

雕塑创作系列课程——毕业创作（二）

毕业创作

主讲教授：陈克

广州美术学院·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

优秀毕业作品分析（二）

主讲教授：陈克

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——毕业创作课程系列

一、毕业创作课程介绍

二、优秀毕业作品分析一

三、优秀毕业作品分析二

八、当代雕塑家个案分析——陈克

优秀毕业创作作品分析——第一讲

本小节我将紧密结合广州美术学院雕塑系的本科教学培养目的，系统、全面、科学的分析和介绍近几年的**本科优秀毕业生**在当代雕塑创作中的脉络。

从雕塑创作中材料的使用、空间运用及艺术母题、视觉感知的详尽分析入手，以这四方面的渊源流变，深入浅出地对我系毕业创作作品进行分析和介绍。

由作品形式扩展到社会、政治、性别与文化的差异进行综述和分析。其中涉及到以三维空间形式出现的艺术形式如架上雕塑、装置类雕塑、光电空间组合、数码雕塑等多种雕塑创作的艺术形式介绍和分析。

一、雕塑创作中的材料与观念

学生优秀作品分析——材料与观念

王文聃的作品《速度的风景》是对当代中国社会城市化进程中，传统文化的被忽视和廉价物质化进程及发展速度的关注和思考，借由传统中国文化“盆景”造型和国外舶来材料“马赛克”对其的包装，使作品有了问题意识和较新的形式运用。

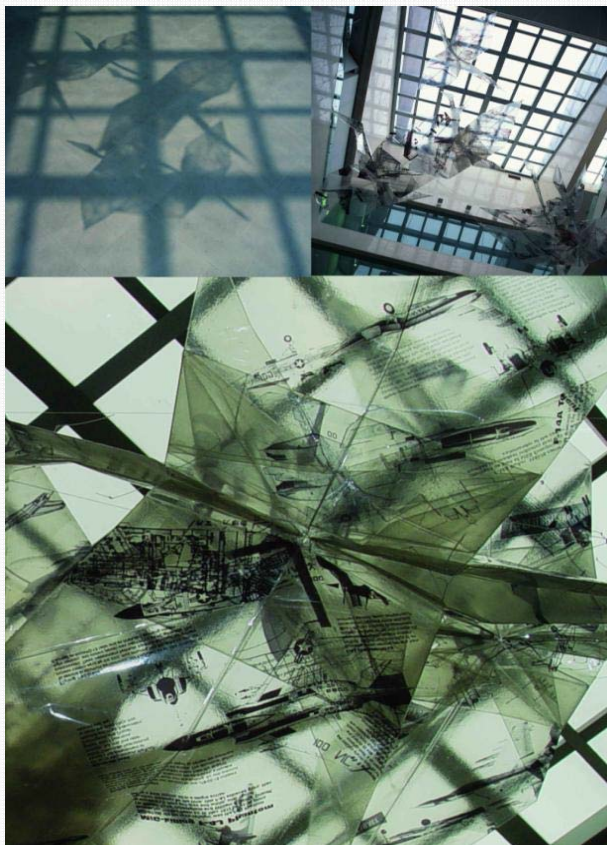
王文聃 《速度的风景》2004 材料：综合材料

学生优秀作品分析——材料与观念

李国平2012《新理想士多店》行为装置

学生优秀作品分析——材料与观念

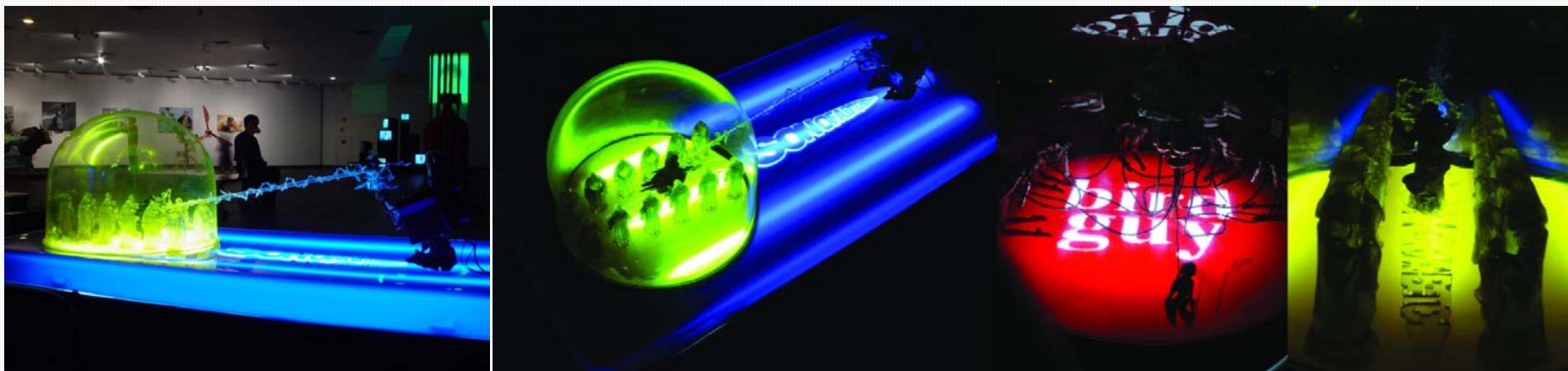

何燕云（女）《形式》

2005 材料：综合材料

学生优秀作品分析——材料与观念

卢俊 《鸟人》2007 材料：亚克力胶

卢俊作品《鸟人》受日本的动漫及超平面作品影响很大，作品与国内艺术组合UNMAK很相似。对当代艺术有自己独特的认识和理解。作品能针对当下社会问题提出质疑，表现手法有相当深度，对非传统雕塑材料的运用能主动实验和借用，能较好的把握现场展示效果。

