

中国高等美术学院精选教材

雕塑综合材料教学

谭勋著

河北美术出版社

中国高等美术学院精选教材

ZHONGGUO GAODENG MEISHU XUEYUAN JINGXUAN JIAOCAI

DIAOSU ZONGHE CAILIAO
JIAOXUE

雕塑综合材料教学

谭勋 著

河北美术出版社

策 划：郭 涌

责任编辑：苏征凯 韩方敏

装帧设计：七彩商艺

图书在版编目(CIP)数据

雕塑综合材料教学/谭勋著. —石家庄：河北美术出版社，2005.7

中国高等美术学院精选教材

ISBN 7-5310-2330-X

I. 雕... II. 谭... III. 雕塑—材料—高等学校—教材 IV. J316

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 031986 号

中国高等美术学院精选教材 雕塑综合材料教学 谭勋 著

出版发行：河北美术出版社

地 址：石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码：050071

电 话：(0311)87060677 85915035

设计制作：七彩商艺

印 刷：深圳华新彩印制版有限公司

开 本：889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张：6.5

印 数：1 ~ 5000

版 次：2005 年 7 月第 1 版

印 次：2005 年 7 月第 1 次印刷

定 价：43.00 元

引言

美术学院的艺术教育一直在继承中发展,新的课程与理论在不断开拓中完善。创造力的培养成为当前学院教育的重要方向,学院教育在继承传统与发展创新中并行。

本世纪初,学院教育方针在时代的变革与当代社会的需求中开始转变。“综合素质”“复合型人才”“创造力的培养”等词汇开始大量出现,学院全新的课程体系与各系新的课程相继建立,雕塑系的综合材料教学也相应发展起来。学院教育观念的转换直接改变并强化了教育的培养方向。我也在主动与被动的艺术实践中摸索着适应当代社会需要、适应当代艺术发展的教学思路与方法。

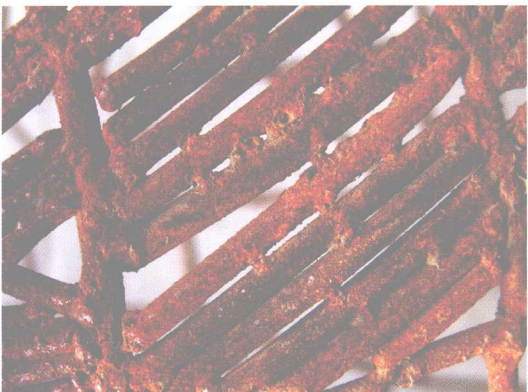
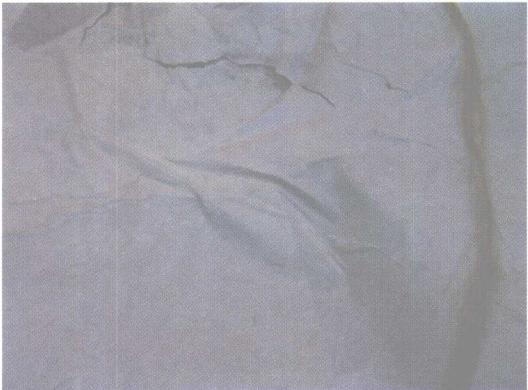
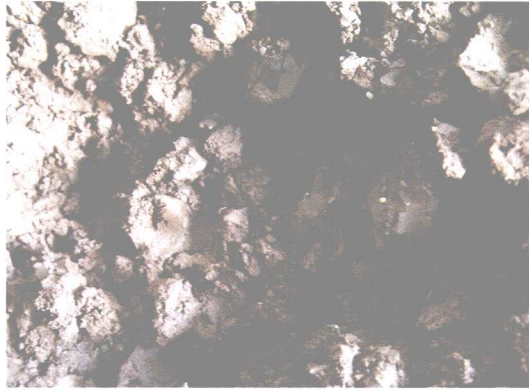
人类社会发展的基础媒介之一始终是以材料为代表的,人类各个领域对材料的研究由来已久。材料本身不仅具有物质感,更多方面反映了社会属性,进而由物质性与社会性互为转换综合而产生了材料的艺术性表达语言。在艺术中,无论“平面”或“空间”的艺术均无可回避其借以表达的媒介之材料性,材料的存在与使用是艺术形成的初始前提。人类将材料性运用于审美功能方面历史久远,以“空间”为表征的雕塑艺术其材料的重要性更具有代表意义。

