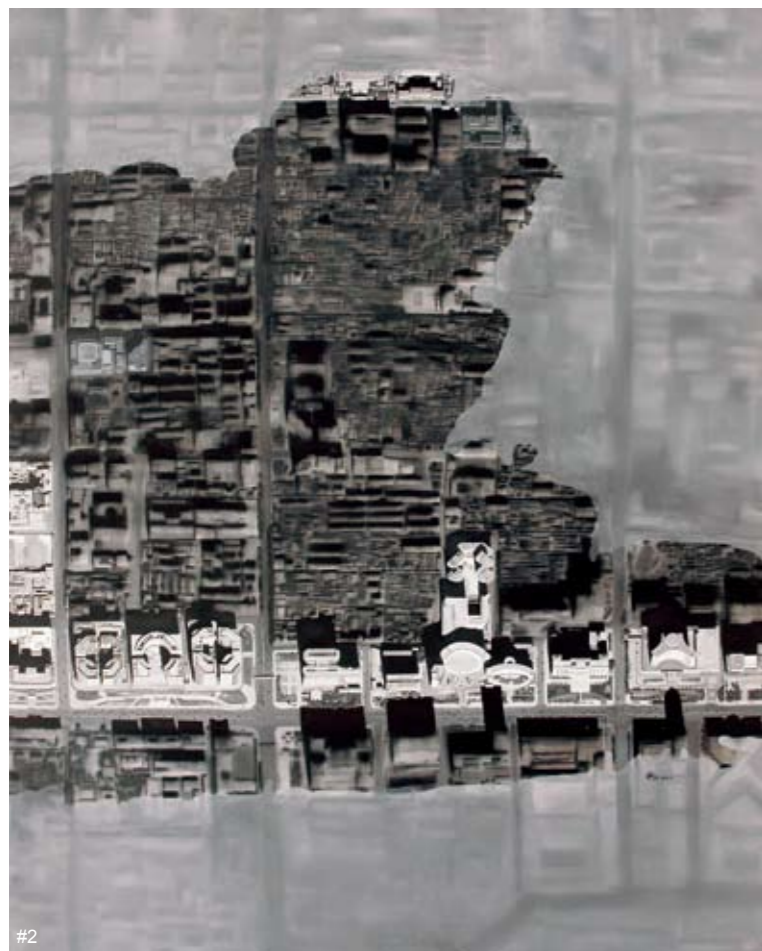

感知之外： 一次创作动态与教学现场的讨论

Beyond perception: a discussion about
creating situation and on-the-site teaching

李强 宁佳 蒲英 田园园 崔彤
Li Qiang Ning Jia Pu Yingwei Tian Yuanyuan Cui Tong

宁佳：近日，我校油画系的2008级本科学生田园园在“中国青年油画作品展”上收获大奖，同时获奖的还有研究生李华、青年教师罗丹。紧接着2009级本科生蒲英 同学又在英国最重要的当代绘画大奖赛的评选中获奖。这种在体制内外都同时开花结果的现象在我们油画系也是很少见的，特别是田园园和蒲英 两位同学的作品比较有代表性。因为这两件获奖作品都是从课堂作业生发出来的，这其实从侧面也反映出来油画近几年的教学改革应该是符合艺术创作的规律和要求的，我在此希望以这个话题来引发我系教学情况的一些讨论，譬如课程设置，创作平台建设，以及学生兴趣点等等。

蒲英：我先介绍一下这个展览的背景吧。约翰·莫尔绘画奖于1973年发起于英国，大卫·霍克尼、吉尔伯特与乔治兄弟、克里斯特·菲力都曾获过这个奖。在英国很有影响力，在中国是第二次办，每两年一次，评选出五个奖项可以前往英国作交流计划。实际上此次获奖作品对于我来说只是一个阶段性的东西，这次获奖对于我来说作为一个阶段性的总结是一个很好的鼓励。

通过研讨会，我觉得他们的评奖模式能为我们带来一些经验，首先他们的评委每年都不一样。每年都是一个偏观念，一个偏绘画，去年是曾志和谷文达，今年是刘晓东和丁乙，评委的每年更换，可以带来每年的面貌整体的差异和变化。第二点就是奖品是一个驻留的机会而不是单纯的物质奖励，我觉得去外面以后，收获和经历会丰富很多，会有很多意外收获和必然的新朋友，就是一些很偶然的打开人生中很多扇门。

田园园：我参加的展览是由中国文化部艺术

司、中国美术馆、中国油画学会联合主办的“中国青年油画作品展——最绘画”，同时展出的还有“在当代·2012中国油画双年展”。这个展览意在为中国当代青年油画家提供一个展示最新成果的平台。获得这个青年油画展奖其实蛮意外的，但通过参加这次展览后，对我来说收获挺大。这种体验是从在展览的研讨会和新闻发布会上就开始了，因为媒体和主办方已经完全不是将你当成一个学生而是一个独立年轻的艺术家的，来对你进行跟踪式的关注，这对于我实际上触动挺大。

虽然，我觉得自己绘画还不是特别成熟，但是我感觉自己作品还是比较稳定，心态比较踏实，这毕竟是我第一次参加这种大展，这就我的感觉。

崔彤：我感觉他俩的创作有一个共同点，对于绘画都有一个螺旋式的阶段发展过程，可以谈下你们的创作思路和规划？

田园园：这次创作是从课堂作业开始，之后延续在课下完成了四幅。曾有人问我创作思路是什么，其实我就是把自己身边的事，人和感触记录下来，画下来的这些很容易自己感动自己，画下来自己很开心。我觉得画画的时候情感的自然流露是更轻松的，更容易打动别人，如果只为了画一个作业或者目的性特别强，画出来之后，我自己就感觉特别反感和抵触，这可能跟性格有关系吧。

