

浅谈川美雕塑系本科阶段的创作教学

Reflection on the Teaching of Art Creation at Sculpture Department Undergraduate Education

朱君如 Zhu Junru

在今年“开放的6月”毕业展中，雕塑系作为川美的重点学科之一，它的展览自然非常受瞩目，而确实在现场带给观众耳目一新的感觉。各种新材料的运用、新制作方式的尝试，都是令人好奇并且兴奋的。近两年的雕塑系学生创作，除了新的材料和技术的尝试以外，有两种趋势越加明显：走向架上、制作精良。这也正是当下艺术品的大方向。很显然的，我们的年轻人敏锐而富有创作热情。毕业作品展不仅是每一个年轻艺术家表达自己艺术观点的机会，也是纯艺类系科展示教学成果的汇报，借此我想谈一下雕塑系本科阶段的创作教学。

09年12月，我带了2008级雕塑艺术班的创作课程，首先就08级的创作状态和创作课程过程，说下我的感受。当同学们进入二年级的学习阶段，他们面临的问题不再是延续考生阶段平面性的素描、色彩训练，而是逐渐转入学习一种更加接近学院教学体制内的思考方式，在这个阶段，他们非常积极、热忱地学习，崇拜权威但是又不置可否，对自己和他人总是持有一种怀疑态度。在这样的阶段，同学们在创作方面总是带有比较多的自我和游离的盲目状态。思考方式更多地显现出不理性的自我态度——显见对创作概念没有系统的了解。二、三年级是同学们开始接触创作、逐渐了解艺术创作的历史和创作方式，并开始思考个人创作语言的重要阶段。具体来说，这个阶段的重

点并不在于完成完善而成功的作品，而在于引导他们进入相对理性的创作思维和创作状态中。而由于大部分课程是学院式的基础教育，培训的目标是扎实的手上功夫。就雕塑系的学生而言，他们着重于架上雕塑语言、传统造型基础，特别是写实人体的训练。但是纯审美情趣支撑不起一个当代的艺术作品，于是在突然到来的创作课上，同学们身处传统美学影响和“当代”文化情境的夹缝中，不知从何下手去思考创作思维的核心部分——观念，不知如何准确实现自己的创作意图。这就需要引导——“教”。

在平日的基础课程中，我们的老师讲解本学科相关的艺术大师们的作品时，通常是从美学角度来解读，在图像教学中指出并赞誉其作品的审美价值或者制作方式上的创新，但艺术作品的阐释和理解，更重要的是把作品放置在其本身的历史条件和环境背景下，从其社会学范畴上的

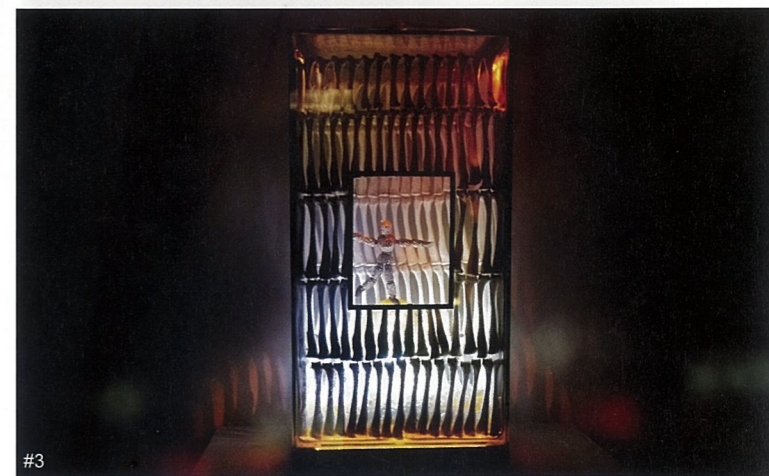
意义来引发学生的思考——为什么这些作品会在此时被我们拿出来作为典范，它们的伟大以及存在于美术史上的必然性，其实并非完全因为作品的传统美学意义。在西方文化立场的语境下，是因为其产生了对艺术史的不断颠覆和发展创新的作用。这就需要我们的老师在美术史上多下功夫，对历史中的杰作进行更为深入透彻的理性分析，而不是停留在对其的美学鉴赏上。

具体来说，设置美术学研究课程为纯艺类专业方向学生们的必修基础课程，是一个比较好的方法。不仅让学生们知道人名、作品名、流派、风格……而是更注重启发他们去思考艺术发展史的传承关系、前因后果关系。诚然，寄望于仅研究历史便使这些年轻的未来艺术家们的作品上一个高点，是不现实的。但是对于美术史的思考，正如对于手上扎实基本功的要求一样的重要，而在当下的情景下，思考的方式更是万丈高楼的地基。历史的延续可能并不在于颠覆或者推翻甚至是被预谋的创新，但必定是思想的结果。

川美的教风，向来以宽松、平等著称。在教学上互动是比较深入有效的，师生间没有身份与学识上的等级观，老师会充分激发学生创作的自信和自主性。学校也不吝推举年轻艺术家的作品，让学生对艺术保持创作热情。另外，凭借着重庆相对独立的地理条件，川美的艺术氛围活跃而积极，长期保持着推陈出新的年轻状态。我在雕塑系学习的七年中，对于“三人行”和“闻道有先后”有较强的感受，特别是在本科阶段，与他人的交流和探讨，使我认同自己为一个年轻艺术家的个体，而不仅仅是一个高中毕业来艺术院校继续就读的学生。教学不仅仅发生在学校教室，很多时候是实现在日常的私下交谈中。这就让学生一直在场，一直在生活体验中。这样的学术氛围使人更容易进入创作状态。而老师对于学生创作的尊重，使他们保持着艺术创作的自由度和活力。当然，这种方式也自有其局限性：比如理论教学的不足，比如给予过多的个性自由而使这些年轻的艺术家们的创作有失系统的理论储备和思维的严谨性。

后话

在指导艺术创作的过程中，重要的是培养学生独立思考的能力。而正如第二段提到的，在同学们进入艺术创作的开始阶段，一般呈现出两种状况：一、不理性的自我态度；二、对其它作品的模仿（形式或者观念）。前者在第二段有讨论过，而第二种则很显然是避不开的，因为这种“模仿”可能是不自觉的、潜移默化。为此，我想说的是，一定要尊重“自己的自我”。有句话说得很好：“要是你的作品追逐、反映的是他

人的自我，你就迷失了自我。”虽然这句话本身传达的涵义并不鲜见，但是就某种角度来说，是具有先锋意义的。以此与所有刚开始创作以及创作了很久的同学们共勉。

#1 某年某月某时某分 装置 岳艳娜
#2-3 无题 雕塑 王浩
#4 Surfing (局部) 青铜着色 王冕

当代艺术家