

【四川美术学院学术出版基金资助】

现场

XIANCHANG 吴松 著 WUSONG

——艺术教育创作生态

YISHU JIAOYU YU CHUANGZUO SHENGTAI

江西美术出版社
全国百佳出版单位

作者简历

吴松，1979 就读于四川美术学院，1990 就读于中国美术学院。2000 起任四川美院教授，2005—2012 任四川美院研究生部主任，学位办主任。教育部高等教育教学评估专家。1983 至今在四川美院从事教学工作；是改革开放以来中国最早从事综合绘画实践的重要艺术家；是当代水墨艺术和综合绘画的代表性艺术家。

主要展览：1996 罗马个展 / 罗马政府颁发“文艺复兴 MOSTRA”荣誉。2011 “来自中国的新前卫”罗马双个展 / 中国美术馆、意大利拉齐奥大区等。1990—2009 七、九、十、十一届全国美展。2007 “中国现代艺术 1989—2007”热那亚 Villa Croce 当代博物馆。2012 第四届广州三年展项目展 / 广东省美术馆。2012 中法文化交流年项目展“长江”法国驻成都总领事馆、成都 MOCA 等。2013 第 55 届威尼斯双年展平行展 / 威尼斯。2014 “中国艺术在巴西”巴西文化部等 / 圣保罗。2014 “中欧之间 / 艺术在生活中”罗马。2015 “水 + 墨：人物画的发展”上海。

XIANCHANG

YISHU JIAOYU YU CHUANGZUO SHENGTAI

ISBN 978-7-5480-5262-3

定价：98.00 元

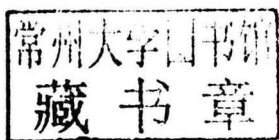
现场

——艺术教育创作生态

X I A N C H A N G

YISHU JIAOYU YU
CHUANGZUO SHENGTAI

吴松 著 WUSONG

图书在版编目 (C I P) 数据

现场：艺术教育创作生态 / 吴松著. -- 南昌：
江西美术出版社, 2016.12
ISBN 978-7-5480-5262-3

I. ①现… II. ①吴… III. ①艺术教育-教学研究-
高等学校 IV. ①J114-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第323801号

本书由江西美术出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何
方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

出品人 汤 华

责任编辑 陈 军 梅家强

责任印制 谭 勋

书籍设计 梅家强 胡文欣

现场——艺术教育创作生态

吴松 著

出 版: 江西美术出版社

社 址: 南昌市子安路66号

邮 编: 330025

电 话: 0791-86566241

网 址: www.jxfinearts.com

发 行: 全国新华书店

印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次: 2016年12月第1版第1次印刷

字 数: 20万

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 13.75

ISBN 978-7-5480-5262-3

定 价: 98.00元

版权所有, 侵权必究

作者简介

RESUME

吴 松 1962 年生。1979—1983 年就读于四川美术学院，1990—1991 年就读于浙江美术学院（现中国美术学院）。2000 年起任四川美术学院教授，2005—2012 任四川美术学院研究生部主任，学位办主任。教育部高等教育教学评估专家。

