

国际视野中的当代艺术教育

Contemporary Art Education in the International Vision

李珂珂 Li Keke

上世纪50年代开始，西方艺术教育经历了一个质的转变，从原来对艺术技能的传授变成对学生创造力的培养，至80年代已经形成一种新的艺术教育模式。进入新世纪，艺术市场以及各种因素的强势冲击促使当代艺术格局又一次发生了颠覆性的变化，不管是对艺术本体的讨论抑或对学院教育的怀疑都不绝于耳。那么面对今天当代艺术更复杂的景象，活跃于艺术前沿的国际艺术学院又如何调整适应进而引领当代艺术的方向，成为值得讨论的话题。本文编译了国际知名当代艺术学院的教育试验和改革信息，希冀为处在迷茫期的中国当代艺术教育提供值得参考的思考逻辑。

戈德史密斯学院——“无层次”教学理念

提起最活跃的当代艺术教育学院，伦敦大学戈德史密斯学院在当代艺术方面不容忽视，其艺术系被认为是英国最好的院系。大批“年轻的英国艺术家”派(YBA, Young British Artists)成员包括达明安·赫斯特(Damien Hirst)、翠西·艾敏(Tracey Emin)、吉莉安·韦英(Gillian Wearing)等以及20多名特纳奖候选人都出自这所学院。

为了呼应当代前卫艺术的多样化与多元性，戈德史密斯学院打破了纯艺术的分类，“无层次”教学理念在纯艺术专业中得以实施和推广。“无层次”教学要求学生用一个新的方式来进行艺术创作，它强调与现代社会的紧密衔接，创作有内涵和社会意义的当代艺术作品。学院将重心放置在引导学生如何看待艺术的现状？如何在艺术创作中表达自己的个性？如何以艺术的方式展现自己对于世界的看法？帮助学生来发现和培养他们自己的创造兴趣和创造能力。

戈德史密斯学院艺术学院把教学分为了如下几个部分：1. 工作室教

(studio practice): 学生不分年级的在工作室里独立完成自己的艺术作品；2. 一对一导师辅导(individual tutorials): 以一种近似医生给病人看病的方式来进行，导师和学生进行一对一的交流，学生可以把在自学中碰到的任何问题向导师提出；3. 集体导师辅导(groups tutorials): 教师在工作室针对学生的作品进行集体指导和讨论；4. 个人作品陈述(studio practice presentations): 每个学生将面对导师和同学来解释自己的作品并接受他们的提问；5. 专家讲座和讨论会(lecture & seminars): 定期邀请知名的艺术家和学者进行讲座并与学生就热门的艺术话题进行讨论；6. 工作间技术指导(research laboratories): 学校提供数码试验室、录像实验室、印刷实验室摄影实验室、铸造实验室、金属实验室、木工实验室。每个实验室都配备专业技术人员对学生创作中的技术问题进行详细指导。不难发现英国当代艺术教育并不像我们所想象的那样放任自流，反而有着一套极为缜密和严格的教学体系，教学环节环环相扣，互为补充，在最大的限度上培养了学生创造、解释、批判和分析的能力。

切尔西艺术与设计学院——注重当代艺术实践

伦敦艺术大学另外一个以当代艺术著称的是切尔西艺术与设计学院，诸多特纳(Turner)奖得主和被提名的艺术家(例如安妮施·卡普尔Anishi Kapoor)出自切尔西艺术与设计学院美术专业，这个专业曾被认为是英国最好的纯艺术专业课程之一。

该学院更注重对于学生艺术实践的培养，把促进学生的实践和理论的综合学习作为最大的教学重点，每个学期10—12个兼职老师开设的专题讲座是它的特色课程之一，学生被分成很多班，每个老师有四个星期的课程。这些讲师往往具有某一领域的特长，把正在研究的某个课题介绍给学生。课程讨论的主题本身往往不属于任何学科或是跨学科的，如“人和动物”、“被生产的空间”、“崇高”、“艺术家的写作”、“作为艺术家材料的空间和时间”、“艺术与人类学的对话”、“摄影中的身体”等等。学生能通过这些课程熟知艺术外部的信息，和贯通艺术史所需要的上下文关系和条件，使学生形成及架构起当代艺术的实践，最终发展出一种思考和实践相结合的前进式的专业模式。

当然，这也与整个英国的文化和社会环境影响有密切的关系，英国政

#1 汁液的矩阵 装置 吉赛普·佩诺内
#2 无题 综合材料 彭博

廊对当前艺术发展方向的看法等，通过这种活动，为美院学生走出象牙塔，走向社会创立了良好的学习机会。

2. 对学生的职业培养

信息化时代的角色是非常尴尬的，美院在教学的同时也进行相关职业培养。一方面，通过举办各种展览将美院的学生介绍给社会，特别是每年的“门户开放日”，学院广泛宣传，请艺术家、画廊经纪人、藏家来参观、购买学生的作品。与社会和当前艺术产生互动，为学生积累展览经验，建立一定的人际关系；另一方面，学院拓展多媒体方向，为学生未来的职业提供更多的可能性。如从事教学、从事社会上与形象处理有关的工作，进行文化的传播与交流等等。巴黎美院为与当代艺术接轨做了一系列努力和尝试。

