

杨美应以经典雕塑和学科构建传承鲁艺精神

冯 超 本报记者 凌 鹤

核心提示 杨美应是新中国培养起来的第一代雕塑家,是鲁艺精神的重要传承者,更是鲁迅美术学院雕塑基础教学理论的关键奠基人。鲁迅美术学院雕塑实力雄厚,人才辈出,为中国雕塑事业的发展作出了突出贡献,向世人展现了鲁美雕塑的深厚功力与传统。这些成绩的取得离不开以杨美应为代表的鲁美雕塑家。

2019年9月20日,鲁迅美术学院举行了艺术家首批推介座谈会,围绕“继承鲁艺传统,传承艺术精神”主题,就如何继承和发扬鲁艺红色革命传统,传承和弘扬鲁艺精神展开讨论。首批推介5位老艺术家:宋惠民教授、杨美应教授、许勇教授、孙世昌教授、赵大鹏教授。旨在宣传老艺术家们在教育教学和科

研创作方面的成就,对辽宁乃至全国艺术发展作出的突出贡献,发挥引领、启迪作用。

鲁美雕塑系副主任、著名雕塑家洪涛表示,杨美应教授是在全国很有影响力的雕塑家,鲁美雕塑系的教学体系也由此确立,对鲁美雕塑专业的发展作出了巨大贡献,培养了众多优秀人才。

鲁美雕塑的“传薪者”

杨美应是鲁美雕塑重要的薪火相传者。1930年,杨美应出生于四川省郫县。1952年,考取东北鲁迅文学艺术学院美术部雕塑班,师从刘荣夫、郑惠南、张法孟、王熙民、黄心维和金克俭等雕塑名家。这些老师的实力为当时一流,他们中有的留日、留法,有的曾任教于北平国立艺专或毕业于杭州国立艺专,以及来自东北鲁艺的教员。师资力量强而有力,为鲁美雕塑教学创造了良好的开端。杨美应师承于此,打下了坚实的基础,烙下了鲁艺精神传承的深深印记。

二十世纪50年代,国家正值百废待兴,鲁迅美术学院也处于早期建设阶段,学院不仅加大对基础教学的重视和投入,还积极培养后备力量。1956年,杨美应被选中参加文化部主办的克林杜霍夫雕塑研究生班,较为系统地学习了苏联的学院雕塑方法,技艺得以进一步规范,尤其是对苏式教学中观察方法的掌握更为娴熟,后来该方法被杨美应灵活运用于教学中,其中的纪念碑作业训练,则为杨美应接下来的主题性雕塑创作打下了基础。

杨美应拥有深厚的人文修养,雕塑技艺精湛,又善于理性思考,能

够运用科学方法归纳梳理专业知识,在任教生涯中,为鲁美雕塑基础教学理论的建构奠定了坚实基础,为鲁迅美术学院的雕塑传承作出了重要贡献。他不仅是一位了不起的雕塑艺术家,而且是一位可敬的雕塑教育家。

杨美应在教学中引导学生把握规律,发展个性,对鲁美雕塑艺术的传承发挥了重要作用。当代著名雕塑家、鲁迅美术学院院长李象群曾多次明确表达过对于杨美应老师的感激与崇敬之情。李象群回忆说,大学时期由绘画转学雕塑的困惑,使其长时间不得要领,难入雕塑门径,幸得杨美应适时点拨,才豁然开窍,自此“每一件作品都非常有感觉”,令其难忘。

杨美应培养了大批雕塑人才,其晚年所带的唯一一届硕士研究生中,出了两位高足,即鲁迅美术学院雕塑系前任系主任、教授霍波洋和清华大学美术学院雕塑系教授王洪亮,他们都成为当代中国雕塑界的重要人物。杨美应对待艺术有着执着的追求,对待教育事业严谨又不失热情,为鲁迅美术学院雕塑教育的传承与发展,雕塑人才的培育与成长辛勤耕耘,功不可没。

《白求恩》等经典作品影响深远

二十世纪80年代以前,在鲁美雕塑系承接的重大任务中,杨美应作为专业骨干,发挥着重要作用。毛主席纪念堂室外大型雕塑、哈尔滨抗洪纪念碑雕塑、全国农业展览馆的《庆丰收》、沈阳中山广场毛泽东像、抚顺雷锋墓前纪念像等项目圆满完成,不仅切实践行了鲁艺精神传统,更是对学院教学的重要补充,同时也为杨美应在教学和艺术实践上积累了丰富的经验。

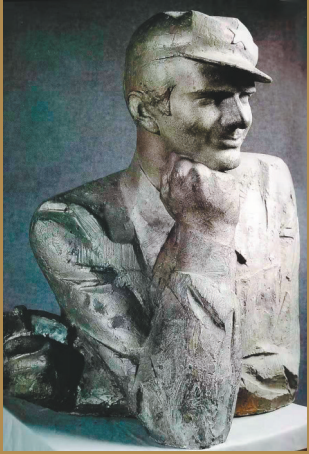
二十世纪70年代末,杨美应受到改革开放新时代气象的鼓舞,写下了《我们要做雕塑复兴的一代》一文。他在文中倡导在新时代,雕塑界同仁应共同努力,“做雕塑复兴的一代”,肩负起时代的使命与责任,用雕塑为社会发展作贡献。杨

美应身体力行。1978年,他创作的《白求恩》,获得辽宁省美展一等奖;1979年创作的《斯诺在延安》,获得辽宁省美展一等奖,并被中国美术馆收藏;1983年赴日本参加“绿色与雕塑国际学术交流会”,作品《清清的泉水》获政府奖;1984年为周恩来纪念馆创作了《周恩来》大理石像。经典作品不胜枚举,每一件都成为杨美应最有力的语言,吟咏着生命的博大与活力,诉说着人文主义的时代情怀。

