

新时代背景下的美术创作与教学模式

Fine Arts Creation and Teaching Models in the New Era

贺阳 He Yang

摘要：本文通过对比“结果导向教育（OBE）”和四川美术学院创立的“创作带动教学”特色教育模式，说明了以创作为导向的教学模式的重要意义与价值；阐述了新时代文艺工作指导思想所赋予艺术高校创作新时代文艺精品、培养艺术人才的时代使命；梳理了当代艺术发展催生新专业设立以及新旧专业边界和核心创作能力方面的问题；以工作室制、实验班制为例，论述了美术学院教学模式的改革与探索，并介绍了科学技术发展对专业设立与调整的长期影响。

关键词：新时代文艺，美术创作，教学模式，创作带动教学

结果导向教育（Outcome based education）兴起于20世纪70年代，简称OBE，是一种强调以学习者为中心、学习结果为导向的教育理念。这一教育理念引起了一场以OBE理念为指导的高校专业教育变革，并纳入了国内本科教育教学审核评估指标体系，具体表述为：实施“以学为中心、以教为主导”的课堂教学，开展以学生学习成果为导向的教学评价情况。这种以结果为导向的逆向教学思维和课程体系建设模式与四川美术学院提出并一直贯彻的“创作带动教学”的教学理念不谋而合，正是基于这一教学理念，创立了四川美术学院的教学模式并取得巨大成绩。在《光明日报》纪念叶毓山先生的文章中写道：叶毓山在1976年至1992年担任副院长、院长期间，确立了“出作品、出人才”的办学目标并推行“创作带动教学”的教学模式，以独树一帜、大放异彩的特色办学，奠定了四川美术学院始于20世纪80年代的辉煌。^[1]基于特色教学模式的推行，四川美术学院的美术创作取得了巨大的成绩，在77、78级培养出了罗中立、程丛林、何多苓等一批知名艺术家，创作了大量经典美术作品，在全国产生了巨大影响。1982年3月，文化部艺术教育

Abstract: Comparing the “Outcomes-Based Education (OBE)” with the distinctive teaching model of “Creativity-Driven Teaching” established by Sichuan Fine Arts Institute, this article stresses the significance and value of the creative-oriented teaching model. It expounds on the mission of art colleges and universities to facilitate outstanding artistic creation and to cultivate art talents, which is endowed by the guiding ideology on the development of art and literature in the new era. This article also reviews the issues arising from contemporary art development, such as the establishment of new disciplines, the boundaries between the traditional and new disciplines, and the transformation of core creative abilities. Using the examples of studio-based and experimental classes, it discusses the reform and exploration of teaching models in fine arts colleges, and presents the long-term impact of scientific and technological development on the establishment and adjustment of artistic disciplines.

Keywords: art and literature in the new era, artistic creation, teaching models, teaching through creation

局委托四川美术学院筹备召开新中国成立以来第一次全国高等艺术院校美术创作教学座谈会，来自全国15所艺术院校，共119人出席了会议。会议回顾了中华人民共和国成立32年以来的教学历程，总结交流创作教学的经验，讨论创作教学中出现的新情况新问题，进一步明确创作教学应遵循的基本原则。^[2]此次会议在四川美术学院的召开则充分肯定了川美在美术创作和创作教学领域所取得的巨大成绩。2023年3月，四川美术学院举办“纪念全国高等艺术院校创作教学座谈会40周年——美术与书法创作教学论坛”，再次回顾了40年前的那次重要会议。

四川美术学院院长庞茂琨在《庞茂琨：创作带动教学——四川美术学院特色教学模式》中谈道：“‘创作带动教学’的方法的提出是在20世纪八九十年代。在从四川美术学院走出来的罗中立、高小华等一批人在全国范围产生的影响后，由中国美术家协会组织，邀请八大美院教师代表在四川美术学院举办了一次创作教学研讨会，‘创作带动教学’就是在这次研讨会提出的。比如说二十世纪伤痕美术中走出来的高小华、罗中立等一代人都热衷于创作，开创了一个很强的自我，这其实和整个教学体系上随时都会

