

上海为什么需要办世界一流的美术学院？

办一流美术教育，既是国家对美育工作和教育的战略要求，也是上海市经济社会发展的需求，是上海迈向卓越全球城市的重要布局，更是重振“新兴艺术发祥地”和“现代创新艺术策源地”的文化形象，在实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的过程中所承担的使命任务。

■曾成钢

过去的大半年很不容易，疫情考验着每一个人。在疫情期间，终于有机会去思考一些日常但却重要的问题。人们常说中国八大美院或十大美院各有特色。上海大学上海美术学院同样有悠久的历史传统，深厚的文化底蕴。但是作为一所“年轻”的新晋

美院，特色应当如何体现？是复制别人的经验，还是要走出自己的特点？这都需要思考。在過去的一百年，城市化、全球化与技术变革，深刻地改变了人类社会的形态，在社会不断发展中，文化软实力的作用越来越大，比如京派文

化、岭南文化、齐鲁文化、湖湘文化等等，无不气质鲜明，形成一方独特的地域气质。在如此环境中，上海需要一流美术学院，为城市的文化建设源源不断地培养人才，为城市带来精神的滋养。

上海美术教育的文化寻根首在“自强不息”

上海是中国近现代美术教育的发祥地，从上海美专到上海大学美术学院，再到上海大学上海美术学院，这一路的发展策略蓝缕、历经颠沛，她的变迁更是起起伏伏，超乎常人的想象。立足上海的美术教育不是对其他美院的翻版复刻，而是根植于上海文化的土壤之上，真正反映上海的文化特质和城市精神，今天的努力创造，就是给未来积累遗产。

四年前，上海美术学院正式挂牌，试点学院的综合改革给美院发展带来很多政策上的优势。全国高等美术学院协同合作机制，文教结合的专项机制，相对独立的人事管理制度、招生制度、教学体系，美术馆和新校区的建设等等，这一系列机遇把学院推向了发展的快车道。在上海大学“追求卓越，创一流”

的高水平大学和“双一流”建设中，上海美术学院作为综合改革的排头兵，以改革为内涵式发展的内驱力，迫切需要在学院运行机制、办学模式等方面有革新和突破，并为美术教育带来新的内容。在我看来，教育的发展首要寻根。上海美术学院的教育寻根首在“自强不息”。

我曾经在清华大学任教，清华的校训是“自强不息，厚德载物”。全国有三百所高校，以“自强不息”作为校训的仅四五所而已，且大多是建于20世纪初的百年名校。哲学家张岱年先生就把中华民族的精神概括为自强不息。在那个动荡的年代，前辈们以此作为期许，希望学子们发奋图强，传承文化血脉。上海大学的校训也是“自强不

息，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。自强不息所蕴含的精神是一种内驱力，要求我们要追求卓越，要目标高远。

今天的上海是经济发达的现代化大都市，她所孕育的“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的城市精神，和开放、创新、包容的城市品格，让它在国际城市格局中成为重要的城市之一。

对标中央美院、中国美院这些“老牌”艺术院校的同时，我们自然应该立足上海，放眼全球，以一种全球化的视野，建世界一流的美术学院。

而自强不息正决定了我们在这个过程中眼界、格局和气魄，它不仅是一种自省、督促和要求，更是一种立心、立命的精神灯塔。

城市文化是美术教育发展的养分之源

近代上海是东方最具影响力的城市，文化交融使之成为中国近代文化的发祥地。孕育其中的，无论是海上画派、海派绘画，还是海派戏曲、海派文化等等，都是上海精神的重要任务。而这些，也正是上海美术教育发展所拥有的得天独厚的环境、背景和语境。

同时，海派文化是江南文化的熔铸与升华，是上海的文化底色、文化基因和文化符号。海派这个大文化范畴，包括了美术、戏曲、文学、生活方式等等。一百年前，上海因其特殊的地理位置成为中西文化的中转站，

更成为西学东渐的前沿阵地。产生于彼时的海派艺术有极大的影响力。其中，海上画派的崛起开创了20世纪中国画的新格局，吴昌硕、虚谷、任伯年等前辈的实践让传统绘画转向了世俗和大众化。随着油画、水彩、漫画、连环画、新兴木刻等艺术的发端成长，“海派美术”的概念突破画种限制，成长为一种以地域概念为主的崭新文化现象。

