

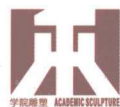
Academic Sculpture

清华大学美术学院雕塑系
江西美术出版社

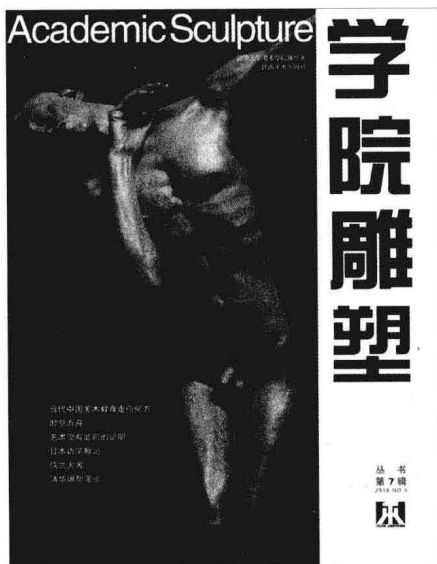
学院雕塑

当代中国美术教育走向何方
时空方舟
艺术没有最后的证明
日本访学散记
侠之大者
清华雕塑漫谈

丛书
第7辑
2010 NO.3

学院雕塑 ACADEMIC SCULPTURE

主编 曾成钢
执行主编 许正龙
副主编 胥建国 陈 辉
编委 赵 萌 李象群 曾成钢
王洪亮 王培波 魏小明
许正龙 张 敢 王大军
主编助理 施 丹
编辑 高 畅 闫 坤 王洪洲
曹 云
通讯员 冯祖光 邹 鹏 李金泽
鲁 琪 程心怡 刁军翔
高元昌
主办单位 清华大学美术学院雕塑系 江西美术出版社
地址 北京市海淀区清华园
邮编 100084
电话 86-10-62798937
电邮 xy-ds@xy-ds.com
网站 www.xy-ds.com

图书在版编目(CIP)数据

学院雕塑. 第7辑 / 曾成钢主编. —南昌: 江西美术出版社, 2010.9

ISBN 978-7-5480-0422-6

I. ①学… II. ①曾… III. ①雕塑—文集 IV. ①J31-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 186045 号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

赣版权登字 - 06 - 2010 - 240

版权所有，侵权必究

责任编辑 王大军 陈 东
执行编辑 王洪洲
装帧设计 李鸿飞 梁 旭
印务监理 王希凡
法律顾问 江西中戈律师事务所

学院雕塑 第7辑

出版 江西美术出版社
发行 江西美术出版社
社址 南昌市子安路 66 号
网址 <http://www.jxfinearts.com>
经销 全国新华书店
印刷 北京文昌阁彩色印刷有限责任公司
版次 2010 年 10 月第 1 版
印次 2010 年 10 月第 1 次印刷
开本 889mm × 1194mm 1/16
印数 1000
印张 4
字数 40 千字
书号 ISBN 978-7-5480-0422-6
定价 20.00 元

夜宿牧场，次日再访，适遇秋雨，怅怅而返，但巨木幽灵，绕我不去……

想巨木受日月之精华，得天地之正气，因生命之渴求，不屈不挠，或死而复生，或再抽新条。风雷激荡，沧海桑田，念天地之悠悠，实为中华大地之罕物，民族精神之象征。

张 仃

【摘自《巨木赞》1982年】

校园风物

清华光华路校区 摄影：王洪洲

目 录

理论沙龙

- 05 张夫也 当代中国美术教育走向何方
08 陈 辉 对清华美院雕塑系基础教学的一点思考和建议
11 王铁城 注重创新思维培养 促进实践能力的提高
14 彭 甫 汉代装饰雕塑的“绘画性”表现

教学空间

名师访谈

- 17 施 丹 时空方舟 · 赵萌访谈

特色课程

- 22 胥建国 启承转合 推陈出新 · 胥建国的中国彩塑艺术课程

佳作品读

- 27 程心怡 马约尔的《塞纳河》

创作平台

雕塑家

- 28 包 林 艺术没有最后的证明 · 对魏小明雕塑作品的解读
34 魏二强 模糊的言语
39 李建盛 亟待商榷的命名 · 关于马天羽的雕塑作品
45 商长虹 梵花 · 记我的创作

雕塑天地

- 49 鲁 琪 地铁公共艺术巡览

交流园地

- 52 马玉婷 日本访学散记

雕塑轶事

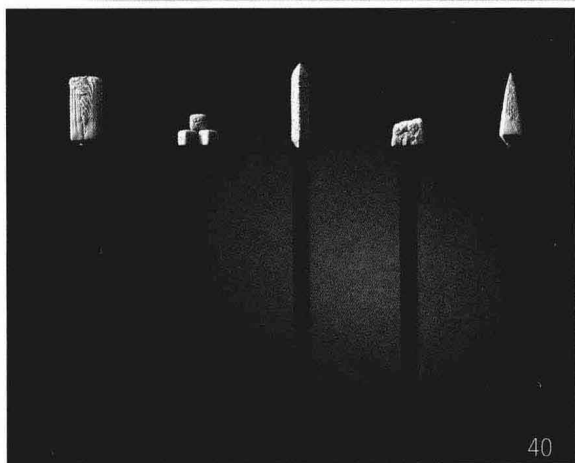
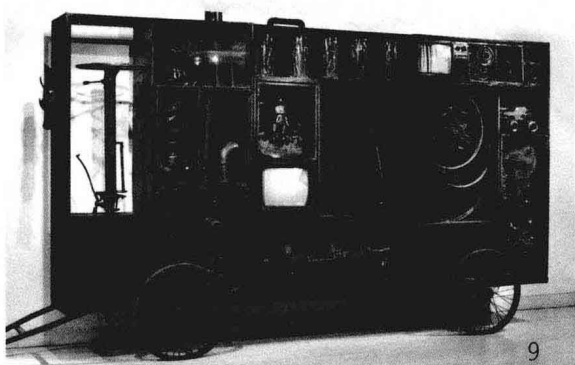
- 55 陈培一 侠之大者 · 曾成钢
57 王洪洲 清华雕塑漫谈

