

雕塑创作系列课程——观念与视觉呈现（三）

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

优秀作品分析（三）

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

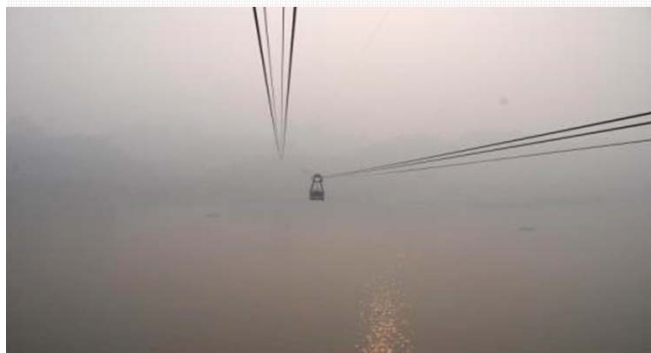
- 一、观念与视觉呈现课程介绍
- 二、观念艺术
- 三、优秀学生作品分析
- 四、艺术家个案分析——隋建国

创作主题《水问》作品解析

创作主题《水问》

本次创作研习要求同学们家将问题意识“落”在“水”中，关注和寻找它能够带给我们怎样的思考，从对水的物理特性、材料语言、文化背景、社会话题等各种角度的分析和研习，进而探讨在公共艺术创作中如何寻找个人观察角度，确立艺术创作中的个体价值体系。在以“水”为创作背景的作品发展过程中，不断尝试新的可能性，进而最大化展现出公共艺术作品的精神魅力和视觉张力。

观念与视觉呈现优秀作品赏析

水在自然界的各种存在状态

观念与视觉呈现优秀作品赏析

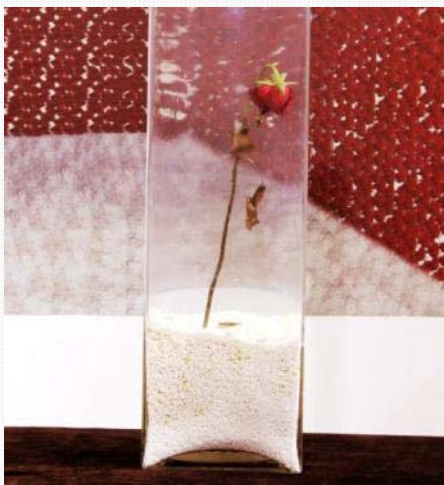

《潜龟则》陈宇劲

《断.流》江子迪

观念与视觉呈现优秀作品赏析

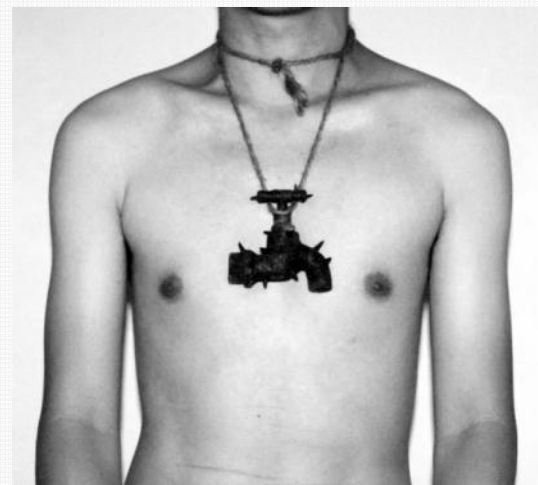
林诗浩《花》

陈勇明《一网打尽》

何智勇《汜》

龙其砢《刑具》

观念与视觉呈现优秀作品赏析

《逝者如斯NO.5》 陈克 2010年

观念与视觉呈现优秀作品赏析

这个课程的主题是水。水是可以流动的，它可以塑造山河沟壑，它本身不可以被塑造。但水有“适形性”，可以去适应各种不同的形体，填满空间。我的想法是利用气球把水变为可以塑造的形体，把水球密密麻麻填满一个空间，我想通过水的适形性，表达我内心的一种压迫感。——陈舒婷

