

回到梦开始的地方

中国美术学院建校九十五周年返校日侧记

11月10日,中国美术学院校友返校日如期而至。1000余名校友相聚国美,寻找青春足迹,追忆美好年华,共同祝福中国美术学院建校95周年。返校校友中既有阔别母校多年的“老校友”,也有刚跨出校门不久的“新校友”。校友们重拾一轮光阴,畅叙师生情谊,重温同窗岁月,展望美好未来。

许江:美院是一座 心灵所寄的山

“我的一生到今天有三座山:福山是我的启蒙,茶丰峡是我的磨炼,象山是我的心灵所寄。”前不久,许江的个展“所念皆山”在北京开幕,山水不仅是他持续深入中国艺术精神的回归之途,也是贯穿他人生的寄情之所。他在福建福山出生和长大;70年代他在福建沙县茶丰峡知青插队,当两个大队的民办教师;而在中国美术学院担任院长的20年里,象山校区从无到有,构建起“人的山水化成长”的大学望境,坚持“全球与本土”双轮驱动,不断夯实“视觉艺术东方学”学科群建设,为谋划中国高等艺术教育的自主发展之路提供“国美模式”。

“一代人”,是许江谈话中的高频词,是他画葵时为一代人的生命经验与精神气质立像的使命感,也是他身处时代浪潮中的人生感悟:“很少有人的人生与一个大时代如此紧密地联系在一起,我们这一代人就是这样。”他在中国开始改革开放的1978年进入美院就读油画系,后来任教美院,赴德留学,至担任国美院长20年,回首学院的发展,他感慨:“我们这一代人对学院的建设,不是简单的面积变大、人数变多,还是一代人的心胸、气度、眼光的变化。”

梳理中国美院的一路发展,许江总结出四种“国美精神”:

第一,文化振兴的担当精神。“中国艺术教育的这一块田园当中所有的耕耘,我们学校都有深刻的印记。”中国画人山花分科教学之始、中国书法高等教育之始、中国油画现实主义和表现绘画“国家队”、中国新兴木刻版画之始、中国雕塑艺术教育之始、中国设计东方学、中国本土建筑学……国美的担当不是虚言。

第二,勇立潮头的先锋精神。中国美院走在中国艺术教育前列,围绕“建设以东方学为特征的世界一流美术学学科,创立以艺术创造为内核、社会美育为担当的新人文教育体系”两大核心任务,更新校园、传承理念、拓展学科、重组院系。在2000年中国美院首开美术学实践类博士研究生培养的先河,在全国起到了引领和带动作用。

第三,艺术英才的培育精神。国美围绕英才培育,产生了一大批话语:“四通人才”,确立“品学通、艺理通、古今通、中外通”的人才培养目标,推动人才培养模式改革;“哲匠精神”,像哲人一般思考,像匠人一般劳作,既是艺术主张,又是教育宗旨;“行健、居敬、会通、履远”,作为校训,代表着学院的精神规箴……这些话语代代流传,润物无声。

第四,人文湖山的诗性精神。毗邻西湖的南山校区成就了水墨美院的现代演绎,荇平野、临钱塘的象山校区孕生了艺术家园的望境塑造,许江曾写,这样的校园,不仅给予一段独特的人生记忆,还通过某种园林山水般的日复一日的相照,给予一种特殊的精神和心灵方式。如今在湘湖之畔设立的“中国艺术国学门”,在他看来是以新的传统文化生态来建构一个学门体系:“这种诗性的重新编织,是我们的未来和希望。”

回忆起2003年南山校区落成、2007年象山校区启用,许江还记得当时的欣喜与激动。如今,国美已经成为一所拥有五大校区、总面积超100万平方米的万人美院。面对新校区的建立和学校体量的增加,大家似乎不再有当初那样的惊叹,“但是,”许江郑重地说,“艺术教育的责任、中国文化精神的培育是不变的,这是我们的核心,我们最重要的事情。” (施涵予)

到源头饮水 与伟大同行

■高世名(中国美术学院院长)

中国美院的校庆日是4月8日,95年前的那一天,蔡元培先生做了语调从容却用意深远的致辞,他说:“要以纯粹的美来唤醒人心,就是以艺术代宗教。……大学院在西湖设立艺术院,创造美,使以后的人都移其迷信的心为爱美的心,借以真正地完人们的生活”。他说:“艺术院是纯为艺术的,有天才能创作的学生,一万不为多,一个不为少”。新世纪以来,在许江院长为代表的几届领导班子和整整两代国美人的协力开拓下,我们真地发展为一所万人大学,其规模之宏大、学科之齐整、专业之丰富前所未有,其社会参与度和公共影响力前所未有。虽然这十几年来,国美在学科专业建设方面也取得了骄人的成绩,然而我真正打心底里希望的是——我们的万名同学们能够做到蔡元培先生说的“有天才才能创作”,能够以艺术创造为人生志业。

