

美的视野 (一)

——国际教育视野中的高等美术教育研究

主编 苏 山

北京理工大学出版社

美的视野(一)
——国际教育视野中的高等美术教育研究

主 编: 苏 山

武汉理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美的视野 / 苏山主编. — 武汉: 武汉理工大学出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5629-4043-2

I.①美…

II.①苏…

III.①美术教育-教学研究-高等学校

IV.①J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 271980 号

项目负责人:王兆国

责任编辑:李兰英 王 毓 夏冬琴

责任校对:张明华

装帧设计:周 罡

出版发行:武汉理工大学出版社

网 址:<http://www.techbook.com.cn>

地 址:武汉市洪山区珞狮路 122 号

邮 编:430070

印刷者:荆州市鸿盛印务有限公司

发 行 者:各地新华书店

开 本:787 × 1092 1/16

总 印 张:35

总 字 数:555 千字

版 次:2013 年 12 月第 1 版

总 定 价:98.00 元

(本书如有印装质量问题,请向承印厂调换)

抬高勇气的下限

——代前言

苏 山

在三本书稿付梓之际,我重新梳理了一下思路:近些年来,湖北美术学院招聘了不少海内外艺术专门人才,他们无疑成为了学校教学一线的生力军。工作之余,我希望这些年轻的湖美人把他们在海内外关于高等美术教育的所见、所闻、所思、所感通过“9个1”记录下来,以期在给国内高等美术的教育者和学习者提供借鉴的同时,带来中西方文化、艺术、思维的碰撞与融合,在交流互动中,为立足国情、校情,面向全球的有中国特色的高等美术教育体系的逐步形成略尽绵薄之力,哪怕是茫茫沧海中的一粟。

《美的视野》以美为主线,分为三册,图文并茂地呈现了大家之于美的点滴思考。第一册《国际教育视野中的高等美术教育研究》是海外留学归来(海归)的青年教师们的心声,全书从青年教师的观察、感悟、思考入手,以细节反映国外高等美术教育的状况,涉及德国、法国、英国、俄罗斯、日本、澳大利亚、美国等国家的高等美术教育和艺术生态,既有对国外教学、创作、艺术生态的展现,也有对国内外高等美术教育的对比及思考;第二册《中国教育视野中的高等美术教育研究》则是20多位毕业于国内高等美术学府的青年教师们感悟,或从一个学校、一个系部、一个专业、一个导师入手,或一个理念、一个思想、一个闪光点、一个细节入手,见微知著,以无比真实的笔触反映了国内的高等美术教育生态;第三册《审美教育视野中的高等美术教育研究》汇集了我在担任宣传部长期间辛勤耕耘的文稿,该书结合高校宣传部门

的工作实践与理论思考,以高等美术教育的视野阐述高校新闻宣传工作,从不同角度对高校新闻宣传工作如何适应社会发展变化和艺术教育自身发展需要这一课题进行了一定的论述。这三册书集中名曰《美的视野》,可谓是“一洋一中”“一老一新”“一言一行”吧。

在艺术创作日益多样化和文化创意产业日渐繁荣发展的当下,对艺术专业人才的需求年年递增,这类社会现实问题也随之对我国高等美术教育提出了新的要求。美育,对于处在21世纪并已走过了第一个十年的我们而言,或许不仅仅是早年蔡元培先生提出的以陶冶情操为目的,美术专业教学的培养目的是让学生除了具有欣赏美和创造美的能力外,还必须具备开阔的艺术视野、多元的艺术思维,了解现今国内外艺术发展的现状和趋势。也许,这就是我们这项工作的现实意义吧。

使生活芳醇酣畅的方法有很多,善书者可书,善画者可画,善歌者则可引吭高歌!写书出书,不一定会使生活芳醇酣畅,却也是一种非常愉悦的生活方式!

清华学者刘瑜曾说:“中国的进步不是靠一帮勇敢者去触碰勇气的上限,而是靠普通人一起一点点抬高勇气的下限。”我很喜欢、很赞同这句话,套用到今日今事,我们所做的编写《美的视野》这项工作无疑是“普通人一起一点点抬高勇气的下限”!

