

差异化教学的探索与实践

——以四川美院陶艺工作室毕业创作为例

何小容¹ 孟福伟² 杨涛³

1 四川美术学院 2 四川美术学院设计学院 3 山西师范大学临汾学院

DOI:10.12238/er.v3i10.3311

[摘要] 激发学生创作潜能,实现艺术创作差异化教学是目前艺术院校重点关注的问题。本文通过整理四川美院陶艺特色工作室近三届的毕业创作作品,并运用观察、访谈、文献研究等方法,对陶瓷雕塑、陶瓷器物、陶瓷彩绘三个方向学生的指导过程进行分析,总结出导师对十三位学生依照专业背景、创作能力、个人喜好等维度所制定的差异化培养方案,为以后艺术创作教学积累了经验。

[关键词] 川美陶艺; 因材施教; 差异化教学

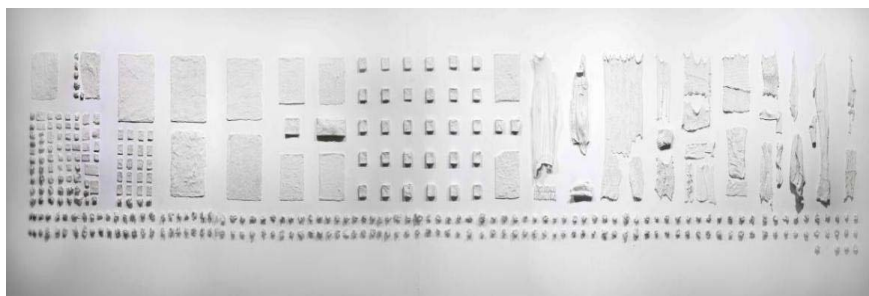
中图分类号: C45 **文献标识码:** A

四川美术学院陶艺特色工作室成立于2016年,由于其始终秉承因材施教、教学相长的教学理念,并采用“师徒游学”与“1+N”相结合的教学模式,不但为学生提供了良好的学习环境,以及充足的教学资源,而且工作室导师也努力的为学生营造开放、自由的学习氛围。因此,近年来工作室培养了几届具有特色、善于探索的陶艺毕业生,他们将传统陶瓷工艺与当代艺术观念相融合,创作出个性化多元并赋有时代风貌、人文关怀的陶瓷艺术作品。

就此笔者以四川美术学院陶艺特色工作室的毕业创作指导为例,从陶瓷雕塑、陶瓷器物、陶瓷彩绘三个方面来探究,为何短短几年里四川美术学院陶瓷毕业生的作品呈现出如此丰富的面貌。

1 陶瓷雕塑类

陶艺特色工作室近三届选择陶瓷雕塑方向的学生共七位,他们来自雕塑和陶瓷两个专业。由于不同专业的学生学习背景、擅长方向有很大差异,所以针对这一部分学生的指导,工作室导师孟福伟老师(下称孟老师)需在了解了每位同学的造型基础、创作能力和个人特点后,以此来为他们制定相应的指导方案。从而做到因材施教,以充分激发这部分学生的创作潜能。

《1150-1250 摄氏度》局部 陈垭楠(图片来源: 陈垭楠)

雕塑专业的同学造型基础较好,所以孟老师主要以材料、创意、情感和创作手法为切入点对她们进行指导。因为孟老师在与学生探讨陶瓷材料的可能性时曾提到,我们可以把陶瓷材料介入到当代艺术中去,大胆尝试,把陶瓷作为一种媒介。这对雕塑系的陈垭楠(2013级)启发很大,所以她才开始尝试在废弃物上挂浆,在过程中不断的探索陶瓷材料与雕塑的关系,而后有了她的毕业创作《1150-1250摄氏度》。孟老师对同是雕塑系的陈瑾婷(2015级)则采用另一种方式教学,他要求陈瑾婷在特色工作室进行陶艺创作时还需兼顾雕塑基础课程,从而在两者交叉学习中找到适合她的陶瓷雕塑语言。由于她要表达的很多,难以突出主题,所以孟老师告诉她要学会有点的表达,找到最具代表性事物并做到极

致。从她的毕业创作《如一》中,可以看出她对导师指导意见的理解与运用。

濒危鸟类保护的主题一直是冯唐涵(2014级)所关注的。由于此类题材已经有艺术家在研究,所以孟老师告诉她,必须要树立自己的风格、自己的特点。从最初想表现鸟的骨骼再到玻璃与鸟的骨骼相结合,在导师针对性的指导下,她才明晰了创作方向和创作风格,为《Blue Bird》的诞生做好了铺垫。然而,《Blue Bird》最后的展出形式不够合理,其中散落的羽毛削弱了其保护濒危鸟类的主旨。

《如一》陈瑾婷(图片来源:工作室摄)