以艺术创造为志业,不一定是去做职业艺术家。这些年,我反复强调——不要只做“艺术界的艺术家”,要做“世界的艺术家”。艺术界只是一个美妙的小花园,花园外才有高山大泽、星辰大海、浩瀚壮阔,艺术是我们每个人生命中的一种超越性力量,一种创造作品同时也改造世界的力量,一种使自我拔高一度、让眼前世界焕发生机的力量。正是在这个意义上,蔡先生希望艺术有助于“真正地完人们的生活”,这其中包涵着心灵建设与生活建设两个方面。

95年前,以林风眠先生为代表的国美第一代艺术群体,正是在元培先生的精神感召下,开启了中国高等艺术教育的新篇章。他们于东西方文化交相激荡的大变局中,开辟出一条东西会通、艺理贯通的艺术道路。国立艺术院建校的第一年,就发起创办“艺术运动社”,形成了一个囊括全国精英的艺术群体,连北平的齐白石和被称作“民国第一怪才”的思想家朱谦之都位列其中。我们现在熟知的“国美四句教”——“介绍西洋艺术,整理中国艺术,调和东西艺术,创造时代艺术”,就是当年艺术运动社的宣言。这种主张、这种精神,是中国现代艺术的华彩乐章,对20世纪中国艺术史产生了深远的影响。

95年过去了,学院创始的一代人依然会带给我们巨大的心灵回馈。身处新时代,走在“国美之路”上的我们,必须对建校那代人的精神有所承接,有所领悟,有所发扬。

我们要承接那代人的文化使命。1928年10月,在《亚波罗》创刊号的一篇艺术檄文中,林风眠先生掷地有声地宣称:“我们要从提倡艺术运动入手,把中国的文艺复兴运动重新建筑!”在抗战的烽火中,第二任校长滕固先生的心愿声犹在耳——我们要“陶铸一个开物成务的世代,而使之绵延无极……”。这就是那代人的文化使命,因着这

种使命,“国美之路”就是一条民族文艺复兴的继往开来之路。

我们要领悟那代人的创新意志。一个世纪以来,学院几代人以宏阔的视野、开放的胸襟,在东西艺术的碰撞与对话中,为“创造时代艺术”打开了一个崭新的格局。他们会通古今中西,先秦、两宋、希腊、罗马无所不包,他们冲破传统藩篱,绘画、雕塑、建筑、音乐、诗歌、戏剧无所不至。他们从所有文化、所有文艺门类中汲取滋养,力图以现代艺术的表现性与思想性,使中国文化的伟大传统重获生机。这就是国美的创新意志,因着这种意志,“国美之路”就是一条中国艺术的自主创新之路。

我们要发扬那代人的教育理想。对蔡元培先生来说,美学、教育、伦理是建设现代中国的“三位一体”,美学是方法,教育是过程,伦理是基础,其目的皆在立人——于自我、社会、国家三个层次立人。而艺术,是贯通三者的立人之道。在林风眠那代人的理想中,教育不是自上而下的教化,也不止于专门人才之培养,而是通过艺术运动启迪人心、唤醒民众,推动社会进步,引导人心向上,是通过艺术去立人。这就是他们的教育理想。因着这种理想,“国美之路”发展出一条涵养德性、启迪心灵的立人之路。

在建校95周年之际,我们重新回顾建校一代人的文化使命、创新意志与教育理想,就是要重新开一种风气,树立一种大胸襟、大格局,使我们的工作与百年前那些卓越的心灵感通、应和、激荡、焕发,让这条中国艺术的自主创新之路、涵养德性启迪心灵的立人之路、民族文艺复兴的继往开来之路能够薪火相传,含弘光大。

现在,这条“国美之路”延伸到了良渚——这中华五千年文明肇始之地,同样也是中国艺术的源头与开端。

新世纪以来,中国美院形成了一个新传统,逢“10”的校庆都于当年上半年也就是4月8日进行,着重回顾梳理学校自己的历史文脉;逢“5”的校庆则超出国美本身,探讨共同性、世界性的前沿命题。对我们来说,这每一次的相聚与行动,不只是为了庆祝,而是为了重新出发。

这次国美95周年校庆的主题是“到源头饮水,与伟大同行”。作为艺术家,我们要到源头饮水,只有追溯到文明生发之际,艺术才能汲取到开端的力量,才能体味到创始之气象。无论作为艺术家还是教育者,我们都要与伟大同行,我们要将人类文明史中最高明深邃的优秀传统,视作我们创作的命题、艺术的土壤、精神的根基。

(节选自高世名在中国美术学院建校95周年大会上的致辞)