

我们如何抵挡投机主义的侵袭 ——高等艺术教育的困境与立场

How Can We Withstand the Opportunism's Smite
——Dilemma and Position of Higher Art Education

尹丹 Yin Dan

如今，很多高校教师的切身感受是：学校中努力学习的学生越来越少，不少学生似乎是抱着“混文凭”的态度走完了几年的大学历程。高等艺术教育同样无法回避上述问题。如今，我们悲哀地发现，课堂上总是凑不够2/3的学生，学生在课后总是拥挤于虚拟的网络游戏空间中，讨论艺术的学生越来越少（但讨论画价的学生却越来越多），毕业论文的水平不如高中生……那么，这种现象的症结到底在哪里？我们常常把这种困境的根源归结于高校大规模的扩招。的确，随着大学学生数量的急剧增加，如今的大学教育已经迥异于之前的精英教育，但还有一个重要的根源在于“投机主义”思想在学生中的盛行。

投机主义：一种普遍的社会问题

投机是一种自古就存在的生存策略与牟利策略，它指的是利用时机谋取私利的行为。任何投机都具有运气成分，当抓住好的机会时，一份投入可能能够获得十份、百份甚至更多的回报。1990年代以来，随着市场经济的推进，各种新的分配方式进入人们的视野，之前那种完全依靠工资吃饭的世界一去不复返。这种改变带来了两个明显的结果，一是鼓励人们采用更多的方

式赚取利润，如经商、赚外快、投资等等；另一个便是投机活动的盛行，从1990年代的股票到最近十年普遍的炒房，实际上都可以被理解为一种投机行为。一个活生生的例子是，2003年花40多万在北京望京买一套一百平米的房子，如今可以涨到200多万，短短几年的时间，利润却翻了5、6倍。也就是说，老老实实地工作，可能要花上50年的全部工资才能在北京买一套房子，但通过投机行为你可以在几年的时间里富得流油。类似的现象清清楚楚地摆在每一个人的面前，那些刚刚进入艺术院校的学生当然也可以感受到这样震撼的数字游戏。

当代社会，投机并不仅仅是一种经济行为。很多时候，你只有通过“人情投机”才能获得高额回报。例如，你需要在你的公司与部门领导搞好关系，陪着他参加各种酒局并按照他的喜好

办事；你还要在公司纷繁复杂的人事关系中认清利害关系。对于那些善于投机的人，他们可以迅速地获得成功，在经济和权力上双丰收。但那些勤勤恳恳工作的人，往往会被其他人看作是“傻气”，不善钻营。

一方面，投机可以被理解为经济活动中的一种游戏规则；另一方面，某些领域的投机则涉及到道德层面诚信与公平的丧失。投机主义的盛行也许是社会转型过程的并发症，新的价值观与经济社会制度并未完全成型，因此为投机行为留下了充足的活动空间。

症状——艺术教育困境

投机已经成为当代社会的一种通病，它滋生了一种不劳而获的心态，同时让可贵的实干主义者灰心丧气，缺乏动力。这种倾向也让当前的艺术教育陷入深深的困境之中，因为学生开始对真正的艺术价值缺乏信仰，对可贵的人文精神缺乏尊重。随着艺术市场化的深入，这种投机主义的趋势越来越明显。我们从以下几个方面来加以阐述。