《井不》 陈舒婷

观念与视觉呈现优秀作品赏析

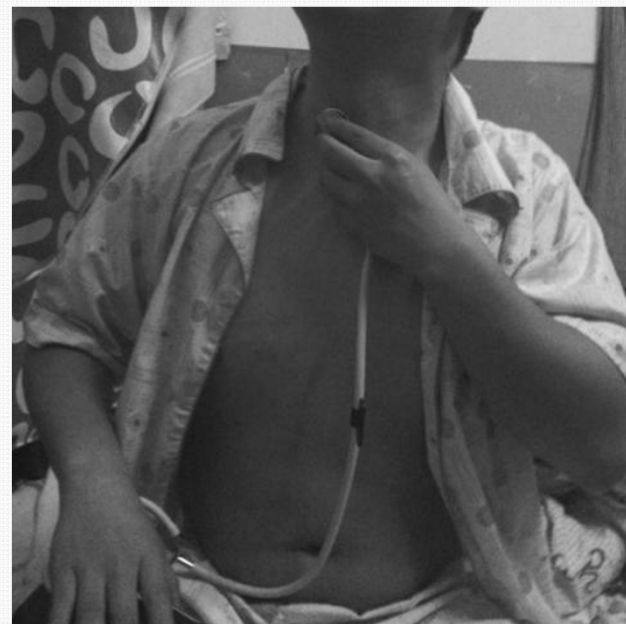
《小小事件》 张原

观念与视觉呈现优秀作品赏析

《药酒》 张凯渠

观念与视觉呈现优秀作品赏析

《声音——穿肠而过》阮龙

观念与视觉呈现优秀作品赏析

《塑·水》 庞博

观念与视觉呈现优秀作品赏析

不是当代艺术领域里面的技术问题，也不是怎么才能做出普遍人们所认为美的作品，而我们在当今这个社会背景下如何去思考，并且怎样把我们自己心中认为是不吐不快的事情以当代雕塑艺术的独特语言在视觉上呈现出来，并使之具有当代性。做当代艺术，思考和建立“问题意识”是必须的。有一个好的艺术观念，是非常重要的，它可以引导艺术家不断的钻研下去，若只凭一个“点子”是始终不能成气候的，然而在这门课上，能找到自己真正关注的事物，发展出自己的观念虽然不算容易，但也算是当代艺术教育赠与我们这些学子的一份见面礼吧！——范少杰