资讯八方

- 59 展览
59 获奖

四 封

- 封面 月亮之子 [作者 魏小明]
封2 学苑掇英
封3 时空纵横
封底 校园雕塑

CONTENTS

RESEARCH

- 05 The Future of Chinese Contemporary Art
- 08 Thinkings and Suggestions to The Basic Courses of Sculpture
- 11 Cultivating Innovation Minds for Improving Practise Ability
- 14 Paintly Expression in Decorative Sulpture of Han Dynasty

TEACHING

INTERVIEW

- 17 Time-Space Ark

COURSE

- 22 Inheritance and Innovation

APPRECIATION

- 27 *The Seine* of Mayor

CREATION

SCULPTOR

- 28 Art Has No Final Proof
- 34 Fuzzy Language
- 39 To Be Named
- 45 The Beauty of Unity

SITE

- 49 Public Art in Subway

EXCHANGE CORNER

- 52 Essays on The Visiting Study in Japan

ANECDOTE OF SCULPTURE

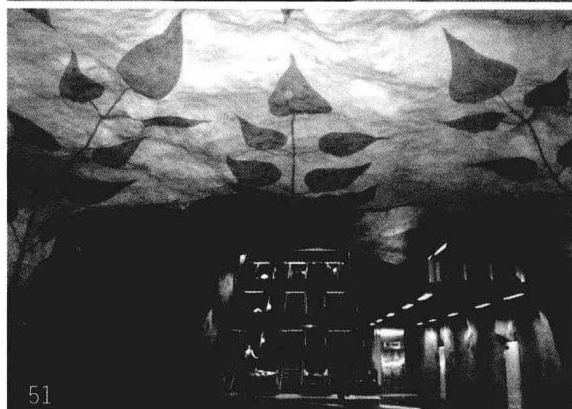
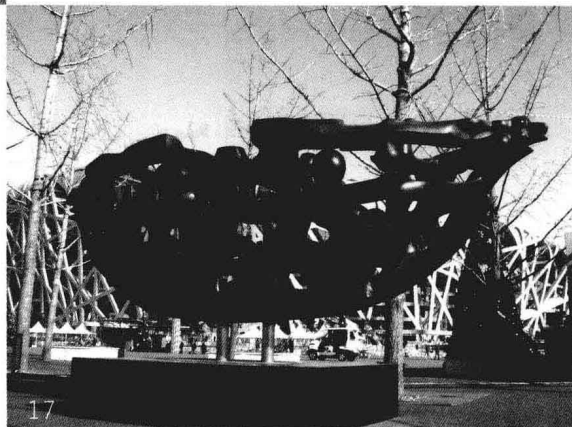
- 55 A Real Hero
- 57 Tsinghua Sculpture Rambling

INFORMATION

- 59 Exhibition
- 59 Reward

COVER

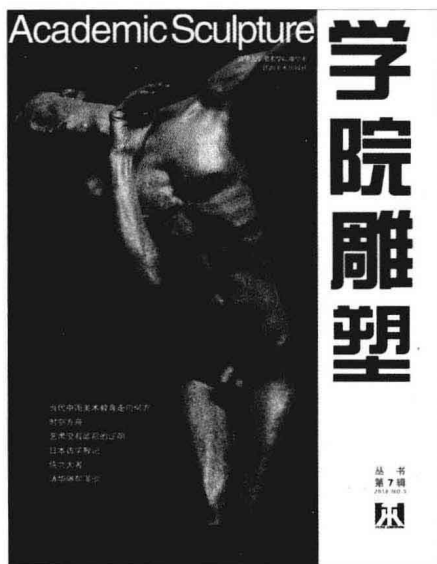
- OVER Son of The Moon [Author Wei Xiaoming]
- COVER Academic Outstanding
- COVER Public Art
- BACK Campus sculpture

校园风物

清华光华路校区 摄影：王洪洲

主编 曾成钢
 执行主编 许正龙
 副主编 胥建国 陈 辉
 编委 赵 萌 李象群 曾成钢
 王洪亮 王培波 魏小明
 许正龙 张 敢 王大军
 主编助理 施 丹
 编辑 高 畅 闫 坤 王洪洲
 曹 云
 通讯员 冯祖光 邹 鹏 李金泽
 鲁 琪 程心怡 刁军翔
 高元昌
 主办单位 清华大学美术学院雕塑系 江西美术出版社
 地址 北京市海淀区清华园
 邮编 100084
 电话 86-10-62798937
 电邮 xy-ds@xy-ds.com
 网站 www.xy-ds.com

图书在版编目(CIP)数据

学院雕塑. 第7辑 / 曾成钢主编. —南昌: 江西美术出版社, 2010.9

ISBN 978-7-5480-0422-6

I. ①学… II. ①曾… III. ①雕塑 - 文集 IV. ①J31-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 186045 号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

赣版权登字 - 06 - 2010 - 240

版权所有，侵权必究

责任编辑 王大军 陈 东
 执行编辑 王洪洲
 装帧设计 李鸿飞 梁 旭
 印务监理 王希凡
 法律顾问 江西中戈律师事务所

学院雕塑 第7辑

出版 江西美术出版社
 发行 江西美术出版社
 社址 南昌市子安路 66 号
 网址 <http://www.jxfinearts.com>
 经销 全国新华书店
 印刷 北京文昌阁彩色印刷有限责任公司
 版次 2010 年 10 月第 1 版
 印次 2010 年 10 月第 1 次印刷
 开本 889mm × 1194mm 1/16
 印数 1000
 印张 4
 字数 40 千字
 书号 ISBN 978-7-5480-0422-6
 定价 20.00 元

目录

理论沙龙

- 05 张夫也 当代中国美术教育走向何方
08 陈辉 对清华美院雕塑系基础教学的一点思考和建议
11 王铁城 注重创新思维培养 促进实践能力的提高
14 彭甫 汉代装饰雕塑的“绘画性”表现

教学空间

名师访谈

- 17 施丹 时空方舟·赵萌访谈

特色课程

- 22 胥建国 启承转合 推陈出新·胥建国的中国彩塑艺术课程

佳作品读

- 27 程心怡 马约尔的《塞纳河》

创作平台

雕塑家

- 28 包林 艺术没有最后的证明·对魏小明雕塑作品的解读
34 魏二强 模糊的言语
39 李建盛 亟待商榷的命名·关于马天羽的雕塑作品
45 商长虹 梵花·记我的创作

