

大学的艺术教育需要反省

郑晓华

我们国家的经济发展已经超过日本,成为全球第二的经济实体。在这样的情况下,我们艺术院校的高等艺术教育怎么样适合国家的发展需要、怎么样给自己找到一个合适的定位、怎么样为国家的发展做出贡献,确实是一个亟须探讨的问题。

大学应该是这个行业里面的大脑,也应该是这个行业的一个思想库。因为大学是知识精英集中的地方。国家养这一批专家,毕一生之力从事研究。你应该知道的最多,研究的也最深。如果你没有思想,面对问题你什么对策也提不出来,那国家焉需设大学? 政府部门、文化机构、文化企业也应出思想,没有思想,他们的功能职责很难履行好。但在我们的社会构架当中,大学是最应该为这个行业提供思想的。

最近国务院学科委员会对艺术学科的结构做了调整,把艺术学科升为一个门类,我觉得这里面反映了国家、社会、学界对艺术学科的认知的质的变化。对文化艺术的认知,过去可能觉得它是一种审美娱乐,或者说是一种意识形态,但是现在的认知很不一样了。十七大报告里面把文化产业列为和国家科技、经济、军事一样重要的软实力,这就是一个质的变化。现在我们更是认识到了文化艺术和高科技一样,具有世界性的影响,具有持续的“杀伤力”。它的社会影响力和潜在经济价值不亚于尖端科技。在这样的一个形势下,我们高等院校艺

术教育怎么样来响应时代的号召;我们自己学科的建设,在已有的基础上,怎么做出一个更加明晰的定位,对于艺术院校来说确实非常重要。

我国的艺术教育存在很多问题。总体上存在两大错位,需要我们引起我们关注:第一是我们现在的艺术教育的这种技术型人才培养模式和我们国家在进入21世纪后提出来的建设创新型国家这样一个远大目标的错位;第二是我们艺术教育当中,非常重视传承,而在创新方面很不足的这样一个继承型人才培养模式和我们建设世界一流文化大国的总体目标的错位。

如果要建设一个创新型的国家,已有的技术传承对大学教育固然是很重要的,但更重要的是对未知技术、未知规律的探索。高等院校,特别是一流大学,应该去探索未知的知识领域、未知的技术领域、未知的艺术规律,而不是主要传承已有的东西。虽然传承型的人才培养也很重要,因为传承才能使得这个国家的文化延续发展,我们在重视传承的时候,更应该重视开创、创新。因为传承只是继续保有祖先已经创造的文化,而未来的国际竞争,光传承祖先创造的文化绝对是不够的。国际竞争更需要的是对各艺术领域未知原理和规律的探索、发现,以及在此基础上形成的对现代社会具有普遍适应意义的原创文化成果的发明、创造、转换。

当前错位局面的形成,跟我

们长期奉行“古为今用、洋为中用”这样一个政策有关系。“古为今用、洋为中用”提出于新中国成立之初。当时我们的经济、文化非常的落后,我们的文化原创力非常缺乏,所以当时的领袖提出在文化艺术上要“古为今用、洋为中用”。我觉得,在上个世纪50年代,在中国的经济非常贫困、中国养模式和我们国家在进入21世纪后提出来的建设创新型国家这样一个远大目标的错位;第二是我们艺术教育当中,非常重视传承,而在创新方面很不足的这样一个继承型人才培养模式和我们建设世界一流文化大国的总体目标的错位。

如果要建设一个创新型的国家,已有的技术传承对大学教育固然是很重要的,但更重要的是对未知技术、未知规律的探索。高等院校,特别是一流大学,应该去探索未知的知识领域、未知的技术领域、未知的艺术规律,而不是主要传承已有的东西。虽然传承型的人才培养也很重要,因为传承才能使得这个国家的文化延续发展,我们在重视传承的时候,更应该重视开创、创新。因为传承只是继续保有祖先已经创造的文化,而未来的国际竞争,光传承祖先创造的文化绝对是不够的。国际竞争更需要的是对各艺术领域未知原理和规律的探索、发现,以及在此基础上形成的对现代社会具有普遍适应意义的原创文化成果的发明、创造、转换。

