

亦写亦工·并蓄求真

——雕塑专业泥塑写生课程的探索

陈亮

雕塑需以“尽意”为目的，从造型手法上，记录形象则离不开工整的写实，因此，从功能与造型手法上，我国雕塑手法历来徜徉于“工”与“写”之间，与西方雕塑重写实不同，梁思成认为中国雕塑如南朝戴逵已经完全创立了中国佛教造像的样本，而“北派”雕塑之重衣褶表现特征也成为我国雕塑表现之特色。此为常谈，但是随着我国美术教育发展，雕塑写生课程中对道理的理解与实践常常会给教学带来新的问题。

20世纪初西方写实主义雕塑和相关的学院写生作为主流教学模式进入我国美术教育体系，尤其是建国后“苏派”现实主义题材、美术创作样式的确立，巩固了以写生课程为造型基础训练的中国近现代雕塑专业教学特色。上世纪80年代以来，当代雕塑艺术风起云涌之时，雕塑作品的观念、技法和材料得到了极大的丰富，但泥塑写生依然是国内学院雕塑教学的专业基础必修课程。现代的艺术发展主题突破自我、不断创新；但近百年的西方美术写实审美的影响、社会主流文艺创作思想的引导以及秦兵马俑以来追求真实摹写的中国传统美学非主线基因的唤醒，国内现有以泥塑写生为基础的雕塑创作、教学模式具有现实意义的长期存在合理性。

国内本科院校主要以建国50年代院系调整八大美院的建立，以行政划分的形式形成数个基本相同（相对国外院校）又具有一定地域特色的雕塑专业教学体系。在大多数院校雕塑教学的主干课程设置中，泥塑肖像和泥塑人体这些雕塑写生课程是一、二年级雕塑专业学生基础必修课，是培养准确造型、三维理解的能力训练，是学习雕塑其他专业发展课程的起点，同时也是掌握写实雕塑技法过程和目的。在表现上围绕着骨点、肌肉穿插、高低点变化、空间扭转等人体结构空间关系，通过观察和比较，客观地摹写和再现对象。雕塑写生课程逐步渐进式的教学模式在多年建设和发展中结构日趋缜密和严谨，同时也给授教者和学生带来困惑：泥塑写生为什么要做得面面俱到、处处完整？是否可以强调自己感兴趣的部分？写生课程学习和雕塑创作状态怎么感觉是关联度不够？怎么就不能痛快淋漓的表现？这时，我国雕

塑中传统的“意象精神”与“写生”之间就出现了矛盾。我们能否从美术学教学体系中的中国画写意人物写生课程获得启示？

从创作而言，雕塑的写意化艺术表现是近十年逐步兴起和发展并已经成为主导当下具象写实雕塑实践的创作风格。在2001年李向群的《矛盾像》以写意的艺术表现给社会以视觉震动，2002年吴为山首次明确提出“写意雕塑”的概念，“写意，介于写实和抽象之间”，“更注重‘神’的写意”改变了中国雕塑“以西方写实主义为体、为用的倾向”。写意雕塑理论概念的提出推动了当代雕塑的民族化揭开了具有鲜明特色的发展方向。

写意雕塑在雕塑创作活动中得到极大的运用和拓展，但作为雕塑专业主干基础课程：雕塑写生，依然强调冷静分析的学习状态、客观写实的表现技法、细致完整的教学评价。如何因材施教，调动学生在写生课上的学习积极性和艺术自我表达？在长期的雕塑教学实践显示，学生的准确造型力、空间理解力以及个性爱好各有差次，即使通过严格专业训练，雕塑传统意义上的结构完整和表达充分也使部分学生勉为其难，尤其是个性突出、有激情表现诉求的学生被传统专业大纲教学要求压制，而后期具象题材雕塑创作课程又要求学生突破自我，把感受融入作品塑造，写意地再现个人情感体验，这样，课堂基础训练和专业创作在衔接过程中，学生的艺术天性、专业逻辑被人为地割裂了。以上描述体现出基础训练和创作作业之间的冲突，因而也需要雕塑教学中的教师和教学计划的修订者进行反思。