雕塑天地

- 49 鲁琪 地铁公共艺术巡览

交流园地

- 52 马玉婷 日本访学散记

雕塑轶事

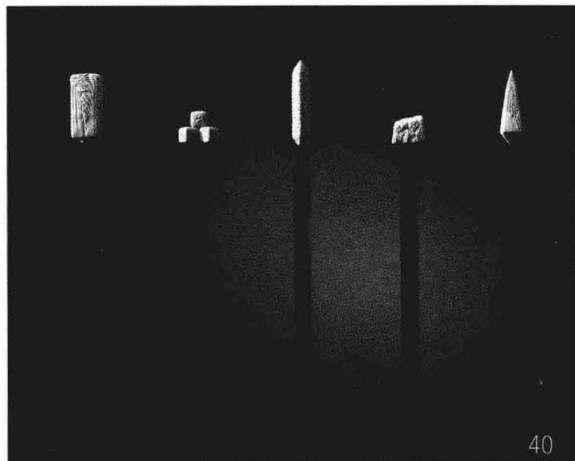
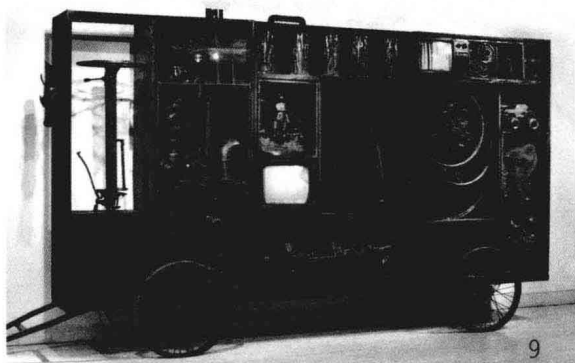
- 55 陈培一 侠之大者·曾成钢
57 王洪洲 清华雕塑漫谈

资讯八方

- 59 展览
59 获奖

四 封

- 封面 月亮之子 [作者 魏小明]
封2 学苑掇英
封3 时空纵横
封底 校园雕塑

CONTENTS

RESEARCH

- 05 The Future of Chinese Contemporary Art
- 08 Thinkings and Suggestions to The Basic Courses of Sculpture
- 11 Cultivating Innovation Minds for Improving Practise Ability
- 14 Paintly Expression in Decorative Sulpture of Han Dynasty

TEACHING

INTERVIEW

- 17 Time-Space Ark

COURSE

- 22 Inheritance and Innovation

APPRECIATION

- 27 *The Seine* of Mayor

CREATION

SCULPTOR

- 28 Art Has No Final Proof
- 34 Fuzzy Language
- 39 To Be Named
- 45 The Beauty of Unity

SITE

- 49 Public Art in Subway

EXCHANGE CORNER

- 52 Essays on The Visiting Study in Japan

ANECDOTE OF SCULPTURE

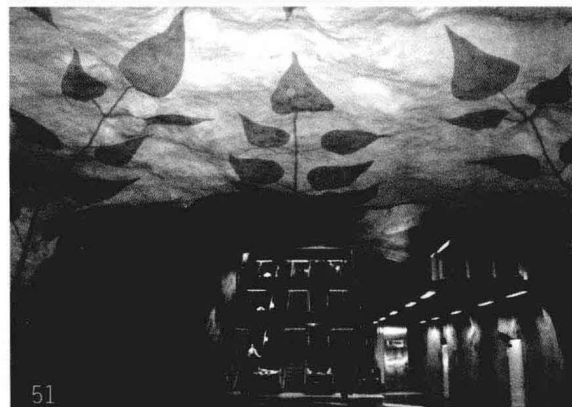
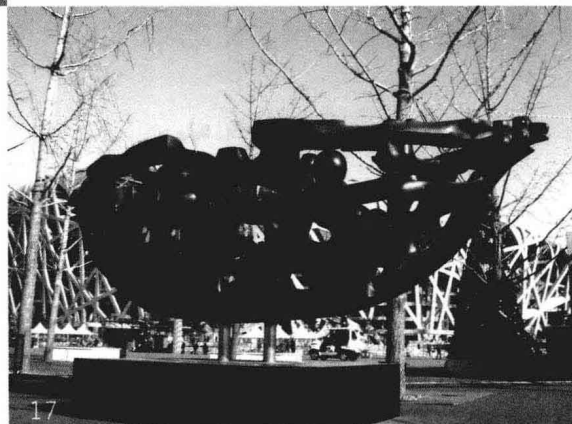
- 55 A Real Hero
- 57 Tsinghua Sculpture Rambling

INFORMATION

- 59 Exhibition
- 59 Reward

COVER

- OVER Son of The Moon [Author Wei Xiaoming]
- COVER Academic Outstanding
- COVER Public Art
- BACK Campus sculpture

文 / 张夫也 / By Zhang Fuye

当代中国美术教育 走向何方

THE FUTURE OF CHINESE CONTEMPORARY ART

改革开放以来，中国美术教育逐步走上了规范化和科学化的道路。尤其是近十几年的教育改革实践，取得了可喜的成果，不仅加强了基础美术教育，培养了各类美术人才，并且有力地推动了我国美术教育向现代化和国际化发展。然而，在令人欣喜的大发展背景之下，我们也必须清醒地看到，与我国迅猛发展的经济形势和自然科学的飞速进步相比，美术发展不尽平衡，美术教育相对滞后也是一个不争的事实。反思起来，我国美术教育尚存在着诸多方面的问题：如行政管理不够完善而导致的混乱，社会偏见造成的对美术教育的忽略，教育者自身素质不高而引起的教学质量下降等等，这些问题直接影响和阻碍了中国美术教育更快地普及、更好地发展。

现就当前我国美术教育中存在的主要问题和应对措施提出一些思考：

一、美术教育观念转换势在必行

近些年，笔者对一些发达国家和地区的高校美术教育状况进行了考察和了解，总体来说，当前发达国家美术教育有这样一些特征：

1. 倡导使人获得全面发展的教育思想，提出了对人要进行审美教育，并把美术教育视为提高国民素质的重要途径。认为对美和艺术的理解，是文化修养的一个重要组成部分。而进行美育的最有效方法，就是尽可能多地接触各类艺术，其中，了解和掌握一些艺术发展史尤

