

传承传承——维也纳琐记

陆明辉

(苏州工艺美术职业技术学院, 江苏 苏州 215104)

摘要: 我有幸参加了苏州工艺美院赴奥地利的学习考察团, 主要对奥地利维也纳应用艺术大学以及城市各艺术机构进行了学习考察, 虽然只有短短的半个月时间的学习, 但是因为这是我第一次近距离去感受伟大的欧洲文明, 因此整个学习过程对我而言, 应该还是只能用震撼来形容。

欧洲一直以来是我的梦想, 虽然此次行程并没有去我向往已久的法国意大利, 但是仅就奥地利的短短一个月的近距离亲密接触, 已经让我感受到了欧洲美妙的传统和优良的传承。

一个月的学习时间中, 主要对奥地利维也纳应用艺术大学的整个办学理念进行一系列的考察学习, 期间抽空分别对奥地利维也纳艺术史博物馆, 维也纳皇家家具博物馆, 维也纳中央公墓等著名机构进行参观学习。

关键词: 传承; 维也纳; 考察

欧洲, 百度是这样解释的: 欧洲全称欧罗巴洲, 是世界上经济最发达的大洲, 欧洲国家大多属于发达国家。欧洲的面积是世界第六, 是世界人口第三多的洲, 仅次于亚洲和非洲, 人口密度平均每平方公里 75 人, 欧洲是人类生活水平最高、环境以及人类发展指数最高及最适宜居住的大洲之一。所以在我的想象中, 我们所去的奥地利肯定是一个城市极度繁华, 商业高度发达, 车水马龙, 川流不息。然而自下飞机坐上开往宾馆的大巴, 穿行于维也纳街头开始, 一直到后来半个月和维也纳零距离的亲密接触, 之前建立于书本及其影像资料的维也纳印象开始一点点消散, 还原出她本来的样子了。

刚来的几天, 由于第一次来到欧洲, 好奇心使然, 我们每天总是差不多 6 点就起床, 因为每天上课时间是 9 点, 不能把早上大好的时光浪费在睡眠上, 所以早上总能抽出一到两个小时去维也纳街头乱串, 美其名曰感受风土人情。漫步于维也纳街头, 整体的感觉是维也纳的建筑很老, 很多时候以一个中国人的观念都应该可以淘汰了, 或者可以好好整修一番了, 他们还是用得挺好。

建筑的老体现在两个方面, 其一是建筑外观的老, 无论从第一天坐在大巴隔着玻璃窗观察街头建筑所带给我的感受还是之后每天上下学穿行于大街小巷之中, 近距离对建筑的感受, 维也纳的建筑给人的印象就是年代感十足。老旧的墙, 老旧的门, 老旧的窗, 老旧的路灯……一切都是那么老, 以至于我每天上学经常会有一种穿越的感觉, 总会觉得好像有点回到 19 世纪的欧洲一样。其二是建筑里面的老, 尤其是好多建筑里面的老旧电梯, 在我印象里似乎只有上世纪 30 年代的老电影中才会有, 只是它虽老, 却依然很好的用着, 这要在中国估摸着连同建筑都一起被打上一个

大大的“拆”字了吧。我在想这应该能体现至少两方面的意义, 一是建筑也好, 设施也好, 质量很好, 维也纳的建筑很多岂止是超过百年的, 有的都是好几百年的历史, 却依然伫立在维也纳的街头; 二是欧洲人本性中的尊重传统, 能保留的尽量保留, 不能保留的想尽办法改一种方式继续保留, 所谓的物尽其用, 原来在这里真的。