《指手画脚》 范少杰 材料：花岗岩、泡沫塑料

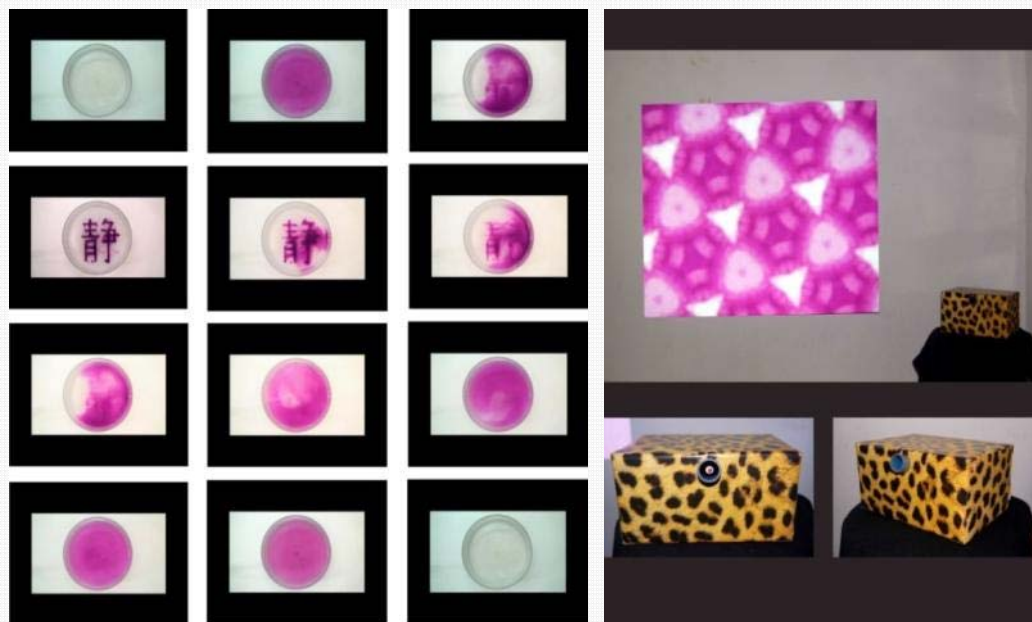
观念与视觉呈现优秀作品赏析

《浮城》 陈启亮

“水”给人的第一印象是生命之源，对于我而言，印象更为深刻的是灾难。发生于零六年的七一五韶关特大洪水，吞噬了整个韶关，两层楼以下都在水底，城市像是一座“浮城”。这次的灾难知道的人并不多，所以，我想直接地把他呈现出来。——陈启亮

观念与视觉呈现优秀作品赏析

根据所关注的问题点出发，做自己喜欢做的事，把最初那个微小的感受慢慢扩大延伸，针对自己感兴趣的问题进行不断的实验，慢慢给自己做出定位，改变了我们以前只会只做架上雕塑那种比较单一的模式。这个课程让我接触到更多更新的一些艺术理念和了解当代艺术的发展过程，眼界更为广阔，雕塑创作有了更多的可能性。—— 陈文

《管中窥豹》 陈文

观念与视觉呈现优秀作品赏析

《我拿什么拯救
你》 周世博

观念与视觉呈现优秀作品赏析

随着时代发展，人类已经到达食物链的顶端，“靠山吃山，靠海吃海”已经成为人们心中的一句老话。全世界有无尽的美食，在人们享受的同时，那些“食材”也饱受着痛苦。火锅是中国传统美食，象征着团圆、红火、兴旺；可是在“食材”的眼里，这里就像地狱一样，充斥着嘶吼和哀嚎、怨恨与愤怒，油锅、枷锁、痛苦、死亡通过火锅与海洋世界的交叉点，来描绘这样一个现实中不存在却又真实存在的世界，希望能提起人们的深思。随着时间的推移，自己也慢慢长大，对于童年的“海洋世界”的认识的一次又一次的冲击，让我原本心中那个形象，已经支离破碎，人类的肆意破坏入侵，让原本蔚蓝的海洋变成了红色，热浪在翻滚，生命在呻吟。我这个作品希望引起人们的深思，在追逐利益，不择手段的时候想想我们但年那颗纯真的心。——周世博

