
传承艺术表现心灵——重庆教育学院美术系教师探索之路

徐铮铮¹ 叶瑞伟

在当下，艺术多元化了，艺术的价值取向多元化了，艺术教育也多元化了。艺术本身遇到了诸如审美性的丧失、创造性的丧失、艺术标准的丧失等等问题，同时艺术教育也遇到思维动荡、教育转向等问题。面对这些问题的高校艺术教师们，他们大多数本身拥有艺术教育者和艺术创作者的双重身份，如何在艺术创作与艺术教育之间取得平衡是一个现实而又难解的问题。重庆教育学院美术系在发展过程中给出了自己的答案。

多元共生的价值取向

传承艺术之道是艺术教育的核心问题。艺术之“道”的传承，尤其是艺术承载的人文精神、价值观念的传承在价值动荡的今天显得尤为重要。受世界范围内科学主义和工具理性以及人文精神在近代失落的影响，很多学者担心，虽然艺术的形式越来越丰富，艺术的人文精神却越来越失落。尽管艺术本身一定蕴涵着人文精神，但人文精神并非绝对的、超然的，必定体现着某些文化价值观念。在艺术的大道上，东方文化与西方文化、传统文化与现代文化、主流文化与非主流文化、精英文化与大众文化并行着。选择什么与放弃什么，在艺术创作中本是极度个人的行为，但学院教育选择什么样的文化，接受什么样的文化价值观，则会产生多重效应，会直接影响艺术学校学生对艺术真谛、内涵的认知与把握，需要慎思笃行。

在多元化的语境当中，重庆教育学院美术系的教师们相信，传承艺术之“道”，尤其是艺术思想、观念、人文精神，采用“润物细无声”的隐性方式更为合适。美术系肯定形式的多样、题材的新颖，艺术创作与实践不拘一格，营造多元共存的校园文化氛围，让师生自由地思想、自由地感觉、自由地表达，以此通向艺术本身自足的内在精神。但这也并非完全的放任自流，教育的重要性体现为引导，选择的前提应该是了解。

多元化教育的另一层含义是，赋予学生自我确认的权利和能力，让其自主选择在现代生活和文化创造中的位置。通过在技艺的传授过程中自觉、主动地注入更多的文化含量，剖析各流派背后形成的原因，读解其背后的价值取向，赋予其自我确认的能力，寻找其坐标点，最终形成自身发展的轨迹。当然，艺术就是艺术，无论是表现何种题材、内容、形式、审美情趣，都必须具备相当程度的专业知识与技巧。这种能力培养还必须包括相当份量的知识与技法教学。

兼容并蓄的学科建设

现代主义艺术运动对传统艺术观念带来了巨大的挑战。面对急速变化的艺术世界，艺术教育在专业上凸显出从单一走向多元、从传统走向现代、从专门走向综合的鲜明时代特征。把美术学科教育纳入到作为完整文化形态的“大美术”背景中显得尤为迫切。“大美术”要求教育开放系统，走兼容并包的道路，克服过分专门化的教育倾向，培养“宽口径、厚基础、强能力、高素质”的复合型美术专业人才，以适应社会发展的需要。换句话说，只有在学科建设“兼容并蓄”的情况下，才能实现人才培养的“不拘一格”。

回顾重庆教育学院美术系的历程，它的教学正是这种转变的典型示例。自1993年建系以来，以师资队伍和学科专业建设为重点，立足当前、重在长远，严格基础教学、注重学术品味，实现了由小到大，由弱到强的快速发展。开设的专业有：美术教育、视觉传达设计、装潢艺术设计、环境艺术设计、动画等，开设课程涉及绘画、装饰、雕塑、平面设计、环境艺术、影视动画等门类。如今，美术系已经从封闭定向式的教师培养走向了开放的、非定向式的培养模式。美术系在多元共生、兼容并蓄的学科

¹作者简介：徐铮铮重庆教育学院美术系教师；叶瑞伟重庆教育学院美术系主任

综合和“立足重庆、服务文化创意产业”的办学理念指导下，完善学科体系，调整专业结构，着力发展生命力强、发展前景广阔的新兴专业和交叉专业，例如动画、环境艺术、服饰设计等专业方向，以此培育新的学科增长点。在此过程中，重庆教育学院美术系教师不断拓展艺术视野，对文化的研究和技法的探索从未停止。

