

雕塑创作系列课程——毕业创作（一）

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——雕塑本科毕业创作系列课程

课程介绍（一）

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——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

180个日以继夜，我们共同努力！

雕塑的可能性——毕业创作

广州美术学院雕塑系雕塑专业本科毕业创作

毕业创作中的关键词：

专业 传承 独立 突破 遵守 归纳 总结 统筹 计划 进度
预算 阶段 节点 协助 协调 文人 匠人 综合 理论 实践
意识 观念 艺术 态度 方法 技术 匹配 精准 材料 造型
空间 雕塑 视觉 展示 完整.....。

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

一、毕业创作的学习目的和任务——学习目的

一\毕业创作的学习目的和任务

1)、学习目的：雕塑系雕塑专业本科毕业创作，是学生在校学习中最全面、最完整的创作课程，它是全面检验学生在五年雕塑专业所学相关知识和技能的总结和实践运用，是学生综合艺术素质在艺术创作方面最集中、最高水平的反应和体现。

一、毕业创作的学习目的和任务——学习任务

2)、学习任务：在遵守学院关于毕业创作的有关文件精神规定前提下，雕塑创作力求艺术观念突出，风格多样，表述各异，展示效果完整，能充分体现出个人在校所学的综合技术素质与艺术修养。

一、毕业创作的学习目的和任务——学习任务

毕业创作作品应注重在艺术**观念**和**材料**探索上有所突破。创作中大胆发挥“**文人**”的思考和“**匠人**”的精神，充分调动所学，展开专业优势，杜绝抄袭，大胆发挥，积极投入，**最大限度的展示雕塑在当代艺术语境中的可能性。**

二、毕业创作的教学原则和要求

二\毕业创作的教学原则和要求：创作过程中坚持**理论和实践相结合**，以利用所学、积极投入、充分发挥专业特长、在教师指导下培养**独立发现和解决艺术创作问题的能力**为基本原则。

二、毕业创作的教学原则和要求

在此基础上引导学生积极关注社会，注重培养**独立思考，享受过程**，追问作品创作价值和意义的主动性。在教学过程中鼓励学生**积极探索传统意义以外雕塑艺术呈现的可能性，努力创作出能反映五年学院教育后最高水平的雕塑艺术作品。**

三、毕业创作的教学方法

三\毕业创作的教学方法：在具体教学中，采用多种形式和手段相结合的方式进行教学。任课教师**集中授课**、教师参与学生**集体和分组讨论**，根据学生具体情况**个别辅导**、工作室教学团队**集中审议**、教学过程**阶段汇审**、**讲评**、学院相关毕业创作指导小组**宏观监控**，跨院系课程**交流与作品汇看**，课后**作品展览**、**总结**相结合的教学方式。

四、授课年级与学时

四\授课年级与学时

课程名称：雕塑的可能性——毕业创作前期

课程编号： 04011042

课程对象：五年级

课程性质：专业必修课

英文名称： Graduation Creation

课程学时：128学时（8周）

课程学分：8学分

五、阶段教学内容和学时

五\阶段课程内容和学时

1、《雕塑的可能性》——前期（五年级上学期8周128学时）

课程一：课程介绍——2学时（集体授课）

课程二：1-4年级专业总结与汇报——14学时（个人汇报、集体讨论）

课程三：毕业创作系列课程——16学时（集体授课、课堂提问）

课程四：创作主题头脑风暴——16学时（个人提案、分组讨论）

课程五：创作主题的确立与创作方案整理——16学时（个别辅导）

五、阶段教学内容和学时

课程六：创作草图与材料可行性的分析——32学时（个别指导）

课程七：雕塑小稿和实施材料的试验——32学时（个别指导）

2、《毕业创作》——后期（五年级下学期 8周128学时）

课程一：作品放大制作——64（个别指导）

课程二：作品中期调整——32（个别指导）

课程三：作品后期完善——16（个别指导）

课程四：作品展览布置——16（协调统筹）

（备注：毕业创作后期课程内容开课前具体介绍）

六、课堂作业

六\课堂作业：

- 1、作业题目：雕塑专业本科毕业创作。
- 2、作业要求：以立体空间形式为主体，材料语言与创作观念精准对接、具独立艺术价值与探索性的雕塑艺术作品。
- 3、作品尺寸：不限材料和尺寸。
- 4、作业数量：一个或一个系列以上的雕塑作品。

