

法国巴黎高等美术学院的艺术教育

郭志刚

(三峡大学 艺术学院, 湖北 宜昌 443002)

摘要: 美术院校是社会文化的桥头堡,是一个社会的缩影,通过一个国家的美术学院,可以看出民族精神和民族文化的状态。法国巴黎美术学院是国际著名的美术院校,20世纪60年代起,她以其一系列的改革,以开放的心态,与社会文化和当代艺术的发展趋势紧密结合,成为现代高等美术院校教育的典范。

关键词: 导师工作室制; 课程设置; 学术交流; 当代艺术

中图分类号: G 649 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-1769(2002)04-0083-03

法国巴黎国立高等美术学院是一所世界著名的艺术院校。享誉世界的艺术大师大卫、安格尔、德拉克洛瓦、马约尔、马蒂斯等都曾在这所创建三百余年的艺术殿堂工作和学习过。从20世纪初,林风眠、徐悲鸿、吴冠中等许多中国艺术学子都曾先后在那里学习深造,他们的美术教育思想和艺术创作影响着整个20世纪中国美术教育和现代中国美术起步、发展与进程。

巴黎美院在19世纪盛极一时,在当时的西方美术界占有举足轻重的地位,美院教学以“理想美”为核心,培养学生熟练的造型能力,对人体结构、透视等相应的科学知识有精确的掌握,对造型对象的细节能力观察入微。教学内容主要是素描、从静物至石膏像写生,最后发展到人体模特写生。为传播这一“理想美”,学院设立了“罗马大奖”,成为学子们艺术生涯中争相竞技的最高殊荣。

从19世纪下半叶起,精典学院派绘画艺术在其他艺术派别的冲击下日益脆弱,其社会地位与社会影响日益下降。进入20世纪后,当立体主义、野兽派、抽象派、超现实主义运动等艺术流派风起云涌时,而这所著名世界美术教育的大本营却依然固守着传统体系,闭关自守。20世纪60年代的法国学生运动使西方艺术发展进入到一个新的转折点,巴黎美院传统的教育与艺术观念受到严峻挑战下,逐渐开放,于是社会上的艺术家、艺评家、哲学家、历史学家、博物馆负责人等纷纷被邀请到学院授课,并与师生交流,学术自由的氛围日渐浓厚。学院的教学与机制通过推行导师工作室、完善课程设置、注重学术与信息交流、融入当代艺术等方面的改革实践,使学院又重树世界一流美术学院的大旗。下面就这几方面着重阐明。

一、推行新型的导师工作室制

巴黎美院继承了传统的导师工作室制度,即每个工作室由一位教授负责,并以教授名字命名。每个系都有10多个工作

室,各系里还有一位教授兼任协调教授,全院目前共设30多个工作室。学生经过严格的入学考试,要想进入某工作室学习,必须与该工作室的教授进行接触和交流。教授根据学生的作品有权决定是否接纳。工作室开放时间为周一至周五早8点至晚上10点,周末至晚上8点。在工作室里,各个不同年级的学生在一起,研究相互不同的艺术内容与形式,同学们相互之间的差异,使艺术的思维、个性培养得到有效的发展。学生可自由出入工作室,无人检查出勤率。绘画系有11个教授工作室,其中包含有随意具像主义、表现主义、抽象主义等许多国际顶尖大师的工作室。

巴黎美院强调教学内容与当前艺术紧密相关的原则,据此,从20世纪90年代起在国际上广招知名艺术家,并实行三年合同制,即三年任期满后,一方面教授有权选择是否留任,另一方面,学院也可根据其教学情况决定是否续聘。教授与其他社会成员一样具有一定的危机感,促使他们在教学上更加负责。评聘教授的标准不是他们的学历和国籍,而是他们作为艺术家的水平和教学的能力。他们为扩大学生的接触面,还建立“邀请艺术家工作室制度”,确立一些享誉国内外的知名艺术家来院主持半年或一年的工作室,使学生们走出自己的工作室,进入“邀请艺术家工作室”学习,进入各种多媒体技术基地工作,无形中激发和加强了学科之间的交流,学生通过与学院教授或被邀请艺术家的交流,逐渐发现自己的发展方向。学院的教育理念不是自上而下先入为主,而是与每个学生的实际状况相配合,形成互动的教育教学模式。

随着师资队伍的不断调整更新,传统写实主义风格的绘画与雕塑的位置越来越小。在每个工作室里,学生的作品与教授的艺术观念,教学方向都有很大的关系,甚至一看学生作品就知道他是哪个工作室的。为了避免这种形式语言上的师承,美院鼓励学生定期更换工作室,允许跨系转入其他工作室,或者