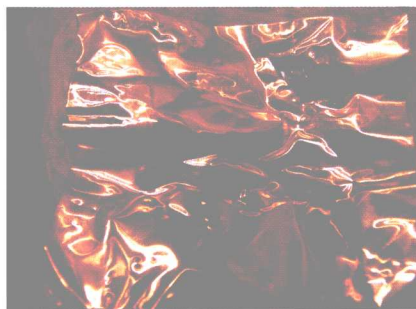
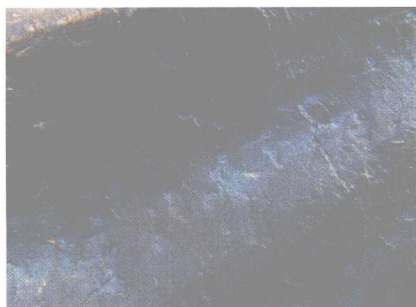
雕塑艺术中对材料的使用与探索自远古时期就已开始,而在传统材料之外相对的新材料以及更多元的、学科交叉性材料研究却未在我国美术学院教学中正式展开。而材料的艺术性以及更多材料的艺术性表达上的学习与探索,又是当代艺术家或是艺术工作者应当具备的重要的综合素质之一,也是体现学院培养学生创造力的重要媒介之一。那么我们对材料综合的、系统的研究也是必要且重要的。

本书针对雕塑综合材料的研究与雕塑综合材料的教学理论两个方面做了较系统的论述。一是以教学为中心希望为今后教学中严谨科学的理论体系打好基础,并从方法论与认识论的角度把问题与经验提出来供艺术教育界同仁切磋相助之用。另外即从实际教学的方式与效果上回应学院“教育即创造”的方针。二是从史学的角度对西方现当代雕塑艺术史中的材料发展演变加以分析,以材料发展为主线,把材料的发展脉络从繁杂的艺术理论与艺术流派中抽离出来,以便于我们从新的角度更好地、清晰地、翔实地对材料加以分析、归纳、理解、把握。三是从中国传统文化精神上谈起,为如何建立具有中国文化精神的当代材料艺术,在自我反思状态下提出一些个人认识,即在反思的过程中对自身文化精神的建立做一个思考,并为今后的材料教学提出一个主张。

谭 勋

2004年元月于天津

目录

■第一章 材料	1
■第二章 材料艺术与综合材料	3
■第三章 西方现当代雕塑艺术中的材料研究	7
一 传统轨迹上的变化	7
1. 传统审美意义上的“新”	7
2. 传统材料意义上的“拓展”和“延续”	8
二 发现与创造	9
1. 拾来的材料	9
2. 材料与形式的完美追求	12
3. 现成品作为材料	15
4. 自由而怪异的材料	18
三 解构与重构	21
1. 大众的、流行的材料	21
2. 废品与垃圾	25
3. 极简的材料	29
4. 语言、文字、观念视为材料	33
5. 巨大的材料	36
6. 多媒介、多形态的材料	38
■第四章 中国传统文化精神与当代材料艺术	53
一 本源	53
二 物我	54
三 物格	54
四 人格	56
五 天格	58