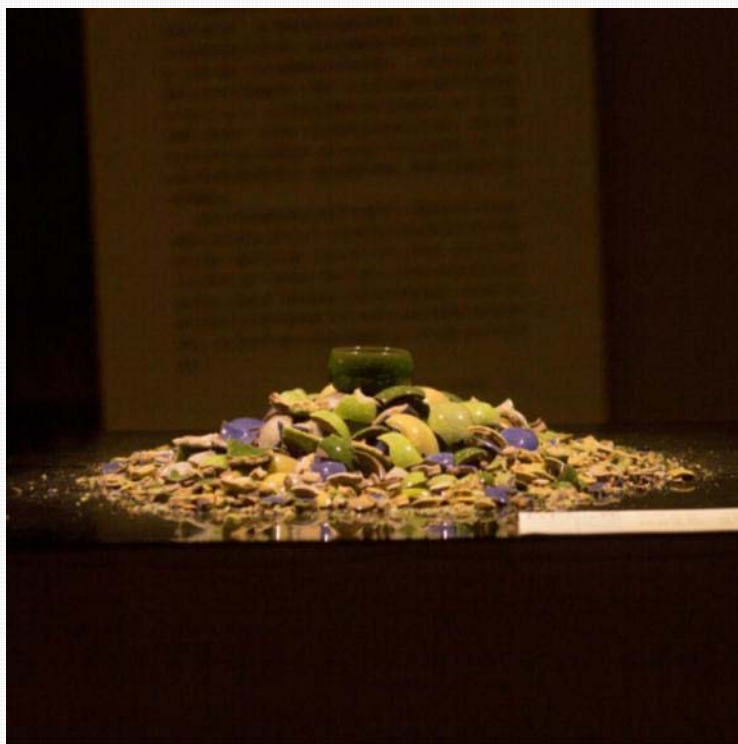
观念与视觉呈现优秀作品赏析

《无动于衷的人是否继续无动于衷》

水是我们生存环境的一个很重要的部分，水污染就是一个非常严峻的问题，那么我便需要思考的是水污染对于我和我身边的人会有什么样的影响。水污染是一个非常迫在眉睫的事情，但是我包括身边的人都认为这离我们还是很远，但是很多时候却是无动于衷的状态。我想在这个点上展开，设定一个环境装置作品去抨击这种无动于衷的状态，从中思考和探讨人与社会的关系。——陈罡

观念与视觉呈现优秀作品赏析

《作者还年轻》 黄腾飞

矛盾在成品中明显的体现出来了，各色漂亮的水杯杂碎堆在平地上颇显破败感，这样的景象大家都会自然地感叹这些美丽的装饰品被砸碎就这样弃置于此十分可惜，就似乎道道边缘道道尖角扎到人的心上一般。而这时让我想到的则是水杯里浪费掉的水，一个杯子被打碎了，没有人在意流出的水被浪费了，而是一个杯子丢失而可惜。矛盾就聚集在了丢失杯子和浪费水方面上。我这次作品的出发点就是把这对矛盾放大，用夸张的杂碎的杯子去体现或者提示水资源的流失，便是我这次作品的主题。——黄腾飞

观念与视觉呈现优秀作品赏析

随着时代发展，人类已经到达食物链的顶端，“靠山吃山，靠海吃海”已经成为人们心中的一句老话。全世界有无尽的美食，在人们享受的同时，那些“食材”也饱受着痛苦。火锅是中国传统美食，象征着团圆、红火、兴旺；可是在“食材”的眼里，这里就像地狱一样，充斥着嘶吼和哀嚎、怨恨与愤怒，油锅、枷锁、痛苦、死亡通过火锅与海洋世界的交叉点，来描绘这样一个现实中不存在却又真实存在的世界，希望能提起人们的深思。随着时间的推移，自己也慢慢长大，对于童年的“海洋世界”的认识的一次又一次的冲击，让我原本心中那个形象，已经支离破碎，人类的肆意破坏入侵，让原本蔚蓝的海洋变成了红色，热浪在翻滚，生命在呻吟。我这个作品希望引起人们的深思，在追逐利益，不择手段的时候想想我们但年那颗纯真的心。——周世博

2、观念为主导的艺术创作解析

观念与视觉呈现优秀作品赏析

观；就是用肉眼去观察，体会这个世界。念；既是理念。所以观念就是艺术家用眼去观察事物，然后带着理论知识去概括出事物本质。制作过程我发现实践与理论的结合非常重要，不能做一个只有点子而无法实现的空想艺术家。我总结出艺术的成功不等于勤劳，当代艺术必需把作品的观念表达清晰。 —— 陈秋生

