

1
李怡君
洞穴博物
木版版画
230 × 480cm
2016
四川美术学院版画系学生毕业作品

超凡脱俗的艺术蜕变

——川美实验性艺术思想教学改革传承与转换

Extraordinary Transformation of Art——Inheritance and Transformation of Sichuan Fine Arts Institute's Teaching Reform of Experimental Artistic Thinking

王新福 Wang Xinfu

摘要：作者以中国教育现状为出发点，指出高考考生进入大学之初对自身所学专业的迷茫。而如何将这些迷茫的新生培养为新一代当代艺术的主力军，正是美术学院的目标与教学任务。作者从教学实践的经验出发，阐述了美术学院教学面临问题的现状与未来的希冀。

关键词：艺术院校，学院教育

Abstract: The author took the present situation of Chinese education as the starting point, pointing out the confusion of the university entrance exam candidates towards their major when they first come to university. However, how to cultivate freshmen into the main force of contemporary art is the objective and mission for art academy. With the basis of teaching practice's experience, the author elaborated the problems confronting art academies and the prospect as well.

Key words: Art academy, College education

次开始蜕变，这种蜕变过程其实也要分几个方面去进行分析，其中外部势力的刺激作用是最主要的。也就是说并不是小孩在未成年的时候他们就有了自主思想的引导，他们多半是听取了家长、老师以及社会意见之后的一种理性蜕变过程。之前，由于自我分数没有到达一个好的起跑线上，从小学开始到初中、高中这几年时间里，因为应试教学的成绩不好迫使他们总是在分数线上挣扎，并且在挣扎中丧失了自我及丧失了儿童生活的乐趣，他们始终在追赶却又总是追赶不上。沉甸甸的分数巨石压在他们生活与学习的每一个环节，寻找方向与出路成为他们生活的唯一目标。

对艺术或者艺术设计发生兴趣，或者自欺欺人的对艺术产生学习兴趣，这是生活目标中第一次蜕变的机会。家庭开始投入巨资让小孩恶补美术基础，小孩盲从以改变命运的心理状态投入到一次全新生命拼搏之中。历经并不漫长的艺术补习甚至于三五个月学习思想的转换之后，进入考场以碰碰运气的态度去迎接人生巨大的考验，这便是五十比一艺术招生淘汰率的开始。

大多数人会碰得头破血流，但是不乏幸运者转换了人生角色，他们盲目蜕变成为美术学院的新生。

二、角色的转换

川美艺术教学非常有特点，凡是通过艺术招生考试之后而进入到大学课堂，川美教师都会一视同仁因材施教。中国南北朝时期皇侃有这样一段人才教学培养的叙述：“人乃有贵贱，宜同资教，不可以其种类鄙而不教之也。教之则善，本无类也。”其大意为：不管什么人均可以受到教育，不会因为贫富、贵贱、智愚、善恶等因素把一些人排除在教育对象之外。正因为这种人才培养而一视同仁的贯穿方式，不管是初学艺术或者学艺十年的学生进入到川美都将必有收获。

在实际教学期间川美教师也曾多有抱怨，这种应试教育的可笑与混乱使艺术招生陷入困惑与茫然。

的确，中国艺术院校的招生体系已经落下了病根，这种发病的根源是考试的标准与评分的体系总是在矛盾之中找不到出路。由于考试出题人员与评判分数教师之间相互无法沟通并建立统一学术标准而产生差异。更