七、教学质量标准

七、教学质量标准

1\质量标准：教学质量检验采取阶段作业评审与作品面貌及展示效果相结合的方式。阶段作业的形式大体分为创作构思书面方案，创作方案草图，材料试验，雕塑立体稿制作，作品放大、作品展示等几个方面。作品质量以在艺术观念创新和材料探索上有所突破，展示效果完整，能充分体现出个人在课程中所学的综合技术素质与艺术修养为标准。

七、毕业创作的教学质量标准——阶段课程质量标准和分数比重

2\阶段课程质量标准和分数比重

- 1)、**创作观念**； 艺术视角和观念的独立性，针对艺术问题的创作态度，解决问题的方法和观念思考深度，作品呈现的完整度。创作思路需整理成文案提交。与总分的比例为：15:10。
- 2)、**专业语言**； 作品体现雕塑语言的专业程度和工艺技能掌握的熟练程度，作品的完整性和呈现出的视觉张力以及对创作主题表达的精准度。与总分的比例为：45:10。

七、教学质量标准——阶段课程质量标准和分数比重

2\阶段课程质量标准和分数比重

3)、**学习过程**；能否明确艺术创作的关注视点并把握艺术观念在整个创作过程中的贯穿，能否在学习和实践过程中合理调整并逐步深化作品，能否及时主动解决创作过程中遇到的新问题。与总分的比例为：1:10。

4)、**学习态度**；主要以考勤，阶段性考核为标准，学习态度占总分的比例为：1：10。

七、教学质量标准——阶段课程质量标准和分数比重

2\阶段课程质量标准和分数比重

5)、**课外作业**；是否按时按量完成教师布置的课外作业占总分的比例为：0.5:10。

6)、**展览效果**；在不影响他人前提下，布展以突出作品主题，通过与现场观众互动、空间、光效等手段，最大化的呈现作品视觉效果为佳。展示效果与总分的比例为：1.5: 10。

八、考核安排和评分方法——评分方法

1\评分方法：

- 1)、先由任课教师对本班学生作业进行评定，参与评分的作业必须按教学质量标准分阶段课程给出具体分数，不能打综合印象分。
- 2)、分数评定以五分为一档。各单项作业分数确定后，交系秘书统计和计算平均分。
- 3)、教学工作室学术小组审议复评，如有争议交系教授委员会审议。
- 4)、教学过程由学院毕业创作指导小组宏观监控，分数最终报请学院学位评定委员会审议。

八、考核安排和评分方法——评分标准

2\评分标准(按百分制计算)

- 1)、 创作观念: 15%
- 2)、 专业语言: 45%
- 3)、 展示效果: 15%
- 4)、 过程进度: 10%
- 5)、 课外作业: 5%
- 6)、 考勤纪律: 10%

九、教材与教学参考——《雕塑的可能性》自编教材

毕业创作教材采用《雕塑的可能性》雕塑创作自编教材

九、教材与教学参考——推荐书目

《西方现代艺术后现代艺术》作者：葛鹏仁 出版社：吉林美术出版社

《图说西方当代艺术》现代艺术杂志社汇编 出版社：现代艺术杂志文化特刊

《国外后现代主义雕塑》作者：皮力 出版社：江苏美术出版社

《视觉·环境与材料》作者：殷小峰 出版社：吉林美术出版社

《雕塑空间》作者：孙振华 出版社：湖南美术出版社

《现代材料艺术》作者：张温帙 出版社：岭南美术出版社

《自由空间的向往——西方现代雕塑》作者：吕品昌 出版社：中国美术出版社

《现代美术历程》作者：王林 出版社：四川美术出版社

《ART NOW》作者：Uta Grosenick 出版社：Taschen

谢谢
thank you

授课教师：陈克教授