

美术教育泥塑造型意识培养的教学探索

张奇慧 (海南师范大学美术学院 海南海口 571158)

摘要: 在师范院校的美术教育专业以及一些非师范专业都开设了一些泥塑课程,在全国新课改的新形势下,更体现了教学内容的综合性和对学生素质要求的提高。泥塑课程既是一门特殊艺术形式的课程,同时在形成学生基本能力上的作用往往非同一般,特别是在造型意识的形成上。

关键词: 美术教育;泥塑;造型

此文章系2011年度海南师范大学青年教师科研启动资助项目成果 项目批准号:QN1119

主持人:张奇慧

在新课改的形势下,师范院校的美术教育专业更加注重学科的宽度,更加注重学科间的联系,更加注重学生综合素质的提升,更加注重学生教与学角色的转换,好比一个系统,但是个人认为,要形成这么一个系统就需要一个支点,这个支点就是学生的专业技能。首都师范大学的美术教育专业专家,博士生导师伊少淳教授把美术教育的内涵分为美术专业和教育两个功能和内容,形成“T”形结构,上面的一横代表教育功能,而下面的一竖代表的是美术专业功能,这两个内容和功能相互影响,在一个人成长的不同阶段又是有所偏重的。在代表高级阶段的高师美术教育教学中,应当更加重视专业功能,体现学生的专业能力。我非常认同伊教授的观点,这与当前某些教员将专业能力培养轻视的本末倒置的做法是截然不同的。而在整个教学体系中,要支撑多课程的基本专业能力,首当其冲的是培养学生的造型意识,有了造型的基本能力,才可以去谈艺术的艺术流派和形式变化,才可以顺利进行课程间的教学转换,才可以有效地增强学生的创作创造能力,脱离开基本造型能力来谈艺术终究是风牛马不相及的。我要说的是,泥塑教学在培养学生造型意识的功能上它承担着特殊的作用,这是由于泥塑自身的特点决定的,泥塑自身的实实在在的空间与立体是对从西方舶来的美术体系中造型意识的最好诠释。也正是由于泥塑自身这种在造型上更为形象的艺术形式的特点,对学生只习惯了二维平面绘画的学生来说,是具有相当大的难度的。此外,泥塑教学也应当承担泥塑艺术形式本身的内涵。造型意识培养是贯穿美术教育中泥塑教学的一根红线。

在学生刚接触的初级阶段,启发鼓励学生多去感受泥塑的性能,实践自己对雕塑探讨的内容,掌握泥塑的具体方法步骤。随着教学的深入逐步地提高学生的要求,让他们在具体的实践活动中去体悟雕塑的观察方法、分析方法、和理解认识。这也是泥塑教学的中心内容。泥塑写生中涉及的概念分为两个部分:客观存在因素和主观理解因素。客观存在因素包括:结构、解剖、比例、动态、重心、空间等等人体中客观存在的客观存在的看得见摸得着可以做理性数据测量的重要因素;主观理解因素包括:形、体、气、势、韵律、观察、表现、整体、关系、感觉等等人体中模糊存在的雕塑家在写生训练时时刻要主观分析和感性认识的重要因素。这些因素又同时属于三个方面:形体构造、动作姿态、分析表述。

	客观存在因素	主观理解因素
形状构造	结构、解剖、比例	形、体、坨、量
动作姿态	动态、重心	气、势、韵律、节奏
分析表述	虚、实、空间	观察方法、整体、局部、关系、感觉、表现

这些名词在不同的老师那里会出现不同的名词或说法,但只要关系到泥塑人体写生,应该都不会超出上面所讲的范围,纵向的客观存在和主观理解两条线,横向的形状构造,动作姿态和分

