

雕塑创作系列课程——观念与视觉呈现（二）

观念与视觉呈现

主讲教师：陈克教授

广州美术学院雕塑系·雕塑创作精品资源共享课

雕塑的可能性——雕塑本科创作系列课程

观念艺术（二）

主讲教师：陈克教授

广州美术学院雕塑系·雕塑创作精品资源共享课

雕塑创作系列课程

- 一、观念与视觉呈现课程介绍
- 二、观念艺术
- 三、优秀学生作品分析
- 四、艺术家个案分析——隋建国

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

什么是艺术？艺术是什么？什么是艺术观念？观念艺术是什么？

“艺术”（ART）在西文里本义为“人工造作”。**认识论认为：**艺术是自然在人的头脑里的“反映”，是一种意识形态；**实践论认为：**艺术是人对自然的加工改造，是一种劳动生产，所以艺术有“第二自然”之称。

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

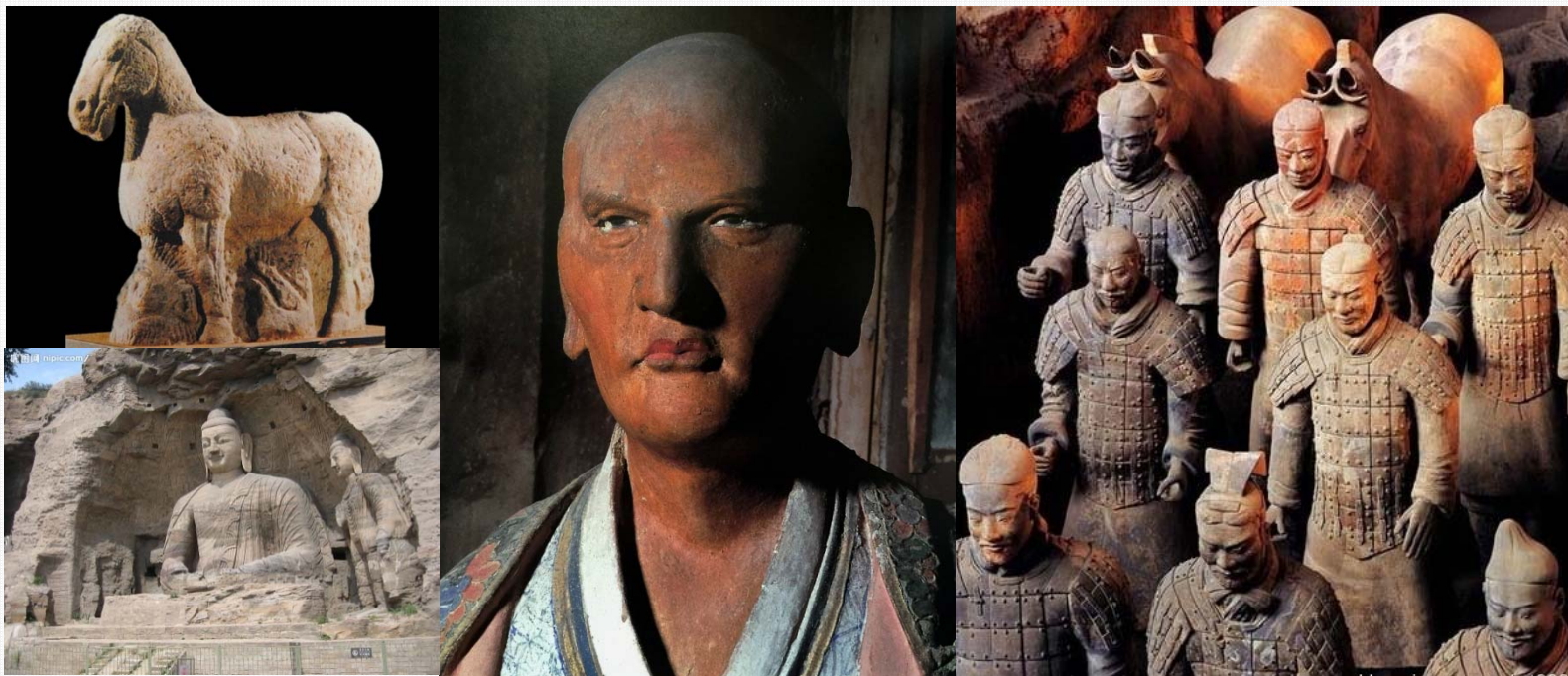
西方古典经典雕塑艺术

艺术的内涵和外延：艺术是人类以想象作为特性的把握世界的一种特殊方式，即通过审美创造活动再现现实和表现情感的手段。具体说，他们是人们现实生活和精神世界的**形象反映**，也是艺术家知觉、情感、理想、意念综合心理活动的**有机产物**。作为一种社会意识形态，艺术主要是满足人们多方面的**精神需要**。

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

中国古代传统雕塑

具体说，艺术是人们现实生活和精神世界的形象反映，也是艺术家知觉、情感、理想、意念综合心理活动的有机产物。作为一种社会意识形态，艺术的主要职能是满足人们多方面的精神需要。

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