改革开放40多年来，上海美术界人才辈出，无论是传统美术的推陈出新，还是外来艺术语言的民族化、本土化，都在继承海派文化开放心态和进取精神的同时，将社会生活、时代风貌与个人感情熔于一炉，创造出具有人文关怀和丰厚艺术内涵的新的美术风格。可以说，海派美术始终与风起云涌的时代潮流相伴随，它是中国美术史中浓墨重彩的重要篇章。

海派之于今天、之于上海美院，是我们所拥有的最重要的养分。从历史上看，拥有自己的传统，是一个城市，一个族群，一个行业得以延续生长的根。在不同文化碰撞过程中，从传统出发，以周遭文化和生存经验作为回应，是我们面对竞争时最为有效的方法和策略。

因此，上海美院所倡导的“新海派”，要立足红色文化、海派文化、江南文化三位一体的城市文化基因，重振海派艺术的国际影响力，讲好海派艺术的中国故事，并培养一批文化传承和传播的人才。新海派既要传承海派文脉，又要放眼全球视野，运用国际语言，打造世界影响，还要体现海纳百川、有容乃大、中正风行、勇往直前的精神，将上海学派、上海设计等学科特色聚焦在“新海派”的建设轴线上，擦亮发展的特色。

（作者为中国美术家协会副主席、上海大学上海美术学院院长）

美术教育的创新与传承息息相关

厘清了历史与现状，一条清晰的路径就摆在面前。

今天我们提出“新海派”，无论是从海派艺术的历史沿革，还是就今天海派艺术整体的创作实力而言，以及美术人才的培养，乃至为大学提供通识教育的支持，都理应有更大作为，与上海这座国际大都市相匹配的影响力。

美术学院肩负着人才培养、文化传承和社会服务的重任，对上海美院而言，在这一过程中，我们要以“深美中国”为使命，以“创造性继承中学传统，创新性发展海派文化，创造性提升上海人文”为目标，建成与“上海”城市地位相匹配的美术学院，成为中国美术教育的排头兵。

具体而言，可以从以下几个方面理解上海美院所倡导的“新海派”的内涵。首先，新老海派各有侧重。海派所指的是面向传统，兼容并蓄，实现传统美术向现代美术的转型，形

成国家新兴艺术策源地的影响力；以中国现代美术话语体系的初创，引领近现代学院艺术、大众文化、国际交流，形成中国现代美术发展的策源地。

新海派则是面向未来，与时俱进，实现现代美术向当代美术的转型，形成国际当代艺术策源地的影响力。以中国当代美术话语体系的重构，引领当下时代风尚、艺术精神和文化样式，形成中国当代美术发展的新坐标。

其次，两者最大的不同在于：发展原动力的不同。传统海派是受西方与传统两条线在此撞击交融所形成，是一种由外向内的内向型文化；而新海派的原动力来自传统，是一种由内向外、外向型的新文化；如果说传统海派文化是让中国认识世界，今天的新海派就是让世界了解中国。新海派所蕴含的复兴精神是其核心所在，是一种根植于上海社会环境中与时俱进的文化系统。

再次，从海派到新海派，其价值

在于文化符号层面对文化脉络的传承。从传统到现代，中间面临一种现代转化，这种转化是对过去优秀传统文化进行创新性发展，并以此构建具有时代特征与精神内涵的文化系统。转化的目的是在东西方文化语境下，通过对传统的追溯和对现代的学习，并借助传统的力量，建立过去、现在和未来的联系，走出一条符合上海美院自身发展的道路。

因此，上海美院所倡导的“新海派”，要立足红色文化、海派文化、江南文化三位一体的城市文化基因，重振海派艺术的国际影响力，讲好海派艺术的中国故事，并培养一批文化传承和传播的人才。新海派既要传承海派文脉，又要放眼全球视野，运用国际语言，打造世界影响，还要体现海纳百川、有容乃大、中正风行、勇往直前的精神，将上海学派、上海设计等学科特色聚焦在“新海派”的建设轴线上，擦亮发展的特色。

