

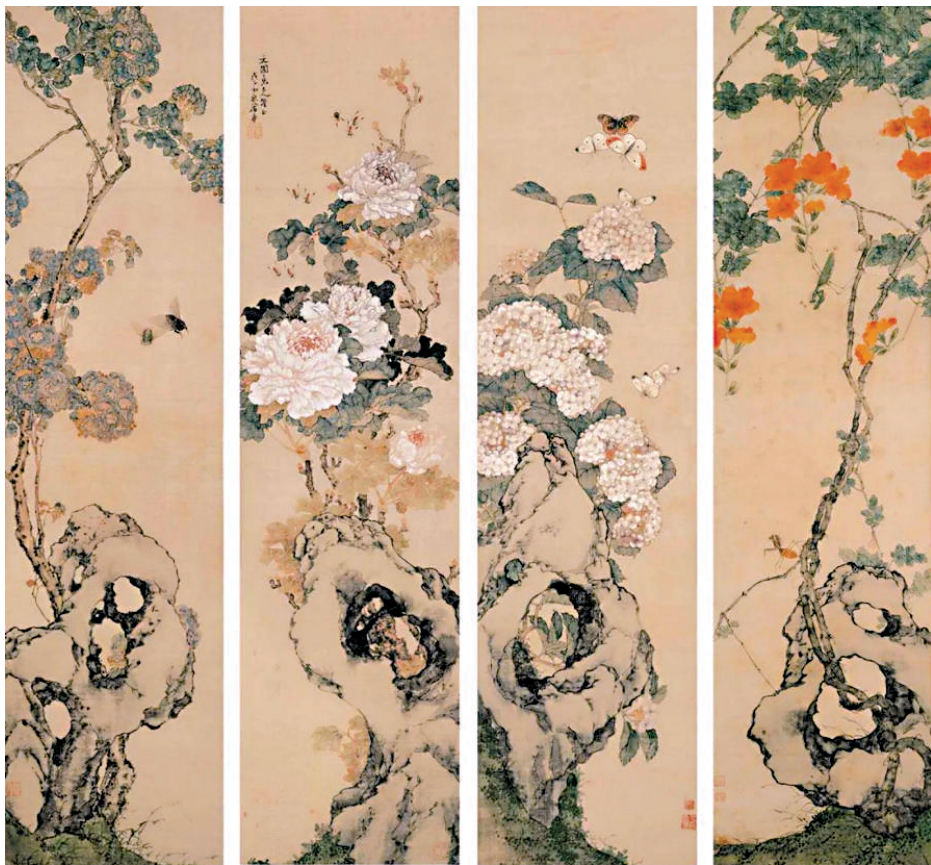
“开学第一课”，广州美院党委书记林蓝强调：认知与格局决定未来前行的方向

当AI技术全面来袭,艺术生态将被重塑,新一代艺术学子迎来全新的时代考题:技术唾手可得的当下,艺术学习该把什么放在第一位?

借9月开学的契机,新快报收藏周刊对话广州美术学院党委书记林蓝,从个人求学往事切入,探讨艺术教育如何塑造青年的眼界、判断力与精神价值。

在林蓝的成长经历里,真正的“开学第一课”,相比反复操练技法,眼界的打开更重要。本科期间方楚雄等老师的示范,让她懂得潇洒笔墨背后是长年沉淀;北上求学,读研跟随吴冠中、袁运甫等先生直面古画,学会跳出固有评价,建立独立思考的判断思维;博士阶段跨学科的学习经历,更让她体会多元知识对于艺术创作的价值。

立足广美人一线,过去两年,面对新生的“思政第一课”,她以校史中的经典作品、前辈名师的德艺风范转化为新生教育内容,既要给年轻人树立仰望的高峰,也教会他们看清抵达高峰的路径。面对人工智能的冲击,她提醒青年学子,工具可以迭代,但人的生命体验、情感温度与原创精神无法被复制。她引用饶宗颐先生闲章“九州历其七,五岳登其四”告诫艺术学子既要读万卷书沉淀学识,也要行万里路拥抱现实,平衡专业深耕与通识修养,以诚意正心,在技术洪流之中守住艺术最本真的精神力量。

