

CONTEMPORARY ART OF ACADEMIES

当代 学院 艺术

美术丛刊·7

油画实验班的教学思考

王王平作品

“重复·开始”画展作品

潘晓东作品

德·布尔和温特访谈录

芝加哥美术学院

7

面对着墙壁……(油画)

李 玉 (半创作)

《赠马拉美，掷骰子》

阿洛易斯·鲁姆普

1987 97×70×6cm

选自河北美术出版社出版的《廿世纪末欧洲艺术家大系》。

阿洛易斯·鲁姆普卷

主 编：赵贵德
副 主 编：曹宝泉
执行编辑：郭 涌
杨怀武
特约编辑：王华祥
章利国
张 浩
高天民
高迎进
李孟军
崔彦伟
钟跃英
陈 涛

编辑：《当代学院艺术》编辑部
(中国·石家庄市北马路45号)

出 版：河北美术出版社
制版印刷：河北新华印刷二厂
发 行：河北美术出版社发行部
邮政编码：050071 电话：7042501
转 3215

定 价：10 元
河北省报刊登记证 201108 号

目 次

●画室寻访

- “油画实验班”的教学思考(杨成国) 1
一次新的尝试——装饰软雕课(覃大立) 11

●艺术家与作品

- 当代表现主义与大众色彩美学(易英) 14
王玉平作品 17
潘晓东作品 21
“重复·开始”画展 23
结伴同行 32

●学术讲座

- 德·布尔和温特访谈录(冯斌) 39
与自然对话(潘晓东) 44
修身成人与学院教育(殷双喜) 46
城雕，一个众说纷纭的话题(张坚) 49
关于高等师范院校美术教育中
素描教学的思考(李孟军) 52
科学性与多元语境
——论当代素描教学的价值取向(黄咏) ... 56

●国外艺术学院

- 美国芝加哥美术学院掠影(晓文) 58

●信息动态

- 天津美术学院举办校庆 38
《当代学院艺术》将举行首届素描艺术大展 63

“油画实验班”的教学思考

杨成国(鲁迅美院)

当我们满怀乐观憧憬着艺术之梦的时候,那么可以肯定的说,我们可能刚刚踏上学习艺术的旅途。

当我们真正的进入艺术大门的时候,我们可能才真正意识到,她是那么遥远,路途是那么艰辛与坎坷,而当我们在山路途中攀沿着,还没有来得及歇息的瞬间,一座更高的山峰峻岭又在等待着你去探险。我忽然间感悟到点什么……我们已经踏上了无法逆转的永远没有终结的一个又一个艺术驿站。好像又悟出了我们前辈大师们艰难的艺术人生足迹:那不停地执着地创造属于自己的艺术品格。只要认定了他们不在乎成功与失败。不管你认可与否都会坚定的走下去,不甘寂寞,没有浮躁,只要生命尚存,就没有艺术的休止符。“让人去说罢,走自己的路”,鲁迅如是说。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索……”屈原老夫仰天长叹……。

当我们真正体验了我们所经历的艺术创造全过程中的一切,它确实如同宇宙、时间、星球轨迹周而复始行进运转的瞬间,那么也如同我们生命的诞生和死亡一样,都面临着一个过程。而当我们在教学园地里进行着每一次轮回的时候,这一感受比以往更加强烈。特别当我们靠近“死亡”,留恋生的欲望使我们更加

格外珍惜这曾经有过彷徨、犹豫和充满挑战意味的探索过程。

“美术教育方向油画专业实验班”的雏形是通过引进工作室式的教学管理模式、经过强化特殊的专业训练过程建立起来的。如今它拿出了一大批教学成果和有一定裨益的经验。然而要真的认真总结其得失时,我却沉默而无庸赘述,同时陷入深深思考之中:其间的苦辣酸甜,我们为什么要这么做?傻子般奉献而不计较得失。特别在市场经济的今天,人们呼唤着敬业精神,抱以真诚的投入态度就显得多么重要。我深深地理解了老师的内涵。我们虽然用生命耕耘在教育园地并“消耗”着青春和岁月,奉献着自己的智慧和经验,重复着每一位教师悲哀的烛燃,但我们并不后悔,因为我们看到了一代勃勃生机的年轻艺术信徒,准备着踏前辈虔诚艺术信徒们的脚印,继续潜行。一代来者接替着一代去者,开始了更加执著的追求艺术大道和攀寻着艺术探索的过程。

举办“油画专业实验班”的最初想法,是针对教学质量每况愈下,在学院呼唤投入敬业精神的感召中,所激发的一种教师的责任感和使命感。由某个教师包一个班,像画室式那样负责起来,看看能不能把教学质量抓上去。