艺术是人们对现实生活和精神世界的形象反映

观念艺术：“观念艺术”一词，起源于批评家色兰特·吉尔马诺于1970年在意大利组织的一次展览命名。按照他的说法：“观念艺术表达的是这样一种艺术：它在根本上是反商业的、独断的、平凡的和反形式的，它主要关心媒介的物理性质和材料的易变性。”

观念艺术家的艺术实践和探索，都在于引导观众去认真并重新思考于我们大众早已习以为常的艺术真正的实质该是什么的问题。

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

观念艺术是二十世纪六十年代中期兴起的美术思潮。观念艺术不排除传统艺术的造型，认为真正的艺术作品并不是由艺术家创造出的物质形态，而是作者的概念（concept）或观念（idea）的组合。当一件物质形态的艺术品呈现于观众面前时，观众所获得的信息并不比某一事物的概念或某一事物的意义在时空中更强烈。因此，现成品、身体、文字、照片、录音、录相等都被用作观念艺术的传达媒介，主要在于表现艺术家观念的形成、发展及变异的过程。

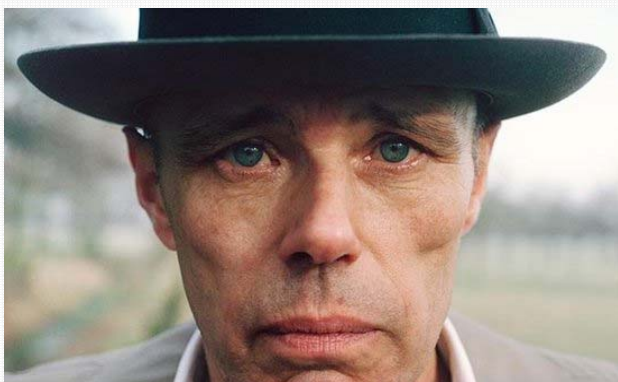
观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

观念艺术的先驱者约瑟夫·柯史士，曾作了一件《一和三把椅子》的作品，把真实的椅子和椅子的照片，以及辞典上有关对椅子的解释条目，拷贝放大，三种一起展出，从实物到照片，最后是抽象的概念；观念艺术在实际上排除了艺术创作，以及通过艺术作品的形象显示的美感，打破了黑格尔为代表的传统美学概念，而把艺术限定在形态学的范畴之内。

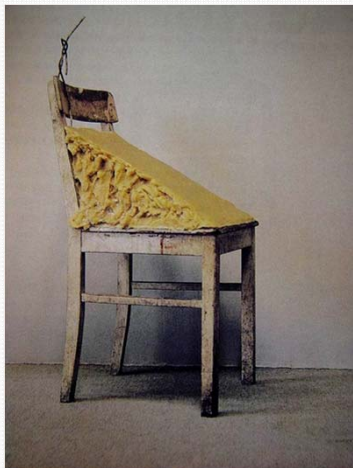
观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

