

西安美术学院美术史论系外出考察课程纪实

庄会秀

(西安美术学院 陕西省西安市 710065; 中国艺术研究院 北京市 100029)

摘要:西安美术学院美术史论系自2000年开始招生,20余年来经历了多次教学改革,其中为数不多的未曾间断开设的课程中就有第三至第六学期的外出考察课。经过20余年的发展完善,该课程作为西安美术学院美术史论系不可或缺的一个教学环节成为特色课程之一,体现了西安美术学院理论研究和教学的特点。

关键词:西安美术学院 美术史论系 外出考察 课程设置

外出写生是美术学院重要的教学环节,地处西北的西安美术学院对这一教学环节也非常重视,在每年的教学日历中会按照教学计划,在固定的教学周暂停公共文化课的教学,让各系师生外出写生。开设于美术学院的艺术学理论相关专业灵活地将外出写生时间安排为外出考察,实现了理论与实践的结合。回顾西安美术学院美术史论系的办学历史,我们发现外出考察课已经成为教学体系中非常重要的课程,自建系之初至今未曾间断,是重要的教学环节。本文从西安美术学院美术史论系外出考察课的开设情况、课程特点、课程开设的保障与助力三个方面,在纪实的基础上分析相关问题。

一、外出考察课的基本情况

1.时间与路线

外出考察课是西安美术学院美术史论系的必修课程,共分为4次。其中2次分别在第三、第五学期的第六至第九教学周,即10月份的秋季外出考察课;另外2次分别在第四、第六学期的第十一至第十二教学周,即5月份的春季外出考察课。第三、第五学期的秋季外出考察课时长为4周,第四、第六学期的春季外出考察课时长为2周。

外出考察课的路线设置相对比较自由,在每个学期的开学初由带队教师规划并经美术史论系和教务处审核后即可。如果出现特殊情况,可以对路线进行临时调整,如2020年秋季外出考察课的原定路线中有几条路线的目的地在陕西省以外,但因为疫情防控要求,不能出省,所以都更改为陕西省内路线。目前美术史论系外出考察课走过的路线基本以陕西关中地区为中心向四周辐射,向东去过江苏徐州、向南去过云南婺源、向西去过新疆乌鲁木齐、向北去过山西大同。去往频率比较高的地点有北京、上海、苏州、南京,以及河南、山西、陕西、甘肃、新疆等省份的诸多区域。

2.开设与发展

西安美术学院美术史论系于1999年建系,2000年开始招生,在第一届学生的第三学期便开设了外出考察课,地点是甘肃天水麦积山石窟,全班同学在麦积山石窟4周时间,不仅对塑像和残留的壁画进行了细致的考察,而且对麦积山石窟的大多数塑像都分工绘制了实测图。之后的外出考察课程有户外写生,有永乐宫壁画临摹,有美术展览参观,有文化遗存考察,有民间手工艺调研。因为是第三到第六学期,每次都只有二、三年级外出考察,在2013年之前,西安美术学院美术史论系只有美术学一个专业,招生人数相对较少,有时候两个年级分为2队,有时候合为1队。2013年增设了艺术设计学专业,2014年增设了艺术史论专业,2015年增设了文化产业管理专业(后改为艺术管理专业),学生人数直线上升,专业方向也各有不同,外出考察课便以每个班为单位。目前美术史论系的在校生大二、大三共有10个班级,五月份和十月份会分10队出发,如果其中2队选择的路线完全重合,也可以合为一队。

3.教学成果

外出考察课的教学成果形式很丰富,有文物考察实测图、调研

报告、绘画作品、影像作品等,一般由带队老师在设计考察路线时便提前规划好,在外出考察的过程中根据实际情况及时调整。20余年来积累了很多优秀的教学成果,有些文物考察实测图和民间手工艺调研报告作为比较重要的资料保存在系资料室,很多同学的壁画临摹和户外写生作品成为大学四年最满意的绘画习作。

外出考察课的另一教学成果则体现在,学生在论文选题时,很多都选择外出考察课程中感兴趣的对象进行研究,尤其是在毕业论文的选题中,每年都有多篇论文缘于外出考察课中见到了所研究的实物,并发现了问题。

二、课程特点

1.稳定性

梳理西安美术学院美术史论系自建系以来的课程设置,外出考察课在开设上的稳定性非常明显。美术史论系从一个专业发展至四个专业,中间经过多次教学改革,专业课程设置也屡经改变,不曾间断开设的课程除了中国美术史、西方美术史两门专业基础课和大四必备的毕业论文辅导课,其他从建系初一直开设至今的课程仅有外出考察课。而艺术概论、美学、设计史、民间美术、艺术史学史、艺术史研究方法等艺术学理论学科常开设的专业课程或者是中间停课过一段时间,或者是最开始因为种种原因未能开设、后来才增设,或者是中间改为仅在一个专业开设。