1. 市场投机

艺术品走向市场无可厚非。但如果承认

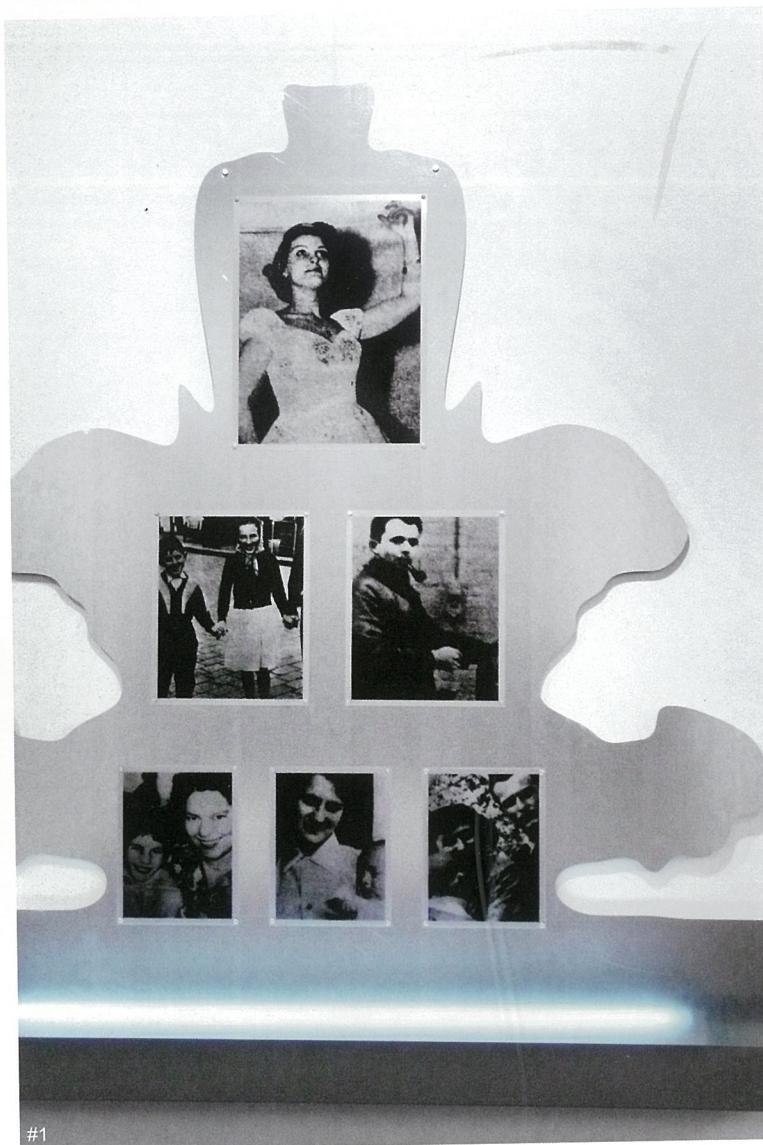
艺术品还有其独立审美价值，那么一味地市场导向将使得艺术无聊化与虚伪化。当然，这已经是一个老生常谈的问题了，我们在这里无需过多地累述。它所导致的问题在于让艺术创作缺乏创造性与文化针对性，如前些年铺天盖地的政治波普、泼皮艺术、艳俗艺术等等实际上就体现出这种潮流化倾向。很多学生在校期间就开始打听最受欢迎的艺术风格与艺术样式，这几乎已经成为一种较为普遍的现象。有的学生由于太快地进入市场，过早地将自己的作品符号化或商标化，以此作为市场认可与炒作的标志，从而很早就丧失了艺术创新的可能性。

2. 权力与人际投机

当一个年轻艺术家进入圈子或市场的时候，他必须要获得“艺术场”的承认。法国思想家布尔迪厄对这个问题有着清楚的理解，他认为，“作品科学不仅考虑作品在物质方面的直接生产者（艺术家、作家等等），还要考虑一整套因素和制度，后者通过生产对一般意义上的艺术作品彼此之间差别价值的信仰，参加艺术品生产。这个整体包括批评家、艺术史家、出版商、画商、画廊经理、商人、博物馆长、赞助人、收藏家、至尊地位的认可机构、学院、沙龙、评判委员会，等等。”也就是说，年轻艺术家的成功主要是由这个庞大的“艺术场”来决定。因此，他们自然会理解这个简单的逻辑：

#1 萨满屋中的条状物 综合材料 博伊斯

#2 MAGDALENA DUDA PATRASZEWSKA 我-现在-我-未来，照相凹版

个人的成功必须建立在权力依附的基础上，他们可能会把更多的精力花费于钻营人际关系层面，尤其是如何获得权力人群的认可。

3. 艺术观念投机

熟悉西方现代艺术史的人都明白，从现成品艺术开始，艺术观念似乎完全取代了艺术技巧在评判艺术作品高低中的支配性地位。这种艺术史的发展逻辑似乎契合了黑格尔当年那个经典的判断：即艺术最终会走向哲学。正如朱光潜在阐述黑格尔美学时所谈的那样：“艺术愈向前发展，物质的因素就逐渐下降，精神的因素就逐渐上升。”这样的倾向在战后的博伊斯、伊夫·克莱因、安迪·沃霍尔等人的后现代主义艺术中得到了进一步的发挥。艺术的观念化本身是对艺术内容或意蕴的强调，但它在客观上增加了艺术投机的可能性。首先，因为艺术作品中的艺术观念具有很强的模糊性，它可以从不同的角度被人们加以阐释，甚至可以加以无限制的发挥或瞎编乱造。其次，艺术观念的模仿远比艺术技巧的模仿要来得简单直接，这也造成了不少艺术作品中观念的雷同。再次，通过观念上的鼓吹往往可以掩盖自己在技巧上的不足或缺失。