何况艺术的评判标准会因人而异，因分数与评判方式形成不确定性因素，在中国艺术类考试长期处于无统一标准的前提下而落下考试与评判的病根也就没有什么奇怪的了。

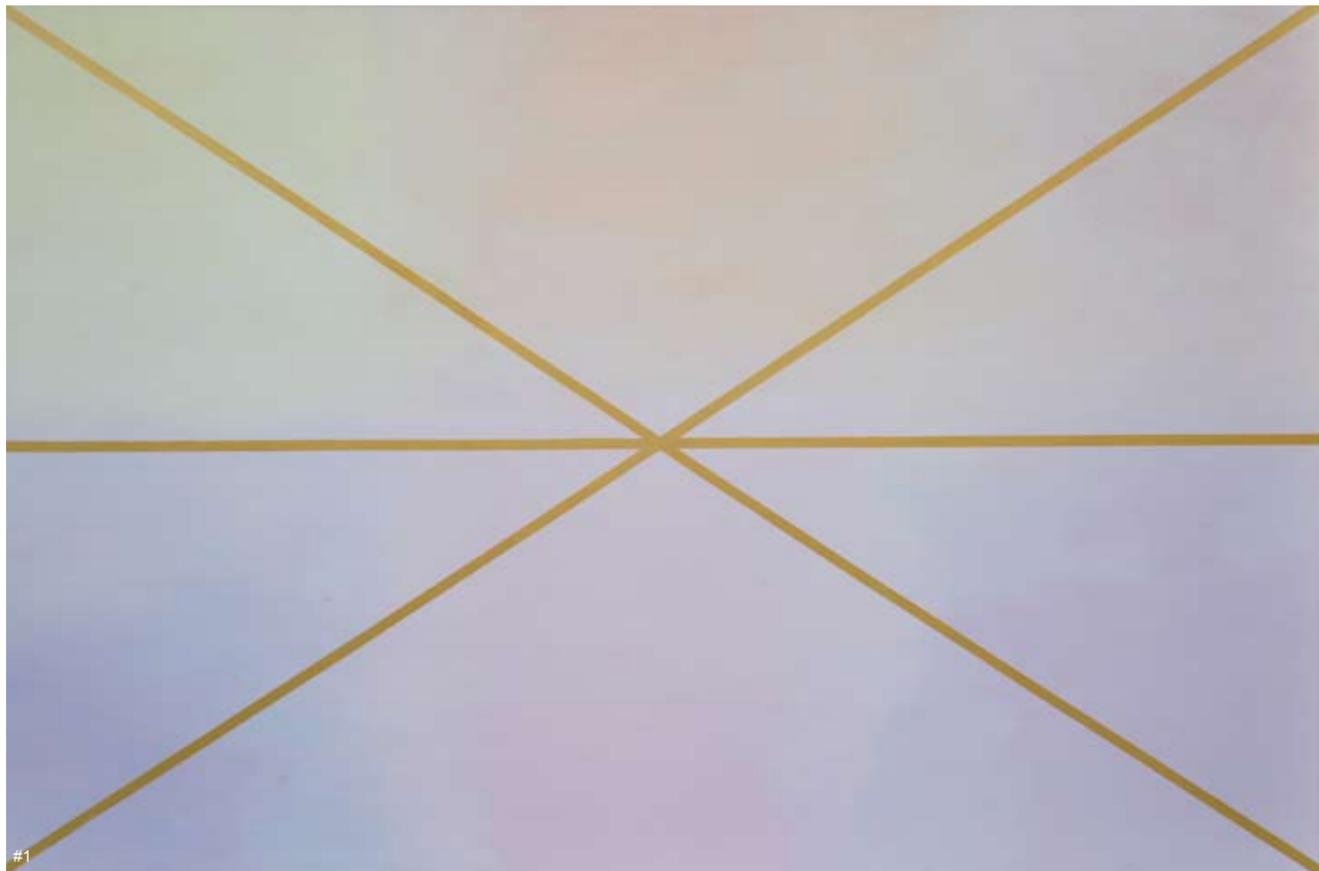
应试考试看似简单的问题在招考实际操作之中往往很难克服。应试招考教育对考生具有潜移默化于思想病理性伤害，其主要特征是抹去穷于应付考试学生的个性化发展，禁锢思维想象空间穿越与驰骋于天地之间的雄才胆略，在考试完成走进大学殿堂之后，如何适应以创意思维模式为根本的学术院校领域，将要努力摆脱束缚于应付考试期间自我身心领域的枷锁，尽快打开精神领域中天赋期成长的冲击，将发展期并不完美的所有污垢扔掉，以期由考生型角色通过艰难求索后。在经历如此繁重的考试还能脱颖而出，成为五十比一的领头羊，由一个勤于应付考试的考生转换成为一位艺术院校的学生，这种大踏步跨越式的前行其性质本身便是一种人生的飞跃，不管这种飞跃是因为机缘巧合的偶遇或者是充分准备的结果，他给予学生们在成长中巨大的角色转换。

三、羽翼并不丰满

时不待人，在大学四年学习生涯中我们必须用清醒的头脑去规划每一个学习阶段的内容，因为在曾经成长中有许多清理不掉的污垢还残存于身上，在并未长大的心灵中无法辨别什么是污浊的残渣？什么是光艳的彩虹？因为并不丰满的羽毛还承受不住细腻清新的广域，然而残酷的现实必须让我们最快的警醒，一个刚进艺术院校的学生就好比将一个人丢弃在全然不曾熟悉的月球上，有很多全新的领域需要去熟悉，他必须懂得学会新环境的适应能力，就好像他必须去研究失重状态下如何行进在月球的表面。虽然羽翼未干但他需要拼命甩掉身上的水滴，任凭风雨的肆虐而尽快学会飞翔。

在此，我们把大学四年艺术设计学习教育分为两个大的单元去设想，第一单元的学习期限为二、三、四学年期；第二单元的学习期限为三、四学年期。

在第一单元的学业中，寻求艺术家及艺术设计专业人才先期教育的铺垫就此展开，学院体制下的教育体系仍然残留着无数残渣陋习，一个艺术院校的新生还未能摆脱存留在羽毛上的污垢，许多迂腐的学院派艺术体系教育再一次将羽翼未干的身上添加些许并

不需要的承重物，我们必须清醒地认识到，学院的教育特别是艺术设计基础性教育，它是一个矛盾的国际化问题，一方面肩负重任且具备有责任心的教师们在大声地疾呼，基础性艺术设计教学体系必须和创意性思维相结合，不要沉沦在模仿与照抄状态而始终走不出创意性设计想象空间的发展之路；另一方面因过分强调创意性设计思维的发展而忽略其基础教育方向，相信这种矛盾的国际化学术争议问题将会一直存在，身临其境的学生们会在这矛盾中生存下去并且成长起来。谁将是既得利益者，谁将尽快摆脱这一系列的羁绊，勤劳与坚守住大胆地艺术求索，尽力将自己未曾完全成长的羽翼丰满，这将是我们将追寻艺术设计学习道路的全新法宝。