学生优秀作品分析——材料与观念

《钵》 作者：曹建明 2009 材料 大理石

学生优秀作品分析——材料与观念

曹建明同学的毕业创作作品《钵》，从敏锐的视角和智慧的角度切入社会实际现象的呈现。雕塑外部造型简洁朴素，内部造型却狰狞起伏、暗藏乾坤，这种对阴阳共存及互补关系的塑造，体现出作者对传统文化的理解并借此使作品传递出充满感性的东方艺术语境。该作品在石雕材料运用和技术语言探索上均有大胆的尝试和突破，是一件优秀的毕业创作作品。

学生优秀作品分析——材料与观念

黄有杰《风斗-封存时空的记忆》木雕

学生优秀作品分析——材料与观念

贾江宏《龙卒》综合材料

学生优秀作品分析——材料与观念

柯佳敏《他们不愿离开》2014 竹条 铜

学生优秀作品分析——材料与观念

黄一帆《粥粉面饭，如圭如璧》2008 玉石雕刻

二、雕塑创作中的空间与时间

学生优秀作品分析——雕塑中的空间与时间

陈文杰《枪战游戏》2006 材料：玻璃钢上色 尺寸：长8.5米

学生优秀作品分析——雕塑中的空间与时间

冼俊岳《记忆剧场——动物园》衣柜局部

《记忆剧场》用一种久违的儿童目光来观看当代纷杂的社会生活，尴尬而充满童趣的观看方式让作品与观众的陌生感消失了，反而可以轻松地审视作品本身带来思考空间。作者综合运用了大场景展示与声音、影像等多媒介呈现方式，技术与创意的结合非常贴切而有新意，反映出年青一代的视野宽度与思考深度。

学生优秀作品分析——雕塑中的空间与时间

占研《非真实尺度》

材料 塑料

学生优秀作品分析——雕塑中的空间与时间

占研的毕业作品《非真实尺度》用令人信服的冷静与沉着将作者对数字尺度与真实尺度之间的悖论用周密的视觉表述方法呈现出来，精湛的线构成装置不需要语言文字的旁述，只是通过冷冷的视觉语言就已将作者的思考凝结在对这些汽车零件的近乎狂热的真实与虚幻之间。

学生优秀作品分析——雕塑中的空间与时间

何翊翔《一立方一分钟》综合材料

《一立方一分钟》，一个城中村的切片被作者生生地将城中村的生活带到美术馆里，当时空变换以一种非逻辑的方式呈现出来的时候，对生活片段的理解就不只是简单的叙事与记实。在一个个城市生活数字催促下，对现实的反思使这件脱离审美述求的作品具有了批判的高度。

学生优秀作品分析——雕塑中的空间与时间

关若宇 《文明》 综合材料 3m

学生优秀作品分析——雕塑中的空间与时间

梁珏《围城》综合材料

学生优秀作品分析——雕塑中的空间与时间

江子迪《断.流》

材料 综合材料 尺寸 长6.8米

学生优秀作品分析——雕塑中的空间与时间

刘洪楷《声音的形状》综合材料

学生优秀作品分析——雕塑中的空间与时间

推荐信：在2012年“曾竹韶奖学金”评选中，我向各位尊敬的评委推荐刘洪楷同学。该同学于应届毕业于广州美术学院雕塑系实验雕塑研究方向，刘洪楷同学在我指导的实验教学课程中表现出思维敏捷且缜密，观念独到，具有很强的独立思考和研习能力。他的毕业创作《声音的形状》中打印机运作一个月记录下天书般的数据长卷、奇特且精确关于声音的雕塑造型、色系交融而又分明的图像让人生奇。作者将不可触摸的声音用电脑的三维编码与成像技术“转译”成视觉形态，分别是雕塑、图像与文本的呈现。据我个人了解，目前国内艺术院校学生还没有把非视觉的声音采用雕塑形式进行创作的作品。这种对声音的三维形状尝试无疑开启了我们对于雕塑更多探索的可能性，并对科技影响视觉经验的领域具有一定的突破。我相信该同学对中国当代雕塑的探索与艺术创作会持之以恒坚持下去，在艺术创作上具有较大的发展潜值，对于坚持思考和不断尝试的他，请各位评委给与关注为盼。

