

综合院校美术学专业中雕塑课程建设的重难点研究

田 丹

(湖北大学知行学院 湖北省武汉市 430000)

摘要: 现阶段大多数综合院校美术学专业主要培养学生扎实的绘画技巧为主, 美术史理论为辅。随着时代的变化, 人民群众的审美逐渐提高, 要求美术学专业学生应具有较强的综合美术能力。经过本人的探索发现雕塑的教学能非常好的培养学生的综合能力。由于雕塑课程对于场地材料工具有一定要求, 很少有综合院校美术学专业开设雕塑课程。本论文基于以上问题, 探讨了综合院校美术学专业雕塑课程建设的重难点问题。

关键词: 几何块面; 造型训练

传统美术学专业的课程较注重对绘画技能的培养。随着互联网的普及, 人们审美水平提高, 美术学专业的培养方向需要从重绘画技能逐渐过度为对综合美术能力的培养, 综合美术能力更加注重培养学生的创造力, 用美术创造力来激发学生学习美术技巧, 效率更高。受互联网影响成长起来的大学生, 对美术有着自己独到的认识, 传统教学并不是每一个学生都能认可。网络购物的便利性, 让学生有了更多的探索美术的机会, 调动学生积极性是美术教育现阶段的重要目标。目前美术学专业的教师结构多以国画、油画等绘画类专业为主, 教学内容必定会偏向于以临摹国内外大师为主, 技能训练必定是课程的主要方向。由于对经典绘画的执着, 导致现有教学形式单一。对于新美术的认识、探索和创造难以展开。

根据本人探索和研究发现, 雕塑课程是培养学生综合美术能力的途径之一, 对学生的美术能力培养有着非常独特的价值。制作雕塑需要从多角度对物体进行观察、立体的塑造形象、光影对雕塑明暗纹理的影响等等, 都是绘画美术很难培养的知识点。雕塑制作中对材料的选择运用和组合加工、制作步骤和调整方法等, 又能够很好的培养学生运用多种材料进行美术创作的能力, 进而激发出学生的动手实践能力和探索创新能力。

由于传统雕塑对于场地和材料的要求, 综合院校美术学专业难以展开雕塑课程建设, 经过本人的研究探索总结出以下观点和读者探讨。

一、简化雕塑制作材料

人们常见的雕塑主要有: 石材雕塑、金属雕塑、木雕、工艺品雕塑等等。这些雕塑由于制作材料多样, 工艺加工复杂, 成型速度慢, 材料价格高等原因, 不便于在雕塑课程中展开。同时也给人一种望而却步的神秘感和距离感。学生们喜爱但无法参与其中, 体验制作雕塑的乐趣。

现阶段美术学专业的学生以女生居多, 恶劣的环境和重体力活都不适合。所以美术学专业的雕塑课程必须简化材料。经过多次探索本人的雕塑课程精简为以下材料和工艺: 1 教学设备: 每位学生配备, 一张 700cmX1400cm 桌子、一盏可以调整角度的台灯。2 制作材料: 1 毫米粗细的铁丝、尖嘴钳、金刚砂锉刀、不锈钢雕塑刀、手工锯。学生制作起步成本控制在了约 70 元左右。大大减轻了学生的经济压力。制作一件高 20 厘米的小型雕塑, 黏土加铁丝的材料费约 10 元到 20 元。

二、雕塑课程建设的重难点

雕塑需要多角度的观察, 让学生理解和掌握需要找到重难点。经过探索, 本人选择了以下几个方面, 1 骨架搭建训练, 2 几何块面概括训练, 3 打磨调整训练。

1、骨架搭建训练的作用是: 训练空间比例、增加结构强度和方便后期修改。材料受到重力影响, 材料本身的强度不够, 需要有骨架的支撑, 利用制作骨架锻炼学生对于比例的认识, 结构空间的认识。例如在制作骨架时, 使用的双铁丝缠绕为麻绳状, 加强了黏土的附着力, 骨架搭建完成后, 需要做第一次堆肉。这一次堆肉重点在于加粗基本骨架, 给下一层堆肉做准备, 黏土围绕铁丝直径不超过 1 厘米。黏土表面干后插针眼放气处理, 等第一层堆肉干透后, 开始第二层堆肉做形体研究探索。米开朗基罗学徒时期最先学习的就是铁丝加木头搭建骨架。

