

人都可以进入,是一种学术性的工作圈。只有这种形式才可教、可学。所谓艺术范围、学校应该是艺术家经营、教学主要是以教授自己的人格和他的作品为例子和模范。由教导范围形成学院核心,这是艺术家的集中点,由教授主持、由助教管理(助教由高年级学生担任)。学生从教授身上体验到、怎样思考、怎样做。由此去认识更多的世界,最后形成一个自己的世界,学生发展自己视觉。而且必须以新的角度来看因为他是全新。对学生而言、寻找和发现、再寻找这应该是新学院的主要理想。对办学而言,艺术学院样式应该是一个艺术的样式,学校等于艺术品,学院并不存在,它只是一个帮助年青艺术家定位的宽广园地。

德国的设计艺术家对艺术教育的舆论与实践无疑在推动艺术教育更好的面对世纪挑战是有积极意义的。如何构架新的设计艺术教育模式对于我国教育家来说更是紧迫和不得不思考的问题。德国艺术教育的经验日前尚难以作出适当的评价,但至少在下列问题上能引发我们的思考与探索:

如何面对发展变化中的社会确立与运作不同的教育层面、教育目的多元化应该得到认识与重视,这其中是否也有个艺术教育的大市场概念,认识与把握这点十分重要。

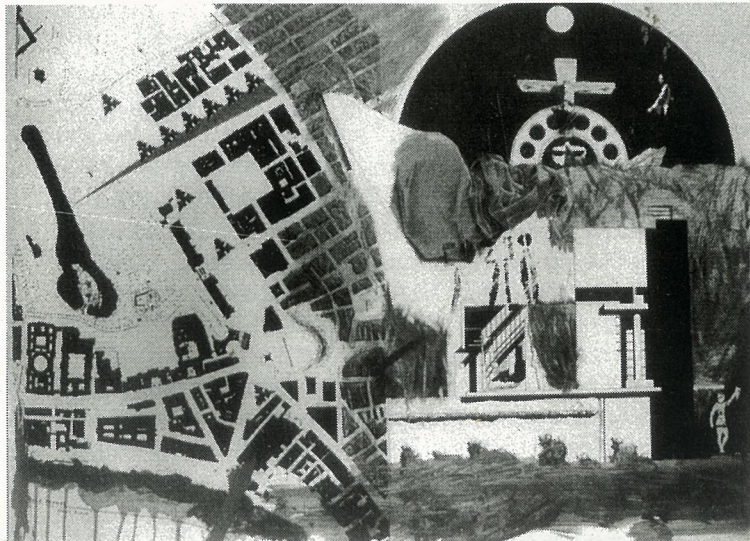
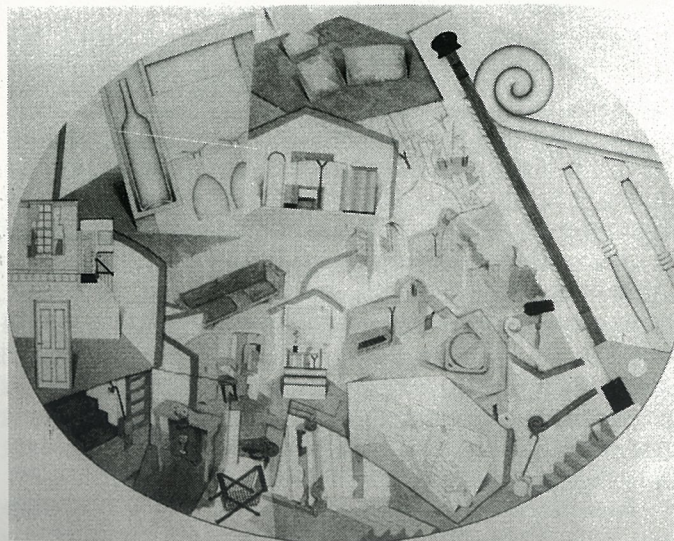
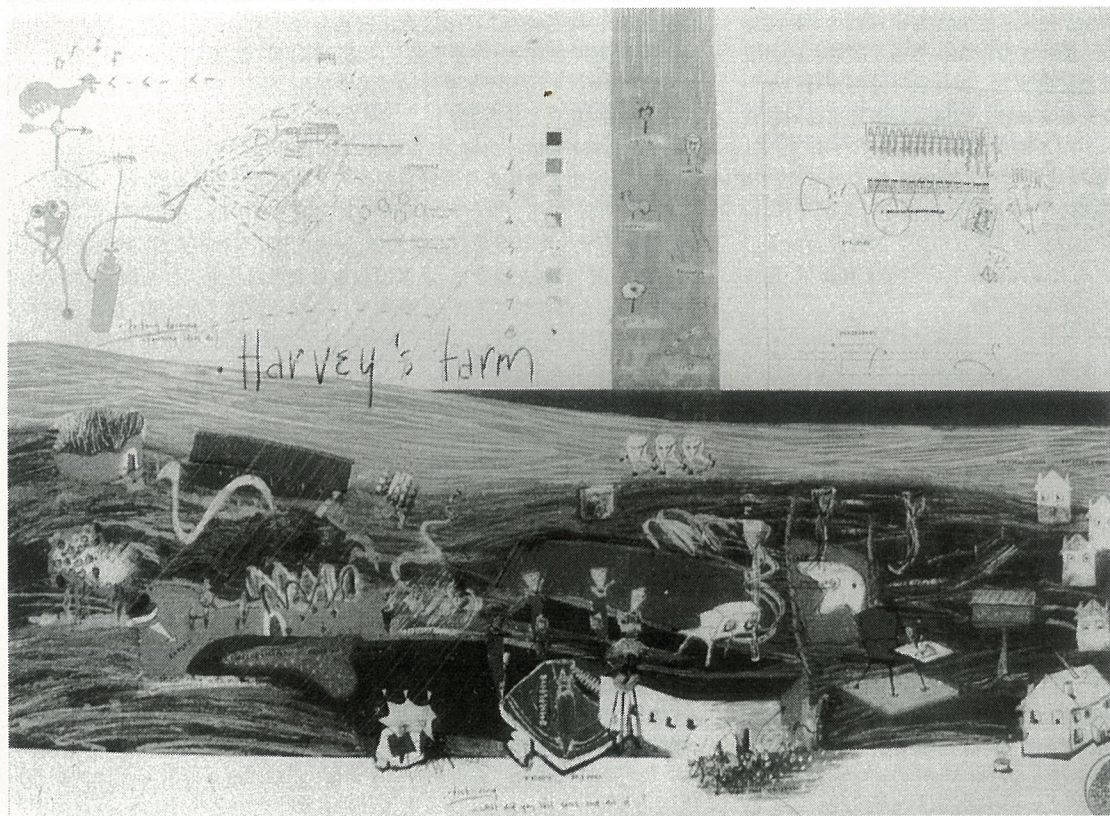
设计艺术教育中如何关注学生的兴趣,并尊重学生的兴趣爱好,兴趣是人才创造力的原动力、闭息了学生的兴趣,何以去谈激发与开掘学生的创造能力,学生能否成为人才这点才是至关重要的。