六. 实验 58

■ 第五章 中国当代综合材料雕塑的现状与思考 63

■ 第六章 雕塑综合材料教学的思考与实践 75

一 教学的基本理念 75

1. 背景 75

2. 指导方针 75

二 教学的基本角度 76

1. 从形态学角度出发 76

2. 从材料学角度出发 76

3. 从知识与技术角度出发 76

4. 从思想与观念角度出发 77

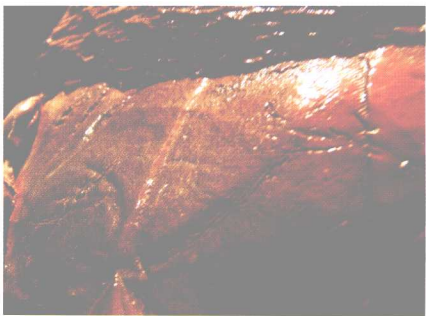
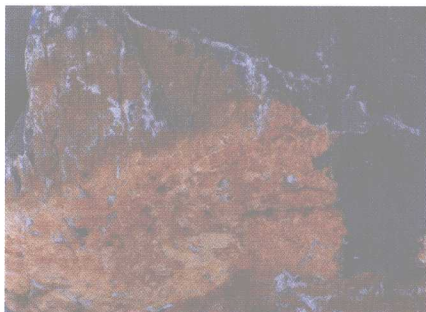
三 教学的基本手段与方法 77

1. 抽象形态研究 77

2. 材料的运用与表现 83

3. 综合材料语言逻辑系统的建立 92

■ 结语 98

材料

材料自从在有了人类活动以来,始终伴随着人类社会的发展而发展。材料的魅力无限,材料的作用与价值巨大而可贵,材料的未来无法预测,人类的发展或毁灭将证明一切。材料作为人类文明最本质的物质,承载了太多的岁月历史、情感故事。同时材料也是最能反映人类文明进步的物质,它始终证明着人类的智慧与技术的发展变革。材料最终不是代表材料本身,材料的意义在人类的发现与创造中得以显现,在研究与开发过程中得以升华。材料发展的背后是技术的发展与时代的进步,是人类智慧的集中体现。材料的发展史既是一部社会发展史,又是一部人类文明史、人类科技发展史,还是一部艺术的发展史。

材料反映着每个时代的精神线索与传承脉络。材料需要我们用智慧去解读,去梳理,用心灵去感受,用当代人的精神去发现,去挖掘,去开拓,寄予材料情感来传承我们当代人的精神。马克思曾指出“劳动者没有自然,没有感性的外部世界就不能创造什么。感性的外部世界是材料,他的劳动是在材料上实现自己,在材料里面进行活动,从材料里面并且利用材料进行生产”。

材料所涉及的领域大、学科多、范围广。我们这里所界定的材料是指在久远的历史中大的艺术范围内,雕塑艺术及其相关造型艺术在创造实践中被沿用、利用、借鉴及发明甚至未知的相对范围内的材料。力求对材料多方位、多角度进行解析,并从中引出相关的文化背景及相关的艺术流派、形式、技术手段的发展演变过程,最终为我们当代雕塑艺术材料研究与雕塑综合材料教学提供有益的帮助。为在当代语境寻找我们所需要的材料、线索、理论打开一个新的出口,明确一个新的方向。

我们对材料的范围有所界定后,应从材料本体语言出发对其进行大的归类与划分,以确立我们今后研究工作的基础。我对材料大致划分为三类:

一、原生材料,即“原始材料”或“自然材料”,也就是说材料范围中最基本的物质,也是在自然界中材料最原初的形态,如从狭义上分有土、木、沙、石、水、油、动物、植物、矿物质材料等等。从广义上理解有天空、大地、风、雨、雪等等自然万物。

二、不断发展与变革的材料,是指人类通过对原始材料或对矿物质的加工提炼,所制造的单一的或复杂的材料,如金属(铁、铜、钢、铝、金、银)、复合木材及化学、物理、高科技材料(玻璃、橡胶、塑料、有机玻璃、水晶、陶瓷、纸、纤维、水泥……)。“不断发展与变革的材料”广义上理解也是工业生产与日常生活中的基础材料。

三、成品材料,是指随着人类社会的进步,社会科技发展和人类不断需求中所产生制造的物质,更多具有“现成品意义”,以“复合性”“综合性”的面目出现,是人类“原生材料”与“不断发展与变革的材料”根据不同需要分别构建的,并在不同时代,不同作用下不断发展的结果。

随着人类社会科学技术的进步和时代发展,材料的范围会不断增加,无法预知

的材料也会越来越多。艺术发展到今天,其对材料的运用已打破了所有的界定,打破了所有的清规戒律,把所有可用的材料,均以艺术的手段综合并改变了材料原始属性,给材料赋予了新的意义与新的身份,材料自身又给艺术提供了广阔的空间与发展的可能。因此,材料最终的作用力是人类的智慧与创造力。

