

世界著名美术院校教育丛书

人民美术出版社

不是一回事

陈国强 著

意大利国立罗马美术学院与威尼斯美术学院的三个画室

TRE SCUOLE DI PITTURA

NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI DI ROMA E VENEZIA

不是一回事

陈国强 著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

不是一回事:意大利国立罗马美术学院与威尼斯美术学院
的三个画室/陈国强著. —北京:人民美术出版社,
2005.4

(世界著名美术院校教育丛书)

ISBN 7-102-03307-9

I. 不… II. 陈… III. 美术—艺术学校—概况—
意大利 IV. J154.6-40

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第026624号

不是一回事

意大利国立罗马美术学院与威尼斯美术学院的三个画室

陈国强 著

出版发行:人民美术出版社

(北京北总布胡同32号)

制版印刷:北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销:新华书店总店北京发行所

2005年6月第1版第1次印刷

开本:889毫米×1194毫米 1/16 印张:11.25

印数:1-3,000册 定 价:75.00元

主 编

范迪安

副主编

陈卫和

许征云

编 委

(按 姓 氏 笔 画 为 序)

广 军

马 路

许征云

范迪安

陈卫和

袁运生

隋建国

韩亚洲

谭 平

戴士和

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 年代对原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作深入的考察，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位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》，约请在国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过程和生活心路历程。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。

由贝里尼设计的凯旋门右方是人民圣马利亚教堂

目 录

总 序

引 言 卡拉瓦乔的存在	1
-------------	---

第一章 罗马美术学院	3
------------	---

第一节 眼见为实	4
----------	---

第二节 罗马美术学院	8
------------	---

第三节 美院课程简介	20
------------	----

第四节 布鲁诺里(ENZO BRUNORI)教授画室	24
----------------------------	----

第五节 特洛提(SANDRO TROTTI)教授画室	33
----------------------------	----

罗马美术学院绘画系学生作品	43
---------------	----

布鲁诺里教授作品	69
----------	----

特洛提教授作品	81
---------	----

第二章 威尼斯美术学院	93
-------------	----

第一节 简介	94
--------	----

第二节 维多瓦(EMILIO VEDOVA)教授画室	100
----------------------------	-----

威尼斯美术学院学生作品	113
-------------	-----

维多瓦教授作品	131
---------	-----

陈国强作品	147
-------	-----

结 语	164
-----	-----

附录一 报考资讯	165
----------	-----

附录二 教授简介	167
----------	-----

恩索·布鲁诺里	167
---------	-----

山德罗·特洛提	168
---------	-----

埃米里奥·维多瓦	169
----------	-----

附录三 作者简介	170
----------	-----

引言 卡拉瓦乔的存在

1992年我因偶然的机缘离开罗马，开始一年中大部分时间在台湾创作和教学，但几乎每年都因举办画展或研究回到意大利。2000年冬季再赴罗马主要是想收集些本书写作所需的素材，尽管我很怀疑是否真能找到帮我再现十几年前学习所经历过的有意义的片断。

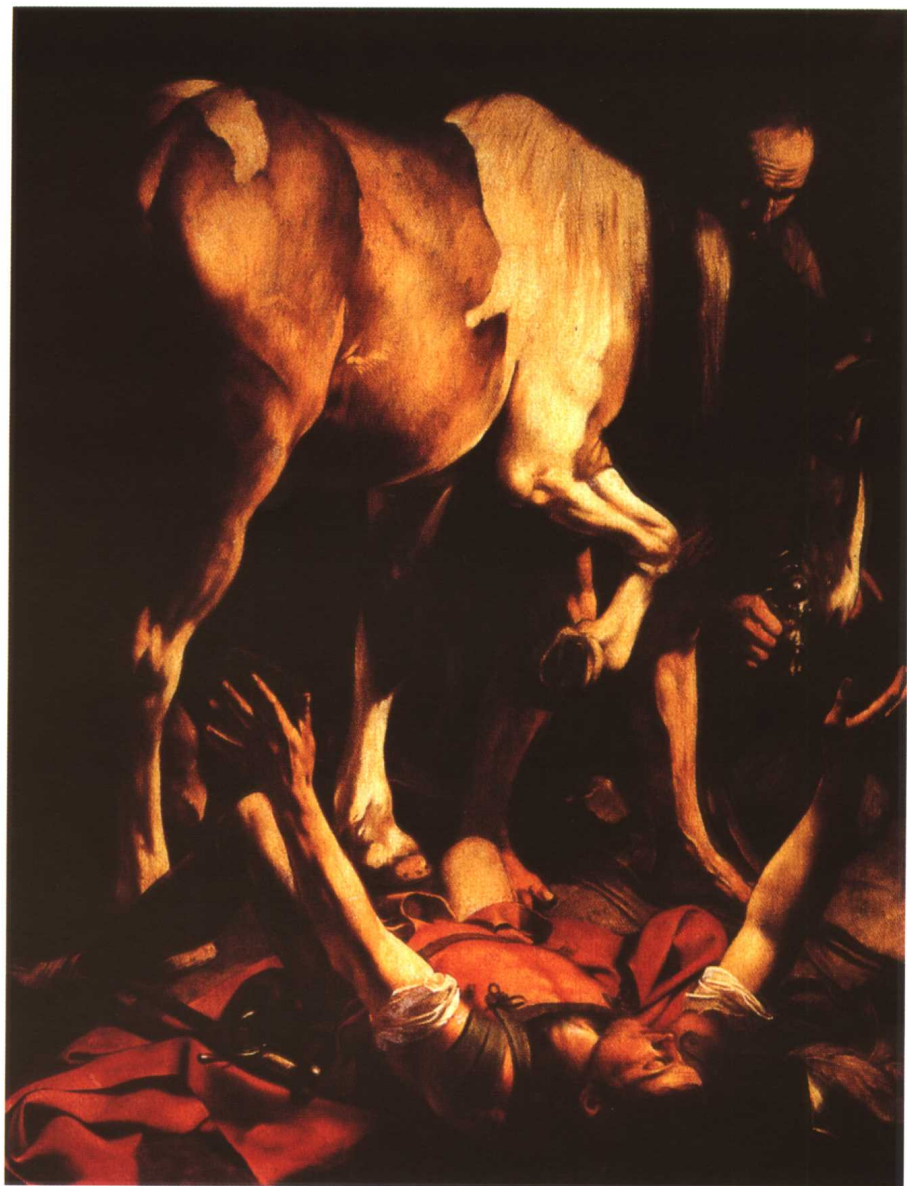
我没立即回罗马美院，而是穿过由贝里尼在1655年所设计的紧靠奥勒利安墙的凯旋门，来到留学时我常去的人民圣马利亚教堂(Santa Maria del Popolo)。这儿离美院很近，阶梯上方教堂的正面是文艺复兴样式，罗马最优秀的建筑师和艺术家都曾一再整修这座教堂。进入教堂，位于祭坛左边的塞拉西礼拜堂是真正吸引我的地方，这里有卡拉瓦乔年近30岁时在8个月内完成的《圣彼得受难》和《圣保罗皈依》。