主要展览：

个展

1981 西藏记忆系列（泥刻版画）/ 四川美院主办

1996 罗马个人展 / Galleria Sagittaro 2 画廊举办 / 凡蒂冈博物馆 / 波罗尼亚文化协会赞助，作品被大英博物馆收藏

2007 个人画展 / 德国 99 画廊

2010 “来自中国的前卫——与曼祖对话” / 意大利 Aprilia 市政府主办

2010 “当代情境中的水墨观照 / 四川美院主办

2011 “来自中国的新前卫” / 中国美术馆、意大利拉齐奥大区文化艺术体育部、葡萄牙驻意大利大使馆、葡萄牙学院、罗马艺术大学主办

2012 水墨方向 / 上海喜玛拉雅美术馆主办

群展

1981 四川美院进京油画展 / 北京

1981 四川中国画展 / 成都

1983 四川版画展 / 成都

1985 中国首届水粉、水彩画展 / 北京、杭州

1986 四川美院首届教师自选作品展

1986 第三届新具象展 / 云南昆明

1990 四川美院作品展 / 香港

1995-2006 开始策划、创作“长江万里”综合媒体艺术作品，包括百余米长卷线描、综合绘画、文案、摄影摄像、实物装置（部分作品与宋钢合作）。

1995 第六届全国冰心图书奖 / 北京

1997 《国画家》杂志邀请展 / 天津、郑州

1998 中国首届国际卡通博览会十大优秀读物奖 / 北京

1990-2009 七、九、十、十一届全国美展

1999 第一届热那亚双年展, Villa Croce 当代艺术博物馆 / 热那亚 / 意大利

2000 中国方案旋转 360 度上海方案展览

2004 “彼·此”画展 / 中法文化交流年项目 / 图卢兹 / 重庆

2004 北京、上海、天津、重庆直辖市名家邀请展 / 北京、上海、天津、重庆

2006 第二届艺术与科学国际作品展 / 清华大学

2006 四川美院名家手稿与速写展 / 四川美术学院画廊

2007 中国现代艺术 1989-2007 / Villa Croce 当代博物馆 / 热那亚 / 意大利

2008 吴松师生(研究生)作品展 / 四川美院

2008 第 23 届亚洲国际美术展 / 广州美院大学城美术馆

2012 第四届广州三年展项目展第一回: 中国当代艺术作品展 / 广东省美术馆

2012 中法文化交流年项目: “长江”5 人联展 / 法国驻成都总领事馆、成都当代美术馆、法国对外文化教育局

2012 宋钢、吴松水墨鉴赏展 / 意大利众议院主办 / 意大利银行协会(Palazzo Altieri.Roma 宫)

2013 第 55 届威尼斯双年展平行展——1979 年以来的中国当代艺术 / 威尼斯

2013 “远与近”国际邀请展(中国 / 巴西 / 古巴 / 意大利 9 人) / 意大利文化部 / Ducale 国家当代艺术博物馆 / Maierà 市政府

2013 PETITS BIJOUX 当代艺术小幅作品及创作草图展 / 罗马巴比伦现当代艺术画廊

2014 中国艺术在巴西 / 巴西文化部、巴西 G11 艺术家协会 / 巴西圣保罗 OCA

2014 中欧之间 / 艺术在生活中 / 上海宝山国际民博馆、罗马葡萄牙学院 / 罗马

2014 中欧之间 / 艺术在生活中 / 罗马巴比伦现当代艺术画廊

2014 “成渝影响——美术作品学术交流展” / 重庆美术馆、成都美术馆

2015 水+墨: 人物画的发展 / 上海宝山国际民博馆

2015 自选方式: 1985-1989 四川美院自选作品“回顾与文献展” / 四川美院、重庆当代美术馆、成都明天文化投资公司

2016 瞬见——来自四川的中国当代艺术 / 德国 99 画廊

获奖

1990-2009 年 第七、九、十、十一届全国美展四川、重庆(直辖后)优秀奖

1993 意大利共和国绘画奖, 波兰艺术奖 / 佛罗伦萨

1995 美国总统林肯国际艺术奖 / 佛罗伦萨

1995 第六届全国冰心图书奖 / 北京

1995 重庆市文学艺术奖 / 重庆市人民政府

1996 罗马个人展 / Galleria Sagittaro 2 画廊举办, 凡蒂冈博物馆、波罗尼亚文化协会赞助。罗马政府颁发“文艺复兴 MOSTRA”荣誉。作品被收藏于大英博物馆

1997 首届重庆(直辖)市优秀青年文艺人才 / 重庆市委、市人民政府

1998 中国首届国际卡通博览会十大优秀读物奖 / 北京

其他

2012 “2012 瞭望亚洲论坛”暨文创项目评委 / 新加坡文化部 Old Parliament House Limited”

2009 专著《艺术经验》河北美术出版社

2001 画册《长江之子——吴松、宋刚作品选》重庆出版社

2002 专著《壁画设计与制作》重庆大学出版社

2016 专著《壁画艺术》重庆大学出版社

前言

QIANYAN

《现场——艺术教育创作生态》文集是在中国当代高等艺术教育、艺术创作及其文化背景下，作者的所在所思、所为所感，是在场的、一线的文字。文集从个人的角度观看和展现中国当代高等艺术教育创作生态的阶段面貌，滴水见沧海。文章结集出版的目的是给这一时期高等艺术教育、艺术创作留下局部的文献线索，以供当下及后人批评查考，其意义于此。