《大学本科四年》 陈秋生

材料：课本、美术史

观念与视觉呈现优秀作品赏析

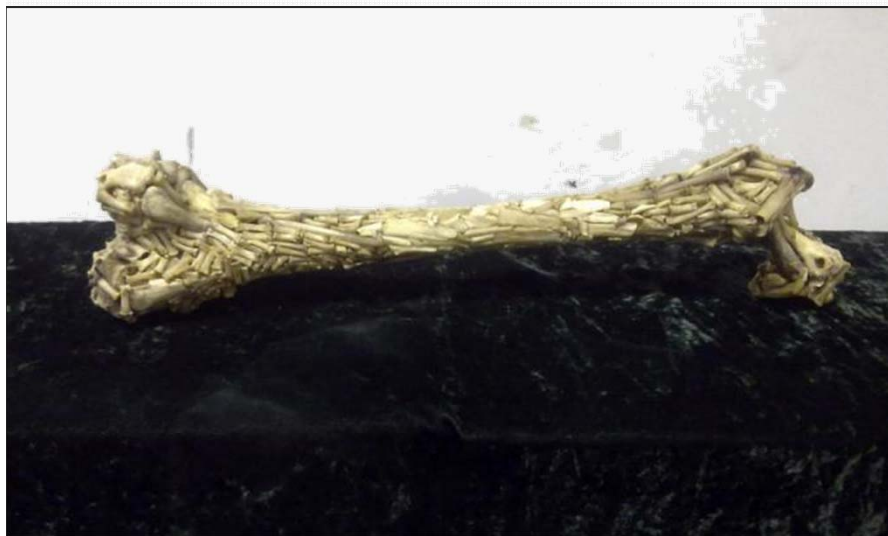
《封存的“大社大街4号”》

陈文才 材料：建筑废料

观念与视觉呈现优秀作品赏析

在四周的《观念艺术》课程里，尽管课程短暂，但是给了我们思维上的一次洗礼。大家不单是在观念的传达和视觉的呈现上得到了加强，更重要是在思考的深度上得到了很大的提升。课程的前期，是老师与学生思维与火花的碰撞交流，在这段时间里，我们大伙有困惑的、失落的、纠结的、也有亢奋的、欢笑的，过程是“痛并快乐着”。课程交流中，老师不仅教会我们如何在知识和视野上的扩展，更重要的是，学会品读艺术作品想要呈现的观念与意义。在观念艺术课程里，一件好的作品，背后必然有一个好的认知。一个好的观念艺术家，必须找到一种恰当传达自我观念的表现形式。一种思维方向确定，就会纵向递长而上，从寻找自身关注的关注点，然后提出该点的问题与理念，最后表述作品的观念与呈现的形式。作品《封存的“大社大街4号”》就是在这样的思维指导下诞生的。在这四周的课程学习过程中，我一直在摸索着属于自己的传达观念的表现形式，为以后的艺术创作奠定了基础。也希望自己以后在艺术的路上，能活得像猫一样的敏锐和自在。——陈文才

观念与视觉呈现优秀作品赏析

《默哀》 邓俊龙
材料：骨头

观念与视觉呈现优秀作品赏析

刚开始运用材料制作出的作品，能令我感受到一种喜悦感用材料原有的生命力来反映自我的观念，用各种材料做实验，分解、合成，重组出新的东西，通过实践、实践，再实践，让想象具象化。作品就像我们盛载思想的容器，我们几乎每天都沉醉在制作的享乐中。经历这次的课程，可以说是来了场思想上的革命，开始从艺术的本体去思考作品，一切的作品形式都为我们的艺术观念服务，因此我们推敲的不再是作品形式上的表达，而是思想上的深度；关注的不是作品如何美，而是用怎样的作品能最直接去表达思想，我觉得这种感觉很好，就像获得了一种自由，思想上的自由。做作品就是在利用作品来传达自身对世界、社会、时代的关注点，推敲作品如何美，倒不如推敲怎样更好地表达。探究作品的根源，也就是观念的传递，多动脑子总比多动手要好。我最感动的地方就是得到思想上的矫正，从一种工匠的思考角度转变为学者对事物的认知，这个思考问题的方式能让我们更好地找回自身的艺术价值。雕塑家是站在材料与处理技术之间的魔术师，更是一个雕琢思想的学者。—— 邓俊龙