从中国目前各院校办工作室教学模式中汲取成功经验,并结合国外先进国家当代美术教育特点。鉴于本院教学实际情况,就我们实验班教与学的规模,本着师范本科教育多能一专的基本原则,将当代人文精神渗入在油画教学的总体设计之中,绘画的文化品位在教学中提升到较高的学术位置。在大的文化背景下强调个人在学习探索中,不仅要注重自己的个性发挥,而且要关照个人在艺术行为中的精神体验和经验积累。同时教师在指导中从传统的只注重“教”的位置上,悄悄地转换为以引导为主的辅佐的导师式的角度中。这样在教学要求上更偏重学生的文化品位的训练,另外,要注重学生修养和思维能力的提高。在课题组织上,更关注现代文化意识对课题设计的重要影响(如贵刊94年第二期发表的素描作品“捆绑的残躯干”)。在素描造型审美设计上,同样是面对传统古典教学模具,怎样赋予古代艺术作品以现代的生命力,重新设计或者包装,对现代教学来说,意味着新的涵义。对经典作品的重新包裹捆绑,特别是当代人文精神的渗透。当我们再一次面对这个雕塑作品对象时,在本质上,远远超出了该作品原来的意义,并升华到一个新的层面。如果我们还一般的泛泛表现这个对象,那我们就显得对现代文化的无知和幼稚。同样,它对我们学生的要求,也涉及到对自己的画面进行重新设计的再设计的问题了。抓住造型语言及其规律进行广泛的研究,主动塑造对象和塑造自己,在画面设计中充分体现自己的思考。反复告诫学生对待艺术探索自始至终抱以真诚的学习态度,进入最佳的研究状态,强烈的感受对造型艺术生命内涵的理解。技术和艺术有机结合起来,唤起学生自省艺术行为的内在潜能和表现的热情,进而提高学生的创造性想象力和创造意识的真正觉醒。这些想法归纳起来就构成了我们教学的总体设计和设计实验的出发点。

1. 在文化构架上寻找大的东方文化背景。这样我们为学生在研究课题上在世界文化涵盖上划出思考的文化范围。但并不是不让学生不关注西方文化,而是在参照世界文化的基础

上更明确地关照自己的文化。因为我们毕竟是东方人。有着自己几千年积淀的文化传统和土壤,有自己不同于西方人的思维方式。当我们有一天做为中国油画家与西方大师站在一个起跑线时,我们除了技术和技巧材料相通之外,恐怕我们真的感到具有本土文化精神和民族特点是多么重要。但这并不意味着我们固步自封和以民族主义思想自居,而是更加强调其作品精神内涵所蕴藏的民族精神和民族意志。不管你走在世界哪一个角落,重要的是你是中国艺术家。

2. 建立在当代人文精神基础上,寻找油画教学总体设计的立足点。这就是立足于当代,树立起鲜明的时代特征,关注当代社会,关注生活,特别关注当代人的内在精神。

3. 切入东方文化的大背景中,立足当下,寻找自己语言的内涵潜层,创造属于自己的艺术个性和鲜明的艺术语言。

以上三方面的教学构想奠定了我们实验班教学的思想基础。引导启发学生发掘自身的创造潜能,极大地激发了学生在油画表现上的欲望和创造热情。他们在严格的油画系统训练

头像(素描) 张 聃

的同时,在艺术表现上同样获得十分宽松的创造自由度。冲破限制自己的思想牢笼,获得了最大限度的解放,从而提高了学生在艺术探索中的悟性和灵感。在关照世界客体的同时,更关照自身的艺术品格的完善。

总体设计为实验艺术铺陈了思想和理论基础,同时也为教学实验提出了新的课题和要求。不满足于现状的想法促使我们不得不对当前教育现状进行反思。在造型领域里诸如传统与反传统、大众文化与精品文化、结构与解构、当下文化与传统文化、世界文化与民族文化等等。在现代学院教改中,必须作出自己的阐释。在现实和理想之间,我们不情愿走别人的老路,我们只能选择实验的方式,以靠近我们的梦想。

在课程设计的实施中,我们加强了结构素描训练,从而贴近大师的造型意识。在思维和方法上研究巨匠的精神和作风。而通过解构,

去消解制约自己创造的羁绊,进而不断地挖掘自己灵魂深处的创造性智商。在油画教学实验上,开设了油画技术训练,综合材料训练、油画技巧和油画语言训练,特别是场面较大的半创作训练,这是鲁美油画教学史上历史性突破,获得了极佳的效果。总之,每一门课程和课题的组织,无不充满设计因素的渗透,既有相对的独立性而又保持相互依赖性和连续性。从而使学生真正比较实惠地获得系统的油画规范性训练。

