

基于传统造型观念在冰雪雕塑艺术课程实践教学研究

纪国辉

黑龙江大学 黑龙江 哈尔滨 150006

摘要: 结构造型是决定冰雪雕塑作品艺术性的主要因素, 传统的造型观念在冰雪雕塑作品中始终占据着重要的地位。因此, 在高等院校冰雪雕塑艺术课程实践教学应重视传统造型观念的渗透和应用, 具体包括合理设计空间、提升作品的和谐性、结构精巧构思以及营造意象。在课程实践中要采取有效的策略将传统造型观念与各类实践活动有机地融合在一起, 教学策略方面需强化学生的雕塑技巧, 积极运用信息化工具, 开展课堂讨论和课后反思, 组织实践教学活。关键词: 传统观念; 冰雪雕刻艺术课程; 实践教学

Research on practice teaching of ice and snow sculpture based on traditional modeling concepts

Guohui Ji

Heilongjiang University, Harbin 150006, China

Abstract: Structure modeling is the main factor that determines the artistry of snow and ice sculpture works. Traditional modeling concepts always occupy an important position in snow and ice sculpture works. Therefore, in the practical teaching of ice and snow sculpture art course in colleges and universities, we should pay attention to the infiltration and application of traditional modeling concepts, including reasonable design of space, improving the harmony of works, exquisitely conceived structures and creating images. In course practice, effective strategies should be adopted to organically integrate traditional modeling concepts with various practical activities. In terms of teaching strategies, students' sculpture skills should be strengthened, information tools should be actively used, classroom discussion and after-class reflection should be carried out, and practical teaching activities should be organized.

Keywords: traditional concept; Ice and snow sculpture art course; The practice teaching

引言:

传统的冰雪雕塑造型观念强调精巧构思、合理布局作品空间、突出整体的和谐性以及营造作品意象等, 这些重要的造型观念直接影响着作品的艺术性和主题传达。在高校冰雪雕塑艺术课程教学实践中也借助各种形式渗透和传递传统的造型观念。高等院校冰雪雕塑艺术课程教学实践中要积极研究如何有效融入传统造型观念, 为提升办学质量创造条件。

一、冰雪雕塑及其传统造型观念

1. 冰雪雕的特点

冰雪雕塑具体可分为冰雕和雪雕两种类型, 其使用的材料有所差异。冰雕以质地坚硬、色泽透亮的冰块为雕刻材料, 雕刻时使用的主要工具为手锯、宽铲、中号铲、V字铲。雪雕以雪为主要材料, 雕刻工具为雪叉、铁锹、磨石等。冰块和雪在可塑性上不完全相同, 冰雕可用于雕刻复杂、立体、精细的结构, 在灯光的映衬下形成丰富的色彩。雪雕适合于表现相对粗疏的轮廓, 并且不能利用灯光做色彩上的变换。

2. 冰雪雕塑的传统造型观念

冰雪雕塑在国内形成了悠久的发展历史, 唐朝的《开元天宝遗事》一书中记载了冰灯, 时至今日, 我国东北地区、西北地区都保存有冰雪雕塑的传统。冰雪雕塑的艺术性主要体现在造型中, 传统的造型观念在冰雪雕塑

中占据着重要的地位, 因为这些传统的造型观念经过了时间的考验, 对冰雪雕塑具有良好的适应性。传统的造型观念体现在如下几个方面。

(1) 空间性

空间性几乎是所有雕刻艺术的共性特点, 在创作冰雕作品时, 空间性、空间感是营造其艺术感的主要途径。冰雪雕塑作品可用于表现人物、动物、建筑物以及其他各种类型的事物, 雕刻活动是利用工具在冰雪材料上形成事物的空间立体轮廓, 给人以视觉上的冲击。相对而言, 冰雕的空间感比雪雕更加突出, 因为冰雕能塑造大量镂空的、精细化结构^[1]。总之, 在冰雪雕塑中要突出对空间性的运用, 借助空间设计塑造作品的艺术形象。