为重要。人们对于美的鉴赏和理解力，是要依靠学习（包括实践和理论）才能获取的，忽视了美育，似乎是不可能培养出健全的人才，更无望塑造修养全面、富于灵性的美术人才来。

2. 提倡美术与科学技术相结合，使美术直接为人们的物质生活和精神生活服务，创立了与经济、商业和工业发展相适应的艺术教育模式。设计艺术即为艺术与科学完美结合的产物，它不仅揭示了艺术发展的规律，也体现了相当的科技含量。随着时代的进程，它将显示出更为美好的发展前景。

3. 注重美术史和美术理论的教学。在传播技艺的同时，更加注重学生的文化素养和创作思维的培养，进一步推动了现代美术教育的发展和美术教育思想的完善，使美术教育真正成为文化教育的一部分。美术发展的历史，是人类追求和创造美的历史，也是人类不断培育自己审美和鉴赏能力的历史。从美育角度来讲，美术史论的教学与研究是不可或缺的。对美术史论的学习研究，不仅对所有美术创作专业的学习有直接的帮助和裨益，而且也有可观的应用和借鉴价值。当然，最重要的是能够提升美术创作及学习研究者的艺术修养和文化素质。以便在美术技艺达到顶端之后，艺术素养显现出其无形的力量，赋予美术家们更多的灵感和更妙的创意。

4. 完善和丰富了普通美术教育的学制、教育原则、教学内容和教学方法，使美术教育成为学校教育中不可或缺的学科和人文素质核心课程的主要内容。美术教育得到了

空前的普及,它已成为整体教育中的重要组成部分。

5. 美术教育吸收了当代科学研究的新成果,如心理学、生理学、摄影术、新兴的材料和先进的设备,以及数码和电子技术等等,使美术教育能按人的身心发展规律,科学、系统地育人。当前兴盛的新媒体艺术和信息设计,皆为艺术与科学高容量的载体,引领着当代先端艺术和新兴文化的潮流。

6. 美术学院的模式不再是清规戒律和僵化的板块,学术视野越来越开阔,教学思想越来越宽广,教学方法越来越灵活……所有课程设置的着眼点趋向明晰的实用性,只要有条件促进专业水平的提升和推动整个社会操作效力的递进,学院内与此相关的种种学术实验的本身,必然会把实验的责任转化到学院体系的创造系统中去。学院只在艺术品位的宏观把握上赞成或反对院内教学、创作、科研和实验性学术趋向。

上述特征体现了西方美术教育的先进性、科学性和合理性,是值得我们借鉴和学习的。

数年前,美国政府颁布了《艺术教育国家标准》,文件明确规定:艺术课程是学校教育的核心学科,并强调指出艺术与“教育”一词根本含义的密不可分性。认为:缺乏基本的艺术知识和技能的教​​育决不能称为真正的教育,没有艺术的教育是不完整的教育,进而系统地阐释了艺术教育的重要价值。并且认为,如果轻视艺术教育,人们长期生活在“灰暗”与紧张的生活环境中,社会将出现危机;如果人们视艺术教育 is 日常生活的合理部分,那这种周围环境的灰暗与紧张状况顿会改变,这就是社会的希望。

另外,文件还强调:所有的学生,无论其天赋或文化背景如何,均有权享受艺术教育所提供的丰富内容。在一个科技日益先进而感官信息日趋复杂的环境中,对各类信息的感知、阐释、理解与评价的能力便成为关键,艺术则有助于学生们发展理解和辨别这个世界的多种潜力。

在日本,美术教育,尤其是手工艺制作和书法的教育十分盛行。在“教育立国”的方针指引下,美术教育获得广泛的发展,取得累累硕果。美术教育很自然地成为整体教育的重要内容,而不是专门院校的专利。甚至在一些高校,设计专业和医学护理专业的学生在低年级竟然接受同样内容的美术及文化的教育,这对培育学生健康的心智和人文情怀的进一步升华,以及协调手脑配合、增强审美能力,带来了颇多益处。

二、建构合理的美术教学模式至关重要

近年来,几乎全国各大高校都开设了艺术与设计专业,是为了全面发展高等教育、满足社会需求,还是为了扩大生源、片面地追求大而全?值得深思的是,艺术与设计专业火爆现象的背后究竟是什么?我想,以下现象值得我们关注:(1)文化课分数线的降低,招生人数变多,导致学生素质难以保障;(2)单一的专业考试(素

描、色彩)使学生仅仅沉浸在应考美术的强化上,对于艺术本身的感悟几乎没有,应具备的艺术修养需要到大学之后才能补充,无形中给大学授课增加了压力;(3)学生对艺术的兴趣并不浓厚,有些学生仅仅是为了进入某所知名综合大学而学习艺术,认为这样会容易一些;

(4)艺术专业学生入学后通常文化课较差,平时表现较为自由散漫,往往与其他专业的学生难以处好关系;(5)师资力量明显不足,教学研究环节相当薄弱,师生都难以进入角色,往往是两头一起混日子……以上问题,进一步引发了我们的思考:综合大学里美术专业的招生、教学等等问题是否要重新认真研究和规划,寻求出有别于传统艺术专业院校的办学理念。例如,加强人文素质的培养,提升艺术审美能力,从文科培养的角度来塑造全能性的、文化素质高的艺术类人才。

为了保障学生均衡地吸收营养、鼓励学生主动地进行学习和研究,推行学分制势在必行。学分制的教学模式,为师生双方创造了一个灵活的授业与学习的机制,也为教学工作构筑了一个自由的空间,有助于学生进行创造性思维的训练和创新能力的培养。

加强理论和素养的教育,对学生的全面发展和文化素养的提升都是有极大帮助的。在教育发达的国家,即使在综合性大学里,也都开设艺术史论课程,目的就是要加强学生的文化素养和审美意识。因此,专门的美术高校决不能忽略艺术史论和其他理论课程。这也是检验和决定美术高校水平和地位的重要指标。

加强创新意识的培养,树立创新精神,是当今美术教育的重要问题。倡导在继承民族优秀传统文化的基础上,创造时代审美的新观念,拓宽视觉艺术的新领域,反映当代人的生活、思想和情感,体现当代人对真、善、美的理想和人文精神的追求,也是美术教育中不可忽视的方面。