建筑的老也体现在我们学习的维也纳应用艺术大学, 作为欧洲的著名艺术大学, 在我们第一天上学时居然没找到大门, 终于看到一所学校的后门进去之后, 里面的老师告诉我们这就是学校正门, 这习惯于再破的学校也要一个很牛的门脸的我们来说, 果断小小“鄙视”了一番, 说好的高大上呢, 然而就是这样的学校, 却培养了柯克西卡这样的大师。进入学校内部, 像维也纳其他建筑一样老旧的陈设, 老旧的楼梯, 老旧的地板依然。相对于国内的大部分大学来说, 这样的学校建筑都该是划入推倒重建的范畴之内的。可人家愣是用着且用着很好。国内大学现在大部分都是新的校舍, 最美丽的环境, 最先进的设施, 可我总觉得, 走在欧洲这样的校园里, 走在这样的老旧楼梯上, 踩在这样老旧的地板上反而有一种更踏实的感觉, 当我去想象当下我正走着的楼梯也是科柯施卡当年曾经走过的, 想象着多年后我走过的地板也会是更多年轻的学子带着艺术梦想来学习而天天走的地板, 这难道不是更有意思吗, 这个时候我便不是断片似的, 我链接着过去和未来。

维也纳应用艺术大学的建筑是历史感十足的, 而学校副院长 Barbara Putz-Pleko 教授带领我们参观了学校的画室之后也让我们知道学校的教学也是注重传承的。我不知道我们学校的留校作业最早的是什么年代, 在应用艺术大学一个普通的教室里, 挂着的就有近百年前的学生作业, 这个着实有点震撼到我, 联想到维也纳街头的各种怀旧, 可见珍视传统在这里是一个实打实的传统。而百年前柯克西卡曾经绘画过的教室依然在完好的用着, 让我回忆起当年自己进中国美院学画时, 拿到的画架居然是已然成名的画家, 记得当时的自己真正是极其兴奋的, 总觉得由此学画有多了一个神圣的使命感。我在想是不是这里的学生在学画的时候当他知道自己用着当年的大师曾经用过的画具, 该作何感想, 是不是和我当年一样, 油然而生的使命感呢? 但我敢肯定的是在这里学习的学生无疑是幸福的, 因为他至少知道在这里能学到什么, 也知道这个学校过去是什么样的教学, 可以实实在在地看到资料, 而自己能够传承什么? 也知道自己在在这里的学习并非是没有上下文的学习, 在这里不但有对传统的继承, 更有对未来的发扬。反观中国的很多院校, 情况就不是那么乐观了, 很多院校的现在是

当下的建筑不是10年前的建筑,10年前的建筑不是20年前的建筑;现在的校址不是10年前的校址,10年前的校址也不是20年的校址。在这样的学校里学习我想不论老师和学生都在客观上切断了过去的记忆,而使日常的教学变成了断片式教学。

说到断片,在这里不得不提到我们自己国家的艺术教学以及艺术考学模式。由于目前的考学机制,我们的学生学习倒是十足的是断片式的。考试要求的死板导致高中阶段学生学画主要是基于“背”,即默写,画人要靠背五官的塑造,画静物要靠背瓶瓶罐罐的塑造,画风景依然如此。这脑对手的控制能力,因为一旦控制能力弱,就很难将心中所想变成手中所画,也因此学生会形成这样一种认识,认为画画实际上是强调技术的行为,把技术和画画两个概念混淆为一件事情。这是典型的断片式学习,因为在手和脑之外,还有一个最关键的环节,那就是“看”。而这个“看”实际上才是我们的核心理念,因为通过脑和手的协调最终都是基于“看”的行为而展开的,同时将看的结果图像化。也因此,“看”才是我们艺术教学的核心。

我想我们大部分的大学可能就是这样的状况,这就造成了学校的教学传承变成了一个非常严重的问题。由此看来,其实学校的传承相对于学校的硬件建设来说,应该是更重要的吧。在维也纳应用艺术大学,我看到的是这样的状况。由此看来,也许我们的考察之行,不仅应该考察的是他们的先进的教学理念,更应该考察其踏实的办学理念。因为在我看来,有踏实的办学理念,所谓的教学方能有一个比较对路的发展方向,如果办学的方向不对,空谈教学并没有多大的意义。所以在这里,学校的办学理念相对于学校的教学理念而言更能够打动我。在这里,传承比起发扬更重要!