发生一种逆反和矛盾。四川美术学院则认为学生需要这样的热情，因此十分重视创作。”^[3]此文清晰地反映出“创作带动教学”与OBE教学理念的两个核心要素高度契合。其一，以学习结果为导向。创作是美术与书法专业教学和学习的最终目的和成果形式，因此“以创作带动教学”在本质上就是以学习成果为导向。其二，坚持以学生为中心的创作精神，文中特别提到了学生的创作会和整个教学体系产生矛盾的时候，学院所采取的保护学生创作热情的态度。可见，“以创作带动教学”就是典型的以学习为中心，以学生为中心的教学理念，是典型的结果导向教育。虽然“创作带动教学”所指范围还仅限于美术领域，教育理论的系统性还不完备，但与OBE教学理念的核心高度一致，并在教学实践中得到了很好的贯彻执行，成为川美深入人心的特色教学模式。

曾任川美油画系主任的李强认为“以创作带教学”的思想是川美最早一任院长王颂成在“文革”以前就提出来了。^[4]可见，“创作带动教学”教学理念在四川美术学院出现时间之早，影响之深远。这种特色教学模式带动了四川美术学院整个教学体系的构建，推动了美术创作和美术教学的相互结合

1. 纪念全国高等艺术院校创作教学座谈会40周年——美术与书法创作教学论坛
2. 全国高等艺术院校美术创作教学座谈会

和积极发展。不仅符合国家文艺工作创作艺术精品和指导精神，也确保了教学过程的对性和有效性。

在美术与书法教学中，创作是教学成果与目的，教学则是创作的支撑和保障。创作本身是一个动态发展的过程，不仅有着艺术自身发展之规律，更为重要的还有社会的需求、时代的任务，同时受到科学的发展、技术的进步等各种因素的推动与影响，这就决定了作为支撑的教学需要不断地进行调整和优化，创新人才培养模式，做好课程体系改革，才能更好地与之相适应。中央美术学院杜键在《关于“第二画室”》一文中谈道：“世界上不存在独立自足的艺术教育。一切艺术教育都依附于特定的世界观和艺术观。艺术活动——无论是宗教的还是世俗的，是‘纯粹象牙之塔’的还是极端个人化的，它们都是作用于人类的一种社会行为。就此来说二画室在教学上遵循‘艺术为人民服务，为社会主义服务’的方向是理所当然、不言而喻的。”^[5]

一、新的时代使命与美术创作方向

新的时代必有新的文艺工作指导思想。党的二十大报告确定了“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”的建设目标。报告指出：我们要坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，坚持为人民服务，为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创新性发展，以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化、弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求。巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础，不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。报告还指出，繁荣发展文化事

业和文化产业，坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品。^[6]习近平总书记在《坚持以人民为中心的创作导向》一文中，系统梳理了从毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话和历届党和国家领导人在文艺工作中一贯的思想和主张，明确了社会主义文艺，从本质上讲，就是人民的文艺的根本论断，阐明了以人民为中心的创作导向，提出了用现实主义精神和浪漫主义情怀相结合的创作道路。^[7]

新的文艺工作指导思想呼唤着新时代的文艺创作精品。关于什么是文艺创作精品，习近平总书记在2014年10月15日召开的文艺工作座谈会上提出“精品之所以‘精’，就在于其思想精深、艺术精湛、制作精良”；^[8]在党的十九大报告中，再次强调要坚持“思想精深、艺术精湛、制作精良相统一”，不断推出精品力作。^[9]

要更好地完成新时代文艺工作的使命任务，创作出“思想精深、艺术精湛、制作精良”的文艺创作精品，就需要艺术高校围绕这一目标和创作导向，培养出与之相适应的艺术人才。对新时代高等美术教育的人才培养模式和课程体系构建提出了新的要求，赋予了新的时代使命。艺术类高校必须重新审视和调整优化人才培养体系的新时代课题。

