

世界著名美术院校教育丛书
人民美术出版社

语言与边界

美国艾尔法特大学美术学院

陈小文 著

SCHOOL OF ART & DESEGN ALFRED UNIVERSITY

语言与边界

陈小文 著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

语言与边界 / 陈小文著. — 北京: 人民美术出版社,
2002.11

ISBN 7-102-02616-1

I.语... II.陈... III.美术—教育—概况—美国
IV.J171.2-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第059946号

语言与边界

陈小文著

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号)

制 版 人民美术印刷厂

印 刷 人民美术印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

2003年1月第1版第1次印刷

开 本 889毫米×1194毫米 1/16 印张 11

印 数 1-3,000册 定 价 69.50元

总 序

范迪安

现代形态的中国美术教育发展已历百年。在20世纪的不同历史阶段,一批又一批的中国艺术学人走向海外,在求学探艺的过程中感受和认知外国美术教育,点点滴滴,引火传薪,把外国美术教育的经验与中国社会的实际相结合,探索中国美术教育的发展之途。20世纪前半叶对欧洲美术教育模式的引进和对日本美术教育特点的吸收,50年代对前苏联美术教育体系的移植,都使中国美术教育在教育思想、学科布局、教学方法上获得了许多补益,形成了历史性的经验。改革开放以来,中国美术教育更加宽广地面向世界,从国外美术教育新的发展中吸取有益的因素,形成自身不断变革、调整和建设的态势。时值世纪之交,随着我们整个国家教育改革热潮的兴起,美术教育再一次把开阔视野、审时度势、借鉴发展的任务摆到了自己的面前。

一次又一次地穿越文化边界之旅,一篇又一篇介绍海外留学观访的文章,都为我们接近和认识国外美术教育的状况和特点提供了许多资料。在国际交往交流特别活跃的美术界,来自国外的美术教授也越来越多地进入中国的美术学府传经讲学。但是,相比起其他领域在当今信息时代迅速地在国际范围内探取资讯、选择吸纳的形势,我们对

国外美术教育的了解还是不够的。已有的介绍或停留在笼统大概的观察之上,见林多于见木;或侧重于某方面专业教学经验的描述,缺乏对教学所依赖的思想背景与文化依据做深入的考察;或感兴趣于具体教学方法的引进,缺乏联系中国美术教育的特点进行思考。如此等等,总起来说,国外美术教育的真实状况尚远远地处于彼岸的文化迷雾之中,令我们未尽领知和难以辨识。有感于此,我们组织编辑了这套《世界著名美术院校教育丛书》,约请在海外美术名校中学习经年的留学生或执教的中国学者动笔撰著,对不同国家著名美术学院的教育教学进行宏观的描述和具体的介绍,以期提供一份国际范围内美术教育状况的新的图景。

我们相信,任何一所美术名校都有自身的传统文脉和治校理念,由此形成其培养人才的目标取向。与此同时,一所美术名校又是由众多教学主张和教学方法不同的名家构成的。一位教授在某一专业上的教学特色,直接体现在具体教学过程之中,成为艺术学派的重要基础。名校之风养成常青之藤,只有亲身经历了具体的教学过程,才能真正领悟一所名校在教育教学上的优长所在。这套丛书的最大特色就在于撰著者的“亲历”。他们都经历了受教数年的留学生涯,在学习中遭遇过不同文化矛盾与碰撞带来的困惑,也最终获得了艺术技能与知识的积累,获得了艺术认识上的高度。他们在撰著中从微观的、具体的、自我的角度切入,力求将一学府、一专业、一画室、一教授的教学特点写实、写深、写透,写出亲临实境的经历和充分丰富的体会,把自己学习历程中的心理感受真实地披露出来,并含带了后来反观审视的思考。这样一种宏观与具体相联系、叙述与感想相融合的手法,为我们认识国外美术教育教学的得失长短提供了丰富的第一手资料。

感谢人民美术出版社对这套丛书的创意、编辑和设计所提供的大力支持和便利条件。要把美术学习的过程用文字再现出来是不容易的,大部分作者学成回国之后在美术学院任教,作为教师的责任感使他们克服困难担当起此回写作。他们有的还二度乃至三度返回母校补充素材,为的是尽可能充分提供翔实的资料。图文混排的方式使得这套丛书展开了可读、可视、可知的情境,能够引领读者进入他们曾经学习过的空间,感受他们海外求学的生活过程和心路历程。我们认为,这套丛书的出版将拉近我们与国外美术教育的距离,使我们能够更加自主地去观察、去思考、去对话与交流,这是今天深化中国美术教育改革所需要的。