2013年9月10日

目 录

- 001 从俄罗斯美术教学的期末展示说起
曹 丹
- 013 面向社会需求探讨工业设计人才培养模式
——中韩工业设计教育体系分析
杜妍洁
- 025 对中国高等美术教育的几点思考
郭 川
- 031 德国留学的感悟
贾 峰
- 035 “我是个艺术家”
——法国一所美院的学生的自我定位引发的思考
金 纾
- 053 没有边界的艺术乌托邦
——从包豪斯表演艺术探究其艺术教育
李迺菁
- 061 韩国中央大学留学感悟点滴
刘 硕
- 077 做梦的日子
刘纹羊
- 087 法国艺术学院现状浅析
路昌步
- 091 大自然中的艺术馆之旅
——日本新潟县『越後妻有・大地の芸術祭』
母贝旒

- 099 当艺术教育遇到数字化时代
——英国国家美术馆虚拟导览系统引发的思考
任珊珊
- 107 艺术创作是一种生活态度
万里驰
- 117 细说 ESAB
王晓新
- 133 思考点滴于微
——法国尼斯国立艺术学校(阿尔松别墅)见闻
夏妍
- 149 电影片名翻译浅析
向萌
- 153 浅谈设计基础教学的根源性
杨阳
- 161 香港理工大学纺织与制衣学系专业教学研究
喻珮
- 167 “教”艺术
詹蕤
- 173 德国艺术教育散记
周罡
- 179 法国的艺术院校
周可
- 187 皇后街旁的 MAD 工作室
周源
- 193 When in Rome, do as the Romans do
朱家佳
- 197 作者简介
- 205 后记

从俄罗斯美术教学的期末展示说起

摘 要: 在俄罗斯的学院美术教学体系中,作品展示一直以来都是一个非常重要的教学形式。与我们国内院校教学的不同之处在于:他们的作品展示的确作为主要的教学环节参与了专业教学。所有的学生都要求在所有的教学展示中展出自己全部的作品。以频繁展示来促进检测和管理,并借此向公众呈现学校最真实的教学状况。

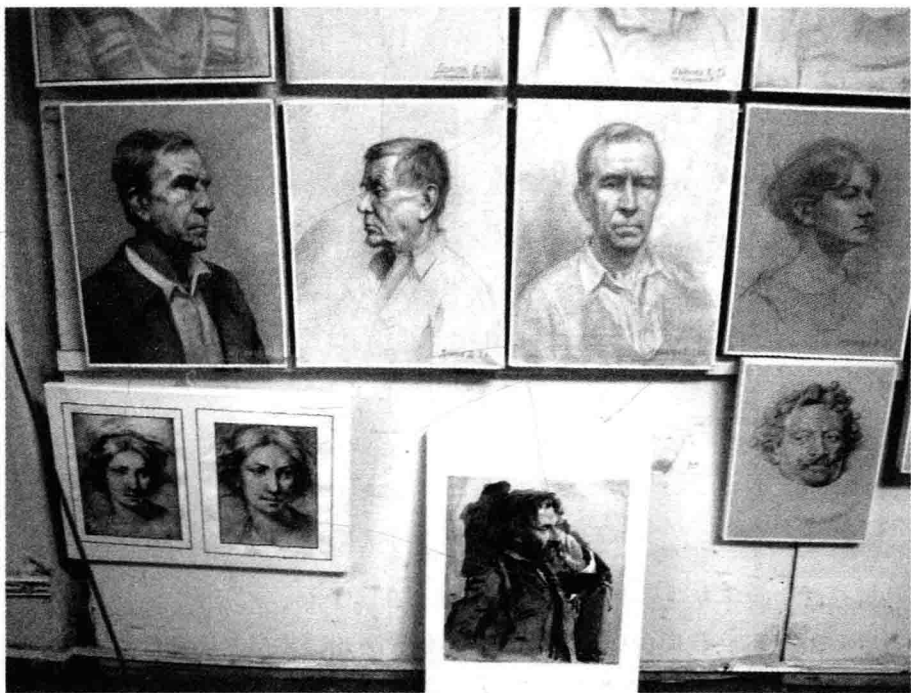
关键词: 展示 教学 “公众性” 意识

走道上的作品展示(一)