传统的基础技法教育早已被证明是脱离实际培养需要的,但是这种教育模式距离淘汰出历史舞台似乎还相当遥远,大多数美术学院仍然履行着这一模式。

然而,我们目前面临的更重要的问题是,我国的美术教育似乎又要走向另一个极端——经济与教育的挂钩。市场经济大潮的确已经让我们在象牙塔中无法安坐无忧,不能两耳不闻窗外事一心只做学问,但是在市场经济中的磨砺确实有助于美术教育的更好发展吗?教学与经营相结合,能为学生提供更多的实践机会和接触经济生活的机会,这的确是现行美术教育所缺乏的。现在很多学生反映,他们跟随教师承担一些社会任务所获得的知识,比课堂上所学的东西印象深、记得牢、理解得快,而且同时学会了处理许多毕业后必然遇到的各种问题。但是,我们不能忽略这样一个问题:目前大多数艺术实践活动都还仅仅限于“做活”的阶段,教师们所承担的社会任务往往谈不上什么艺术性,大多数都要遵从甲方的意见。这种跟随教师“做活”的经历对学生的教育究竟能够有利到何种程度?在这个过

程中学生能够学到什么?自己的灵感、激情和创意还能在这个过程中保留多少……值得我们的深思和探讨。不可否认,学生的社会经验会更丰富,社会交往会更多,甚至做人也更加圆滑……我想,这决不是我们培养高等美术人才的目标。

三、美术教育师资队伍亟待优化

学校教育的成败关键在于师资,师资的优劣直接影响教学效果。因此师资自身的思想境界、专业技能和文化素养至关重要。教师要严格履行自己的天职:所做的一切都应围绕培养出合格的、优秀的人才进行。因此,要培养出优秀的学生,教师也要高标准要求自己。现今的学生可以通过先进的媒体,获得的最新知识和信息十分丰富,面对这些见多识广的学生,如何激发他们的创造思维,培育他们解决问题的能力是一个关键。也就是说,我们要给学生的应是“猎枪”,而不是“猎物”。

学生是学校的产品。不出残次品,多出优质产品是检验一个学校和每个教师真实水平的唯一指标。为了达标,我们的教师要不遗余力地付出,并为此而辛勤劳动。

我想,师资自身素质的提升,要从这样几个方面做起:

1. 进行知识结构的调整和更新。在当今这个知识爆炸的时代,自觉地接受、不断地吸纳新的知识,对教师而言十分重要。因此,不断“充电”,更新自己的知识结构,以适应迅猛发展的社会,真正做到与时俱进,是对师资的基本要求。它是保障教师始终保持学术敏感性并走在学术前沿的基本条件。

2. 进行审美意识的培养和提升。不可否认,教师本身的审美意识和审美能力对学生影响重大。实践证明,技艺的标准与审美的标准相比,技艺的标准似乎更容易达到,而艺术水平的高低最终往往是作者文化素养和审美能力的反映。因此,教师自身审美意识的强化和审美能力的提升,当是重中之重。

3. 强化批评意识。教师要树立批评与自我批评的观念。要从根本上认识到批评的意义、价值和作用,意识到批评是成功之母,是推动教学、科研和创作的重要因素。同时,批评也是坚持教育原则,对教育负责、对学生负责、对社会负责的重要保障。

4. 文化素养和精神境界的提升。教师的思想意识、道德品质,以及他的胸襟和气度,直接影响他的教学指导思想、工作态度和教学质量,也直接影响着教师的价值取向和观念意识。要进一步提升教师的精神境界,构筑和培育忘我而超凡的心理素质和情态,提倡职业道德、敬业精神和服务意识。这样才能真正做到为人师表。

5. 人文精神的注入。人文精神始终都是将文化与教师紧密联系在一起,教师的人格与精神、品质与尊严,是做文化人和灵魂工程师的基本素质。教师首先应是一个有良知、有灵魂的人。因此,作为教师,良知比学问更重要。对于人文精神以至社会改革的关注是当代教师的天职。

四、树立美术教育中的文化核心观

中国有自己独特的民族性和地域性,当代中国更有自己特殊的国情。提出建构有中国特色的美术教育体系,其实是一个文化核心问题的体现。这个文化核心,首先应是中国哲学的认知论、美学思想和艺术价值观与现代化社会和当今世界文化产生互动,并付诸实践的结果,而不是封闭的、狭隘的民族特色和地域风格;其次应是一种具备文化视角的多维和文化选择的多元倾向的艺术理念,而不是文化规范下的一元化倾向或传统文化的单向选择的模式。在对待文化历史的反思和对文化传统的继承与批判的过程中,应当反对局限于一种简单的历史描述的层面中,主张建立在主体意识的高度自觉和哲学理念发达的文化基础上。在当代美术教育中,我们必须清醒地认识到,那些将东西方文化艺术置于对立和抗争的境地上,认定文化的明晰辨认和界定是惟一的文化选择,进而反对任何形式的文化包容和文化开放的主张,单纯强调艺术的短期效益和现实功能而忽视文化的内涵和自身规律的做法,并且以外在的功利要求去衡量艺术价值取向的理念,不仅与当今世界文化趋势和人文精神相悖,而且也有碍于当代中国美术教育的大力发展。

然而,构成人类共同体的各个民族的存在,首先反映在文化类型的存在上。人类文化历史已经证明:没有文化的创造和显现,人类就必然失去了自身的意义;没有具体的民族文化个性,也就无法衡量民族文化在人类文化中的历史地位。民族文化的独特性、自主性和具体性是人类文化中普遍存在的基础,因此,抽象的文化归纳,必须是寓于具体的文化内容之中的。普遍的文化共识,是由众多个别的文化识别构成的,用一种特殊的文化类型来替代和阐释整个人类文化的规律和特征,本身就忽视了文化类型的个别性和特殊性,从而使文化的选择丧失了民族的根基。这是我国当代美术教育中特别值得注意的一个问题。

民族文化的生命本质,决定了文化的具体内容只能由各个民族去创造,抛开本民族作为文化的载体和根基,意味着文化的生命也就注定要终结了。当然,倘若仅仅看到文化类型的具体特征,只注重理解民族文化的特定历史,无视整个人类文化所蕴涵的普遍性意义,忽略世界文化发展的时代特征的话,我们的观念也将由固执的文化相对主义走向绝对的自我封闭的境地。艺术自身发展的规律告诉我们:艺术形式与内容的发展和变化,不能用自然科学的发展规律来揭示。这也是我国当代美术教育中需要关注的重要问题。