约瑟夫·博伊斯 (Joseph Beuys 1921—1986)，德国著名艺术家，以雕塑为其主要创作形式。被认为是20世纪70、80年代欧洲前卫艺术最有影响的领导人。作为社会雕塑家、教师，他变成了后现代主义的欧洲美术世界中最有影响的人物。博伊斯竭力找寻能通往艺术创作真正民主化的路径，渴望证明现代艺术无需受制于博物馆或美术馆。

作者：约瑟夫·博伊斯
作品：如何向死兔子讲解图画

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

《油脂椅子》

约瑟夫·博伊斯《油脂椅子》

约瑟夫·博伊斯 《给卡塞尔的7000棵橡树》

观念艺术的内涵：是指艺术家对传统“艺术”一词所蕴涵的内容和意义再作理论上的拷问与审查，并企图提出新的关于“艺术”概念界定的一种现代艺术形态。

观念艺术又称“概念艺术”，在观念艺术家看来，艺术发展的历史，不全是艺术中技术的演变和发展历史，故而**艺术家应树立全面的艺术观念。**

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

• 马塞尔·杜尚

(Marcel Duchamp, 1887--1968), 纽约达达主义的团体的核心人物。出生于法国, 1954 年入美国籍。他的出现改变了西方现代艺术的进程。可以说, 西方现代艺术, 尤其是第二次世界大战之后的西方艺术, 主要是沿着杜尚的思想轨迹行进的。因此, 了解杜尚是了解西方现代艺术的关键。

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

(L.H.O.O.Q. Mona Lisa with moustache)
《带胡须的蒙娜丽莎》19.7 x 12.4 cm 1919

观念艺术的发展：自从法国的杜尚的“泉”冲击传统意义上的艺术创作实践后，艺术在20世纪呈现出了纷繁多样的形态。观念艺术借助后现代艺术理论的支持，在20世纪60年代中后期出现，并流行于20世纪70年欧美各国。

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

杜尚作品《泉》，创作于1917年。当时，纽约独立艺术家协会要举办一次展览，作为评委之一的杜尚化名 R. Mutt，送去了这件男用小便器。杜尚把小便器搬进博物馆，用这个现成品向人们提出了这样的疑问：到底什么是艺术品？什么是艺术？艺术与生活的距离有多远？

杜尚 《泉》 1917年 材料：现成品小便池

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

毛里乔奥·卡特兰

（Maurizio Cattelan）1960年生于意大利帕多瓦，现生活工作于美国纽约。他的作品主要以讽刺权威的方式，来挑衅公众的反响。他的每一件作品都引用一个标志性的挑衅形象并结合以偏执的黑色幽默，如遭遇陨石之灾的教皇；自杀的松鼠；头插入墙壁的马；祈祷的希特勒等。

