

从罗中立奖学金看当代艺术与学院教育

From Luo Zhongli Scholarship to See Contemporary Art and College Education

陈德洪 Chen Dehong

链接:

2009年10月15日, 2009年度“罗中立奖学金”初评结果揭晓, 来自8个艺术学院的25名青年艺术家入围2009年度“罗中立奖学金”。

本届“罗中立奖学金”从前期宣传、征集收到初评结束, 历时半年, 共有来自全国35所大学或艺术院校的250名应届毕业生报名参与(各学校参与人数见附表)。本届申报作品的类别更加多样化, 涉及中国画、油画、雕塑、版画、装置、影像、综合材料等。奖学金的初评仍沿用了网络投票的方式。投票网站及投票统计都是由雅昌艺术网独家代理完成。在雅昌艺术网及初评评委的支持之下, 经过两轮的网络投票, 最终初

今天, 罗中立奖学金已经成为中国最具影响力的艺术奖学金, 成为艺术人才培养的重要平台, 对学院艺术教育产生了深远的影响, 进而引发了更多的思考。正是在这种思考中中国当代艺术教育已经开始悄然变革, 对此, 我们应该有所期待。

评出入围名单。

2009年度“罗中立奖学金”的终评于11月中旬进行, 由奖学金总负责人四川美术学院院长罗中立先生, 湖北美术学院院长徐勇民先生, 艺术家叶永青先生, 中央美术学院人文学院副院长赵力先生以及独立艺评家及策展人、巴塞尔艺术博览会中国顾问田菲宇(Philip Tinari)先生5人组成进行现场评选, 最终推选出5名青年艺术家成为2009年度“罗中立奖学金”获得者。

本届“罗中立奖学金”的颁奖仪式暨入围及获奖作品展于2009年12月18日在重庆美术馆(四川美术学院美术馆)举行。届时曾梵志于湖北美术学院设立的“昙华林之路奖学金”2009届获奖作品展也同时在四川美术学院开幕。

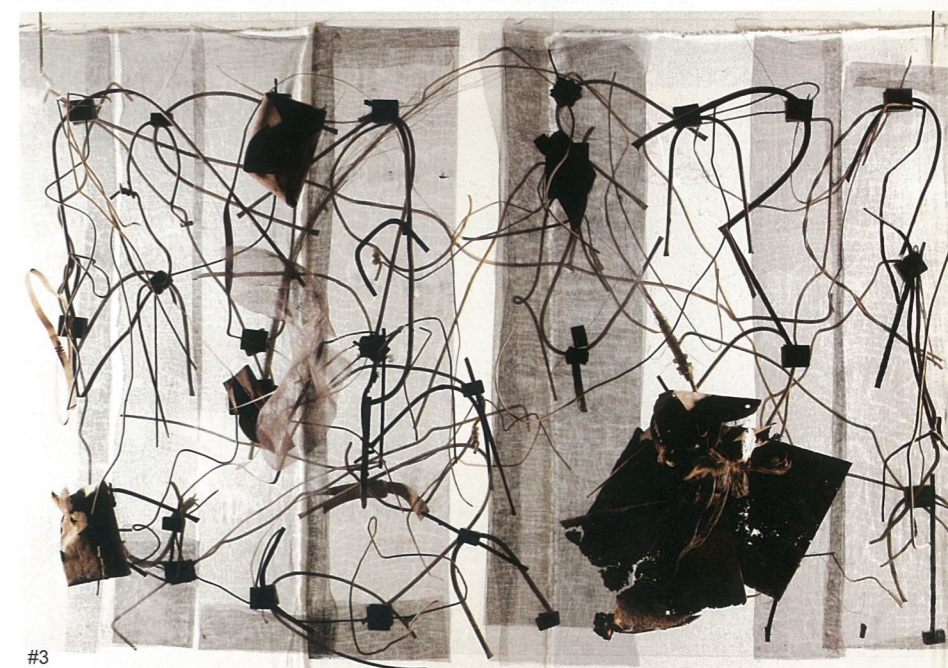
“人一生能够做自己喜欢的事, 是幸福的。这取决于青春年代的选择和追求, 通过学习、经历和思考, 不断校正我们的终极方向, 然后执着地去追求, 才能在超越个人和时间局限性的路途上领悟更多创造的快乐, 收获更多存在的意义, 最后把梦想变为生命的现实。”——这是罗中立在奖学金重新启动时所发表的《致未来》一文当中的一段话。藉由这个开放而超然的竞赛平台, “罗中立奖学金”将艺术教育的深层意涵向前推进了一步, 使青年学子对艺术道途的未来, 有了指引的灯塔, 也为华人艺术圈立下了令人感动的范式。在1992至1998年, 由台湾山艺术文教基金会林明哲赞助的“罗中立奖学金”时代, 只单纯的设立了油画单一奖项; 2006年重新启动, 由仇浩然赞助的“罗中立奖学金”, 则容纳了所有创作媒材, 包括油画、版画、水墨、雕塑……等, 立意就是要全面性的提供更广表的艺术创作竞赛平台。更为重要的是, 在推荐和申请竞赛作品的区域范围, 今年起亦将纳入台湾, 使“罗中立奖学金”成为两岸四地及至全球华人青年艺术家的筑梦之地。

