

过年前后,适逢艺术生专业高考。报考艺术类的学子们依然络绎不绝,有抱着梦想去的,有为了寻找一条进大学的捷径。然而,艺术之路并非想象的那么容易。

艺术教育如何面对文化困境

◆ 王远 (华东师范大学美术学系副主任、教授)



■ 白南准 作品,借用科技的视听语言与人产生关系意义的互动电视装置艺术



■ 李禹焕 作品,取消过度人为作用以自然物态对话东西文化差异

● 导语

面对城市迅速发展,艺术在其中的作用也发生了相应的变化。当代文化发展之困境,需要内外因素合力,更需要学术兼备的艺术人才。因此,个人的艺术之路、社会的文化环境、艺术的教育模式同样需要面对观念改变和结构调整。



■ 沈文静 作品,以书法之道介入当代绘画

■ 毕加索 作品,以几何形式拓展了视觉艺术语言的另一种可能

兴趣,应该是人生起步的关键 艺术并非是吃“青春饭”

曾有家长问我,考什么艺术专业将来会有出路。我回答:如果是个人不喜欢的专业(即使是很热门的专业),最终,学生应遇到发展困难,自然会退却。兴趣,应该是人生起步的关键因素。许多困难,因为兴趣而坚持,或许这种坚持相对有兴趣的人而言,并非是一种困难,可能还是一种乐趣。

可是,在现实生活中学艺术的学生却过多地考虑了比较现实的问题,忽略了个人的兴趣发展与能力提升。可以说,艺术并非是吃青春饭的行业,成才相对较晚,得到社会认可或成名成家的少之又少。艺术之路相伴的或许是一辈子的默默无闻,可能坚持下来的艺术工作者把艺术作为了生命活动的一种方式,这种方式时常快乐地伴随着他。我想,不管是成功或不成功者,学习和研究是终身必需的。或许你并不成功,但是,你的行为或思想影响了周边的人,并在与你的交往中获益匪浅,那也是一种成功的体现。

繁荣掩盖不了实质内容的虚弱 艺术困境需要内外合力

艺术发展需要内外合力环境。外在的硬件是基础,内在的价值才是实质性的。

近几年,上海文化部门、机构、行业协会、私人企业家等相应扩建了较多的艺术活动场馆;好大喜功的艺术活动、项目也没有少搞。但是,表面的繁荣掩盖不了实质内容的虚弱。回顾在这些繁华的艺术场馆里,开展的较多艺术活动,最终让人留下印象的却很少。乏味之时,只能依靠老办法,引进国内外的艺术项目来充实自身的虚弱、麻痹自身的感受。由于

本地域的文化力在逐渐下滑,这一现状,已到了无法再遮掩的地步。当然,艺术创新的口号也喊了许多年,诚然,实质性问题——我认为首先解决的是机构、行业的自身进化问题并需建立相应的淘汰机制。

艺术与其他行业比较,显然是喜大普奔的娱乐活动掩盖着一直被边缘化的现实。尽管这几年艺术被列为教育部的第十三大门类,但是,我们可以在中小学义务教育中看见艺术课程仍然处在不被重视的地位——据虹口区美术教研员赵培红老师所言:工作了几十年,发现大多数上海中小学没有组织过学生去看过美术展览。虽然,其中缘由很多,然在上海国内外艺术活动之多,交通之便捷的大都市,本地域中小学校竟然如此漠然置之。可见,中小学校的校长们仍然存在对艺术教育不够重视的观念。

艺术发展本身也遇到了来自学术与市场问题的困扰。艺术的门槛越来越低、艺术的价值判断混乱、不懂专业的所谓专家比比皆是,有的判断艺术价值以文史哲为准、有的以讲故事为例,有的以名声定价、有的以市场行情而论。

外部的硬件与人们对艺术的理解,内部的机制与从业者素质是不同的两类问题。显然,外部与内部的因素都包括条件与人的关系问题,两者都应建立督促、淘汰机制。

评判艺术价值是否有点混乱 学术兼备是发展之道

艺术教育问题也是影响艺术发展的基本问题。大学艺术教育多年“学”与“术”分离的培养模式,使得艺术生综合文化素养相对较低,其中对艺术价值判断,始终存在“学而无术”或“术而不学”的现状。这也使得学生进入社会后失去了一定的发展空间与竞争能力,