新型的教与学的关系应是怎样的?传统的传道者与受道者的关系模式是否应该摒弃,除了教授知识之外,教师是否应该更多地靠自己设计艺术家的人格力量启迪和影响学生。

在教育中如何给学生一个自己发展自己的机会与空间,自主式的教育其适合我国情性是否应该得到认可,从这点上来反省我们的“选修课”其成败自可得出判断。

什么是学校的全部意义?艺术教育院校是否能只是单一的教育基地,是否应该发挥其它的社会功能,艺术院校的样式应该是一个艺术的样式,应该是政府管理但由艺术家来经营。

我国设计艺术教育的改革迫在眉睫,已到非改不可的时候了,关注国外艺术教育对设计教育的思考与探索,借鉴其适合我国情的价值观念与运作方式,通过实际探索来构架适应于二十一世纪发展需要的设计艺术教育模式,无疑是有积极意义的。

夏尔·杜托尼、约翰·里尔、彼得·托马斯、凯文·洛维鲍曼,提倡艺术教育改革要尽力去开发艺术创造力,「图形思考」是现代设计艺术教育的一个主要内容,对设计创意的表现也是最好的形式手段。以上是几位设计师用图形创意的手法所产生的设计方案作品。

MAKE UP MISSED LESSONSO F CREATION FOUNDATION

ZHANG CHUNXIN

创作与基础补课

——记四年级上期人物课教学

张春新

本科四年的教学,分两个阶段:一二年级为第一阶段,三四年级为第二阶段,这两个阶段的教学基点应不相同。

低年级是以基础教学为主,整个教学过程中,学生是处于“填鸭式”的吸收营养的位置;高年级则是以开发式的教学为主,整个教学应引导配合学生主动“觅食”,寻求自己所需的营养,以期达到培养合格的、有创造性的艺术人材的目的。

通过低年级的基础训练,同学们的能力都有相对的提高,到了高年级,是学以致用用的时候,创作成了同学们的主要课题,而创作介入的关键,是找好点和把握的度。把教学的点扩展到社会的面,靠什么,主要靠创作这根线。所以我的位置一定要定好,它既不能影响基础教学的推进,又不能放纵同学们对创作的忽视,要引导同学在基础知识的面上找到突破点,而突破点是在找到自己知识的差距后,才能有所感悟的。创作是找到这一差距的手段。低年级之所以要处于被动,是因为他们学习上的差距要靠老师给他找;高年级的学习中,学生的差距更多是靠自己在学习中发现。能不能在检验学生两个阶段成绩时找到一种较为适度的手段呢?创作是诸多教学手段中效果较为明显的一种,它能检验学生在基础训练时的成果,又能促进他们寻找不同阶段基础课的突破点。但创作不能代替基础课训练,它的成功是奠定在成功的基础训练之上的。

根据多年的教学经验,我认为:本科教学中的创作课,主要有两个点:二年级为一点,四年级为一点。

二年级下期的创作课是检查学生基础课的关键,它将为进入高年级找到差距,也是由被动教入主动的台阶。这一阶段,应派教学上有经验的老师执教。这一课的成功,将为同学们进入良性循环和树立自信心铺平道路。我在执教八七级和九一级二年级下期创作课中,感受颇深。

四年级下期的创作课,可以说是秋收时节,这次教学的结果,是检验本科四年教学成果的标准,在本科教学中是重点的重点,应派最强的教师施教,以保证教学的成功。

那么,新的问题又出来了,高年级的基础训练又在什么模式里进行呢?这是一个老而新的问题,大家不去触动它,只是日复一日年复一年地上课,也未尝不可,但是,大家要认真地思考它,它则是一个新的课题。

首先,前题要肯定,教学是在教师诱发学生主动寻找教学差距的默契中进行的,它再不是低年级那种“填鸭式”的教学,而是学生们主动寻食补充营养。

在我执教四年级上学期的人物课时,是按古老的故事讲给同学们听呢,还是进行一种新的尝试呢?

