

从中国雕塑学会青年推介计划系列展， 浅谈雕塑专业的创作教学

TALK ABOUT COURSE OF CREATION IN THE ACADEMY
OF SCULPTURE FROM THE SERIES EXHIBITION FOR
THE YOUTH REFERRAL PROGRAM OF THE CHINESE
SCULPTURE INSTITUTION

文/潘松
By Pan Song

2010年9月4日，坐落于798艺术区的中国雕塑学会沙龙，举办了名为《构》的展览，这是中国雕塑学会青年推介计划系列展的第一展，随后的展览“质”、“身”、“灵”、“戏”，相继在学会沙龙成功举办。青年推介计划是中国雕塑学会一项为期三年的系统策划，旨在致力于优秀青年雕塑家的发现、深度培育、展示与推介。

01 毕业 - 饭碗 吴勇生

这几个展览，是一个系列的展览，是本着严谨的对雕塑创作进行学术探讨的态度，是力图汇聚当下我国优秀的青年雕塑家作品风貌的一次的尝试，是各种创作思路与观念的汇集碰撞，是多种艺术造型手法的展现、材料运用的大胆尝试的汇集碰撞。年轻的雕塑家们，用他们的作品，打动了参观者，打动了同行，打动了雕塑界的前辈们，隋建国先生题字“后生可畏”，表现老师对年轻雕塑家的期许。展览的成功举办，从某种角度来说，是中国当代学院雕塑教学的缩影，是学院雕塑教学的优秀作品展。

上世纪80年代以来，中国的当代艺术发展态势迅猛，到了90年代初，许多表现二维艺术的平面绘画，也逐步趋向于立体的空间转换。现今对雕塑的定义及界定，各不尽相同，或者说是由于对艺术的认识与世界观的不同，而产生了对于雕塑的定义及界定不同。有的艺术家主张“突破”，不断打破雕塑与材料、空间等原有的界定，强调材料的可能性，观念的重要性，提出了雕塑扩张和跨越边界的

02

03

04

02 意·失 马国徽 吴笛 赵永亮

03 盆景-2 韩明明

04 盆景-1 韩明明

号召，突出了当代艺术的特征——所谓跨越媒介，在雕塑原有的可视可触摸的基础上，引入声、光、电，不再以视觉至上为审美价值。现今社会商业资本介入艺术领域之后，对艺术创作者的影响是非常巨大的，平面的二维艺术品一旦“饱和”，艺术市场就会出现许多“雕塑化”的艺术作品，许多原本从事架上绘画的艺术家已经远远不能满足于目前的创作手段，而向三维的、雕塑的艺术形式转型。近年来，受后现代主义思潮的冲击，尤其是受过后现代主义文化影响的这代人，他们强调自己的观念与创意，把对艺术造型的关注放到了次位，

或者说根本不注重造型，把原来在学校里学的“视觉至上”放到一旁，忽略了创造作品的“传统技术”。

在学校的教学中，有这样一种声音，主张从艺术本体出发，由心而发，为艺术服务，解决内心世界的心灵的问题，从自身传统出发，重新审视自身的文化传统，回到最初的艺术创作的原点。现在艺术院校的教师，大都是从美院的教学体系里培养出来的，所谓的传统雕塑教学模式，是中国雕塑界的前辈如刘开渠先生、曾竹韶先生等人从西方引进的，经过老一辈教育家们的辛勤实践和改进，逐步形

成了当前相对完整、具有中国特色的学院现代雕塑教育。我们凡是从学院出来的，都记得在学校里面学到的东西，当然，各个院校有不同的特点，中央美院、中国美院（前浙江美院）、鲁迅美院等等，大都沿袭法、苏模式，讲求雕塑的形式美，研究人体和动物的解剖、结构，讲究形式与内容的统一，也就是现在所说的写实，但是，由于历史的诸多原因，我们并没有真正建立自己完备的教学体系，到了八十年代改革开放以后，西方的许多艺术思潮涌入中国，引起了整个艺术界的变革，形成了思想领域的多维碰撞，西方的许多现代思潮在未经分辨的情况下，被囫圇吞枣，出现诸多“水土不服”。