《Blue Bird》冯唐涵(图片来源:工作室摄)

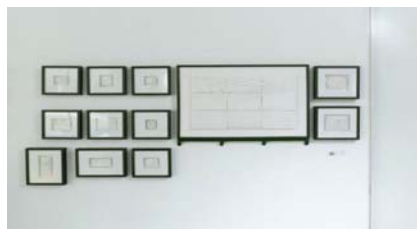
曾蔓婷(2015级)的毕业创作是一组超现实题材的作品,是感性的、浪漫的;赵冠雄(2016级)的毕业创作以超写实的形式呈现,是质朴的、温暖的。相较于前面三位同学有明确的创作方向,曾蔓婷和赵冠雄在创作初期却找不到好的切入点。对于这种情况,孟老师会想办法引导学生,直到他们找到自己的创作方向。因为孟老师认为手是雕塑作品的“创造者”,认为创作充满了偶然性,玩的过程中你的手就会告诉你适合做什么。所以他将这些想法传达给曾蔓婷,教授曾蔓婷适合她的创作方式。最终,一件治愈、梦幻的作品——《晚安,小玛丽》得以呈现。赵冠雄韧劲和持续做创作的能力很强,但是他在创作前期不敏感,所以孟老师提醒他去感受身边让他感动和记忆深刻的事情。最后,赵冠雄以亲情为出发点,运用具象写实的手法创作《行囊》这件陶瓷雕塑作品。

《行囊》赵冠雄(图片来源:工作室摄)

《晚安,小玛丽》曾蔓婷(图片来源:工作室摄)

孟老师对赵渝(2014级)和刘子奥(2015级)两位同学的指导都是引导他们从自身出发去创作。赵渝不仅思维敏捷,而且能很好的消化和吸收老师的意见。之所以孟老师建议她做浮雕来表现视觉与错觉交替的空间变化,是因为在赵渝临摹浮雕的过程中,孟老师发现她对平面、空间错觉变化敏感。她的毕业创作《复空间》就体现了导师对其创作潜力的充分挖掘。刘子奥在给孟老师做助手时,孟老师发现他做东西很细致,而且热衷于骑行,所以建议他用精细的手法表现在旅途中的见闻,而作品《一隅》即表现了他对西藏骑行之旅的感悟。

《复空间》赵渝(图片来源:赵渝)《一隅》刘子奥(图片来源:工作室摄)

以上几位同学的创作方向都是陶瓷雕塑,但各自的侧重点不同。陈垭楠、赵冠雄以材料为介,挑战工艺;陈瑾婷、冯唐涵、曾蔓婷、刘子奥注重情感表达;赵渝运用浮雕,关注形式变化。从指导过程可以看出,孟老师指导学生创作并不强调观念或形式先行,也不制定套路。而是通过与学生的交流和相处发现学生的特点,从而尊重学生的特点为他们制定创作计划。也正是因为导师在平时教学中充分贯彻因材施教的理念,所以工作室每一件毕业作品都带着强烈的个人特点。

2 陶瓷器物类

孟老师认为做器物也需要好的造型能力,所以在学生做器物创作时他会强调基础造型的训练。从而在反复推敲、

改进器物造型的过程中,帮助同学走出创作困境。

蒋先财(2014级)善于思考、乐于尝试,所以在对他的指导中,孟老师经常讲到创作策略、作品的尺度与造型和造型元素提炼与发展等主题来启发他进行创作。关于毕业创作,蒋先财前期做了很多尝试,如加高底足、寻找褶皱变化、与漆结合等等,最后围绕“丫”字去寻找器型的变化是孟老师根据他前期的尝试结果提出来的,而后才有了《器皿》的完美呈现。陶瓷器物也是赵紫薇一直研究的方向。她想研究抽象的形式,由于她并不擅长抽象且逻辑思维不强,所以在前期孟老师建议她反复拉坯,从中去体会工匠精神,由量变达到质变。而在后期则提醒她注意拉坯时的手感、节奏变化,从而跳开注重形式演变、跳开观念表达、跳出抽象造型这些形式。在不断的实战和体会中,成就了赵紫薇的毕业创作《圆圆》。

《器皿》蒋先财(图片来源:工作室摄)

《圆圆》赵紫薇(图片来源:工作室摄)

靳泽宇(2015级)的毕业创作《晚餐》是一组陶瓷器具作品。因为她在研究器物的同时对花卉和自然也颇感兴趣,所以孟老师建议她在植物中去提炼器物造型元素。然而,靳泽宇在初期选择很多种植物来提炼,这种方式存在范而不精的弊端。所以孟老师则让她先做一个,将这一个元素运用到极致。创作到后期作品

雏形呈现,又提醒她在创作过程中要打破单线思维,从而提高对作品整体性的把控能力。

《晚餐》靳泽宇(图片来源:工作室摄)

