

在“自我营造”中追寻与期待 Tracks down “self-building” with expectation

李强 Li Qiang

2011年3月25日，“自我营造——四川美术学院油画系第十八届学生优秀作品年展”在川美新校区油画系的当代艺术教育文献库展厅举办。这次展览几乎包罗万象，从素描、写生、照相写实等基础的课程作业，到不同年级教学影响下的个人创作。不同于常规主题展览的形式，没有鲜明的艺术态度，但展览却以多个角度和层次、有序地将川美油画系近个阶段的教学成果做了一次鲜活的呈现。

“自我营造”这个主题在一些人看来似乎有点闭门造车，孤芳自赏的意味，然而，之所以选择这个概念，则是因为它恰如其分地概括出了我们从2007年到2011年这五年从原本川美赖以栖息的黄桷坪——这个偏居于重庆西南一隅的城乡结合部，到大学城期间的适应、教学的转变和新的发展。从之前有着浓郁、复杂市民趣味、人文气息丰富的艺术教学环境中抽离出来，到荒凉、偏僻、人文生态单一的教学现实，长久因袭的教学方式因失去了之前的氛围而显得尴尬，学生课堂之外的营养汲取也无从获得，因此酝酿新的

成长土壤是一切教学可以循序渐进的前提。在这样的背景中，我们开始了新的教学改革与尝试，在新校区这块荒凉的土地中生发出我们希冀的可能，营造出适应学生学习和成长的良性生态。经过几年的努力，我们得到了反馈与成绩，当然其中也有很多值得探讨的空间。

酝酿一块土壤，养分是不能缺失的，空间环境的转变是既定的事实，缅怀和追忆已逝的历史无疑会让新环境中的教学举步维艰，陷入尴尬的僵局。尽管不能否认，在以往的岁月中，黄桷坪所给予四川美术学院的独特生态，使得川美的艺术教学和创作有了取之不尽的灵感和养分。但是在在我看来，连接川美艺术创作文脉关系的关键却

是渗透在川美血统中的人文气质和延续在川美教学中“开放多元、兼容并包”的学统，这是川美区别于其他学院和艺术生态的根本。那么，在截断了空间依存关系之后，如何将川美油画学科的学统重新延续并发展起来，是我们在近阶段教学的重点。介于此，我们调动了教师的主动性，发挥系科优势，合理配置师资力量，兼罗并包，打破传统的循规蹈矩的教条式教学模式，尽最大的可能为学生营造一个开放的、对外的、社会化的学习氛围。

首先，我们将教学纳入到当下的艺术语境之中，把当代艺术的良性发展机制引入到教学。建立了油画系当代艺术教育文献库，通过在学术上的研究与拓展，打开系科教学与当代艺术的互通。一方面，文献库收集并归纳整理了有关中西方艺术史、文化史等相关背景的数据文献，为学生尽可能地提供了解艺术的知识 and 资讯；同时，我们通过文献库的学术平台与国内外的艺术机构、个人建立了互动关系，不定期的持续举办不同主题的艺术展览、学术讲座等活动，为学生营造一个接触艺术、了解社会的学术窗口。学生不单单是作为活动的观摩者，更重要的是他们可以参与到其中的各个环节，这为培养他们的综合艺术素质提供了实验的空间和机会。因此，文献库是我们营造的第一个“场”。第二个与当代艺术现实相关的“场”，就是我们先后聘请了在国内各个艺术领域、学术领域有着重要成就的艺术家、批评家成为我们的客座教授，每年不定期的请他们来校讲学。同时，我们每年也会请各界专家来校举办以“推动教学和当代艺术相关”的专题学术活动，以此来刺激学院自身较为闭塞的知识结构，吸纳当下学术语境中的有效信息，为学生打开了解艺术的另一扇窗口。通过文献库与当代艺术连动的有机平台，我们实现了教学与社会的通畅，学生的学习再也不是被动的，而是可以自主定义和选择的，而我们需要做的就是尽最大的努力为他们营造好这样的自由选择空间。