学校是社会发展需要的一个战略阶段,它是不可能造就现成的艺术家,它的使命仅仅是培养和铸造青年艺术学子灵魂的摇篮。是思想、技能和充满希望的大熔炉,每一个热爱艺术的青年信徒都希望能够经过这个熔炉的千锤百炼。然而,真正成为艺术大师,还需要通过无数次乃至一生的努力拼搏,只有坚持下来,才有可能达到艺术造诣的巅峰。

人物肖像(素描) 王 强

女人体(素描) 李 玉

女人体(油画) 李 玉

女人体 (油画)
赵 越
(技巧语言训练)

女人体(油画) 张 聃
(技巧语言训练)

女人体(油画) 范胜东

女人体(素描) 刘 健

当代劳模(素描稿) 张 聃

肖像(油画)

张聃

工余(油画) 王强 (传统技法)

工具和建筑材料(油画) 刘健 (传统技法)

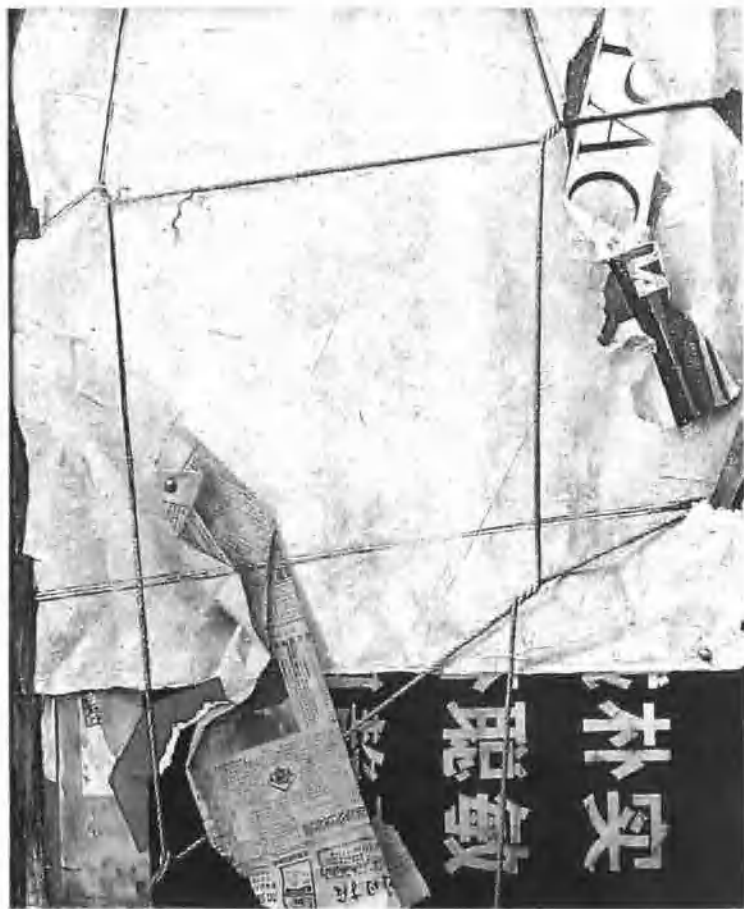

双人肖像(油画) 刘健

左上·村落系列(油画) 崔 敏

右上·舞蹈家(油画) 李 玉
(油画技巧训练)

捆绑文化(油画) 柳 毅
(现代材料)

女人体(油画) 刘健
(技巧语言训练)

今晚没有爵士(油画)
赵趣
(现代材料)

一次新的尝试

——装饰软雕课

覃大立(广州美术学院)

一般来说,除了专业的设置之外,教学方式的核心问题应是课程的设置,而这个核心问题又是由教学目的来决定的,教学的目的是培养当今社会有用的人才。所以装饰艺术专业课程的设置应顺应社会总体审美层次、品位的发展和变迁。但就目前中国美术教育发展的整体状况来看,教学的内容和模式依然大多沿用五六十年代的老套。如何结合现代社会对装饰美术人材的新的要求,从而合理科学地设置专业课程将是美术教育工作者所应该思考的。

而目前装饰艺术专业的教学如何改革发展已是迫在眉睫。因为装饰艺术和人们的生存环境及人们的审美思维关系紧密,而这两个因素又是变迁迅捷的。比如在广东沿海地带一批批新型的现代建筑层出不穷,钢筋混凝土构成规

