

批评快讯

艺术前沿

批评与自省

问题讨论

策展人专线

批评家档案

批评家访谈

批评家自述

学院在线

新人文选

艺术市场研究

史论研究

■ 学院在线

论当代艺术语境中油画创作教学的多元视角

<http://www.msppj.com> 作者: 转载自: (美术向导2005年第5期 总117期) 时间: 2005-12-12 03:15:00

文/王维加

首先在我看来,在当代艺术的语境中我们无法再把油画教学的问题看做是一种自足的专业教学问题,不应忽略当代艺术的实践与思潮的多元化和全方位的发展。对于学院油画教育提出更复杂也更有挑战性的要求。我曾对刚进油画系的学生说过。不要再以古典的眼光看待“油画系”这个名称了,在当代西方的艺术院校中。已经没有像我们这样的油画专业、油画系和油画学科了,纯正的油画恐怕更多只能在博物馆、在历史的长廊中观看。在当代艺术的语境中,原来以媒材和技法来划分的造型艺术门类已经失去它们的封闭、自足的可能性。这种在艺术的基础概念上出现的去魅化与非中心化具有很强的冲击力,今天的学生已经完全无法像我们20多年前前进美院油画系那样专一地坐在油画布前。各种媒材、物质现实品,挖空心思的手法等早已登堂入室。

因此,现在的问题不是你承认当代艺术对学院教学的冲击的合法性,而是如何帮助学生在当代艺术语境中建立起新的平衡关系:在传统油画艺术的知性学习与体验当代艺术创作的开放精神与实验立场之间,在专业指标与多元视角之间,都迫切地需要教师与学生共同探讨这种平衡关系。所谓多元视角的含义本来是指观察事物、思考世界中的角度多元化、反对以单一的、同质的角度面对丰富的世界。在本文中,是指在当代艺术中以异质的角度面对丰富的世界、在当代艺术的语境中提倡从多元的、异质的、变化的丰富角度来指导和评价油画创作及教学。

以一幅在网络上看到的作品为例。《战争总统》(War President. 出自American Leftist),是一幅典型的高科技图像,以在伊拉克战争中死去的美军士兵头像组成布什总统的头像。每一幅头像的技术指标分为三种规格,最大的为4 4Mb。而每幅头像都具备了高清晰度。从传统油画教学的角度来看,无论如何这都是一种另类图像,难以成为专业教学的诉求对象。实际上,这幅图像恰好在科技性与社会政治性这两个当代社会的最重要维度上体现了当代艺术的前沿性质,对油画创作教学不无重要的启发。当代艺术创作对于原创性的要求首先体现在立场意识和问题意识中,我们的学生要通过学习进入而到当代艺术的语境中求发展的话,立场意识和问题意识的培养至关重要。这幅作品

以构成的关系凸显了当代社会中生命(士兵)与政治(总统)的残酷联系。并且以高科技的存在方式揭示了生命与政治在当代科技体制下的存在方式,当代性的立场与问题意识喷涌而出,难怪在西方的网络上曾成为讨论的热点。

科技与政治贯穿在立场与问题之中,这种视觉图像的当代性质显然是当下我们的学院油画创作教学所缺乏的。这幅图像的制作媒材和技术手段可能会使学生无法使之与油画技术联系起来,但我认为这幅作品在图像的视觉审美特性上仍然具有与油画肖像相通的地方,正可以说明多元视角在油画创作教学中的可能价值。有些教师可能会对这种状况感到难以适应,实际上是囿于对传统油画的表现媒材和方式,技术本身的封闭坚持,而失去了使绘画获得新生的机遇。我认为,我们固然可以以传统的工具媒材去表现这个题材,但是由于失去了当代生活的高端技水的配合。当代艺术的开放性与前沿性特征将无从体现,由作品的生成方式所带来的真正含义将灰暗无光。当代艺术实际上也可以看做是在艺术生产领域中的最大的生产力开发者,所有这一切都针对着传统工具方式在学院教学中的困境而发出了多元视角的召唤。《猎人》这幅作品运用了综合媒材,但仍然强调了平面视觉的形象性,更有意思的是,创作者在环保这个极为常见的题材上把人与动物的关系结合得极为紧密,就像作品中猎人的形体而披上了动物的皮毛。其中的多元视角马上呈现为人与动物的二元对立关系,以及人最后把人与动物的杀戮关系转换为人与人之间的杀戮关系,其间的立场意识和问题意识比较自然地流露了出来。在教学过程中,启发学生的多元视角具有关键的作用,而要把多元视角的问题凸显出来,又必须启发学生对他所感兴趣的某种观念(如这里的“环保”等)进行有效的思考。美国一位美术教师说:“我鼓励学生们理解观念而不仅仅是运用,同时也需要将个人置入当代艺术世界。最终,我要求学生将自己置于一种身份,即知道自己生活在一个符合世界中,一切来自那里,那里是家之所在。”我认为,在目前的资讯发达时代,种种观念的获得与接受并非难事,但要在当代艺术的世界中使观念获得力量和传播,的确需有真正的理解力,同时对当代艺术的语境有确切的体验。只有这样,才能找到真正属于学生自己的角色和立场,才能使学生所关心的一开始很可能是很朦胧、很大路货的问题,真正成为当代文化的真实问题,从而使学生真正体验到当代人的生存感觉。

