

论材料课程在雕塑教学中的作用

郑先觉, 孙 兰

(湖南科技大学 艺术学院, 湖南 湘潭 411201)

摘 要: 雕塑材料课程随着当代材料的发展与艺术家雕塑理念的改变, 它在中国雕塑教学体系中变得越来越重要。如何改变当今泥塑课在教学中一统天下的局面, 这需要全国高等美术院校的雕塑教师正确对待材料在当代发展的趋势和正确认识材料课程在雕塑教学上的优势, 只有增强对材料课程的理性认识, 改变当前雕塑材料教学教育缺失的现状, 雕塑材料课程才能发挥出积极的作用, 从而带动中国雕塑教育的发展。

关键词: 材料课程; 雕塑教学; 重要性

中图分类号: G642

文献标志码: A

文章编号: 1674 - 5884 (2014) 10 - 0039 - 02

由于材料在雕塑中的特殊地位, 材料的不同会给人们展示出来不同的特质, 并由此产生不同的心里印象, 铁质的作品会让人有一种刚毅的感觉, 铜质材料会表现出一种古朴精神。当代中国的雕塑教学虽然在逐步改变泥塑教学的格局, 但是, 由于人们对材料课程教学的重要性缺乏足够的认识, 材料课依然处于边缘化的境遇, 导致美术学院雕塑系学生在雕塑创作实践中, 在一定的程度上受到来自雕塑材料方面的制约。对雕塑课程的内容的修改, 突破单一的传统写实为主的教学模式已经成为了当代雕塑教育改革的重要内容。只有正面回答材料课程设置的紧迫性、重要性, 并解决了材料课设置问题, 让材料教学回到良性循环的轨道上, 能推动雕塑艺术的发展。

1 雕塑材料课程教学

从20世纪中期到21世纪初, 在短短六七十年时间内, 中国雕塑专业在全国办得如火如荼, 雕塑艺术的发展进入到了近代雕塑史上的一个高峰。这些年来从招生规模、办学条件和作品内容形式展示上, 我们都能看到中国雕塑教育发展变化的每一个痕迹。中国雕塑艺术发展最令人不可思议的是在这短短几十年之内经历了从传统到现代, 从模仿西方到中西合并, 再从全球化到本土化的几次转型。雕塑人才队伍不断地扩充, 虽然我们的雕塑队伍在扩充, 然而中国近几十年雕塑人才培养模式并没有发生很大的变化, 现在的教学体制基本上还是沿用20世纪50年代苏式教学模式——四至五年(专业美院为五年, 综合院校一般为四年)。雕塑教学大纲总体上延续了传统泥塑教学, 主要以写实技能培训为主。学科的专业课一般开设基础素描、泥塑头像、泥塑胸像、泥塑人体和

浮雕(包括头像、胸像、人体)等等课程。大部分专业课程以课堂泥塑写生为主, 而材料课除了像中央美术学院、中国美术学院等少数采取工作室制的专业院校将其作为一门独立的专业应用型实践课程以外, 部分高等院校以及高职、中专的学校忽视雕塑材料课程建设, 雕塑材料课长期边缘化, 使得人们在雕塑课程设置上不能合理的对待材料的功能与价值, 教师对雕塑课程教学的新思路、新成果不敏感, 忽略材料教学课程的重要作用。甚至有的老师将泥塑课和材料课理解为两门相互独立的雕塑课程, 前者是针对初学者的基础课程, 后者是针对高年级专业课程, 甚至将传统的写实性泥塑课程定义为基础课, 而材料课只是作为泥塑课的补充而存在, 也无法激发学生学习兴趣。

2 材料课在雕塑教学中的作用

雕塑史上的任何雕塑作品都是由材料的集合组成的, 无论是米开朗基罗的石雕作品“大卫”, 还是罗丹的青铜雕塑作品“思想者”, 它们无不展示着造型艺术中材料的独特魅力。雕塑材料课程教学是培养学生认识材料、挖掘材料的基础, 它成为现代雕塑教学不可或缺的重要环节, 它的作用归纳起来可分为以下几点: 一是改变传统泥塑教学的单一性。由于当代雕塑的发展是建立在人们对材料认识的基础上的, 艺术家在雕塑创作中更强调对材料的应用与挖掘, “材料”甚至被作为一种观念元素被越来越多的艺术家在其创作的构思阶段和创作过程中使用, 而对材料特性的印象的获得对大部分雕塑创作者来说都是来自材料课程中的学习, 可见, 材料课程的开设对创作者认识、掌握材料的特性是何其的重要。然而, 在当