材料艺术与综合材料

远古时期到如今,我们从人类文明的发展进程中可以清楚地看到,材料在人类智慧与技术的推动下材料艺术的发展关系与演变过程:

服饰艺术:树叶——兽皮(丝、麻、线、絮、缎)——革——现代服饰艺术

文字艺术:龟甲、兽骨——甲骨文——岩洞、石刻——竹简(木牍)——织物——纸——中国的书法、绘画、碑刻艺术

建筑艺术:泥、草——木、瓦——石——钢铁——混凝土——玻璃(瓷砖、马赛克)——现代建筑艺术

绘画艺术:矿物质颜料——洞穴岩刻着色——文身、彩绘——教堂、庙宇壁画——西方绘画艺术

土与火艺术:土——陶——陶瓷混合——瓷的艺术

金属艺术:铁——青铜——金银——现代金属雕塑艺术

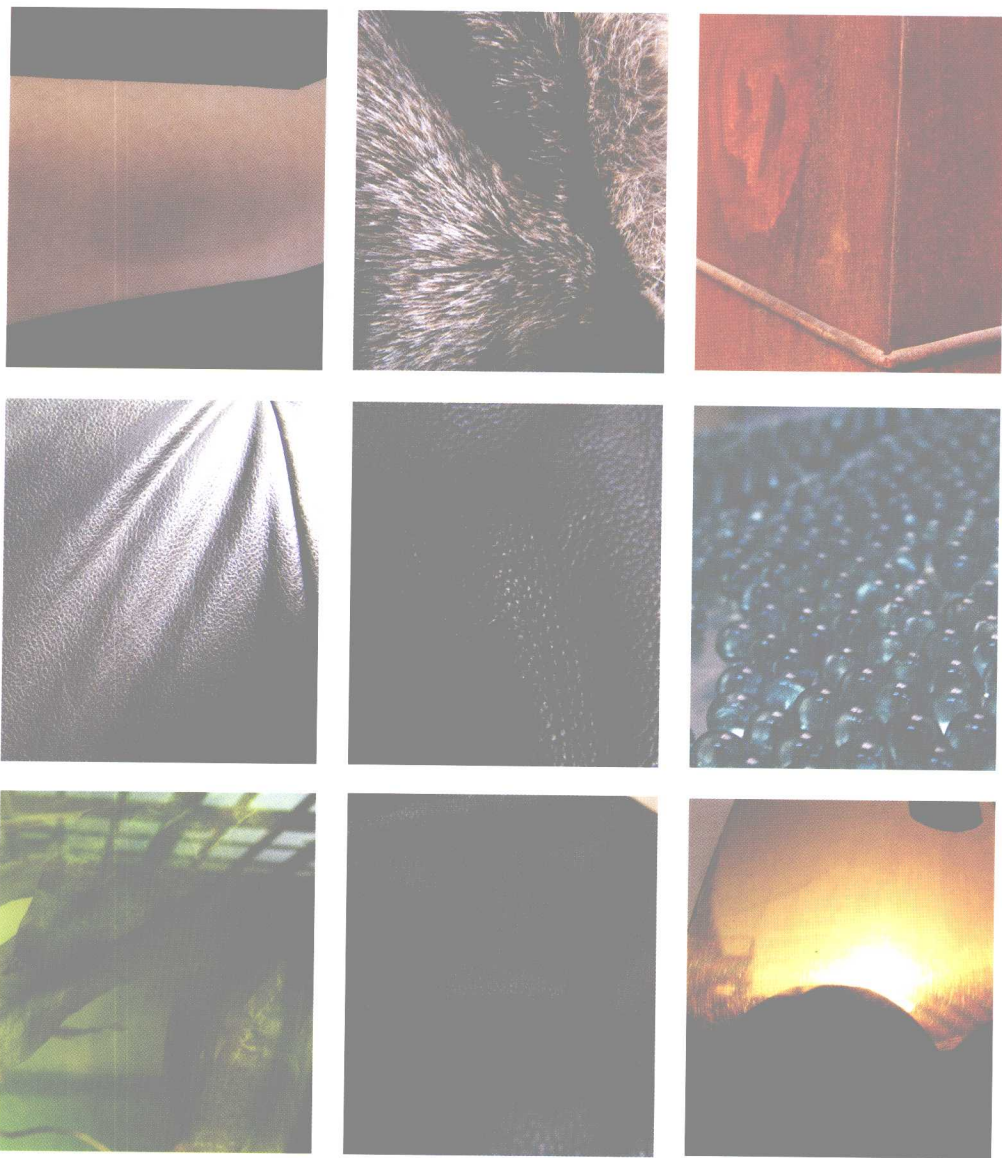
雕塑艺术:天然的石木、自然的兽骨——石刻、木雕、泥塑、大理石、青铜雕塑——综合材料雕塑——当代雕塑艺术

