

从伦敦艺术大学切尔西艺术与设计学院看英国当代艺术教育

文 / 王小峰

在英国伦敦艺术大学切尔西艺术与设计学院的教学语境中，一切以学生的需要为出发点，课程的安排和设置都是围绕学生的需要进行；强调学生的自主学习和学生间的研讨辩论，激发学生的创造力和展示欲，让学生在交流中了解志同道合的人，为以后的合作和展览打好基础。在这一过程中，教师起的只是引导作用。

一、伦敦切尔西艺术与设计学院的艺术教育

伦敦艺术大学由艺术、设计、服装、影视表演、大众传媒和新闻出版六所著名的学院组成，即坎伯韦尔艺术学院、中央圣马丁艺术与设计学院、切尔西艺术与设计学院、伦敦服装学院、伦敦传媒学院和温布尔登艺术学院。伦敦艺术大学于150年前建校，如今已成为欧洲最大的艺术类综合性大学。

切尔西艺术与设计学院（以下简称切尔西）的艺术教育在英国甚至在欧洲是非常有特色的。切尔西的本科只有四个专业：平面设计、美术（纯艺术）、室内和空间设计及纺织品设计。其中本科美术专业课程（BA Fine Art）和硕士美术专业课程（MA Fine Art）是英国最好的纯艺术专业课程之一。这个专业的毕业生有些是特纳（Turner）奖的得主和被提名的艺术家。美术专业课程包括绘画、雕塑、影视、摄影、数字多媒体、声音、出版印刷、表演等。30%的本科毕业生会继续攻读硕士课程，硕士研究生专业除包含本科所有专业外，增设一个艺术评论与策展实践专业。2005年，切尔西把绘画、雕塑和新媒体三个专业合并成为一个美术（纯艺术）专业。同时在教学方式上也进行了调整和改革，从原先以教师与学生的交流为主，转变为更注重学生之间讨论的研讨式教学方式。

纯艺术课程的创作实践与教学主要是在学生工作室进行，每个工作室有专职的导师对学生的创作进行指导。此外就是大量的理论课程，每个星期共有15个小时左右的课时。理论课大多是艺术家、评论家、策划人及各种学者专家的讲座和研讨会，不同的课程有不同的指涉方向和学科。由于理论课教学都是由兼职老师担任，因此不同学期的同一课程的内容也不尽相同。学生可以了解不同学术领域的特殊性，在历史、社会和文化的宽广背景下了解当代艺术实践者的实践情况。而且所讲的课程都是用来讨论

问题的，学生可以在课堂上选择自己感兴趣的方向和课题。

切尔西纯艺术专业的本科教学目标是把促进学生的实践和理论的综合学习作为教学重点，强调理论和实践这两个方面是相互联系、不可分割的。每个阶段不同的课程使学生对艺术事件和相关的事物进行参与和讨论，使学生在工作室中的创作实践得到不断的进步。而理论与实践的结合使学生不断地对事物进行反思，并站在批评的角度去思考事物，从而求得观念上的不断发展。要求学生能熟知艺术外部的信息，以及贯通艺术史所需要的上下文关系和条件，目的是让“这些关系和条件使学生形成及架构起当代艺术的实践，最终发展出一种思考和实践相结合的前进式的专业模式”^[1]。

在切尔西学习的核心是同学之间和小组之间的讨论。这样做的原因是只有在集体辩论中才能够互相学习，并且能够使学生充分学会利用这种正式或非正式的与同伴谈话的方式，在交流中了解志同道合的人，对他们以后的合作和展览起重要作用。切尔西的学习课程提供给学生一个思想、位置以及价值讨论的论坛，让学生在自自己的学习领域中进行个人和小组讨论，分组辩论，给予学生向同伴学习的宝贵机会。这种交流式课程包括两个核心过程：（1）构思的方法：也就是在自然意识中的构思，这个过程就是使作品创作的构想变得具体、可行。（2）思考的方法：这是创作的中心环节，不断对作品进行推敲将伴随作品完成的整个过程，这对于作品的完成是至关重要的。

