

巴黎高等美术学院学生作品

关于当代艺术教育的一次讨论

A Discussion about Contemporary Art Education

大卫·罗斯 马克·敦希尔 徐冰 马克·丹尼尔 朱青生 托尼·布朗
David Roth Mark Dunhill Xu Bing Marc Daniel Zhu Qingsheng Tony Brown

处在国际语境中的当代艺术教育面临着更为复杂的景象，对此，国内外专家、学者就中国当下的实验艺术教育现状，结合全球化的当代艺术语境，引发对“当代艺术与学院艺术教育之间的关系”及“中国当代艺术的国际化处境”问题的思考。同时，工作在国内各大美术学院实验艺术教育第一线的教学管理者、学术带头人、教师等也为当代艺术教育提供了可供参照的思路。

新教育体制框架中的艺术教育

大卫·罗斯——美国纽约艺术学院艺术实践部主席

好的艺术学校是不强调官僚结构、学科或创

作媒介的，而是强调学生和老师的互动，减少老师和学生之间的阶层或距离感。在新的教育体制框架中，艺术教育应该打破师生之间的距离感、阶层感，使他们处在平等的位置，更加开放地进行学术讨论和艺术创作。他还强调艺术教育工作者要认识到智慧的汇聚、生活经验的汇聚对于艺术创造有多么重要，同时生活中的经验给生活本身、艺术创作也可以带来新的改变，同时艺术家在社会生活中要发挥在道德、伦理方面的重要作用。

冷静、宏观、历史地看待艺术作品和现实世界的关系

马克·敦希尔——英国伦敦圣马丁艺术学院艺术系主任

人类悠久的历史和良好的文化遗产给我们提供了非常多的知识财富，而

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。

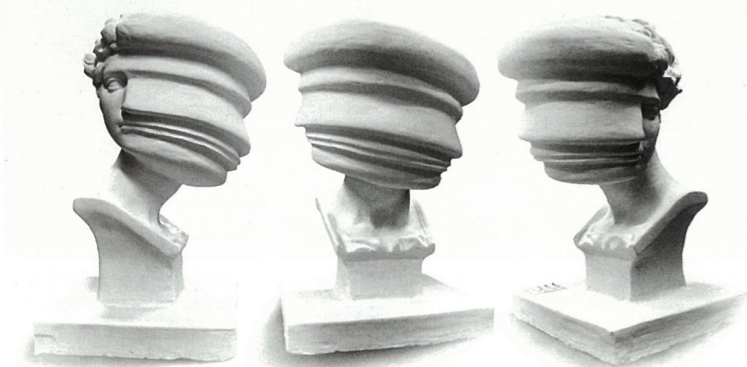
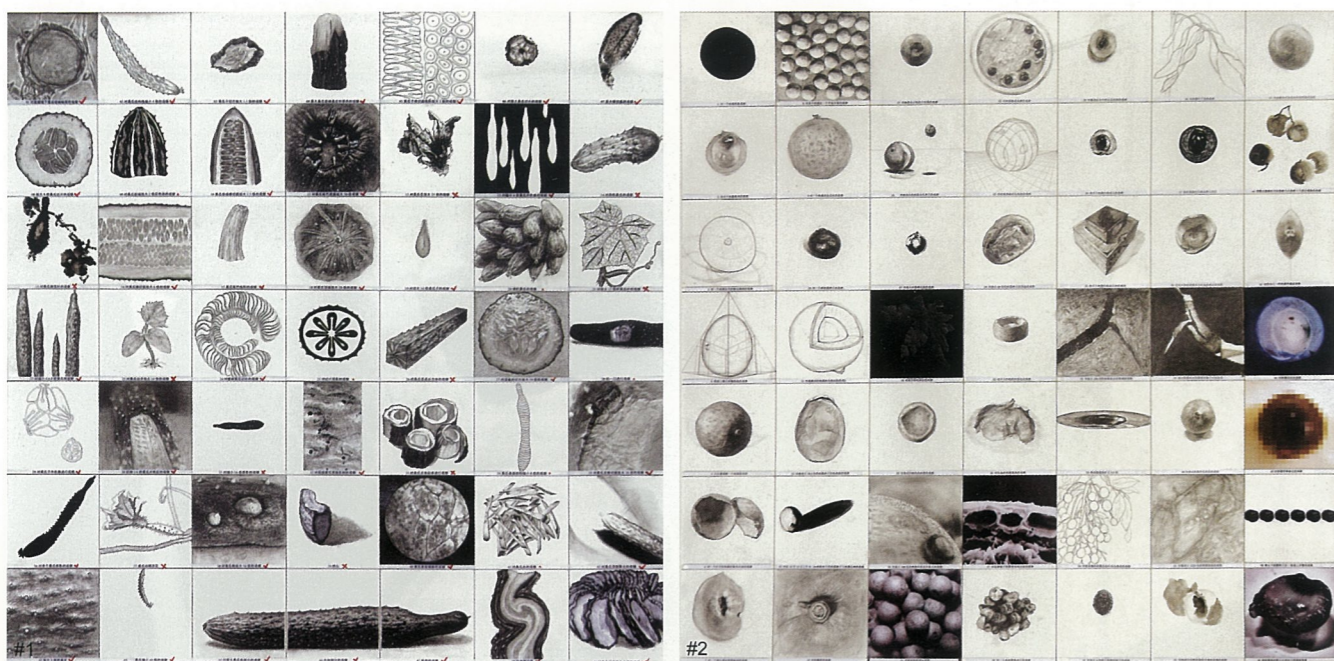
对此，《当代美术家》将从三个部分来探讨艺术教育的问题。