上千年的材料与艺术演进过程,形成了材料与材料、材料与技术、材料与艺术之间自然明确的推理关系,与上千年人类的文明进程相统一,形成了相对的艺术本体结构。当我们面对千百年所形成的人——材料——艺术之间关系的同时,我们应有更大的欲望对材料进行探索。我们在艺术中改变材料的形状,转换了其化学成分及其物理特性,加以情感观念的融合,这种探索同任何一种科技研究同样令人兴奋。

材料在艺术中的作用与价值是可以肯定的。材料的范围与意义是不断变化的,我在这里给大家提出的是一个大的方向,作为一个开端,抛砖引玉之意,还有更多需要归纳、总结、精炼的东西,是需要我们大家共同在艺术实践中发现、获取并为艺术所用。

空间艺术发展到现在从相对传统材料要素上大致分为硬制材料与软制材料两种:一种以石材、木材、金属、陶瓷、玻璃钢作为主要材料属硬制材料。二是以泥、石膏、蜡、纤维及面粉作为主要材料属软制材料。整体分析造型艺术从平面到空间材料的发展变化是在20世纪初开始的。首先雕塑艺术从造型手法已开始不再局限于传统的(雕与塑)表现手法。雕塑材料在传统思想与审美转变的基础上开始不断变化、不断综合。

“综合材料”(“Comprehensive Material”“Mixed Media”)的概念最早是在西方20世纪欧洲革命后提出的,随后“综合材料”的说法最初是针对西方工业与建筑的。当西方艺术发展到20世纪中叶的时候其艺术概念基本形成即“综合材料或混合媒材”,随后“综合材料”的概念在平面艺术与空间艺术中更多的被提出并最终确立。相应的综合材料与技术及综合的表现形式与风格也发展成为西方艺术的主流,其更大的

发展空间是由雕塑艺术来承载的。雕塑综合材料的概念与范畴,从文字角度分析,是针对一种材料相对而言的,是多种材料共同组合而成的。从艺术角度分析,“综合材料”除了材料综合以外还包含着技术手段的综合、艺术形式的综合与思想观念的综合。

雕塑综合材料的研究在西方有近百年历史,其在中国的发展只有近十几年时间,是在中国当代艺术语境下展开的一个新课题。“综合材料”概念里的“材料”最初被误解为传统雕塑材料之外的材料的综合,其实它根本是开放的,自由的、多元的、当代的、变化的、互融与交叉的,是基础媒介。相对意义下的新材料与材料新的运用方式与手段就只是局部的环节了,其最终意义是材料、观念、技术的综合。