(2) 和谐性

冰雪雕塑中的元素大多来自生活, 也有些创作者从神话故事、绘画作品中获取灵感, 作品为了追求空间上、视觉上的冲击力和艺术性, 通常会选取复杂的结构。和谐性是重要的冰雪雕塑传统造型观念, 冰雪雕塑作品中通常含有多种元素和艺术形象, 其在几何尺寸、空间位置上应保持良好和谐性, 整个画面给人以和谐自然的美感。把握和谐性的关键是充分尊重人们的生活经验, 和谐感是人们在日常生活中所形成的一种视觉心理体验, 难以用量化指标来描述, 以个人经验为主要的因素, 在冰雪雕塑造型中要突出和谐性^[2]。

(3) 构思精巧

冰雪雕塑与国内传统的木雕、石雕、玉雕等在理念上高度相似,都讲求结构精巧,表现事物时力求做到栩栩如生,这一点在冰雕中表现得尤为明显。例如,2019年第四届中国长春国际冰雪节中展出了大量精美的冰雕作品,其中一个作品叫做《天鹅》,取材于西方的童话故事。在这个冰雕作品中塑造了一对天鹅的形象,天鹅张开翅膀,层层叠叠的羽毛清晰可辨,天鹅的喙、脖子、尾翼等也都形象生动。从天鹅精巧的造型中可体会到创作者的善于观察的生活习惯。

(4) 营造意象

冰雪雕塑是一种脍炙人口的艺术形式,其来源于生活,却高于生活。由于作品中的事物和人物形象经常取材于中西方的神话故事、童话故事,因而加入了大量的想象^[3]。冰雪雕刻作品要与故事中的人物形象和事物形象保持高度的契合性,营造出现实中不存在的某种意象。《人鱼》是也是第四届中国长春国际冰雪节中的冰雕作品,其中的人鱼形象取材自古希腊的神话故事,在现实生活中并不存在人鱼。因此,创作者在雕刻时必须发挥自己的想象力,通过空间造型、灯光照射等方式营造出美人鱼的艺术形象,该作品中的美人鱼以长发飘飘的形象示人,给人以优雅的诗美感。

二、基于传统观念的冰雪雕塑艺术课程实践教学策略

1. 利用信息化工具辅助冰雪雕刻作品造型设计

(1) 引导学生明确作品主题

冰雪雕刻作品总是要传达特定的主题,在明确主题的基础上再去选择艺术形象和故事背景,最后才是具体的雕刻造型。高校冰雪雕塑艺术课程中要引导学生掌握雕刻的基本流程和规律,以主题确定为起点,在其基础上设计作品的艺术形象、空间构型、色彩运用、道具辅助等要素。

2. 利用计算机辅助设计作品造型

大型冰雪雕塑作品具有较为复杂的结构,由多种艺术元素组合而成,冰雪雕刻耗时耗力,如果前期设计不足,导致后期操作过程中出现偏差或者错误,最终可能会造成半途而废的情况,另一方面,直观的印象难以把控作品的细节。鉴于以上两个方面的原因,在动手雕刻之前应使用三维建模软件辅助设计冰雕作品的结构,常用的软件工具包括 Maya、SolidWorks 等。软件工具的优势在于便捷地将复杂的三维造型刻画出来,并且还具备渲染色彩的功能,其在细节方面的表现力也非常优异,学生们在实际造作之前可使用信息化工具将自己的想象记录下来,在软件上反复调整结构造型,直至达到自己满意的程度为止。这种创作模式有助于降低设计偏差,避免因设计缺陷而导致半途而废的情况。但需要注意一点,冰块不同于石材或者木材,冰雕作品具有一定的脆性,材料本身的强度不如石材和木材,在结构设计中要重视和谐性,提高作品的稳健性,防止因局部设计不合理而导致垮塌^[4]。