代雕塑教学体系中的大部分美术院校的雕塑教学依然是以泥塑教学为主,材料课程教育严重缺失。虽然,不可否认传统的长期性的课堂泥塑写生训练能提高学生在雕塑造型、具象写实的能力,但这种教学模式有一个明显的弊端就是使大部分学生模仿于客体对象的真实性,跟在对象后面亦步亦趋,学生缺乏主体意志和主观意象的训练,不利于他们创造性思维的开发和专业创作能力的提高以及综合素质的培养。而以木雕、石雕、陶艺、金属材料等课程的开展,能有效的让雕塑课堂教学形式多样化,学生可以自主选择自己喜爱的材料进行创作,作品形式也将变得多样而生动^[1]。二是为学生创造参与材料加工,实验的机会。众所周知,雕塑作品的出现,它借助材料这一媒介来传达作者的情感。对材料的认识不仅需要雕塑创作者着重研究古代遗留下来的以陶土、石材、金属、木材等硬质材料的雕塑作品,还需要他们亲自参与材料实践。而材料课程的开设为雕塑学习者去了解材料创造了最好契机,只有当材料课程被置于泥塑同等重要的位置时候,雕塑创作者才有机会去亲身体验对传统雕塑中材料的土、木、石、骨、皮、毛、角、壳等材料的实验。在实践中,他们将合理利用天然材料带给人的真切质朴和生命力的感受以及材质美的这一特性,创造出各种形式的作品,从而摆脱传统泥塑表现的局限性。在材料主导雕塑艺术形式的时代中,材料的创新和成功的运用是现代雕塑艺术的一个突出标志,雕塑材料课程还可以为雕塑创作者创造如何认识如“废弃品、塑料、纤维、钢铁、蜡、水泥”等综合材料的价值。如果创作者缺乏对材料的实践,不参与如纤维、皮革、金属、木材等多种软硬质材料的应用与实践,那么他们将不会掌握如何通过质感对比、材料对比对称、结构对比等造型语言运用来充分发挥不同材料的质感美、色泽美和造型美^[1]。

3 对雕塑材料课程改革的相关措施

由于雕塑材料教学是目前我国高等美术院校雕塑教学工作中的软肋。如何改进雕塑教学体系的实用性和前缘性,需要对当前雕塑教学模式作进一步的调整,具体内容可分为以下几个环节:一是加大材料教学课程的比重。在专业课的教学改革中,我们应该从材料课程开始,逐步加大材料教学和当代艺术教学的课程比重,通过大量的材料实践课有针对性培养学生对材料的认识及把握,因为从表面上来看,材料课的实践教学似乎仅仅是泥塑教学课程的一个补充环节,但是如果忽略其所产生的实际效果,可能会产生对传统泥塑教学的不良影响。同时,我们还要通过当代艺术教学从哲学到材料美学、材料科学与材料精神指向对学生进行理性指导,培养学生对综合材料的驾驭能力与思维更新能力。重塑雕塑教学理念需要转变人们在传统意义上对雕塑材料的划分理念,这是落实材料课程教学进入到一个创造性、观念性教学的重要环节^[2]。所以,当今的雕塑材料教学需要有针对性地改变原有的基础教学比例,这样我们才能有效地改变学生普遍存在的创造力弱、想象力差,创作手段单一等弱点,才有利于培养学生的创造力和相关的技术扩展能力。当代雕塑教学的目的是为了满足不同社会的人才需求,它要

求我们必须摆脱以写实性雕塑创作方式惟一性的误区,要明确雕塑教学的阶段性与目的性,采用多元式的教学手段来转变学生的思维和观察方法。二是发展综合材料教学模式。综合材料在雕塑领域的发展使人们选择材料的目的从单一性逐渐向综合方向发展,因为雕塑材料课程的实践教学不仅能够使学生通过多种材料的实践活动来正确认识材料的物理性和非物理性,而且能够使学生通过对材料本质特性掌握来开发其创造性思维能力,在实践中学生们能充分利用一种综合的逻辑思维能力来摆脱单一的观察方法,而学会使用立体的、多角度的或者说是带有一种辩证的眼光去看待材料在创作中起到的作用问题。学生们在材料表达上学会了如何将雕塑形式与内容、材料与技巧之间的联系作最好的诠释,比如对达达主义代表人物杜尚的作品《泉》,它作为现成品雕塑,如果我们对作品认识只停留在材料的特性上是远远不够的,我们还需要站在当代文化的角度来理解作品,因为作品体现出的雕塑观是建立在一种非材料观基础上的,材料在这里没有内在的意义,作者强调的是一种观念,观念的改变和不断创新已经使材料有了新的艺术形式和语言。三是建立符合当代雕塑材料教学的课程体系。当代雕塑材料教学需要在传统雕塑教学基础上确立新的教学体系,逐步摆脱传统泥塑主导的唯一性,应该将材料实践教学的灵活性、多样性与开放性纳入新的教学体系中,使材料在作品的形式和内容中凸显其作用,并能随着时代的发展得到充分的发挥。我们在继承传统教学课程的基础上应该使材料课变得更加灵活、多元,把以前一些较为单一的课程进行归纳和梳理。由于当代雕塑的发展使材料的地位发生了一些改变,这势必改变雕塑材料教学的目的性,所以,如何增加雕塑的材料实践教学课程的内容,这其中最重要的措施就是需要在新的材料教学体系中增设一些能突显材料个性的课程(如金、木雕、金属以及陶瓷等材料课),加大雕塑学生对各种材料进行加工实践的机遇,这样才能正确引导学生,从根本上改变过去单一授课的方式,达到培养学生良好的艺术观察力与创造力^[2]。

总之,适当加大发展综合材料在雕塑教学课程上的比例和材料教学的力度是未来雕塑教学的发展趋势。学生们需要不断地对固有材料如金属、石、木、陶瓷等多种材料的学习,只有当学生能熟练地掌握相关雕塑材料的基本属性和特殊的制作工艺,他们才有机会去挖掘自己的艺术潜能,他们的艺术灵感才会不断地涌现,个人的才华才能得以施展。可见,只有当我们不断的增大对雕塑材料课程在硬件和软件上的投入,雕塑材料教学才能真正的随着科学技术的发展和对新材料的应用而落到实处,从而起到提高当代雕塑教学质量的作用。

参考文献:

- [1] 谭勋. 雕塑综合材料教学[M]. 石家庄:河北美术出版社,2005.
- [2] 殷小烽. 视觉·环境与材料[M]. 吉林:美术出版社,2004.

(责任构对 朱正余)