

巴黎美院雕塑技术工作室教学简论

张耀

【摘要】巴黎美院是欧洲一所具有悠久历史的美术院校,曾有世界闻名的雕塑家乌东、朗多维斯克、布舍等教授在此授课,雕塑教学在世界美术史上有着深远的影响,其无论是教学模式、创作上的创新性、前沿性都具有自己独特的特点与优势,技术工作室的教学即其中最具有特色的教学方式之一。学习借鉴巴黎美院技术工作室的教学经验和特长,对于提高我国美术教育质量,追踪先进的艺术创作潮流,创作出具有中国特色的雕塑作品无疑具有重要的现实意义。

【关键词】巴黎美院 雕塑 创作 材料

巴黎美院(L' école nationale supérieure beaux-arts de paris)是欧洲一所具有悠久历史的美术院校,设绘画(Peinture)、雕塑(Sculpture)两大专业门类,其中雕塑在其教学中占有重要的地位。

巴黎美院雕塑技术工作室概况

巴黎美院现行的是以创作为主导的教学模式,教授所有的课堂教学都是围绕创作而进行的,并不过多地涉及雕塑的制作技术、基础技巧问题,但是,雕塑作为一门特殊的艺术门类,它不仅同样需要敏锐的艺术观察力和个性的艺术思想,也必须具备一定的雕塑技术才能完成,雕塑技术成为雕塑创作的基础和必要条件,因此,为了配合工作室的创作教学和辅助学生将自己的创作具体化实施,巴黎美院有针对性地设立了若干个技术工作室,接受那些想要完成创作的学生来此进行雕塑技术技法学习、材料制作等一系列的实施工作。

巴黎美院技术工作室的课程教学根据创作的需要包括两个方面,其一是雕塑泥塑基础造型技法的学习,主要安排人体塑造及其有关的泥塑造技法,在这个课堂教学中,教师安排有人体模特塑造,讲授传统雕塑塑造的方式方法,讲授有关人体解剖、人体动态关系、空间体积关系的知识和艺术的处理表现方法,以满足对传统泥塑造有兴趣或创作中需要运用到传统泥塑技法学生的需要。这门课程所安排的时间都较短,一般一至三天即完成一件作业,使学生基本掌握人体塑造的技法即可,并不作为一个专门的人体塑造艺术来对待,讲效率又非常实用。其二,各种材料制作技法的学习。材料是雕塑艺术创作的最终载体,是雕塑创作所不可或缺的,因此,巴黎美院技术工作室特别重视材料的运用及与其相关的雕塑材料制作技法的学习,为此,巴黎美院不仅在本校内技术工作室设立了传统泥塑、陶塑、蜡塑的技法学习课,还在巴黎北部的新校区设立了完备的金属铸造、石材技法、木雕技法学习等制作工作室,对传统的雕塑材料技法课学习进行补充和完善,尽最大可能地为创作提供材料、技法方面的支持,以便学生在创作材料上有更为广泛的选择,为学习各种材料制作技法提供了方便。

由此可见,巴黎美院的技法工作室是与教授工作室的创作教学相紧密联系互为一体的,是其教学工作的一个重要组成部分,同时也是为工作室教学体系服务的,保证了工作室教学的顺利、有效进行,在其教学中的地位举足轻重。

巴黎美院雕塑技术工作室教学方式及其特色

与教授工作室一样,巴黎美院技术工作室也是由专门固定的教授来主持,所不同的是由于雕塑基础技法,尤其是材料所涉及的范围较广,因此技术工作室多由两名教授分别上课,所聘的主持教授在各自的专业领域,如制陶、木雕、马赛克等方面都有很深的造诣和熟练的技法知识,由于技术工作室作为创作辅助课程的性质,偏重于技法的学习,在教学上有其本身的方法和特色,主要表现为:

一、根据学生创作的需要,有针对性地进行各种技法知识的教学,做到有的放矢,起到了辅助学生完成创作的作用。创作是一个综合性、个性感很强的艺术活动,这就决定了其对雕塑技法的运用也是非常复杂和特殊的,不同的创作题材形式对技法的深入程度、技法形式要求也不同,同时学生进校时所掌握的基础技法程度也有差别,有的已掌握了一定水平的技法技巧,有的则属于技法练习的初级阶段,因此,教师在指导技法训练时会根据具体的情况进行区别对待,同时了解学生的具体创作需要有意加强学生所缺乏的技法知识练习。此种教学对学生创作是不加主动干预的,但可以通过对雕塑及材料技法的讲解学习启发学生,随着深入练习反而可以激发学生的创作思维。

二、技法工作室安排了丰富多彩的教学实习,将学生带出课堂,开拓学生的视野。任何材料制作不仅有其基本的技法,同时也需要有丰富的经验,而仅靠课堂上的练习由于时间、设备等限制,往往了解得并不是十分深入,因此,巴黎美院技术工作室教学上经常会带领学生到有关的玻璃制作工厂、铸造工厂、石材加工厂去参观学习,现场观摩各种材料的整个加工过程,并由有经验的技师讲解有关知识,学生可以通过这些参观学习更全面地了解材料制作的技法运用,也对材料特点的认识更加详细,这些多种多样的参观学习使学生能学到在课堂上所学不到的很多知

识,包括特殊的机械设备、在基础技法上创造的独特的技法等等,再回到教室进行创作时能给学生补充很多有利于思维发展发现的知识储备。

三,由于巴黎美院技术工作室的教学性质,其学生并不是非常固定的,只有学生创作需要时才会选择进入相应的技术工作室学习,因此,工作室的技法课教学安排也不非常固定,而是随时都有灵活的变化,保证每个进入工作室的学生都能及时得到指导帮助。通常技法工作室在学期初都有一个总的教学安排,一方面学生可以根据时间选择自己何时学习何种技法,同时如果有相当数量比较集中的学习要求,技法工作室也会作出适当的调整,如人体课可以增加也可减少,单独和组合的模特也可变化,这样的做法保证了技法工作室教学的顺利进行,及时地对创作提供技法方面的支持。

