

雕塑创作系列课程——毕业创作（四）

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

雕塑创作系列课程——毕业创作（四）

艺术家个案分析——陈克

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

四、艺术家个案分析

艺术家个案分析——陈克作品

陈克，男，1965年5月生，毕业于广州美术学院雕塑专业，曾就读于中央美术学院雕塑系教师研究生班，法国巴黎高等美术学院观念艺术和多媒体艺术培训班；1992–2001年任教于广州美术学院油画系，2002年至今任教于雕塑系。现为广州美术学院雕塑系副主任（主持工作）、教授、硕士研究生导师、实验雕塑工作室负责人、中国雕塑学会常务理事、中国美术家协会会员、广东省美术家协会雕塑艺委会委员。

陈克教授是学校学术委员会委员，学位委员会委员、广州美术学院教学名师。其长期从事美术教育和雕塑创作，获得“广州美术学院教书育人先进个人”称号，现为广东省教学团队“实验雕塑教学团队”负责人，广东省社科类重大扶持项目“现代雕塑理论与实践研究”科研课题负责人，广东省高等学校教学成果奖培育项目“实验雕塑教学的研究与建构”负责人。

作品曾获国家级奖项7次、省部级奖项14次；主持和参与的教学和科研项目获国家级奖励1项、省部级奖励7项；出版专著3部；发表论文16篇。代表作品有后文艺复兴系列、光影装置系列、虎兔系列；有160余件作品被政府、企业、个人和艺术机构收藏，曾荣获“中国雕塑艺术大奖”；公共艺术作品曾3次获得“全国优秀城市雕塑建设项目评选优秀奖”并荣获“中国公共艺术学术奖”。

艺术家个案分析——陈克作品

《唢呐情》

“第九届全国美展”优秀作品奖

“建党五十周年广东省美术作品展”铜奖

1999年 材料：玻璃钢 尺寸：高1.5米

艺术家个案分析——陈克作品

《祝福奥运》

活动雕塑 材料：锻铜贴金箔 尺寸：高1.5米

2002年“第五届全国体育美展”三等奖

2002年“广东省体育美展”银奖

2001年“新北京,新奥运,体育雕塑展”一等奖

艺术家个案分析——陈克作品

《后文艺复兴-大卫》 材料：铸铜 尺寸：1.5米×1.3米×0.9米

陈克的《后文艺复兴——大卫》及其相关的系列作品不是一个孤立的个案，它是中国当代雕塑家对电子时代文化生产方式的反思与批判性再现。通过对西方经典雕塑的“复制”和“戏拟”，陈克揭示了当代艺术所受到的数码技术和影像艺术的深刻影响。对于这个日益膨胀并四处渗透到我们的日常生活中的视觉文化的重大变化，陈克以自己的创作做出了独特的艺术回应。通过将欧洲文艺复兴的经典雕塑运用电脑软件进行影像处理，以“虚拟”和“数码化”的手段压缩、扭曲西方经典雕塑，使观众在习惯性的视觉欣赏过程中对变形后的雕塑形象感到眩晕与不适，从而将传统的经典艺术陌生化。以这样一种对影像文化的立体化表达，陈克的艺术表明了影像文化对日常生活的全面渗透。这样，陈克就将传统艺术对于现实生活的模仿与再现，转换成为当代视觉文化中影像如何重新定义和“塑造”我们的视觉经验与观看方式的问题，从而使我们反思自己的视觉观看，进一步思考真实与虚幻的相互转换，并且对当代影像艺术背后的数码高科技保持一种怀疑性的审视眼光。——殷双喜

艺术家个案分析——陈克作品

《后文艺复兴——大卫》

把陈克创作具体放在当代雕塑的领域中来看，他对非雕塑媒介的尝试，从个人的角度，印证了中国当代雕塑中一些普遍性的问题：雕塑艺术的边界问题；塑造的当代可能性问题；材料与观念的问题；雕塑与当代社会的问题等等。陈克的“出走”和“回归”是一个视觉文化个案，通过这个过程比较，我们看到了中国雕塑在当代文化中所存在的问题和雕塑拓展新的表现空间的可能性。