《现场——艺术教育创作生态》文集包括三个部分：1. 与当下高等艺术教育相关的文章。2. 在全球化背景下，与艺术创作及其思想、文化、生态相关的文章。3. 就艺术教育、艺术创作及其学院状态与学生的交流文章。交流由学生提问，作者阐述相关观念、经验和感想。其中相关内容由作者改写或撰写，体现出相关的想法，这是一个生动环节，这部分选取了与四川美术学院艺术教育及其片段历史有关的内容，并且单列为一部

分，有文献和批评素材的价值。

文集名为《现场——艺术教育创作生态》。其文章所涉，包含并超越了传统意义上美术一词的含义，因此，以艺术之名，是因为美术这一从日文过来的术语已经不能充分地包含当今的创作活动和教学内容，美术一词更多的是指向传统审美和本体语言的创作与研究，随着创作方式与艺术观念的拓展，随着相关领域的交叉与变化，在当下的情景中，一般认为，以艺术之名更能体现现场的意义，更能体现目前的状况与视域，以及可能发挥的空间。特此说明。

吴松

2016年11月16日

目录

CONTENS

前言

第一章 艺术教育

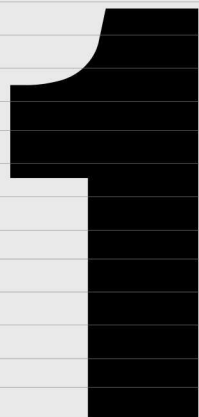
艺术教育的基本方位	002
关于艺术教育的比较与艺术创造	017
艺术的解释	021
新艺术的策源	026
致《批评理论与实践：跨国之后》	031
人体审美形态及其自由边界	034
艺术学研究生教育培养模式改革研究	047
综合材料绘画的实践与教学	073
国际语境下中国水墨与当代艺术的实验教学	082

第二章 创作与艺术生态

“中国制造”与“世界制造”	092
当代艺术所面临的问题	101
艺术与自由主义精神	108
威尼斯双年展模式对中国的启示	115
国际情景中的中国当代艺术、艺术批评及策展之境遇	125
水墨：在当下的情景中	133
伟大之河	155
穿越时空的东方文化之旅	167
艺术结构的转变	182

第三章 师说

师说：艺术经验	194
四川美术学院 1985—1989 学生自选作品、教师自选作品展	200

第一章 艺术教育

YISHU JIAOYU

艺术教育的基本方位

四川美术学院 2006、2007、2008、2009、2010 届硕士研究生优秀毕业作品、优秀硕士论文合集共五册终于出版了。

合集的正式出版，部分地展现了近年来川美学位与研究生教育的面貌，直观地反映了同学们在各自的研究方向所取得的成绩，具体地体现了

导师队伍在研究生培养过程中的学养、智慧和心血，也是学校近年来学科建设与发展的重要内容，是建设性的文献档案，具有学术价值。

合集作为四川美术学院重点学科立项建设项目，在编辑思路、书籍品相上续接四川美术学院 2003、2004、2005 届硕士研究生毕业作品集、硕士论文集共六册的内容系列，形成一个艺术教育系统的学术文献，以供批评、研究。

策展四川美院-广州美院研究生作品联展——重释当代。四川美术学院，2008。四川美院、广州美院研究生作品联展，是首届全国八大美院研究生作品校际联展。

一、关于毕业作品与硕士论文

每年，研究生的毕业，照例有一个隆重的作品展览，一场严肃的论文答辩，仿佛三年耕耘之后，这是一个收获的仪式。这个仪式是过程也是结果。它对于研究生、对于教师、对于学校的学科建设，都是一件大事。按照学校硕士研究生培养方案的要求，三年读研，一年级研究生的主要

精力用于学位课程上,从研二起,同学们就开始为展览、为论文用心了。这段时间同学们和导师接触最频繁,也是师生间很值得回忆,教与学互动最为有效的时期。这个时期师生教学相长,是宏观的、具体地把握、感受、建构学校的文脉系统、学术气质和成长生态的敏锐期和收获期,是动态的和充满活力的。