正是由于以上三位同学在对器物造型的把控、敏感度以及理解等能力上都有差异,所以导师运用不同的方式指导他们进行器物造型优化。而这种有差别的指导方式不仅符合学生实际情况,还使得因材施教的理念贯彻的更加深入。

3 陶瓷彩绘类

工作室近三届毕业作品中除陶瓷雕塑、陶瓷器物外还有一类,就是陶瓷彩绘。

程金诚曾说道,“陶瓷色彩与绘画色彩在材料的构成上不同,绘制方式也有所不同,但是,它同样是一种艺术语言。”江翠艳(2016级)以彩色泥浆为颜料进行陶瓷绘画。她创作的《默剧》将传统绘画语言与陶瓷结合,充分利用泥浆流动的特性,运用点、刮、描等手法,最终呈现丰富的肌理与色彩变化。正是因为平时练习中,孟老师发现江翠艳喜欢调配色泥、喜欢肌理变化,痴迷于绞胎,所以在毕业创作时就此基础上引导她从泥的特性出发完善她的创作。目前泥浆画领域研究的人还比较少,可探索的空间也比较大,这也给江翠艳今后深入研究泥浆画提供了契机。

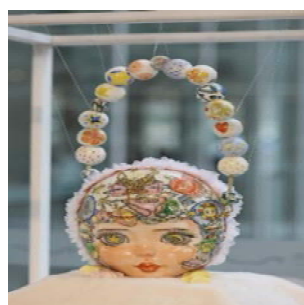
李腊梅(2015级)和罗晟(2016级)他们的毕业创作是以陶瓷雕塑与陶瓷彩绘相结合的形式呈现,这两位同学的彩绘都很有特点。李腊梅的毕业创作《怪娃》是用陶瓷娃娃脸做包,新奇、怪诞。罗晟的毕业创作《once upon a time》相较于李腊梅的《怪娃》在形式、构图和用色上都更加出色。作品釉下和釉上彩绘结合,色彩和谐细腻,富有浪漫、唯美的韵味。由于罗晟性格内敛且对创作敏感,所以孟老师对罗晟的教学以鼓励为主,

在教学中引导他打开自己,他的毕业创作《once upon a time》即是他性格的映射。

《默剧》江翠艳(图片来源:工作室摄)

《once upon a time》(图片来源:工作室摄)

《怪娃》局部 李腊梅(图片来源:工作室摄)

4 结语

陶艺特色工作室毕业创作之所以呈现丰富、多元、具有前瞻性的特点,是因为工作室导师在教学过程中充分贯彻了因材施教的教学理念。目前,工作室毕业创作以陶瓷雕塑、陶瓷器物、陶瓷彩绘为主要表现形式。今后,将会拓展到陶瓷装置、生活陶瓷、陶瓷动画等其它陶瓷艺术形式中去。导师对特色工作室学生

从多维度出发所制定的差异化培养方案,为以后艺术创作教学积累了经验。随着差异化教学的不断完善,未来四川美术学院陶艺专业必将培养出一批批学术独立、一专多能的陶瓷艺术家。

【基金项目】

设计学一流学科建设项目“四川美术学院—景德镇市昌南新区管委会艺术硕士研究生联合培养基地”阶段性成果(项目编号为612050513)。

注释:

①孟福伟.泥土涅槃——陶语言的本体重塑[M].成都:四川美术出版社,2018.(5):89.

②孟福伟.手与情感的表达[N].中国文化报,2008-1-10(3).

③程金诚.中国陶瓷美学[M].兰州:甘肃人民出版社,2007.(3):109.

【参考文献】

[1]叶喆民.中国陶瓷史[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2006:1.

[2]黄梅.德国美术教育[M].长沙:湖南美术出版社,2000:6.

[3]范安迪编.守望与拓展:中国美术馆陶瓷理论研讨会论文集[C].河北:河北教育出版社,2006:12.

[4]尧波,邓爽.手工进化论——2018届四川美术学院手工艺术学院陶瓷艺术设计方向本科毕业生作品展[J].中国陶艺家,2018(01):42-45.

[5]麦晓君,尧波.茶话会——四川美术学院2019届陶瓷艺术设计专业本科毕业生作品展[J].中国陶艺家,2019(01):70-80.

作者简介

何小容(1995-),女,汉族,四川遂宁人,四川美术学院硕士研究生在读,研究方向:陶瓷艺术创作与理论研究。

通讯作者

孟福伟(1976-),男,回族,四川青川人,艺术硕士,四川美术学院设计学院教授,研究方向:陶瓷与雕塑创作与理论研究。

杨涛(1977-),男,汉族,山西襄汾人,文学硕士,山西师范大学临汾学院副教授,研究方向:山西美术史。