其次，新的教学土壤除了需要开放的、对外的吸纳，更重要得是实现自身可持续的灌溉。难能可贵得是，川美油画系有着一个完善的教师团队，他们最突出的特点就是教师和艺术家的双重身份，甚至一些老师还是在艺术的现场有着独特见解和影响力的艺术家，他们在场的直接经验成为保持教学鲜活生命的一个重要的基础。结合每个教师所擅长的艺术和教学方式，系科在年龄结构和人员搭配上实行全局统筹和合理规划，大胆启用新人，鼓励新的教学理念的实施，充分发挥和调动了每一位教师的积极性。因此，每位教师独立的教学方式和特点，让学生在不同的课程中接收到耳目一新的学习和领悟，促进了学生专业

#1 CIVILIAN'S ROYAL GARDEN 摄影 征途
#2 遇怀 摄影 李勇
#3 摄影 王俊艺

知识拓展的和视野的开阔性，也在某种程度上让学生的学习有了更多发挥的空间，主动参与性更强。

当然，在建立有了养分充足的土壤之后，还需要有效的机制来推动教学的良性、完善地运作。其实，我们在实践教学改革的时候，面对的语境不仅仅是教学空间的变化，更多得是与中国艺术教育的现实沟通。在今天当代艺术发展的迅猛态势以及艺术教育出现的多样性的环境中，我们始终依据一个

#1

#2

基本理念——艺术教育的方式必须符合艺术教育的规律。培养学生，就是培养艺术人才，而创造力是艺术人才的先决条件。让学生的个性和创造力得到真正的发挥和完善是我们教学的宗旨。在这样的前提下，教学的外延便可以得到拓展。

审时度势，之前的很多艺术课程已不适应时代的要求，而面对新形势下的艺术有需要新课程与之适应，所以对川美油画系几十年来的课程做了分析比较之后，我们首先实行了“课程制”，对之前的工作室制教学传授方式进行全面的改革。第一个改变是，最有价值的课程不再局限于个别工作室而是面对所有学生进行教育，是我们推进教学改革的最突出的一个特点。顺应川美鼓励创作的学统，我们提出了“以创作为中心”的教学指导思想，让学生明确在学习过程中主动形成独立的个体思考和创作意识，进行艺术实践和探索。第二个改变，强调传统课程必须要有它的独立价值，分为基础课和技术课，旨在着重培养学生的绘画手段，进而形成系统的绘画经验，为其创作提供基础素养。第三个改变在于，在每一个学期都安排创作课程，形成一个独立，渐进的创作教学系统。各个阶段的创作课都有各自具体的内容和独立性，针对不同阶段的学生来逐步解决不同的问题。三个环节彼此相联系，在明确的教学目的下，教学效果显著。

另外一个重要的教学机制就是“年展制”，如果说“课程制”改革是具体的、微观的针对每一个阶段、班级的同学的教学，那么“年展制”则是整体来检查我们系课的年度教学结果的。通过年展机制，最能直观的反映出教学的优缺点，还能够看出我们整个学生的艺术创作面貌，这些都是检查我们教学的一个坐标。当然，由于文献库的建立，年展的呈现方式也有别于传统，在考虑到凸显教学成果以外，我们引入了专业的展览模式，针对教学和艺术现实的具体问题，实行有主题的策展模式。展览作品的评选方式，则是围绕“以创作为中心”的思想，鼓励学生独立的动手能力和思考能力。此外，我们还吸纳了艺术机构来介入到展览之中，通过专业的艺术展览模式，让学生在参与中有了更多的社会体验和认知。还要强调的是，年展不单纯是作品的陈列展，更重要的是我们将年展作为一个联动自我与外界的“媒介”。通过展览来抛出问题，与研讨会的方式相结合，在此过程中来刺激自我与兄弟院校、各界专家形成碰撞，进而为自身和当下高校的艺术教学汲取不断深入的可能和多元的思路。

总结起来，多元与层次分明的“课程制”教学、兼容并包的“年展”教学检查制度、严谨优秀的“教师团队”与我们一直所贯彻的“开放、

#3

多元、自主、与社会互融”的氛围是我们当下教学改革四个关键点，它们环环紧扣，循序渐进地形成了当前的油画系教学体统。在“自我营造”的川美油画系科的教学改革中，我们欣慰地是川美一直所延续的、不息的创作活力在今天有了更加开放的域场，尽管新生的艺术形式和创作观念不同于以往，但鲜活的他们将是值得期待和追寻的。

#1 思想标本 装置 李明仁
#2 山寨系列 综合材料 龙雪梅
#3 无题 装置 赵新宇