从西安美术学院其他系的情况看,2011年前后设计系、环境艺术系等多个系陆续取消了春季外出考察课,只保留秋季外出考察课程。而美术史论系在这次全校大范围的调整中保持外出考察课程不变,该课程的稳定性也是比较明显的。

2.灵活性

外出考察课虽然是一门课程,但是路线的设定比较灵活,教师可以根据当年的博物馆、美术馆展览等情况设定。路线设定好后,也可以根据具体情况进行适当的调整,虽然需要教务处审核,只要合情合理都可以通过。在考察过程中如果遇到天气恶劣等情况,还可以根据具体情况做出路线的调整。路线设定的灵活性给予了学生了解美术前沿的机会,西安美术学院地处西北地区,在艺术展览方面无法与北京、上海、广州等城市的资源相比较,每次外出考察前,师生都会关注考察期间比较重要的展览,并对路线做出调整。比如2016年,乌镇举办了“乌托邦·异托邦——乌镇国际当代艺术邀请展”,虽然在美术史论系之前的外出考察路线中从来没有过乌镇,2014级艺术史论专业得到展览信息后,很灵活地将乌镇列入考察计划,全班同学都得到了观摩当年非常重要的一次当代艺术展览的机会,激发了很多同学对当代艺术的研究兴趣。2017年,闭馆五年的湖南省博物馆重新对外开放,美术史论系2018年的多个专业都将长沙列入考察计划,一方面因为马王堆等地处湖南的古代遗存出土了很多美术史、设计史上重要的文物资料,另一方面,作为当年的热门话题,年轻的大学生们比参观其他的博物馆表现出更大的兴趣,注意力更集中,考察学习的效果更好。

外出考察课的灵活性还体现在教学内容上。在设定路线的同时教师会计划好教学内容,学校没有具体要求,可以按照学生的情况灵活安排。在考察的过程中,教师也可以根据具体完成情况,对教学内容做出调整,这种灵活性非常有利于因材施教。因为每年的招生情况不同,每一届学生入学时的专业基础也不同,虽然在课堂上也可以根据具体情况调整授课内容,但是因为课程体系都是一环扣一环的,前一门课没有达到既定的教学目的,后一门课会受到影响,调整的灵活性不强。而外出考察课恰好可以根据该班级的情况设定教学内容,哪个部分薄弱补哪个部分,哪方面需要加强可以加强哪方面的训练。

三、课程开设的保障与助力

上述外出考察课的两个特点可以说是并存的,正是因为其灵活性,才实现了其稳定性。然而一门课程不间断地开设 20 余年,除了灵活性,还有很多其他相应的保障和助力。概括而言,以下三点不容忽视。

1. 教务处课程设置的保障

外出考察课能够从首届招生就固定在第三至第六学期的春秋季节,直接原因是西安美术学院在全校课程设置上的保障。在每年的五月和十月,全校的公共文化课会停课,为连续的外出教学提供条件。自 2000 年美术史论系开始招生以来,西安美术学院进行了多次教学改革。最开始是学期制,每个学期末进行期末考试,2002 年改为在第四、第六学期开设跨系选修课。之后又改为学年制,在第二、第四学期的中间进行公共文化课期末考试,考试后是外出考察课和选修课的教学。再后来缩减了选修课,在第四、第六学期外出考察返校后,先开设一门专业课,再开设选修课。这中间无论怎么改变,可以安排外出考察的时间始终没有变。

在外出考察课的课程设置上,教务处统一安排了秋季外出考察课汇报展,给每个系划分展区,并组织会看和评奖。虽然美术史论系外出考察课的目的与其他各系不同,教学成果在形式上也与其他各系有很大区别,但教务处一直坚持给美术史论系划分展区,支持美术史论系与其他各系一同展览。这也在一定程度上激发了师生的热情。

2. 美术史论系对外出考察课程的重视

2001 年 1 月,在首届学生第一个期末考试结束的第二天,美术史论系的王宁宇、李淞、刘立三位老师就带全班学生赴陕西关中平原中部的三原县进行实地考察,虽然因为临近年底,考察时间不长,但体现了建系之初对实地考察与课堂教学相结合的重视。之后很长一段时间的外出考察课,系主任都尽量带队,实在因事务无法脱身,也会在中途和队伍汇合。2008 年,在四川美术学院主办的“第二届全国高等艺术院校美术史学教育年会”上,时任西安美术学院美术史论系主任的赵农先生就曾就 2005 年至 2008 年自己带队的美术史考察教学做了发言,称其为“行走的美术史”¹,直到 2013 年,美术史论系从 1 个专业方向发展为 2 个专业方向,并逐渐增加至 4 个专业方向,招生人数增多,必须要分多个队伍出发,系主任才不再带队,但每次出发前,系主任都会专门召集带队教师开会,强调外出考察课的重要性。