献给我的妻子周媛

目 录

总 序	
引 言	1
第一章 “嬉皮精神”还是“蓝领阶层”	3
第一节 车窗外的影子	4
第二节 与众不同	8
第三节 提倡选择的教学思想	10
第四节 教员招聘制度	12
第二章 基础部与基础训练	15
第一节 新生录取	16
第二节 面临全新的问题	18
第三节 关于线的问题：1997 年的第一堂课	22
第四节 综合课题：1998 年的第一堂课	26
第五节 对写实素描训练的怀疑	28
第六节 Lee 和 Levi	32
第七节 春季的小型工作室	34
第三章 衡量能力的尺度	41
第一节 设置与选择	44
第二节 综合能力	58
第三节 语言与边界	66
第四节 艺术与生活	74
第四章 生存在数字化时代	85
第一节 新的分歧	88
第二节 多镜头相机？	94
第三节 老生常谈	98
结束语	104
教授作品	107
附 录 报考资讯	150
课时规定	151
教授简介	152
艺术家声明	158
作者简介	161

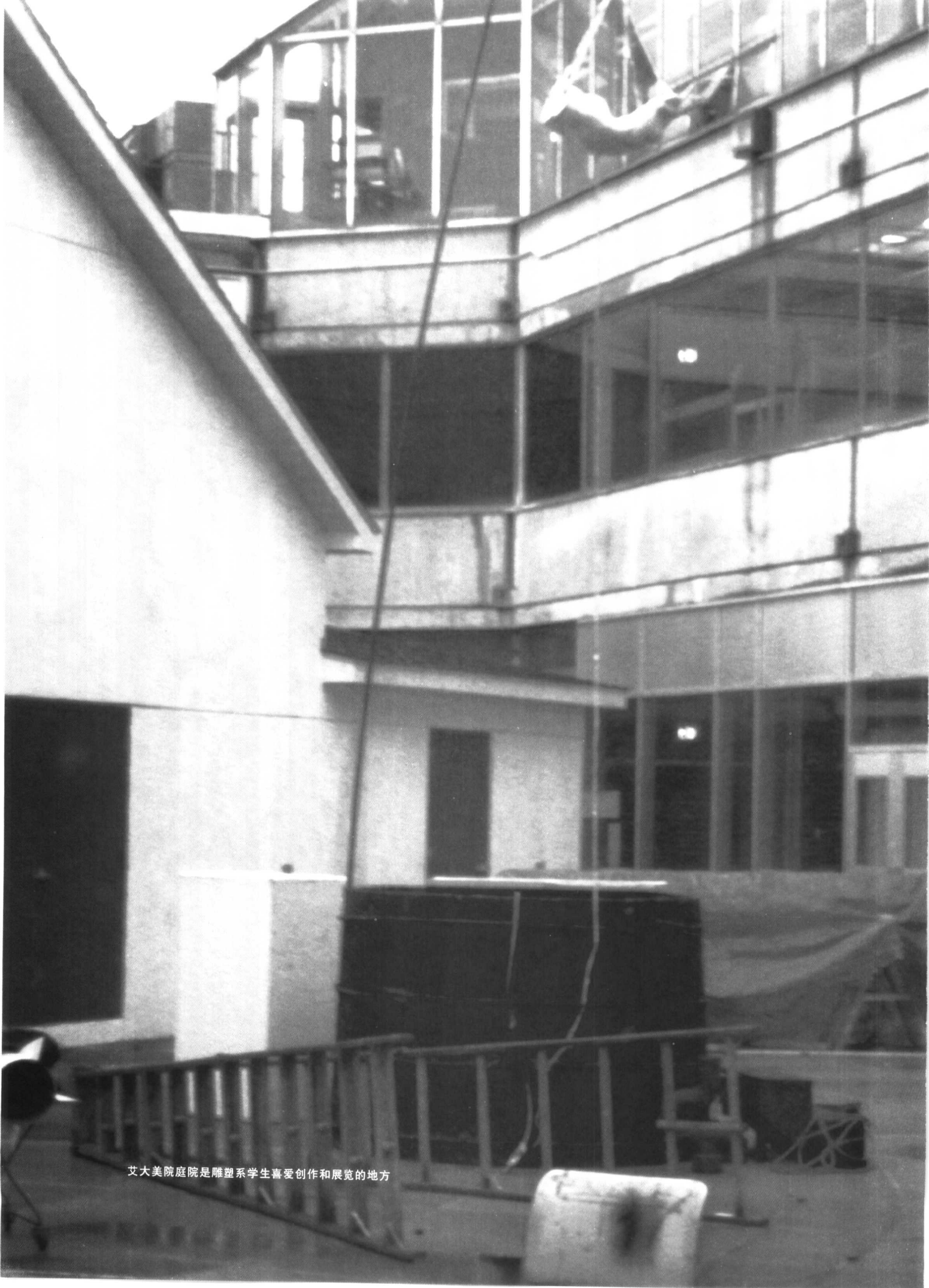
引言

在美国，有成就的艺术家、艺术评论家大都活跃在东西两岸的大城市，那儿既是美国政治、经济、文化的中心，又凝聚着各国的艺术与文化的精华。仅仅说大都市里机会多未免有些片面，当今移居纽约的画家和早期（比如说五六十年代）移居纽约的画家有明显的不同，后者是创业，前者是利用文化界、宣传媒体、画廊、美术馆、评论家、收藏家相互赖以生存的社会关系、经济关系和人事关系，想要跻身于未来艺术的发展轨道。

我瞧不起部分艺术家和理论家，一旦离开了校门，去纽约住几个月，就把自己看做是代表未来的先锋派，指责就读过的学院，说它从古到今就比外面慢半拍。“学院派”自印象派以来成了保守的代名词，各艺术流派赤膊上阵时，总是先把“学院”批个底朝天，本来嘛，夫妻打架，免不了将双方的父母数落一番，艺术界的论战也是如此。在中国，我们更常用的是“官方”，来指那些保守甚至献媚的艺术和艺术家，因为，众多跻身于各大美术学院的中国画家常常走在运动的前面。

