

并行

观念与技术

Concept and Technology

中国科学院实验艺术教育体系与实验室分析

China College of Experimental Art Education System and
Laboratory Analysis

主编

后素
Hou Su

编著

邓碧文
Deng Biwen

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

观念与技术

Concept and Technology

中国科学院实验艺术教育体系与实验室分析

China College of Experimental Art Education System and
Laboratory Analysis

主编

后素
Hou Su

编著

邓碧文
Deng Biwen

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

观念与技术 : 中国学院实验艺术教育体系与实验室
分析 / 后素主编 ; 邓碧文编著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2017. 1

(并行)

ISBN 978-7-115-43973-4

I. ①观… II. ①后… ②邓… III. ①高等学校—艺术
学校—艺术教育—研究—中国 IV. ①J114-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第267735号

主 编 后 素

编 著 邓碧文

责任编辑 胡萍丽

执行编辑 陈 晨

书籍设计 李 怡

责任印制 方 航

人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

开本: 889*1194 1/16

印张: 14.75 2017年1月第1版

字数: 240千字 2017年1月北京第1次印刷

定价: 128.00元

读者服务热线: (010) 81055429 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

目录

前言 国内专业性艺术院校实验艺术教育的状况

4

1 中央美术学院实验艺术专业学科

8

- 实验艺术学科简介
- 实验艺术学院教学体系简介及相关教研室建设
- 实验艺术学院访谈

2 中国美术学院跨媒体学院

36

- 跨媒体艺术学院教学体系简介
- 教学-研究平台介绍
- 实验教学管理体系介绍
- 跨媒体艺术学院及各实验中心访谈

3 上海视觉艺术学院美术学院

98

- 学院教学体系简介
- 实训管理中心及工作室介绍

4 四川美术学院新媒体艺术系

126

- 新媒体艺术系简介
- 系教学体系及开设课程总览

5 天津美术学院实验艺术学院

132

- 实验艺术学院结构总览

6 广州美术学院实验艺术系

136

- 实验艺术系简介
- 教学计划及主要课程介绍

7 香港城市大学邵逸夫创意媒体中心

190

- 邵逸夫创意媒体中心教学体系简介
- 邵逸夫创意媒体中心课程介绍
- 香港城市大学邵逸夫创意媒体中心访谈

观念与技术

Concept and Technology

中国科学院实验艺术教育体系与实验室分析

China College of Experimental Art Education System and
Laboratory Analysis

主编

后素

Hou Su

编著

邓碧文

Deng Biwen

人民邮电出版社

北京

总序

不管哪朝哪代，“文化”总不是一个可以轻松对待的问题。传统的中国精英阶层喜欢用“史”的方式记述和评判一个时代的文化状况；西方则“发明”出人类学的各种“科学办法”，介入到各个领域展开对文化的观察和分析。无论哪种方式，对文化的呈现都不可能做到完美无缺，但是我们依然可以通过这些“碎片”完成“对他者的理解”，以达到“绕道来理解自我”（罗萨多尔）的目的。这也正是“并行”系列书的缘起。

“并行”的关注对象是作为文化重要“生产者”的艺术。在面对这个话题时，我们注意到，除了专业的“艺术家”，还有一个群体也在从事着艺术创造类的活动——民间的“艺人”或“匠人”。“匠人”们的艺术活动似乎更有群众基础，而“艺术家”们却占有更多的学术资源和话语权；前者的创作有更浓的实用气息，杂糅了生存所迫和日常需求，后者则更倾向于进行纯粹的对艺术本身的探索，虽然这常常伴随陷入“亚历山大主义”的危险。一个是“原始”的、民间的，一个是“现代”的、学院的，哪一个才是当下中国的主导文化呢？社会中其他方面，诸如政治、经济，又对这些产生怎样的影响？

