

综合艺术教育的 教学背景

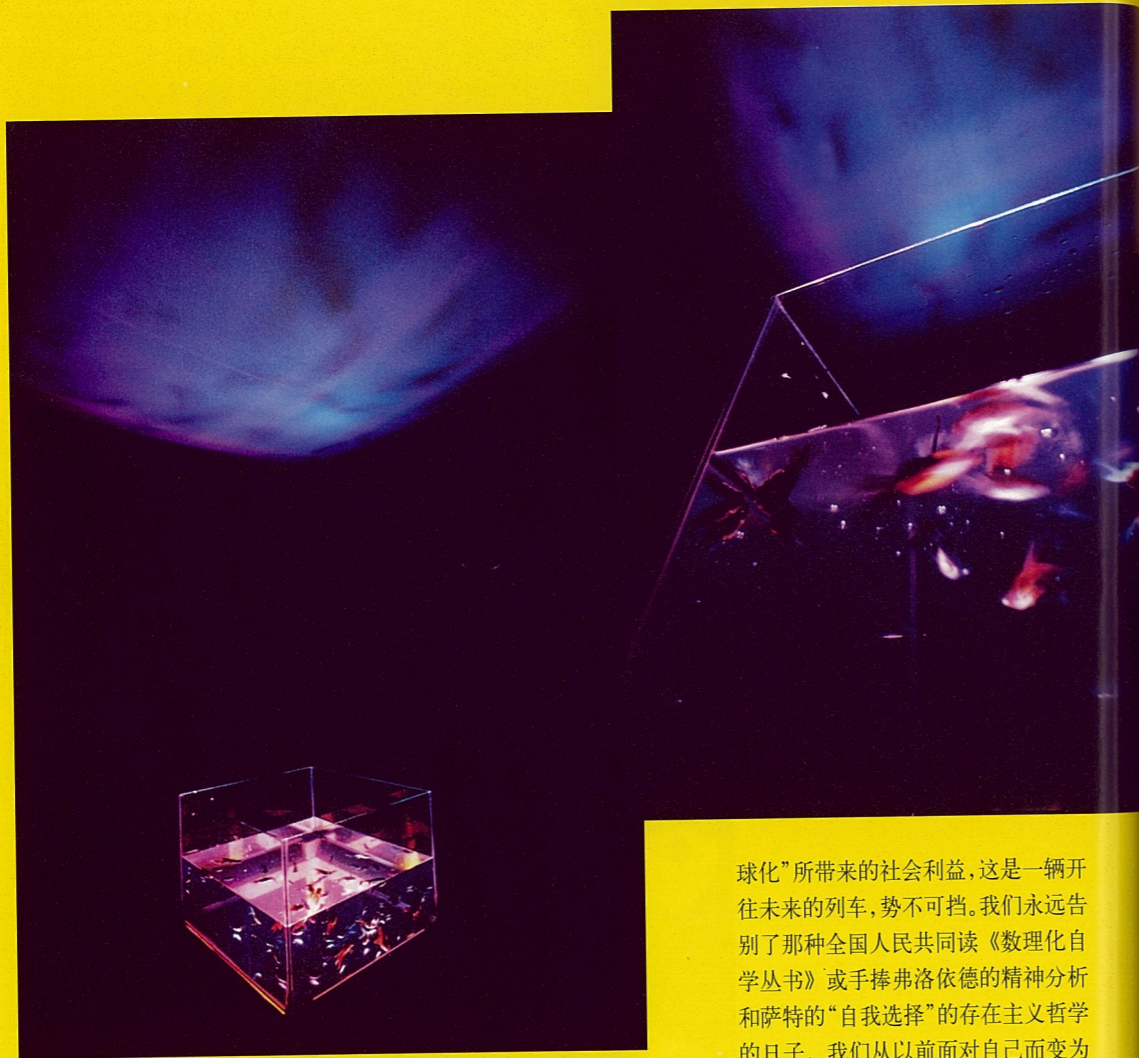
◎郭晋

首先，我们应该将实验艺术，传统艺术和综合艺术教育的概念在范围上作出界定。“实验艺术”是指在思维模式和表达模式上超越了现有艺术基本体的艺术。“实验艺术”是人类艺术发展的必须，但“实验艺术”只有一部分能被艺术史吸纳，另一部分却会因多种原因而不能实现这种转变。“传统艺术”是指那些能代表历史上某个时期的时代特质的文化艺术，它是人类历史和文化的积淀，仍对社会产生影响的艺术。“艺术教育”是将在当代艺术中带有普遍意义的内容（题材和表达方式）科学性的总结，这种艺术形式应该是在当时的社会生活中起主导作用的，同时能反作用于当代艺术使其得以发展，“艺术教育”的内容应该是由时代的要求所决定。以上的概念之间既存在联系又有区别。

