

当代学院雕塑创作 教学的多元化探索 py Han Xiaonan

THE DIVERSIFICATION EXPLORATION OF CONTEMPORARY ACADEMY TEACHING OF SCULPTURE

谈广州美院雕塑系毕业创作教学

TALK ABOUT THE TEACHING OF GRADUATED WORK OF DEPARTMENT OF SCULPTURE, GUANGZHOU ACADEMY OF FINE ARTS

01 关若宇《文明》局部102 杨权义《焦尾琴》(四年级《材料语言与视觉呈现》课程作业)

我们生活在当下,就无法回避"当代",学院艺术也是如此。目前,从学院雕塑艺术教学的普遍趋势来看,是从对当代艺术的排斥、回避,逐渐转向了接纳,乃至主动地融合与引领。这种转轨所带来的震动,也促使学院雕塑对于创作教学进行更多深层的思考,尤其是关于教学理念与方法。

回望近年来的广美雕塑创作教学,总体理念就是在坚定地重视与继承学院传统基础上,从材料、样式、语言、身份、观念等多个方面,积极拓展雕塑艺术的生长空间,使得学院教学与当代社会语境进行良性互动。在这样一个理念指导下,广美雕塑系主要在教学实体架构、课程体系建设、学科方向设置等方面,探寻学院雕塑创作教学多元化的路径。

"合其两长"——具象与实验

2009年,广美雕塑系恢复五年制教学,并且在教学实体架构上进行调整,采取工作室制,初步成立了具象雕塑工作室与实验雕塑工作室。具象雕塑工作室注重对学院具象造

03 杨权义《生存的痕迹》局部

型传统的继承与发展,但也兼顾当代语境下,在技法、材料、语言、观念上的创新;实验雕塑工作室更贴近当代艺术的开放性、实验性、前沿性、观念性,强调从形态到观念的更新。

具象雕塑工作室一直坚持"纪念肖像创作"这个学院传统,但学生关注的创作对象由历史人物越来越转向"当代",尤其是当下的一些文艺娱乐明星,比如今年的毕业创作中卢天超同学的《本山号》、梁文业同学的《黄渤》等等,这种变化一方面是消费娱乐文化对学生这个群体的广泛影响,另一方面也反映出学生对以明星为代表的文化现象与现状的思考,折射他们作为个体面对现实生活的文化态度。

在材料方面,今年具象雕塑工作室也有所突破,例如陈军同学的《丝丝缕缕 战战兢兢》,他在访问调查许多竹编艺人后,将传统竹编手法加以归纳,应用于一个较为具象的形象创作。这种从材料技术切入,而后琢磨造型、植入观念的创作路径,在以往的具象雕塑工作室的创作中是不多见的,某种意义上,它又具备了一些"实验性"。

在今年的毕业创作中,实验雕塑工作室的梁珏同学在"实验性"

上较具代表性。他的作品《围城》,试图在表现大场景、大风景上寻找新语言,这是雕塑传统中较为薄弱或者有意回避的环节。梁珏个人对雕塑中的"风景"情有独钟,也以此为题撰写了毕业论文。他对生活了5年的大学城有着切身的观察和体会,首先选取几个点,原地旋转180度拍摄周边风景,接片后形成一个风景长卷,依此绘制创作草图,再进入到雕塑创作。创作中使用的材料,就是在这些风景实地捡拾到的一些瓦片、铁皮等废旧物品,在表现手法上进行了很有趣的尝试,简单讲可以归纳为"二维与三维空间的视觉变换",也就是将作品前面的三维立体造型部分平面化处理,而将后面绘制的二维背景进行立体化处理,强调前景与背景在明暗与透视关系上的内在联系,似乎是要对客观对象进行尽量忠实的再现,但却创造出一种冷静而略带超现实虚幻的"大风景"。这件作品最终未完成,手法上也未见统一、成熟,但其"实验性"的探索精神是该工作室最为提倡的。

工作室制这种教学实体架构的划分,较好地协调了"学院"与"当代"间的矛盾性,避免了教学上"执一隅之见",所谓"东向而望,

⁰⁴ 黄超谟《存活》

⁰⁵ 黄有杰《风斗——封存时空的记忆》局部

不见西墙"的片面,教师可在学术观点上保持独立而明确的方向性。具象与实验工作室在一定程度上是相背离的,但也有共通之处,正如地球之两极,虽彼此排斥而又相互牵扯,两点一线,成为地球运转的轴心与张力,雕塑系的毕业创作面貌也因此"合其两长"。