2、几何块面概括训练。

美术学专业的雕塑训练的重点要放在空间想象力上。20 世纪 50 年代受到法国苏联影响, 国内部分雕塑出现了“外中内西”的情况, 特别是受到苏联雕塑美术教育的影响, 人物雕塑特别注重人物大型准确的基础之上, 用衣服的纹理体现人物的人体美和姿态美。20 世纪末期在经过了苏派法派美术影响后, 出现了展示民族特色, 强调形体韵味的雕塑作品, 如:《黄河母亲》、《杨虎城将军》等, 作品对形体进行简化归纳、强调重点, 具有非常强的艺术感染力。现阶段美术学专业的学生直接学习法苏具象雕塑作品, 全面理解解剖结构还是具有一定难度的, 一味的强调解剖结构工程量太大, 部分学生会产生畏惧和焦虑, 会直接降低学生的学习兴趣。所以通过体块造型的方式入手会相对容易一些。

美术学专业的雕塑课程更多的注重培养学生对于事物体块的概括简化、扩展和收缩, 姿态的夸张和变形、挤压和拉伸等能力的培养。对于形体造型要求更多的表现在神态相似而不是造型精确。美术学专业的雕塑课程非常强调对物体细节的弱化处理, 一是大大降低了制作难度和制作时间, 二是让学生将全部注意力集中在整体造型思考中去, 这也非常符合新具象雕塑的主要艺术特征。整体块面关系的提炼, 可以很好的引导学生注重整体忽略不必要的细节, 对重点进行刻画, 更加有力地传达出雕塑的体量感。

3、打磨调整训练。

块面造型是打磨训练的基础, 而打磨是对块面准确性的调整。打磨训练能够解决块面造型的不足之处, 对块面的细微调整也是对造型训练的重点之一。例如: 素描基础中的结构训练, 人物速写中的人体块面理解, 都需要使用到调整训练法, 二维纸上训练不如三维空间训练直观, 部分学生难以体会。雕塑打磨训练法能直观展现块面起伏关系, 提高了训练效果。学生对物体原有形体做高度的概括和提炼, 让学生从基本几何体造型。如: 立方体, 棱锥体, 多面体等等, 快速过度到弧面造型中。在打磨训练的过程中训练学生化繁为简的能力, 保留基本特征, 同时让雕塑富有造型韵味, 是雕塑课程建设的难点之一。

超轻黏土干透后容易打磨的特性, 非常容易制作出多边形几何块面或光滑的弧形体块。打磨是雕塑中重要的组成部分。切割过程也非常容易, 手工锯的小巧能够从多个角度切割, 即便切割不理想也能快速还原。打磨过程的微妙变化能很好的引导学生对块面细微变化的体会。理解物体的体块关系、材料的体积和重量、塑造和成型方法, 又能让学生从雕塑制作的角度探索体会古今雕塑之美。

以上是本人对雕塑课程的重难点研究。利用超轻黏土容易打磨和切割的特性, 用手工锯、砂纸和金刚砂锉刀等简易工具, 降低了制作成本, 保证了教学的安全性, 进而丰富拓展了美术学专业的就业领域和学生的创造力。

参考文献

[1]常宝麟 战丙强[]衣纹在中国近当代雕塑教学和创作中的衍变 美术教育研究 2021

[2]张瑞[]雕塑教育领域学生综合能力的提升路径探析 美术教育研究 2021

作者简介: 田丹 (1982 年), 男, 湖北荆门人, 汉, 籍贯湖北荆门, 湖北大学知行学院讲师, 西安美术学院综合绘画专业, 研究方向素描与雕塑。