，才有指望学术的和而不同。

因此眼下的艺术教育仍然不是技术问题，而是不知道所学所为的对象在哪里，为什么在那里，以及如何会在那里的思想能力问题。

从80年代末“重要的不是艺术”的发问开始，江湖和学院都被动或主动地开始思考思想观、认识论、方法手段等关涉人性主题的问题。在一波接一波的思潮中，现在看来，最难跨越的不是视觉艺术的形式与技巧，也不是现代与当代的技术性摹仿与挪用，而是传统与现代、激进与保守两大阵营都思想贫血，以及文化造血功能低下的问题；是近百年的“拿来主义”形成了“挪用主义”所造成的、很难快速逆转的文化裂隙；是曾经多次被“救亡图存、政治运动、及至被个人主观愿望所切断、阉割的文化自化能力、辨析能力、创造能力如何重新唤醒的问题。因此，在“实验”等等新兴词汇的应用上，虽然各有貌似唯一正确的面目，其实，在根子里，少有人能站在前人研究的基础上作出推进性研究，多为无源之水、无根之林的表象关系。因此，即使能在“谁来决定我们是谁”的追问里思考，我们手头上掌握的思想资源

宅云 动画装置 张弘

也不多，我们有效应用的办法很少，我们可以拍胸脯叫板的原创力极易被瓦解。因为过去有太长久的“同而不和”的历史记忆和思维惯性，我们在此类基础性的思考内总是对事不对人。以至于出现搞定身边决策者就是体制改革的笑话。由于缺乏对体制的具体的人与事加以对座思考，在具体的一个人一件事的基础研究方面太空泛，因此就很难根绝关系网、哥们义气在学术范畴里的泛滥之风。

实验艺术教育本身没有定型，也不应定型。只是在创立之初须厘定其批判与自我批判的文化特征。不随波逐流不迎合权威的特质决定了实验艺术可能在“区域优化先于全球化”的次级结构建设进程中，走出自己实现文化理想的道路，也可能在“技术决定力量”的博弈中，不以人意志为转移地走自由跨界的混搭之路。面对此类不确定性进程，“和而不同”应是一种学术包容、自由争鸣、互动共生的理念。

我们注意到：实验艺术教育在中国各地区院校内已有燎原性展开的趋势。“后发优势”固然可以规避掉经验不足的风险，但如果我们仅运用概念性思维来思考我们的文化、艺术、思想等问题，尤其是在相关具体的人、历史、地域性等文化问题，“后发优势”会不自觉地遮蔽掉自身的问题，转化为“后发劣势”。各地实验艺术教育若为准确把握“实验”的含义，与其潜心攻读罗素、杜威、德沃金等西方学说，不如从区域性、日常性的问题出发，从“我们认为我们是谁”的发问来加以具体呈现。

教育不是急功近利的事，也不是谁谁谁争夺到了话语权的事。我们改革

的目的是解决现实问题。如果我们讲真话的能力被遮蔽，教育就应从讲真话的能力研究开始；如果现实是需要以跨学科全视域知识来对待之，教育就应先识别和实验如何“跨”与如何“全”的思考与对策。

艺术教育,文化本质的影射

Art Education, The Innuendo of Cultural Essence

李钢 Li Gang

无论世界上哪一个民族，其艺术及其艺术教育的内容、形式及其发展都是浓缩和反映本民族文化历史特征和特有的思维模式。本文就绘画在当代的教育，涉及一些想法，抛砖引玉。

1. 什么是“当代艺术”？

任何当代艺术家利用当今的任何媒介做出任何形式的艺术品，就是“当代艺术”。是否一定要在中国这样一个拥有精粹文化历史的国度中提出“当代艺术”概念？是否暗含着与“传统艺术”的决裂？然而宋相对于晋唐是“宋时代”的“当代”；晋相对于秦汉是“晋时代”的当代，如此等等。现今的艺术的目的是否就是对“当代”的反映？国外情况只可以是借鉴，我们着落点在中国，是中国艺术传承至“当代”的艺术教育。