在切尔西的教学语境中，一切以学生的需要为出发点，学生想学什么与想做什么都由自己决定，老师起的只是引导作用。在教学过程中，导师也极力避免将个人的品位、喜好与价值观加在任何学生身上。老师与学生的交流，是从学生的思路出发，对他（她）的方案和想法提出建议，而且不同的老师会有完全不同甚至相反的意见，这时就需要学生自己去做出决断，去思

考与探究自己的创作思路。切尔西的老师一般是艺术家或是其他学科的学者，在教学外还从事其他领域的研究或创作，与当下社会有比较紧密的关联。学生在交流中获得了丰富的实践经验，知识面也得到很大扩展。但兼职老师往往单纯以上课为目的，对学生的指导缺少连贯性。

切尔西的纯艺术专业涵盖了广泛的多媒介领域，对于新媒介的材料和技术，在教学中不设专门的技术课程，该类作品的技术和制作问题由各种工作室中的技术老师来解决，如木工技师、剪辑技师或暗房技师等。导师对学生的想法和方案进行指导，一般专注于作品观念上的解惑与梳理；而技师不做方案评价，只是帮助学生完成作品制作，或对寻找特殊材料和特殊专业人员给予介绍和提出建议。

图1 切尔西的美术专业本科学生工作室

工作坊课程和专题讨论课，是具体反映切尔西教学理念的特色课程。工作坊是纯艺术专业2007年新设的课程，三个年级的学生都可参加，加强了不同年级学生之间的交流。课程时间约为两个月，每个星期有2到3小时的课时，内容从纪录片、绘画等不同媒介到Final Cut与Photoshop的纯技术讲授，每个课程都包括理论的讲授与过程的实践。例如一个纪录片的工作坊课程，讲授纪录片的概念、历史、拍摄方法、剪辑等；在上课时播放不同的片子，讲解拍摄技巧，或播放学生自己的作品，进行相互讨论，交流学生在实施过程中的方案。工作坊的形式给学生提供更多进入不同媒介和观念的窗口。

专题讨论课也是切尔西的特色课程之一，每个学期有10到12个兼职老师开专题讲座，每个老师有四个星期的课程。这些讲师往往具有某一领域的专长，把正在研究的某个课题介绍给学生。课程讨论的主题本身往往不属于任何学科或是跨学科的，如“人和动物”、“被生产的空间”、“崇高”、“艺术家的写作”、“艺术与人类学的对话”、“摄影中的身体”等等。老师作为一个引导者要激发学生对这些主题的思考 and 讨论，要求学生介入哲学、科学、政治、人类学和神学等各种领域的研究，以这些研

讨会作为一个起点，向学生介绍那些在作品中提出这些问题的思想家和艺术家。目标是看学生怎样介入这样的问题中，去提出他们自己的假设和态度。这些系列性的研讨会事先都有详细的主题介绍和推荐书目，学生可以提前收集相关资料进行研究，并通过个人的分析和理解得出自己的结论。在课堂上老师的讲课时间并不多，大多数时间用来引导学生就某一话题进行讨论或辩论，这样的讨论往往没有标准答案，学生在这个过程中思考是最重要的。

理论的讲述以交叉和综合的方式进行。史论选修课讲授当代艺术史和艺术理论知识，未必以一种系统的方式进行，而是老师以讲座形式讨论艺术与其它学科的联系，如把艺术史与心理学或哲学结合起来；或是讨论当代史上的文化与艺术现象，如“激浪派”、“朋克”潮流等。每个学期有十多个不同的老师，按年级上课。选修课对学生没有限制，可以自由选择。

图2 切尔西的学生在讨论课上讲解自己的作品方案

二、英国当代艺术教育的社会和环境因素分析

英国的当代艺术教育从整体上看，可以归纳成两个方面。一个方面是引导和培养学生独特的艺术创作语言，还有一个方面是以学生为中心，围绕学生的需要进行教学设置和安排。这两个方面是互为依赖、互相补充的。