俄罗斯的美术院校每年会有两次面向社会的“开放日”。据说这一传统由来已久。每年的5月份和12月份学期结束之时，学校平日紧闭的大门此时会对外开放，并持续一周的时间。所有社会公众可以在这时候走进校门了解学院的发展历程和现实的教学状况。更重要的是，学校会在此时举办全校范围内的期末展示。所有学生的专业学习状况将以作品展示的形式接受学校学术团的集体评测，并让他们的家人、朋友和参观者看到他们的作品。第一次接触他们的期末展示是在2009年的年末，当时我以国家留学基金委艺术项目的访问学者身份来到莫斯科苏利科夫美术学院，之后不久就恰好碰上了一次大的“开放日”。一般，俄罗斯的美术院校规模不大，能展示的空间也很少，所以在展示期间，学校各工作室的展墙见缝插针，整个学校里铺天盖地全是画作，教室里、走道上参观者熙熙攘攘、人头攒动，那个场景让我颇为震撼，至今仍印象深刻。

其实在我们国内的院校也存在类似规模的学生作品展示，但是仅仅限于四年一次的本科毕业作品展或是三年一次的研究生毕业作品展。即便是仅有的几次习作展，也是经过了教师的层层把关、在系部和学校的精挑细选之下所呈现出来的优秀学生作品展。虽然在表面形式上我们的学生作品展示与俄罗斯美术院校的作品展示没

走廊上的作品展示(二)

有太大的不同,然而仔细分析之后,两者存在本质上的区别。我认为主要体现在以下几个方面:

(1)展示数量上的区别

在俄罗斯的美术院校里,所有学生在校期间会多次参加作品展示。任何一个学制6年的学生,如果不包含预科期间的展示和各工作室内部的展示,每学年会经历全校范围内的作品展示有8次,其中包括两次大的期末展示,4次色彩、素描的期中展,外加1次冬季写生作品展和1次夏季写生作品展。那么6年下来,每一个学生都会参加48次以上的大规模画展。我们有着相似的教学体系,我们的学生数量是他们的48倍以上,我们的校园规模和展示空间也是他们的48倍以上。但是在国内的美术院校里,学生基本上没有这样的经历。就常规而言,一个普通的本科生,一般只会在四年里参加一次毕业展,即便能考上研究生继续学习,也只能在三年里参加一次毕业展,只有极少的学生能够参加几次优秀作品展,并且展出作品数量极为有限。

(2)展示性质上的区别

虽然展示的都是学生的作品或习作,但是在我看来,其中存在着太多的不同。毕

业作品展是学生数年专业学习的一个总结,我们在这个层面上与俄罗斯院校的要求基本上是一致的。然而,我们的毕业展在光鲜的外表下却掩饰了太多教学上的无奈与盲点。毕业作品应该体现每一个学生多年专业学习的轨迹,所谓总结也应该明确建立在这一轨迹之上。然而,太多学生的毕业作品总是偏离了轨迹,甚至与之前的学习和知识建构毫不相干。最终,毕业作品在无数次的修改或根本不修改的状况下,以一个连自己都不知所以然的拼凑之物、修饰之物草草收场。以国内院校的展示习惯,一般而言是不允许专业成绩不出众的学生参加公开展示的。虽未明文规定,但这已成各校的共识与惯例。若不是毕业展示明确要求所有毕业生都必须参展,我相信国内很多院校的毕业展也会变成优秀学生作品展。那么,很多学生就极有可能在几年的专业学习之后,连唯一一次展出自己作品的机会也会被校方义正词严地剥夺去了。除了毕业展示和优秀学生作品展,对于能够及时全面体现教学现状的展示在国内大部分院校的教学里基本上是一片空白。稍有专业教学经验的人都知道,所谓的优秀学生作品其实并不能代表一所教学单位的教学能力与学生的整体水平。优秀学生作品只是个别学生能力与天赋的展现,而这样的学生基本上在任何教学模式下都会有出色的表现。我不能确定这一特别的群体一定与所处的教学环境有无必然的关系。但能肯定的是,他们的成果一定不能代表一所院校的整体教学水平。俄罗斯院校的展示却让我看到了更多关于教学的内容,因为我在他们的展示上看到了所有学生好的或者是不太好的作品,这样的展示让我对他们的教学情况一目了然。而我们的展示却往往是一叶障目,都是好作品,却看不到教学情况!