从“文艺复兴”到“现代艺术”，人类艺术经历的每个阶段都同人类文明发展和科学技术的进步紧密相连的，科技和文明改变了人的处境，也改变了艺术的形态。艺术教育是人类艺术发展的纽带，它既包含了对过去文化历史的认识和继承，为学生提供文化背景和发展基础，又能对现有的艺术成果的进行科学化吸纳，并在现有的文化范畴内提供一种酝酿新艺术的温床，创造持续发展的可能，这是学院存在的前提和意义。

综合艺术教育是同当代社会状况相符合的教育理念，它强调对学生的综合素质和创造力的培养，以前单一的教育模式已经同今天的社会现实相距甚远，因而清楚地了解和认识今天我们所处的社会背景是教学改革的依据，具有很强的现实意义。

“全球化”是今天世界的潮流，代表了人类社会的发展方向，它是今天艺术所遭遇的时代。WTO的加入，使我们正以饱满的热情去享受“全

吃语·鱼与水 姜静(98级油画学生) 装置

球化”所带来的社会利益，这是一辆开往未来的列车，势不可挡。我们永远告别了那种全国人民共同读《数理化自学丛书》或手捧弗洛伊德的精神分析和萨特的“自我选择”的存在主义哲学的日子。我们从以前面对自己而变为面对大家，我们必须懂得同世界人民共同生活，分享信息革命带给社会的

进步，忍受相同的风险，解决相同问题。交流将是深入的和多层次的，艺术毫不例外地处于其中。使用当代艺术的语汇，同世界进行交流是中国文化发展的前提，是我们的责任和义务。文化应该在相互的差异中产生意义和价值。

现代生活正在改变着我们的习惯，也在改变着艺术的表现形态。从快餐文化到彩票，从MTV到人们的衣着，从印制着名画的拼图游戏到孩子们的“超级变变变”，从IT业创造出来的非凡的想象力到人人都能依赖的小小的鼠标轻易地创作出足以让自己惊讶的艺术品。传统艺术无论在表现的范围还是力度上已经同今天的艺术有很大的差异，现代艺术的表现方式在西方经历了几十年的发展，已经非常成熟，回顾现代艺术的发展历史，从杜尚将“小便池”放入博物馆的那一刻起，杜尚的反美学的

美学观就被商业社会强大的消化能力所吸收了，也就是那一刻起，人类艺术进入了一个更为宽泛的讲究体验的境地，更多关于社会的、政治的、寓言式的，以及所有人类能用身体感受到的东西都有变成艺术的可能，艺术的象牙塔已经瓦解，艺术同社会和人的距离越来越近，艺术的金科玉律也随之变得模糊，从波依斯的泛政治化的行为、安迪·沃霍尔的波普、劳森伯的社会生活艺术到辛迪·谢尔曼的女权主义艺术、大卫·赫斯特关于动物身体艺术以及前年在德国科隆由几位医学解剖专家所制作的人体解剖展等，都说明艺术作为人类精神的神圣领域在今天却变得如此的唾手可得，遍地开花，艺术的疆界被高度商业化的当今社会推动到无处不有的地步。1996年惠特尼双年展将一个非专业艺术家用8毫米家用摄像机所拍摄到的美国洛杉矶警察殴打黑人的事件的录像片评为大奖，这使我们感到艺术不再是艺术家的专属，观众也不再是艺术的被动接受者，观众开始变成直接的参与者和消费者在这样的状况下，艺术为取悦于人而不断地改变自己的表象和方式也是前所未有的。一切关于当代艺术方式的合理性的讨论已经没有意义了，就象有了因特网就有了网虫，

有了HIFI就有了发烧友一样的自然而然。当代艺术实实在在地存在于我们生活的现实中，消灭了艺术的神圣和高贵的形态，走进了广表的、新鲜的、富有朝气的多元化的形态中，社会已经走在了教育的前面，这更加证实了综合艺术教育的紧迫性。

应该看到在“全球化”所带来的利益的同时，也存在着“陷阱”。在好莱坞的大片和可口可乐席卷全球的时候，尤其是西方的一些发达国家开始意识到“全球化”对本民族文化构成的冲击。它提醒人们在国际大家庭中个性化意识的重要性。然而，强调本民族的文化并不意味着固守传统，任何一个民族的文化都必须发展，否则是没有前途的。巴黎美术学院高年级的课程就以文化的角度入手，研习的课题是关于“文化的空间”、“文化的媒材”、“文化的传统”等，追问社会不同领域的文化。在这样的课题下，学生必须在创作自己作品的时候将文化在一个三维的时空中同艺术联系起来，使学生总能站在世界文化的高度看待本民族的东西，挖掘人类的文化价值。这样的教学思路是富有文化的高度的，排除了教学中的简单的定向思维模式。这样的教学方式值得我们思考和借鉴。

水戏之一 熊莉均(99级油画研究生) 油画