——孙振华

艺术家个案分析——陈克作品

《后文艺复兴——自由女神》

材料：铸铜 尺寸：0.7米X0.8米X0.8米

陈克的《大卫》、《被缚的奴隶》、《施洗约翰》、《青铜时代》等，以及《农民系列》较好地将视觉文化中的当代问题转化为一个有着长久技术积累的“塑造”问题，它成功地连接了不同的视觉观看方式，使传统的“塑造”与电子媒介时代的观看方式发生了关系。它既是技术性的，又是观念性的；既是空间性的，又是时间性的；既是物质实体的，又是虚拟想象的…… ———孙振华

艺术家个案分析——陈克作品

《数象时代系列》

材料：黄石膏 尺寸：高0.6米

艺术家个案分析——陈克作品

俗世社会与世俗历史中的图像追思——查常平

所谓中国的现代性，在陈克的作品参照下不过是古典的扭曲、悖谬。压扁（挪用PHOTOSHOP软件中数字变形的技术）与喷漆的雕塑形象，象征着在这种只有俗世追问的传统中文化生命的花果凋零，象征着古典艺术的单纯精神向现代俗世的华彩秀丽的降格。更可怕的是：《后文艺复兴》系列中，大卫、施洗约翰原来的勇敢转化为显示其肉身力量的作秀，自由女神坚定的理想沦为炫耀其威武抗争的逞能，青铜时代男人的刚强壮胆蜕化为呈现其本能倔强的表演，《双子星-被缚的奴隶》（玻璃钢喷漆，2006）却沉迷于奴役的无可奈何的享受中。尽管这样，作为经典的图像文本从二维虚拟到三维真实的变形，它们依然保持着古典的高贵魅力，依然有对超越者的神圣期待。因为，古典艺术的神圣品质毕竟是普世性的，其高贵特质毕竟属于永恒。丧失对这种古典艺术背后人神关系的超越性向度的憧憬，正是中国当代主流艺术在政治波普、玩世泼皮、残酷艳俗中沉沦再沉沦的根本原因，更是当代中国的主流艺术家丧失艺术语言图式创造力、沉湎于自我复制或复制他人图式、以艺术媒介的置换（将油画直接做成雕塑）以代替艺术的创造性推进的深度根源（2008-10/04一稿、02/05二稿于成都澳深古镇）。

艺术家个案分析——陈克作品

利玛窦广场——荆棘之路 2008年

2009年“2008年度全国优秀城市雕塑建设项目评选”优秀作品奖

2011年第二届“中国姿态——第二届中国雕塑大展”中国公共艺术学术奖

艺术家个案分析——陈克作品

《石阵》 2007年—2008年

材料：耐候铁 尺寸：150M×7M×3.6M 2008年

艺术家个案分析——陈克作品

利玛窦广场《溶石》 2008年

2009年“2008年度全国优秀城市雕塑建设项目评选”优秀作品奖

2011年第二届“中国姿态——第二届中国雕塑大展”中国公共艺术学术奖

艺术家个案分析——陈克作品

大医精诚纪念碑

“2010年度全国优秀雕塑建设项目”优秀奖

材料：不锈钢、铜 尺寸：26M×17M×6.6M

艺术家个案分析——陈克作品

《老浆》材料：铸铜 尺寸：高2.2米

《晚归》材料：玻璃钢 尺寸：高 0.9米

《欢庆》材料：玻璃钢 尺寸：高1.3米

艺术家个案分析——陈克作品

《大卫、防卫》材料：玻璃钢彩绘

《后文艺复兴-维纳斯》材料：玻璃钢烤漆 尺寸1.3米X0.9米X1.2米

《后文艺复兴-自由女神》材料：铸铜 尺寸：0.7米X0.8米X0.8米X8件

《广东青年》材料：玻璃钢 尺寸：1米X0.6米X0.7米

艺术家个案分析——陈克作品

《后文艺复兴》系列雕塑创作构思：中国现状就是数象时代中的视像，它明显的具有快速变化，动荡不定的特点。在被数字化和高科技武装的同时，现代人的视觉体验也正在发生变化。数象技术加速了人类文化价值观的趋同，但快速的变化也使个体的我深感不适。在被数码影像充斥的今天，我借用耳熟能详的古典雕塑，将数象视觉文化中的当代问题转化为一个“塑造”问题，使传统的雕塑与数象时代的观看方式发生关系，以虚拟和数码化的手段使观众在惯性思维中产生晕旋和幻觉。作品是对经典雕塑的复制，它暗示了电子时代文化生产的方式，同时也是对当代中国文化现状的呈现。我试图经过这种视觉转换，使人们熟知的经典作品变得陌生化和虚拟化。它暗合了电子传媒时代的视觉特点。