2. 加强对雕刻技艺的训练,强化学生的雕刻基本功

(1) 提高学生的雕塑技艺

冰雪雕塑、石雕、玉雕等在雕刻技艺上存在高度的相

似性,虽然使用的工具有所不同,但雕刻方法都是圆雕、浮雕以及透雕。为了更好地表现冰雪雕塑的传统造型观念,在日常的实践教学中学要着重提高学生的雕刻技艺。在冰雪雕塑中,圆雕是运用频繁的一种雕刻技艺,可用于塑造立体性的雕刻作品,与浮雕的差异在于圆雕作品的各个面都具有观赏价值。例如,河北省张家口康保县半月广场在2022冬奥会期间雕刻展示了作品《翱翔》,作品高度达到16m,其中的人物高度为8m,展示出运动健儿滑雪时的“翱翔”姿态,其雕刻技艺为圆雕。每一个面都形成了观赏角度。浮雕是另一种常用的冰雪雕塑创造技艺,在一个平面中呈现三维形象,只有雕刻的一面具有观赏价值。在平面的空间布局上要体现出和谐性,人物形象、事物形象等都要达到精巧细致的水平。透雕是在冰块结构上形成镂空,用于表现精细复杂的空间结构,这种雕刻技术的操作难度更大,稍有不慎就会造成作品破坏^[5]。加强学生的雕刻技艺有助于强化学生的造型观和空间感,进而更好地表达传统的造型观念。

(2) 重视雕刻前的实物模拟

冰雕和雪雕在实践过程中具有一定的差异性,雪雕可根据实际需要不断增减材料,以达到设计效果。但冰雕不能增加材料,在雕刻过程中可用材料会不断减少。除了运用计算机及辅助设计,学生还要掌握泥塑、面塑方面的技艺。以泥塑为例,泥巴与雪雕类似,材料可随时增减,从而调整和改变结构。因此,在开展冰雕之前可使用泥塑或者面塑的形式提前模拟自己的设计方案,观察其在空间性、和谐性方面是否达到设计预期,同时检验作品的意象和构思。这种基于实物模拟的冰雪雕塑模式有利于提高创作质量。

3. 开展课堂实例分析,渗透传统造型观念

(1) 开展课堂实践、讨论和点评

为了渗透传统的冰雪雕塑造型观念,教师在课堂教学过程中应组织开展冰雕实践。在上课之前要求学生们利用素描、计算机三维模拟或者泥塑等方式提前设计出冰雪雕塑的三维构型,然后在我课堂上亲自动手雕刻出自己的作品。待学生完成实践操作之后,组织开展课堂讨论,从构思、意象营造、空间构型的合理性以及作品的和谐性上开展深入的讨论和分析^[6]。最后再由教师对学生们的作品进行全面的点评。这种基于学生作品的点评和讨论方式能够更好地激发理解深度,帮助学生在课堂上深刻理解传统的冰雪雕塑造型观念。

(2) 组织小组合作的创作方式

在冰雪雕塑课堂实践教学中学要重视小组合作的教学方式,学生们对传统造型观的理解并不完全相同,在合作过程中会出现思维上的碰撞和启发,在创作阶段会激发大量的组内讨论,作品构思方面会融入多人的思考成果。空间上的不合理或者不和谐之处也能在讨论过程中消除。因此,小组合作是一种有效地塑造传统造型观念的实践教学策略。

(3) 开展课后自我反思

冰雪雕塑创作是一种主观性的创造行为,学生个人对雕刻艺术的理解起到了关键性的作用。在课堂实践过程中学生通过集体讨论、教师点评等方式了解到自身作品

的不足之处,但并非要全盘接受别人的观点和看法,保持自身的独立思考是一种重要的习惯。因此,学生在课后应开展深入的反思,一方面是体会教师和其他学生对自身作品提出的建议,重新审视传统造型观念的运用方法。另一方面是通过自我反思塑造自己的艺术感知能力,强化个人的艺术风格,在自我反思的过程中同样要深化传统造型观念思考。