在暑假里,我带着新的问题找了白德松老师、马一平老师,因为他们都是我们学院教学中德高望重的前辈,白德松老师在摆谈中提出:搞好教学的关键是要有一个好的方案。马一平老师提出把握好教学中“度”的问题。我利用暑假和同学们一起搞创作的机会,跟同学们商讨,以确定一个好的方案。

二

九三级本科班是一个各科学成绩、知识结构都较为特殊的班集体。同学们的想法也很多。首先有一个前题,同学们觉得基础差,而且这种“差”的基础项目又各不相同。在我们的摆谈中,同学们有的提出补造型,有的提出补线的应用,有的提出补构成,甚至有的同学提出要补色彩……有一点应明确,这是四年级上学期的课,已再不是低年级的被动式教学。以上说明同学们在主动“寻食”,他们的这种要求是使教师激动的。

教学成功与否的关键是组织,而这学期的课是工笔人物课,计13周,周

课时是26学时共计338课时,如果平铺直叙,照“既定方针”办——模特儿写生,整理,完善画面,也许老师和同学们都会在一曲古老而熟悉的摇篮曲中告别最后一响下课铃,嘻嘻老师,同学各尽其乐,大家可以闭目养神,也不会这么“累”。

记得在我和一位老先生摆谈时,(他行将离退休),他说,从附中到现在他天天在喊教学改革,可是到了今天才觉得现在的教学和他读附中时的教学没有什么两样,他多么希望我们在教学中多动动脑筋。经过反复思考,一个方案推翻一个方案,一个设想引出新的设想,一个新方案的雏形出现在自己的脑海里——以“系列创作”的良性循环性带动补课。“系列创作”带动补课的基本点是:

- 1、由同学们提交学习计划。学习计划包括:
 - ①补课要点:该作业中应解决的课题及该补的课。
 - ②方案:立意、构成。
 - ③制作:材料质地,绘画的手法。
 - ④时间要求:我的教学组织形式是系列创作,手法多种多样,目的是补课,以求摆脱高年级原来的教学模式,以新的形式达到培养新的美术人材的教学目的,所以时间上要不断分期逐一解决各种问题。
- 2、同学们之间拉开距离(题材、形式、手法)。由于同学们需解决的问题不一样。所以画面呈现的效果应不一样。同学们根据自己要补的课设计自己的创作以达到各自的目的。
- 3、系列题材,唱腔要统一。

以一个点为基础展开系列设计构图。如:都市系列、大巴山系列、幻觉系列、梨园系列、棒棒军系列、希望工程系列……。把握好教学、生活、创作、社会教学几个来回循环的关系。

- 4、基础教学的空间和创作作品进入社会的关系。最初的基础教学是第一个点;在体验生活中用自己现有的基本功找出生活中的艺术符号是第二个点;用生活中收集的艺术符号创作作品是第三个点;让自己的作品接受社会的检验是第四个点;把社会的反馈的信息,补充到今天的教学,让同学们意识到自己的不足和社会提出的不足,为系列创作的下一张作品提出了自己该补的课并为之找到突破点,使其进入良性循环是第五个点。

这应该是美术教学的一个周期,也是创作和基础教学互补的衔接点。在这十三周人物课,我也想作一种尝试,让这次同学在完成教学要求的同时,有选择地、有机地与全国美协的首届中国人物画大展相结合。

- 5、在教学中,自己该把握的重要环节:
 - ①方案:立意后同学们的构图是一个重要环节,要让同学们在构图上多下功夫。
 - ②创作和基础互补问题:老师要根据同学们订的计划中要补的课,因材施教,一张作业至少解决一个问题。
 - ③第一张作业争取在10月10日前完成,以参加中国人物画大展。
 - ④教学中严格纪律,保证教学秩序。

我的教案在系的教案检查会上通过。

三

新学期的第一节课,我进行教学讲座——“中国画的教学空间”。给同学们讲了教学既定模式和非既定模式的关系,程式和不定规律的关系,静与动的演变关系,课堂教学创作与课外美展间的关系。讲座在同学中引起反响。教学的第二天,根据教学要求,同学们认真制定了学习计划,我认真审阅每一份学习计划,直到晚上八点最后一位同学的计划通过,我才下课回家。下面是几个同学的学习计划:

朱晓丽系列创作方案
时间:1——13周
创作要求:四幅画组成一个系列,四幅画要统一,可以从手段、题材上考虑。
创作设计:手段不限,各异。
内容:系列(一)《我要读书》
初步设计:构成上采取不受时、空所限地自由构成,把贫困乡区孩子不同的学习、生活通过构成统一在画面当中,表达他们渴望读书的美好愿望。
手法:水墨施淡彩,兼工带写。
时间:5周
解决问题:画面构成,黑白布局。
系列(二)《朝阳》(暂定)
初步设计:这一系列主要以青年为主,画面构成借助壁画,把青年人不同的学习、生活、工作同样通过构成统一在画面当中,表现青年人朝气蓬勃,积极向上的人生态度。
手法:重彩,兼工带写。
时间:3周
解决问题:国画用色彩如何表现画面。
系列(三)《人到中年》
初步设计:仍然采取多时空自由构成,这一系列以中年人为主,主要表现中年人对事业的不倦追求,积极的敬业精神以及对社会的责任心、爱心。
手法:重彩,兼工带写。
时间:3周。
解决问题:造型。
系列(四)《晚霞》
初步设计:多时空自由构成形式,以老年人为主,以他们各自晚年不同的生活方式为内容,组织成一幅完整的画面,表现出老年人晚年生活的幸福与安宁。
手法:重彩,兼工带写。
时间:2周
解决问题:线、面的关系。
(均用纸本)
肖和坤系列创作方案
本期人物课共13周,作业4张,4张构成一个系列,第一张针对“全国中国人物画大展”所以以第一张为重点,后三张有针对性地进行创作,解决一些问题,以备毕业创作。

一、总构想
四张画都以农村为题材,表现手法上更注重色彩,相对削弱线的因素。

二、具体方案
①第一张、两张四尺、斗方、宣纸
主题:童年之梦
时间:1——6周
手法:先写后工
构成因素:以一或两位小孩为思维导向,辅之以乡村房舍、树木、天空、河流、白云和一些意象符号。
构成方式:不着眼于具体物景之再现,打破时空,注重形象之象征性、符号性。
画面效果:兰色调、主色花青、酞青兰、赭石、腾黄、大红、墨汁、白粉。
②二、三、四张:四尺对开宣纸
主题:依然为童年梦想
时间:为剩下七周,三张均得完成。
构成方式:单人小景一张;多人组合两张。
手法:先写后工,学会泼染,控制好画面效果。
何丽创作系列方案
1、以农村小孩生活为基调:山、林、水、木房、农具、小狗、小羊。
2、在构成上倾向于满密型。在色彩上以明亮色为主旋律,色彩倾向单纯。在制作上采用多种手法融合,可用纸、布、绢,画幅较大2米×1.4米。

第一幅:立意:走出这片红土。
手段:布本,兼工带写。
时间:45天。
构成:单人合景。
色彩:红色中带黄,画面热色,凝重,人物身上碎花花(兰色)。
在创作过程中,主要表现农村儿童、少年的内心追求,对美好丰富生活的渴望。

第二幅:立意:红云
手段:纸本,兼工带写
时间:20天
构成:单人合景
色彩:红润的颜色和浓重的墨色。

第三幅:立意:黄孩子
手段:纸本,兼工带写
时间:15天,构成,多人合景
色彩:土黄色,比较凝重。

第四幅:打枣
手段:布本,兼工带写
时间:15天
构成:两人合景
色彩:绿色为主调,绿黄为辅,墨色有重色区。

教学展开后,我采用了“牧羊式”教学法首先自己走到头羊的位置上。我把自己的创作稿拿到教室,把自己的课题告诉大家,此稿解决线与构成的关系问题,我在教室画画不是目的,目的是在教室制造教学氛围,力争把同学们的学习热忱调整到一个兴奋点上去。两周过后,整个班上的学习状况达到了亢奋状态,令人兴奋之极。同时,我在同学中培养出了他们自己的头羊,我见我在教室画画的目的已达到了,于是放弃了自己作品的制作,让同学中的头羊走到前头去,我则退到后面,帮助那些暂时落后的少数同学,以便跟上整个班的步伐。

同学们本着解决补课问题进行创作,在创作中找到了差距,在差距中找到了自己前进的目标,在前进中充满激情。

在教学中,把握教学的节奏是一门艺术,教学中的抑扬顿挫和写字画画一样,当教学达到一种高度的默契之后,确实是一种享受。同学们的自觉性,老师的责任感,双方的配合,不分上课、下课、白天、晚上、星期天、节假日,九三级本科教室里总是春意融融。

10月16日教学第一阶段结束,这批作品准备送学院创作科研处,参加四川省首届中国人物画展。一件件作品在走廊上摆着,同学们手中的相机,不停地“咔嚓,咔嚓”,他们兴奋得根本看不出为了按时完成作品,而好几个昼夜没休息好而留下的倦意。

“士气只可鼓,不可泄”,在作品送走后,我立刻组织大家马上做两件事:
1、写创作总结、找差距。
2、订新的学习计划。
下面是几个同学的创作总结。

邓馥
总结:《花季》
1、在构图之初,本是打算用“高调”薄画法,但在作画的过程中,发现不管是用怎样的调子,仍是在对比中才会体现。张老师对我指出了几次,这种对比不只是局限于色调中,它还包括色度、厚薄、水色与石色的恰如其分的分布等。以前画时,不敢大胆用石色,总害怕它不好掌握。但通过这张画,对于石色与水色在画面的用法有了一点体会。一谓地用水色,总是不能达到自己期望的效果。在下张创作中,这会是我要主要解决的问题。