总之,巴黎美院技法工作室作为其教学的重要组成部分,从各个方面可以最大化地利用教学资源,为学生提供了一个全面的学习巩固自己雕塑技法的机会和雕塑制作的场地。

巴黎美院技术工作室教学于我们的学习借鉴作用

我国当前各大美术学院实行的按专业分成系别,而后各专业系又分别制定具有专业特点的教学计划的模式,在这些区别越来越细的十数个专业系中雕塑系作为各美术学院重要的系别,虽然已有一些实行工作室制度,但主要还是沿用传统的教学方式,即在一、二、三年级中循序渐进地增加各专业基础技法训练课的难度和深度,其总的目的就是通过一至三年的技法基础课学习,为最后的毕业创作打基础和作准备,这一教学方式的优势在于可以利用充分的时间和教学力量来强化学生对雕塑基础知识的储备,同时使学生具有很强的基本塑造技巧技能,不可否认,这种模式曾为我国的社会建设和经济建设培养了一大批专业人才力量,但同时由于过分强调雕塑基本技能的训练,使用了大量的时间专注于素描、雕塑塑造等技法的学习,无形中缩小了创作在整个教学中所占的比重。巴黎美院雕塑技术工作室的教学模式对我们无疑具有一些借鉴和学习的作用。

其一,雕塑基础训练和创作相结合,塑造基础技法的学习为创作服务,逐渐加大创作课程的比重是符合美术创作规律的,能够促进创作水平的提高。如果说在新中国建立之初由于我国美术教育的底子薄同时国家建设也需要大量的美术人才参与经济建设,当时采取的重视强化以写实主义为基础的雕塑基础教学的方式的确发挥了巨大的作用,那么当今我国的美术教育已经具有了雄厚的教师力量、教学硬件基础条件,纵观世界美术的发展风格流派多样、创作技法技巧频出,创作与技法学习的界限越来越相互交融,呈现出多元化的崭新面貌。有鉴于此,我们的课堂教学可适当地逐渐加大创作课的分量,在保证基础学习的前提下使学生有更多的时间和精力专注于创作的学习,同时围绕创作增加或删减基础技法的训练时间和课程,从而形成创作需求技法学习而技法学习又为创作提供有力支持的局面,使技

法学习的效率更高更有针对性。

其二,强化和突出学生基础技法训练课程学习时的个性要求,有利于在创作阶段创作艺术风格的形成及丰富多样化。巴黎美院的技法学习强调的是创作思维,技法服从于创作的个性表现,而我们的技法训练以雕塑为例,在具体课堂教学中对诸如雕塑的尺寸、材料以及塑造的结构、比例动态、体积等等都有一定的要求,因此对学生的个性思维和个性表现具有很强的强制性、束缚性和限定性,非常有个性化的作品并不得到提倡,其结果使大部分的学生逐渐陷入为技法而技法的思维定式中,只是简单地停留在对基础技法的掌握理解程度上,一旦进入创作就会发现平时所学的技法知识与具体的创作关系并不紧密与实用,重要的是从某方面来看禁锢了学生创作思维的建立,而将个性化逐渐引入技法训练课将有效地改变这一状况,不但可以提高学生学习技法的兴趣,使之在某一方面形成特长并有深入的探索,而且创作时由于有了针对性的训练,作品的制作阶段更加得心应手。

其三,雕塑是以具体材料为媒介表现出来的艺术形式,不同的材料不仅具有自身的特性,如果技法、形式等运用得当,能使雕塑作品取得最好的艺术效果。巴黎美院技术工作室特别重视材料的使用,鼓励学生在创作中对各种材料加以尝试使用,这一点也是可供我们加以借鉴之处。石、木、金属、玻璃钢等是我们最常使用的传统雕塑材料,但从世界当代雕塑创作看,其材料已远不止这些,不仅大量使用塑料、玻璃、蜡甚至还包括水、油脂等材料,如当代著名的英国雕塑家卡普尔就以蜡质材料创作出独特的当代雕塑语言表现形式,提供了全新的材料运用范例。因此看来,我们雕塑材料的运用虽然在设备上深入程度上有很大的改进,但在材料的广度上存在着不足。针对此种状况,首先应该在教学上鼓励学生勇于探索新材料的运用,将创作与材料有机地结合起来,其次有意识地将有关的专业技师请进校园课堂进行讲课,或组织学生到制作厂家进行考察学习,从而促进整个美术创作材料向前沿性、创新性发展。当然材料的创新运用并不等同于当代艺术,不同的材料也同样可以用以进行传统雕塑基础训练,如果我们在教学上可以尝试运用其他材料来塑造,其对我们的雕塑教学无疑是一个挑战,但同时雕塑艺术语言的丰富也是大有裨益的。

综上所述,巴黎美院技术工作室的教学无论在雕塑基础技法学习、材料的创新使用,还是对创作教学提供的支持上都具有特色,这一完整有效的教学体系的形成,对其创作的多样化、风格化和创新化的影响显而易见。“他山之石可以攻玉”,如果我们秉承拿来主义、去粗存精的态度,善于吸收世界范围内其他艺术院校的教学所长为己用,那么对于提高我国美术教育质量,追踪先进的艺术创作潮流,创作出具有中国特色的雕塑作品无疑具有现实意义。

作者单位:西安美术学院 陕西西安