20世纪80年代，罗马散发出更为浓郁的艺术创作气息，这个超前卫艺术的发源地对恢复绘画这年迈多病躯体的生命力产生不容忽视的影响。超前卫、新样式主义、新表现主义、新罗马画派与自文艺复兴、巴洛克到20世纪的经典、形而上绘画、新古典主义、抽象主义、贫穷艺术等同时存在，再加上许多刚受注目的国际当代艺术家纷纷来到罗马创作或展出新作，他们作品中的思想与形式很快地在美院学生中产生影响与回应，一些学生并不完全理解这些新绘画却产生极大的热情，他们在看过展览与参加各种研讨会之后很快地回到画室模仿起来，其中参照最多的是超前卫艺术家的作品，批评家伯尼托·奥利瓦(Achille Bonito Oliva)充满诗意的论述经常是各界讨论的中心，然而大部分教授并未提出具体意见也不怎么认同这些出现没多久的艺术作品，更别说他们自己学生的习作。

尽量不错过任何经过我选择的展览，但却非每个都能触动或说服我。在罗马，当代与古典作品并存的状态让我清楚地看到欧洲艺术的发展变化、超越与创新之间的差异，其中包括偏颇与荒谬的现象。每当穿过人民广场走进圣马利亚教堂看见这位脾气暴躁的画家的作品时，我都会静下来，不再需要言语，不感到时间的流逝，卡拉瓦乔的表现手法使我所不熟悉的内容与人物变得不再遥远，他似乎比当今的艺术家对真实更具洞察力。卡拉瓦乔与米开朗基罗的作品在情感上比拉斐尔更能使我产生共鸣，大师们的原作很自然地使我对很多刚看过的当代作品不断产生质疑，很多活跃的当代艺术家在不断出版的夸张的包装精美的画册里印上观念单薄和顺应潮流漫无边际的大量文字，作品则留下无法掩饰的粗糙虚伪的痕迹。

虽然卡拉瓦乔常快速作画，但仍能保持画面完整，而部分当代画家的作品显得很浮躁和具有明显的策略性，他们的画其实与绘画无关。卡拉瓦乔拒绝文艺复兴的规范，也看到样式主义(Manierismo)走得太远，不只满足于新观念的陈述，他还努力使画中人物及绘画本身更真实，运用强光、前景、阴影及快速

卡拉瓦乔
圣保罗皈依
布面油画
175cm × 230cm
1601

的笔法让室内画面气氛更为紧迫，戏剧性的现实经他高度提炼并注入强烈的心理因素，不安的光影已非对自然的抄袭。他的画影响深远，尤其是在意大利境外那些拥有西洋绘画史上最伟大画家的国度。如果没有他，不知道委拉斯开兹、鲁本斯、伦勃朗的画会是什么样？