此外, 罗中立奖学金委员会将与其它艺术机构合作, 计划每五年举办一次学术邀请展(第一届预计于2010年举办), 在中国或其它国家城市巡回展出并出版画册, 范围是从四年来的一百多位罗中立奖学金入围者中, 精选出20名坚持进行艺术创作, 并取得一定成绩或影响力的青年艺术家作品, 为中国美术事业的继往开来提供人才资源。

至于“罗中立奖学金”的申请, 对象则是两岸四地在专业艺术学校从事绘画、雕塑的应届毕业本科生和研究生。申请方式采推荐和自荐两种。推荐部分, 每所美术院校最多推荐四名入围者, 推荐者必须是被推荐人所在院技、所学专业的教授。自荐部分, 自荐者可直接将相关申报数

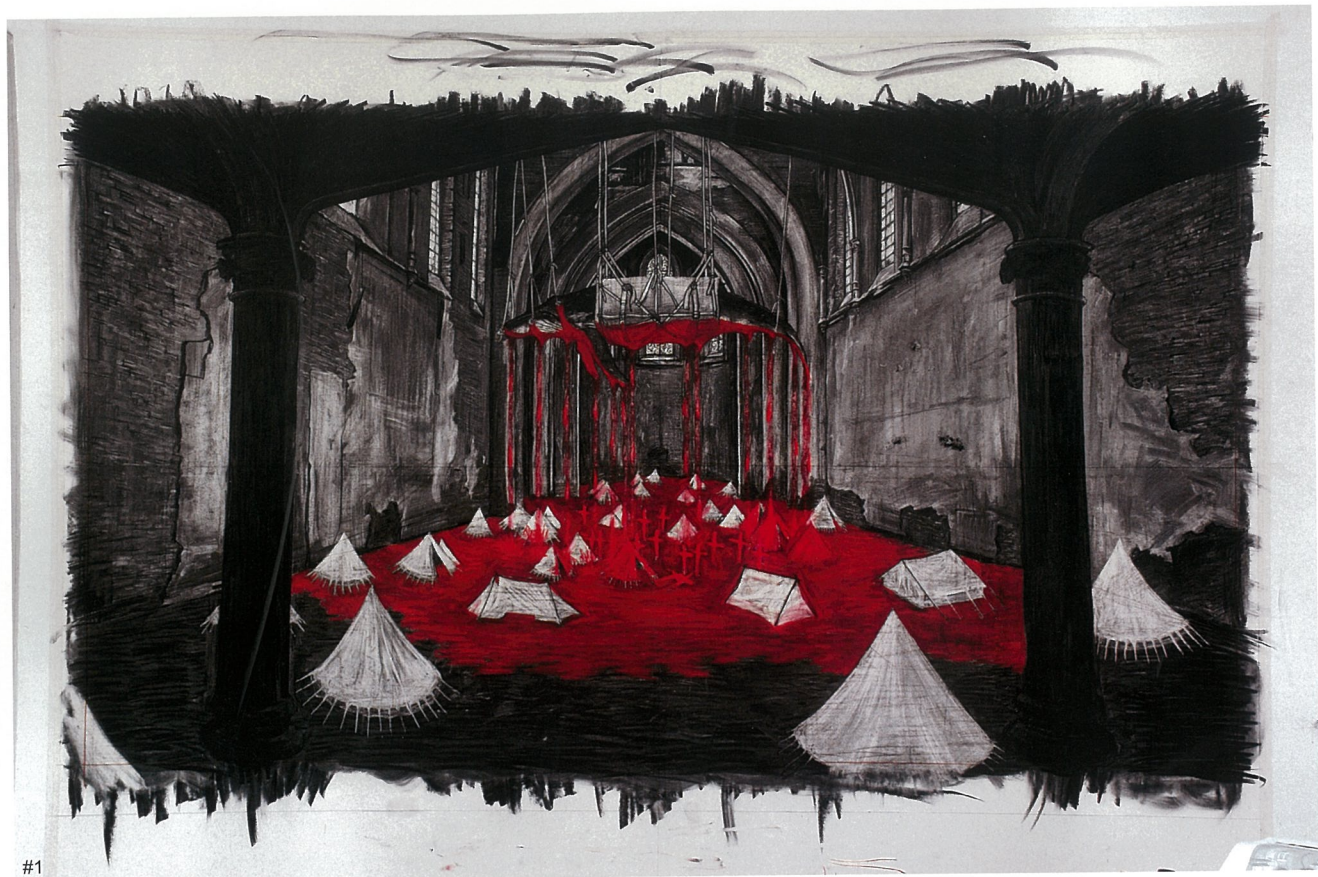

#2

#3

#1 无题 雕塑 王经磊
#2 那人... 雕塑 张海翼
#3 暮色 雕塑 苏阿香

#1

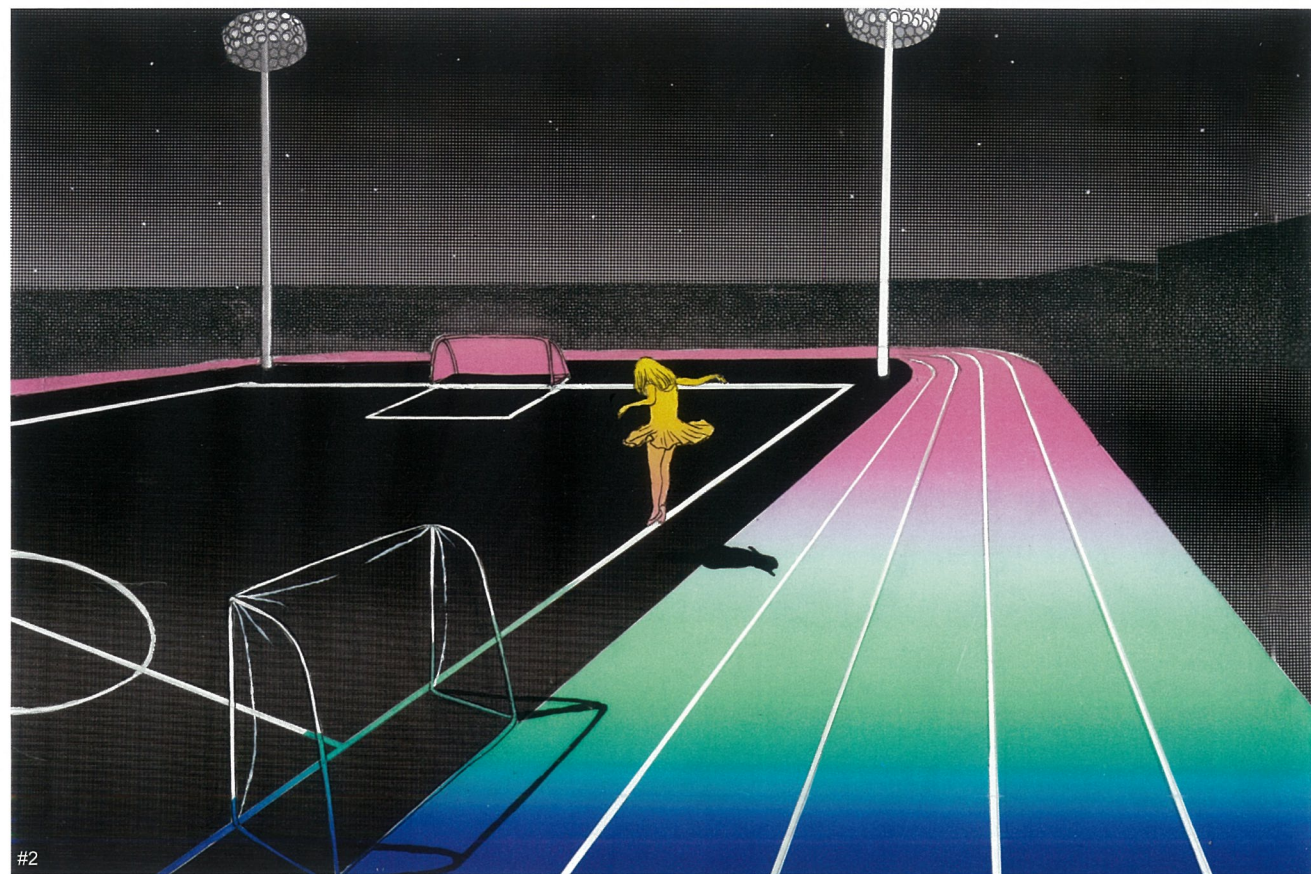
据寄至申报办公室。评审小组将由四川美院组织对自荐作品进行初评，胜出者与各校推荐学生一同复评，选出25名入围，并参加终评。终评委员由罗中立院长邀请，每年终评委员皆不同，最后评选出五名获奖者，每位奖金人民币1万元。