也导致了艺术领域价值取向混乱、良莠不齐、乘机渔利现象发生。因此,只有学术兼备才能解决此困境。

每到学生毕业创作展览之时,问起学生的创作问题,回答常常是答非所问或表述不清。而学史论专业的学生,论述的主题始终脱离艺术实践侃侃而谈,甚至故意回避当代艺术现状。这一状况的继续已经到了阻碍当代艺术发展的地步。

艺术实践者应该更明白指导个人实践的理念及意义是什么,有何不可替代的创造价值,这些价值意义是否通过实践被有效的传达出——理论阅读、思考交流、写作能力是艺术实践者必须加强的。一件好的艺术作品,如果作者都表述不清,那是一件非常遗憾的事。当然,艺术理论者也应多重视实践能力的培养,提升对艺术不同表达特质和语境的觉解力。如此,理论才能言之有物,切中实际,从而避免常见的陈词滥调,或者故作高深滥用专业术语、生套哲学词汇,撰写出与艺术作品毫无相关的文章。

在当今物质泛滥之时,对文化理解,尤其在对当代艺术方面所认知程度和能力而言,确实存在不尽如人意的状况。因此,艺术工作者需要在付出更多努力去思考、创作艺术作品同时,更需要提高对艺术作品的理论能力,从而达到让观众接近作品的本体意义,感受到艺术带给人们的精神力量。这里,笔者还是希望重“术”轻“学”的艺术实践者,或重“学”轻“术”的理论家们,积极主动地去研究学术之道。或许,这种补缺似乎意味着对过去的一场补考,然而,这对于艺术发展将起到深远的作用。

近几年,我在艺术教学中将学术兼备理念贯彻于实际的教学中,虽然,我与学生都有压力,但是,学生收获是显而易见的,我认为,这一理念的实现,也会在他们的成长过程中起到一定的社会作用。

● 我的想法

如何比喻艺术作品?我愿把它比作“水中之月”;它比脱离视觉艺术作品的空谈更加美妙动人。艺术与人的感受似如经过水之涟漪的渲染,随波荡漾,月亮在水之作用下所呈现的是语言无法言表的幻境,由此可见艺术实践的美妙之处。

艺术实践过程中,艺术家通过艺术语言表达其内心思想。不同形式的艺术语言传达不同的艺术内涵。艺术语言涵盖视觉、听觉、触觉等方面,涉及绘画、文学、戏剧、雕塑等学科。在艺术多元并进的时代,各学科间界限也随之多元化,艺术家可选择的艺术语言方式也越来越多样。

将视觉本意转为母语

◆ 沈文静

视觉语言作为艺术的重要特征,更需要不断尝试新的变化与形式。视觉语言从线面、色彩、构图、笔触等基本要素,不断拓展至肌理、材料、空间、新媒体等。艺术的多元使得各种材料也由传统的纸、布、木、石、陶、漆、木板、纤维等拓展到金属、蜡、火药、化学物品、电脑影像以及现成品等。这也被中外艺术家广泛探索与研究。

徐冰以尘埃为材料,以雾状方式喷洒,经时间沉降后作品痕迹呈现了物质的新属性。梁铨则将宣纸功能从介质转换为材料拼贴于布面。白南准将音乐、电视、激光等加入创作,将艺术、媒体、科技相结合。这些物质材料在艺术实践过程中的运用,具有可变性、时间性、参与性并探索出艺术实践方式的新视界。

艺术家通过作品的视觉语言传达内心,这是艺术实践。然而作品的解读,不能一味喧宾夺主地讲其背后的故事,还需将视觉本意转换为母语语言,从而让观众靠近艺术的本体意义。这恰恰离不开艺术理论的作用。艺术理论是实践的具体表现,艺术实践是理论认知在作品中的具体运用,两者相辅相成。

从艺者在实践的同时要加强自身对理论的表达。有没有自己的思想决定了其是艺术家还是工匠。历史上有许多实践与理论并存的大师,如顾恺之、康定斯基、罗丹等,他们都有伟大的艺术作品与独立的艺术理论。

笔者认为艺术家要经常对自己在实践过程中的感受进行理论总结,它是自身不断取得进步的动力,同时艺术的进步和发展也需要不断创新的理论来指导具体的实践。坚持以实践验证理论,再以更新的理论指导具体的实践,理论与实践相结合,才能为艺术长期发展创造广袤的空间。(作者为华东师范大学美术学系硕士研究生)