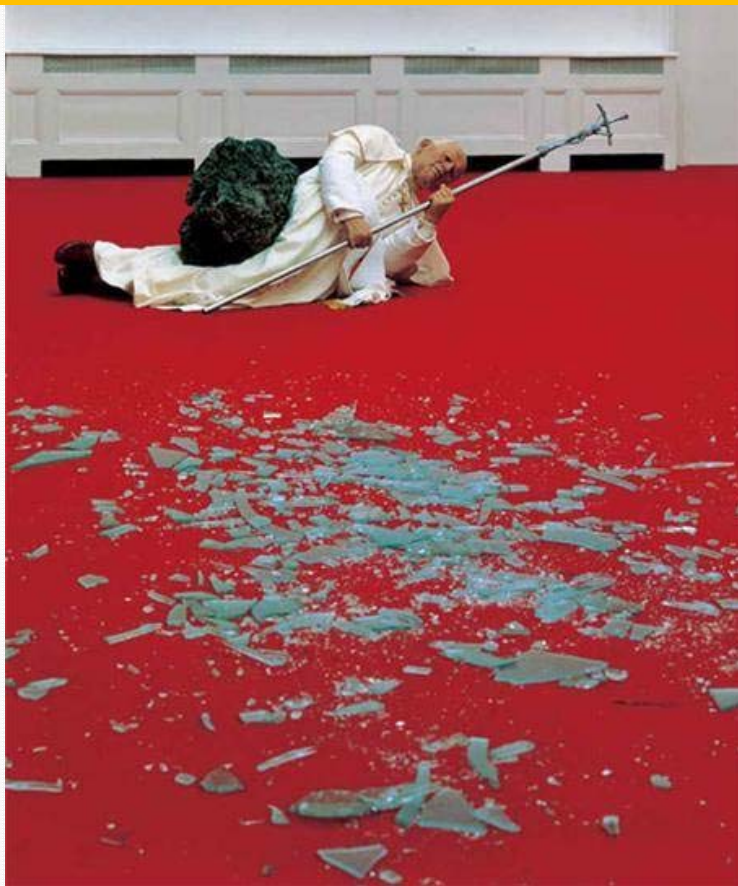

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

毛里乔奥·卡特兰作品

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

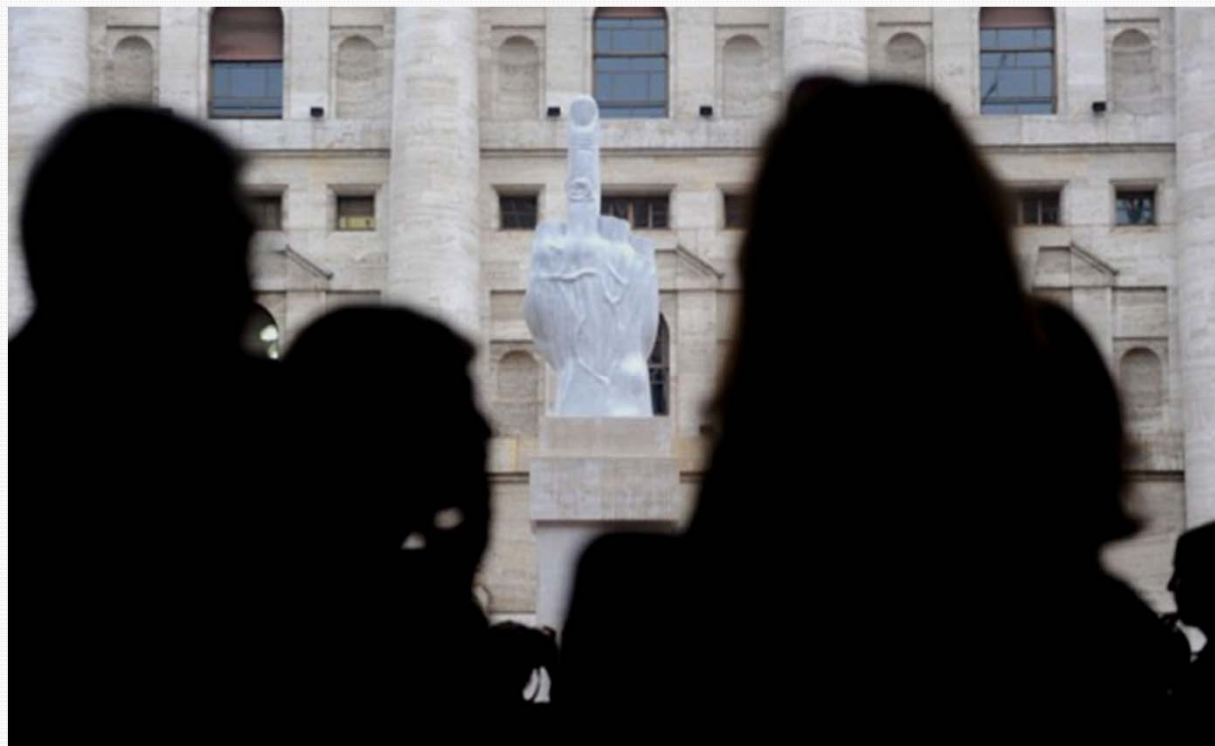
作者：毛里乔奥·卡特兰
作品：《第九小时》
材料：地毯、玻璃、蜡、油漆
尺寸：真实尺寸人物

作品：《BIDIBIDOBIDIBOO》
材料：松鼠标本等综合材料
作者：毛里乔奥·卡特兰

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

作品中其他手指都被切除，只有中指竖起的雕塑放置在意大利米兰的证券大厦前，雕塑命名叫做“L. O. V. E.”，该作品作为卡特兰独具争议性的作品。

作者：毛里乔奥·卡特兰 尺寸：11米 材料“大理石”