二、当代艺术发展与新专业的设立

高等教育为了适应当代艺术发展的需要和美术创作方向的快速变化，在专业设置上加快布局，新的专业不断设立。如2013年新增实验艺术专业；2015年新增跨媒体艺术专业；2020年新增纤维艺术专业；2022年新增科技艺术专业。新专业的设立体现了国家对当代艺术发展的积极回应，从专业设置上保障了特定领域创作人才的培养需要，

进一步拓展了学科外延，丰富了学科内涵，形成了更加完备、与时俱进的专业体系。

在新专业开设之前，新的探索和尝试则往往是在原有专业中的课程中展开。如实验艺术专业开设之前，部分院校在油画专业中就拓展开设了实验影像、综合材料、装置等各类新的课程，以此适应当代美术创作需求和拓展专业边界。新的专业开设以后，锚定新的艺术创作领域和创作方向，构建出新的课程体系，推动新专业快速发展。需要注意的是，部分新旧专业在专业边界上较为模糊，新专业的课程和原专业中的拓展课程可能形成较大雷同。如实验艺术中广泛使用的影像、装置等表现手段同样在油画专业中使用并纳入专业课程。专业之间的交叉融合本有利于专业发展，但各个专业的核心专业优势和核心创作能力也同样重要。逐步理清新旧专业的核心优势，建构以创作为导向的核心专业能力，并在课程体系中牢牢抓住这个核心也极为重要。

三、美术创作方向与教学模式探索

艺术的发展不断产生新的艺术风格和新的创作手段，知识领域极大拓展，也给艺术教育带来新的挑战。如何保障学生拥有足够的创作能力和技术手段；如何在纷繁的艺术风格中帮助学生建立正确且相对稳定的创作方向；如何在保持相对稳定的学分即总课时的限定下解决知识的广度和深度问题；如何在传统知识体系和新兴知识体系之间进行侧重和平衡等等，而这些问题都需要建构出一套科学有效的教学模式。

2018年教育部发布，教育部高等学校教学指导委员会编制的《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》规定：美术学类公共基础课程、专业基础课程、专业方向课程、实践（实习）课程和创新创业教育课程、毕业创作（论文）总量不少于2400学时。^[10]如何在总课时量相对固定、知识面不断拓展、艺术创作的新时代要求下，合理配置课程门数和课程课时量则成为人才培养模式和课程体系建设中的核心而又具体的内容，也成为平衡知识教授的广度与深度问题的主要手段。

整体来看，课程门数是呈增量的，缩减的是课程课时量，如缩减部分基础类、写生类、考察类、史论类或创作类等课程课时

3. 何多苓，《春风已经苏醒》，96×130cm，布面油画，中国美术馆藏，1981

量，或者删减原有的或被认为已经不适应当代美术创作需求的课程。课程门数的增加拓展了知识学习的广度，但课时量的缩减以及可能带来的蜻蜓点水似的训练则可能导致学生深度创作能力和制作能力的不足。学生涉猎的领域虽很广泛，但核心专业优势并不突出，尤其表现在传统教学体系中的写实能力训练和具象绘画创作方面，这和新时代文艺创作方针对美术人才培养和美术创作要求产生了一定的不适应。

中央美术学院从1959年起在油画系开始尝试的工作室制是解决这一矛盾的有效尝试，也陆续在国内很多美术院校推广。艾中信先生是工作室制的推动者，他指出工作室建设的初衷是：“高年级学生接受工作室教授的指导两年，优点是便于发挥教授在艺术上的专长和发挥学生在艺术上的特点。每个工作室有教学法和艺术风格上的特点，课程内容在大同之下也有若干小异。工作室并不是艺术风格的单一化，相反，工作室本身也是百花齐放的。”^[11]发挥教授在艺术上的专长和学生在艺术上的特点是工作室制度建设的出发点，主持教授则是工作室的核心，因此，最开始工作室是以教授命名的，如吴作人工作室、罗工柳工作室和董希文工作室，工作室后来调整为以数字命名，即一、二、三工作室，以及后期成立的四、五、六