2、我自己以为我的人物造型。已有很大的提高,但在人物在画中与环境的协调结合方面还很差,不能把握人物造型与环境的统一。造型太呆板,处理过于单一。自己想画的是这样,而常因基础差,画出的形象往往与想法大相径庭。

殷梦:
创作随感
这次在张春新老师指导下进行的人物创作,从我的方面来看,有肯有否。值得肯定的是这次创作在一种强烈的氛围中进行,从起稿到制作过程,有非常明确的目的和意图——需要解决的问题表现什么样的主题等,在客观上使我们了解到创作的思维过程,使我认真思考将要遇到或已经遇到的任何问题。另外,在这种促进下使我全面地了解了创作全过程,是第一次深刻地体会怎样去进入创作,进行创作,尝试用一切可能的办法去处理画面。尽管画面最后还有许多不尽如人意的地方,但是我认为重要的过程,在于自己是否有体会与心得。通过这次完整的创作,使我了解到进行创作不能带有任何盲目性,每一步不是给以后设置障碍,而是拓宽道路。这是这一次创作最深刻的体会。

另一方面,值得注意的是,我的最后画面与我最初需要解决问题——画面的构成留白的讲究相差甚远,不是因为疏忽,而是因为步步都没走好,给自己留的余地不多,也就是经营画面不得当,越是画到后面,被动越多,条理清晰度不够,缺乏总体的画面效果。不足中还有一点比较突出的表现在画上,即国画中比较讲究的分寸,画面上有些地方,我一次性处理过了,过于生硬,而该突出的方面,又显得不足,使画面秩序比较混乱,不能给人一种舒适的感觉。除了以上的不足,画面还存在许多矛盾,但作为下一张应解决的主要问题,我以为这两点,应是列在首位。

缺点,能够暴露出来,尤其是在现阶段学习过程中,是一件好事,它会促使我调动积极性,更有效地进行下一张创作。

唐楚孝:
创作总结

《雄起》一画的创作业已完成,以下是关于这张作品的总结。

这张作品总的来说,达到了创作前制定的目标。在创作构思上基本做到了情节和人物个性的鲜明与典型;构图上注意了外型的完整性;造型上更多追求画面的符号化因素和联系,把内部结构线尽可能淡化,进而突出外轮廓大的动势;在画面色调处理上,强调色彩的单纯性和强度,利用色彩的心理效应来烘托画面气氛。

这张作品主要存在的缺点有:
首先,造型能力没有解决,人物造型还必须进行锻炼,这主要表面在人物动态选择和人物特征夸张变形上,同时也有人物面部刻画能力的问题。
其次,画面多少有些墨气不够,主要原因是没有能够有机的使墨和色融和在一起,强调了色而忽略了墨块的运用。

第三,由于时间原因,这张创作制作上显得较为粗糙,刻划上还应深入一步。
下一张画,将更多地解决造型和色墨问题,在制作上,也还将继续作一番大胆的尝试。

同学们通过总结,又找到了新的不足,新的学习计划也产生了。

第二阶段学习计划
钱乃昉:
通过第一阶段一个多月的创作,反映的问题是显而易见的,总的说来就是画面蕴涵的深度不够,因此画面的精神是含糊不清的。通过以上认识,现定下第二阶段创作计划:
①画面精神面貌:从理念上确定要反映的精神气质,然后让画面所有因素围绕这一中心旋转,这样在作画时,我们便是有的放矢了。
②构图,有了中心思想,构图的方圆曲直就有重要意义,另外构图饱满仍然是这一张的要求之一。
③造型,主要是比例,变形味道上分析是否靠拢情感中心,面部与姿态这两个非常能传达情感的地方要认真打好草稿,做到表情、动态、外轮廓都适合画面气质。
④色调,要求鲜明、统一、准确传达喜庆、殿堂、惆怅、相思等画面精神,另外增多画面的墨色成份,也是要解决问题之一。

朱晓丽:
创作设计〈系列之四〉
这幅画主要以几组老年人晚年各自不同的生活为内容进行创作。采取不受时间,空间限制的自由构成形式。主要表现老年人晚年生活的幸福与安宁。
手法:采用兼工带写形式。
时间:二周半
解决问题:如何把画面处理厚重。同时注意人物造型。

辛俐:
1、方案:老俩口
2、制作方法:写意
用点、线、面相结合稍上淡彩,稍有夸张,描绘老俩口相依为命。
3、形式:2个人、房子、树
4、解决自身的问题:构成的具体安排,人的造型问题。

在第二阶段教学中,同学们士气高昂,可谓一鼓作气之势。
适时又传来好消息,该班同学的作品,11件入选四川省首届中国人物画展,他们是:
肖和坤《半个月亮爬上来》;辛俐《琴韵》,朱晓丽《山的那边》;王登攀《过年》,唐楚孝《雄起》;王眉《风韵》;钱乃昉《梨园众生》;殷梦《梦里他乡》;杨柳梦《山城棒棒军》;邓馥《花季》;何莉《太阳语》。