艺术家个案分析——陈克作品

《后文艺复兴-双子座》

材料：玻璃钢喷漆 尺寸：2.3米x1.7米x0.8米

艺术家个案分析——陈克作品

《后文艺复兴-青铜时代》

材料：玻璃钢喷漆 尺寸：1.8米x1.6米x0.9米

艺术家个案分析——陈克作品

《数象时代系列—亚当》 材料：铸铜 尺寸：高0.6米

《天使在哭泣—纪念汶川地震的死难同胞》

《数象时代系列—思想者》 材料：铸铜

艺术家个案分析——陈克作品

材料：玻璃钢 尺寸：1.7米x1.1米x2.1米

陈克的《大卫》、《被缚的奴隶》、《施洗约翰》、《青铜时代》等，以及《农民系列》较好地将视觉文化中的当代问题转化为一个有着长久技术积累的“塑造”问题，它成功地连接了不同的视觉观看方式，使传统的“塑造”与电子媒介时代的观看方式发生了关系。它既是技术性的，又是观念性的；既是空间性的，又是时间性的；既是物质实体的，又是虚拟想象的……。

——孙振华

《后文艺复兴——施洗约翰》2007

艺术家个案分析——陈克作品

《后文艺复兴——施洗约翰》2006

材料：玻璃钢 尺寸：1.7米×1.1米×2.1米

艺术家个案分析——陈克作品

《盆景系列—春、夏、秋、冬》

材料：玻璃钢烤漆 尺寸：均高1.3米

艺术家个案分析——陈克作品

《虎兔》

材料：玻璃钢烤漆

尺寸：4.6米×1.6米×2.3米

艺术家个案分析——陈克作品

《虎兔》 受陕西周老虎事件的启发，以兔与虎为角色，结合两个迥然相异的动物形象，造成混肴的观感，意借“虎兔”探讨人性的价值、诚信的本质问题。由虎兔的复合造假，凸显所谓“诚信”的荒谬，可“兔”、可“虎”因何而左右？虎和兔造型特征的嫁接，有点指鹿为马的意思，借着虎兔合体同时并现矛盾与统一，不但可疑甚至引人发笑。作品借动物探讨不同的角色与身份的一种思考，或是真实与表象常常呈现的两面性，它不一定是讽刺的，而像是一种真实地呈现。