四、基础与专业思想的碰撞

艺术设计教育的基础体系是川美特色教学之一，不管是学习设计、或者雕塑、或者绘画的学生，他都必须经历这样一个基础

性教学过程。正因为这种长盛不衰而兢兢业业的教学体系式发展方向，才培养出无数具有国际声望的艺术设计家们。

但是这基础性教育体系也带给学习艺术设计的学生们诸多不良的反应，过分强调基础教学，学生在学习过程中未免沾染上长久历史残存的尘埃所散发出的迂腐气息，稍不留意，年幼的学生们无法辨别真理或者谬误，会将营养丰富的食物与细菌繁殖的毒素一并吞咽进自己的胃囊。

当学生还没有真正走入创意式巅峰性专业思想状态的情况下，很有可能因辨别力学习方式的差异性，已经被顽疾所侵蚀而一蹶不振，这必须是向教育者与学习者敲响警钟的时刻。

大学四年的学习，对于一个刚成年学生来讲是黄金塑造的最佳时间段，在他们可包容的心灵深处，什么知识文化与苦口良药都会是吸收状态最为理想的时期，在随时可以打开心扉与毫无顾忌的宽广胸怀中，没有忌

讳的东西是不能容纳与沉淀的，在此时间空间间歇中，知识文化与残羹剩饭会在无限制存储的皮囊中找到相应位置。如何取其精华与去其糟粕，将成为学生在学习过程中必须尽快做出选择与适应的时间点。

创意性思想理念与基础性学习方法，把这一对冤家尽快结合在一块必然将转换成一种巨大的艺术设计学习推进器，在前行的涌动中会将你推向成功或失败的路上。

当然，人类最易于出错之地是思想境界的宽裕度，如果内心深处的绳结无法解开，会一根筋似地将你思想的紧箍咒毫无辨识地圈套在自身头上，因基础学习中某一个细节的出错，会咬住这些细节反复蹂躏你疯狂好学的心灵，当学习者内心无法承受这些细节，将会徘徊与犹豫在这些残羹剩饭中而无法自拔，待四年学习生涯快烟消云散之际，也许你会猛然的清醒过来，也许这时候已经是时过境迁的岁月，思想与时间的碰撞已经滑落到山崖底下而无法挽回。

#2

如何提高我们生命力价值体系的衍生与发展，如何将机遇与时间对接的存在延续下来，学会理清基础与专业设计思想的碰撞互为协调与补充，时不待人，别再愧对于时……

五、盲目中拼杀出生路

大四学年的学习将会是人生一个重要的转折点，在这一年中因为前期的学习铺垫，其身体成长度已经基本定型，但是思想与心智的成长却刚刚开始。不能完全确定学生的创作思想与艺术理念是按照全然清醒与成熟的轨迹在发展，其中在设计艺术创作目标的设定上因多头寸选择的因素而显得犹豫与茫然。同时，也正因为这种年轻气盛并且思想活跃的姻缘而勇于大胆地冲刺，只是在这发展中由于心智的成长度还是不够完整，未免思想考虑的多样性与完整性还不够充分。特别在毕业设计创作中偶然索取与盲目拼杀的成分更多一些，给予运气的成分更重一些。我们提倡勇于进取而不甘于猥琐退步的行为模式，艺术冲撞与坚守是留给成功者唯一生存的方向。

大学四年的学习很快就会过去，它会给每一个学习者留下深刻的记忆。学习期间

每一个人都会有所收获，但是这种收获的多少绝对不能用量化方式去计算。如果你真的希望你未来成为一个成功的设计师，那么这四年的学习才刚刚开始，一个人在成长的过程中总是希望尽快长大，但是拔苗助长时有发生。如果以金钱的收获为衡量的标准去评判一个设计师是否成功，那么这四年学习肯定在一部分学生生活的境遇中会出现，但是以学术的态度去分析这还不算是成功，一个学术人的成功与收获是不需要用金钱收入去比较和界定的。其实，经济收益市场和学术文化领域的成功没有必然联系，期盼长期思想创造力发展与持久学术方向的进步才是成功的根本。在学术追求的道路上我们必须甘于贫穷，必须甘于内心自我的修炼，必须有充分心理准备去接受疾风暴雨的考验。

希望我们正视社会，正视自己的生活态度，正视你如何与社会的适应力，把自己的每一件事情做好，努力把自己融入到这五彩缤纷的社会中，去享受这种生活的乐趣，去迎接每一天的考验！

1
李明丽
ARIA I
布面油画
200×130cm
2016
四川美术学院油画系学生毕业作品

2
池俞蓉
★∞☆
视频影像截图
2016
四川美术学院油画系学生毕业作品