

以经典研习培养“文化根性”

“扎根——中国美术学院经典传习展”在清华大学美术学院举行

近日,由清华大学美术学院与中国美术学院联合举办的“扎根——中国美术学院经典传习展”暨“固本追源”专题研讨会在清华大学美术学院举行。此次展览作品均为中国美术学院专业基础教学部大一学生的课堂作品,是基于中西文明互鉴的立场,在经典研习的方式中体现“文化根性”的培养。同学们通过素描来体会中国传统的“塑绘一体”“物我交融”,通过写生古希腊雕塑与那些深邃的心灵相互印证。面对艺术史上的经典,进行研究、分析、拆解、演绎,使学生深入理解中西传统美学精神,鲜活体现了立足当代、扎根传统的教学理念。

“宽口径 厚基础”探索育人新模式

■ 曹晓阳(中国美术学院副院长)

中国美术学院自1928年建校之始,即提出“介绍西洋艺术,整理中国艺术,调和中西艺术,创造时代艺术”的学术思想和办学理念,它始终贯穿于国美96年教学育人的历程中。中国美术学院始终坚持“多元互动,和而不同”。一方面,固本培元,向中西方经典学习;另一方面,培根铸魂,树立民族艺术的高峰意识。于当代文化的全球境遇中力倡本土关怀,于时代转型的社会现实中不断推陈出新,重建艺术智性;以东方文化的主体立场,跨界创新的发展理念,

塑造国美学科群的精神内涵。打造具有中国文化主体意识和根性的视觉艺术学科发展生态,不断开拓中国艺术学科发展的新格局。

2002年,中国美术学院首创“宽口径、厚基础”的“两段式”育人模式,实行不分专业的大型招生,实施国美一年级育人工程。每个来到国美的一年级新生都会收到一份入学礼品,它们是:一支毛笔、一本千字文字帖、一刀宣纸、一瓶墨汁,国美的一年级所有新生都开设传统书画课,倡导“读书养心 劳

作上手”。千字文以自然、历史、社会等知识体现了中国文人的世界观和方法论,它不只是为了书法学习,而是对思想的开启和文化根性的涵养。2014年,开设了依托于中华优秀传统艺术和造型理念的造型基础教学改革,积极探索新时代美术造型基础教育中国化的路径与方法,以及课程体系的建设。2017年学校基础部完成了《帕加马祭坛》浮雕和完整的《奥林匹亚山墙》石膏的复制,并纳入到造型基础课程体系之中。通过对古希腊众神雕塑的研习窥见希腊工匠实现观念

拟人化的路径。以透视、解剖为基本语法,用形体结构和明暗光影塑造时间和空间,开启对世界的发现与认知。

国美的这堂课仍在实践探索中,还有很多值得深耕的问题,但我相信这个“当代大学生给大学生们看的课程展”,一定会引发更多的思考,会形成更广泛、更深入的探索实践,这需要更多专家学者、艺术教育工作者和同学们以一种发自心灵的艺术行动,才能建构一种根源于时代和社会的精神生产,推动艺术教育的改革创新。

以古人规矩 开未来生面

■ 吴方(中国美术学院专业基础教学部造型部副主任)

我们通过传统书画基础课程的研习,感悟的是中国传统艺术独特的审美品格与深邃的生命力,通过传统造型艺术的素描摹写,感悟的是中国传统造像艺术“塑绘一体”“以形写神”和“形神俱在”的非凡想象力与创造力;通过“直面西方经典的写生”,我们与古希腊文明既相互砥砺,又自出机杼别开生面。

这些作品,呈现的是我们的基础教学立足当代、扎根传统,扎根人类经典文化艺术的探索缩影。是我们对“经典”研习和“文化根性”培养路径探索与思考的一个阶段性成果的展现。同时,它也是中国美术学院中西并重、两端深入、传承与融合、开放与包容的学术思想与教学理念的体现。

更是中国美术学院始终具有回应时代需要的历史经验和不断创新进取的改革探索精神与学术活力的鲜活例证。

作为美院教师中普通的一员,从教20多年的我并未忘记从教的初心。“回到教育的初心”之举,它的一端是对历史对前辈的感悟和学习,另一端则是面向未来的想象与思考。在这个意义上来说,每个人都终将朝向未来的那个想象与思考变成自己终身的实践与追求。

从2014年起,我以“初心”为“犁”,在我们的素描教学中开始了长达十年的传统造型艺术素描研习课程的探索。我们将中国传统造型资源和造型理念融入和发展当

代素描基础教学之举,它既不是复古或抱残守缺猎奇式的求变,也不是在“为古而古”的执念中,简单地将西方石膏教具置换为中国传统雕塑。

首先,我们认为素描作为基础课程体系的第一课,其重要性毋庸置疑,它具有通往未来的一扇什么门、喝第一口什么奶、种一颗什么种子的意义。

其次,是希望我们的教与学在“守正创新”学院精神的引领下,以现代视野接续传统经典文脉,在与古人相往还、与先贤共吐纳中,在与经典作品的直接碰撞、对话、唱答的摹写中,创造出一种源自传统,而又自出机杼、“与古为新”的时代可能性。如高世名院长所说的“经

典传习既是教育的手段、学习的方法,更是充满各种可能的创造之重要环节”。

“根深者叶茂,源浚者流长”,“以古人之规矩,开未来之生面”,故此,传统经典依然是构成当下中国的重要组成部分。

中国的传统造型艺术丰富多彩,并有自己的独立体系,在今天的美术教育中如何运用,是一个非常有价值有意义的课题。博大精深的传统艺术是一个巨大的宝库,又如何使这些经典在今天能够得到更好的传承、创新性的转化与发展,我想,这也是一个仁者见仁智者见智的问题。此次所展示的教学成果,也仅仅是我们以自身微薄之力所作出的一种可能性探索。