尽管各个艺术学院在当代艺术教育的征程中献计献策，但仍没有完全跨越艺术现场与当代艺术教育的鸿沟，美术学院的当代艺术教育的明天将何去何从，我们将拭目以待。

当代美术家

#1 最后的晚餐 (THE LAST SUPPER) 装置 达明安·赫斯特
#2 顽疾 雕塑 李煜莹

府近年来重视创意产业和文化教育的发展，把两者作为一个重要的国家文化和经济政策来推动。伦敦近几年发展为一个新的国际艺术中心，众多的美术馆、画廊和博物馆丰富和现时性的展览为学习当代艺术提供了最直观的资料。在这样一个艺术资源相对丰富的语境中，学生受到潜移默化的学习和影响，伦敦良好的艺术机构和画廊机制为年轻艺术家提供较多的机会。伦敦的画廊与艺术院校学生经常有合作的展览，从形成展览团队，策展，实施作品，布置展览，一直到撤展，让学生充分了解和熟悉作为一个职业艺术家完整的工作体系。学生与画廊的谈判和协议，确定双方的权利和职责，这种合作往往也给画廊和学生共同带来有益的结果。

芝加哥艺术学院——突破边界的专业系科

艺术作为一个概念，它的边界已经越来越模糊。高科技对于艺术的冲击和影响日益明显。新媒体艺术在国际舞台的疯狂势头致使艺术学院的专业课程也作出相应的措施调整，芝加哥艺术学院随之建立科技与艺术系 (Art and Technology Studies) 和电影电视录像及新媒体系 (Film Video and New Media)，使学生更好的与社会的艺术现场接轨。并将对于基础技法课的侧重，转移到对当今的艺术问题、社会问题等则成了课程内容的重要方面。让我们来看看几门芝加哥艺术学院的一年级课程：

(1) “我/你/关于身份” (Me/You/About Identity) 这门课是以艺术家身份为关注对象，因为学院的学生来自全球各地，有各个种族、各种文化的不同背景。由于文化全球化，非白人非西方文化的崛起，艺术家身份已成为当代艺术的一个重要课题。(2) “政治/宣传/抗议” (Politics/Propaganda/Protest) 这门课讨论艺术与政治、艺术与宗教等问题，是以艺术的社会功能为讨论的专题课。一年级的学生除了专修艺术专业的课程以外还要修文科方面如社会科学、经济学、心理学等课程，除此之外还必须上满六个自然科学 (Natural Science) 的学分。

(3) “喜欢艺术作品痛恨艺术家” (like the art hate the artist) 这门

课是针对现代艺术中的一个现象：一些艺术作品很受人们喜爱，但是创作这些艺术作品的艺术家却因为生活丑闻而被人痛恨。这门课是以三个问题开始的：一、艺术家的传记是如何影响大众对其作品的态度的？二、艺术家是否要利用生活传奇作为艺术创作之策略？三、艺术作品就是艺术作品，是否应与艺术家的私生活分开对待？上这门课的学生要分析艺术史里有争议的艺术家的个案，通过提问和对问题的回答深化对这一现象的认识。

耶鲁大学艺术学院——理论化的艺术家

作为综合性大学的一支，耶鲁大学艺术学院更注重艺术家理论知识的培养，翻译国外论著以及艺术家写作被列入课程。1) 翻译课程探讨有关原创性、引用使用和翻译实践的思想。发现特定解读方法和保留当代视觉艺术效果。学习各种流派的艺术史，包括：利亚姆·吉利克、路易斯·劳勒等。并要求学生语境化、创造自我作品的家谱，最终以艺术历史的形式记录这些理念。2) 艺术家写作研讨会用于帮助研究生提高写作技巧，更加理解语言运用与画室实践的关系。学生通过陈述、评论、提议、手稿、假想和自传草图等形式创造和讨论他们自己的作品。有限的课堂时间也用于讨论著名艺术家发表的写作。从这些特色课程我们可以看出耶鲁大学对于艺术理论的重视。

巴黎艺术学院——融入当代艺术语境的教学

法国巴黎国立高等美术学院是一所世界著名的艺术院校。享誉世界的艺术大师大卫、安格尔、德拉克洛瓦、马约尔、马蒂斯等都曾在这所创建三百余年的艺术殿堂工作和学习过。在新世纪，代表着世界顶级水平的艺术学院，教学特色依旧鲜明。

1. 课堂外延——国际大展与社会交流

巴黎艺术学院将旅行作为校内课程的延伸，让学生增大视角，进而对生活、社会、艺术有更深和全面的了解与认识。旅行的地点，多选择欧洲一些国家，时间一般在每年四、五月。这时，欧洲许多国家都有一些重大国际艺术展览。参加这些旅行，最大限度地让学生浏览当地的各大博物馆、艺术馆和正在举办的重要展览及各种艺术信息与形象。除此之外，美院每两年都组织一次去威尼斯双年展的参观活动。威尼斯双年展是世界艺术界的一大盛事，在一定程度上反映了当前世界艺术发展的状况，各个国家馆都将此视为将本国艺术家推向国际的大好机会。

学院还邀请一些艺术评论界的著名教授、重要展览的策划人，艺术杂志的负责人等来到课堂与学生进行交流讨论。并组织一些校外活动，主要是与画廊交流。这类交流涉及到画廊的经营方向，画廊所经营的艺术家情况，资金来源与收藏家情况，艺术家与画廊建立关系的渠道以及该画