工作室。类似的还有四川美术学院设置的第一、二、三工作室。也有院校直接用创作方向命名工作室，如中国美术学院设立的历史与主题性绘画、新具象绘画、具象表现绘画、多维表现绘画及综合绘画五个专业教学工作室。广州美术学院设立的肖像与大型绘画工作室、观念绘画工作室、表现与抽象工作室、新绘画艺术工作室、当代艺术实验工作室与优化修复工作室。

无论以数字还是创作方向命名，各个学校的工作室都明确确定了特色鲜明的教学理念、创作方向，并配套相应的教学团队和课程体系。如中央美术学院的第五工作室就是以抽象视觉艺术为核心，将抽象艺术这一明确的绘画语言和创作方向贯穿在工作室的专业基础课程和专业核心课程之中，形成鲜明的创作方向和课程体系。

工作室制的推行将美术创作方向与教学体系设置进行了相对精确的匹配，有效解决了在总课时限定下知识广度和深度的协调问题，以此保障从预设的创作方向上能够匹配到适宜的专业课程和充分的课时量。工作室制提供了一个解决方案，但要有效实施却依赖于基础条件：一是具有数量适中的学生基数，学生规模较小或太大的教学单位并不适合。二是工作室人才培养和教学方向的确立既要有特色鲜明的建设方向，也需要平衡

长期稳定性和时代变化的新需求。三是拥有特色鲜明的教学团队并保障其团队建设的延续。四是工作室具有较大的教学组织权限，负责对所辖工作室内多年级学生的教学组织和管理，教学管理能力要求较高，教学管理系统必须完善。因此，虽然工作室制有很多优势，但并非所有院校都能有效实施。

另外，在提倡学科交叉与融合的时代背景下，工作室制也有一定局限。如工作室一般搭建小型教学团队，负责三至四个年级的专业教学，可能带来教学课程相对单一，教师相对单一，从而导致学生知识面广度不足的问题。韩亮在《论美术院校工作室制的教育学意蕴》中肯定了工作室制度的优势，也承认工作室制并非艺术教育最完美的体制，事实上，在实际运行过程中，也出现了一些问题，如不适合大规模批量培养、暂无法较好地对接现代通识教育、学生知识面偏于狭窄、学生风格过于偏向导师、在显性的艺术知识教学方面难以发挥作用等等，还需要在实践中继续调整和完善。^[12]

除开工作室制，美术院校也采用其他教学模式，如实验班制。四川美术学院于1982年开始在油画系设立实验班，大胆实行实验班教师负责制，探索油画教学的新模式。实验班鼓励教学创新，允许实验班教学独立于教学大纲系统之外开展教学，对于打破当时有些呆板僵硬的年级制教学产生了积极的作用。广州美术学院于2022年设立了“叙事性绘画实验班”。叙事性绘画实验班集中了广州美术学院绘画专业的优质资源，以叙事性绘画创作教学作为突破口，采用以主题性创作为导向的教学模式，反映出美术院校从教学模式改革上对新时代文艺和教育工作的精神与要求的积极回应。

工作室制、实验班制、课程制都是教学模式探索中的有益举措。具体采用哪种方式则需要统筹学校的教育理念、人才培养定位和教学资源配套等各方面的情况。如果学校更多地注重专才的培养，又具备相应条件，采用工作室制度较好。如果学校更加看重学生的综合素养，希望学生有更多的知识宽度，课程制则更具优势。如果学校需要在某一特定领域集中突破，可以考虑采用实验班制。但无论采用什么方式，都需要充分结合学校具体情况和阶段性目标，适时调整教学模式，以期达到最佳教学效果。四川美术学