“太似则媚俗，不似则欺世”，在融合西方艺术教育规范的过程中，传统中国画其实也面临了这一问题，而如何对待基础课与创作课衔接中国画专业似乎能够较好地解决这一矛盾。中国传统绘画结合西方教学模式产生的现代中国画教学体系中，在工笔和写意表现中寻求“兼工带写”是平衡细致观察和情感表达的艺术形式之一，这些都可以作为雕塑写生教学借鉴的宝贵经验。以下为笔者对这一问题尝试解决提出的建议：

其一，在教学理念上，重视中国传统雕塑与西方雕塑融合的探索。在对中国画教学的借鉴过程中，我们还应当意识到：与传统国画不同，在雕塑基础教学中，学生训练更倾向西方体系，而和中国传统雕塑、传统文化缺乏很好的互动。因此，解决好这一矛盾的前提，应当充分重视在我国雕塑中西结合探索过程中的成就，我们的雕塑前辈和同仁在雕塑主题、内容、形式等方面进行了丰富的民族化探索，同样院校雕塑课程大纲中都设置《中国传统雕塑研习和创作》或《古代雕塑研究》等传统技法课程，作为特色、兴趣类科目补充学习。因此，在体现中国传统“中庸”哲学和现代审美表述的写意表现在高校雕塑写生教学中应进行强化和拓展。

其二，在教学思维上，重视写生基本功训练与艺术表现的结合。“兼工带写”的雕塑写生课的教学在肯定学生个性发挥、艺术表达的同时，必修严格培养对模特对象细致观察和准确造型，让学生带着感

情去写生，带着想法去塑造。

雕塑专业写生课程作为具象塑造能力的基础训练，首先是扎实雕塑写生基本功：人体骨骼及相关结点的空间联系；头、颈、胸微妙的神态把握；头颅、胸廓、骨盆及四肢的空间转换；肌肉的拉扯和人体截面；形体的装配和重心；粘土塑造机理。只有真正扎实的掌握雕塑写生的相关知识点，才能为具象雕塑创作打下深厚的专业基础。另外，学生雕塑写生时必须要有想法，有对模特明确的意象，感受对象的悲喜，进行可以是不全面的同时又鲜活的艺术联想。保留最初始、最强烈的塑造手法质感，泥痕、指纹、笔触以及分析比较过程中的辅助划线被有意识体现在雕塑写生的作业上，展示各个学生灵动的想法和理性思考。丰富复杂的创作过程最终体现在追求物体客观存在的描绘和真实情感的艺术表达的雕塑上。这种对“真”的不断索求的精神必须贯穿于一个真正雕塑艺术家的成长历程，无论专业写生基础训练还是个人创作展示。

其三，雕塑写生课程的教学评价也同样需要在“工”和“写”的艺术表现上做平衡考量。在真实再现和精确造型的写生“工”过程中，雕塑作品合理的压缩获拉长人体比例，适度的夸张意象的“写”是必要的。学生在课程开始阶段面对对象时，首先要挖掘自己的直观感受，触发艺术构思，没有想法宁勿动手，涤清思路；雕塑写生制作课时跨度一周或数周，模特的姿态虽然相对不变，其实时刻都在调整，作为学生坚持最初的、最打动自己的艺术直觉是至关重要的，在整体构思不变的同时，需强化对黏土材料的感知和塑造技能的拓展：黏土在手、掌、指的造型过程留下塑痕、分析比较和调整归纳的辅助线、堆塑刻画形体的笔触等等。这些丰富而有序的艺术机理会强化雕塑的意象表现。只要在教学实践中“外施造化，中得心源”，不断的学习和领悟，体会“气韵生动、浑然天成”的雕塑艺术魅力。

亦写亦工，并蓄求真。雕塑写生课程教学中，不管是放松写意地表达还是细致入微地刻画都是对象“真实”的再现，是意象“真实”和客观“真实”的重叠，歌德说：“艺术表现，除了真实还是真实”。写意作为传统审美意识的植入当前高校雕塑写生教学中，试图以西方雕塑教学体系融合中国传统精神形态，成为表述当代美术教育的途径之一，对推动雕塑艺术的民族化的发展具有十分重要的现实意义。