因此,如果把三年的研究生教育比作一个项目,毕业展览和硕士论文就是项目中的目标性要素,牵动着教与学在不同阶段的各个方面,其过程实施和结果呈现,其发生出的问题和意义,促使我们对研究生艺术教育的基本方位,师道与学道,理想主义与学院精神,艺术与自由主义精神,艺术中的独立与批判精神等终极性问题思考研究;促使我们对教授中心制度与学术自由精神,体制与非体制,艺术教育的前题——优质生源的选拔等制度性问题思考研究;促使我们对国际化与前卫精神,艺术教育与艺术市场,艺术史的书写方式等艺术生态性的问题思考研究;促使我们对艺术史教育与艺术批评的意义,当代艺术的跨界特质,当代艺术中的东方性,对本土艺术的传承与当代化等观念性问题思考研究。促使我们对国际交流中的技术问题:语言作为一种文化思考研究,促使我们对“研究方向、学位课程、项目训练”的研究生教学的模式构建进行思考研究,设计、试错并总结,以便行之有效。

二、艺术教育的基本方位

1. 背景

在中国,艺术的学院教育从来都不是西方近现代意义上的学院派艺术教育,中国的艺术教育,它一直是中国艺术走向现代文化的先锋队员,它一直站在时代文化的前沿,这是不争的事实。中国历史上的文人“业余”艺术教育系统,宫廷画院御用教育系统,师徒传授的私塾教育系统以及民间艺术的口传心授,构成了中国古代不同层面的艺术教育格局,其影响潜在地存在于中国当代艺术教育系统并发挥着作用,其意义值得探讨。

我们说,真正意义的现代—当代艺术教育从上世纪初至今已走过了百年历史,其中不同的段落铺垫了相应一个时期的艺术走向,经过百年融汇,已形成阶段性的完整。而一九九九年以来开始的艺术教育的扩招以及后来研究生教育的扩大,一直是个热门话题。人们从不同的角度,以不同的心情解读这一中国艺术教育史上空前的、也可能是绝后的正在进行当中的带有运动特征的艺术教育现象。这是一种艺术社会的空前实践。一方面艺术教育的广泛性和普适性正在实践着诸多先贤的理想,即以艺术惠及国人,进而达成演进中国国民文化品质的愿望;另一方面,有限的优质艺术教育资源时常捉襟见肘,不断扩招与社会的需求又形成了矛盾,产生了问题,由此也凸显出艺术教育观念与艺术教育方法论上的困扰。而大学普适性教育与艺术教育的特质间的矛盾尤为突出,特别是以纯艺术教育领域表现得最

为明显。

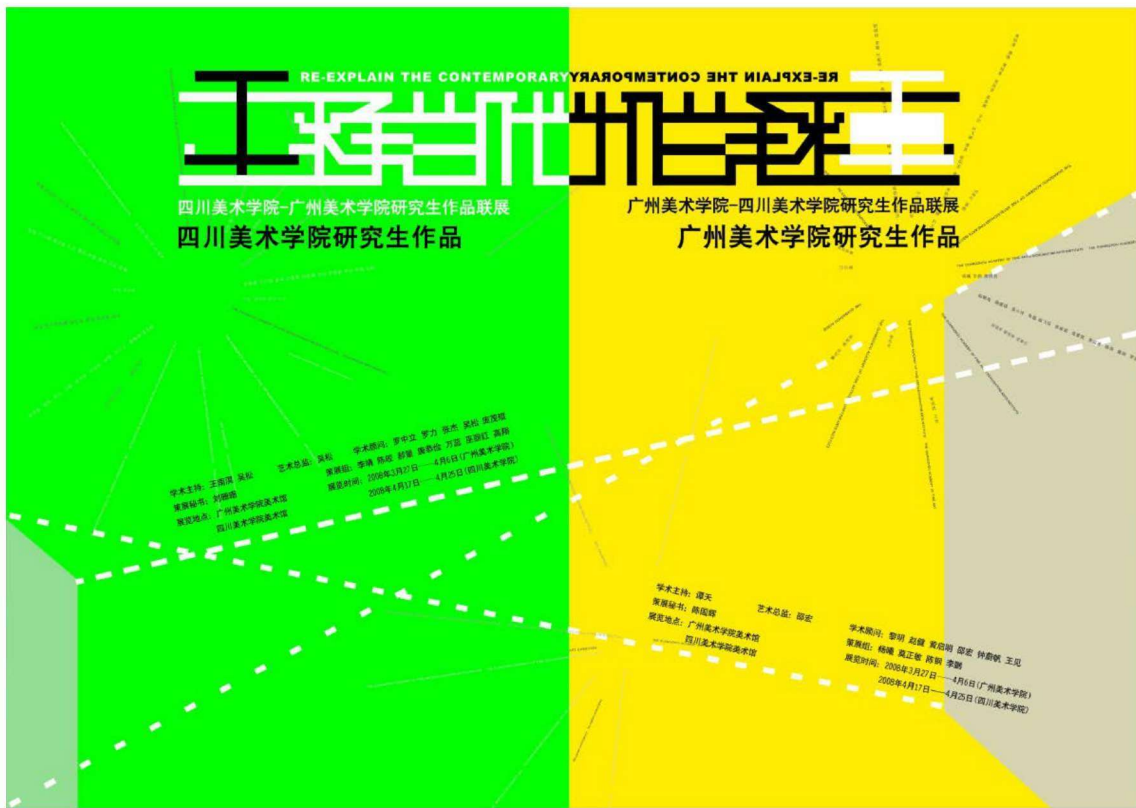
虽然，艺术教育的扩大在放缓，但体量依然庞大。并且，艺术教育质量的提高并不是简单地减少招生数量就能一蹴而就的。