收稿日期:2002-03-25

作者简介:郭志刚(1965-),男,陕西咸阳人,三峡大学艺术学院讲师,主要从事现代绘画艺术创作及教学研究。

同时在几个不同的工作室选修,而不是只听“一家之言”。在工作室里教授的责任是“陪着”学生们进行他们各自的研究,帮助他们在技巧与表现之间找到一种平衡,从而找到创作的“个人方法”。通过讨论,鼓励与示范的形式使学生们能在过去与现在如此丰富的视觉成果前找到自己的道路。在今天的巴黎美院,宽容与开放性形成了学院学术自由的空前活跃。

二、完善课程设置

巴黎美院的教学功能是以学分制的方式来体现的。美院规定:每个学生必须参加一定的理论与技术课学习。学分制度规定了学生在校期间必须掌握的一些基本知识和技能。

一年级的学生必须拿到三个学分,其中包括一个理论学分和一个技术学分,并在素描与人体结构中任选一学分;其余的年级则每年须拿到二至三个学分。围绕不同的学分,学院开设了相应的课程,主要包括列为必修的人体结构、素描和作为选修的理论课与技术课。

1. 基础的基础——两门必修课

人体结构与素描是必修学分,并要求在二年级期末获得。

人体结构由理论课和实践课组成。由相关的教授负责。素描课根据学生的人数,分组教学,每组的教学内容与要求都有所不同,并随着每年主持教授的变更而有变化。有人体写生、结构人体写生、素描的界限、空间的透视与表现等。

2. 反思的手段——理论课的设置

主要理论课有电影、艺术评论、艺术总史、建筑史、20世纪艺术史、当代艺术史、美院收藏史、美学、艺术精神分析法、摄影史、现代及当代艺术理论、超媒体思维等。在这些课目下,具体内容每年都会有变化。除此之外,巴黎美院还不时请一些艺术评论界的著名教授、重要展览的策划人,艺术杂志的负责人等来到课堂与学生进行交流讨论。并不时组织一些校外活动,主要是与画廊交流。这类交流涉及到画廊的经营方向,画廊所经营的艺术家的情况,资金来源与收藏家情况,艺术家与画廊建立关系的渠道以及该画廊对当前艺术发展方向的看法等,通过这种活动,为美院学生走出象牙塔,走向社会创立了良好的学习机会。每门理论课都有相应的学分,选修时间为一年。考试为口试和笔试组成。

3. 工欲善其事,必先利其器——技术课程

学生的艺术作品的成功,往往离不开技术问题的解决。为此,巴黎美院开设了很多技术性课程,并配以相应的技术工作室和基地,让学生以需所学。其中主要有作品分析、城市与建筑、高级素描、壁画、版画、信息制版、石版、泥塑、高级人体结构、镶嵌画、翻模、舞台设计、丝版、声音处理、绘画技术、雕塑技术、影像技术及玻璃彩绘。大多数技术课程都以短期培训开始,然后学生再到相应的工作室或基地实践,到学期末,教授根据学生出勤率和平时作业,确定学分。

4. 课程的外延——国际旅行

旅行,作为校内课程的延伸,让学生增大视角,进而对生活、社会、艺术有更深和全面的了解与认识。旅行的地点,多选择欧洲一些国家,时间一般在每年四、五月。这时,欧洲许多国家都有一些重大国际艺术展览。参加这些旅行,最大限度地让

学生浏览当地的各大博物馆、艺术馆和正在举办的重要展览及各种艺术信息与形象。

除此之外,美院每两年都组织一次去威尼斯双年展的参观活动。威尼斯双年展是世界艺术界的一大盛事,在一定程度上反映了当前世界艺术发展的状况,各个国家馆都将此视为将本国艺术家推向国际的大好机会。

三、注重学术与信息的交流

美术院校是社会文化的组成部分,巴黎美院非常注重和社会的关系,紧密地关注当前艺术的发展,并通过积极参与来和它产生互动关系。

在巴黎美院任教的教授有60位,他们除教学外,更重要的任务是同时从事艺术活动。他们不断地研究和探索自己的艺术观念与视角,并及时地把各种当代艺术信息传递给学生们。同时“邀请艺术家工作室”制度,使一定数量有着极为丰富的艺术经历、相当的知名度的艺术家,将他们各自的观点带进美院时,无疑为学院固定的教学起到一个补充“新血”的作用。由此,学生们足不出户,就贴近了当代。

当代社会瞬息万变,及时了解与把握最新的艺术信息与艺术思潮,图书馆有很重要的作用。巴黎美院的图书馆有三部分组成:图书厅、多媒体厅、信息与文件中心厅。图书厅主要以现、当代个人画册为主,还有各类展览资料专栏,以及论文、传记,这类专题内容的书籍至少每月更换一次,它让美院学生及时地参与了当代艺术的讨论。

多媒体厅则分为三部分:一部分是与图书馆联系在一起的各种艺术报刊和杂志。另一部分为各种录像带、CD视盘、光盘等,并没有专门的视听室以供观看,视听图书中有大量对著名艺术家的采访纪实片。各种艺术沙龙、展览征稿、美术竞赛、奖金与工作室申请等信息也都分门别类,一目了然。

