

学统的挑战

——“时代质感”四川美术学院作品展

The Challenge of Academic Tradition

王林 Wang Lin

摘要：“以创作带教学，出作品、出人才”的学统已在四川美院达成广泛的共识。扩大创作自由度、批判性，发扬川美的优秀学统，加强艺术博物馆建设，为学术研究与创作建立根基。艺术与时代的关联，最核心的要义在于关注现实、反省现实、穿透现实的批判性。

关键词：学统，批判性，艺术批评

Abstract: “Promoting teaching with creation, producing works, cultivating talents” has reached a consensus in SCFAI. Expanding the freedom and criticalness of creation, carrying forward the excellent academic tradition and strengthening the construction of art museum will lay the foundation for academic research and creation. The core of connection of art and the time lies in the concern for reflection and penetration of the reality.

Keywords: academic tradition, criticalness, art criticism

1
中国美术馆“时代质感”
——四川美术学院作品展”展览现场

我觉得川美整个学院第一个问题是川美的艺术博物馆是非常贫弱的，我希望我们的领导在以后的工作当中加强对川美博物馆的建设。因为没有这样一个基础，在某种意义上对学生的后继发展是非常有限的。我们应该在两个学科方向——美术学和艺术学建立艺术博物馆，这是我的第一个建议。

第二个问题：学统的危机。尽管我们都在赞美川美怎样建立了自己的学统，但是我们正面临着一个强心剂化的挑战，川美究竟要走行政化的路还是走“以创作带动教学”的路？这里面有三个问题：

（一）四川美院“以创作带动教学、出作品、出人才”的线路得到了师生上下的一致共识，而且得到了历史的鉴定，所以我们应该把这样一个学统突显出来。

（二）还有一个学统是龙实先生提出来的师生平等，创作自由。龙实先生说这样一种学统的自由度，不同时代特别有不同的自由度，但是川美在尽力扩大这种创作的自由度，这非常重要。

（三）基于人性的创造力在社会时代、文化和历史的广泛联系当中，关注现实、反省现实、穿透现实的批判性。

潮流与学院教育

——“时代质感”四川美术学院作品展

Trend and Academy Education

顾丞峰 Gu Chengfeng

摘要：川美的特点在于不同时期引领艺术潮流，都与学院教育有深刻的关系；艺术观念自由、开放，教师的示范引领，对当代艺术的重视，也是川美取得巨大成功的重要经验。

关键词：学院教育，艺术观念，时代精神

Abstract: Leading the trend of art is the feature of SCFAI, which is closely related to the academy education. The free and open artistic concept, the model guide of teachers, and stress on contemporary art are the important experience of SCFAI's success.

Keywords: academy education, artistic concept, spirit of the time

四川美院在一个交通并不发达的偏安一隅的位置上，为什么他们能够以这样的方式来呈现这样的展览？今天我看展览的时候就在想，我在南京艺术学院当了十几年的教师，如果南京艺术学院美术专业要办这样的展览能不能办得起来？怎么办？展览思考的路径是什么？怎么选艺术家？突然想起这个问题，是跟川美的教学有关的。

我注意到展览中选择的艺术家主要以教师为主，有在职教师，也有当年学校培养出来已经离开学校的教师，甚至还有一些学生。以这样一种遴选的方式，如果南艺要办这样一个展览，选择的余地可能比较大，但是能不能支撑起九个展厅那样的一个庞大的场面，我心里没有底，确实是感觉撑不起来，不是自贬。如果我们做这样的展览能呈现出一种什么样的面貌？反过来这可以引证出四川美院的特点，我们做不出来的地方就是四川美院的特点。

川美无论是在“乡土”、“伤痕”，还是“生命流”等一系列的美术潮流当中都是潮流领导者。在20世纪90年代，提到比较多的是“中国经验”。新时期2000年以后谈得更多的是“新卡通”，这些在展览当中都有呈现，而且引导的是全国性的潮流。如果我把南艺拉到这里来能够呈现出什么东西？我想了一下，比如说在20世纪80年代有全国

影响的“新潮美术”时期的“红色·旅”、“江苏青年艺术周”等。但是当时这都是以一种“反叛学院”的方式出现的，虽然都是学院毕业，但主要是反叛方式，甚至在当时的学院也是受到打压的。在之后可能能够跟全国的潮流有关联的是“新文人画”，在南京当然是一个大本营，我考虑这个潮流和这个学院教育的关系，怎么去选择艺术家和潮流的关系。这跟我们学院领导的观念和教学的主张，以及科系设置等都有关系。我们对美术教育改革主要体现在哪些方面？科系设置、师资安排、教学管理……核心的问题还是作为一校之长的管理观念，这是最重要、最根本的。从这一方面学院的作用可以分成几个层面：

首先是在学校层面上对新艺术、对人性的艺术的提倡，宽松的气氛。在这一点上四川美院是一直做得比较好的，可以说是成功的一个原因。

其次是教师们的典范作用和形成的氛围，这也是四川美院之所以取得成功很重要的一个原因。我记得当年张晓刚说过这样的话，20世纪90年代的时候他们几个年轻艺术家张小涛、杨冕办展览的时候，大家都去了，叶永青、周春芽等一起吃饭的时候说今天感觉像他们自己办展览一样，像过节一样。当时我听到这个话很有感触，也挺感

动，这种氛围可能是很多学校求之不得的。不只是互相帮衬，完全体现出教师对学生潜移默化的影响和开放的态度。

再者，直接在教学上对当代艺术、对新艺术的鼓励和鼓舞，甚至是教学课程的安排，但在这些方面我对四川美院的了解不够。我想这样几个方面的构成才能充分形成在现代、后现代时期脱颖而出，能够在中国美术馆举办这样一个令我们大家都非常羡慕、仔细想起来又有一些汗颜的展览。一方面表示祝贺，思考能够成功的原因；一方面也反思其他一些院校，我们的一些可能性，这样才能够把川美的经验在更大程度上向国内其他高校扩散。