当代艺术评论家中没有愿意为美术学院树碑立传的。他们不是过分注重美术馆、画廊，就是没命地挖掘非主流文化。我的好友安·汉米尔顿(Ann Hamilton)是美国近十年来出类拔萃的女性艺术家，她的每一个展览都成为评论界不可错过的头条新闻。从我读过差不多所有能找到的评论她的文章中发现，尽管评论家口若悬河地描述她在世界各大美术馆办过的个展，但提到安·汉米尔顿当年就读于耶鲁大学的却寥寥无几。

其实，并不是所有的学院都是那么守旧，悠闲地迈着迟缓的脚步。耶鲁大学美术学院和加利福尼亚州美术学院在过去的几十年里一直走在美国现代艺术的前列。不幸的是，当代艺术中许多最赤裸裸的真实往往在著书立传者的笔尖溜过。本书所介绍的艾尔法特大学(Alfred University)美术学院（以下减称艾大美院）则是一所走在前沿的学府，从它的身上我看到许多美国有成就的艺术家受过的早年教育，朦胧中，似乎可以从中找到美国当代艺术家共有的艺术品位和创作态度。

艾大美院庭院是雕塑系学生喜爱创作和展览的地方

第一章

“嬉皮精神”还是“蓝领阶层”

艾大校园被山丘环绕。

第一节 车窗外的影子

1995年初夏，我接受了艾尔法特大学美术学院（以下简称艾大美院）的任职聘请。当时，我在美国中部俄亥俄州的戴特恩大学 University of Dayton 教素描，正想换个地方，尤其想去东海岸，更何况，艾大美院在美享有盛名。

得到这份工作多少有一点侥幸，因为当时我的英语还很一般，仅够教学生技巧，还要连说带比划。要是用流利的英语和学生侃观念，那还真要憋得我满头大汗。再者，当年的中国人申请工作时常常要面对美国人笑脸背后的歧视。举一个例子：我1995年申请北卡罗来纳大学 University of North Carolina 美术学院教授职位时在最后三位候选人中名列第一，系主任破例在电话里向我透露了她的难处（实情）：你是我们最理想的人选，但是，有一位黑人女艺术家与你竞争。按校规，少数民族优先，你是中国人，不是少数民族（真荒唐！）我半天说不出话来，心中之火顶得头发根发痒。在这样一个过分敏感于“种族歧视”和“性别歧视”的时代，我显然不是佼佼者。