（作者为中国美术家协会副主席、上海大学上海美术学院院长）

这些热门课教年轻人如何“爱”更教他们如何拓展生命宽度

■本报记者 储舒婷

经典的文学作品中有什么？有历史，有人性；有关于时代的宏大叙事，也有关于人生的琐碎情节。在大学里，有一门课，老师带领学生理解经典文学作品中的“爱情”，从而学会如何爱自己，也学会如何爱别人，爱自己的人生。

新学期开始，沪上高校以“爱情”

为主题的课程又成“爆款”——复旦大学《从小说到电影》、华东师范大学《20世纪中国爱情文学》等，总能吸引远超选课人数限制的学生抢课和旁听。在这些课上，学生们理解的与其说是爱情，不如说是人性中的温暖面。在这些温暖的叙事和人生哲理中，年轻人重新认识爱和人生，唤起对生命的热情。虽然有不少学生最初怀着“脱单”、渴望解决“异地恋”烦恼等具体目的而

来，但是，当他们修完一学期的课后，感受到的不是恋爱技巧的提升，而是当他们以爱情为题，来解读经典作品时，人性中的积极一面和人世间的温暖也就一览无遗了。从而，这些年轻人心中的积极一面得以激发，从容面对人生和日常的生活。用复旦大学中文系副教授梁永安的话来说，这对于现实中年轻人如何面对孤独、如何选择自己的人生等命题提供了一种启迪。

勇气和表达爱的能力，是每一个人的必修课

华东师范大学国际汉语文化学院教师朱康每学期的《20世纪中国爱情文学》都会选择把鲁迅的《伤逝》作为第一节课。他认为，《伤逝》可算是阐释现代爱情的早期经典作品。

“在那样一个男女之间的交往尚未如现在这样日常的时代，消生用单膝下跪的方式来表达他的情感，看似可笑，但却非常难得。”朱康说，“如果一个人的心灵在日渐机械化的时代变得日趋苍白，失去跨越陌生界限的勇气，那么对于年轻人来说，失去的不仅仅是寻找美好爱情的机会，更会让这个世界日渐冷漠。”

法国哲学家阿兰·巴迪欧和美国思想家阿兰·布鲁姆都曾经说过，现在的年轻人面临着双重危机，很多人既缺少勇于追求爱情的行动，又缺乏表达爱情的能力。朱康认为，“表达的勇气和能力，何止对于爱情来说很重要，对于年轻人的社会人际交往，同样重要”。

比如，“多喝热水”原是一句关心之语，却因不分场合地被频频当做“万金油”使用而遭到猛烈吐槽，甚至如果你用这句话来表达关心，基本上就等于敷衍。这些被“用坏”的话语在现实生活中比比皆是。故而，表达的随意确实影

与其说是爱情课，还不如说是价值观的探讨

阅读文学文本、观看经典电影，再探讨爱情所能抵达的状态，却令不少年轻人在课后反思自己的爱情，甚至视之为“鸡肋”，从而产生怀疑，更有甚者，选择分手。这是令授课教师们始料未及的现象。而10年前，这类课程对学生的影响并非如此。10年间，年轻人面对感情的态度，以及面临感情和自身发展的矛盾时，他们的决定也发生了巨大的变化。

梁永安的《从小说到电影》已上了十多年，他对刚开始授课时遇到的一位女同学印象深刻：当时她在这门课上饱览经典作品中的爱情，认为在

军校读书的男友思想和情感不够丰富，于是决定分手。但是，当她听完老师在最后一年的最后一课对《卡拉马佐夫兄弟》的解读——“对待爱情要像信仰一样虔诚，对待信仰要像爱情一样深情”后，她改主意了，反而认为爱情本身需要坚持和创造，她又选择与前男友复合。2012年，梁永安在日本偶遇这位已经毕业好几年的学生时得知，这名女生在复旦毕业后面临留日读博和回国结婚的两难选择时，她选择了婚姻。

但是，10年后的今天，当学生在面临爱情和继续深造之间的矛盾时，

文学作品往往蕴含推动人生发展的强大力量

曾有一个女生的评教令朱康印象深刻：一个学期十多部作品，看到的几乎全部都是悲剧式的爱情，唯一有幸福结局的是赵树理《小二黑结婚》中的一对农村情侣，这难免令人沮丧和遗憾。