析表述三条线。

泥塑教学主要体现在泥塑人体或泥塑头像写生课程中,当然除了泥塑圆雕写生以外,还涉及到泥塑浮雕的课程,但归根到底本质上都牵涉到三维立体的思维方式。泥塑教学本身具有一定的系统,而且应该融入整个美术教育的专业教学中,共同与其他的艺术形式的课程形成宽范围,综合素质要求高的整体教学平台。造型意识在不同艺术形式课程中的多样性体现也得意于整体培养计划的设计,它的科学性、合理性、规范性、可操作性直接影响到教师的如何教法以及学生的如何学法,哪怕是对艺术流派的形成、发展以及当代艺术的介绍的过程中都应该体现出造型意识的教学,因此,可以说不仅仅是美术教育的泥塑课程担任着造型意识培养的特殊教学作用,而且造型意识的培养也应当是不同艺术形式课程间贯穿的灵魂,形成美术教育的专业主要线索之一。无论是从整体的培养计划还是课程的具体教学计划,都应该遵循循序渐进,因材施教的教学原则。泥塑人体写生课程的训练是一项系统的综合课程。它解决的问题是多方面的,但对泥塑造型的整体认知不能是简单的灌输,更多地需要激发学生的积极主动性上,在教学的过程中要强调学生会“动脑”和“动手”。好比是一对在学习过程中相互纠缠、相互推进、又相互制约的双腿。要想前进,双腿必须交替支撑运行,其中的任何一条腿的原地不动或是连续行动,都会导致身体失衡;而身体在保持平衡中前进的原因又是因为每一次运动中出现的微小失衡。

造型意识的形成也有悖于应试教学的,更加强调学生的综合素质和判断能力。经过高考的大一新生,很多还停留在考前不同层次水平的应试教学判断中,一下还不能适应高要求的大学教学体系中。例如:他们有些是看线条画的整齐不整齐,有的是看明暗好不好,更有些限于了所谓风格的困惑中,林林总总。一下很难转到造型意识的“根”上来。这是大学基础教学应当承担的重任,因为很多学生,正是由于在造型意识上走了“歪道”,而走上整个大学学习厌学的情绪。因此,对泥塑教学造型意识的培养还在于矫正入学的对造型意识判断的“根”上。实践也证明,只有形成了造型意识,学生才能做到“学有趣”。

“画无定法”,“无法”是缘自“有法”,“有法”也是来自“无法”。无论“无法”“有法”,造型意识是一定的,是美术这门艺术形式始终绕不开的课题。因为谈“无法”,因为谈“流派”,因为谈“当代”等等而否定造型意识的培养都是本末倒置,都是对学生不负责任的。殊不知,“观念想法”、“写实抽象或是写意”、“现代当代”这些千变万化的躯壳下,我们得讲“什么是艺术?”,没有真情实感的不是艺术,脱离开形体而谈变化也不是艺术。在实际教学中,有些教员呼吁“造型死亡了”,“现在做艺术都不讲造型”。因此,在全球化,教育也讲究舶来的国内大环境下,我们的教学环境的是非标准好像也要摇摇欲坠了。师范教学不同于专业院校的教学,这也是某些教员提出的,但我要说的是美术教育的教学不可不谈专业,艺术流派的教学更要从整体造型意识上来谈。实际上,要不要造型也在于某些教员自身对艺术的认知。

改革开放了,与国际接轨了。开放的同时也要讲改革,矛盾的主要原因和主要方面还在于自身,作为高校教育的美术教育,更应该透过层层表面现象去分析事物的本质,更应该从大的层次去调整教育教学的结构,更应该寻找自身的特点和话语权。我认为,美术教改要谈造型以及造型的多样性。泥塑教学更要深入研究造型教学,从造型层面研究不同美术现象的本质。在学生上学动机多样化的今天,我们更应该从学术上坚守文化教育的阵地,让学生真正地“学有趣”,“学有所用”。

参考文献:

- 张博著,中央美术学院规划教材雕塑基础教程 泥塑人体 ISBN: 978-7-5434-6790-3 2007年12月第一版第一次印刷。