

高校非雕塑美术专业的雕塑课程教学改革初探

顾 浩

(扬州大学, 江苏扬州 225002)

摘要:长期以来,国内高校非雕塑美术专业的雕塑课教学与实际学生培养目标呈现脱节趋势。其中最为多见并且最不合理的是以美术学院雕塑系具象真人泥塑写生课程作为非雕塑美术专业雕塑课程主干,教学模式以写生模特为主。介于此,提出高校非雕塑美术专业雕塑课程教学内容可设计为,小型彩色泥塑自塑像加创意彩色泥塑和平面转浮雕训练加材料转换两大部分。这种新的教学思路,符合学生实际情况,有助于加强非雕塑美术专业学生的未来工作能力。

关键词:非雕塑美术专业;雕塑教学;改革

中图分类号:J3-40

文献标识码:A

文章编号:1008-3693(2008)04-0065-03

An Initial Survey of the Teaching Reform to the Course *Sculpture* for Non-sculptural Art Major at Colleges

GU Hao

(Yangzhou University, Yangzhou 225002, China)

Abstract: For a long time, the teaching of Sculpture for non-sculptural art major in China has been divorced from the actual training goal of students. The most unreasonable sculpture syllabus for them is based on the training program that copies from the fine art university. For the teaching program of sculptural major in the fine art university, it focuses on doing sculpture from real model, which makes up most part of time of their curriculum. This article explores the feasibility of using the advantage of comprehensive university in the teaching of sculpture. Meanwhile, the author presents two new models of sculpture class reform in the normal university, which may help cultivate the ability of non-sculptural majors in their future career.

Key words: non-sculptural art major; teaching of sculpture; reform

雕塑课作为学生造型基础训练的重要方法和技术补充,在许多综合高等院校教育教学中,已经成为高校非雕塑美术专业必修课程之一。

但长期以来,高校非雕塑美术专业雕塑课教学且不说没有一致规定的教材,可能连统一的教学大纲也没有。诚然,这一方面可能更有利于发挥综合院校教学资源、师资特点、地方需要优势,但同时又不可避免地使这一课程教学与实际学生

培养目标和毕业生技能需求脱节。其中最为多见并且最不合理的雕塑课安排就是在非雕塑美术专业复制美术学院雕塑教学大纲内容,以美术学院雕塑系科具象真人泥塑写生课程作为非雕塑美术专业雕塑课程主干。这种教学模式以写生模特为主,将有限的课时用于长期具象泥塑写生作业。这一方面既不可能短时间培养非雕塑专业美术学生深入扎实的写实能力,也无法兼顾学生快捷概

括的立体造型能力。同时由于课程时间安排的限制,对于多种廉价材料的使用和学生学习兴趣的培养不能起到积极引导作用。正是由于此,高校非雕塑美术专业雕塑课程教学改革探索就显得非常迫切。

1 教学改革基本思路

教学改革思路是以非雕塑美术专业有限的教学资源和培养特色为基点,以培养学生学习兴趣为中心,从而达到最大限度地拓展学生的动手能力和解决日后教学应变能力。

首先,高校非雕塑美术专业雕塑课程与美术学院雕塑课程有着本质差异,高校非雕塑美术专业的培养目标与美术学院也有很大不同。

在高校非雕塑美术专业美术课程中,雕塑只是作为一门造型基础课程开设。少数院校也有将雕塑专业方向与国画、油画、设计等并列,但即便这样,在这非雕塑美术专业的大方向上其仍然与专业美术学院雕塑系培养目标有很大区别。

以扬州大学艺术学院美术系美术专业为例,在学生四年专业学习过程中,其教学培养计划共安排共大约2学分120学时的雕塑课程。其总课时量大概等于美术学院雕塑专业学生完成一件长期人体写生作业的课时量。

而与其他美术专业不同,美术学院雕塑专业培养目标针对专业创作方向。美术学院借助优越的专业教学设备、充足的专业训练时间和全面的材料运用训练,从具象写实基础课程到具象立体形式训练,再到抽象形式的转换,完成专业雕塑创作人员的培养。美术学院雕塑专业可以安排大量课时使学生从事具象模特写生为日后专业创作打好基础,这对其专业方向而言是完全合理和必要的。

其次,在综合院校美术专业与美术学院雕塑专业学生生源入学基础方面也存在着很大差异,美术学院雕塑专业学生一般专业基础普遍强于非雕塑美术专业学生。在综合院校雕塑教学设备、学生基础和教学时间安排的宽容度上与美术学院雕塑专业有很大差距的情况下,若仍然沿用长期泥塑作业作业写生的教学内容,显然不可能取得良好的教学效果。

2 教学改革方案

2.1 改革方案一

小型彩色泥塑自塑像加创意彩色泥塑两个部分组成,总学时控制在120学时。其中第一部分为基础造型语言训练,第二部分为材料、技术和思维的开拓训练。

“彩色泥塑又被称为彩塑,中国有着彩塑艺术的辉煌历史,中国古代优秀彩塑作品在世界雕塑史上占有重要地位。无论是大型敦煌彩塑、山西双林寺彩塑还是小型泥人张彩塑、民间泥玩具,其艺术造诣之精美完全可以和西方任何时期的雕塑媲美。”^[1]小型泥彩塑相对大型雕塑有着工艺简单、取材方便、易于在各种层次教学系统中普及的特点。其同时具备工作制作空间需求小的优点,而这些特点正好和综合院校教学资源相吻合。综合院校单个班级学生人数相对于美术学院较多,而教学场地有限,以小型雕塑训练一方面可以缓解综合院校教学压力,同时可以使非雕塑美术专业雕塑课程的自身特点凸现出来。