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

毛里乔奥·卡特兰顶撞权威的姿态招来了公众的争论，尤其是装置在德国普尔海姆犹太人会堂的钉在十字架上女人（2008）。卡特兰没有自己的艺术家工作室，也没有在作品上留下他的制作痕迹。他声称把大部分时间都用在了打电话上。从一个艺术观点出发，他雇佣制他者来完成作品，扮演艺术品背后的角色。

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

杰克·查普曼 (Jake Chapman)

生于1966年和 迪诺斯·查普曼

(Dinos Chapman) 生于1962年。他们分别出生在切尔滕纳姆和伦敦，1990年，俩人毕业于英国皇家艺术学院，获硕士学位，此后开始共同创作，现在伦敦生活和创作。

作品：《霍金像》
作者：查普曼兄弟

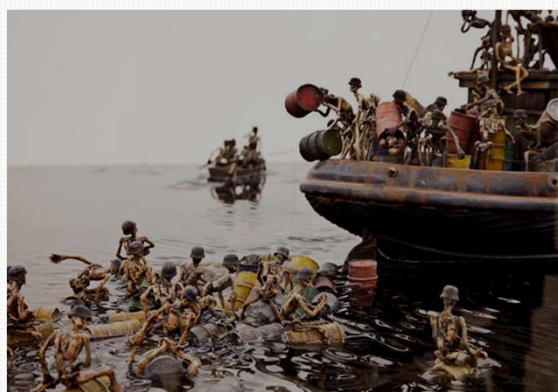
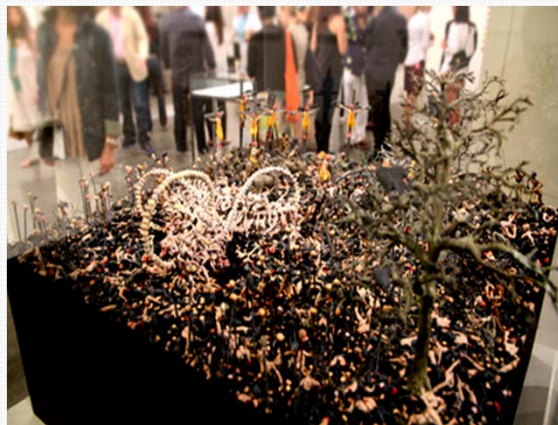
观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

1996年，他们的展览“查普曼世界”在当代艺术学院引起了很大争议，原因是他们当时展出了名为“悲惨的人体的作品，这一作品采用了不寻常的手法对儿童模型进行了变形。

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

1993年，通过展览“战争的灾难”，进入公众视线。十七世纪的西班牙艺术家戈雅，创作的法西拿破仑战争的著名系列版画，使查普曼兄弟深受启发，他们运用塑料膜型再现了这一历史画面。2003年伦敦泰特美术馆举行的他们的特纳奖提名展里，作品“变本加厉”延续了这位西班牙艺术家对他们的影响。查普曼兄弟着迷于一种粗犷的雕塑风格，通过他们的作品对恐怖和卑贱的道德边缘进行了探索。

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

查普曼兄弟在对待沉重的主题创作上，常使用的是一种特别的并且违反常理的幽默手法。2002年创作的雕塑作品，一眼望去是非洲和大洋洲的古代宗教雕塑，但近距离观察就会发现都是“赝品”。雕塑时空错乱的使用了如麦当劳等全球性大公司的标识，艺术家的作品是对现代资本主义荒谬形象的嘲讽。

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

詹森·德卡莱斯·泰勒

（Jasonde Caires Taylor），墨西哥的英国雕塑家，由他主持创作的海底雕塑群，被安放在加勒比海海底，于2010年开始，400多尊雕塑被永久性安放在坎昆、穆吉莱斯岛以及普恩塔·尼祖克的国家海洋公园，这些雕塑是大自然与艺术家共同完成的，通过时间的介入将雕塑作品默默雕琢，最终融于自然。