3. 重视实地考察的学术传统的助力

虽然西安美术学院美术史论系 1999 年才建系并恢复招收本科生,但是西安美术学院的美术史论研究自建校之初就开始了,建校以来,先后有很多知名学者在此任教,对学生和一起任教的年轻教师都有很大的影响。这些知名学者中有很多人的研究都是建立在实地考察的基础上,使美术史论系从建系之初就有重视实地考察的学术传统。通过对西安美术学院美术史论系诸位知名学者学术历程

的梳理,我们发现王子云、程征、王宁宇、钱志强、彭德、李青、周晓陆、赵农等诸位先生都对实地调研非常重视。

1952 年,王子云先生到西安美术学院的前身西北艺术学院工作直至退休,在实地考察的基础上,他完成了《唐代雕塑选集》《中国古代石刻线画》《中国雕塑艺术史》等著作。程征先生于美术史论系建系初调任西安美术学院,他的研究涉猎面很广,其中对彩陶的研究、对长安画派的研究、对民族民间美术的研究都是以实地考察为基础的。王宁宇先生于 1999 年调任西安美术学院并负责筹建美术史论系,他的研究面同样很广,其中他最有影响力的民族民间美术研究,一直是建立在实地考察的基础上,认为“田野之树长青”²,出版了多部相关著作。钱志强先生也于美术史论系建系后调任西安美术学院,在 20 世纪 80 年代于中国艺术研究院攻读硕士学位的时候,他就很关注实地考察,毕业后与程征先生一起对黄河流域的彩陶进行调研,完成了《黄河彩陶》一书,之后一直坚持在实地考察的基础上进行早期中国美术史的研究。同样在美术史论系建系之初调任西安美术学院的彭德先生于 2016 年出版的《西安当代艺术》一书也是在实地调研的基础上完成的。2005 年在西安美术学院成立中国艺术考古研究所的周晓陆先生本就是一位考古学家,对实地考察的重视自不必说。李青先生致力于丝绸之路美术研究几十年,曾经多次穿越罗布泊,在丝绸之路进行了大量的调研。赵农先生对关中非物质文化遗产的研究也是建立在长期的实地考察基础之上,他很早就开始对华县皮影进行调研,后来对多处关中非物质文化遗产都进行了实地考察并撰写了多部相关著作。除了上述 8 位学者,曾经任教于西安美术学院美术史论系,后来调任其他学校的李淞先生和李星明先生也对实地考察非常重视。

通过梳理我们发现,上述诸位学者的实地调研涵盖了考古遗存、民艺、当代艺术等,在多个研究方向形成了实地考察为基础的学术传统。这一学术传统对现在在美术史论系任教的老师,学习的学生都产生了很大的影响,显然成为美术史论系外出考察课程能够一以贯之的助力。

小结

回顾西安美术学院美术史论系 20 余年的课程设置,外出考察课程是为数不多的未曾间断开设的课程之一,这是一个值得留意现象。通过分析我们发现,该课程能够长期开设,且在全校教学改革,部分专业取消春季外出考察的情况下,美术史论系能够一直坚持在第三至六学期每学期都开设外出考查课程,得益于该课程的灵活性、教务处在课程设置上的保障、系领导对外出考察课的重视等,更重要的是西安美术学院美术史论系的学术传统和教学特点,第一任系主任王宁宇所提出的“田野之树长青”、第二任系主任赵农所提出的“行走的美术史”,皆体现了自建系之初对外出考察的重视。

注释:

[1]赵农:《行走的美术史——西安美术学院美术史考察教学回顾》,载倪志云编《美术的地缘性》,重庆出版社 2010 版,第 351 页。

[2]王宁宇主编:《关中民间器具与农民生活》,学苑出版社 2010 版,第 5 页。

作者简介:庄会秀,(1982.1—),女,汉族,籍贯:山东临沂,西安美术学院副教授,中国艺术研究院在读博士,研究方向:美术理论。

基金课题(须有编号):陕西省教育厅 2022 年度青年创新团队建设科研项目“‘互联网+’背景下陕西传统雕塑文创产品的创新与发展研究”(项目编号:22JP062)