信息与文件中心厅藏有5万余张关于当代艺术的幻灯片与近2万张本院历届学生作品的幻灯片。中心的主要功能是召开各种座谈会,邀请社会上知名的艺术家、艺评家、文化界知名人士与学生交谈。一般每周三次,每次提前一个月公布座谈的题目与主讲人。

在巴黎美院的教学,非常注重通过各种展览的形式将美院学生介绍给社会,让美院的教学与社会,与当前艺术产生一种互动关系,为学生进入社会积累一定经验。展览的形式有很多种,诸如“门户开放”、“信息日”、“左岸画廊”等形式展览,尽可能自由的展示学生的作品。学院也尽力为学生在社会上的展览提供各种帮助,如:免费提供各种包装材料,并有专门的汽车运输学生的作品,提供展览方案资助金等。学院的陈列馆每年举办一次面向校内师生的专题展,学院鼓励学生以历史名作为参照进行有新意的创作,并以展览的形式体现。

四、学院融于当代艺术之中

20世纪60年代以后,人类进入电子信息时代,各种新媒体的产生,社会的各方面与人的心态发生剧变,对传统文化、体制、美学观念提出质疑。在艺术领域,艺术家也竭尽所能对以

往的艺术形式,艺术思维进行颠覆。当代艺术继承了前卫主义的精神,在法国主要体现为在至少主义与观念艺术影响下产生的行动艺术、装置艺术、影像艺术、后杜桑与后达达主义。它是与传统艺术形式(绘画、雕塑)的决裂。当代艺术否认现代艺术中的精英主义,提倡极端的个人表现。提倡文化多元化,反对欧洲中心主义。当代艺术的一个重要观点就是边缘和反主流。

基于当代艺术主要特征,巴黎美院教学的很大一部分放在观念的探讨与新观念挖掘的培养上,并开设相应的理论课程,举办各种形式的讨论会,邀请社会上的艺术家来院,通过大量的旅行来增加学生的阅历,以此来刺激其比较思维等。另外,当代艺术已进入后前卫阶段,其主要特征是各种艺术形式同时并存,巴黎美院针对其课程结构的不同,鼓励学生尝试各种艺术表现手段来寻找自己的道路。

随着我国社会经济、科学技术及文化教育,尤其是审美文化的迅速发展,促使中国的高等美术教育自觉地进行着教育观念的变革,我们在借鉴国外先进教学理念的同时,应积极面对信息时代电子图像带给艺术发展的新契机,做好学科调整,人才整合、高新技术的准备,重视艺术与科学、艺术与人文的契合。着力培养掌握艺术技能理论与实践的创作者和思想者,培养有宽阔知识视野的创新者。为达到这一目标,除学习上述法

国艺术教育经验的基础上,还应从以下几个方面完善我国的当代艺术教育:一、拓展和建设一批社会急需、科技含量高的新学科领域;二、建立完整和特色的工作室教学机制;三、树立手工艺的观念和加强实验车间的建设;四、广泛开展国际交流,引进各方面资源;五、注重学生的“情商”教育和意志品质方面的人文思想教育;六、全面进行课程体系的改革;七、实现艺术与科学两种思维方式的互融;八、强化教学与实践的紧密结合。

当今的中国正处在一个快速蜕变的时期,21世纪,面临全球化、多元化的电子信息时代,积极学习国外一流大学的办学理念,立足于人文知识和科技成果所构成的当代文化背景之中,培养具有个性、创新观念、综合能力强的高素质艺术人才成为高等艺术教育的办学宗旨。

参考文献:

- [1] 李天兵. 自由与秩序[M]. 北京:人民美术出版社,2001.
- [2] 大英视觉艺术百科全书[M]. 台湾大英百科股份有限公司广西出版总社,1995.

[责任编辑:王大年]

The Art Education in Paris Art College

GUO Zhi-gang

(Art College of Three Gorges University, Yichang 443002, Hubei, China)

Abstract: Art college is an epitome of a society where a nation's spirit and culture can be seen. Paris Art College is world-famous in the sense that it has been undergoing a series of reforms and opening up to the outside world that makes it a good example of modern art college education.

Key Words: system of tutor studio; teaching set-up; academic exchanges; modern art

(上接第82页)

Beauty of Neutralization and Harmony: Humanistic Connotation and Modern Significance

WANG Zu-long

(Art Department of Jinzhou Teachers' College, Jinzhou 434100, Hubei, China)

Abstract: Humanistic value orientation as the significance of the beauty of neutralization and harmony has been ignored for a long time. "Neutralization" was considered as the right aesthetic way and "harmony" the universal standard in ancient China. It contains certain dialectical spirit and humanistic flavor and it combines the goals of philosophy, aesthetics and ethics, hence it has rich humanistic connotation. Its modern significance can find expression in people's extricating themselves from the predicament of survival and arts and the spiritual crisis.

Key Words: the beauty of neutralization and harmony; humanistic spirit; value orientation; modern significance