艺术家个案分析——陈克作品

《盆景系列——虎兔》 2010年

《盆景系列——虎兔》材料：铸铜彩绘

《盆景系列——虎兔》材料：铸铜

艺术家个案分析——陈克作品

《虎兔一盆景 NO.1》 2010年

材料：铸铜彩绘 尺寸 1.1米×0.6米×0.7米

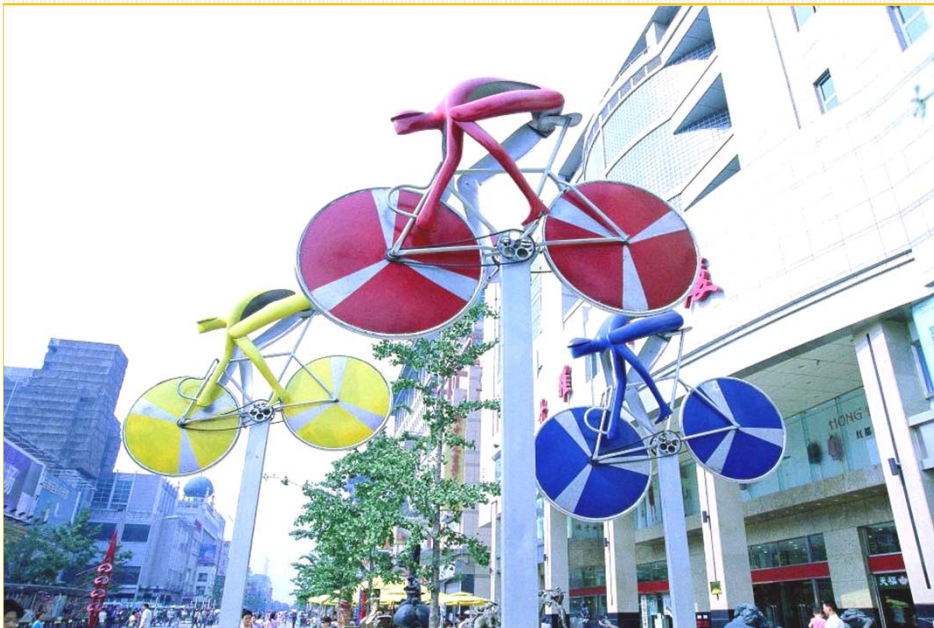
艺术家个案分析——陈克作品

《平衡》2000年 活动雕塑材料：铁 尺寸：高 2.3米

平衡

艺术家个案分析——陈克作品

《你动,我动,齐运动》 2002年 材料: 不锈钢 尺寸: 高6.6米

《你动,我动,齐运动》

“新北京,新奥运,体育雕塑展”二等奖及群众艺术奖

艺术家个案分析——陈克作品

《根》2005年

材料：铸铜 尺寸：2.3米×0.9米×0.9米

艺术家个案分析——陈克作品

《逝者如斯NO. 3》

材料：玻璃、头发 尺寸：3.5米X0.8米X4件

艺术家个案分析——陈克作品

《逝者如斯NO. 2》

材料：木 头发 尺寸：2.6米X0.5米X0.75米

《逝者如斯NO. 1》

材料：玻璃、头发 尺寸：3.5米X0.4米

艺术家个案分析——陈克作品

《蚀》

材料：铜 尺寸：1米X0.8米X5件

艺术家个案分析——陈克作品

《沉浮》

2000年 材料：金属、油、尺寸：高3.3米

艺术家个案分析——陈克作品

《隐匿·身份》

“隐匿·身份”光影作品：人总是生活在某种潜在的框架中，现实中没有纯粹的自我。游走在无形制约中的个体会感觉自由。但你如果试图超越或反抗，无形的强制力量就出现。作品利用影为虚，像为实的矛盾，反应不同事物被一体化，人在群体无意识中成为“符号动物”的现象。

