

巴黎美院雕塑人体塑造课教学实录及启示

张耀

【摘要】人体塑造课是美术院校雕塑专业学习中一门重要的基础及技法课,在雕塑专业学习中占有十分重要的地位,历来在教学时间安排、师资力量上得到特别的重视。巴黎美院作为欧洲具有悠久历史的美术院校,也同样十分重视人体塑造课的学习,但其教学重心转变为以创作为主,而将包括人体塑造等塑造基础及材料技法课的学习安排到专业的技法教室去完成,形成了鲜明的雕塑教学特色。巴黎美院在人体塑造课的教学方式上对我们有一定的启示借鉴作用。

【关键词】巴黎美院 人体塑造 雕塑

我国现行的以写实主义为基础的美术教学体制,其来源一是二十世纪初期以徐悲鸿、刘海粟等一批留法进入巴黎美院学习的学人所引进的当时法国美术院校的教学方法,一是20世纪中期国家为了建立健全新中国美术教育而派往前苏联留苏学习的学人所引进的教学模式,总体而言,这两种教学模式都十分强调基础课的学习,以基础课的加强促进创作的发展。雕塑作为一门重要而独特的艺术门类,在教学上这种综合模式也体现得十分明显。

人体塑造课是我们目前雕塑专业学习中一门重要的专业基础及技法课,在雕塑专业学习中占有十分重要的地位,历来在教学时间安排、师资力量上得到特别的重视。作为欧洲具有悠久历史的美术院校,巴黎美院也同样十分重视人体塑造课的学习,这是与其传统分不开的,在历史上为其教学与创作起到了不可忽视的促进作用。然而随着西方美术的发展,巴黎美院的教学模式发生了巨大的变化,主要表现在工作室制度的建立。自上世纪八十年代开始,巴黎美院全面实行工作室制度,每一个工作室聘请一名世界知名的艺术家主持,同时其教学重心也转变为以创作为主,相应地将基础课、技法课的学习进行分离,即工作室主要进行学生艺术创作思维的引导,而将包括人体塑造等塑造基础及材料技法课的学习安排到专业的技法教室去完成,形成了鲜明的雕塑教学特色。

2009年笔者作为访问学者进入了巴黎美院著名的雕塑艺术家 Vincent Barré 教授工作室学习,同时深入考察了其相配套的技法工作室的教学情况,通过实地进行人体塑造课作业的学习,其独特的教学方式,全面的教学要求和重视个性风格形成的教学特点为我留下了深刻的印象。

由于学生的创作风格及对人体塑造基本功的要求不同,我所在的技术工作室分别由 Patrice Alexandre 教授和 Daniel Leclercq 教授各用三天来授课。我的第一件人体作业是在 Patrice Alexandre 教授课堂上完成的,Patrice Alexandre 教授五十多岁,年富力强,是一位创作当代雕塑的知名艺术家,在他的课堂上雕塑技法练习多种多样,学生可以利用各种材料包括陶、泥、蜡等进行雕塑塑造和创作,再由 Patrice Alexandre 教授进行指导。Patrice Alexandre 教授的这堂人体课是三名女模特的坐姿组合,但只有一天的课时,练习时间非常短,相比较我们目前的

雕塑教学,两名以上的人体组合塑造是在四或五年级进行的,其对学生塑造技能、艺术观察、解剖知识的掌握要求是非常高的,因此,当我按照习惯教学思维又在如此之短时间内要完成这样一个三人组合的人体时,的确有些手足无措,通过和教授交流,他告诉我,他的要求是学生可以以任何材料、尺寸,采用任何形式,时间由自己自由掌握来进行人体塑造练习,并没有固定的限制,了解这一情况后,经过重新简单的准备,我分别以雕塑泥和铁丝完成了两件小型抽象的人体作业,对于第一件抽象泥塑人体,Patrice Alexandre 教授指导我注意雕塑的体积与光影的关系,特别让我留意阴影起伏所形成的特殊美感,而第二件由铁丝缠绕的作业,Patrice Alexandre 教授则建议我可以重点考虑尺寸的大小对雕塑形式的影响,这些都使我的思路得到了重新界定,丰富了学习的目的,通过课堂练习得到了很多新鲜的收获。由于 Patrice Alexandre 教授人体塑造课要求的宽泛和自由,以及学生是带着创作的问题和目的来进行人体塑造练习的,其他几位同学的人体塑造也形式多样,大小尺寸各异,有的将报纸浸泡成纸浆塑造人体,有的用蜡片在铁丝框上粘贴出人体,还有的省略人体上半身而只做六条腿等等,虽然同在一个教室,由一位教师指导,课堂作业显示出每一位同学的个性和不同的艺术观念,作业琳琅满目多姿多彩,每个人的想法不同差别非常之大。