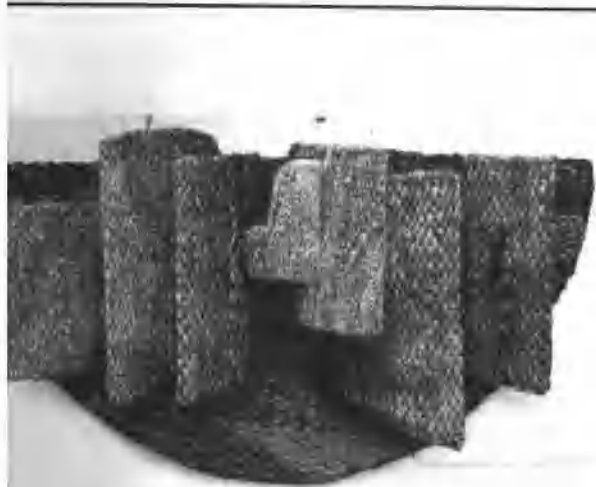
模宏大的建筑框架,高大的玻璃和金属的框架构成门窗,雄伟壮观,金光灿烂,好不气派。但人们在享受现代工业文明的同时也会感觉到它的弊病,在这些坚硬无比的空间内缺少柔润的温馨和大自然的芬芳,在这里人们的心态无法平衡,人与自然之间的心里交流也被隔断,这是现代工业社会发展到某一阶段的必然弊病。鉴于此,我们在装饰专业教学中开设了软雕塑课,希望以此作为完善学生设计素质,扩展视野,发展设计思维以适应现代社会发展的一个途径。

软雕艺术源于美国六十年代末。随着现代壁挂不断发展,由平面走向立体,有人把这立体壁挂称为软雕塑。虽然软雕塑诞生时间不长,却以其独特的材料特点和不可替代的艺术语言形成了一个在当今世界非常重要的艺术门类,由原来单一纤维材料走向今天的无数种软材料,由原来单一的编与织方式,发展到今天的注重创造性的制作技巧。在一些发达国家中深受广大建筑环境设计师的青睐,也深得民众喜爱。另鉴于本专业的需要,明确职能,把软雕塑前加上装饰二字,以便区分纯艺术。

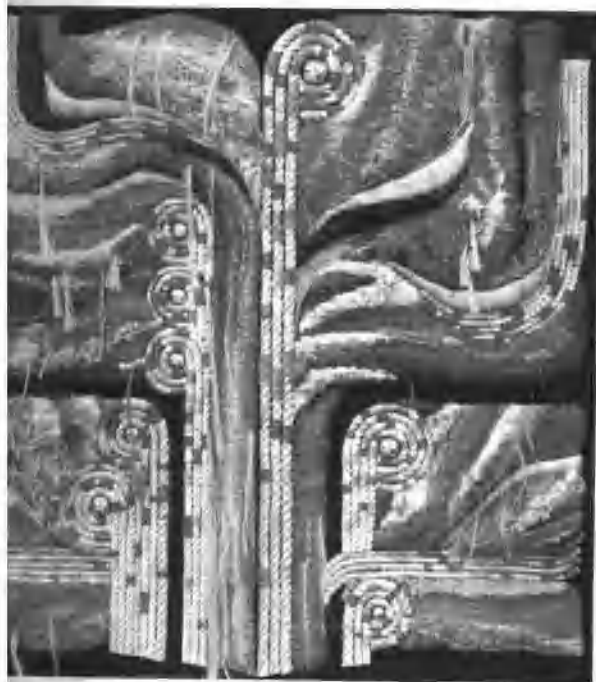
这次上课首先在教学指导思想上明确,与一般的上课有所区别。不仅仅介绍一种技法,而是利用各种手段尽可能多的介绍各种软材料及制作的可能性,并鼓励学生多动脑筋,大胆发掘、利用新材料。从材料中寻找、去构思