三、雕塑创作中的社会意识

学生优秀作品分析——雕塑创作中的社会意识

张海鹏 《英雄》 材料：玻璃钢

学生优秀作品分析——雕塑创作中的社会意识

张海鹏的作品《英雄》以真接复制的形式表现中国不同年代的“经典英雄的银幕形象”。通过对演员而非真人的刻画，表达作者对八十年代以前英雄的间接认识，和当代年轻人英雄情节的迷失及偶像与英雄的转换情节。作品形式虽与某些（王度）形式有雷同。但对社会问题表现出关注点明确，思考深刻，有自己独到的见解，现场展示效果理想，不失为一件好作品。

学生优秀作品分析——雕塑创作中的社会意识

杨东平《黑金》原油、钱币

学生优秀作品分析——雕塑创作中的社会意识

黄广民《红领巾》综合材料

学生优秀作品分析——雕塑创作中的社会意识

莫靖宇《拖拉机》综合材料（右图）

梁俊毅《一周刊》报纸（左图）

学生优秀作品分析——雕塑创作中的社会意识

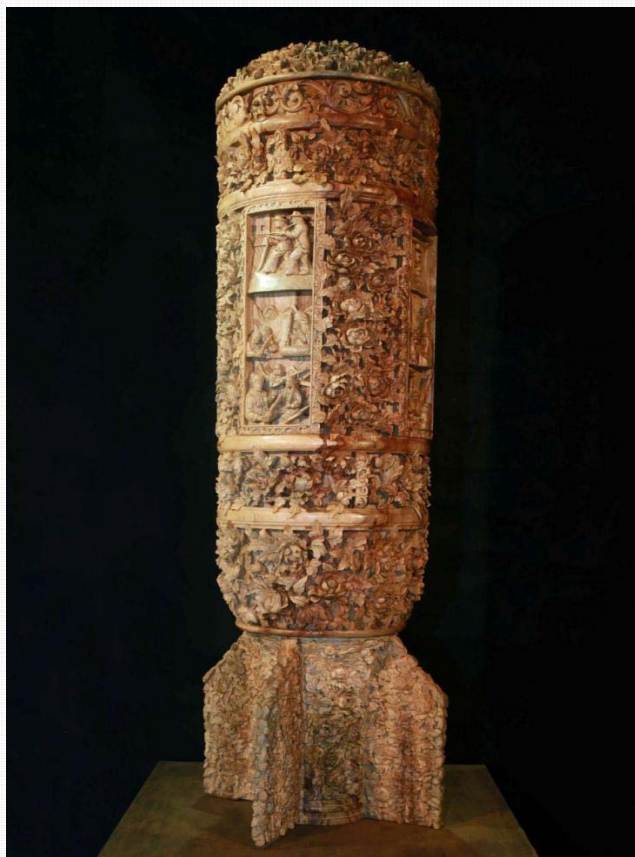
郑敏《王小波肖像》石膏

学生优秀作品分析——雕塑创作中的社会意识

《山寨街》材料；综合材料 尺寸；长4米

学生优秀作品分析——雕塑创作中的社会意识

陈文才《导弹与花》木雕 3.2米

陈文才同学在校学习期间，成绩始终保持优秀，曾多次参加校内外各种展览并屡次获奖。该同学思维敏捷，且具有较强的独立思考和动手能力。其毕业创作作品是从当前的国际社会形势出发，主题是：战争与和平。作品以“原子弹”与“牡丹花”造型相结合，两种代表特殊意境的巧妙置换与组合，传统的广东木雕与当代艺术观念的建构，阐述了事物一种对立与统一的关系

四、雕塑创作中的性别差异

优秀毕业创作作品分析——性别差异

陈超志（女）
《梦幻粉红》丝绸

优秀毕业创作作品分析——性别差异

刘芳冰（女）《循环》机械装置

五、雕塑创作中视觉化差异

优秀毕业创作作品分析——视觉化差异

苗培荣《我的父亲》
玻璃钢着色

苗培荣同学以自己亲生父亲为原型，关注并思考中国当下社会现实的变革，为劳动者歌功颂德。运用超级写实的技术塑造的雕塑《父亲》，抛开对宏大历史叙事和英雄人物的描述，情真意切的为生养自己的父辈树碑立传。作品中身为工人的“父亲”是这个特殊时期一个特殊群体的象征，他是中国改革开放以来的见证者和经历者，是新时期中国农村城市化和工业化的建设者。“我的父亲”是一个符号，它和20年前罗中立先生的油画中表现“在希望田野中”的农民父亲，有异曲同工之妙。

优秀毕业创作作品分析——视觉化差异

樊伟 《父亲》 玻璃钢喷漆

樊伟同学的作品《父亲》，被放大的形体中将作者对父亲在情感上的认同转化为客观的仰视，波普化的细节和概括的泥塑语言呈现出新鲜而锋利的观感，这种泥塑语言的创新难度很高，是与粘土潜沉耐心的对话，机锋过处智慧初现。

祝同学们毕业创作能够取得更好的成绩！

谢谢
thank you

授课教师：陈克教授