我的第二件人体塑造是在 Daniel Leclercq 教授课堂上完成的,与 Patrice Alexandre 教授不同的是 Daniel Leclercq 教授是一位具有扎实写生功底的雕塑艺术家,对传统写实主义与古典主义雕塑有很深的造诣。因此, Daniel Leclercq 教授的人体塑造课有着较为严格的雕塑基本功和技法基础要求。我所上的人体课是一位女模特,教授设计了一个造型与安格尔油画《泉》非常相似的人体动态,其具体要求是在三个整天时间内塑造一件一米左右的人体作业,基本的塑造过程与我们的人体教学类似,从搭人体支架、制作人体骨架都有较为严格的规定,课堂上 Daniel Leclercq 教授亲自从搭支架开始给学生作示范,过程中不断地指出学生在人体解剖结构、人体动态、体积塑造等的不足与缺点,指导学生加以完善和深入,由于在国内的人体雕塑学习, Daniel Leclercq 教授对我的作业除了在人物的特征、流利程度上加以启发和引导外,基本上表示了肯定。另外,与 Daniel Leclercq 教授的课堂相比,Patrice Alexandre 教授比较严肃,对学生作业要求

也严格许多,学生也是兢兢业业,非常投入和认真,其他同学的作业虽然尺寸相同材料相同,但其体现出的风格和个性也是很突出的,可以看出每个学生都在自己感兴趣的某个方面进行了有意识的深入探索,这反映出平时重视创作和个性发挥的艺术学习观念,是值得深思的问题。

通过巴黎美院技术工作室的人体塑造课学习,首先可以看出,在当今现代艺术蓬勃发展的艺术大环境下,作为各种艺术潮流领先者和实践者的巴黎美术学院并没有完全摒弃传统艺术的基础和精华,仍然对雕塑艺术中的重要基础课程人体塑造采取了重视的态度,这种对传统艺术的继承发扬,不仅丰富了雕塑的表现语言,使学生可以从其中根据自己的需要加以借鉴,而且开阔了视野,丰富了雕塑艺术素养,对创作的深入和内涵的开发是大为有益的,同时以传统和当代手法两个视角来解析人体的美也使我们看到艺术发展的多彩与广泛。古典主义之后,浪漫主义、印象主义到当代的立体主义、后现代主义雕塑等都是来自传统又对传统进行重新理解、组合、创新的结果,巴黎美院的教学在这一点上是很有特色的。其次,巴黎美院的技术工作室作为教授工作室教学的辅助配套,无疑决定了其人体塑造教学是具有很强的针对性,并不是单纯地为了教授学生对人体进行解剖理解,完成一件独立完整的人体作业,而是根据学生在创作中出现的问题和需要从学生个人的观点出发进行教学,课堂教学与创作紧密结合,这样便于教师有效地安排教学计划,为学生提供最合适的学习条件,学生也可以各取所需,最大限度地发挥教学的实效性,使人体塑造作业也有创作成分的显露,有利于学生个性的发挥和风格的形成。另外,也是基于人体塑造为创作服务的理念,其材料的运用也可谓多种多样,不完全囿于传统材料及其技法的运用。不同的材料本身具有各自的造型及美质特性,使用材料的不同也就会形成有区别的美的形式及感观,这就扩大了人体雕塑的表现领域,本身也体现了当代艺术的创新特点。