当我在罗马美院学习时研究古典大师是自己主要的课题，班上及校外同学对这些没兴趣，他们连10年前的东西都不看，一些同学未毕业即像许多画家那样为进入画廊或参加领导潮流的展览而迅速改变自己的作品。我不可能画具有“当代”样式或炫耀东方情调的策略性的东西，更需要与古代大师生活在一起，在大师创造的深度精神空间里呼吸。很幸运卡拉瓦乔离我不远，加上罗马有米开朗基罗和他的学生瓦萨里(G.Vasari)，拉斐尔及他的学生罗马诺(G.Romano)，还有科托那、朱卡里(Zucarri)、贝里尼、皮蓝内西(Piranesi)乃至20世纪许多艺术大师的丰富遗产，我通过与原作不断对话，日益加深对艺术家及其作品的理解。

第一章

罗马美术学院

吴作人先生是当时鼓励
我赴欧深造的教师之一

第一节 眼见为实

并不是偶然的冲动使我决定去罗马。行前那段时间前辈和朋友给过我不同的建议，一些强调巴黎有更多的美术馆并且是多数中国旅欧艺术家驻足之地，有的则重视纽约在当代艺术的中心位置（事实上当时已经不再是）和多层次的自由创作环境。但所有这些都无法取代我对这座古城与其宝藏的神往，不管在我没去过之前看到的是多差的印刷品，都对我的心灵造成强烈冲击。行前所读在文字与影像中的罗马仍是片段模糊而渺远谈不上充分准备。1984年秋天，在我前往罗马的行李中没带任何关于她的资料，若不是临行前一天同学给了个电话号码我谁都不认识。

当时的罗马机场并不像如今那么有秩序，火车站简直就像吵闹的疯人院，这个城市混乱得不可思议，斑马线形同虚设。眼前的意大利人生活在无政府状态中，完全没有任何次序观念，后来我认识的一些意大利艺术家却十分严谨，他们的生活方式明显地和其他人不同。

初见罗马美院完全没有来到具有悠久历史与影响力的高等艺术学府面前的感受，比想象中小多了，其外貌与四周同时代的建筑相比显得更一般。美院是从许愿泉附近的圣·路卡学院迁至市中心人民广场里佩塔路的，靠近圣·贾柯莫医院，据说其中一个原因是为了方便学生学习解剖学。美院内画室宽敞，窗

罗马

外有台伯河优美的景色，这种在建筑上表里不一的现象在欧洲的许多城市都存在。之后在校内课程与校外研究中我得到越来越多意想不到的乐趣，越来越喜欢罗马独特的持续缓慢变化并予人深思的温暖阳光，逐渐地学院与这个城市融为一体。罗马不需要只有中看外观的美院。

1985年刚考上美院，我很想看藏有提香(Tiziano)、拉斐尔(Raffaello)作品的布鲁盖西(Borghese)美术馆，但它正好开始为期两年的闭馆整修，美术馆原为建在墓窖上的别墅，正逐年逐步地凹陷，我真正看到馆藏已是毕业两年1991年以后的事了。其实意大利政府并不怎么尽力去保存国家文化遗产，历史证明他们可以取竞技场的墙石或万神殿的铜料用于它处，也有很多宝藏不知为何并不对外公开，再加上失窃(比如1989年意大利国家博物馆和教堂美术品的失窃竟高达13000件!)。尽管如此，我终究经历了不少视觉奇观的洗礼，而这些在其国家可能不易遇见。

罗马毕竟有包括文艺复兴三杰在内的一代又一代伟大的艺术家，也产生过许多旷世杰作，从古至今有不少外国重要艺术家在他们的艺术已达到很高成就时选择在罗马生活与创作，这里极为丰富的艺术积淀常启发他们在原有的创作上打开新的出口甚至走上完全不同的道路。

在科索与里佩塔路口的圣马利亚教堂也叫姊妹教堂，三条大街以人民广场为起点延伸出去。

罗马美院主楼

第二节 罗马美术学院

罗马美术学院周围有无数文化历史遗迹和画廊、博物馆，她的一端是奥古斯都和平祭坛，另一端是人民广场，三条大街以人民广场为中心呈扇形延伸出去，美院所在地里佩塔路通向罗马旧码头，与其平行的马库塔路从前曾有很多重要艺术家的工作室。罗马美院是全意大利唯一没有自己的图书馆与博物馆的美术学院，她把所有罗马的博物馆、画廊、图书馆都作为教学研究场所，凡持有该校证件的师生均可免费参观学习或在现场临摹大师的原作，学生们亦常在老师的带领下在原作前上课，学院的布告栏总有即时的展览资讯及艺术交流活动等等。在各个画室内能很清楚地看出每个学生的志趣与方向都不一样，优秀的学生作品则能挂在布满古典雕刻原作与以往任教过之著名艺术家作品的走廊。

现今的罗马美院是1923年以皇家政令所制定的规模为基础发展起来的独立艺术学科之国家高等教育机构。20世纪60年代后，学院仍有不少具国际影响力的艺术大师担任教授，如：非形象画家卡波格罗西(Capogrossi)、写实主义雕塑家法西尼(Fazzini)、社会现实主义画家库图索(Guttuso)等等，为19世纪的学院派教学注入新的内容，这些内容是从他们长期研究中获得的，如：卡波格罗西的抽象构成至今仍影响欧美著名的年轻抽象艺术家，库图索的具象表现绘画风格也吸引了原苏联、德国等地区的画家。美院过去与今日皆培养出很