观念与视觉呈现优秀作品赏析

《金砖》 冯晓峰

材料：砖头、木、金箔

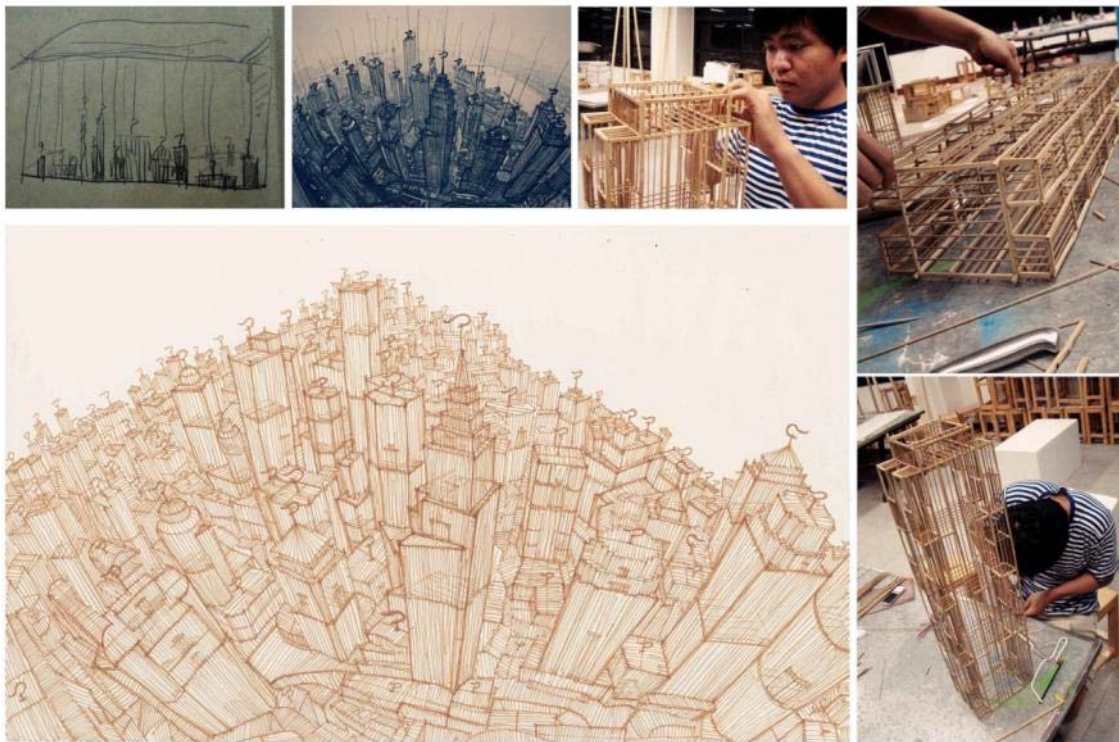
通过理论学习和课程实践，我渐渐学会了面对艺术问题时，什么是“很重要”。首先，要表达自己关注的问题时态度先立，对自身的问题或周边的环境敏感度很重要；找到自己的身份很重要；实验的过程很重要；实验的精神很重要；作品最后呈现的方式很重要；艺术视野也很重要。——冯晓峰

观念与视觉呈现优秀作品赏析

中国加速建设的时代缩影至南亭村，村民在利益的驱使下，纷纷推倒了老房子，重建新房子。敏感的新旧交替之际，村里的砖头随处可见，而那些砖头在村民看来就像金砖一样。 —— 冯晓峰

观念与视觉呈现优秀作品赏析

《他们不愿离开》 柯佳敏
材料：竹、铜

观念与视觉呈现优秀作品赏析

这是一个鲜活欢乐的地方，人们奔波忙碌，仿佛永远不会停下他们的脚步。可当你细看，每个人的脸上都写着冷漠与麻木，他们为了生计而奔命，为了一个小小的窝，他们不惜将自己囚禁其中。每天，他们走过天桥、街道，出入无数的楼房，大厦，却不知道这个城市曾经的故事。城市早已不是那个欢声笑语的繁华之都，而是外表华丽的大监狱！可是，他们不愿离开。每个人都舍不得那一小片地，依旧过着麻木的生活！城市霓虹繁华的背后，是千万人内心的没落。没落又如何？城市不会在乎。就像鸟笼不会理会笼中鸟儿的悲鸣。城市，一座美丽的牢笼。