说到传承,在维也纳体现最淋漓尽致的莫过于维也纳艺术史博物馆了。在那里包含了古代埃及工艺品,古代欧洲工艺品,中世纪以来各时期欧洲的绘画作品及雕塑……很多只能在画册图像资料上才能看到的名画也终于能够一睹为快,见到了庐山真面目。比如我一直很喜欢的画家勃鲁盖尔的《巴别塔》,17世纪弗兰西斯的旗帜鲁本斯的《海伦像》,伦勃朗的《自画像》……在如此富丽堂皇的建筑中陈列,我置身其中,仿佛中又亲身经历了一次西方的文明史的演进。原来只存于概念中的关于欧洲人重视传统的认识,而在看到博物馆中各种的例子,依旧是震撼到了我!维也纳艺术史博物馆从规模上来讲,还只是世界第四大博物馆,却让我以小跑的速度花了半天时间才能看完,心仪的画前也是根本不敢多逗留,总觉得前面是不是还有更好的在等着我。最后只能做些调整,在心爱的大师画前多做观摩,而其他就匆匆略过了。现在想来依旧有些遗憾,如果能再抽出一天时间,我必定在那里好好细细品味。作为一个学习西画的学生,在这个时候才真心羡慕起欧洲人了,当我在博物馆看到那些可以拿着画具悠闲来临摹大师作品的人,心中着实是羡慕的。而我作为一个过客,难得的

机会来到这里实地观摩一番也是匆匆一瞥,能像那些老先生一样能够悠悠哉哉地过来实地临摹大师的作品也算是一种奢望了,大部分时间只能是通过图片资料去感受大师的魅力,这算不算也是另一种形式的断片式学习呢。

反观国画,国画历史悠久,大致可分为:人物、山水、界画、花卉、瓜果、翎毛、走兽、虫鱼等几大类;宋朝以前是在绢帛上绘图,材料昂贵,因此国画题材多以王宫贵族肖像或生活记录等,至宋代,纸材改良,让国画题材技法多元化,开始在画上题诗,是书画同源的开始。明朝之后,绘画推广到大众,因此风俗画开始产生。而到了清末,西风东渐,绘画材料也开始多元化,国画中开始加入了西画元素,朝多方面发展。

国画和西方绘画的原则有许多不同的地方,国画重在神似而不重形似,强调观察总结不强调现场临摹,运用散点透视法不用焦点透视法,重视意境不重视场景西画绘画则以其真实厚重的画面感,给人以视觉上强烈的色彩享受。现代的国画也开始吸收西方绘画的一些元素技巧,如明暗光影的配置,人体解剖的准确等。

通过这次去奥地利的学习考察,对奥地利维也纳应用艺术大学的整个办学理念进行一系列的考察学习,同时参观了维也纳艺术史博物馆,让我感受到了欧洲美妙的传统和优良的传承同时,圆了我的欧洲梦,也有些许的遗憾,时间的匆忙让我没有更多地理解、去感受维也纳大师的魅力。

只是我个人并不希望学习者的学习只是照搬,美好的事物只是一个亮点,但是这个亮点并不是在所有情况下都适用的,此次学习的重点在于,向西方系统的学习其办学理念,能知其然更知其所以然的学习,而对于看到精彩的亮点,通过系统学习后,融合与我们已有的办学、教学中,才不枉此次的学习!

参考文献:

- [1] 范颖. 开展戏曲教学, 传承戏曲艺术 [J]. 江西教育, 2020 (36): 16.
- [2] 王鹭雅. 传统文化在高校美术课堂中的渗透 [J]. 美术教育研究, 2020 (22): 132-133.
- [3] 赵云龙. 传承与开拓: 哈尔滨师范大学美术学院水彩专业的教学和创作 [J]. 艺术工作, 2020 (05): 107-109.
- [4] 王廷信. 中华传统艺术当代传承的媒介路径 [J]. 北京电影学院学报, 2020 (11): 4-11.