罗中立奖学金经过多年的发展已经对中国当代艺术产生了重要的影响，一批年轻艺术家通过这个平台被大家熟悉和了解。这个平台也是我们观察中国当代艺术教育的一个窗口，虽然每年最终呈现的作品都是经过评委选择的结果，但它更主要的还是青年艺术学子真实创作状态的呈现。罗中立奖学金的入围和获奖学生是一个特殊的群体，他们来自中国各大美术学院，当每年的罗中立奖学金获奖作品展开幕的时候，他们已经毕业不再具有学生的身份，而作为艺术家，他们也才刚跨出校园第一步。他们的作品一方面体现了学院对他们的塑造和影响，另一方面也体现了学院之外社会文化的复杂影响和他们自己的文化选择和态度。因而，每年一度的获奖作品展览就给我们一个近距离观察和思考中国当代艺术教育青年艺术创作趋势的机会。

学院在艺术史中扮演的角色是很复杂和充满矛盾的。西方早期的美术学院使美术逐渐脱离了手工业的层面而进入了更加高端的文化体系。在学院体系中艺术得到了系统的研究与实践。但是当社会文化发生重大变革时，学院往往扮演着一种保守的文化角色而被后世的艺术史家所诟病。当然学院本身也在变革之中，就当代中国而言，学院扮演的角色也在不断地调整 and 变化，不同的学院也因为地域、环境和学统的不同而有显著的差异。当代社会的专业化使学院成为获取艺术家职业身份的重要途径，客观

上讲，学院也是中国当代艺术新生力量的主要来源，是中国当代艺术的策源地，是观察中国当代艺术不可忽略的因素和环节。

就2009年罗中立奖学金入围和获奖作品而言，传统的国、油、版、雕这些艺术门类依然是主体，但是呈现出了更加多元的状态。而影像、多媒体、装置等门类也成为重要的部分。这些年轻艺术家一方面能够系统而熟练地应用本专业的艺术语言和表达方式，另一方面又能够自然地将非传统的艺术方式融入创作中，并不完全严格遵循传统的艺术门类界限，而体现出对各种艺术手段和语言的自由混搭和使用。四川美院雕塑专业的高苏《嫁接》系列作品用硅胶和猪毛制作而成，对猪肉质感的高度仿真颠覆了我们对雕塑的传统概念。四川美院中国画专业郝量的作品以传统技法绘制的绢本工笔画，结合透明玻璃上的图像转印和透叠与传统中国画大异其趣。中国美院壁画专业叶凌瀚以手绘素描为基础的影像作品融合了绘画与影像，产生了独特的视觉效果。鲁迅美院版画专业的王洪兴其展出的版画作品《乐在其中》却用了传统中国画册页的装裱方式。中国美院雕塑专业的王经磊其展出的《无题》系列