又有一种看法：学校里只教了技术，没有观念（这里讨论的是雕塑教学），或者说过于偏重技术而忽略了艺术观念的培养和确立的自信。事实上，每一位创作者，在主观地进行雕塑创造和造型的思考时，必然有其自身的艺术诉求，不过有的时候不是那么的清晰和强烈，对于学生来说，可能是懵懵懂懂的状态，不是很清楚、合适地运用雕塑这个介质去表现。也许因为年轻的原因，有些观念不够成熟，缺乏深入地哲学思考，但他们对现实生存和社会问题，是非常的敏感，而且他们有很多新的欲求，如果加以科学合理的引导，是能够转化成做好作品的创作原点的。教学的重要节点和检验教学成果的重要环节，就是毕业创作了，教师在教毕业创作时，可能不仅仅听到同学对艺术问

题的思考，也有对未来生活的不确定和即将走入社会的迷茫与失落的情绪，甚至打不起精神做作品，这需要教师合理、有步骤、有方法地去处理，帮助我们的同学进行梳理。

北京服装学院装饰雕塑专业的2008届学生的毕业创作，碰上了这样的情况，迟迟拿不出方案的创意，同学反映的说法是没感觉，没想法，经多次反复和讨论，发现他们最关注的问题和最能体现现阶段想法，其实是“毕业综合症”的症状反映，就是对未来生活的不确定的焦虑和一种无奈、失落的精神状态。于是，针对不同的人，以此作为创作的原点来进行创作构思，产生了很有效的艺术效果，同学的积极性高涨起来。《意-失》是2008年全国毕业生优秀雕塑作品展的优秀奖作品。在构图上，突出头脑对外界信息和感觉的反应的工作状态，用机械的、波状的、规矩的几何型，以及暗喻鸵鸟躲避危险的造型，表现作者对未来社会生活的逃避意识与内心的迷失。作品人物造型，是三位作者的等大再现，所着的衣装和鞋子，都是三位作者在学校期间所穿，通过原物复制，使雕塑作品更具有明确的指定性与观念的鲜活性。作品《盆景》系列，除了表现对毕业以后生活状态的焦虑，又具有女性独特的细腻想象，幻想未来美好的生活与自己的实际距离的缩短，通过家喻户晓的室内盆景的栽培，实现自身对物质基础生活条件的渴望，达到内心的窃喜。具有中式特点的桌架与盆景的组合，有典型传统造型特征，但盆景培植出来的不是绿叶与花朵，而是具有当代特征的房子、汽车，二者交织，形成了未可名状的交杂混沌的时代特征，表达着无可奈何的调侃。作品《饭碗》是一个直径1.4米的大碗，作者收集了他从小到大的不同时期的试卷、成绩单、奖状等，裱在碗的里外，摆在碗前面的，是当年大学的录取通知书，整个制作组成了一个他在大学毕业后走向社会讨生活的“饭碗”，这是作者生存意识的体现和对自己前半生学习奋斗的经验总结。

除了上述基础和观念教学和引导——我认为还有两个重要的问题：

在艺术院校，无论国画、油画、版画，还是各类设计学科，都要教技术，进行必要的技术训练，是未来的创作的基础和保障。雕塑教学中，头像、胸像、人体等写实基础课程，是教学大纲规定的必修科目，但对技术学习的要求并不够完备，雕塑不同于别的专业，是一门复杂的综合学科，里面包含的门类众多，技术种类繁多，如翻制、焊接、铸造、锻造等，这里不作详细描述。没有专业技术，就谈不上做雕塑，更谈不上雕塑创作，现阶段的雕塑教学中，关于技术的教学时间太少，或者根本没有，有些人认为，技术的培训是给工人师傅学的，艺术家学他干什么，浪费时间，完全没有必