当前错位局面的形成,跟我

力恐怕是极有限的。

举个例子,美术界对西方艺术的追随,从古典主义到现代主义各个流派,在当代美术界当中都可以找到它的中国版。也就是说,中国的画家,有相当大一部分人是在全力模仿追随西方,各种流派都有。这样的“西方艺术中国版”在世界范围的艺术界又有多大价值呢? 它有可能代表中国文化走向世界,在国际上产生世界性影响吗? 估计可能性不大。“二手货”谁稀罕。欧美自己有本土正宗的,其他国家和地区,人家也会知道要就要“原装的”,直接输入西方“原版”的。

那我们看美术界另大批画家,他们目光向内,找的是古人,模仿我们古人的东西,做古人的翻版,宋元明清,各个朝代都有。试问,我们当代中国人,代表我们新中国,代表我们这个时代的艺术在哪里呢? 除了“洋”和“古”的改装版,原创的艺术有没有? 很少。

一个国家或民族,它的文化艺术非“洋”即“古”,满足“内需”大概没有问题(当然满足的质量怎么样只能另说了),但要参与国际竞争,要想输出文化,在国际文化交流格局中赢得更多的尊重和潜在产业价值,那恐怕会有很多困难。

近年来国际文化产业资本对中国本土文化题材的关注度大大增强了。《花木兰》、《功夫熊猫》相继推出。如果中国人有同样的能力制作欧美本土文化题材的文化产业产品在全世界落地,那我们

什么都不必说。你抢我的资源,我也抢你的,咱各显神通吧。问题是中国文化产业行业有这样的能力吗? 做过一件能在全世界落地开花产生巨额票房的动画片吗? 其实这里面绝不是资金的问题,而是人才的问题。作为一个行业,中国的艺术教育一直在孜孜不倦地为处于激烈国际竞争中的中国文化产业行业培养产业链的低端人才。大量的国外动画片在中国制作完成,因为中国高校为他们培养了大量的技术熟练且十分廉价的美术技工。

这个问题可能值得我们艺术教育工作者深刻反省。因为这个国家的文化、艺术、文化产业怎么样,取决于这个国家文化行业的人才队伍怎么样;而这个国家文化行业的人才队伍怎么样,取决于这个国家的艺术教育怎么样。如果说中国的文化产业在国际上没有竞争力,那是因为这一帮人不行。如果这一帮人不行,那也就是说他们所受的教育不行,我们国家这些大学不行。如果这些大学不行,则与我们所有从事艺术教育工作的都有关系。

建设世界一流的强国,没有一流的文化不行。建设和谐社会,成功的文化产业国际化运作,也是时代和全民福祉隐藏的期待。中国文化需要重新焕发民族创造力。艺术教育既然承担人才培养的重任,它首先应该与时俱进进行反省和改革。

(作者系中国人民大学艺术学院党委书记兼副院长)

艺苑卮言

一次与一群人讨论中国艺术发展方向的问题,国内一批批评家、策展人承认批评中国“当代艺术”具有模仿性且方向不妥,“但有什么办法? 我们又没有话语权。”“我们又不是大国!”这话让我一楞!

弄艺术还有话语权? 话语权者,说话的权利也。自己想说话,也能说话,这叫有话语权;别人给你说话的权利,这叫有话语权;说话管用,能呼风唤雨,这也叫有话语权。

今天的艺术界是个名利场。即使不是所有的艺术家都在争名逐利,但确实有相当比例的艺术家是如此。如果艺术成为追名逐利的工具,那让成名名的确掌握在能给你条件的别人手上:策展人和评委、画廊老板、权威评论家、博物馆负责人手上……策展人让你参展,评委让你获奖,博物馆收藏你的作品,评论家让你的艺术有意义,最后,画廊或拍卖行卖你的作品,收藏家的钱让你的艺术最终获利。也许有艺术家会说,那是因为我艺术本身好。可能是,但也不一定。