通过这个课程，我开始懂得在当代艺术中去寻找自己的身份，从平常的生活中去寻找独特的切入点，用一个艺术家的视角去窥视这个社会。并且将我所看到的社会通过我的艺术作品呈现给大众。——柯桂敏

观念与视觉呈现优秀作品赏析

《心经》 李津文 材料：纸、墨

作品中用了中国传统的水墨为元素。利用水与墨的微妙结合, 记录了无数的小墨点。这种规则的、程式化的墨点是我每天所工作的内容。从早上起来, 刷完牙, 吃完早餐, 我便开始了我这一天的工作。我的工作内容就是坐在案台前, 右手拿起毛笔紧张而有序的制作无数的墨点, 这种枯燥, 反复, 程式化的记录过程, 看起来似乎毫无意义。——李津文

观念与视觉呈现优秀作品赏析

《时间的形状》 刘洪楷 材料：3D打印 碎纸机 综合材料

观念与视觉呈现优秀作品赏析

《小洲村的一分钟》刘洪楷 材料：声音、视频、综合材料

作为一位当代艺术家必须思考的一个问题就是“我从哪里来，要到那里去，我是谁？”通过四周的课程，我了解了很多艺术家，了解了很多艺术作品，最主要是让我了解更多的自己。这个课程让我找到了近期的目标，找到了方向，我深信这不是我最终的目标也不是我人生中最终关注的点，但是没关系，因为我懂得了怎么去了解自己，怎么去寻找和关注问题。深入了解必须经历漫长的实验阶段，从实验中找到自己的方向。一件好作品必须经过无数次的推敲，把无数种可能性都尝试完之后才知道哪一种更适合，这也是对艺术家应有的态度。

观念与视觉呈现优秀作品赏析

我和很多同学都住在广州大学城美术学院附近的南亭村，这是大学城边缘一个典型的城中村。我们一群人蜗居在几平方的地方。有时坐下来聊天都会说昨晚听见隔壁哪家的抱怨声· · · 。 我将能代表南亭村的声音记录下来，用声音还原南亭村瞬间的真实。三十三位同学帮助我录制2011年6月19日19:00.00.000—2011年6月19日19:00.59.988这时间段他们所处周围的声音。最后我把这些声音重叠在一起形成了0.59.988分钟。我用了一种逆思维的模式去考虑，为什么现在的电脑能够制做出精确度很高的雕塑。而这些数码雕塑代表的是什么？取代的是什么？经过反编程后再反编程，最后我慢慢的找到了最原始元素。原来这个时代是一个数字游戏。一件雕塑在当下的数码时代相当于一系列数字而已。我把这段0.59.988分钟的音频转换成了具有23975243个字节的文本，把看不到却能感受得到的东西用文本相当准确地描述了出来。用读“声音”的方式去解读一些东西。——刘洪楷

观念与视觉呈现优秀作品赏析

《红桥》 潘单穷

古时候有牵红线说法，表达两人相遇的注定。自己感觉情侣之间的关系虽然联系着，但会是一种紧绷状态，桥也是一种链接关系的象征，用红线搭桥，虽然存在，但是一踏即破，表达一些情感之间的状态。