自塑像课程安排时间40学时,其中塑造工艺教学和彩绘课时各一半。自塑像以5-8张学生自己照片为蓝本,制作时配合小镜子塑造一至两件不同表情的自塑像。泥塑工艺尽量要求简单,不做内雕塑架,直接用泥土成型。作业要求不做太多限制,尺寸连头和胸的全高大约20厘米,手法不限。学生可以在求形似的基础上发挥个人自身特点,使雕塑做到写意与写神。彩绘过程可以为泥塑的补充,色彩不必拘泥真实。

与先前雕塑课程里安排的真人等大泥塑写生作业相比,小型彩塑在非雕塑美术专业教学中优势明显。其一,真人等大头像写生雇佣模特的费用被节省。其二,小型彩塑没有模型翻制工艺,并且模型翻制对于较大型泥塑为必要工艺,如果在非雕塑美术专业中采用较大尺寸泥塑写生而舍弃模型工艺教学,则很难达到日后运用目的。其三,易于激发学生学习兴趣。由于小彩塑自塑像写生要求为开放式,能促进个性发挥。形象为学生自己,40课时时间充裕。

方案一的第二阶段课程重点培养学生对三维立体的想象以及对泥土这一廉价材料熟练掌握。在此阶段,课程内容要求进一步弱化,着重唤起学

生的最大想象力极限,在课时内完成 20~30 件题材内容形式不限制的小型泥塑。这样一来,雕塑教学从原来技术型传授转换到思维拓展训练,在此过程中,学生由于摆脱了真人写生的刻板要求限制,他们能最大限度地使训练集中于以手为中心,眼、脑、手、心得到同步训练过程。“在人类职业中,工艺是一门最古老的最正直的手艺。它在人类成长中功能最大,它在物品的制造中通过手的触觉、视觉和脑力的协调,身心合一,使人得到健康成长。”^[2]

2.2 改革方案二

平面转浮雕训练加材料转换。此方案与前面的方案一总体思路一致:利用综合院校教学要求特点,强调利用廉价材料、培养学生空间想象力和较强的动手能力。但方案二与方案一相比更着眼于多种材料的拓展。

课程第一部分为平面图像转浮雕训练。浮雕是在平面上雕刻出凹凸起伏形象的一种雕塑,是一种介于圆雕和绘画之间的表现形式。浮雕的空间构造可以是三维的立体形态,也可以兼备某种平面形态;既可以依附于某种载体,又可相对独立地存在。

作为雕塑艺术的种类之一,浮雕首先表现出雕塑艺术的一般特征,即它的审美效果不但诉诸视觉而且涉及触觉。与此同时,它又能很好地发挥绘画艺术在构图、题材和空间处理等方面的优势,表现圆雕所不能表现的内容和对象,譬如事件和人物的背景与环境、叙事情节的连续与转折、不同时空视角的自由切换、复杂多样事物的穿插和重叠等。平面上的雕凿与塑造,使浮雕可以综合雕塑与绘画的技术优势,保持手法上的多样性和多样化。二维空间中的透视缩减,陪衬主体形象的背景刻画或虚拟,使浮雕的塑造语言比之其它雕塑尤其是圆雕,具有更强的叙事性同时也不失一般雕塑的表现性。在综合性院校美术专业中所进行的短时间浮雕训练不同于美术学院的浮雕教学,它不强调写生训练,而以让学生建立浮雕与平面图形的差异,将收集的平面图形转换成立体图像。教学要求学生准备一张自己有兴趣的平面图像,图像构图饱满、内容丰富而不繁乱以适合浮雕制作。泥板大小在 50 厘米以内,以便能在 20 学

时内完成泥塑任务。泥塑稿完成后留 20 学时翻制石膏模,使学生能了解石膏的基本工艺。浮雕模型工艺相对于圆雕模型工艺而言相对简单而易于掌握和普及,能用较短时间取得较好的教学效果。这部分可以被认为是对浮雕与平面概念的差异训练,以及对泥土石膏工艺的熟悉训练。与美术学院雕塑专业的雕塑课程的不同从这里可以得到显现:雕塑课程是对基本材料运用技能的掌握,而非写生能力的培养。

教学方案二的另一部分课时重点训练学生材料转换能力的培养。在此阶段,学生可以以第一阶段的浮雕为基础,选取卡纸、废金属易拉罐、彩色布料等将石膏浮雕稿转换成多种材料组合的新形式。在这一阶段,教师重点引导学生对新材料的加工和利用,在形体色彩上不宜多做限制,甚至可以抛弃原来石膏模型的形体而鼓励学生用新材料创造全新视觉形象。

方案二的第二部分训练旨在强调发散思维的训练。就学生而言,技能训练必须与想象的结合才能在日后的工作中将技能最大地发挥作用,这部分训练尤其对未来的艺术设计人员会产生积极影响。

3 结论

以上两种教学方案已经在扬州大学艺术学院美术系做了两届非雕塑美术专业学生试验性教学,取得了与以前教学模式完全不同的教学效果。非雕塑美术专业学生学习动手的积极性大大提高,课程结束后每位学生都能完成了大量作品。但这些作品又和美术学院雕塑系学生的课堂作业风格迥然不同,它们大胆而显得风格多样化,小巧而充满创造的活力。更为重要的是他们已经得到了以前雕塑课程训练很难得到的创意自由和对多种廉价材料的应变能力,而这必然会成为他们未来美术教学或设计实践所必要的自身素质。

参考文献:

- [1]翟小实,张丹.雕塑[M].沈阳:辽宁美术出版社,1999.
- [2]杭间.手艺的思想[M].济南:山东画报出版社,2001.