在目前我国大力普及和发展艺术教育,并通过艺术教育倡导和弘扬民族文化精神,早日实现中华民族伟大复兴的战略形势下,注重人文精神的重塑与建构,培育文化新人对事业目标和信念追求的恒心,强化为中国文化复兴和发展而艰苦奋斗的奉献精神势在必行。

作者 清华大学美术学院史论系主任、教授、博导

文 / 陈辉 / By Chen Hui

对清华美院雕塑系 基础教学的 一点思考和建议

THINKINGS AND SUGGESTIONS TO THE BASIC COURSES OF SCULPTURE

清华美院雕塑系的前身是 1985 年成立的装饰艺术系装饰雕塑专业，2000 年成立了雕塑系，是中国十大美院中成立最晚、最年轻的雕塑系。成立十年的时间里，通过对师资力量不断培养和补充，教学空间的不断配置和改善，为雕塑系教学提供了较好的学习环境，为雕塑系的发展提供了扎实的基础。另一方面，如何科学合理地配置教学课程，如何系统整合教师教学资源，调动师生的积极性，发展具有清华美院雕塑系自身特色的教学理念和思想，是雕塑系下一步实现快速发展的必由之路和关键。

清华美院身处工科背景的大学环境里，雕塑系又十分的年轻，加上师资来源的多样性和丰富性等等，这些特点就决定了清华美院雕塑系教学系统设置的复杂性。对于雕塑系的教学大纲和课程设置我个人认为要遵循以下几个原则：

一、尊重教学规律的原则

尊重教学规律的原则，就是尊重教学为培养学生的全面艺术创作能力服务的原则、尊重“宽口径、厚基础”的学院教学理念的原则。雕塑系教学主要有基础教学和创作两大范围，两者是相辅相成、互为影响的关系。基础是创作的前提，创作是所有基础的目的，基础训练的最终目的是为创作服务的。所以在教学课程安排和配置上，必须考虑两者之间的关系，基础课程的安排必须针对什么是基础来展开。

雕塑教学基础概括分为 7 个部分：

塑造基础。塑造是雕塑教学的基本，也是传统雕塑里最基本的雕塑方式，泥塑教学在中国雕塑教学中拥有最为完善的体系。让学生充分掌握雕塑的塑造方法，掌握人物、人体、衣纹等基本塑造方式，是雕塑系基础教学重要的组成部分。

雕刻基础。雕刻和塑造一样是传统雕塑教学的基本，是雕塑系基础教学的组成部分，是让学生通过减法原则表现雕塑对象。

构造基础。所谓构造就是强调事物形态的构成本质，强调构造方法，摆脱对对象的表面模仿，注重探求事物内在的构成方式。构造是现代雕塑艺术创作中重要的组成部分。

材料基础。材料在现代艺术中占据重要的地位，是除了造型外另一重要雕塑语言，现代雕塑的发展和材料是紧密联系在一起的，材料教学在美术学院的雕塑教学中也占据着越来越重要的地位。

中国传统雕塑基础。在雕塑基础中我特别强调了中国传统雕塑基础学习，中国文化源远流长，一个不懂得自己文化传统精髓的民族是可悲的。对中国传统文化的学习对中国雕塑未来发展极为重要。雕塑系的教学和创作必须突出中国雕塑的原创和民族性。

综合能力基础。当代雕塑创作不仅仅是传统的架上雕塑概念，更多是公共艺术、观念、环境、装置、多媒体等概念的综合体。综合能力是作为现代多元艺术创作现状所必须具备的基础。

艺术理论基础。雕塑家往往会忽视理论基础，认为艺术理论是史论系的事情，和自己没有关系。其实艺术理论对艺术创作十分的重要，艺术理论让你了解艺术发展史、提升敏锐的社会洞察力、清晰地了解现代艺术现状，