本在“并行”里，我们把民间的艺术与艺术家的创作活动并置，因此系列书涵盖两大部分的内容，一部分是对民间艺术大量的田野考察为基础的资料，有对“匠人”们深入访谈所得来的关于他们自己生存状态的口述集结，也有对民间艺术活动产物进行的图像和功能的探究，以此来呈现大众日常生活中构建发展起来的关于某个特定时代或是某个区域的视觉特征和审美趣味；另一部分是用个案研究的方式，呈现艺术家完整的创作经历。我们希望通过民间艺术活动和职业艺术家创作活动的并置、对照，能够找到关于上述问题的答案的线索。

在对艺术领域进行人类学式的研究有很多，还建立了艺术人类学的学科，其中大量的研究成果以及对于艺术人类学研究过程中可能出现的问题所做的反思更是难以超越。我们仅希望能在“并行”中对我们所关注的内容进行最大程度上客观的记录和呈现，以此作为未来对艺术与文化分析、讨论的基础。

后素

目录

前言 国内专业性艺术院校实验艺术教育的状况

4

1 中央美术学院实验艺术专业学科

8

- 实验艺术学科简介
- 实验艺术学院教学体系简介及相关教研室建设
- 实验艺术学院访谈

2 中国美术学院跨媒体学院

36

- 跨媒体艺术学院教学体系简介
- 教学-研究平台介绍
- 实验教学管理体系介绍
- 跨媒体艺术学院及各实验中心访谈

3 上海视觉艺术学院美术学院

98

- 学院教学体系简介
- 实训管理中心及工作室介绍

4 四川美术学院新媒体艺术系

126

- 新媒体艺术系简介
- 系教学体系及开设课程总览

5 天津美术学院实验艺术学院

132

- 实验艺术学院结构总览

6 广州美术学院实验艺术系

136

- 实验艺术系简介
- 教学计划及主要课程介绍

7 香港城市大学邵逸夫创意媒体中心

190

- 邵逸夫创意媒体中心教学体系简介
- 邵逸夫创意媒体中心课程介绍
- 香港城市大学邵逸夫创意媒体中心访谈

前
言

国内专业性艺术院校实验艺术教育的状况

随着全国各艺术院校教学体系的改革和发展，以及2011年4月中国美协中实验艺委会的成立，在经历了装饰变形、抽象表现、材料综合、数字新媒体之后，中国实验艺术教学逐渐走向正规，相关艺术院校也相继建立了实验艺术、跨媒体、新媒体等专业方向和相应院系，各院校对于实验艺术教学的尝试和总结达到了一定的规模。

在中国，实验艺术教学的思想方法和工作方法逐渐呈现出三种倾向。第一种侧重于视觉文化调研与再生产，培养研究类艺术人才；第二种侧重于当下画廊和美术馆的认知体系，培养展示类艺术人才；第三种侧重于新技术的研习和跨学科交叉，培养应用类艺术人才。当然，实际往往表现为两种或三种倾向相混合。为了配合不同的视觉呈现形式，相应的实验室也建立了起来。在教学中，往往需要使用不同类型的工具和设备完成一件或一系列作品。负责教学的老师必须熟悉各类材料、工具和设备的基本使用方法，能够同时扮演专业教师和技师的双重角色。为应对一部分较专业的技术和设备投入使用，要建立专门的实验操作室，还要聘请专业技术人员介入教学。具备前述特征的混合型课程往往会成为一个学院或系的新特色课程。

我们以实地采访和调研的形式，在2013—2015年间寻访几大艺术学院实验艺术方向的教学主管和实验室负责人，针对各院校的教学体系以及配合教学的相关专业实验室建设，谈现状，望未来，就实验艺术教学现状和发展以及常见问题、各地区各院校教学体系的特色和优缺点开展交流，最终下决心将几个主要院校的特色和成果介绍材料编辑整理，汇集成书，以期给各院校呈现出一个大实际的教学范本，达到互相借鉴，相互学习的目的。