从一元的主流视角(传统油画教学的完整体系)到来自各种边缘的多元视角的变化,是一个复杂的开拓变化过程。这里既有教师本身的局限性,也有对于多元视角的边界问题的重重顾虑。比如,超越架上油画的媒材限制,或者是超越平面绘画本身的语言限制,这样势必导致传统油画的危机感,甚至导致学生对于“画画”的颠覆性行为。如何把握这种变化过程,对于教师提出的要求是很高、很复杂的。比如,很多教师会陷入“教什么”的困惑中。这也正是油画教学如何适应当今艺术在观念和形式上的多元格局的问题,在当代艺术语境中所遇到的这些问题都带有共通性。

从几年来我系几届毕业生的情况看,我觉得可以概括为以下两方面的问题:一是由于学生数量的急剧扩招,传统意义上的油画教学专业性必然开始削弱;二是由于当下的学生所受社会文化尤其是受流行文化和商业视觉图像艺术的影响十分广泛。这两方面的原因都必然造成了学生在学习兴趣、关注题材、运用方法等方面呈现出多元化局面。

从普遍的情况来看,学生的兴趣之广泛、信息之丰富、体验之敏锐,都与传统教学模式的局面大不相同。但是,技巧的专业性的降低无疑是很值得研究的问题,因为不管具有如何丰富的观念,表现的深入程度总是与技巧的掌握有着密切的内在联系。

而且实际上油画本身也一直在发展,从超现实主义、超写实主义、波普、艳俗、涂鸦、极少、新表现主义、超前卫、抽象表现主义到弗洛伊德、费舍尔、李希特等。都是在大方面坚守在绘画的领域中。因此,所谓的多元视觉并不意味着一味地向外开拓、一味地抛弃传统,相反,我觉得多元视觉的本质无非是一种不断对视角进行“刷新”的过

程。既然是“刷新”，就包括了在传统基础上的“推陈出新”——这句老话的意义其实很有点当代性的意味。

多元视角对教师的人文知识结构提出了很高的要求，同时也要求教师具有进行思维训练的教学资源与能力。没有这种人文教育和训练的基础，学院这种教学体系的确无法培养出当代艺术家。思维训练是多元视角教学模式的基础训练，我认为这是目前美院教学中最为薄弱的地方之一。处于当代艺术的语境之中的一种生存体验是自由的创作维度，但是自由也带来了误导的危机。学生往往以为天马行空就是艺术的自由、多元视角会变成零散、游移的目光。而在媒材方面的极度的拿来主义则使前卫等于一个无奇不有的材料实验场，什么都随便运用的结果是什么都用不好。从绘画、雕塑，到摄影装置、新媒体，而且在每一领域中又是各种材料的尝试层出不穷，媒材革命演变为媒材万岁。多元视角的初衷和远志——立场意识和问题意识又从另一个极端被淹没了。因此，在当代艺术语境中的多元视角教学必须具备清醒的反思意识，任何单一的，绝对化的倾向都是应该警惕的。

最后一个问题是，在当代艺术氛围的培育下，再加上多元视角的引领，学生对待创作的态度越来越突出地表现出游戏化趋势，许多教师对此忧心忡忡。我个人认为，游戏化的状态正是多元视角的题中应有之义。所谓的“游戏化”在这里没有任何贬义。荷兰著名文化史学者约翰·赫伊津哈的研究早已令人信服地证明了文明的重要基石就是真正的、纯粹的游戏。在当代艺术中，许多行为、装置的游戏性一目了然。架上绘画的游戏化特征也同样清晰可见。我们的第五工作室的学生作品中不少题材或画面形象也都充满了游戏性，而在此之外的各类题材作品在叙事方式、美学风格方面也不同程度地存在游戏化的倾向。这种状态使某些人担忧的是其不严肃性。很多教师认为创作应该是严肃的，或者是很严肃的，游戏就是视之为儿戏。我认为艺术创作可以是很严肃的，也可以是很游戏的。现在的问题是，作为当代艺术语境中的油画教学是否可以具有游戏化的特征和状态？我们如何理解教学的内涵和意义？我们如何判断游戏化倾向与多元视角的教学方法之间存在的相容的紧张关系？在审美上我们如何界定它的特征？甚至，我们应该严肃地还是游戏地面对这些问题？

其实，在当代文化的语境中，多元视角必然导致异质性，而异质性的生长状态与游戏化状态有着紧密联系。因为只有游戏精神可以鼓励，刺激异质性从总体性的冰冷逻辑中解放出来。多元视角与异质性可以表现为感官欲望的冲动，对于迷狂的真实体验。对于一切发出光亮、声响、气味、位移等现象的强烈兴趣，毫无疑问，这样的异质性只能植根于游戏精神。当代艺术中的多元视角和游戏性状态正是因此而血肉相连。

在美院学生的许多作品中，越来越可以看到多元的似是而非的形态转换。在这些作品中，没有可以一锤定音的道统，没有编码，一切都是在游戏中泛滥着审美的快感。青年学生们在多元视角的瞩目下，以绘画视觉的游戏性揭示了当代社会的游戏性，从而使立场意识和问题意识在游戏中朗然浮现。（转载《美术向导》2005年第5期 总117期）

• 网友评论

注：网友发表的任何文字只代表个人观点，不代表本网站立场！ 用户名：

确定

Copyright 2005 中国美术家批评网 版权所有 鲁ICP备05039331号 鲁ICP备07004965号
E-mail:msppj@163.com 联系地址: 北京昌平区立汤路188号北方明珠大厦3号楼1208室