我从大一到现在的成长，老师给予了足够的包容。我属于那种慢热型的，定下一个目标，我会慢慢的走，老师每一步都给我肯定，每一步都给我鼓励，自己回想这个奖，你说它偶然，其实也有必然。艺术这个东西，不能用尺子去量，也不能用盒子去装，每个人有不同的成长轨迹。我觉得艺术没有所谓对与错。每个人尽量按照自己的方向去做，并深入下去，踏踏实实把自己的真实感受表现出来，我相信每个人都能成功。

宁佳：你们刚才都提到了关于教学，我觉得教学和艺术家的成长还有点不一样，艺术成长有一些自我认知的规律，包括今天当代艺术发展的规律。对于个体来讲，你朝着这个方向是没有问题的。比如你在照相写实课程之后，能很强烈的自我确定这种艺术创作方法，包括在后面的探索会找到一些突破的方式，这很好。但对于教学系统和教师而言，就必须慎重，它是不允许拿来反复实验的，教书育人是严谨的，每一步改动都需要不断斟酌，这就不能将个体感受和个人经验在大的教育系统里随意推广。

- #1 There is no limit 1 布面油画 梦
- #2 窥隅——公元2011年9月9日 布面油画 徐富达
- #3 系列No.1 布面油画 蒲英
- #4 抵岸3 布面油画 方

凝视祈祷 油画 刘朋飞

李强：我个人觉得这次两个奖，可以说一个是体制外的奖，一个是体制内的奖。其实从77、78级最辉煌了以后，各种因素使我们四川美院多年来和体制内的大展和大奖无缘。但是今年我们系田园园就在“最绘画”上获奖，并且在获奖没多久，我们系另外一个学生蒲英 就获得了一个重要的学术奖项“约翰·莫尔新绘画大奖”。

今天希望通过这个座谈来从各方面讨论一下关于蒲英 和田园园同学的获奖这个事，来谈一些感想或者一些感受，也顺便说一些教学上的事情。我有几点感受：第一点是以前我们很在乎全国美展，进行全校动员，但是没有拿到一个奖。但是这次很不经意就得到了“最绘画”三个全国性的奖项。我觉得艺术教育踏踏实实做到了一定时候，它是会生效的。第二点是，蒲英谈到的大学的学习应该建立一种价值观，个人艺术上的一种方法论。我觉得蒲英 和田园园两个人在学习上有着雷同的经历，和面对着一致的教育，甚至面对着相同的课题，但是你们的作品却呈现了不同的面貌。这说明你们把握住了自己的艺术观点和自己的价值取向。

这个给我一个特别的启发，是不是在说明我们多年来的教学改革实践还是生效了。这种个人的不同坚守和自己的判断，自己比较清晰的判断，他不会也是我们教学上一种比较良性的一种循环所产生出来的。

虽然对于艺术教育而言，一个十全十美的系统和一个绝对无问题的体制是不可能存在的。所以我觉得最重要的是坚持自己的办学方向，办学的方向和目标明确，学生的学习才有方向。正是由于我们大的方向和目标的明确，才让我们整体地状态呈现一个向上的势头。这个是我比较有信心的一面。

刚才田园园谈到的课程过多的情况，其实我们也在认真的推敲这种“多”是反的一面还是正确的一面。我们很多老师也在探讨对于本科生是不是应该接触更多的层面呢？这个可能暂时很难得出结论。因此我们也就不要太注重于这个结果，应该注重我们自身的态度。

在一次研讨会上很多老师也提到了他们对于每堂课的态度，其实每堂课的要求和你自身的要求兴趣爱好有着很大的不同，所以要有一个自我的掌控，有一个好的态度去对待这个课程。但是如果对于很多老师和学生都在提这个问题的时候我们就需要去反思是不是要进行系统的调整或者小局部的调整。这个就是我想说的关于教学上的体会。

中国青年油画作品展获奖作品

切片旅城10 油画 600×150cm 2012年 李华

第三个就是说这次获奖，作为一名老师，学生能拿奖肯定是特别高兴的，这样我们就需要怎样正确的去面对这个奖。刚才蒲英 也说，他要以此这个奖来定这个阶段，这个态度是让人欣慰和高兴的。田园园也是这个状态，他们这种很理性的看待这个奖让我很高兴。因为一个奖代表着一种成功，当代表一种成功的时候，他肯定代表着对我们艺术上的实践和探索的认可，但是也是矛盾的，拿奖可以让你成功也可能会毁了你，这就需要我们正确的面对它。

你们两个对我们教学的有效性有两个佐证：一个是课程制，我们看了两个课程，而你们的两个作品几乎都是课程里面的作业，这个课程对应了你的一个艺术实践里边的一个阶段，这个是课程制的一个有效性的佐证。这个课程所教的技术正好对应了你这个阶段所需要的表达方式，它呈现出多样性和技术课的有效性。

另一个就是你们各自创作上和观念上的不一样，恰恰呈现了我们课程边界性的问题，我们的课程没有规定的标准的模式和具体的边界，这也是对我们教学上个人创作的鼓励，对个人信心的促进。这正说明课程制的多样性和框架的灵活，给我们学生提供了自由空间去完成他们自己的艺术创作。