图 1

图 2

图 3

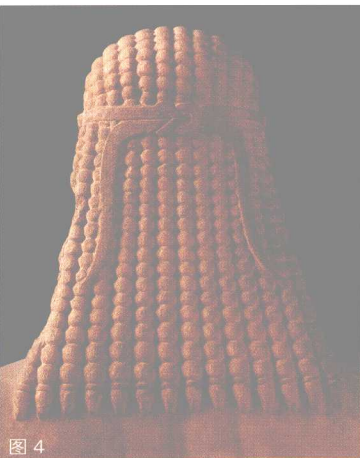

图 4

图 5

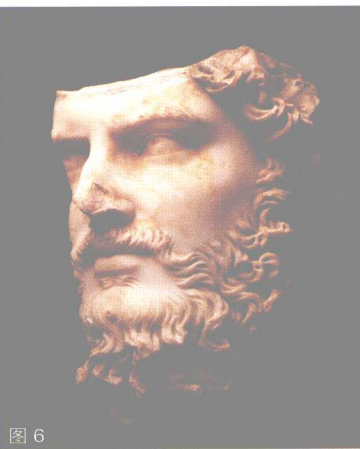

图 6

图 1 《德尔斐驾车人》公元前 475 ~ 前 470 年 铜

图 2 《祈祷的夫人》大理石

图 3 《头像》公元前 6 世纪中叶 黄金、象牙

图 4 古希腊雕塑

图 5 《黑人王子爱德华墓雕像》1380 年 铜鎏金

图 6 古希腊雕塑

图 7 《大卫》多纳泰罗 青铜

图 1

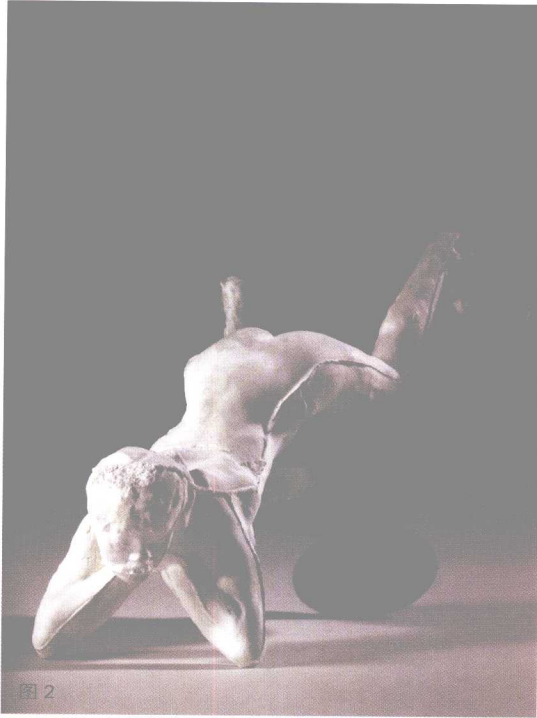

图 2

图 3

图 4

图 1 《密涅瓦女神》西马尔
黄金象牙

图 2 《金属杯里的小农牧之神》
1895 年 石膏、青铜

图 3 《大天使加百利》1606 年
费尔南德斯 木着色

图 4 《圣母哀悼基督》15 世
纪 木着色

为了使我们更好的对雕塑综合材料的本体语言有清楚的认识,了解其在艺术史中如何发生、发展及在艺术史中起到的作用及未来发展方向,那么对西方现当代雕塑艺术史的材料研究就显得尤为重要了。

西方现代雕塑艺术中的材料研究

一、传统轨迹上的变化

1. 传统审美意义上的“新”

从媒材角度分析西方雕塑材料真正意义上的变化是在 20 世纪初开始的,这 100 多年的材料演变过程是我们对西方艺术史中的雕塑材料发展研究最有价值与意义的时期。

西方雕塑材料从源起到古希腊、古罗马、中世纪、文艺复兴、巴洛克风格到 18 世纪中期至 19 世纪的新古典主义与浪漫主义,均盛行着写实主义风格。其雕塑的审美标准是以空间中饱满的形体和完整的体量实体存在于空间中的。雕塑材料的主体以石、木、铜材料为主。漫长的岁月使材料的价值过多存在于自身便于保存至今的硬质特性,其金银、珉琅的材料运用也多作为表面的装饰意义出现。

西方美术史中的艺术标准以理性的、准确的、客观的、再现自然的艺术思想并一直持续到 19 世纪。随着欧洲工业革命的开始,科学上不断的发明创造,科技水平不断提高,新事物不断涌现,旧事物不断被抛弃,一切事物都在飞快的更新,个人能力与价值开始呈现。在 19 世纪的西方社会发展背景下,为个人的思想展现提供了空间,也为艺术的个性化发展打开了大门。雕塑的形式开始出现变化,新的审美理念开始彰显。雕塑材料本身虽然没有发生根本变化,但艺术家造型语言上个性的表达与追求却为今后雕塑审美标准的巨变与材料的发展打下了基础。