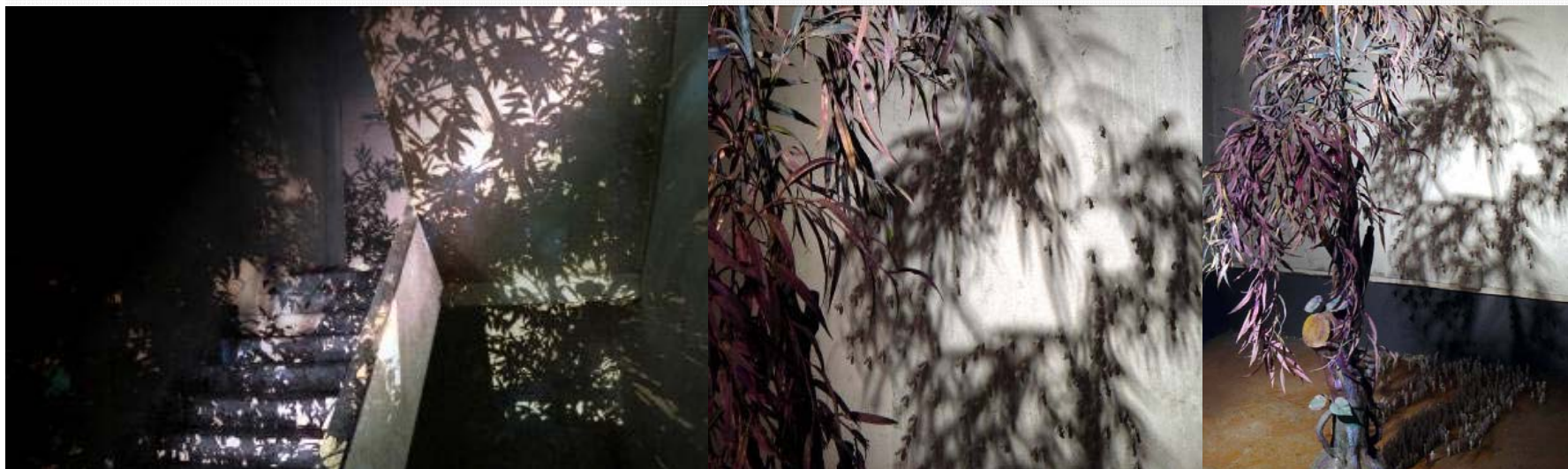

《隐匿NO. 6》光影装置 材料：综合材料 尺寸：1米×0.9米×2.9米

艺术家个案分析——陈克作品

《隐匿NO. 2》

2010

《隐匿NO. 2——楼梯间》光影装置 材料：综合材料

《隐匿NO. 2》局部光影装置 材料：综合材料

《隐匿NO. 2》光影装置 材料：综合材料

艺术家个案分析——陈克作品

《隐匿NO. 3》 2010

《隐匿NO. 3》局部

《隐匿NO. 3》局部

《隐匿NO. 3》光影装置 材料：综合材料 尺寸：12米×4.6米×3.9米

艺术家个案分析——陈克作品

《隐匿NO.5》

2003年

材料：综合材料

尺寸：1.8米×1.2米×0.1米

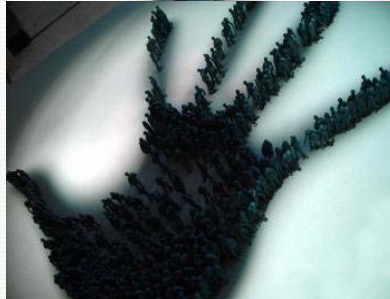

艺术家个案分析——陈克作品

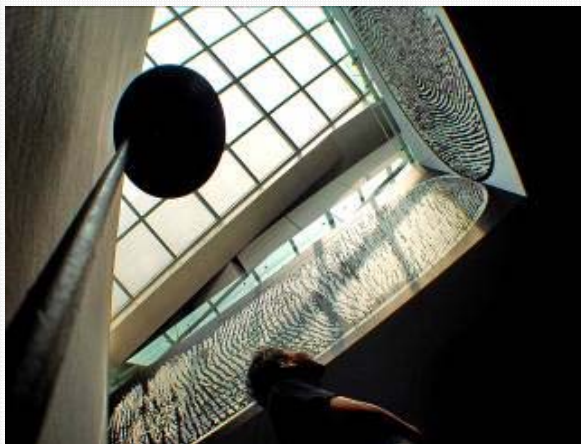
《身份NO. 1》

材料：综合材料

尺寸：1.8米×1.2米×0.1米

艺术家个案分析——陈克作品

《身份NO.2》

材料：综合材料 尺寸：13米×2米×0.1米

艺术家个案分析——陈克作品

《身份NO. 4》

尺寸：8米×7米×4米 材料：综合材料

艺术家个案分析——陈克作品

《眼》

2002年

视频装置

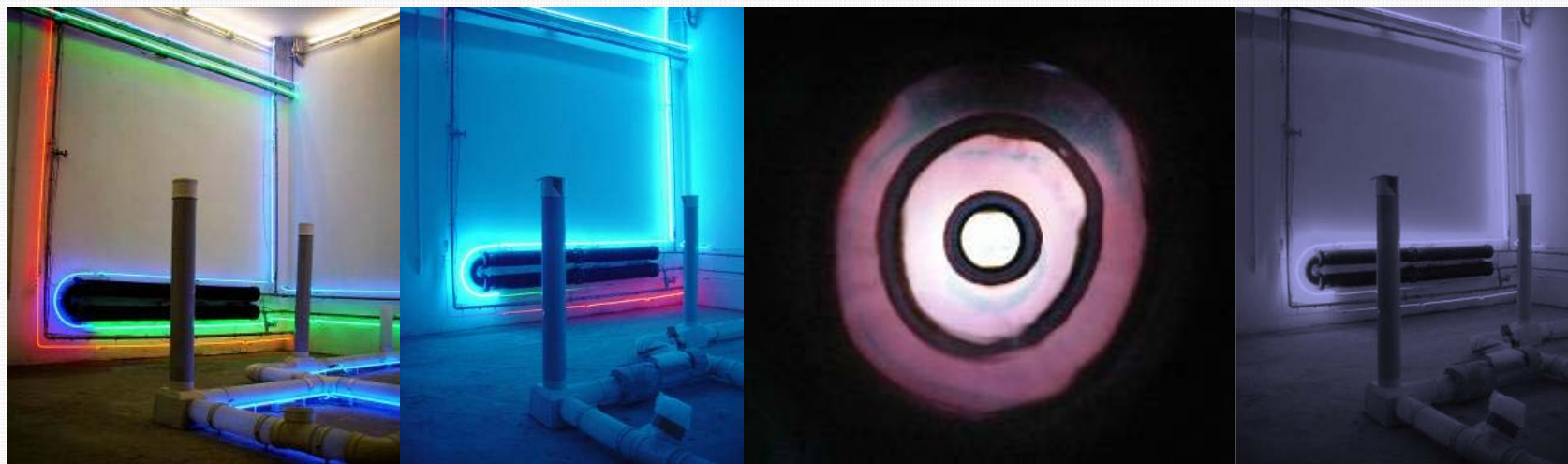

2002年 录像装置

艺术家个案分析——陈克作品