针对巴黎美院的人体塑造课教学,反观我们当代美术院校现行的人体塑造教学模式,可以给我们以深思和很多的启示。自上世纪初期传统人体塑造课教学模式引入以来,不可否认其引进之初是具有先进性的,是适合时代需求的,通过数十年的积累为我们的教学打下了坚实的基础,同时也为国家经济建设输送了大批的具有很强实用性的雕塑人才。但是随着中国当代经济的发展,特别是改革开放以后,与国际上的交流日益加深,中国美术已置身国际艺术的大环境中,雕塑艺术创作的形式流派层出不穷,对雕塑教学和所培养人才的要求也在不断改变与提高,原有的雕塑人体课教学模式越来越不能适应多元化艺术创作的需求,而巴黎美院在这一方面却能随着时代的变化而改变丰富自己的教学,特别是其人体课塑造的教学方式特点,是能给予我们以启示的,主要表现在三个方面:

第一,将人体塑造课纳入到创作的范围内,密切其与创作的关系,使学生更进一步明确人体塑造的练习是为创作作准备,是创作的基础,而非纯塑造技法的练习和掌握,进而引导学生将平

时的创作与人体塑造学习结合起来,有的放矢地进行塑造练习。事实上我们的人体塑造课也是作为服务于创作而加以强调与重视的,其目的是使学生掌握一定的雕塑写实技能与艺术的表现技法,使之在创作中能熟练地加以运用。然而在实际教学操作中,同时又对人体的结构、动态、体积包括人体塑造的时间、尺寸、材料有一个相对固定的要求,更为重要的是作为学生而言,人体塑造并没有十分明确的创作相对应,实行的是先技法后创作,技法为创作作准备的程式,相比较先创作后技法的形式存在着不足,造成了教学要求是人体塑造为创作服务,而学生在具体的塑造时并没有十分鲜明的创作定位,往往容易形成实际上的人体塑造练习与创作相分离,不仅没有有效地达到提高创作的目的,也使学生在人体塑造时很容易产生茫然和程式化。针对此种情况可适当调整人体塑造课和创作课的安排,打破人体塑造按年级由易到难的划分,在学生掌握了一定塑造基础后将创作和人体塑造课相间进行,鼓励学生带着创作问题进入人体塑造课堂,使学生更多更主动地进行创作和人体塑造练习,使两方面都得到有力提高,从而真正将创作与人体塑造课的学习紧密联系起来。

第二,在创作与人体塑造课相联系的基础上,重视和进一步扩展人体塑造的艺术表现力,使人体塑造成为学生表现个性与风格的课堂,从而更好地为创作出创新的作品打下基础。人体课应逐渐向个性化发展,鼓励学生将人体课与自己的创作相结合,允许学生充分发挥想象力,把人体塑造作为创作的一部分重要内容加以体现,允许学生通过个性表达做一些具有实验性质的课堂作业,教师则加以合理的引导,使人体塑造课的目的真正落到实处。

第三,将更多更丰富的材料运用到人体塑造课堂上,使学生通过不同材质来塑造人体,了解各种材料的特性,开拓人体塑造课可用材料的领域,为创作材料使用的丰富性作充分的准备和实践。我们的人体塑造课材料使用的是传统的雕塑泥,材料显得非常单一,长期使用不仅使学生造成视野、塑造技能狭窄,还直接影响了学生创作时对各种材料的选择,形成了学生在创作中使用的新材料与平时的基础学习技法脱节的状况,尤其是当代雕塑创作已不再局限于石、木、陶材料,而是将玻璃、蜡等材料纳入其中,人体塑造也不再是孤立的塑造技法练习而成为雕塑创作的一个重要形式,更显出对材料实践与运用的重要性。

人体塑造课是雕塑创作的基础和重要课程之一,当代创作水平的提高又反过来对人体塑造提出了新的要求,通过对巴黎美院的访学,其无论在技术工作室的设置还是在人体塑造课的教学方式特点上都予我们有一定的启示借鉴作用,尤其是在国际交流日益频繁,美术改革不断深化的形势下,这种借鉴是尤为重要的。将人体塑造课打造成学生创作的前奏才能对雕塑创作起到不断的促进作用,才能使我们的雕塑教学真正成为追求创新,追踪世界雕塑艺术前沿的有力基石,才能使我们的雕塑教学真正发挥其应有的作用。

作者单位:西安美术学院雕塑系 陕西西安