雕塑家罗丹在其创作中,对个性情感的表达、自然的追求、泥性的热爱超越了传统形式与审美标准。通过自由的手法,罗丹将全部的热情与个性化的追求均无一丢失地保留在作品的痕迹中。“泥”的价值、“塑痕”的作用、“光影”的意义、“石膏”的材料、所有一切“新”的努力,均通过艺术家自身价值的追求为雕塑美学意义进行了重新定位,传统的审美开始出现了“新”的意象。

罗丹后期更多具有“放纵手法与实验性”的作品,为其后的印象主义在开启现代主义运动的大门做了准备,同时也赋予了雕塑材料发展的可能与新的契机。

图1 罗丹《爱的手》1904年
石膏、砖

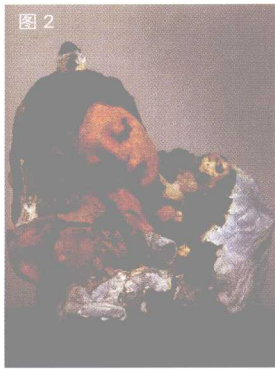

图2 罗丹《睡》1889年
泥、石膏、报纸、蜡、陶

图3 罗丹《闲谈》1897年
青铜、玛瑙

2. 传统材料意义上的“拓展”与“延续”

“印象主义”是现代雕塑的发展酝酿时期,雕塑新的材料与新的手法开始出现。德加的雕塑《十四岁的小舞蹈家》通过蜡质材料与真的头发和纱缎质材料的综合使用,以纯粹自然的写实手法,向我们展示了新的审美快意。完美地运用了雕塑传统材料语言之外的物质与新的技术手段及形式语言。由于材料的运用也开始使传统意义的雕塑向现代主义雕塑迈进。虽然德加对材料的使用不是为体现独立意义上材料的魅力,其目的还在于雕塑本体意义上的需求,还是在为雕塑本体语言服务的基础上出现的。但德加的作品打破了传统雕塑单一的材料语言模式,使传统的材料与技术手段拓展开来。

当印象派画家罗索通过蜡质材料来做雕塑的时候,雕塑技术革新手段也在实践中产生。罗索发明了“石膏罩蜡法”,以石膏为基础材料,以熔化的蜡覆盖表面、成半透明状与形体不确定的表面效果呈现了前所未有的视觉感受。

这个时期真正通过材料的特性来表现主题,突出

其材料独特的审美价值与新的视觉感受是通过罗索的努力得以体现出来的。罗索的雕塑以具有非常典型意义的材料特性而成为现代雕塑审美意义的开端。材料上“综合”与“重组”的使用方式与表现手段,初步打破了传统雕塑的材料范畴与技术手段,具备了最初意义的综合材料形式语言。

印象主义时期的艺术家对材料的实验与运用从单方面看还处在个人追求、试验阶段,相关雕塑“材料”的理论说法从未被提出来,但富有探索精神的印象主义时期的艺术家,为现代雕塑的发展迈出了第一步,真正使艺术创作在审美标准与形式上进一步得到解放。

对于雕塑艺术中材料论与风格论的方向问题,即传统材料与现代材料之间,具象风格与抽象风格之间的问题,在近一百年的艺术发展轨迹上始终是并行的。在传统雕塑形式、传统体量概念与传统材料的基础上衍变出的现当代艺术多元的格局及新的艺术形式与观点并不是以替代的方式取而代之,而是以相互影响、相互渗透的关系使传统雕塑意义下的材料与形

式在时代的审美理念与当代的人文需求中进一步得到发展。新时代的科学技术与人文精神必定影响并改变雕塑艺术的表现手段与方法。必定在不同的时期,在传统与现代的审美概念中,在保守与激进的较量中,在放弃与获取的进程里重新确立“传统”的价值与意义。或是材料的、或是形式的、或是观念的,但必定是当代的。