▲清代,居廉,《花卉草虫四屏》。林蓝在“思政第一课”里展示的作品。

人物介绍

林蓝

广州美术学院党委书记、教授、博士生导师,中国美术家协会副主席、广东省美协主席。

▼第十五届全国运动会吉祥物:喜洋洋和乐融融,林蓝在“思政第一课”里展示的作品。

对青年学子来说

树立高远的目标十分重要

收藏周刊:回想您的人生经历,小学、中学、大学,有没有哪一次开学、课堂经历,或是老师讲过的话,让您印象深刻,甚至对后来产生深远影响?

林蓝:说起第一课,记得在以前浙江美院(现中国美院)有个传统,潘天寿先生等一批德高望重的大师会给大一新生上课。目的就是让学生在入学之初建立行业的最高标准,先把眼界拉高、心智打开,手上的技法同步后续慢慢训练。认知与格局决定未来前行的方向,技术、实操能力是同步后续训练的内容,道技并行,“眼”和“心”是根本。

我本科是学花鸟(题材)的,第一堂花鸟课程由方楚雄老师授课。当时张治安先生是院领导、陈金章老师、林丰俗老师等很多名家都会来到课堂,现场给我们作示范。我还记得张先生寥寥数笔画出小小的墨牡丹;方楚雄老师示范毛茸茸动物的特殊技法,看起来下笔轻松,但我们自己实操的时候却很难做到。那一刻我真切体会到:看上去寥寥数笔大写意背后,是极其厚重的积累。入学之初就见识到专业最好的样子,一方面点燃了我对艺术的热爱,感受到这个专业值得全身心投入;另一方面也建立起对技术标准的全新认知。对青年学子来说,树立高远的目标十分重要。开学第一课,就是要让年轻人看见艺术最好的模样,看见未来的可能性,激发好奇心、探索欲,帮助他们建立格局。

收藏周刊:人生每一个阶段都是新的开始,您后来到北京读研究生,从广州去到全新的环境,是不是也打开了全新

的视野?

林蓝:人生就像不断打开一扇又一扇门。完成一个阶段,面前会出现很多新的选择,选定一条路推开,里面又会出现更多选择,人生就是不断选择,不断挑战自我的过程。

我当年报考中央工艺美术学院(清华美院前身),冬天一月份北上参加考试,南方人第一次见到下雪,内心十分激动。入学之后,学校依旧保留老先生给低年级上课的传统,我读的是壁画专业,身边汇聚一大批名家,我的导师是袁运甫先生,还有祝大年、吴冠中等前辈。那时候我二十一岁,有的同学二十五岁,老先生们即便已经年届六七十,对待青年学生依旧平等,愿意和我们一起探讨创作,分享想法,身教重于言传。

令我印象深刻的是,当年故宫博物院七十周年庆展出大量古代书画原作,包括《清明上河图》《宋拓九成宫醴泉铭》等。吴冠中先生带着我们十几个研究生前去观展,一路上毫不避讳,研读点评幅幅传世名作的优点与不足,不会盲从大众固有的评价。我们一众年轻学生听得不敢出声。这件事让我体会到老先生的艺术态度:面对艺术,不分辈分高低,不管是传世名作还是普通作品,都可以平等探讨优劣,保持真诚。

刚到北京的时候,思潮汹涌,我看的東西太多,反而陷入迷茫,不知道该怎么画画。一天,我的导师袁运甫先生送给我宋人册页里面一张16开的印刷画页,是李嵩的《花篮图》,让我参考学习。我把这张画页钉在工位,日日观摩,看了两三年,后来才慢慢画出自己第一批花卉题材作品,我的金箔纸探索,也正是从这里走来。研究生阶段老师不再手把手教学,更多是点拨、启发思考。之后考入清华大学美术学院读博士,我们是第一届美术实践类博士生。一开学要和清华全校不同专业的学生一起上共同课。我和化学、数学等系的同学一同上

课,他们年纪普遍比我们小好多,生活作息、学习节奏、思维模式都让我深受启发。跨学科名师的点拨,加上和不同专业同学互相学习,成为我博士阶段新的一课。可以接触到不同学科顶尖的知识,眼界进一步拓宽,人生道路也越走越开阔。

保有真诚的态度、独立的学术判断力与自由的创作灵魂

收藏周刊:吴冠中先生带你们看传统名作这件事很有意思。那些在我们心中地位极高的经典,在老先生眼中依旧可以被客观评判。这件事带给你的核心启发是什么?