六件作品被选上四川省优秀作品,送北京参加全国中国人物画大展评选。在北京,经过评委严格评选后,有三件作品入选首届中国人物画大展,一件作品获优秀作品奖。

同学们沸腾了,同一时期,根据该班的创作表现,学院授予该班院“社会实践先进班集体”重庆市授予该班市“社会实践先进班集体”四川省也授予该班省“社会实践先进班集体”。

教学方案的小周期得以实现。同学们总结的差距和社会反馈的信息,无疑一下子扩展了大家的视野,同学和老师都不同程度地找到了自己下阶段该解决的问题的突破点。教学进入了良性循环。

十三周课大家都觉得过得太快,以致我在给大家总结的时候,有的同学似乎觉得课才刚刚开始。这时,几个同学悄悄离开教室,一会儿买来了好多红桔柑,教室里顿时添了几分喜气。同学们提议每个人给老师送一句话。那一句句洋溢着师生情的话语,至今还暖着老师的心。

按教学要求,同学们写了学习总结,现如下:
王登攀:
中国人物创作课总结
本期中国人物画系列创作课程已结束,历时十三周,短短的十三个星期

即将过去,但这短暂的时间里,在张老师的创作带动基础课程补课的教学方针指导下,我们也取得了可喜的成绩。我个人来说,也更是获益匪浅。使我在中国画的探索和学习路上又迈进了一步。

人物系列创作,我认为主要是要解决人物的造型。通过人物的造型、动态来组织成整个画面的构成关系色调、风格和情趣。按照这种创作思路,我较为成功地完成了两张创作,其中一张《过年》进入了省展,这对我来说,无疑是一次荣誉,也更是对我的一种鼓励。对我在创作经验上,特别是像这大型的竞赛活动中,丰富和锻炼了我的创作思路和经验。由于时间的关系,创作课完成了两张创作,原计划还有两张,主题和手法、材料、构图都有了一定程度的构思,但由于时间的限制,使我未能把另外两幅创作完成。但在这两张创作中,我也学到了不少东西,克服了不少困难,也解决了以前的一些未能掌握的东西,也巩固了所学的基础技法。例如:在人物画创作中,人物的动态运用到创作的画面上去,这是第一个大难关。我上课时,先考虑整个画面的需要来设想人物的造型,然后再实际的参考模特儿捕捉动态,再后通过各种资料的参考,比较,借鉴,最后再通过自己的整理,这样,人物的造型才算是解决了。这对创作起了很大的影响。其次,在画面的色度把握上,也费了一番功夫。第一张画是反复上了好多次颜色,才把色彩和画面的构成统一起来,这样才使得一张创作能够比较成功。其它还有一些问题,都是在创作的过程中逐个解决和克服的。

当然,在短暂的十三周创作课程里,还有很多的问题和困难仍需我继续努力,在张老师的创作方针下,更进一步的去学习和探索人物画创作的精华。

朱晓丽:
小结
13周的人物画创作课又告一段落了。
这13周的课程安排同以往的教学任务不经相同,它打破了以往教学只重视基础而忽略了创作这一方式,而使二者很好地结合起来。

同学们在这样一种教学的引导下,受益匪浅。我自己就深深体会到这样一点。

首先,通过这次创作课,我对创作有了一定的认识。从构思、收集素材、整顿、构草图、具体制作到最终一幅创作作品的完成,我不再觉得头脑中一片盲然,束手无策。这次创作课无疑是我今后的创作学习的一个很好开端。

其次,这次的创作课又与展览很好地衔接起来。把创作和展览相挂勾,这无疑是一件很好的事情。展览可激发我们的创作积极性,同时又给我们提供了“实践”机会。我认为,目前阶段只要有机会参展,就应积极投入,这样在实践中会使我们得到更好的锻炼。

第三,创作课具有“综合性”特点。无论是造型、笔墨、黑白灰布局等基础性训练,还是对学生进行思维方面的训练,它都包涵了。我们在进行创作课训练的同时,可以使自己各方面都能得到训练。另外,由于每个同学又具有各自不同的特点,利用创作课又能使我们针对自己的弱项进行补课性的强化训练。

这次课总的来说,对我们的影响是较大的。同学们在这样一种教学方案的指导下,也取得了较为可喜的成绩。然而,由于时间的仓促,再加之“学无止境”,同学们要学习的东西还太多太多,存在的问题也不是短时期内能够解决的,还待我们在今后的学习中不断努力克服、解决。就拿我自己来说,如笔墨问题,该怎样用水、用墨、用线,这三者如何很好统一融汇,如何深入画面问题,如何使一幅创作作品画厚重、深入等等一系列问题,都需要进一步学习,在实践中去解决自身存在的问题。

何丽:
总结
十三周的创作课快要结束了,在这段匆匆忙忙的时间里,遇到了绘画上的各种问题,每画完一张总是有些遗憾,总是不满足。连续的创作,使人不断的思维、寻找、观察,想尽办法,甚至晚上做梦都在画画,梦里的画色彩斑斓,令人暇想。

在画的过程里体会最深的是内心生活,当我把自然物像和绘画语言与内心的情绪组合在一起时,内心生活的烙印也就显现出来。当我编排自己的绘画语言,在自己的画纸面前称王称霸为所欲为,自由发挥,享受着精神的自由时,精神世界就显现出来。