#2

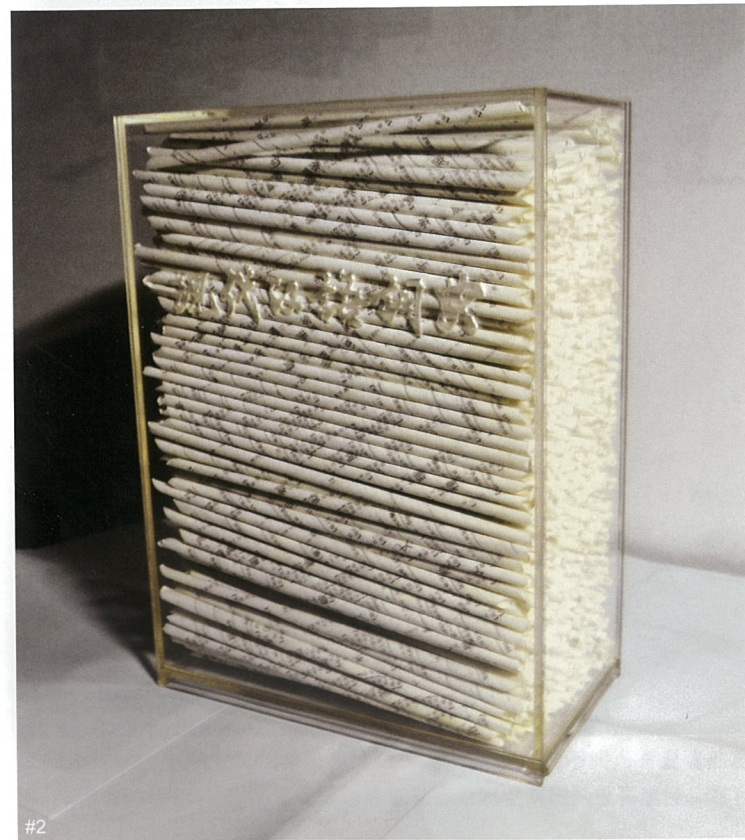
作品用着色的枯树枝与木椅的组合造型融合了装置、现成品、和雕塑的观念，体现了对材料与物品的自由运用。五位获奖者作品不约而同体现出的跨界状态仅仅是一种偶然还是体现了当代艺术创作突破传统模式多元发展的趋势？美术学院的学科设置和教学体系在很大程度上依然沿用了传统的分类，虽然部分学院已经开始将新的艺术门类纳入教学体系，对当代艺术的实验与探索体现出更大的包容性和灵活度，但是学院教育并没有构建起新的教育体系和模式来更好地适应当代艺术创作的这种发展。

传统的艺术教育往往是由技入道的过程，而当代艺术教育日益显现出由注重技艺训练向更注重思想与人文教育转变的趋势。这必然带来当代艺术教育在办学理念、办学模式、师资结构、教学内容等方面的深刻变化。参展的作品反映了

#3

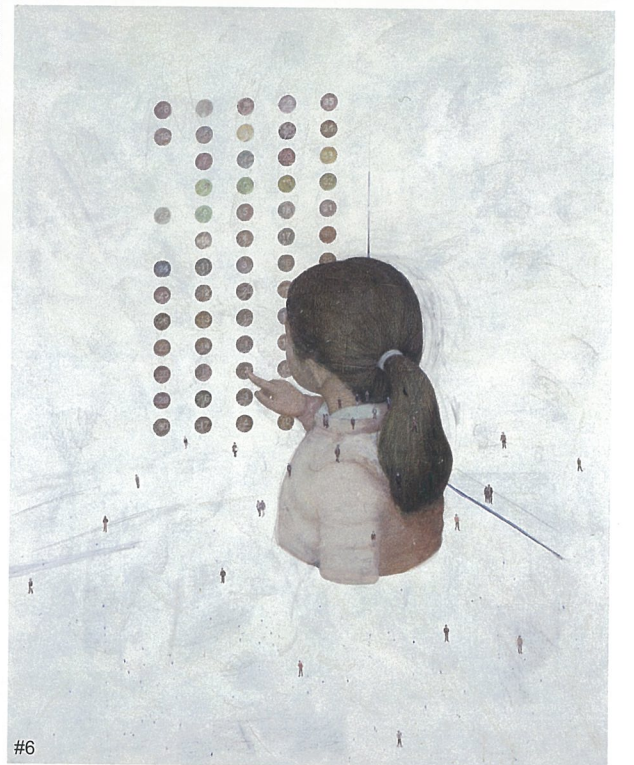
- #1 俄塞达斯动画手稿 叶凌瀚
- #2 play groung 综合材料 雷梦婷
- #3 未抽完的半支烟 油画 汪洋