林蓝:这件事教给我们,艺术家、学者要拥有独立自由的学术精神,保持终身学习的状态,更要保持思辨眼光,不盲目从众。当时我们年纪轻,身处北京,身边到处都是光环耀眼的大家。但老先生用亲身行动告诉我们:无论资历深浅,面对艺术,都要保有真诚的态度、独立的学术判断力与自由的创作灵魂,并且一生践行。那时候吴冠中先生已经七十多岁,思想依旧鲜活,甚至比我们年轻人更加开放,这正是他的艺术能够不断创新、保有生命力的原因。

收藏周刊:在开学典礼、新生开学的第一课上,您会如何引导新生度过大学四年?

林蓝:我这几年的开学第一课,全部围绕艺术本身展开。对艺术院校新生,最重要的就是把行业内最好的东西展示在他们面前。我们的开学第一课,会运用广美七十多年校史中的经典作品、名师名家来启发青年学子,发挥典范作用。一方面让同学们了解广美的发展历程,读懂校史,认识校史中诞生的经典大作;另一方面,广美的校训为“先学做人,再事丹青”,读懂大作背后名师名家德艺兼备的精神境界。这些作品、这些老师都离学生很近,不少名师本身就是广美毕业,从学生一步步成长为名师。学生既可以看见高远的目标,也能看见走向目标的第一步,明白自己也可以一步一步朝着这个方向努力。我们希望既树立高标准、高品格的榜样,同时也告诉学子“扣好人生第一粒扣子”,走好脚下的每一步。

要诚意正心,不断由格物而致知

收藏周刊:现在入学的新生大多是“00后”,成长于互联网时代。身处科技

高速发展、AI兴起的大潮,吴冠中先生他们那一代所倡导的独立思想、自由灵魂,放到今天,是否依然具备强大价值?

林蓝:不仅依旧有价值,甚至比过去更加重要。在这样的环境下,认知与格局要优先于技术,认知格局决定人如何使用技术。AI说到底,依旧是人类的工具。人类文明进步,本身就是不断升级工具、学会使用工具的过程。AI可以完成算法层面的运算,但是无法复刻人类从0到1的原创。人真实鲜活的生命体验,泪水滑落的感受、触碰冰雪的冰凉、爱与创作完成之后的狂喜,这些带着温度、情感浓度的生命感知,我想是现阶级人工智能一定无法替代的。所以对于青年学生,一方面要修炼理性的认知与格局,另一方面要守护感性的生命感知,才能够善用AI这一工具,人工智能其实只是“人的智能工具”。

收藏周刊:那对于青年学子来说,具体可以通过哪些途径提升自己的认知与格局?

林蓝:回到中国传统智慧中,读书人讲究读万卷书,行万里路。既要有书本带来的间接知识,也要走入广阔社会,在生产、生活、生态当中获取直接的实践知识。教学偏重书本知识和专业技术,但“行万里路”同等重要,来自社会实践的鲜活感受,是知识体系另外一条重要的支柱。正如饶宗颐老先生的一枚闲章所言“九州历其七,五岳登其四”,书本知识和社会实践二者缺一不可,不能只看重通识忽略专业,也不能埋头钻研专业,丢掉作为人最基础的通识修养。只有两条腿同步前行,才能打下完整扎实的知识基础,支撑自己去往更高的认知层次。归根结底,还是要诚意正心,不断由格物而致知,不断通过广阔的学习去充盈自我,去做一名有能力传承、更有能力创造的新时代“大书生”!

■林蓝以《与时代同频,与社会共振——广美助力广东改革发展之路》为题,为同学们讲授春季学期“思政第一课”。