这种转换的关键就在话语权。例如要把几无价值的纸片变成有价值乃至极有价值的纸币,话语权就掌握在具有行政和财政实力的政府和银行身上。政府与银行说这张纸值多少就值多少。“当代艺术”之所以形成气候,就在于上述策展人、评论家、博物馆、拍卖行及基金会,构成一个具有强大势力和话语权的话语集团。他们可以让虚无变成实有,把垃圾变成艺术。在这之中,有些“他们”颠覆了审美的常例,也破坏了艺术的规则,把艺术变成了非艺术。在这种超强势话语权掌控下,一些艺术或臣服或被颠覆。试想一下我们今天的“当代艺术”与西方“当代

艺术”,从观念到样式的极端相似。想想今天中国“当代艺术”卖出的天价,就可以知道这个势力集团何其强大,也可以明白我的那位对话者,何以要如此看重西方话语权的原因。

由于这个话语权的存在,也由于这个话语权的基础是名利,愿意因名利而服从其权威的当然得听从其指令,再加上话语权指令似乎是“放之四海而皆准”的性质,故听从指令

的全世界的艺术家,也就如接订单而生产的厂家一样,生产出能“与世界接轨”,亦如按统一标准生产的产品。全世界的“当代艺术”大同小异,你很难区分出艺术家的国家、民族与个性,这从世界各地的“双年展”上反映得特别明显。

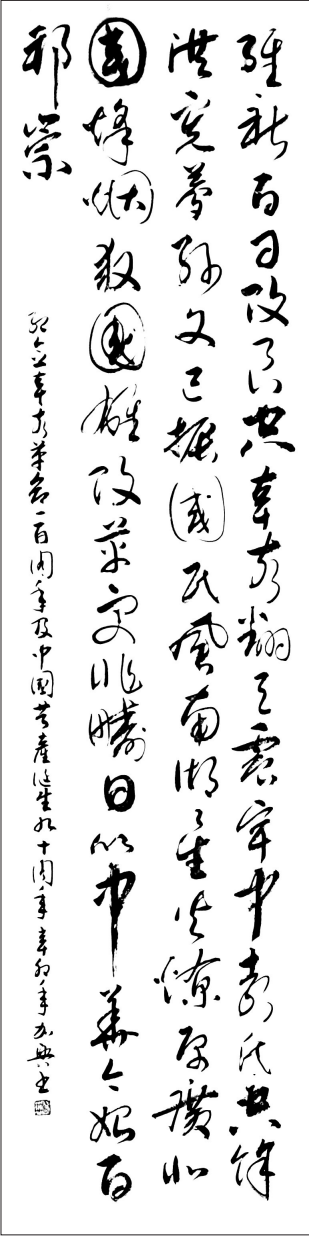
然而,艺术不应该是这样。艺术本应是个人对现实体验的独特表现与传达。古人云,“诗言志”,在心为志,发言为诗,情动于中而行于言。此志为我之志,此情为我之情。唐人张璪有“中得心源”之名句,这当然是艺术家自己的“心源”,而非有“话语权”者之“心源”。石涛也说,“我之为我,自有我在”。如果说艺术创作真有

话语权的话,那么,这个话语权也仅仅在艺术家自己的手上。中外历史上伟大的文艺家们,哪个不是有着刻骨铭心的来自生活的感受与激情需要表达,才创作出伟大作品的? 屈原、李白、杜甫、曹雪芹是如此,唐寅、傅山、石涛、八大也是如此。他们服从的仅仅是自己的心灵。伟大艺术的创造主要与自我心性的传达相关,而不与追名逐利的追求相涉。尽管不是所有的艺术家都应该寂寞清贫,但为名利创作听命于人的艺术家难以伟大却是可以肯定的。艺术能赚钱也不错,但那是艺术创造的副产品,不是艺术创造本来的目的。路,不该走错。