(3)展示效应上的区别

学生作品展示在俄罗斯院校的教学体系中具有双重的作用,除了自身所具备的

创作稿的展示(一)

公开性传播功能外,同时也是作为一项很重要的教学手段和指标切实融入他们的专业教学当中的。在这一点上,我认为与国内大部分院校最大的区别就在于他们确实把展示有效地融入了教学里,并能够非常客观地、坦然地去反映教学的真实现状。其目的很明显,那就是既然此物从教学中来,就得回到教学中去,最终还需实实在在地去促进教学。如此之事,也就大可不必去炫耀什么或遮掩什么了。我们的展示通常会拿出最好学生的最佳作品去参加展示,能够展现学生的、教师的、学校的最高水平;俄罗斯院校的展示则要求所有学生拿出自己的全部作品参加展示,能够代表学生的、教师的、学校的最真实水平。如此不同的做法当然会带来截然不同的效应。光鲜的外表自然是让人高兴的,若这种高兴不能提升教学,不能惠及众学子,要它何用?教学之事自然是要作用于教学的,这也是教育本应尽之责,来不得半点虚假,否则都会丝丝点点反映于教学当中。当前国内院校专业教学上所出现的众多问题,我想与太多的类似做法不无关系。俄罗斯院校的教学制度规定每一个学生必须在每一次公开展示上展出他所有的作品,其目的无论是展现自我还是接受检测,对于教师和学生而言都会存在一定的压力,因为这种压力来自于真实。但是,它同时所带来的效应也是真实的。我想这也许就是他们的教育能够持久和经典的原因吧。另一方面,

创作稿的展示(二)

素描作品的展示

他们这种对待展示的做法又会作用于学生,无形中在向学生灌输作品的“公众性”意识——作品是用来展示的,而且作品展示的选择权在自己手中。当然,随之而来的则是“自信”!这一点是能够激发学生在学习上的“主动性”和“参与意识”的关键。我们不断地在教育中提及它,但是又不断地在教学中去忽略它,以致造成我们学生“自信力”的整体缺失!大学教育应是“自治、自主”的教育。德国在两百多年前的教育宣言中曾如此说道:教育的目的不是培养人们适应传统的世界,不是仅着眼于实用性的知识和技能,而是去唤醒学生的力量,培养他们自我学习的主动性、归纳力和理解力……但是事实上,在我们教学的作品展示制度上,却过多地干预了学生的自主权。

综上所述,这种因教学的差异而造成学生在专业认知上的差距是不言而喻的。在我们的教学体制里,其实对作品展示的重视程度并不低。相反,我认为也许对之过于慎重。要求太高反而把它悬挂起来了,失去了它本应该在教学中发挥的效用。若是把关于教学的问题暂时搁置来看待这个问题,那么对于造型艺术而言,如果画者仅仅去画而不能摆出来看,那又如何能够体现视觉艺术的特性。对于功能而言,展示是作品呈现的最佳方式,它也是作品完成的一部分。不能展出的作品从某种意义上来说是残缺的作品。对于作者而言,它也是一次对自己作品再认识的过程。展示的空间、观看的距离、作品的尺寸、观者的反应,都会及时反馈到作者眼里并对作品产生新的意义,

风景写生作品的展示

同时也会作为一种专业经验参与到自身的艺术认知上来。我们的学生极度缺乏这样的知识与经验,其原因就在于展示在我们的教学上没有得到合理的运用或者根本没有真正融入教学中去。而且,以施教者的主观想法去限制学生的作品展示,无形中会对学生的学习热情产生压制。长期被拒绝于正常教学展示之外的学生,客观地说,他们的学习态度一定是消极和胆怯的。然而,我们90%以上的学生都是这种状况。若信心全无,艺术上的创造力又从何谈起?