是支撑着艺术家长期艺术创作生命力的必要基础。

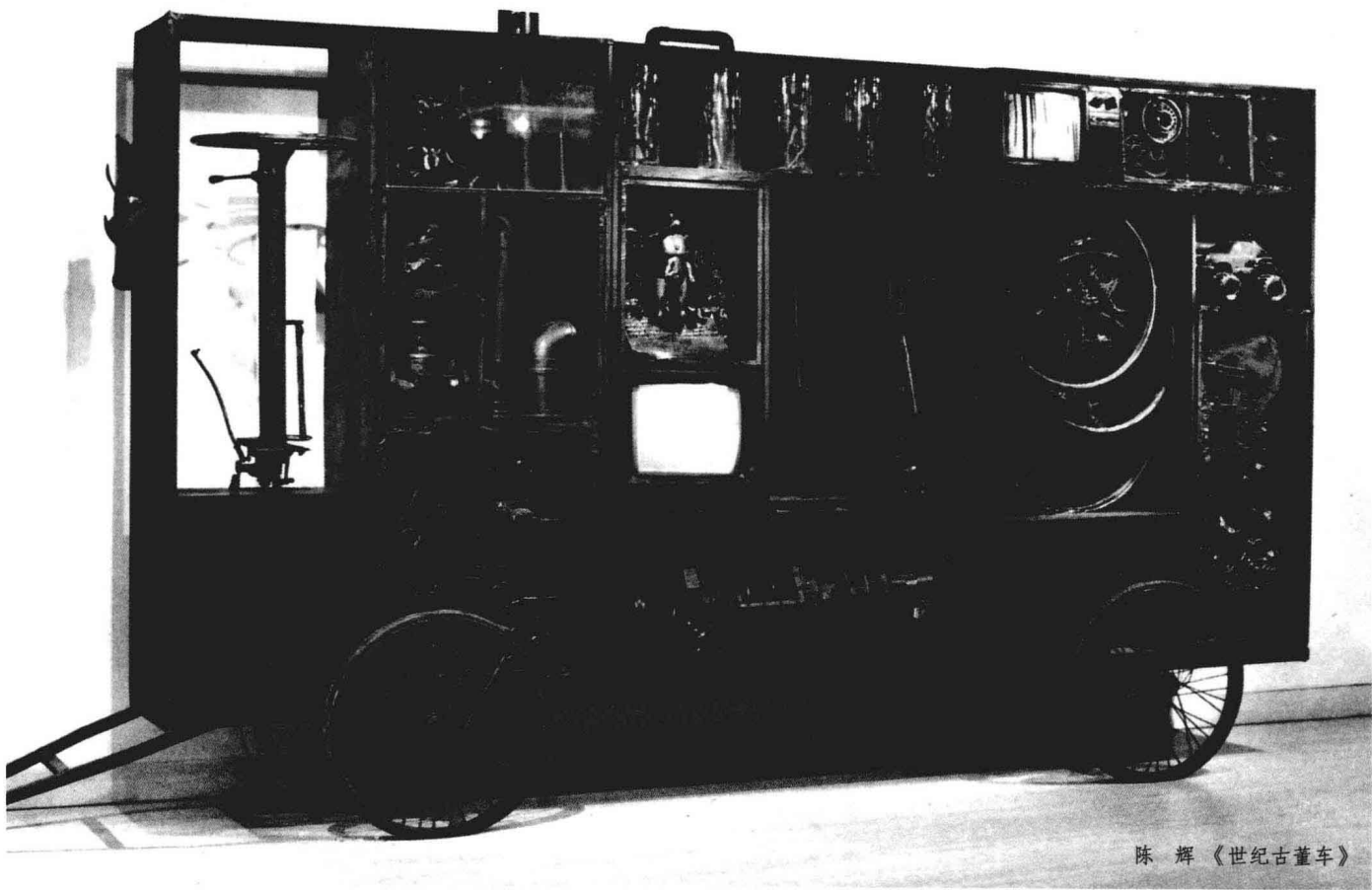
以上几个基础训练都不是单独存在的，而是相互影响缺一不可的。雕塑的基础应该既包括写实基础训练，也应包括抽象基础训练；既包括观察方法的练习，也应包括思考方法的锻炼；既要熟悉泥、石、木雕塑传统材料的特性，更要了解综合材料在雕塑中的运用等等，这些对学生整体塑造来说，缺一不可。本科教育不能只偏重某方面教育，而忽略其他方面。现代艺术教育的发展经验告诉我们，学生的全面发展有益于毕业后的多元化发展和选择。

二、尊重发展历史的原则

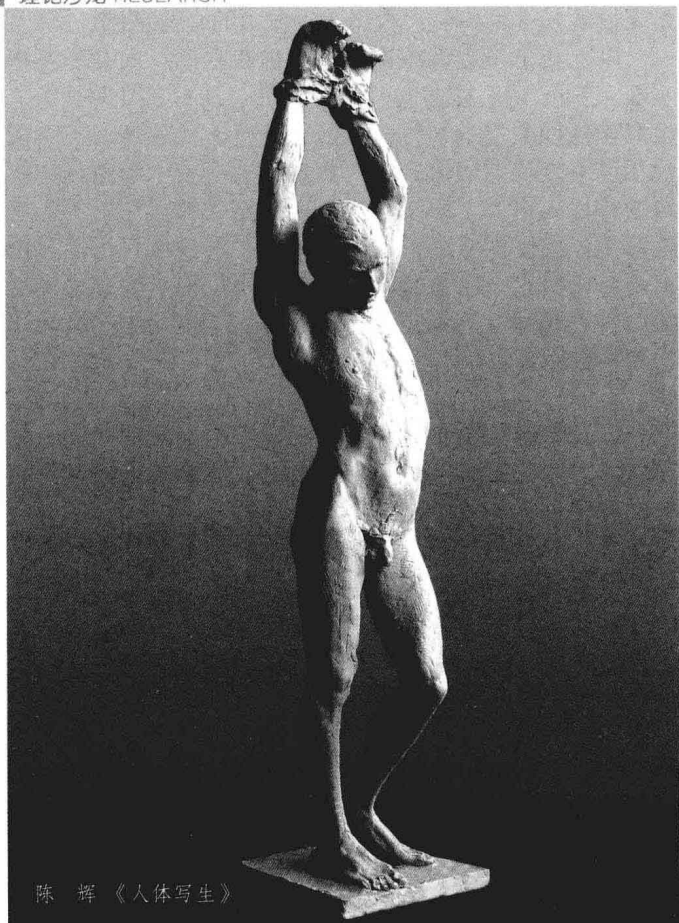
清华大学美术学院经过 50 多年的发展，拥有较有特色的教学理念、教学方法，注重现代艺术发展、注重传统教育、注重材料教学、注重动手能力等都是学院在长期的教学实践中形成的教学特点。雕塑系虽然是 2000 年成立的新系，但因为有几十年装饰艺术系装饰雕塑专业的教学思想沉淀，在传统民间艺术、装饰艺术和现代构造、抽象艺术中具有丰富的教学和创作经验。不能一刀切地舍弃，尤其是以前占有优势地位的教学传统，如何扬长避短，充分利用和继承优秀的教学传统是我们的责任。