去波士頓面试是2月某日的一个下午，夕阳斜射到屋内的一个墙角，每当黄昏时分，我就会变得异常的平静，回答问题时我发挥得不错，连自己都很惊讶。最后杰西·舍芬尔（Jessie Shefrin 艾大美院的版画教授）问我一个问题：谁是你心目中最伟大的艺术家？这是一个很难的问题，如扔出一个毫无争议的名字会使得你显得缺少棱角，如扔出一个过于有争议的名字，你就必须说清道明为什么喜欢这位艺术家，否则会置自己于尴尬的局面。我的回答是：当今最令我崇拜却又最让我不可理解的艺术家是约瑟夫·博伊斯（Joseph Beuys）。只见她兴奋地把捏着眼镜

村镇街头
摄影 Mary Lum

的右手往胸前一挥，说：“Yes!”

回到旅馆客房前，我在楼下文质彬彬的同性恋酒吧里小心翼翼地要了一杯百威，然后回到自己的房间，蒙头大睡。半年后，杰西告诉我，那天我一离开，她就对泰尔德罗（Theodore I）先生（当时在场的另外一个版画教授）说：“走！去酒吧喝一杯酒，我们已经找到理想的人选（Let's go to have a beer! We have found the one we like）。”

朋友说艾尔法特小得很，名副其实。我在一份很详细的美国地图上，花了近五分钟才找到这个地方。

8月中旬，我买了一辆崭新的福特“皮卡”（pick up），带上我仅有的财产：完成和没完成的作品、两个行李箱、一床伴随我多年的日式“榻榻米”，兴冲冲地告别了中西部平原。当我初次看到车窗前掠过的纽约州西北部世外桃源般的风光时，心头却掠过一丝伤感。这一带看上去很穷，人的步履缓慢，连苍蝇都飞得无精打采。我的第一直觉告诉我：这儿不是久留之地，先待上两年再说，不曾想，一晃就是五年。这当然是后话了。

艾大美术学院建于1958年，深藏在一个小得不能再小的村落里，背靠深林覆盖着的山岭，一条绕山公路，将校园与民宅分开。人不多，车也不多，每当夜幕降临，野鹿满山横行。在美国，许多享有名望的学府都远离市区，不过，像艾大美院这样与世隔离（去最近的城市要一个多小时）也还是很少见的。

艾大美院是纽约州唯一的一所公立美术学院。由于一些说不清的历史原因，雕塑系和陶艺系很快就发展成为重点系。艾大美院早年的发展深受六七十年代前卫艺术思想的影响。当时，在雕塑界主要流行两股思潮，一部分雕塑家既要继承雕塑传统，又要纯化雕塑语言，他们反对以罗丹为代表的主题性、纪念性和装饰性雕塑时尚。毕加索立体主义和抽象表现主义为他们提供了思想源泉。另一种思潮则沿着杜尚的轨迹，否认艺术的权威性，不受材料和工艺的限制，将艺术活动带回到人类最朴实的日常需求中，如：行为、文字、游戏和生活。受这两股主流艺术的影响，70年代中多数美术院校教学上重想法（观念）轻实践，重视视觉冲击力轻工艺和技术，怀疑手工和技术对雕塑品艺术价值的制约。许多过来的艺术家认为这种观念转变惹恼了许多轻浮懒惰的年轻人，使他们如愿以偿，在狂热中连洗澡水带孩子一起泼了。