4. 程丛林，《1978年夏夜-恢复高考的日子》，180×400cm，布面油画，2009

院在1982年就开始推行实验班制，20世纪80年代末转为工作室制，2000年调整为课程制，2022年再次推行工作室制，不断调整优化教学模式，以尽量符合本校实际，达成人才培养目标。

四、科学技术发展和专业调整优化

科学技术的不断发展对专业建设形成持续的影响，实验艺术专业、跨媒体艺术专业、新媒体艺术专业、科技艺术专业的新增都离不开科技发展的时代背景。如今，ChatGPT和AI绘画的快速发展，再次对美术创作和美术教育形成较大冲击和影响，这种冲击已经明显地反映到很多传统的设计类专业，如动画专业、视觉传达设计专业等。2023年，教育部等五部门联合印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》，在改进高校学科专业设置、调整、建设工作中明确提出：到2025年，优化调整高校20%左右学科专业布点，新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业，淘汰不适应经济社会发展的学科专业。可以预见，顺应新的科技发展和时代需求，新的专业和新的课程会不断产生，专业体系和课程体系的调整和优化将会一直持续。

五、结语

四川美术学院的“创作带动教学”特色教育模式可以说是国内教育界较早自主创立

的“结果导向教育”，并在教学实践中取得了巨大的成绩，也说明了创作在美术教育中的先导作用和核心地位。要更好地抓住这一核心，则必须将创作置身于时代、艺术和科技发展的更大维度之中。新的时代，艺术高校同时肩负着创作新时代文艺精品和培养新时代艺术人才的双重使命，当代艺术和科学技术的不断发展则极大拓展了艺术创作的领域和表现方式，催生各类新的专业，并对传统专业提出挑战。

要将学校的教育理念付诸现实的关键是构建出一套行之有效的教学模式。工作室制、实验班制都反映出高校在践行教育理念，挖掘自身特色的有益尝试。没有哪一种模式是一成不变或是四海皆准的，不仅因为创作本身就处于不断发展变化之中，而且支撑创作的教学自然需要与时俱进；还因为各个学校的教育理念和客观条件也各有不同，自然不必整齐划一，更需因地制宜，因时制宜地创新出各具特色的教学模式。

“为党育人、为国育才”，新时代的艺术院校如何创新发展、办出特色，永远屹立于时代发展的前列，将是一个永恒的目标和不变的课题。

作者简介：贺阳，四川音乐学院成都美术学院党委书记、副教授、硕士生导师，研究方向：美术学。

注释：

- [1] 张国圣、李晓东：《著名雕塑家叶毓山辞世》，《光明日报》，2017年1月8日。
- [2] 佚名：《全国高等艺术院校美术创作教学座谈会纪要》，《艺术工作》，1982年第2期，第2页。
- [3] 庞茂琨：《庞茂琨：创作带动教学——四川美术学院特色教学模式》，中央美术学院艺术资讯网，<https://www.caifa.com.cn/cn/opinions/reviews/details/838070>（2023年7月）。
- [4] 李强：《对80年代以来川美油画教学历程的回顾与反思》，《油画艺术》，2022年第3期，第50页。
- [5] 杜键：《关于“第二画室”》，《美术研究》，1997年第3期，第9页。
- [6] 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告（2022年10月16日）》，《光明日报》2022年10月26日。
- [7] 习近平：《习近平著作选读·第一卷》，北京：人民出版社，2023年4月，第288-296页。
- [8] 习近平：《在文艺工作座谈会上的讲话（2014年10月15日）》，《人民日报》2015年10月15日。
- [9] 习近平：《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告（2017年10月18日）》，《人民日报》2017年10月28日。
- [10] 教育部高等学校教学指导委员会：《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，北京：高等教育出版社，2018年3月，第940-941页。
- [11] 杜键：《关于“第二画室”》，《美术研究》1997年第3期，第7页。
- [12] 韩亮：《论美术院校工作室制的教育学意蕴》，《美术研究》，2016年第2期，第82页。