2. 艺术是文脉的本质的表达与传承。

在中国谈“当代艺术教育”，就不能忽视中国五千年文化传承，就中国美术史发展而言，晋、唐、宋、元及其文学诗词、舞蹈、音乐、绘画、书法、玺印等等艺术形式，虽随当时文化思潮影响而呈现出各自时代的特征，但终究有一根清晰的脉络，所有的艺术目的、教育都围绕这一文脉作本质上的思考与传承。艺术形式包括媒介可以是各呈缤纷的，但艺术所反映的文化的本质、终极的目标是凝固不变的。故而，艺术的本质与时代、时尚无关，与时尚的媒介更无关。因为她不是“视觉艺术”，而是“由凡入圣”之“心”的表达。

3. 中国艺术传承至“当代”的发展及其“当代艺术教育”决不能忽视中国文化的本质传承，只能走自己的路。

中国艺术的当代发展，是否一定要“处于国际语境下”？且不谈“全球经济一体化”对中国经济利弊，中国艺术是否一定要“国际化”？

“中国当代艺术家”一定要被“国际化”承认一把，才敢有信心，才敢有胆量“振臂高呼”中国艺术非当代艺术就不行？几千年文化艺术的精粹呢，可以无视？艺术一定要像科技一样，越

“新”、越“发达”、越“当代”就越好？艺术与“新旧”有关吗？当代的雕塑一定比魏晋造像有深度、难度、精神性高吗？事实恰恰相反。中国艺术的当今一定要与“国际”发生关系吗？不发生“国际”关系的优秀艺术作品，国人就没自信心认定与接受吗？事实恰恰不幸，就当今的国家艺术最高品评机制是无能力做出判断的。经济“发达”、有钱，它的文化艺术就越“发达、先进”？几千年的中华文化艺术精粹就一定不“发达、先进”？几百年西方文化艺术就一定“发达、先进”？几千年精粹的文化艺术就一定要迎合几百年的“经济发达”才会有出路？明白人都知道“国际化评委”无非是欧美国“双年展”“文献展”。除了“认洋人为祖宗、为爷爷”，或是迎合官方的“馆阁体”，中国艺术至“当代”就没有第三条路好走？

4. “当代”及“当代艺术”的提出，其目的到底是什么？

“当代艺术”的提出，其目的到底是什么？其着落点无非是想将中国艺术的当代传承做得更好、更健康，在中国艺术史上乃至世界艺术史希望又能呈现出一个高峰亮点（事实上，在中国艺术史上的辉煌高峰亮点一定是世界艺术史上的耀人的亮点，诸如：汉雕刻、魏敦煌壁画、青州石像、晋唐书法、宋人山水、花鸟等等）。无视于中国文化精粹、无视于中国艺术脉络及其本质传承的“‘国际化’的中国‘当代艺术’”是站不住的。在中国，“当代艺术”概念是否可以叫做：中国艺术传承的“当代性”及其中国艺术传承的“当代教育”。只有深根于文化的土壤，在“当下”，对中国优秀文化艺术进行健康的本质传承才是可走的阳光大道。才可将中国的文化、艺术不断的向外推广，逐渐掌握“艺术当代性”话语权、主动权。才可避免将中国“当代艺术”嫁接到西方文化、艺术的尾巴上，成为西方文化、艺术的附属。在别人的耍猴棍下讨饭吃是很累的。

5. 中国艺术在“当代”传承中，艺术家应定位成怎样的“角色”

艺术是反映一个民族文化的，中国的艺术无论是传统还是传承的“当代”，都应是中国文化最真切的本质的表现。先不管西方的是以猎奇心态，或有可能是以平等的姿态去了解另一个“外来文化”，我们要做的是：越是对本民族文化深层本质思考越多，其艺术作品也越能脱颖而出。西方的“猎奇心态”也终究会随着中国综合国力增长而改变为“平等心态”。蔡国强的出名原因是综合而复杂的，但至少是在同类的“当代艺术”中，比别人聪明、同样站在“国际”立场，多了点从本民族文化上来考虑，多用了点传统文化中的“符号”，多了点在“国际”面前“政治事件”、“政治行为”。但中国文化的精深内涵更应该是“健康”、“正大”本质思考与传承，在此意义上的无限的挖掘。至少也不可能老停留在“符号”上的“费解”照搬。

6. 当今令人失望的基础教育机制

让我们再看看现今绘画的基础教育，全国千篇一律的素描，色彩的内容，形式，包括艺术类考试和上课内容。在全国所有的美术院校及其综合