三、尊重教师的原则

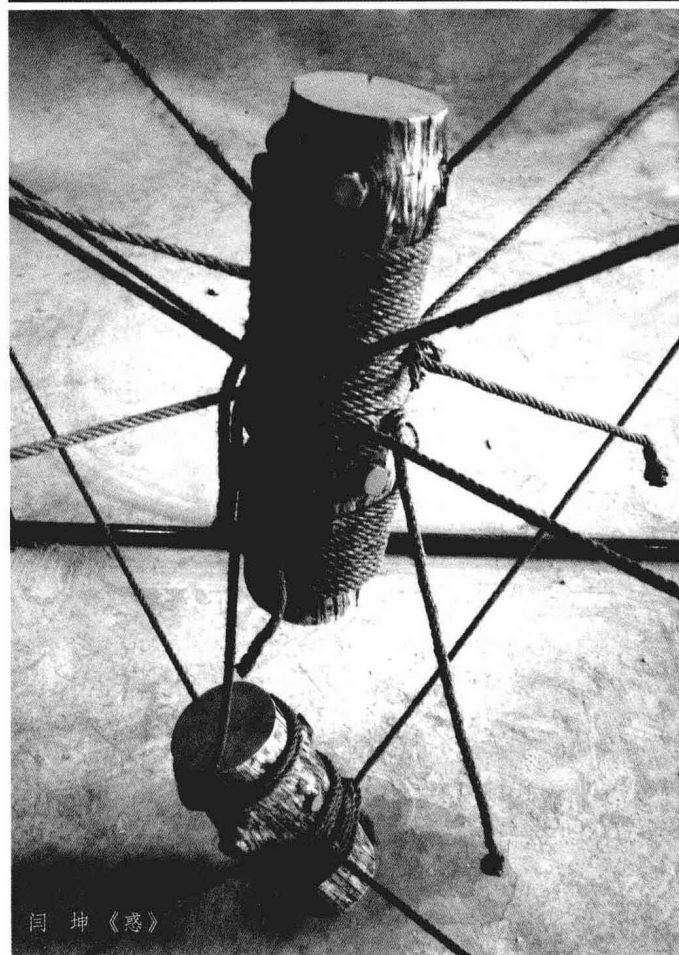
教师是学校的生命之本，清华美院雕塑系教师来自

陈辉《世纪古董车》

陈 辉 《人体写生》

闫 坤 《惑》

于不同的美院，都曾在各美院承担主要的教学工作，在教学和作品风格上有着不同的特点，如何整合教学资源，发挥雕塑系每一个教师的能量和积极性，是雕塑系组织教学规划的重要工作。我们所说的尊重教师，并不是说在教学课程设置中因人设课，而是在尊重教学规律的同时，明确不同教师的教学研究方向，尊重教师教学特点，发挥教师的自身能量。课程设置要严谨认真、相对固定，尊重老师在教学备课、教学教案上所花的心血。

四、尊重学生发展的原则

“宽口径、厚基础”是学校对本科学生教学的要求，也是雕塑系本科教学的最终目的。吴冠中先生曾说过美院不要让学生太禁锢在自己本专业上，培养学生不仅仅要能孵出“小鸡”，也能孵出“小鸭”，更要孵出“天鹅”。雕塑系本科教育在为学生提供扎实雕塑基础训练的同时，在教学课程设置中应提供多种可能性和丰富性，让学生拥有更多广泛学习和自由选择的权利。

清华美院雕塑系教学基础课程设置现状是课程比例不够均衡，在现有的课程中，泥塑基础课程和构造课程、材料课程所占比例有所失调，教学课程安排之间缺乏系统性和连续性，特色课程精品课程太少等等问题。在这些课程中，课时量不足是造成课程课时紧张和课程冲突的重要根源。雕塑是实践性很强的一门艺术，人体写生基础训练等课程都需要经过较强实践训练才能入门，没有一定的课时保证是达不到目标的。如果学制能改为五年，这些问题也就相对容易解决。另一方面，如果课程安排合理而有系统，每个课程之间的衔接科学，课余时间合理应用，在一定的程度上能事半功倍，弥补一定的课时不足。其次，应区分本科教育与研究生教育的教学特点。本科教育强调教育“均衡”，研究生教育更强调“专”和“深度”。如对这两者区分没有一定的概念，一并要求本科教育和研究生教育靠齐，就会陷入教学的误区。最后，雕塑系在课程设置中要进一步强化和增加原有的优势课程和特色课程，应深化新具象雕塑创作研究课程，大力发展中国雕塑、传统彩塑教学，保留装饰雕塑课程等。

记得一位老师在全国艺术教学研讨会中阐述艺术教育和艺术创作的区别时说：艺术教育提倡多元，而艺术创作提倡个性，艺术教育倡导宽容，艺术创作倡导极端，艺术教育揭示平等，艺术创作揭示竞争。我觉得这位老师说得十分有道理，一个好的艺术家不一定是一个好的艺术教育者，创作方法不是教育方法。艺术教育的教学方式只有不断地踏踏实实地研究和实践，不断地借鉴和更新，才能符合当代艺术教育发展方向；才能具备系统性和科学性，而不会陷入个人经验的误区。以上是我个人对雕塑系教学大纲和课程设置的一点思考和建议，希望能对雕塑系的建设发展有点帮助。

作者 清华大学美术学院雕塑系副教授、《学院雕塑》副主编

文 / 王铁城 / By Wang Tiecheng

注重创新思维培养 促进实践能力的提高

关于装饰雕塑专业教学的探索

CULTIVATING INNOVATION MINDS FOR IMPROVING PRACTISE ABILITY

随着社会的迅速发展,我国雕塑艺术的发展趋势也随之发生了很大变化,从过去较单一的生存状态转为多元的、开放性的生存状态。特别是城市建设的不断深入,推动着城市雕塑的进步,这就对雕塑专业人才提出了更高的要求。因此,培养适应我国雕塑行业发展需要的专业人才成为急需解决的重要问题。

一、确立新的教学理念,丰富实践教学构架

社会的发展不断给高等艺术教育注入新的内容,全面推进素质教育,培养高素质的创新型人才是高等教育的重要使命。我们通过近年来教学实践的探索体会到,建立以创造力培养为核心的教学理念,培养具有独立个性、创新精神的雕塑人才是教学改革的重要课题。针对装饰雕塑专业的特点,我们在教学理念、教学内容与教学方式等方面进行了有益的尝试。

我们对装饰雕塑专业原有的培养方案与课程体系进行修订与重组,将专业课程整合为三大课群,各课

群教学内容的侧重点不同,教学方式和教学手段也不同。三大课群为:

1. 专业基础课群——专业基础课群教学的主要目的是解决和提高学生的艺术造型能力。因此,要求教师在分析讲解艺术造型规律的同时一定要做现场演示。一方面在理论上提高学生认识问题、分析问题、解决问题的综合能力,另一方面通过现场示范,使得同学们对于艺术造型问题的理解更加直观。

2. 工艺材料课群——工艺材料课群教学的主要目的是提高学生对工艺的认识和兴趣,分析工艺流程的重要规律以及艺术与工艺之间的关系。要求教师带领学生下工厂参观学习,让学生对各类工艺流程有较为系统、全面的把握。通过工艺材料课程的学习,学生将学到的工艺技术手段用于课程雕塑创作实践中,达到能够独立完成雕塑作品的的能力。

3. 艺术创作课群——艺术创作课群的教学我们积极融入社会实践内容,这样使得艺术创作教学更加具

Academic Sculpture