事实上，大量扩招主要还是发生在应用艺术领域，以及与艺术相关的门类、学科和专业交叉出来的新的专业方向，包括由新技术支撑的交叉方向。然而，纯艺术专业，包括传统艺术专业及专业方向所面对的环境也确实在发生变化，面临着许多新问题和困惑。其问题的本质不仅仅表现

在学生数量和专业品种的增加，更在于艺术教育的观念、方法论以及教与学的价值判断上都发生了很大的变化，而在此之前，我们的准备和有效的应对却是有限的，甚至是不够的。

2. 师道与学道

当代艺术教育中的师生状态正在发生变化。好像是，师生间的接触频率和距离有了改变，而实质是，教与学的传统状态正在变化。一种发生着的、内在的、个性化的互动需求正在受到理性

川美-广美研究生作品联展海报，2008。

的、普适性的、行政化的量化标准的束缚,然而,改变普适性要求的现状是有限的,并且普适性要求也并非都是非正面的消极因素。于是,面对新的教学对象,在量和质的改变与差异的状态下,集体性的教学激情与内在动力的引发,便对师道提出了新要求。

a. 生源的变化

现在的学生与上世纪70年代、80年代乃至90年代的生源相比较,无论是本科生还是研究生,其来源、素质、心态、诉求已有相当大的改变,价值取向也有很大差异,成功的机制和判断标准也有明显的变化。新世纪00年代、10年代的学生更是处在一个互联网时代、全球化时代,处在中国崛起、大量消费和社会结构剧烈变动、内外机遇和问题凸显的时代,其生存方式、生活方式以及价值判断都在不断地迅速地变化着。而对应这些变化的制度、体制相对僵化,特别是教育体制。这些都是分析生源选拔方式和生源素质时应该考虑的因素。

庞大的生源虽然经过了层层筛选(筛选方式的有效性是一个值得认真研讨的课题,它其实是一个事关重大的学术问题,真的是一个科研课题,而不仅仅是一个技术性的行政操作),其素质仍然是参差不齐,然而参差不齐本身并不是一个好与坏的评判标准,其实差异可以升华为不同的特色,不同的特色自有其存在的意义,因为整齐划一的结果本身就不是艺术自由的特征,反过来讲,差异、自由和多元的视觉观照正是艺术教育及艺

术学科本身不同于自然学科和其他人文学科的特征所在。因此,当代艺术教育的发展不仅仅在于学术权威、专家和所谓的大师,不仅仅是教学体系、不仅仅是学府气息,甚至也不是所谓的体制化与非体制化的现象壁垒的互补,当代艺术教育还在于教育观念上的认识,还应该继承传统师道中的平民精神,发挥当代教育中的宽容精神,平等意识、学生本位和学术自由,以此促进师道与学道充分互动的激情,促进艺术青年的成长。