4. 组织参与雕刻实践,深入运用传统造型观念

冰雪雕塑艺术课程具有理论和实践并重的特点,学生只有经过大量的冰雪雕塑实践,才能真正体会和理解各种传统造型观念。传统的教学方式中常常存在重视理论分析而轻视实践运用的问题,这种情况对于提高学生的造型观念应用能力产生了制约性。鉴于此,高等院校冰雪雕塑艺术课程应设计出多元化的实践模式,为学生们广泛运用传统造型观念创造有利的条件。具体的实践教学策略如下。

(1) 组织校内冰雪艺术展览

通常开办冰雪雕塑艺术类课程的院校主要分布在北方严寒地区,这些地区的高等院校具备开展冰雪雕塑的自然条件,学校可在每年冬季举办专门的校内冰雪文化艺术节。由学生们自行设计作品,参与展出。通过常态化的举办此类活动在校内营造良好的冰雪雕塑艺术氛围。并且从每年的学生作品中筛选出一批优异的代表,中选的作品需满足传统造型观念,在空间性、和谐性、作品意象、构思、主题等方面达到较高的造诣^[7]。

(2) 积极参与校外比赛

校内比赛参加人数较少,并且参与者接受了相同的教育理念,在创作思路、创作方法上高度相似,相互借鉴的情况也较多,因而学生在这种情况下难以获得创新性的启发。各种校外比赛不仅参与人数众多,并且参与者来自不同的地区和背景,甚至还存在海外的参与者。学生在参与校外比赛的过程中会接触到更多的作品,其风格上的差异更大,有助于学生开拓眼界。学生在校外比赛中通过广泛地观察,理解其他作品的造型设计特点,提升自身对传统造型观念和新式观念的理解。

三、结束语

传统的冰雪雕塑造型观念包括丰富立体的空间性、视觉和心理上的和谐性、营造符合作品主题的意象以及精巧构思作品结构。高等院校的冰雪雕塑艺术课程中要加强教学设计,积极运用素描、三维建模、泥塑等形式设计和模拟冰雪雕塑的结构造型。在课内外实践活动中运用传统造型观念,在课堂讨论和课后反思中不断深入理解传统造型观念。

参考文献:

[1] 张翟. 民族手工艺“技艺道”课程体系构建与工坊教学实践——以广厦学院雕刻艺术设计专业为例[J]. 农村经济与科技, 2021, 32(08): 299-301.

[2] 李玟翰. 雕刻技法课程中思政教学的探究[J]. 文化月刊, 2021(12): 178-179.

[3] 陈晓亮, 戴军. 传统雕刻手工艺与高校实践教学的对接[J]. 高考, 2018(29): 10.

[4] 陈龙. 雕刻工艺课程中核雕项目化教学的几点思考[J]. 艺术品鉴, 2018(05): 270-271.

[5] 伍子健. 艺术家修养与当代雕刻艺术创新的思考[J]. 艺术品鉴, 2022(20): 64-67.

[6] 武强强, 乌兰, 徐永胜, 沈亮, 陈响, 寇文军. 创意雕刻在工程实践教学中的探索与应用[J]. 实验室研究与探索, 2021, 40(11): 225-227+257.

[7] 丁咚. 浅谈雕刻的美学价值[J]. 天工, 2021(06): 62-63.

个人简介: 纪国辉(1970.11—), 男, 汉族, 黑龙江哈尔滨人, 黑龙江大学, 讲师, 硕士研究生, 研究方向: 新具象历史雕塑题材研究。

课题项目:

本项目是黑龙江大学新世纪教育教学改革工程项目名称《雕与塑“互换”教学模式在冰雪雕塑制作中的实践运用研究

项目编号 2019C85