

#1

面对当代艺术语境教学改革 Teaching Reform of Contemporary Art

罗晓航 Luo Xiaohang

“艺术教育改革”近年来是一个热门话题，而“川美油画”作为中国当代艺术体系中的一个关键词，总是被人反复提起。我们都知道，四川美院油画作为一个群体，自上世纪70、80年代以来就在中国当代艺术的舞台上保持着相当的活力和影响力。从伤痕美术和乡土题材的油画创作，到80年代后期的当代油画的语言探索。从90年代油画语言的多样性，注重艺术观念的表现，到新世纪以来“卡通一代”崭露头角。川美油画群体总能敲响中国当代艺术发展的前奏，这显然和川美油画系的教学是分不开的。而取得的这些成绩，得益于国家改革开放，文艺思想的解放；得益于一个包容和较为自由的教育环境和有坚实的高水准的教学团队，与国内其它美术院校的同类学科相比，川美油画学科的学术水准是位居前列的。首先是它有相当的历史积淀和稳定的学术传统，有一个具备较强科研创作的学术队伍，有一批具有广泛社会影响，学术造诣较高的学科带头人和中青年骨干教师。他们勤于探索，勇于创作。在艺术创作上风格多样，成绩突出，有大量的作品入选国际及国家级重要展览并获奖。对外交流，出国参展。举办个展的数量不断增长，培养出不少在国内外皆负盛名的人材。

作为油画系三十年发展进程的一个亲历者，我有着较深刻的感受。三十年前当时的川美绘画系油画专业就有一批教学思想团结开放，教学主张统一的教师群体。在这群先生中没有学术权威，正因为没有权威所以在大家群策群力的共同努力下，在教学中除了对艺术技能的传承做了大量的工作。先生们还尽可能的把时间和空间留给学生，让学生在学习的道路上自由探索。并搭建一个让学生施展才华的平台。提供条件让年轻人多参加展览。扶持年轻人的成长。师生们在人格上相互尊重，相处融洽。当时很多同学课下都称先生们为某伯伯，某叔叔，某哥，在这样的环境中使得学生们在油画创作上没有束缚。加上处于国家改革开放初期，文艺学术思维活跃。师生们创作了一批在国内有相当影响的油画作品，从此

就把川美油画推向中国艺术发展的前沿。

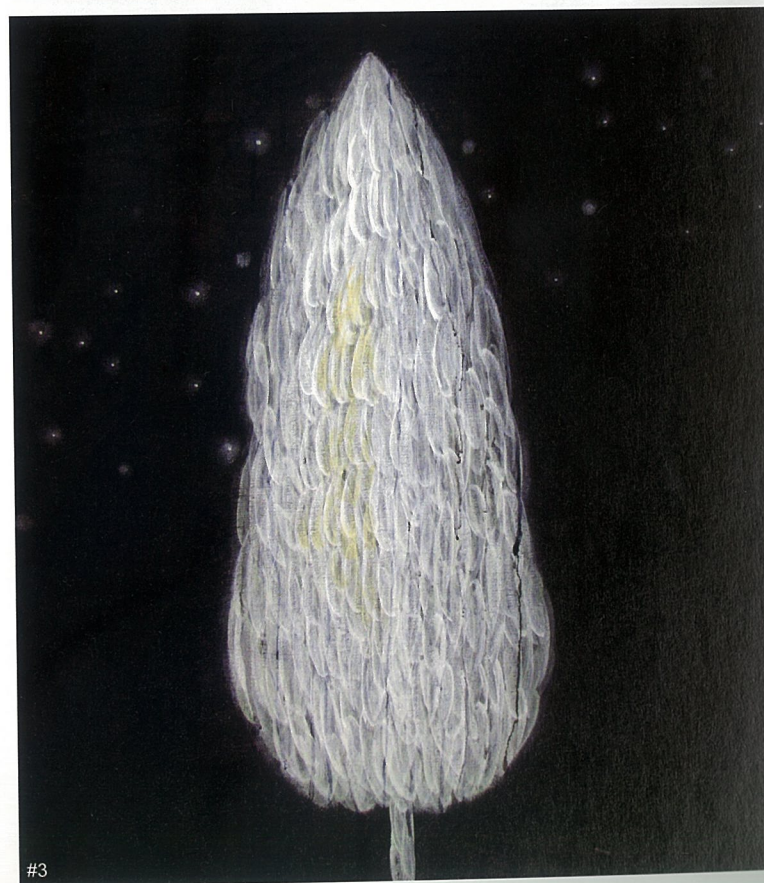
其实在油画学科的发展进程中，为了教学改革还曾多次进行尝试和实验，九十年中期，曾以系为中心，分为三个工作室。每个工作室的风格作了明确的区分：即“写实油画”，“装饰油画”，“综合材料”。还包括以几名老中青结合的教师组合承包四年的教学方式，希望能以不同工作室的教学风格，带出一批批不同风格的学生。但由于当时是以整班到一个工作室，每个工作室的具体课程又相差不多。工作室教学大纲、教案、课程设计和当代艺术发展没有关系等等，取得的效果和理想还有相当的差距。