杨美应的艺术始终来自于生活,热情执着地讴歌时代,为人民塑像,始终践行着鲁艺精神,在雕塑艺术与教育事业上默默奉献,无声地“为自己的艺术人生修起了一座非人工的纪念碑”。

《白求恩》1978年

《斯诺在延安》1979年

《周恩来胸像》1984年

《齐白石像》1958年

雕塑基础教学理论的奠基者

杨美应在实践中善于总结归纳,能够把握现象背后的本质,形成系统的理论知识,成为鲁迅美术学院雕塑基础教学理论构建的奠基者,承前启后。杨美应曾先后担任鲁美雕塑教研组长和雕塑系副主任,对雕塑系教学体系有着总体的把握和深刻的认知,尤其在基础教学方面进行了科学系统的理论建设。

杨美应十分重视专业基础教学,主张将人体课作为雕塑基本功训练,提升造型能力,使其成为检验学生基本功扎实与否的重要尺度。杨美应在《雕塑系三年级人体课提要》一文中,对人体训练教学进行了科学的归纳,并梳理出一整套从观察、分析到表现的严密逻辑。

首先明确一条重要原则,即不摹拟。不摹拟就意味着不能机械地再现对象,要主动地分析和概括对象的特征,舍弃不必要的细节,并运用科学的方法达到表现对象的目的。

其次,强调观察是表现的前

提,也是造型能力提升的根本,而观察能力的提升不止于视觉,与个人修养相关。通过观察,使生活中的人带来的某种启示更加鲜明、强烈,体现出简洁的特征,以实现雕塑造型的目的。学会将复杂的对象简化为几何形状,并运用面的方法理解形体组合及空间关系。

要研究形体。杨美应认为:“形体是一种感觉的概括,经过了抽象和综合,不是自然形态的东西。”故对形体的研究伴随着对固有形体的抽象分析,同时也有着对不稳定“活形”变化规律的综合把握,需要成体系、行之有效的科学研究方法。他主张:“塑造形体时要有运动的概念,形体要符合运动所引起的变化,形体要有动向,不作孤立、静止的形体。”这种寓动于静的做法既符合人体存在的客观状态,又可增强作品构图的形式感染力和内在表现力,使之生动而富于变化,展现雕塑的总体表情,进而反映人的心理、性格和特征。

同时还要注意将理性训练和直觉训练贯穿全局。通常泥塑在开始与收尾阶段,侧重直觉感受,有助于艺术的个性表现,但直觉能力的提升又离不开理性训练的引导。而在中间阶段泥塑形体结构的组织更加依赖于作者的理性分析和塑造,唯有高度理性化的训练才能从根本上摆脱模拟,使被对象唤起的感觉借助科学的方法得以升华。在这一过程中,感觉并非全然成为被处理的对象,它更像一把尺子衡量着作品的审美价值。

杨美应运用科学的方法,对鲁美雕塑系人体基础教学进行了卓有成效的论证和总结。将雕塑系侧重整体性的把握,强调对于形体的塑造力度、内在结构与空间构成的理解,以及极具理性化的基础性原则等传统进行了梳理,建立起严密的逻辑体系,从而形成可供依循的理论范本,对鲁迅美术学院雕塑基础教学传统的保留与延续作出了卓越的贡献。

艺术微论

写生在于得气韵而乐于自然

万弘巍

进行油画写生创作与教学已连续15年,从未因任何原因中断,一年最少两次。写生,核心在于得气韵而乐于自然。

写生是画家必要的训练手段,可以捕捉最鲜活的自然感受,观察最真实的风物人情,不断充实自己的头脑,在完成生动作品的同时,提升创作能力。

写是会意字,寓鸟在笼中,出之而后快,因此,写具有抒情的含义。生是生长,生命之意,涉及一切有关生命的感受感悟。因此,写生是对造化生命与对自然主观认识的描写。北方写生本溪很有特点,秀美而不张扬,自然村落星罗棋布,背山临水,各具不同风物人情。每年8月,高校写生课大多安排于此。写生,首先要对自然有明确的自我认识。本溪无大山大水,但山势连绵,起伏有序,四季分明,华彩映日,直白粗犷。其神韵为“野逸宁静,平和自然”。故画本溪之景,重在表现山水逸趣的精神,集平和与自然于一身。

绘画先立意,再定色调、构图、物象、用笔。作风景,主张引导观众先进入画面,如临其境,再进而感受作品之精神。画若一目了然,则为浅薄,隐藏太深,晦涩难懂,则为欺世。意在写实在之景,写实在之心。

投入的写生应是心手畅达,天人互盼。南方写生,苏州独具韵味。苏州之美,在于园林;苏州之秀,在于太湖。园林之美,在于秩序感与书卷气;太湖之灵,在于水面波澜不兴,日月草木相映。为园林、渔港造像,当得人文之美,人居之趣。小桥流水间,诗情文绪辉映日月之变化;舟船桅帆里叹生息变迁、渔歌乡语之传承;亭台楼阁处,观往来古今皂白丹青之褪变;山石草木中,得四方上下,炎凉枯荣之悠长。一点一画,不可失自然之理,一墨一彩,宜蕴人文之精神;一面一线,皆应为胸中成竹之再现,一皴一抹,均展造化肌理之映呈。理解了文化的内蕴,才能心到笔到。

万弘巍《虎丘云岩寺塔写生》

杨美应作品图片来自鲁迅美术学院

“讲文明树新风”公益广告

带福回家

中国精神 中国形象 中国文化 中国表达

中国圆梦 家家有福

中国网络电视台制 河北蔚县 王文林剪纸