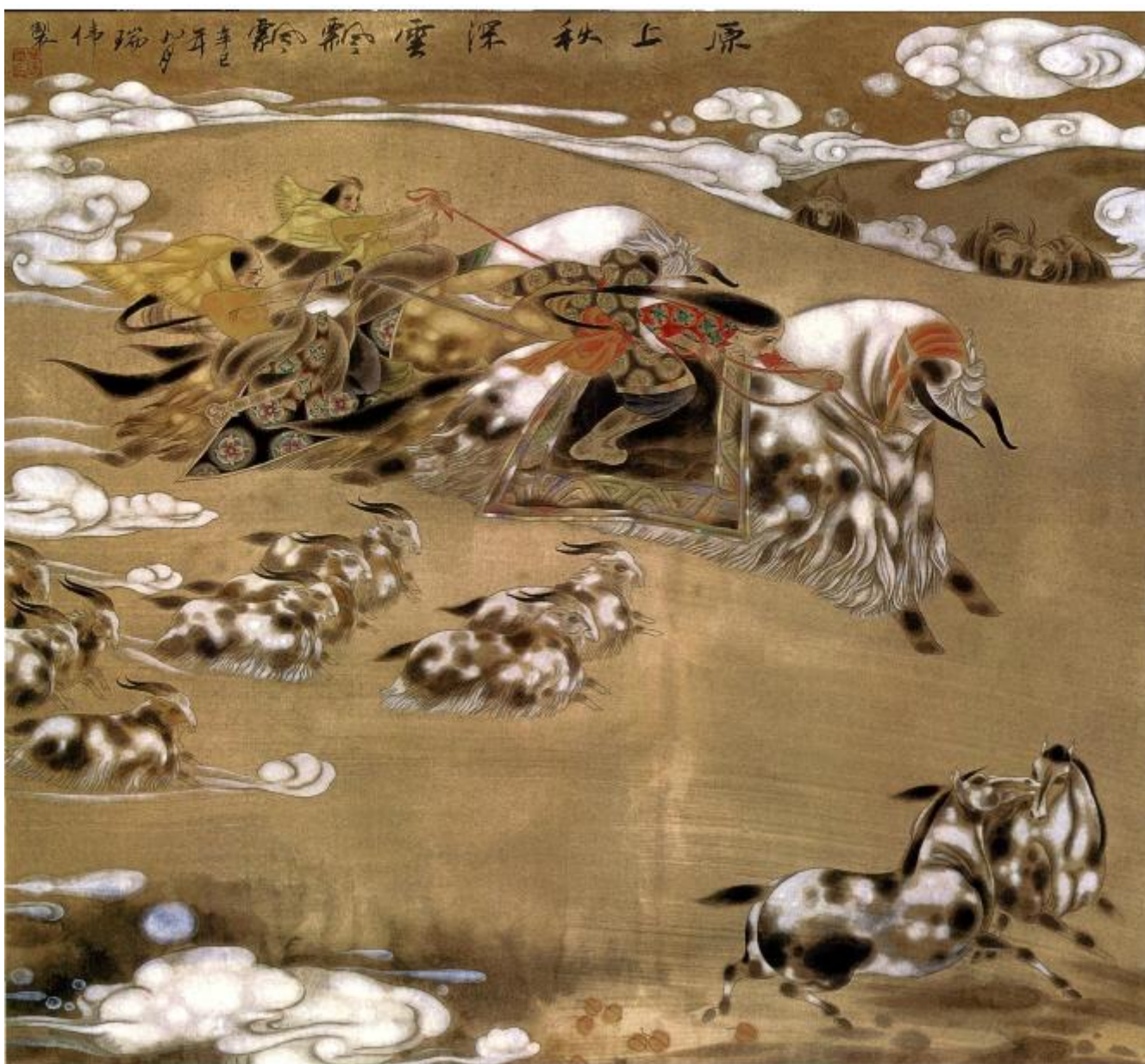

(上) 叶瑞伟 深秋赋 90×85厘米 2006
(下) 叶瑞伟 君子与百合 140×124厘米 2006
(右页) 叶瑞伟 愿上秋深云飘飘 90×94厘米 2005

不拘一格的创作风貌

艺术教育要求教师个人“术业有专攻”，即艺术教育者要有丰富的艺术创作经验和较高的艺术造诣。重庆教育学院美术系的教师们在教育者和艺术创作者之间不断转换着身份。他们的创作体现出时代的轮廓与内心的印记。国画《高原风》，工写结合，追求写实与写意相融，自然之精神与画家的心境、情感合一。雕塑《梦境一天上的影子》，用概括、不稳定的形体、如时光在形体表面上烙下的不平与起伏、土下错位的空间带出超现实之意境，诗意而又梦幻。系列丙烯作品用压抑的深灰色调，大块单纯的涂抹，用抽象的绘画语言表现废弃的工业时代图景，回应着工业时代对速度、力量的追求。在倡导多元的思路之下，不论是传统文化、视觉美学还是大众文化、消费社会、日常生活审美化等问题，都早已进入美术系教师学术关注与创作研究的范围之内。