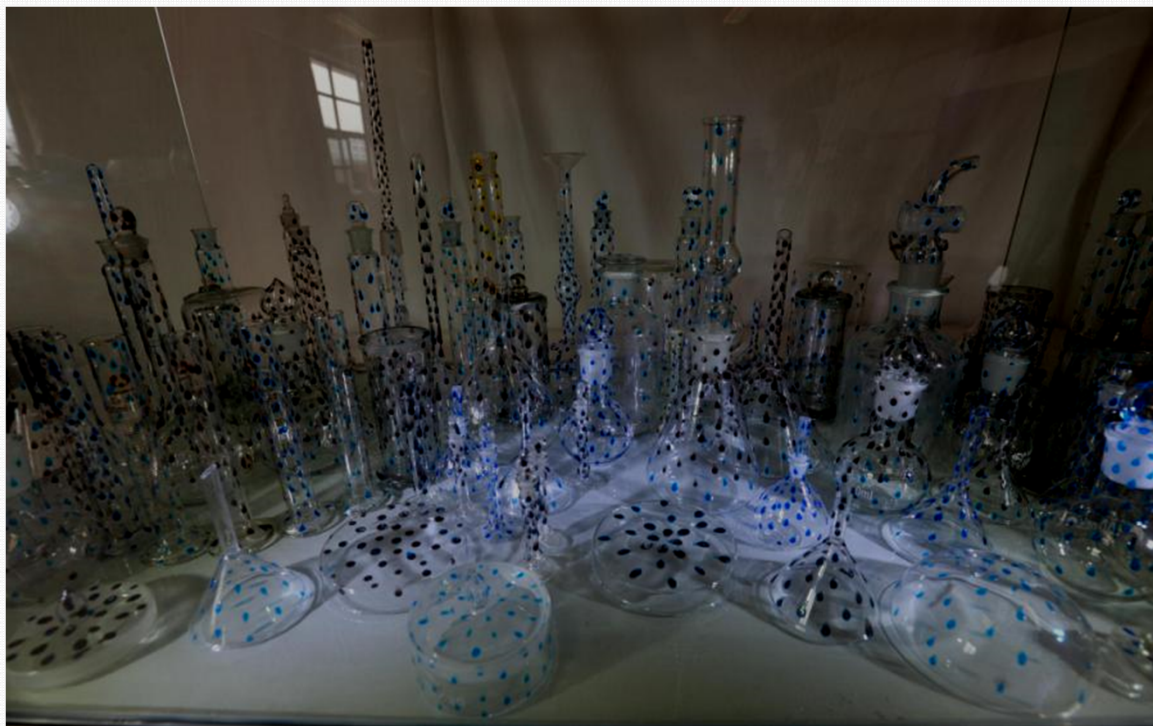
观念与视觉呈现优秀作品赏析

在2009年网络上出现了一种叫做“草泥马”的动物，总所周知，这只不过是一句脏话，取其谐音，躲避屏蔽，让人心领神会。草泥马来源于草根文化，以一种虚无的状态代表着一种客观存在，并跨越了一些制度的规范，回归了一种原始的人性。回望草泥马的风雨历程，可谓是活的艰难却倔强，始终摇曳却从未倒下。我之所以选用了木雕的方式完成这件作品，是因为这种相对复杂的方法，更能让人感受到其存在感。你在思考它的制作过程之时，就肯定了它的存在。这就是我想说的话。—— 祁飞

《草泥马》祁飞 材料：木雕

观念与视觉呈现优秀作品赏析

《私人美术馆》
王杰

观念与视觉呈现优秀作品赏析

《私人美术馆》，主要讨论人在艺术馆中的一种“无意识行径”

这种行径包括两部分：

- 一，关于美术馆外观：美术馆由题材“水”与各种化学实验瓶组合，放置在玻璃柜中。这种把熟悉物象陌生化，形成一种紧张的，幽默的状态使美术馆形态和意识中隐藏一种意识中的陷阱。而这种私人的，自建的私密行为又在不断暗示和引导人们去判断这间美术馆的态度和立场。
- 二，关于艺术品的串改：美术馆中仍不难发现我们熟知的作品，如杜尚的《泉》，杰夫昆斯的《气球狗》等，但他们却由静止的装置变成了平面化，却荒诞的平面和运动的状态（泉懂得了向外喷水，气球狗在小便），这种自设的陷阱与水的陌生化得以延伸。

谢谢
thank you

授课教师：陈克教授