05 梦 鲍立新

要，这种看法是不科学的，是不符合艺术规律的，在雕塑的创造过程里，没有掌握基础专业技能，是无法保障雕塑作品艺术价值的实现。比如，雕塑的锡青铜铸造的后期艺术加工环节，要产生不同的艺术效果，要懂得如何使用冷着色、热着色，包括铜表面的不同化学品反应产生的颜色，表面肌理的控制，在铜坯喷砂后，硫化钠做黑底子的深浅与着色的次数，硝酸银做灰色的方法，硝酸铜的配料等等，都需要艺术家自己去体验操作，光是铸铜着色，就是一门深奥的学科，可以做出几百种颜色变化，如果要真正做到地掌控作品艺术效果，必须艺术家亲历亲为，普通的师傅是替代不了的。现在的美术学院雕塑专业的同学，很少有人为自己的泥塑作品亲自动手翻制，一般都请翻制的师傅，花些钱，请他们帮忙，甚至不明白最简单的和石膏的方法，上石膏第一遍和第二遍的区别，更别说复杂一些的插片和取模具，以及玻璃钢的制作了。不懂翻制，就不会避免在泥塑制作和设计中的实际问题，经常造成做好的泥塑不好翻制，或者因为技术的问题影响到艺术效果，这些问题在架上雕塑碰到的还少一点，如果是大尺度的公共艺术作品，就是很重要的设计环节，是必须要科学考虑的技术过程。我在教学中提倡，自己的作品，在条件允许的情况下，自己独立完成，在制作中积累创作经验，熟悉每一个加工制作步骤，不断提升创作实践能力。前面提到的《意-失》，在制作中碰到这样的技术问题，如何把作者穿过的带有自己信息的衣裤转换成硬质材料，为此他们经过很多次的试验，终于自行解决了软质材料的硬化技术，在翻制完石膏外模后，自己动手进行了玻璃钢的制作，以及着色，拼接安装，达到作者预想的艺术效果，同学们在完成作品以后，体会到了巨大的成就感和满足感，切身体验了艺术创作的快感与魅力。

中国文化有几千年的传统，有着深厚的积淀，而西方雕塑在若干年前被引入中国并成为雕塑的主流形态，近三十年来，中国当代艺术从照搬拷贝、模仿和借鉴状态，逐步走向成熟，表现中国社会的生存状态和当代的精神风貌，东西方有自身的文化根性和文化传统，二者必然会有差异，我们兼容并包，海纳百川，但是不能什么都拿，要有甄别地学，不能被动和盲从。作为教师，在我们的学生时代，都有对我国传统艺术的学习经历，这是老一代雕塑艺术教育进行我国教育体系建设的尝试之一，是对中国雕塑传统脉络断裂的补救，这些课程在高校教学大纲里都有安排，但仅仅是皮毛而已，学习研究的深度并不够，没有建立一套完善合理而高效的教学体制，没有完成对中国传统雕塑艺术的梳理。一方面，在教学中国

传统艺术时，要掌握方法，不能仅仅是临摹，还要做到知其然，更要知其所以然，要有意识地将民族观念融入创作中去。另一方面，要建构一个完整高效的教学体制，是一个不断渐进的过程，需要每一位工作者的巨大的热情投入和无私的奉献。我们不仅要自身出发，积极投身到当代的艺术实践，积累艺术经验，还要从实践中发现艺术创作的规律，更好地运用到教学中来。

中国当代艺术是不断发展变化着，艺术家所创作的作品以及创作观念也是不断更新，要意识到中国文化多元的状况，拓展视野，融合消化外来文化艺术，使之成为我国雕塑文化艺术的新现象，在西方文化的冲击中以及全球化浪潮前，保持我们清醒的头脑，自觉维护本民族文化地位，同时做到不一味地排斥雕塑形式的多样性，兼容并包地学习外来优秀的文化，不把中国民族文化与西方等外来文化盲目对立，不一味谈技术或观念，在立足中国当代的立场上，看文化与社会的问题，提出自己的创作观念，引导学生以正确的心态，满怀热情地投入到雕塑艺术的创作中去。□

（潘松 中国雕塑学会艺术创作部部长、青年推介计划项目总监、北京服装学院造型艺术系副教授）

06 失重 刘悦