近十年来的油画学科的教师们一直不停地在对工作室、教学大纲、课程设置等方面进行反复的调整、实验。出于对教学，特别是扩招后，面对大量学生的责任感，近几年设计出以工作室责任制加特色课程制带动油画教学的方式，教师分在基础部、油画工作室、创作工作室，把油画艺术发展史上一些主要阶段、画风、画派提取出来。由浅入深的安排在各年级的专业课程中。如古典油画、现实主义、印象派、表现主义、抽象绘画、超现实主义、后现代思潮油画等，还有专门的素描与视觉语言训练、油画表现语言训练课等等。打破以前在四年的课堂教学中几乎就是单纯的技法训练而无法将技术与艺术紧密的结合起来，在课堂上教师通过特色专业课把历史上的大师、当代艺术大师、各个时期的重要画派、现代艺术的形成和发展介绍给学生，让学生直接地和它们产生对话，很直接地把握到现代艺术的脉搏。

课程设置由浅入深，由规定性到自由性，由普通技法向各种现代艺术风格授课。各种专业课就像营养大餐一样不断地介绍学生品尝吸收，让一个从应试教育培养出来的高中美术爱好者在进入艺术教育的学院后，由被动学习逐渐向自由主动的学习过渡。在专业课改革的同时，依然保持川美油画从九十年代以来就推行的“创作带动教学”的理念。又特别增加了创作课在专业课中所占的比重，从创作小稿、创作方案设计直到创作作品制作。学生通过每学期的创作课发现自身的基础不足，有针对性的补课。从而带动基础课的教学，建立起良性的可持续的循环和平衡性。各种课程设置给学生带来不同兴奋点，大大的激励了学生学习和创作的热情，从近年来油画系毕业展的作品中就可以看到教学和当代艺术的有机呼

#2

#3

- #1 暖冬 油画 袁光焰
- #2 囚-日常生活 亚克力画布 罗杰
- #3 门前树 布面丙烯 彭博

#1 Floating Floras Series No.05 油画 俸正杰
#2 CMYK—大碗岛上的星期天 布面丙烯 杨冕
#3 人类后风景之三 套色木刻 戴政生

应和对话结果。

在教学中，部分课程还加强展览的分量，通过课程内容阶段性展览，使教学的过程和结果公开化，让课程教学成为一个交流、反馈的平台。学生在课程中体会到从基础到创作及最后展览的全过程，使作品在作者和社会的互动之中逐渐成熟与完美起来。

作为一个以研究“油画媒材”为专业方向的教学与研究单位，学术的传承是最根本也是最关键的，传承不仅是油画技法，对中国传统文化以及学院学统的传承都是要有同步的关联，在此同时，紧密的联系国内外现代艺术的发展。培养出来的学生才能适应社会的发展，才能尽可能的和现代艺术接轨。教学模式人材培养模式的制定，即要严谨有序，又要宽松包容。在严格控制课堂教学的同时，经常性的邀请国内外成功的艺术家来任课、讲学、讲座，以他们亲身经历给学生最直接的感受。另还与德国、荷兰等一些美术学院交换留学生，面对面的交流，学习。在很大程度上使学生和现代艺术的前沿零距离接触。给学生学习积极性以非常的刺激。

教改对高等艺术院校来说，是一个长期的可持续发展的举动。它将是生态健康而充满活力的。重视当代艺术创作的发展趋势，势必意味着在教学中注重对学生艺术观的引导和启发，持续以开放性的互动式教学强化油画系的治学理念。结合当代艺术语境的发展，多角度的教学实践。为学生提供外师造化的土壤，发掘学生的自身潜质拓展自我艺术观。进一步鼓励学生去实践自己所需要的基本功和创作方法。培养出能够经得起社会需要的检验的毕业生，能跟得上当前社会和现代艺术发展需要的艺术人才。是川美油画学科的办学宗旨。一系列教学改革的改革与突破，即在传承四川美院的教学传统的同时，进一步融合当代艺术语境。是川美油画教学源源不断取得成绩的前提，正是这种积极地治学态度，才使得川美油画不断的创新和取得丰硕的成果。

魏捍红 Wei Hanghong
读图时代的图像与经验
Pictures and Experience of Reading-image Age

随着社会的发展、科技的进步、都市化、商业化的进程以及大众传媒方式的变化，图像已经成为我们生活中无处不在的东西。图像的概念是指非文字的视觉文本，我们获取的经验、信息大部分都是从视觉中获得。主要有两种途径：一是文字文本，另外一种则是图像文本。由于无处不在的大众传播媒介的图像信息形成了我们图像文本的阅读习惯，这不仅在很大程度上改变了我们的生存体验方式，也在一定的程度上改变了艺术的创作方式。在当下的读图时代，图像这一视觉传达艺术的力量得以日益彰显并在中国当代艺术中任意游弋。

一、图像之流的侵蚀

读图时代是我们每个活在当下的人所经历的时代，它无时无刻、无时不地的存在于我们的生活中，成为一种感知世界和认识事物的常见方式，它呈现出比过去的任何一个时期都要丰富的视觉文化现实，这种形态给我们的生活和思维带来深刻的影响，甚至决定着我们的生活方式、思维方式和对世界的认知。所以，它也改变了中国当代艺术的创作方式，特别对于70、80后一代的创作方式，即，利用图像对时代的转译，并呈现出来的对现实生活、人与人、人与社会、人与自然的思维智慧，是一种观念性的视觉形态。

视觉图像产生的背景

让我们来看看这种状态产生的原因和背景，由于科技的发展让视觉图像的洪流构建了我们生活的环境：广告、包装、电影、电视、网络，现代科技