4. 家庭社会关系投机

对于艺术院校在校学生来说，一个非常现实的问题便是毕业后的工作去向问题。如今大学生难找工作已经成了一个普遍的社会现象，这也是降低当前学生学习积极性的一个重要原因。但是，对于某些家庭条件较好，尤其是家庭社会关系较好的学生来说，他们却很容易找到理想的工作。同样的，他们还可以借助这些有利条件来发展自己在专业圈子里的承认度或市场利益。例如，通过社会关系可能会为这位年轻艺术家带来很多订单或设计业务；对于那些家庭背景更加显赫的学生来说，他们甚至可以利用这种优势来帮助确认自己的专业身份。

高等艺术教育如何面对

由于投机主义在年轻艺术家中的盛行，不少在校学生将主要精力花费于钻营与取巧。反倒让严肃的艺术思考成了一种“落伍”或“过时”。现在很少有学生还会去思考艺术的审美价值或文化立场等问题，他们往往会对这种思考不屑一顾。当然，谁也无法迅速地找到一剂快效药来根治这种现象，因为这种现象的出现绝非仅仅存在于艺术教育界，它需要整个社会的价值观和规范制度的改良与进步。那么，除了那种简单的道德说教之外，我们的高等艺术教育能做些什么呢？如下笔者谈谈自己的看法。

首先，加强和完善针对学生的考核制度。随着艺术院校的扩招，学校对学生学习的考核实际上大大放松了。一般是能放就放，尽量保证学生顺利毕业。但这可能造成一种恶性循环：学校越宽容，学生就越放松对学习的要求。常常见到这种情况，老师打电话催促学生上交作业或毕业创作；有些学生在毕业时有多达十门的课程没有成绩。我们也经常听见一些教师谈到这样的情况，有些学生在课堂上由于极少露面，导致考试时被教师误以为走错教室。还有些学生则每天窝在寝室中玩网络游戏，经常性的缺席课程，反正老师最后会手下留情。所以，对学生的考核应该建立起严格的考核制度，此举的目的一方面在于督促学生的学习，另一方面也在于建立起公平的得分机制，让投入精力和热情的学生得到更多的分数，避免考核上的投机主义。

其次，应该让学生建立起一种深厚的专业认同感。只有当学生真正建立起对所学专业的热情，他们才有可能真正的全身心投入。专业热同感的建立依赖于以下几个重要条件：一是为学生开辟充足的职业机会（这在如今的确是一个较为棘手的问题）。因为只有让学生明白自己未来的发展前景，他们才可能真正认同自己所学专业。二是为学生们树立成功的典范，让他们清楚在本专业取得成就的方式与可能性。三是让学生在低

