

善玩“套路”者终会被套路

■阳帆

“不要温和地走进那个良夜”，当看到这句文字的时候，我们心中会呈现出一幅怎样的画面？并在两个小时内画出来。

这是中国美术学院2022年3月7日图像与媒体艺术专业复试的命题创作，很多学生一出考场就打电话给我，很忧虑地说，今年考题跟往年大不一样了，很奇怪，不知道怎么画才好。

《不要温和地走进那个良夜》是英国诗人狄兰·托马斯写给病危父亲的诗，“良夜”和“光明的消逝”都寓意着死亡。诗人用激烈的口吻劝解无论是智慧的人、善良的人，还是狂暴的人、严肃的人都不要听从命运摆布。

而图媒专业的色彩考的是《暖阳下的车厢》，根据所提供的黑白图片，以色彩默写的形式，将该图片转绘成暖色调场景，通过色彩表达出空间构成与影调氛围。其原图来自于美国画家爱德华·霍普的作品《客车厢》。霍普的画作往往孤寂、空旷，在模糊不清的人物的表情下，人们仿佛隔得很遥远，各自怀揣着心事，独自沉默，充满了寂寥与沉思。此画中艺术家使用阳光作为温暖的音符，并与旅行者隐含的孤独形成对比。

网上关于今年美院考题的评论有很多，也非常精彩：“谢谢你，中国美术学院。明明可以直接说不收我们这些学生，却还组织一场考试”，“想为你画幅画，却没学好语文”，“国美今年脑筋急转弯”，“全程恍惚，像活在梦里”。

当然，不只是学生，各种美术培训班的辅导老师同样也是措手不及。当下，“美术热”“美术生”成了热词，美术高考已形成了完整的产业链。“美术培训”这个相对特殊的行业，也越来越多地被人们所关注。

美术培训是一门相对人性化，但标准很难统一的学科，各地中学美术教师专业水平的不一致，导致地方美术教学供需关系失衡，美术生离开学校到各地进行美术专业课集训已是潮流。美术培训逐步形成了一个从培训、教学、教材、画具、考试、文化课补习各个环节有机协调的成熟市场体系。单从培训效果来看，专业的集中强化培训的确能在较短时间内帮助广大考生快速提升专业水平。各培训机构也呈现百花齐放、百家争鸣的态势。

历年美术高考科目大都是素描、色彩、速写老三样，形式无非是写生、默写、画照片。美术培训班的老师们结合历年的高考情况，想要大致猜出美术考题并非难事，然后通过几个月的突击培训，死记硬背范画模板。通过这种方法考上美院的大有人在，并且愈演愈烈。

熟悉培训班教学的都知道，素描头像反复默写三个面，正面、侧面、四分之三侧面；色彩默写静物（水果、蔬菜、花卉）、风景（水乡、城市）的冷暖色调各一幅；速写站姿、坐姿、蹲姿各背一幅；只要模板够好，够套路，不需要写生观察，不需要思考，每天就跟机器一样，反复记忆，三个月下来基本上就可以套用于美术高考了。美术教学也已从原来师傅带徒弟因材施教的小班式教学，逐步变成了步骤统一的大屏幕大班式教学；师生的教学互动减少，绘画风格千人一面，甚至连绘画材料的使用也趋于模式化。成绩的好坏往往在于对模板的适应程度以及熟练程度。

我们常会批评各种美术培训班的模式化教学，认为它是违背艺术规律的。但不管怎样，美术考前培训还是以美术专业测试为唯一导向和检验标准的，各培训机构教学方向、教学思路始终是根据美术高考的要求进行的。美术高考就像一根无形的指挥棒，影响着整个美术教育产业的发展。

中国美术学院作为国内最有影响力的美术学院之一，是众多美术学子向往的殿堂，它的考试改革，无疑会对整个美术培训产业起到风向标的作用。

当大部分考生都在备考色彩静物、头像还有场景速写时，不断默记套路中的构图、色调、用笔时，国美突然一反常态，上来就先跟你先聊一通哲学，这对于当前模式化的美术培训来说无异于当头棒喝。

抛开今年看似奇怪的考题，回归到其考察内容的本质，我们不难发现，美院校考要求的核心理念还是最基本的绘画基础，只是考察内容和方式，跳出了以往常规的套路，让那些只靠背诵历年高考模板的机构和学生无所适从。

比如设计艺术类色彩考题《苹果色彩演绎》，考生需要通过苹果的形态、色彩、环境、味觉等方面的感知，完成6幅不同色调、结构和形态的演绎表现。要求考生通过对苹果的理解进行色彩默写，体现从具象到抽象的序列变化呈现。这既需要学生掌握具象的造型能力，又具备抽象的想象能力。具象的苹果对于美院复试的学生来说再熟悉不过了，但是抽象的概念具有太多的可能性，恰恰是最难被套路的，无论采取哪种方式展现这个“苹果”，落实在画面里，都会涉及到考生们对设计基础知识的掌握，以及绘画技法的覆盖面。考生如果只是一味地以投机取巧的方式应试，靠背模板、背素材、背套路的形式，想要冲击国美设计，那么在这样的“新”考题的形势下，便会露出马脚，暴露自己的短板不足。

同样的，在《不要温和地走进那个良夜》里，我们是否看到了画面之外的生命与死亡，人类处在绝望困境下永不放弃的坚强与希望；在《暖阳下的车厢》里，除了其中的空间构成与影调氛围，我们是否看到了人与人之间的距离，联想到因疫情的肆虐，让居家隔离的亿万地球人经历了人类历史上最深刻的个体寂寥与集体孤独。

美术作品同其他文学作品、音乐作品一样，都是作者对生活现象、生活故事以及自己成长的一种人生领悟和情感认知。从心理学的角度上来说，情感是一种内心体验，是人对客观事物的态度的反映，同时也反映了人与客观事物互相需要的关系。从艺术创作的角度上来说，情感是艺术创作的原动力，也是艺术创作感染力的源泉。

此次的美院复试考题，从文学性而言甚至比高考语文作文还难理解，需要有较好的文化底蕴和素养才能较好地理解诗歌的意思，并通过扎实的绘画手法表达出来，这对于文化课不好而转学美术的同学来说或许是一种警醒，曾经“200多分就能上提前批次大学”“400分左右就是艺考生学霸”的时代已经一去不复返了，文化素质过低的艺考生在进入大学后，不仅会造成专业学习的困难，也会给艺术院校教师的教学工作带来巨大的压力和挑战。

在今年的国美美术高考改革中，我们可以很明显地看出美院反套路的决心；同时也很明确地传达出了这样一个信号：美院高考，考的不仅是学生基本的美术功底，更是考察学生对艺术基本规律、情感、技艺等的综合认知；不仅着眼于作品的色彩、结构、造型等专业绘画技能，更是要考察和挖掘学生们的创意思维及对艺术的整体感知能力。

美术高考作为选拔优秀艺术人才的重要手段，其意义与责任无疑是巨大的，那些只会以投机取巧死记硬背绘画模板，只靠短期突击培训默记作画步骤，不讲究艺术发展规律，不重视艺术综合素养的培训套路，想要考进中国美术学院将会变得越来越难，因为善玩“套路”者终将会被套路。

余奕(衢州高级中学) 学生作品

翁玉成(衢州高级中学) 学生作品

郑抒羽(杭州第十四中学) 学生作品

陈清羽(杭州第七中学) 学生作品

陈欣怡(杭州第十一中学) 学生作品

姚佳杰(杭州高级中学) 学生作品