就导师而言,互联网等新技术在当代艺术教育中的影响越来越深刻地改变着教育的方式和内容,这也给导师提出了新问题。互联网技术越来越紧密地把人们的行为和结果联系在一起了,在此地发生的事件彼地马上就有反映,艺术教育及艺术的最新热点,探讨的成果会及时地影响到学生对艺术的认识和判断,并体现在艺术实践上来。而对互联网技术的认知和联系,青年人往往天然地优于老师。导师,作为知识传递者的角色受到了前所未有的挑战。传统意义上讲,导师作为知识的传递者,对知识的拥有和先知有着优势,然而有些事情正在改变,特别是以新技术为支撑的艺术,这会对导师提出新的要求,并且对导师的继续成长也有着积极的推动作用。

b. 研究方向、学位课程、工作项目中导师的作用

研究方向+学位课程+工作项目是四川美术学院研究生教学的基本模式。其中师生互动的内容、互动的空间,导师的学养、人格的力量对研

究生的成果达成起着重要作用。

研究方向和学位课程 导师根据研究方向制定研究生培养方案，学生对应方案写出学习计划。学位课程分为公共学位课程和专业学位课程两部分，其中专业学位课程由导师提出，各学科点推选，研究生处组织选课，由导师或导师组来实施。选课的学生以本研究方向的为主，其中有导师本人的学生，也有其他导师的学生，还有其他研究方向的学生。

专业学位课程是整个培养计划中重要的一环，它要关注学术内容，还要关注教学生态，以此来达到课程预期的质量。比如：课程导师的教学设计与研究生的不同意见的沟通，课程目标认识的差异及其研究方法的沟通，学位课程与非本研究方向研究生及其导师的意见的沟通，还有课程内容、课时长短在整个培养体系中的下文中的关系等等。这些都是需要思考的，值得进一步探讨；而鼓励学生对自我价值的认识，不仅是学生要坚持的，也是教师始终应考虑的重要问题。

在课程要求的背景之下，导师的角色就像是一个项目负责人，它对课程的目标，达成的方法，对学生的分析，整个教学的过程，最后的结果应该有相应明晰的把握，并能对不同专业的同学有一种不同角度的引导。教师所贡献出的是课程的设计，也贡献出自己的工作心得和经验，并激励、引导同学们尽量地挖掘和展现自己的才华，并通过互相比较，营造一种比较、疑问和自我肯定的良性的教学状态。因此，学位课程不是单一的技术性课程，它是更具挑战性的，需要对相关专业

知识的深刻了解和把握，需要较宽泛的专业视野、触角以及较深厚的专业经验，在如此的情景之下，导师不可能填鸭式的教授，也不能在主题设计上无序。因此，传统的口传心授师徒式，氛围营造的公共演讲式，针对较大数量学生时必须采用的多媒体手段等诸多方法及其方法的选择，以及在内容设计、教学程序和教学风格的综合上，对导师而言也是一种挑战：即坚持或放弃一些熟悉的教学方法，选择、综合、采用一些新的手段，来拉近、沟通与学生交流的距离，以期获得理想的教学效果。

研究方向和项目 导师与学生一起来规划未来几年的学习和工作并拿出具体方案，对学生来讲不仅仅是压力，也是很兴奋的事情，学生最为沮丧的是导师对自己的未来设计漠不关心，这在研究生大规模扩招的普通高校已不是个别现象。而导师将学生的学习计划、创作计划带入相关的艺术活动、专业项目以及对未来职业生涯的考虑之中，对教育的结果，对教与学的方式上都会是一个积极的互动和正面的推进，其过程与结果有时甚至是令人激动的。在这种方式之下，导师以其职业的高度和学术水准，设计与审视学生的未来，定位出可能和可以达成的目标。由此出发，在相关主题和项目的载体上，开展相关方向的学习和研究，其出发点和归结点都是非常明晰的。在主题和项目进行的过程中，导师和学生会合理地安排出为此目标需要的能力训练，敏锐地意识到学生的问题和缺失，于是相应的学习是主动的、有效的，也更易于激发学生的潜在特质并促使其