我所处的时代、社会环境、个人生活经历就是我的生活背景,它在绘画语言这个领域里折射着,是我内心生活的自画像。我画我熟悉的生活,想象着画面的美丽,酝酿出朦胧的意象作为高年级的学生要艰苦自己的风格,这是一种艰苦而又刺激的过程。不断否定,又不断重新构思,又否定,再肯定。在其中有种迷茫,有种猎奇的心情。这个过程有时是很痛苦的,而绘画又不是1+1=2的简单,它不可能甚至只能感觉。

我将生活素材转变成绘画语言时,经过自己的想象,艺术处理、加工、改造、变形,构成安排,黑白灰和色彩的布局到完成时,总是有种不满足的情绪。因为在造型上,我深感其不容易,人物造型的趣味性和结构,我不能很好把握住,在变形时把握不住尺寸,过一点就丑,不到位又俗,这种火候恐怕是

我要加强练习,加强本身艺术修养,才能达到令自己满意的形象。

观察周围的生活,将什么入画,进入绘画语言,这个过程是比较痛苦的,素材的好坏和形式的变化,技法的优劣,都决定画面效果,在课堂上短促的时间和对生活体验的不够,有时有力不从心的感觉。

这十三周的安排确实使我有了一些进步,如果没有画,没有认真画,也一定不会有收获。我很高兴,因为这十三周画出了几张作业,是尽了力量的,没有荒废,思维比较灵活了,对画面的把握能力进了一步。

我想我会继续往下画,一定会画出好的作品来的,这是我对自己的要求和希望,也是一种对绘画的激情。

老师对我们教学的安排:使我们在进行每张创作时都有了整体设想,老

师能把握学生的创作状态。这对我们的创作有很大的帮助作用,学生能很主动地处理自己的画面。我们很积极地参与画面的制作,这样能学到很多东西,学术气氛很浓厚,绘画状态就会处于良性发展。

课结束了,在整个教学过程中,始终得到了系上老师们的支持和帮助,也得到了同学们的默契配合。尤其是白德松老师,多次到我们教室,为教学提出意见,在此我表示由衷感谢。

最后以九三级同学的贺年片上的话来结束这篇文章:

“谢谢您,老师,让我们在紧张的学习中感到轻松、亲切”。

祝国画系的教学更上一层楼。

SIMPLY TALK ABOUT HOW TO APPRECIATE THE CITY'S SCULPTURE ARTS

SHOU HE

城市雕塑艺术欣赏说略

守和

“城市雕塑”这个为大众逐渐熟悉的名词,实际上仅在十多年前才在中国出现,并在新闻媒体的宣传下流行起来,由于历史的原因,八十年代以前中国的城市雕塑极少,通过这些年的努力,城市雕塑建设取得了很大进步,但是放眼街头,皆是林立的高楼大厦与缤纷多彩的灯饰、广告,而作为城市环境艺术的城雕还是不多,能真正强烈震撼我们,激动我们的城市雕塑作品就更少,这也是不争的事实。又由于多年来学校美育教育的不足,导致生活中很多人对于怎样欣赏城市雕塑知识的匮乏,作为一个雕塑工作者听到一些对雕塑无知的议论,一方面觉得我们的雕塑确实在理论与实践上都存在着不足,应更加努力地创作出一批弘扬时代主旋律和多样化风格的城市雕塑,另一方面也应多作一些宣传普及工作。为此,就中国雕塑的历史,雕塑的功能、形体、影象、材质等涉及雕塑的构成与欣赏的几个主要方面提纲式的谈谈自己的看法,以此抛砖引玉。

在人类文明史上,现存的雕塑艺术品的历史可上溯到上万年,而遗存最早的大型室外雕塑作品也有近 5000 年的历史,在这条绵亘久长的艺术历史长河中,人类各民族都作出了不同的贡献,共同谱写了极其灿烂的篇章,创造了众多激动人心的城市雕塑作品,而在世界民族文林中的华夏人民更是在其中功不可没,我国是一个雕塑艺术高度发达的国家,历史上雕塑遗产极其丰富。临潼秦皇陵的兵马俑,写实功夫高超;霍去病墓的石刻《马踏匈奴》气魄宏大,造型上利用石料略为加工,巧妙地运用圆雕、浮雕、线刻相结合的手法,达到了鲜明的艺术效果。唐代《昭陵六骏》手法简练,造型明确、雄健、体积感极强,还有云岗、龙门、麦积山、莫高窟等石刻都为我们学习雕塑遗产创造了极好的条件,而处于重庆大足县的石刻,更是堪称唐宋石刻的精品、其雕塑之精工、造型之完整,艺术手法之多样,都为世所罕见,目前大足石刻正在积极申请联合国世界人类文化遗产,这既是中国之骄傲,也是重庆人的自豪。今天,由于人们所处的时代不同,或许人们对很多雕塑在思想感情上已经无法和当时的人们再发生共鸣,但通过这些遗存的雕塑我们却可了解历史的文脉,并得到艺术美的享受。这也是大足石刻等古代雕塑遗迹使前来参观的游人学者不断,并且年年增加的基本原因。