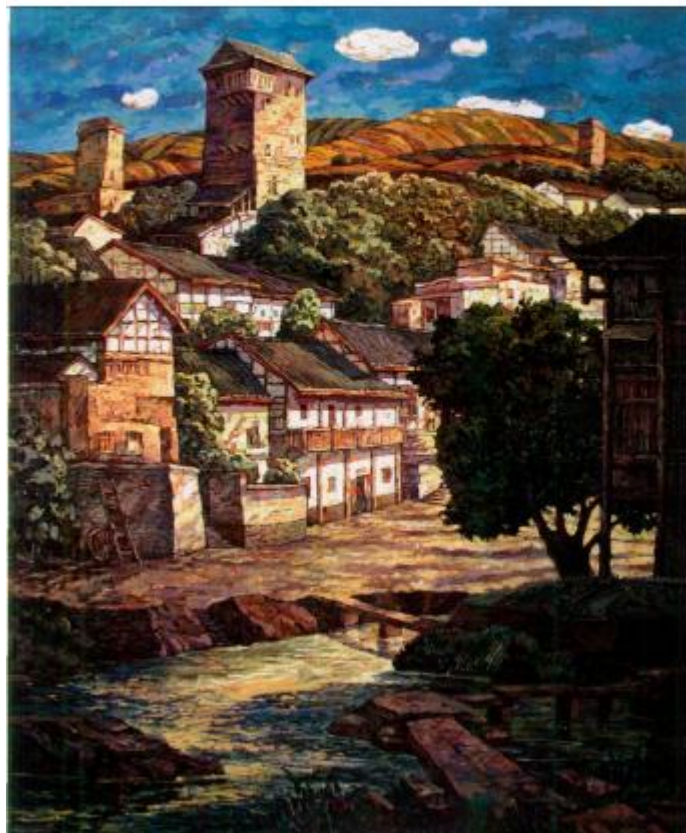

在艺术创作中，有人执着于传统的艺术体裁与造型，有人追寻于现代的艺术形态与精神，不拘一格是美术系欣欣向荣的创作格局。以老一辈教师为代表的艺术创作，讲究创造形式的规范化，采用对客观形象进行主观典型化提炼为基本方法，作品呈

现出真实生动、造型严谨的特点。叶瑞伟教授注重作品的内涵，以沉静与宽泛的心态去体察、去发现，去追寻物之理和形之理所呈现出的真。其笔下的山川风物，展现出“幽情”与“笔趣”，画面意蕴平和、格调典雅，可以看出画家一直试图保留着的笔墨的传统与品质。在他的工笔画作品中，不囿于传统的定律，以“尽精微、致广大”为最高品位与精魂，工中见写、绘中有气。画面上的形象不再是物之表像，而是物我合一后的心灵影迹，追求文化视野的再拓展和艺术思维的再升扬。曾扬华教授执着于对景“写生”的传统，水粉作品用细腻的笔触抓住瞬息万变的气氛、色调，渲染、重叠的技法运用自如，干净、明亮的背后是三十余年的写生积累。黄子军的水彩人物，采用现实主义画法，画面明朗、清晰，洋溢着一股清新之美。李育的国画人物则展现出两种完全不同的面貌：一种秀润，水墨淋漓，极力发挥笔墨的表现力；一种干笔皴擦，以笔取线，着色厚重。他们身上有着艺术家对前人技法的继承和贴近自身的运用，这种表现形式上的继承即蕴含着对自身历史、文化的价值肯定，又饱含着画家个人的美学价值取向与独特的精神力量。

(上) 曾扬华 走过那片云 水粉 53×77厘米 2004
(中) 曾扬华 偏岩古道街 水彩 52×78厘米 2006
(下) 曾扬华 有碉楼的村庄 水粉 107×87厘米 2007
(右页上) 曾扬华 回望 水粉 112×140厘米 2004
(右页下) 黄子军 昔日皇后 水彩 75×91厘米 2005

黄小平等中青年教师的作品则通过形式的创新性、“陌生化”来彰显创作者的艺术个性，具有强烈的个性形式和表现性。在他们身上，体现着艺术家对新兴艺术门类和风格的接受和探索，积极地深刻地尝试用当今之语言表达当今之世界以及当今之个人。黄小平的布面丙烯创作在视觉美学的研究道路上讨论色彩、肌理的可能性，用抽象的语言表达出现代人支离破碎的视觉方式，其作品在审美观念与技法上变革着经典绘画所创立的审美原则。彭红的雕塑在尝试将中国传统美学资源意象运用到雕塑创作中的同时，还接续了传统与现代、个体与群体、现实与梦境的探讨。汪凇的装置作品则走得更远，在形式上体现为对现成物新奇而大胆的改造与利用，意义指向上显得多样、模糊而又游离。

以文红教授为代表的艺术设计教师，在创意设计实践中十分注重作品的历史人文内涵，通过对传统文化元素的研究和把握，尤其是别具意味的地域文化、地方特色、民间艺术的传统文化样式和象征符号的发掘与运用，使设计告别了单一抽象理性的现代表现模式，呈现出多元的意蕴，即现代又古老。

创造是艺术家的使命，授业、传道是师者之职责。重庆教育学院美术系的教师们在这两条道路上并行不悖地奔行着，从技术到艺术，承载着过去，包含着当下，培育着未来。□