那么,究竟是什么原因导致在“展示”这个问题上产生如此之大的区别呢?我想还是应该回到教学中来探究。在俄罗斯两年的访学经历,让我对俄罗斯美术院校的教学体制有了更深入的了解。客观地说,俄罗斯的美术教学体系针对于现实主义绘画的学院教学是非常科学和完善的。虽然它在一些环节上趋于刻板和程序化,但是不得不承认这种教学模式对于学院办学而言有很大的可操作性。任何一种科学理论,只要以方法或制度的方式存在,就必然伴随着一定的局限性和强制性。因为它应该让大多数人在大多数情况下易于执行和操作。对于一个完整的教学体系而言,明确的教学目标无疑是首位的。当然,任何院校和教学单位都可以制定出一套相对合

工作室教学的展示

理完善的教学目标。但是如何去确定与之相适应的教学方法、课程、教学制度，如何去有效地执行和实施，最后如何去进行全面、彻底的检测，我认为只有成熟的教学体系才能做到。展示制度正是作为这一体系的一部分发挥着重要的检测作用。它在俄罗斯的美术教学体系中被频繁地运用，其意义已经远远超过本身的作用而被演化成教学手段和管理制度渗透于日常的教学环节中。在俄罗斯的美术院校里，工作室是主要的教学单位。每个工作室都由不同年级的学生组成，工作室的教学由导师全权负责，导师的绘画风格和创作理念直接影响整个工作室的教学方向。工作室的全部课程为创作、素描、色彩。有两位助教分别负责素描和色彩课程的具体教学。其他课程被分离开工作室而成为独立的选修课或必修课。助教的工作需向导师负责。系部主要承担组织管理和相关辅助工作而不直接参与教学。校方管理层负责全校行政事务的处理，也不参与教学，校长在任期内不能主持工作室教学。对全校教学上的管理，则由权威教授组成的学术团来行使最终的调控权。我们可以从以上看到一个清楚的教学组织结构：学生—助教—导师—学术团。单元组成的关系极为简单，就是专业教学。每一个上级单元对下级单元的管理方式也很简单，就是教学检测。作品展示是他们教学检测的唯一方式。任何专业的教学都需要行之有效的管理，重点在于

是否与本专业特性、规律相符。展示在俄罗斯院校的艺术教学里,被作为造型艺术专业最有效的检测和管理方式。展示的方式和作用为所有的学生所熟知和理解。他们为了向工作室导师表达自己的创作想法,会在课下做大量的工作,拿出成堆的创作小稿以个人展示的形式给导师审阅,在得到建议后,又会以同样的方式重复这一形式。让我深有感触的是,任何一个俄罗斯学生一学年创作小稿的数量绝对超过一个国内学生四年所有作品数量的总和。这也是他们每一个年级的学生所必须做到的事情。所以,在期末展示中,即使是成绩最差的学生也能拿出数量惊人的作品。各个工作室在每周都会确定一天集中展示本工作室所有学生一周的课业情况。导师从这里了解教学进度和助教的教学效果。我曾亲眼见到工作室导师因不满展示情况而在所有学生面前训斥助教的场景。可见其教学之严厉与规范。另外,工作室会举办对外的专题展示,以达到宣传和招收学生的目的。低年级的学生也可以借此机会了解和比较各工作室的风格与状况,以待进入令其满意的工作室学习。到了期中,系部会定期分别组织素描作业展示和色彩作业展示,展示向全校公开,其规模仅次于期末展。各工作室学生、教师可以相互观摩学习。由系部组织工作室导师,集体对学生课业逐一打分。评测结果会影响学生期末专业总成绩。当然,这同时也能比较出各工作室助教的教学能力。每年度的学期开始之时,也会有一个全校范围内的展示,分别是冬季写生展和夏季写生展。要求学生展出在写生期间所有的素描写生,色彩写生和创作作品。对作品的测评成绩也会会计入期末总分,同其他的校级展示一样,对升级和学位直接产生影响。我曾分别跟随版画系和油画系的工作室师生到莫斯科周边 800 千米以内的地区写生了 4 次。经历了零下 20 摄氏度严寒的冬季室外写生,也经历了阳光足