城市雕塑艺术以精练的语言,把每个时代的愿望、思想集中地体现于具体的造型之中,让我们再追溯一下历史。公元前五世纪,英雄的希腊人民为纪念胜利击败入侵之敌波斯人的自豪之情,在雅典城建立了世界上最早的城市雕塑典范——巴特农神庙。

1830 年,法国爆发革命,推翻了波旁王朝,标志着法兰西人民胜利的浮雕《马赛曲》被安装在巴黎凯旋门上,成为欧洲最雄伟的城市雕塑之一。

1949 年,终于站起来的中国人民,在北京天安门广场奠基建立了人民英雄纪念碑,在这件万众瞩目的丰碑的碑座上雕刻着“虎门烧烟”、“金田起义”、“五四运动”、“五卅运动”、“南昌起义”、“敌后游击队”、“百万雄师渡长江”等八幅历史事件的浮雕,它具体生动,形象地展示了从 1840 年以来,无数的先烈为争取民族独立自由,进行的不屈不挠的斗争,终于在中国共产党领导下,推翻旧社会建立新中国的历史丰碑。

作为造型艺术的雕塑作品,是以各种可塑的物质材料,塑造成占有一定

空间的可视而且可为我们所能及的具体艺术形象。借以反映现实生活和表现作者的审美感受及审美理想,具体生动又富表现力的“立体”形是雕塑艺术最重要的艺术手段。雕塑的特点决定了它的局限性,它不能象绘画那样直接而又仔细的描绘人物活动的环境,除一些带有情节性的浮雕外,一般地说,也不宜再现人物之间,事物之间及事物发展的进程,为了克服这种本身的局限性,特别需要作者对现实生活进行更集中,更概括的艺术反映,要求做到寓丰富的思想内容于单纯的艺术形象之中,达到单纯与丰富的对立统一。即用形象本身表达主观思想,给人以一种直接强烈的印象,从而引起观众的共鸣或联想,例如我们观赏唐代顺陵的石狮,这个选择了行进中的动态踏着有节奏的步伐向你走来的庞然大物,昂首顾盼,步伐沉稳,仿佛可以听见它脚踏大地的声响,作品既单纯又有极强的表现力。它引起观众丰富的联想靠什么呢?我认为,除了动势雄健,更靠概括主要形体本身取得的成功,这尊石狮雕塑在总体上形成一个向前运动的几何形体,作者夸张了有力量的方形,做到了方中有圆,园中有方。方,体现力量;圆,充满肌肉感,这使整个雕塑力量内含在形体之中。为了加强内在的力量,古代雕塑家有意把解剖归纳到几个大的方面之中,又把整个雕塑的重心比重放在构图的前面,从而加强了动势,关键传神的细节部分则施以线刻,使神态与光线对比都很强烈。我们看后,自然会联想到当时的统治阶级正是利用这种神化了的动物雕刻来夸耀他们的武力,这里我们拿顺陵的石狮再和清代的狮子作个比较,就会感觉到清代的所塑的狮子虽然面面俱到,但却显得琐碎与软弱。如果说唐代的石狮有股气吞山河的气势,清代的狮子则更象蹲在主人门口的狮子狗,我们除赞叹雕塑做工精细,还能有什么联想呢?这两个时代雕塑差别这样大,还是在形体的处理上有本质的区别,而形体处理的好与坏,则是一尊雕塑能否打动观众很重要的方面。

雕塑艺术不同于其它艺术的特点还表现在它特别重视雕塑的“影象”,所谓“影象”就是具有体积感的外轮廓,影象造型就是有效的利用雕塑外轮廓的独特表现力作为一种造型手段,一件有着鲜明突出外轮廓的雕塑可以一下子把观众吸引住;反之,一件室外雕塑没有一个理想的影象,在一定距离观赏它就可能失去艺术功能而成为失败之作,这是中外艺术家们从长期实践中总结出来的宝贵经验。例如杰出的雕塑家罗丹创作的《加莱义民》是表现爱国主义和自我牺牲精神的英雄纪念碑,按照罗丹最初的设想,当年发生事变的地方,就是雕塑登场的舞台,为了加强这种如临其境的艺术效果,这些雕塑将一个接一个地依次安置在加莱市广场上,他们好象是一连串苦难和牺牲的念珠,走向爱德华三世的兵营,当年的英雄与今天的加莱市民天天肩摩踵接,从而更能感到这些英雄烈士与自己历史的联系。这里我们假设一下,按罗丹的设想安置雕塑影象一定是清楚,有强烈的艺术表现力的。然而,遗憾的是,罗丹的设想没有被采纳,不顾罗丹的抗议,雕像最终还是被耸立在一块特制的“既不好看,又是多余的”(罗丹语)台座上,完全变成十八世纪风格的一般雕塑了,从而使人们不可能在同一地点看到六个完整的形象,从外形形象来看,也是杂乱的一堆,从而削弱了雕塑的艺术表现。

传统的雕塑多是使用花岗石、汉白玉、青铜、木等物质材料来塑造的具体形象,现代由于科技进步及人们对雕塑观念的变化,所使用的物质材料已经大超过了以往的范围。这种由物质材料构成的具体形象,不仅与人们的视觉

左: 岷山千里雪
右上: 半个月亮爬上来
右中: 梦里他乡
右下: 梨园众生

朱小丽
肖和坤
殷梦
钱乃助