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

这些雕塑都由中性酸碱度的生态混凝土制成，这种生态混凝土可让海洋生物附着栖息在其粗糙表面或空隙内。如同任何海洋遗迹一样，随着珊瑚虫的生长，这些雕塑外形会发生不断的变化，只要还有海洋存在，雕塑就持续会生长。

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

詹森·德卡莱斯·泰勒的作品
材料：生态混凝土

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

马克·奎恩 (Marc

Quinn) 英国艺术家，1964年出生在伦敦，1985年毕业于剑桥大学罗宾森学院。如今他在伦敦生活和创作。他最驰誉的作品《自身》，最初创作在2008年，是一项始终持续进行的作品：每隔5年，艺术家将自身的血液冷冻固结后翻制铸造成自身的头像。而制成的作品须要始终冷冻保存，作品表现了生命对于外在情况的依赖性与极度脆弱性。

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

1999年，马克·奎恩开始创作一系列主题为身体残疾的大理石雕塑，表现的是赞美具有身体缺陷的群体。《怀孕的艾莉森·拉帕》是奎恩为一位怀孕的残疾艺术家朋友创作的。它在伦敦的特拉法尔加广场的第四根柱基上展出了18个月之久。广场是为纪念1805年英国海军在特拉法尔加的胜利而命名的。这件作品远离雕塑的传统概念——纪念男性英雄和宏大历史的题材，所以，拉帕的残疾使人们重新认识到广场中心所颂扬的雕像人物，即率领海军获得胜利的著名将领——纳尔逊勋爵的残疾。奎恩的这件雕塑作品也提醒我们女性的伟大所在，特别是她们孕育生命的力量和勇气。

马克奎恩《怀孕的艾莉森·拉帕》2005 材料：大理石

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

《天真科学》这件雕塑创作于2004年。表现的是艺术家的小儿子。乍一看，这个作品由是用一种奶的替代品和蜡做成。这种奶的替代品曾经是儿子出生后对牛奶过敏，而选用的一种饮用奶。奎恩通过选用奶为雕塑材料——这一使儿子生存下去的物质——创作儿子的模型，表达了人类生命的脆弱以及我们为了生存而对科学知识先进成果的依赖。

马克奎恩《天真科学》2004 材料：奶、蜡

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

隋建国担任过12年中央美术学院雕塑系的系主任，在他的努力下，中国的写实雕塑教学体系开始向现代雕塑乃至后现代方向推进，至今仍影响着全国各个美术学院的雕塑教学，对此，隋建国认为，自己作为一个“偏保守的改革派”，只是完成了自己应该且能够完成的使命。