游戏·转向 齐 岳
指导教师:覃大立

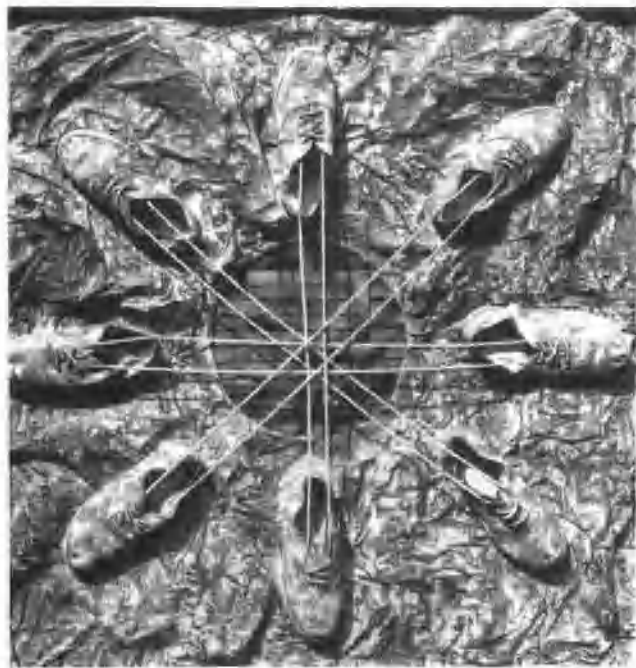
天窗 覃大立 200×150cm

红风 覃大立 240×240cm

组建超出材料本身的思想。材料的范围很广,有来自大自然中的,还有人造的、新的或废弃的均可,只要经过改造变常态为非常态都可成为独特的艺术材料。当然,材料运用的关键是首先了解材料的特点,挖掘材料重新构成的可能性,因势利导,注重材料进一步的加工和制作,以期改变观者的视觉习惯。同时应注意避免不适应材料特点的造型。新材料发掘构思的结果必然牵涉到新材料的制作技法,学生所发现的材料对于老师也许同样是陌生的,所以在课堂教学中老师和学生一起探索新材料的制作的可能性,并在制作的过程中,会出现许多意想不到的偶然效果,这时可因势利导地加以利用。由此,在原来构思的基础上又把作品深化一步。所以软雕塑的创造性思维贯穿了作品创作的整个过程,每个步骤环节都充满新的问题,促使我们动脑筋解决。

在构思上首先让学生们设想一个假定的新型的现代建筑环境,然后再根据此环境设计软雕作品,不管是创意还是表现形式,都必须围绕这一中心。在审美上以现代西方审美观为主,并结合装饰艺术特点和国情,告诫学生们:艺术的本质不是油画技术、雕塑技术及其所规定,而是由作为艺术品的这一非常态存在物与常态中的现实物之间的关系所规定的。这也是说生活状态中的任何东西都可搬来作为创作的素材,同时注意形式结构和意义结构的敏感及把握能力,强调意义的传达和解读迷惑性。如作品《游戏·转向》表面看起来像儿童游戏,诙谐有趣,但好似又存在一个很严肃的主题,其实这也应该说是中国的古老美学观:模糊性,不定性。再者,在立意上也必须具备非实用的特殊意图,不能存在明显的功利性。像萨特所说:“艺术品是一种非现实,”“只有当意识经历着对世界的否定的激变,进入想象境界时,这

网 郑朝辉 指导教师:覃大立

老树皮与藤 龚万里 指导教师:覃大立

一审美客体才会出现。”其实不单是寓意必须超越生活世界,就制作材料的本身也一样不能具有实用性,杜尚“泉”就是运用“错构”“错置”制作技巧,使小便池失去实用性,而具备艺术性。郑朝晖同学的《网》,作品中的鞋和鞋带都是实用品,但在其色彩上做了些文章,使其不再具备人们概念中的鞋。寓意虽说是以现实生活为基础,但却离这基础越远越好,越能引起人们的注意、惊奇和困惑。

对于造型的要求是以抽象、单纯的形为主,原因:首先是虚幻摹拟现实的装饰手法早已走向顶峰,人们对此已厌腻,很难引起人们的注意。其次,科技的高速发展,竞争日益激烈,在紧张的工作之余,人们只是渴望轻松、单纯、宁静、安逸、自由的享受,再不愿去看那些严密、烦琐、沉重的艺术。再者,抽象而单纯的造型与现代建筑造型一脉相通。对于形式美的看法与现代西方理论有所区别,认为美如同万物之变化都是存在规律的,而美的法则就是对美的规律的认识总结。当然这些法则也不是一成不变的,如同大自然的有规律的变化一样,但每一次的变化都不是简单的重复,都会在规律基础上有新的发展。由此而研究出来的法则对于造型艺术的指导作用是不可否认的,特别对于装饰尤为重要,同时也是评价作品好坏的重要标准之一。

这次的装饰软雕塑课也只是我在教学探索的一个方面,有成功也有失败。希望能通过短短的几周课,给同学们一个动脑筋,发掘材料,认识材料,利用材料的机会,从而能够逐步完善做为一个未来设计人才的基础知识结构,以适应当今社会日新月异的飞速发展,跟上时代的步伐。同时,也希望学生能通过这次课,对西方现代艺术做些了解和关注。也许,这对他们今后在艺术领域的发展会有一定的帮助。