对照艺术史我们可以发现，西方的艺术教育和艺术史发展有着密切的联系。19世纪以前艺术教育是纯粹的技能传授，从上世纪四五十年代开始，随着观念艺术的出现和艺术概念的多样化，西方的艺术教育也从原来对艺术技能的传授转变为更注重对学生的艺术观念和创造力的培养，到20世纪80年代已经慢慢形成一种新的艺术教育模式。英国的艺术院校也是在这个时期开始进行艺术教育体系的改革，打破艺术门类的界限，把不同专业和媒介的学科放在一起，由学生自己去选择喜欢的创作媒介；在创作观念上强调与社会的紧密联系，并强调艺术作品的内涵和社会意义。

高雅艺术离大众到底还有多远

——从吴东洽的生日蛋糕刀具设计谈起

文/任雯 彭琳

后现代艺术反对庙堂化的高雅艺术,主张将其从博物馆里赶出来变成下里巴人的玩具。随着人类文明的不断进步,这种看似激进的想法并非是痴人说梦。然而,立足现阶段,实现高雅艺术的通俗化却是当下无法一蹴而就的。既然社会组织的消亡遥遥无期,那么,政府的扶持、社会团体及个人的资助、艺术家个体的探索三者的合力显得尤为重要。我们期待高雅艺术离大众近些,再近些,希望在自己生日那天,也会有漂亮的蛋糕刀具为高雅的生活锦上添花。

没有人不希望自己的生活艺术化,艺术化的生活意味着高雅的品位与审美情趣。然而有文化界人士认为,高雅艺术是极端的艺术,永远属于智商和阅历能欣赏这类作品的一小部分人,而不可能是劳动大众所能共同欣赏的^[1]。这话听起来似乎有些刺耳,抑或引起了不少人士的愤懑与反对。笔者偶然在《艺术与设计》期刊上看到一套生日蛋糕刀具设计作品,转而对高雅艺术有所感触,不由感叹以上言论的总体偏激及其背后折射出的事实,即高雅艺术离中国大众的确还很远。

一、蛋糕刀具设计中的高雅艺术与通俗艺术

这套由台湾设计师吴东洽设计的生日蛋糕刀具共有五把,分别由奶白、淡黄、中黄、朱红、果绿这五种温馨甜美的颜色组成。刀具整体外观为带柄箭头造型,采用优质的厚型不透明塑料制成,使用时将刀具箭头对准生日蛋糕圆心处按下去,蛋糕就会被切成均等的扇形并套在刀具模子里。此设计作品完全突破了人们对传统生日蛋糕刀具既定的概念,让人在享受甜美糕点的同时,也欣赏了艺术品。

英国当代的艺术教育结合了各种师资力量,艺术家、思想家、各领域或跨领域的学者,把社会的教育资源整合起来,提供给学生新的不同的社会性的信息和引导。“艺术教育是如此重要以至于不能归到任何一个群体——甚至是指定的‘艺术教育者’的任务中,艺术教育需要的是艺术家、教育者、管理员、研究者,和学生自己的合作团队,以及人类学家、心理学家、哲学家和其他的领域的专家”^[2]。这些教师未必有某方面的技术专长,但他们大都有广博的人文知识,精通艺术史,对艺术和文化现状有很全面的了解,因此在宏观上可以给学生相应的引导。

在艺术院校这样一个信息交流与艺术实验的空间中,学生能了解比较系统的艺术史和艺术理论知识,在得到专业认同(艺术家身份)的同时其创造力和展示欲也受到激发。还有一个很重要的方面就是建立起人脉关系网,为以后进入职业艺术圈打好基础。在这种教育条件下成长起来的艺术家,或许没有很高的专门艺术技巧,但具有符合当代艺术家发展要求的综合素质。

注释:

[1]参见《BA Honours Fine Art Course Handbook》切尔西艺术与设计学院纯艺术本科课程手册

[2]Richard Hickman,Why We Make Art.And why it is taught[M].Intellect Ltd, 2005.148页

参考文献:

[1]Richard Hickman,Why We Make Art.And why it is taught[M].Intellect Ltd, 2005

[2]Umberto Eco,Opera Aperta (艾柯.《开放的作品》)[M].刘儒庭译.北京:新星出版社(2005)

作者简介:王小峰,杭州师范大学美术学院教师

实习编辑:郭艳红