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，现代艺术媒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，而中国艺术的通识化教育，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：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“当代艺术教育之路在何方”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和建议。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媒体人代表社会与家长的声音谈谈自己的看法，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。

#3

有时候我们却不知道如何利用这些知识。这就是我们作为文化的生产者和艺术家所面临的进退两难的状况。我们会预测未来，我们有梦想，我们进行创造、发明。但是我们可以看到，在我们生产的作品和现实世界之间有一个巨大的鸿沟，我们怎么样去减小这个鸿沟并把它填满呢？这是一个问题！现在世界发生了很多变化，我们要充分利用文化资本，这又是一个很大的挑战！在充满变革的时代中，我们要去重新塑造艺术的教学与教育，这也是一个挑战！

作为艺术家，我们整个融入到所从事学科的细节和独特性当中，我们需要有一种宏观的看法，同时还要历史地审视我们所投入的事情。这是一种自我认识的概念，我们要有宏观的，也要有微观的视角，必须融入到所做的事情当中去，同时要冷眼旁观，冷静地看待它，我们要有包容地域和全球的视角，要有包容微观和宏观的视角，这是一项非常重要的任务。

此外我们还需要进一步认真严肃地看一看艺术教育的价值，艺术能够做些什么？艺术教育的目标是什么？我们要考虑针对个人和针对社会的两种不同的艺术教育模式，我们现在需要进行深刻的反思，反思一下艺术教育真正的目标，这种反思在很久以前就应该做了。

艺术教育者要看到中国今天的艺术创造力

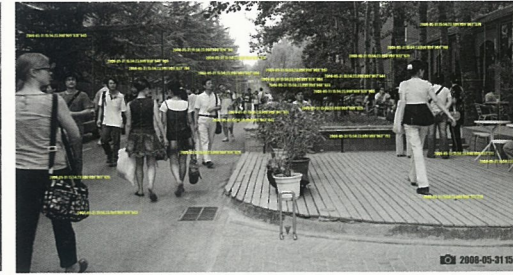
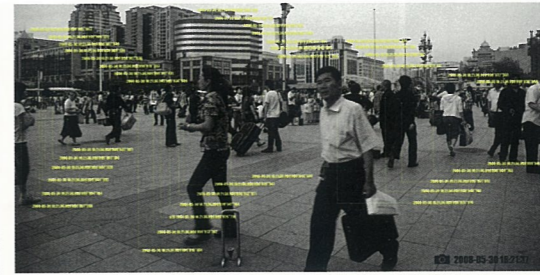
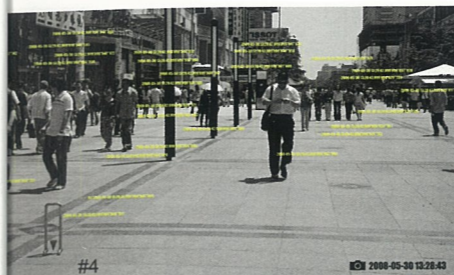
徐冰

中国与西方艺术的发展在时空上是错位的关系，二者是在误解和完全不同的关系和语境中发展的。西方是在一个自由开放的关系中发展的，但中国却是在禁锢与开放的“张力”之中所发展的，而这带来了非常巨大的热能和动力。由于这种“张力”的伸缩创造出更多有用的元素，这是别的地方没有的。美术院校的艺术教育者要看到中国今天的艺术和艺术现象，以及它所激发出来的一定范围内的创造力和过去的艺术教育形式之间的关系，这是每一位艺术教育者必须面对的一个课题。