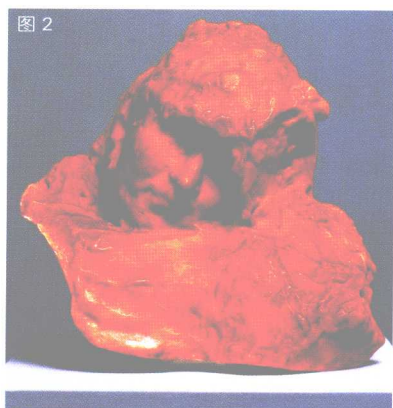

图1 罗索《犹太少年》1893年 蜡

图2 罗索《他人的肉体》1883年 石膏罩蜡

图3 罗索《公园里的交谈》1893年 浇蜡

图4 德加《十四岁的小舞蹈家》1881年 蜡、丝缎、头发

二、发现与创造

1. 拾来的材料

材料真正意义上的扩展是在 19 世纪后期开始的,其根本贡献还不是材料本身而是雕塑形式上的突破,艺术家打破了以再现为审美标准的艺术体系,使艺术个性独立出来,实现了艺术自身“真实的美”并建立了新审美的标准。

到 20 世纪,西方艺术创作相对呈现出前所未有的多元化、自由化局面。西方现代艺术空前的活跃,这为雕塑艺术家利用材料、发现材料、创造新的艺术提供了广阔的空间,艺术上新材料的运用与表现形式,成为当时最为活跃的因素。20 世纪西方艺术现象根源在于受到 19 世纪晚期西方文化思潮——非理性主义、反理性主义影响,各种学说、流派的产生直接颠覆了艺术中的传统观念、传统形式、传统材料与传统技术手段。

传统视觉意义的创新是从塞尚到毕加索及以他们为代表的立体派引发出来的,也是最具有实际意义的创新,是传统绘画与传统雕塑观念上的一次革命,在已被打破的审美标准基础上,建立了新的审美方式,提供了物象形体自由组织的依据和材料存在方式的可能。

毕加索以“现代主义”开头的称谓很多,但从材料学角度来对待,毕加索可以说是一位不折不扣的材料大师与先驱。他是现代主义运动中最早涉及材料方面的研究与最先提出材料概念的艺术家的,他的艺术实践为后来多种材料意义作品研究开了一个先河。他是真正在艺术创作上对材料本身提出了具有理论研究价值与新意义的观点的艺术家。20 世纪从毕加索开始,纵观其时代的艺术语言似乎一下变的宽泛了。雕塑形式语言出现了根本改变,雕塑材料不断出现新的发现与新的创造,材料的从属地位发生了根本的转变。

毕加索在雕塑创作中追求表现事物新的形态,重视个人真实感受,以天才般的头脑创造了“拼贴”式的艺术行为方式。“拼贴”手法,开创了属于现代艺术的手法与材

阿基本科《梅德拉诺 2 号》1913 年
铁片着色、木、玻璃、布

图 1

图 2

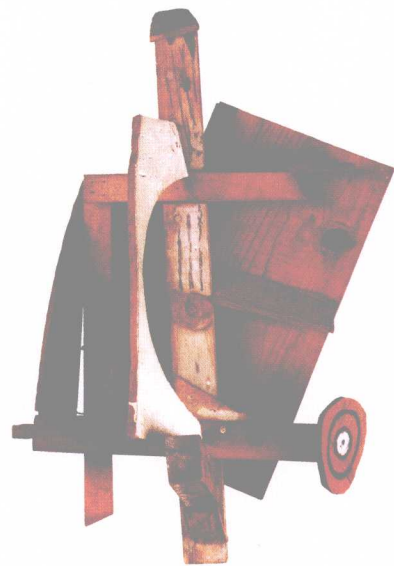

图 3

图 4

图 5

图 6

图 1 毕加索《戴帽子的女人》
1961~1963年 薄金属切割、彩绘

图 2 毕加索《母与子》
1951年 金属、石膏

图 3 毕加索《曼陀林琴弹簧管》
1914年 松木着色

图 4 毕加索《大胡子的男人胸像》
1933年 石膏原稿

图 5 毕加索《跳绳的女孩》 1950年
石膏、陶瓷器皿、柳条编制品、
面包锡纸、鞋、木、铁

图 6 毕加索《吉他》
纸板、金属片、铁丝