杂货店
摄影 陈小文

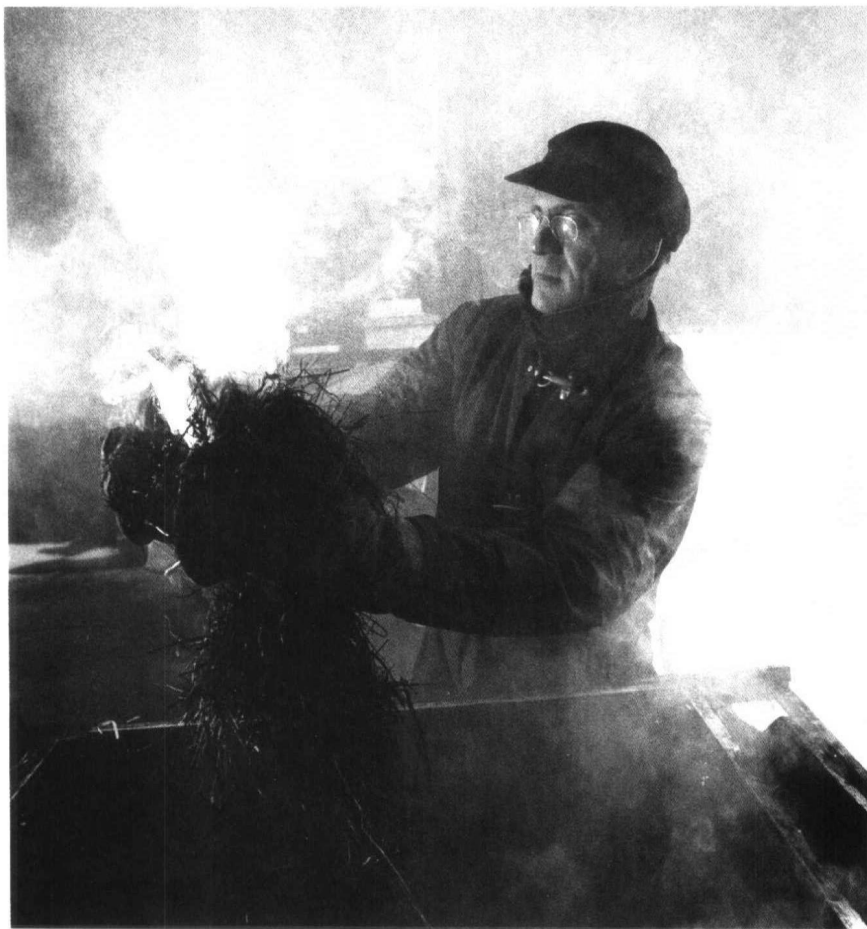
橱窗
Mary Lum

出去。“杜尚对于艺术中‘动手’的否定，被人变成了偷懒取巧的途径；杜尚的‘不重复自己’被变成了盲目求新求异的恶习——只顾一味推翻前人做过的，只要是新的就一定是好的，结果弄成了鱼目混珠的局面……”

艾大美院与众不同，它是在一所享有盛名的陶瓷学院的基础上建立起来的，材料、工艺，尤其是高科技是她的生命。尽管来艾大美院工作的教员们的专业背景很复杂，有重传统工艺的、重抽象的、重观念的，且各派势均力敌，在艺术问题上都不肯让步，但从整体上看，这些艺术家始终对物质性、材料、工艺有手足之情。卡劳思·基姆拜克（Carlos Szembek）重观念，温尼·海阁比（Wayne Highby）重形式美和文化感。当代艺术思想刺激他们去不断地考虑新的问题，却并没有使他们放弃在材料和工艺上的精益求精。似乎大家私下里约定：“管它是不是艺术，先把活做到家。”从温尼·海阁比和玛丽亚·琅穆（Mary Lum）“精美”的作品中你很难看到观念上的深奥和冲击力，可我曾听过他俩的讲座，满口谈的都是观念，温尼谈的是“脱离”大地引力的漂浮感，玛丽亚谈的是在后现代社会中，信息和在新闻媒体中图片的泛滥使人们不得不给艺术的纯粹性画个问号。

与众多位于东西两岸都市里的美术学院相比，从艾大美院出来的陶瓷雕塑和综

世界著名陶瓷雕塑家韦恩·海阁比 (Wayne Higby) 在私人工作室里创作。

合材料雕塑趋于纯熟精美，不那么浮躁。有人说这是由于环境的封闭和优雅所造成的。在艾尔法特这样一个出入不锁房门、车门的山庄，人怎么能浮躁？

美国各大美术学院都为自己的强项专业自豪。耶鲁的强项是雕塑和油画，加州美院的强项是绘画和观念艺术，艾大美院的强项被公认为是雕塑（玻璃、陶瓷、金属非传统材料）和近年来迅速发展的数字影像综合媒体艺术。查阅一下美国新闻 (US News) 期刊 (www.usnews.com) 和其他享有声誉的教育和新闻机构的出版物，你会发现，艾大美院研究生院的雕塑（陶瓷雕塑、玻璃雕塑、灯光、装置）和数字影像综合媒体艺术研究生院的多媒体（电脑版面、视屏、实验音乐声响艺术）被列为前十名，而陶瓷雕塑则连年名列全美第一。申请入艾大美院研究生院的考生面临很大的竞争，雕塑系每年从二百多申请者中仅挑选 12 名研究生，数字影像综合媒体艺术从四十多名申请者中只挑选四个。但要是被录取了，每人则可享受单间画室和全额奖学金的待遇。从 2001 年起，数字综合媒体艺术研究生最多可得到年薪一万美金的奖金（学费全免）。