实验艺术所面对的不仅仅是艺术问题

马克·丹尼尔——英国泰特现代美术馆策展人

实验艺术实际上就是对于艺术理念的探索和探知。从这个角度来说，我们可以看到实验性的行为就是要提出问题。这些问题可以是非常简单的问题，比如说什么是问题本身？一个好的问题就是你希望得到答案，也就是说所提问题是现在不知道它的结果，不知道它的答案，所以，想要获得这些实验艺术问题的答案，就需要我们解放

思想，要深入地探索，对于世界保持好奇感和新鲜感。同时实验艺术不仅是一种思维方式，更是一个思维过程，而不是一个结果。对于艺术作品来说，作品必须要让观众感到惊喜，感到震惊。但这并不是说，要脱离于社会，它要求我们在知识上，或者认知上，让艺术家能够从主观上把一些自然的，还有社会的东西，放到艺术作品中进行社会检测。这是在向实验性的逻辑方向所发展的过程。因此实验艺术所面对的不仅仅是艺术问题，还有社会问题，还有政治问题，国际化的问题，等等。

对于实验艺术教育来说，我们所面临的的就是对于理论，还有思想模式进行检测，所以，我们的课程并不是独立的，而是相互关联的。对于艺术家来说，艺术家就是在别人沉默的时候，要用自己的声音说出一些东西，而且这些东西必须要有其价值的体现，能够服务于人类的。

到底什么是实验艺术？

朱青生

2011年4月14号中国美协成立了实验艺术委员会，这是一个全国性的委员会。这件事情到底有什么意义呢？实际上这件事非常重要，在中国非常重要。重要性就是从这一天开始，中国的实验艺术、当代艺术，已经成为国家的艺术。这到底是好事还是坏事，这不是我们讨论的题目。我们要讨论的是，这个“东西”是什么？我们要接受它，或者反对它，就要先了解到底什么是实验艺术？

如果可以被定义为“什么”的艺术形式，那它就不是实验艺术，因此我们可以把实验艺术理解为不能被定义的艺术形式。既然今天所有可以被定义的、已知的艺术形式都不再是实验性的，那么可以被实验的将是我们今天不知道的艺术。这个推理看起来似乎比较简单，但是里面却包含有两方面的问题：

1、今天我们作为教学的实验艺术将要教什么？如果我们专门教人们不知道的东西，那我们对于教育还有什么信任感？还有什么可能性？

2、理解当代艺术或实验艺术，本来都是以西方的艺术标准为一个基本准则的，如果我们换一种对艺术的理解标准，比如中国对艺术的理解如果能够被使用、被教育，也许我们就会发现，在这个世界上我们根本很难共同讨论实验艺术这个概念。因为东西方理解艺术的标准不一样，所谈论的艺术根本就不是一样的东西，是不同的东西，是不同的领域。因此，当东西方相遇在一起，讨论一个互相不知道，不能深刻理解的问题的时候，这才是我们今天实验的意义之所在。

实验艺术教育所面对问题

托尼·布朗——法国巴黎帕森斯艺术学院学术部主任
巴黎国立高等美术学院塞纳河研究计划负责人

在欧洲，大家可能很少听到“实验艺术教育”的提法，“实验艺术”这个词也很少用，一般经常会听到以实践为基础的博士生视觉艺术研究计划。我问自己，为什么人们要集中关注“研究”这个词呢？“研究”一词来自人文学科，这个词是和艺术史、人类学发生关系的。作为艺术学院的学生，他们可以进行研究，这些研究可以和他们的创作活动平行进行。他们可以去使用语言的、视觉的，或者书面的方式去表现自己的作品和创作，去界定他们自己的创作活动究竟是关于什么的。

在当今的艺术学院教育中，提出“实验艺术教育”这样的术语会发生什么状况呢？如果我们确实从研究转向实验为导向的艺术又会发生什么样的状况？我听到有些学生遇到了一个问题，他们不知道实验艺术究竟是什么，他们更不了解实验艺术教学究竟是在教什么！如果我们有一个实验艺术教育计划，是针对一年级的学生，那我们是否能够像其它视觉艺术那样给他们提供一些实验基金呢？但是这里有一系列问题，我们能要求一年级的学生按照实验导向的方向发展艺术吗？我们应该在工作室中工作，还是在实验室中工作？如果有学生开始去开发一些机械模型，对这样的形式我们又该怎么样去界定？所有这些问题都是值得我们去思考的。

- #1-2 对黄瓜的多种看法 纸本绘画 姜迪迪
- #3 左顾右盼（时间与运动） 玻璃钢，石膏 陈明强
- #4 视觉现在史考 图片 米麦