"循序渐进"——创作课程体系建设

近年来, 在雕塑创作课程建设中, 广美雕塑系逐渐建立 起一个具备连贯性、系统性、多样性的课程体系。"专业实 习与创作"、"中国传统雕塑造型研习与创作"、"材料语言与 视觉呈现"、"超级写实创作"、"当代艺术思维"、"纪念肖像 创作"、"自由创作"等课程,在具体学术关照上各有不同, 但彼此也存在着内在逻辑联系:二年级的"专业实习创作" 是创作基础课, 使学生初步掌握雕塑创作的一般过程; 三、 四年级的"材料语言与视觉呈现"、"超级写实创作"、"当代 艺术思维"等课程,是创作教学的中间环节,使得学生在文 化身份、艺术观念、本体语言、材料呈现等多个方面获得 参照与训练,逐渐生发自己的艺术思维和立场,形成较为成 熟和个性化的创作面貌; 五年级的"自由创作"属于综合创 作,是雕塑创作教学的最终环节,是学生综合创造力的展 现。这样, 学生对雕塑创作的学习就有了一个由易到难、由 单一到综合的循序渐进的过程, 在毕业创作中, 我们能很容 易寻找到前期雕塑创作课程的痕迹, 课程与课程之间有着 相互渗透的延续性。

实验雕塑工作室杨权义同学的毕业创作《生存的痕迹》,是体 现创作课程体系内在延续性的最好实例。他在三年级的"综合材 料"课程中就寻找到了属于自己的材料——瓦片,课程作业《乡土 纪念碑》采用叠加、搭砌、粘贴等成型技法,以大学城中常见的岭 南民居造型为对象载体,将日常建筑材料置换为个性化视觉符号。 在接下来四年级的"材料语言与视觉呈现"课程中,他继续对这一 材料和呈现形式进行探索,创作了《焦尾琴》,在造型上进一步脱

离材料的"建筑"概念,并加入了蚝壳这一自然材料。今年的毕业 创作,杨权义执著地进行着他的材料实验,与之前的创作课作业相 比, 毕业创作《生存的痕迹》在造型维度上更加复杂, 自然在技术 难度上也有较大突破,更加入了铝材和木线等廉价建材,材料的物 理属性和文化属性都更为丰富, 作品在造型和观念两方面均有所提 升,在原来课程作业的基础上,逐渐发展出一件较为完整和成熟的 作品。

"越界融合"——公共艺术的学科跨越

当下,公共艺术蓬勃发展,雕塑作为传统艺术门类中最具备"公 共性"的一员,自然不应缺席,在跨学科的学术大环境下,应该抓住 机遇,主动出击,开拓新天地。2010年,广美雕塑系在过去单一的"雕 塑方向"之外,新开辟"公共艺术方向",这似乎是一种跨学科的"越 界融合",实则是雕塑与公共艺术的天然关联使然。公共艺术方向的 设置,进一步拓展了雕塑艺术的外延和内涵,使学生建立在当代文 化语境下的公共艺术观念与价值,强化雕塑艺术与社会文化及实

07 陈军《丝丝缕缕 战战兢兢》 08 刘兵《无处安葬的文明》局部

06 梁珏《围城》全景尺寸示意(13米)

践的互动。

今年是公共艺术方向第一届毕业创作展览, 在毕业创作课程开 始之前,雕塑系教师也开展过关于公共艺术方向毕业创作的要求与 定位的讨论, 究竟是侧重于"艺术的空间化"还是"空间的艺术化", 最终大家认为,对于一个新的专业方向,应该给予更多的培植,在 指导理念上应尽量采取宽容的态度, 无论是在形体还是观念上, 只要作品与空间、与公共发生关系,都可以成立,譬如周剑文同学的 《PLANET》是在网络上对一个虚拟公共空间的建构,黄河同学的《欲 望陈列馆》是对三维影像技术的运用, 其中都包含公共性, 我们都 将其视为合理的公共艺术方向的创作,这样才能丰富和拉大雕塑系 毕业创作的差异尺度,新方向的设立才具有其独立的意义。

过去, 高校雕塑创作教育缺乏交流平台, 大家对处在岭南一隅 的广美雕塑教学,没有过多关注的目光。而近几年,广美雕塑系的毕 业创作似乎可以用"异军突起"来形容,每年的毕业创作中都会出

09 黄一帆《粥粉面饭,如圭如璧》(和田玉)

10 陈林伟《心的距离》

现几件令大家眼前一亮的作品。2009年,广美雕塑系同时有14件 本科毕业创作入选全国美展, 这份特殊的成绩单, 再次肯定了我们 对学院雕塑创作教学多元化的探索。今后,在课程结构、专业设置、 师资配备、教学理念等诸多方面, 究竟怎样才能保证雕塑创作教学 的发展后劲, 凸显特色, 我们需要在行进中不断思索。 □

(韩小囡 广州美术学院雕塑系副教授)