几年来，我曾去过许多学府讲课，客观地说，和我任教过的麻省美术学院和康乃尔大学美术、建筑学院相比，艾大美院的雕塑、陶艺和数字综合媒体艺术在设备、教学质量、为研究生提供的待遇、师资的专业成就以及在艺术界的地位上，都遥遥领先。近年来美国国家艺术基金会 (NEA)、纽约州艺术协会和洛克菲勒基金会 (Rockefeller Foundation) 曾先后奖赠巨款，支持艾大美院在教学和推进学院与社会、专业艺术家合作上所做的各种尝试工作。

第二节 与众不同

建校初期，艾大美院做了一个与众不同的构思：本科生不划分主科(Major)和副科(Minor)，无论你是去学雕塑还是学油画，学习的主科都是视觉艺术。在校期间，学生可以任意改换专业方向，选课上有充分的自由。只要遵循学院的总体要求，完成选修课和必修课的学分，就可以毕业（对选修课和必修课课时量的要求以及有关细节，读者可参阅附录）。无论你专修什么，毕业时获得的学位都是“美术学士”。当学生自称“我是学雕塑的”，这只能说明他在雕塑上花了更多的时间，学校没有明文规定，要求你必须选多少雕塑课，选过几门雕塑课后，你自然就成了雕塑系的人了。

一年级学生要进行素描和立体造型训练。二年级学生每学期可以任选两个画室（工作室），修八个学分的专业课（每画室给四学分）。教员鼓励二年级学生不要过早为自己画地为牢，要尝试各种专业和媒体。通常，学生到了三年级时，像是一夜间成熟了许多，开始找到了自己的兴趣和艺术语言。这时，教员才要求学生静下心来决定学习的重点，是侧重金属雕塑，还是玻璃雕塑，或者油画等等。教员对三年级学生的要求提高了，这不仅表现在给学生的作业量加大，随课题而来的信息量（有关技术的和创作思想的）也加大了。这在客观上，迫使三年级的学生不得不专一，认真地选定一个方向。

既然不划分主科和副科也就没有固定的导师，学生到了四年级时，每人选两位指导教员，以创作思想为选择标准，不受画种限制。能力强的学生会无所顾忌地脚踏两只船，并总是能够从教员的眼中得到更多的鼓励。我的得意学生克里斯蒂·奈

三年级学生作品
Islay Taylor
无言的苹果
2001
玻璃、绒布垫

博 (Christy Nyboer) 在她的毕业展览中, 雕塑、版画和油画无一逊色。也有少数学生到了四年级还在左右晃荡, 跳来跳去。

艾大美院的另一个特点是新生不分班, 合为一个班, 由从各系借调来的教员共同授课 (见第二章)。第三个特点是“将创作放在首位”, 给四年级学生全年的时间搞毕业创作 (此外不再设任何必修课), 并为每一位学生的毕业展提供独立的展室。

艾大美院共有五个系:

三维艺术系 (雕塑系)

平面艺术系

装潢设计系

陶瓷 陶雕系

基础部 (系)

1. 三维艺术系有:

木雕工作室

玻璃雕塑工作室 (包括玻璃浇铸、实用玻璃器皿)

金属雕塑工作室

霓虹灯雕塑工作室

多种材料雕塑工作室 (包括装置、行为、综合媒介)

纸雕塑工作室

2. 陶瓷 陶雕系有:

陶瓷雕塑工作室 (包括陶瓷壁画、陶瓷雕塑)

实用陶瓷工作室

3. 平面艺术系有:

版画 (包括金属腐蚀版、石版、木版、独幅、数码)

油画

影像视频 (实验音乐、视频)

摄影

素描

4. 基础部 (系) 有:

素描部

雕塑部

5. 装潢设计系有平面设计和网页设计