实验艺术教育在国内各院校方兴未艾，本书试图梳理出当下国内几所重点高校关于实验艺术教育的经验和现状，以期提供一个科普式的全国范围内，有地区特色的教育范本。

本书主要包括以下内容：

国内专业性院校实验艺术教育状况，各国内艺术院校对此专业学科的开设情况；

1. 中央美术学院实验艺术专业的教学体系及相关教研、实验室建设情况，实验艺术学院访谈；

2. 中国美术学院跨媒体艺术学院教学体系及其特色的教学 - 研究平台建设，各实验中心访谈；

3. 上海视觉艺术学院教学体系及其实训管理中心和相关工作室建设情况；

4. 四川美术学院新媒体艺术系概况及教学体系、课程总览；

5. 天津美术学院实验艺术学院建设结构总览；

6. 广州美术学院实验艺术系概况、教学计划和主要课程；

7. 香港城市大学邵逸夫创意媒体中心及其课程设置。

本书旨在解析以上已设立的实验艺术相关教学单位各自的特点，以及相关实验室的特征，总结当前学院实验艺术教学的机遇、成果和困难。

* 本书部分文字图片来源于官方网站，院校资料均截至2014年。

北

京

中央美术学院

Central Academy of Fine Arts

①

中央美术学院实验艺术学院简介

（一）学科内涵

中国美术教育的现代系统在“五四”新文化运动之后开始酝酿生长，发展至今，不断充实、更新着它实在的内涵，在改革开放之后的30年期间演绎成为具有中国特色的文化艺术的多元化壮阔景观。近10年来出现在中国高等美术学院中的实验艺术专业教学，承接了近百年来中国艺术教育实验性探索发展的脉络，顺应了改革开放以来中国经济文化发展转型的必然趋势，标志着高等专业美术教育体制改革的力度与成果。它改变了原有教学体制写现实主义单一的教学模式，开辟了多元化的专业空间，充分展示了中国当代高等专业美术教育在坚持传统优势的原有格局中，走向更多元更开放的演变趋向，为具有中国特色和国际领先水准的当代专业艺术教育模式的创建，做好了必要的准备。

（二）国内外该学科的设置状况和发展情况

“实验艺术”作为西方艺术突破传统、创造新艺术的一种有效的思想方法与工作方法，作为国际艺术多元化形态与创新推动的普遍性经验，早已汇于西方当代艺术教育的主流系统之中。在欧美的绝大多数高等专业美术院校，“实验艺术”渗透到了教学结构的方方面面，但与“前卫”“当代”的概念混淆，导致长期以来教学实施中秩序感缺失，以及教学成果评判尴尬。

经过广大艺术教育工作者长期探索和辛勤努力，实验艺术已经发展成熟，目前，中央美术学院、中国美术学院、广州美术学院、四川美术学院、天津美术学院、湖北美术学院、清华大学美术学院、南京艺术学院、上海视觉艺术学院等院校，都先后成立了实验艺术的专门教学单位，相关教学单位之间也开展了广泛的学术交流和教学研讨活动，现已举办了多场不同主题的实验艺术学术性展览，召开了多次专业教学研讨会。在实验艺术专业教学岗位上的专家、学者、教师及工作人员，在教学实践、理论研究以及带领学生探索创作过程中，已建立起这个学科专业教学与学术研究的基本结构框架，总结出专业教学的思想原则与工作方法，建立了各教学单位既具有共性、又不失自身特色的完备的教学大纲与课程系统，扎实奠定了学科在学院中的定位基础，已然使之成为当代艺术教育格局中不可动摇的教学板块。

(三) 学科的主要研究方向及 研究内容

以当代国际多元文化艺术为背景，以中国深厚的传统文化土壤为立足点，“实验艺术”经由中国改革开放之后 30 多年艺术实践的重新打造与磨砺，业已演绎成为具有中国特色的文化艺术概念。

“实验艺术”在中国的“学院化”已经开始并将继续充实以下四方面的学术内涵（见下图）。

“学院化” 学术内涵