王 林

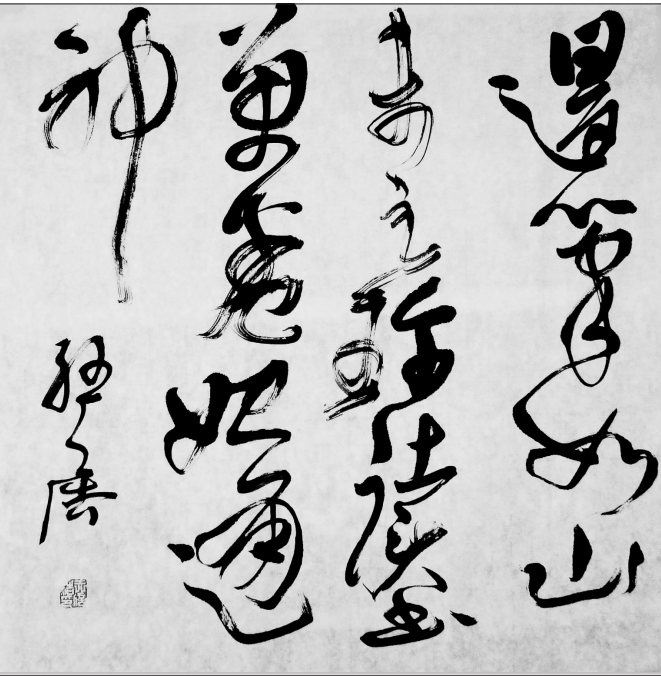
艺术中的话语权

作品选登

戚散花 书

廖加兴 书

孙天浩 书

6月18日,由北京大学书法研究所、世界华人华侨社团联合总会主办的“庆祝建党90周年·萧华师生书法汇报展”在北京大学图书馆开幕,集中展出了青年书法教育家萧华与其60名学生的代表作品。年届耄耋的学者文怀沙来到展览现场,称赞萧华的书法教学成果。他表示:“中国传统书法的地位,与诗、文鼎峙,让孩子学写字的意义不亚于教孩子学习或者背诵古典诗文。等孩子们长大后,将会永远感激这种书法的启蒙训练。”

萧华生于1969年,原籍湖南,自幼习书,转益多师,20多岁即在书坛成名。他还是国内青少年书法教育事业的开拓者之一,截止到目前,萧华书法工作室已招纳学生达200余人,多名优秀学生获各类书法比赛、被艺术院校录取。图为展厅一角。

兴旺 摄

学书法不可迷信

袁维学

古贤为后人留下了无数的书法瑰宝,为我们学习书法提供了宝贵的资料和学习门径,带来了许多方便。各种书体似乎都很完美,不可逾越,达到了登峰造极的地步。各种书写形式、体式都有人尝试过,再变化,似乎已不可能。书圣王羲之、草圣张旭等已成为学者们的偶像,令人望而生畏。当今也出现了不少名家。他们的作品有的水平很高,有独到之处。当然,有的名家也是唬人的。所以,想涉入书界者还真得有点勇气。

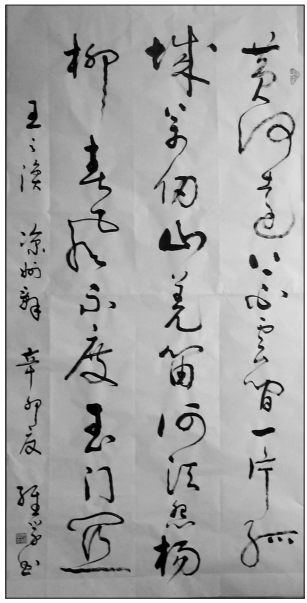
学者需要学习古人,学习传统,舍此,就会成为无根之木。但想学得完全像古人,是不可能的,也是没有必要的。但学古人,第一不可畏惧古人,认为他们高高在上,不可企及;第二不可跟在古人后面亦步亦趋,不敢越雷池一步。学传统是为了打基础,越雷池是为了创新。今人与古人因所处的社会环境不同,个人的学识、经历、修养、性情等不同,不可能学得完全像,得其精神足矣。不可被古人的完美所吓倒,虽不敢奢望超越,但