隋建国《手迹系列》材料：3D打印

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

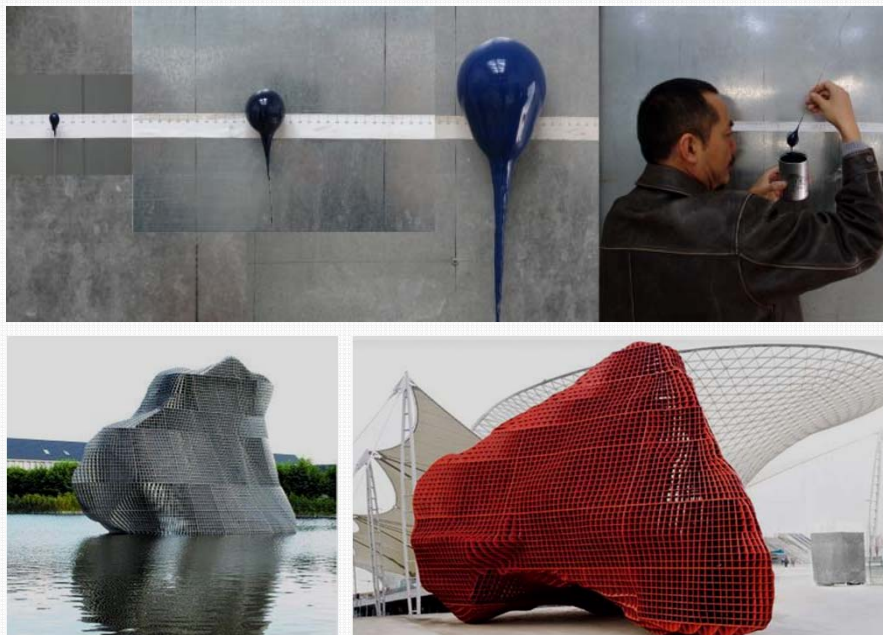

隋建国《手迹系列》材料：3D打印铸铝

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

2006年12月25日开始制作《时间的形状》油漆

隋建国《一粒沙》3D扫描打印金属

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

隋建国《盲人肖像》材料：铸铜

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

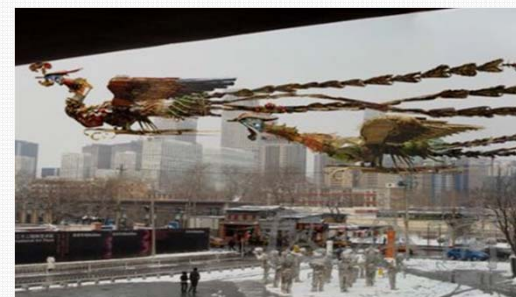
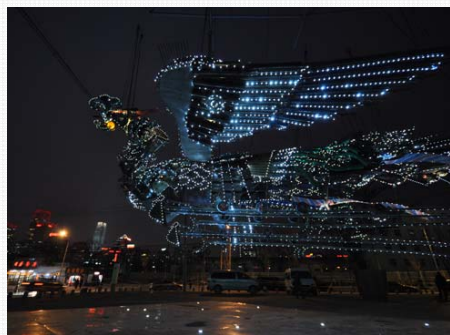
徐冰 旅美艺术家，曾任中央美术学院副院长，著名观念艺术家。自2004年开始创作系列作品“背后的故事”，对艺术和视觉的关系与矛盾进行了探索，探求图像和媒介的关系，并且延伸了中国传统画家用现实主义的方式，徐冰称之为“光的绘画”。

徐冰《背后的故事：富春山居图》2002年 材料：综合材料

观念与视觉呈现（第二讲）—— 观念艺术

《凤凰》是徐冰回国后，从中国现实中获取灵感和视角的最新力作，寓意着腾飞的中国，凤凰涅槃的过程。这件耗时约两年、历经各种变化，倾心投入的作品，材料取自北京建筑场馆建设过程中的建筑废料，包括了建材、建筑工程设备、劳动工具、民工生活用品等众多现场材料。在作品运用建筑垃圾物引发人们思考劳动、发展与财富积累的深层关系，以及发展中的中国的现实状况。

徐冰《凤凰》2002年 材料：综合材料

观念艺术的美学追求

- 一、记录艺术形象由构思转化成作品形式的过程，让观众把握艺术家的思维轨迹。文本解读在观念艺术展示中被大量运用。
- 二、通过实物、声音、图像及在场环境强迫观众改变欣赏习惯，进而有效的参与艺术创作活动。
- 三、语言是观念的物质媒介；观念艺术最初的表现样式与语言密切相关。

局限性： 当我们发现仅仅使用材料的雕塑和传统美学观念，严重地影响到我们的雕塑创作时，我们应该想办法突破那些静态的、唯美的雕塑表现形式，因为这些传统的认知方式在雕塑创作中有极大的束缚性。

可能性： 今天中国的新一代艺术家似乎比

以往任何时候都更渴望否定过去，现在，观念艺术的实践者们已经向面向我们展开了艺术创作的丰富性和可能性，同学们，未来注定是你们的，基于这种期许和你们渴求改变的态度，雕塑创作未来也就充满了各种可能。

结束语： 希望你们通过学习，树立起独立的艺术精神和普世社会责任感，用崭新的艺术视角和学术态度面对社会、面对自己、面对未来。衷心希望你们在传承传统艺术精髓的基础上，可以摆脱条条框框的束缚，找到突破点，努力探索并阔步迈向中国新艺术的未来。

谢谢
thank you

授课教师：陈克教授