也许把艺术作为一种社会功能看待是马克思主义观点的核心，但由此引申出来的问题将是，抽象的艺术是否能像现实主义的绘画一样，同样达到维护或打破政治秩序的作用。假如作品一直处于它自身的游戏状态里，那么，我们要么相信所有的秩序都是游戏性的，即有着它自身的快乐原则；要么，我们就必须一头扎进对游戏作品的无穷解释中，去追问它在哪一点上与我们的社会性的政治秩序有关。陈克的作品（例如《眼》），当然不应当被视为对马克思主义艺术理论的阐释，或者说，它与功能性的要求之间没有订立任何契约关系。但是，就在我们的观看以及与此同时的被观看当中，构成意义的链条是否完全断开了呢？我以为正是这样的疑问构成了当代艺术的全部魅力。有人一再追问我无动机的艺术是否完全属于现实之外的，这迫使我不断地去检讨，在我们的艺术体系中，心理学意义上的快乐和痛苦是否先于现实的种种幸福和不安。如今，当讽喻性的作品依然以强大的势力控制着整个当代艺术时，类似于陈克那样的对观看以及如何被观看的实验，极有可能被当成过度偏爱形式的游戏，它在获得一份由白南准公司签发的认证的同时，又失去了参与现实介入的权力。因此，陈克的影像世界是一个险象丛生的世界，作为冒险者的陈克，为了证明事情比我们看到的复杂，比我们想象的简单，正在扔掉某些意义的同时又捡回另一些意义，正在…… ——陈侗

艺术家个案分析——陈克作品

《管道间》

“管道间”里布满了各种管道，它们从一个房间来又通往另外一个房间。看不见头尾的各种管道被五彩的光渲染着，管道里播放着像是心跳和呻吟的录音。

艺术家个案分析——陈克作品

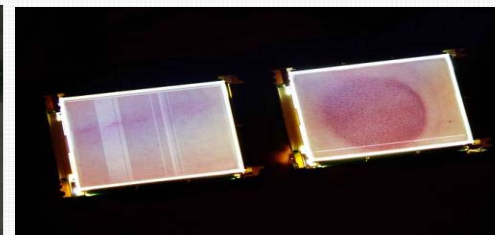

《红痕NO. 1》

影像装置 材料：综合材料

作品让有兴趣找到内容的观众处于茫然中，拔火罐和刮痧产生的淤血变化暗示社会化进程中个体的存在与他者之间的冲突与困境。皮肤受侵害之后自我修复的过程也暗示了自我与他者之间依存和离弃关系。