年轻艺术家对社会文化的广泛关注和独特思考，但是这样的思考和关注更多是个体化的自发状态，由于文化视野和生活阅历的局限，很多作品还缺乏更为明确的文化自觉，在思想的深度和广度上也并不尽如人意。而学院教育在这个层面上还缺乏有效的方式来开展教育，由于学院教育缺乏其他人文学科的支撑，学生的文化素养也普遍偏低，很难胜任艺术家作为公共知识分子的社会角色要求。这是当代学院艺术教育必须正视的问题。今天的艺术院校不仅仅应该成为艺术人才培养的摇篮，同时也应该成为推动艺术发展变革与创新的核心力量，始终处在当代艺术探索的最前沿，这就需要学院教育超越学究的固步自封，突破学院的狭隘视角，整合学术资源，形成艺术创新机制，创造人才辈出的局面。

当代艺术是当代文化最敏感的部分，具有很大的不确定性和探索性，而学院教育具有规范化、系统性与学术性的显著特征。学院教育与当代艺术的前沿怎样形成一种有机的结合，怎样催生艺术的新生力量？艺术家可教抑或是不可教？学院教育对当代艺术应该怎样有所作为？这些问题的回答不可能有简单的标准答案。创新是艺术的灵魂，艺术教育是最需要创新的教育。罗中立奖学金不仅仅是对有才华的艺术新人的奖掖，更是对学院教育的一种可贵探索和尝试。长期以来，艺术教育将教学与创作对立和分离，孤立地强调课堂教学，造成了人才培养平台单一，学生一味强化基础训练而缺乏创作能力和创新意识的被动局面。罗中立先生担任四川美术学院院长以来，发扬了四川美术学院长期以来坚持的以创作带动教学和奖掖新人，开放包融的办学理念，在强化课堂教学质量的同时，构建多元化的人才培养平台和艺术创新机制，形成了人才辈出的良好局面。罗中立奖学金也秉承了这样的理念，报着对中国艺术教育的使命感，整合社会资源，面向全国的艺术院校，进行了大胆的探索：罗中立奖学金邀请中国当代艺术领域的领军人物和中坚力量担任评委，他们对艺术的敏锐判断和开放的学术态度逐渐形成了罗中立奖学金的学术立场和品格：罗中立奖学金在坚持学术品格的前提下引导青年艺术家与艺术市场对接，直接接受艺术市场的检验；罗中立奖学金还和国内主流艺术媒体深度合作，在北京大学进行展览和学术交流，不断扩大奖学金的影响力。罗中立奖学金架起了中国当代艺术前沿和学院教育的桥梁，为学院教育注入了活力，极大的鼓励和激发了青年学生的创作热情和自信，让他们顺利实现从学生到艺术家的转变。

今天，罗中立奖学金已经成为中国最具影

响力的艺术奖学金，成为艺术人才培养的重要平台，对学院艺术教育产生了深远的影响，进而引发了更多的思考。正是在这种思考中中国当代艺术教育已经开始悄然变革，对此，我们应该有所期待。

当代艺术家

- #1 乐?在其中 版画 王洪兴
- #2 卷词典 装置 于瀛
- #3 都市 NO[1].10 布面丙烯 钟锦沛
- #4 12月3日 川化粮油仓库 综合材料 陈皎