起码应该有自己的风貌。否则,永远只能做古人的奴隶。

对于今人也不可盲目崇拜。我仔细阅读了于右任编著的《标准草书·千字文》(上海书店出版社出版1983年双钩本),颇有感触。于右任是草书大家,在草书推广方面做了很大贡献。他编撰的《标准草书·千字文》影响了许多人。既然称之为“标准草书”,所选的字,就应该是标准的。但其中有的字,我以为是个别现象,难称其为标准。如:第3页“帝”“鸟”“陶”,第5页“鸣”“此”,第7页“声”,第8页“曰”,第9页“馨”,第10页“初”,第13页“动”,第15页“瑟”,第16页“府”,第17页“驾”,第18页“众”,第20页“百”,第22页“勉”等等,如果不看释文,别说一般人不认识,就是专攻草书的人,也未必识得。所以孟子说的“尽信书,则不如无书”的话还是有道理的。

有的人模仿现代书法名家,我想这是一个不明智的选择。古人云:“取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下。”你模仿的书法家若是“上”,你也仅得“中”,若是

“中”,那你就仅得其“下”了。我们应该站在巨人的肩膀上俯视书界,而不能坐在井底仰观名流,不要做拾人牙慧者。现代人的书法可以观赏、研究、参考、借鉴,但不可模仿。否则,路子走歪了,再走回头路,难矣。

袁维学 作品

消息树

2011北京新媒体艺术年展开幕

本报讯 (记者严长元)6月18日,“2011北京新媒体艺术年展”在宋庄美术馆开幕。该展分为“展览”“论坛”“讲座”“多媒体舞台表演”“新媒体艺术工作坊”5个单元,展出作品200余件。

据展览主办方数字艺术中国总策划王泊乔介绍,该年展由宋庄美术馆馆长栗宪庭作为学术主持,并邀请了活跃在中国的新

媒体艺术策展人以及多家国际知名新媒体艺术机构的重要策展人分别策划了10个不同方向的展览,以对年展主题“虚实同源”进行探索。参展艺术家来自世界各地,艺术作品涉及新媒体艺术各个领域,如生物艺术、数字虚拟艺术、数码动画、实验影像、多媒体表演等。展览截止到8月底。

全国首届长城杯书画展在京举行

本报讯 6月18日,“庆祝中国共产党成立90周年——中国长城书画家协会成立暨全国首届长城杯书画展”在全国政协礼堂开幕。展览汇集了130多幅书画精品,以书画的形式歌颂党的光辉历史和丰功伟绩,激发观众爱党、爱国、爱社会主义的热情和奋发有为、建功立业的壮志豪情。据中国长城书画家协会会长、武警原司令员吴双战介绍,本次大展得到了党

政军界许多德高望重的老领导、老同志和德艺双馨的书画艺术家的高度重视,得到了社会各界和企业的大力支持,120多名书画界人士主动提供了墨宝。中国长城书画家协会经北京市民政局批准成立,是一个不以营利为目的的社会文化机构,宗旨是“弘扬传统国粹,构建和谐社会”,为老将军、老领导提供一个展示才华、展览艺术和创作研究的平台。(怀远)

今日美术馆推出“HBOX”影像展

本报讯 (记者朱永安)由爱马仕企业基金会发起的“HBOX”影像展近日在北京今日美术馆举办,展出由克利夫·埃文斯、曹斐、南华妍、汪建伟等艺术家近年创作的8部影像作品。

“HBOX”艺术项目由爱马仕集团于2006年发起,每年为4位

艺术家提供资金用以创作单频道视频作品,并将这些作品在一个可完全拆解及重装的流动放映室内播放,每年轮流替换更新的作品于全世界巡回展出。目前来自于全球各地的艺术家已经为该项目制作完成了21部影像作品。

中国百家金陵画展探索市场运作

本报讯 近日,在北京保利春季拍卖会上,由北京保利国际拍卖有限公司和江苏省文化艺术发展基金会选送的20幅油画作品悉数成交,总成交额达到369.2万元。这是中国百家金陵画展探索将“展览推人才”与“市场推人才”相结合、试行市场运作取得的阶段性成功。

由中国美术家协会、江苏省委宣传部、江苏省文化厅、江苏省文联主办的中国百家金陵画展创办于2005年,为了扩大画展影响力,使更多的优秀人才、作品脱颖而出,画展组委会从2010年起委托江苏省文化艺术发展基金会为该项入选作品进行收藏和市场运作。(春清)