艺术家个案分析——陈克作品

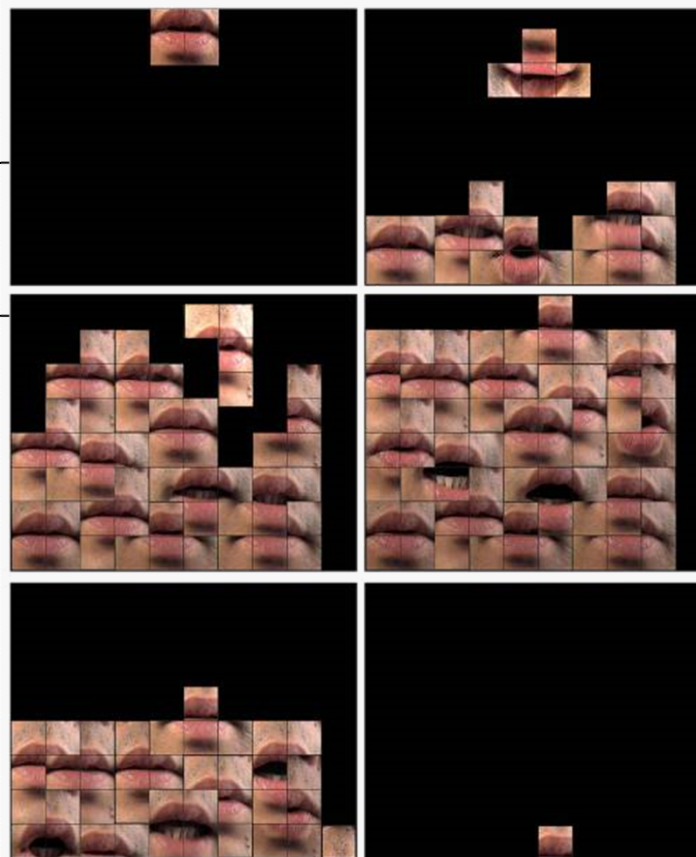
《红痕NO. 1》

影象装置 材料：综合材料

艺术家个案分析——陈克作品

《上、下、左、右、前、后》

作品是以声音为主的多媒体影像作品。以俄罗斯方块游戏的形式表现。游戏中各种形状的方块内被填充进作者嘴的影像，嘴在不停重复讲述三维空间关系的字句“上、下、左、右、前、后”。随着游戏中的方块不断下落和增多，声音也由原来的清晰进入到重复强调然后发展到越来越模糊和混浊，当方块被游戏者消掉后，声音又恢复到清晰。展示现场由投影机、电脑、音箱及游戏机键盘组成。

互动影像作品

艺术家个案分析——陈克作品

《红痕》数码录象装置

《电视人》数码录象装置

艺术家个案分析——陈克作品

《清除》数码录象装置

《别离我太远，别离我太近》数码录象装置

艺术家个案分析——陈克作品

古典的眩晕

殷双喜

我们可以将陈克的艺术视为古典艺术的当代阐释方式，一种“现代性谋划”，他的镜像变形雕塑使观众产生的视觉眩晕可以看作一种具有象征意义的“文化眩晕”。陈克艺术中的“变形”不是对现实生活 and 艺术史经典的简单抽象，它反映出现代人对于传统视觉感官等级制度的颠覆。从现实中的真实人物到古典艺术中的神化性、纪念性雕像，再到电脑处理后形成的双体镜像（这一阶段没有主体与客体的差异，复制性的镜像消解了主体的真实性和唯一性），反映了从现实到再现性艺术再到当代的复制镜像这样一种主体形象的解构与拟象的生成过程，它表明传统艺术所推崇的人体艺术之美已经让位于今天的精神思辨之美。这样一种观念性的转变也表明传统艺术的价值与规范再一次受到当代的质疑与审视，也只有在艺术家的这种不断的质疑与审视之中，古典艺术的内在意义和永恒价值才有可能向我们敞开，并且激发我们的创新冲动。陈克的创作意图清楚地表明了当代艺术对于我们时代所具有的反思能力，这种对于日常生活的质疑和对于高科技的反思能力是当代艺术最为重要的社会功能，它也是在我们这个时代继承与更新传统人文价值的基础与活力所在。陈克的艺术是真正具有人文价值的当代艺术，它将传统雕塑艺术的经典形象与现代电脑影像合为一体，将个人对现代社会生活的观察与对传统艺术的反思结合起来，体现出一种事物发展的连续性，呈现了一种在过去与未来之间的“现在时”。正是由于对现实社会与历史记忆的积极介入，使陈克在电脑中转换的古典雕塑的平面图像在三维空间中再生，获得了一种在瞬间中凝聚永恒的“记忆”功能，将一种当下性的空间再现转化为一种历史的叙述，呈现出我们这个世界的历时性变化。

2009年6月18日

谢谢
thank you

授课教师：陈克教授