朱康说，并非有意筛选悲剧，而是只有这样的爱情才能更充分地反映现实生活与爱情的冲击，以及爱情对现实生活的限制所发出的挑战。这也是他为什么要开设这门课——“与其教年轻人怎么谈恋爱，不如通过文学的启发让他们认识到爱情很难十全十美，而人生同样如此。”

经典作品既向年轻人展示了爱情的美好和缺憾，也为他们提供了可被

模仿的表达方式和精神力量。梁永安在课上经常向学生推荐一部电影《革命之路》，男女主人公的追求和主流价值追求的买房买车、物质满足的生活不同，他们希望通过一种充满希望和激情、与庸俗现实完全不同的生活。但是两个在精神上追求自我个性的灵魂，与他们后来无法忍受庸常生活的痛苦同样密切相关。

“从内心坚持爱情的价值而不屈于现实的压力，对现在的年轻人来说依然非常难得。”梁永安直言，在经典中，年轻人可以看到，在今天高度专业化的社会中，获得爱情的能力同样需要建立在独立、自由和自身的专业性之上。当

响了年轻人之间交往的和谐。

在朱康的课上，也常有女生抱怨她们的男朋友不会说话。“爱情生活中人们对语言有着高度要求，年轻人往往渴望浪漫和诗意的对白。而文学提供给人们超越日常生活的表达，更能满足他们对爱情的想象，从而对他们的语言和表达产生潜移默化的影响。”他说。

朱康常常用一个广告片来告诉学生，表达的勇气和能力是如何重要——在繁忙都市的公交车里，一个男生对偶遇的女生怦然心动，用手机拍下对方的照片。事实上，如果他有拍照的时间，也意味着有时间和机会与这个女生打招呼或交流，但因为缺乏行动的勇气而选择把手机存储当做心灵的存储，最终徒留一片内心的空白。

大多数都会选择继续深造，放弃爱情。梁永安在课堂上调查时发现，当下年轻的一代更重视个体的价值和成长，而不是为恋爱中的对方“牺牲”。“随着现代生活的丰富度和两个人之间融合的难度同步上升，恋爱的成本、所要承受的压力，让当代年轻人的恋爱变得更难而不是更容易。”梁永安说。

“从前的日子变得慢，车、马、邮件都慢，一生只够爱一个人。”以木心的《从前慢》为例，同一部作品在不同年代的解读迥然不同。朱康说：“在物质生活并不丰富，交流并不发达的时代，这或许代表一种完整的爱情形式。现在人口流动、通讯发达，时代为今天的年轻人的心智分配了另一种情感节律。”

新一代面对爱情产生困惑、不自信甚至怀疑，“要成为一个更富有创造性的人来打破被定义的生活，而不是找一个更好的人来拯救自己。年轻人越是渴望爱情，越要谨防盲目的爱。”

更何况，爱的教育里不仅仅只有爱情。从情感问题出发，年轻人学会的是听从内心热爱、拓展生命宽度，在时时生长、更新、创造的爱情中同步成长。

对于青年学生常常提出如何面对孤独、诱惑等人生疑惑，梁永安总是强调，比起关注失败的结局，人的生命中不断拥有失去的过程才是更重要的部分。比如《走出非洲》的女主人，尽管她最终失去了辛苦打拼的农场和彼此深爱的恋人，但她的生命在不断的出走和体验中从此变得不一样。

曾有学生课后倾诉现实的人生烦恼。比如，心怀对未来的渴望又畏惧在大城市漂泊的生活压力，既贪恋家乡小城的惬意轻松又不甘一眼看到头的平庸，站在人生的十字路口时，该如何选择前进的方向？梁永安挑选了电影《布鲁克林》，向他们展示了片中的爱尔兰姑娘在现实面前，在故乡安逸的小镇生活和异乡的都市繁华之间做出艰难选择。最终，她在纽约靠自己的努力工作成为独立女性，并在舞会中遇到情定终生的意大利管道修理工。

“爱情本身是一个强大的推动力，从实现情感的自由开始释放人的精神力量、重新定义人的发展和成长，我们整个社会也会随之焕发无限的能量。”梁永安希望以爱情为支点，撬动对年轻人精神世界的建设，塑造独立的人格和更高层次的价值追求。