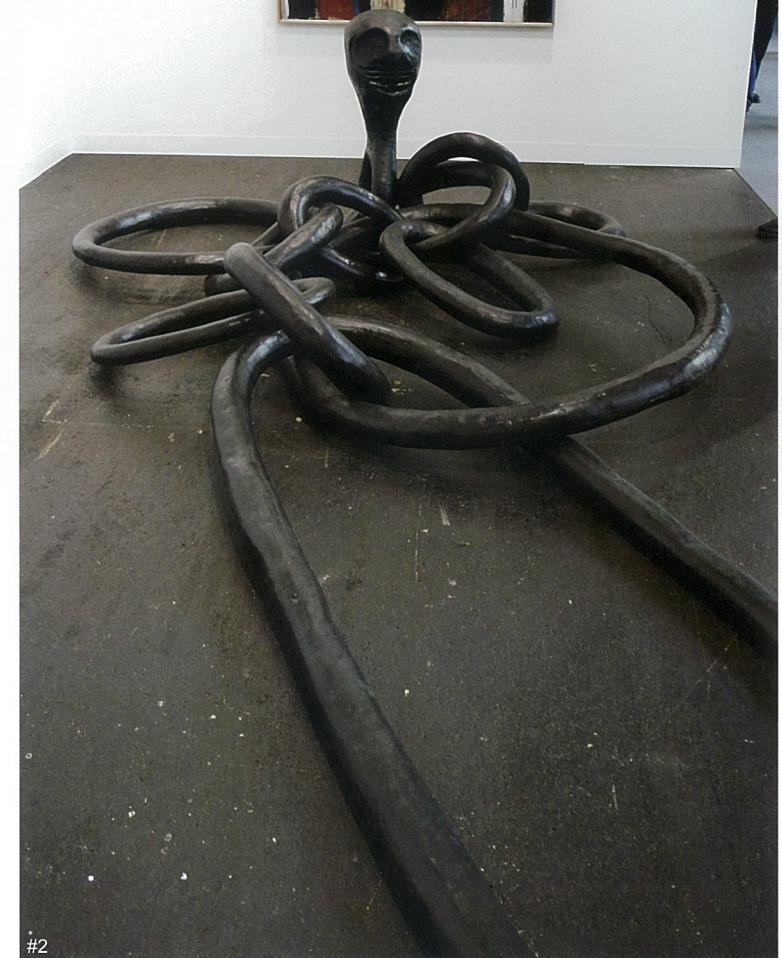
年级就明白自己所学专业的意义与价值。这个问题长期以来被忽视，导致很多学生在毕业的时候还在问，“我们的专业有什么用？”四是需要教师通过个人魅力来影响学生，并充当专业导向的角色。这一点其实非常重要，这种魅力不光光是来自于言行衣着，更来自于自己的专业素养与人格力量。

再次，观念与技法教育并行不悖。杜尚和博伊斯的成功给很多艺术家带来了一种误区，认为艺术只需要玩观念就可以。但需要清楚的是，杜尚的小便池只能在特定的语境下才能产生艺术史的开拓性意义，今天的艺术家再把一个小便池或马桶等等物品放进美术馆，它未必就能产生广泛的影响力或触动性。实际上，当代艺术对观念的过分强调是一把双刃剑，一方面让艺术跳出技术层面的束缚，另一方面也增加了投机与作假的可能性。很多学生只是喜欢从成功艺术家那里获得某种已经被符号化的图像，以此来图解某种所谓的观念，实际上不过是一种幼稚的“看图说话”。因此，观念和技法教育应该受到共同的重视，尤其是在社会化大分工已经成为既定事实的今天。当然，对技法的理解需要进一步深化，它不仅仅是某种笔法或肌理做法，也包括对各种新的艺术媒介特性的熟悉运用。

另外，加强学生对艺术史论及人文知识的学习，让学生建立起一种批评视角与问题意识。当前艺术创作中符号化、潮流化与媚俗化等倾向的泛滥，一方面在于艺术家的投机主义心理，另一方面也在于缺乏独立的艺术史与艺术批评视角。我们的年轻学生由于缺乏批评意识与问题意识，也缺乏对艺术史前后逻辑的把握，因此很容易被某种商业化潮流所左右，从而随波逐流。客观地说，很多艺术专业的学生文化素养较差，这容易造成判断力的缺失；对于那些常常阅读与思考的学生来说，他们则很容易对某些艺术现象建立起一种批评意识。除了中外美术史、美学等课程外，我们还应该增加艺术心理学、当代艺术批评等等课程。应该尽量采用小班授课，教师避免照本宣科，从而增加学生的精力集中度与投入热情。此外应该加强学生毕业论文的要求，让他们建立起一种思考热情与理论素养，避免走过场的情况。

立场与价值

艺术是一门人文学科，它不仅仅涉及到技术层面，更涉及到价值、信念、道德等等精神层面。因此，艺术教育不可单纯的理解为教给学生一种谋生技能，它需要让学生从在精神层面具备一种价值判断。从这个层面讲，学生中存在的投机主义行为是与我们艺术教育的初衷相悖的。从

#1 圣物箱 装置 Christian Boltanski
#2 苏黎世美术馆展览现场