

雕塑中国—当代雕塑与美术学院创作教学研讨会

由中国美术学院雕塑系发起的全国十大美术学院雕塑创作教学研讨会在杭州西子湖畔召开。各系均以图文配合，详细介绍了自己的教学体系和最新成果。年级制、工作室制、导师制并存，基础课与创作课兼重，整体地看，中国高校雕塑教育改革正处于积极探索、转化和过渡阶段。发言者大都突破规定时间，主持人竟至忘记会间休息，其信息的质量和密度可见一斑。

雕塑中国——当代雕塑与美术学院创作教学研讨会（上）

CHINA SCULPTURE—THE SEMINAR OF CONTEMPORARY SCULPTURE AND ACADEMY OF FINE ARTS CREATIVE COURSE TEACHING (UPPER)

主题：雕塑中国—当代雕塑与美术学院创作教学研讨会（上）

时间：2010年11月8日

地点：玉皇山庄

翟庆喜：各位早上好，研讨会现在开始，欢迎各位老师不辞辛苦到杭州参加会议，我是翟庆喜，在我旁边的老师是班陵生，今天上午由我们两个来主持，首先请龙翔老师代表东道主中国美术学院雕塑系致欢迎词！

龙翔：在金秋时节，我代表中国美术学院欢迎各位到杭州来共

谋发展，谢谢大家！

翟庆喜：下面我把参加会议的嘉宾介绍一下：

中央美术学院雕塑系吕品昌老师；

中央美术学院雕塑系王少军老师；

清华大学美术学院雕塑系曾成刚老师；

清华大学美术学院雕塑系董书兵老师；

鲁迅美术学院雕塑系霍波洋老师；

鲁迅美术学院雕塑系鲍海宁老师；

广州美术学院雕塑系杨小桦老师；

广州美术学院雕塑系陈晓阳老师；
 四川美术学院雕塑系焦兴涛老师；
 四川美术学院雕塑系曾岳老师；
 西安美术学院雕塑系王志刚老师；
 西安美术学院雕塑系陈晓春老师；
 天津美术学院雕塑系景育民老师；
 上海大学美术学院雕塑系夏阳老师；
 上海大学美术学院雕塑系邱嘉老师；
 湖北美术学院雕塑系项金国老师；
 湖北美术学院雕塑系张松涛老师；
 深圳雕塑院孙振华老师；
 中国雕塑学会殷双喜老师；
 中国雕塑学会唐尧老师；
 接下来把中国美术学院雕塑系的老师也介绍一下：
 中国美术学院雕塑系龙翔老师；
 中国美术学院雕塑系王强老师；
 中国美术学院雕塑系施慧老师；
 中国美术学院雕塑系张克端老师；
 中国美术学院雕塑系李秀勤老师；
 中国美术学院雕塑系孟庆祝老师；
 中国美术学院雕塑系刘杰勇老师；
 中国美术学院公共艺术学院于小平老师；
 中国美术学院雕塑系陈汉老师；
 中国美术学院雕塑系赵明老师；
 中国美术学院雕塑系黄燕老师；

以及我们系的研究生、博士生，其他院校和国外朋友，欢迎你们来参加。

请中国美术学院雕塑系原系主任、雕塑学会会长曾成钢老师先发言。

曾成钢：我先讲两句，非常高兴，在这里不代表会长的身份，都是我的朋友，第一，这是我的老家，我们的同学都在这里，还有学会的人，包括各位系主任都是我的老朋友，我觉得在这里聚会非常亲

切，而且我想在这样的时间策划、召集、组织这样的会议是非常有意思，也非常重要。记得在我本科的时候有一次全国性的素描教学研讨会，那个时候观点非常尖锐，研讨会后来使全国的素描教学确实有很大的改观。中央美院在前两年组织了以雕塑为议题，关于材料的会议。这几年关于材料运用，尤其是在各个展览上可以看到，中国雕塑对材料运用是突飞猛进的，完全进入了当代雕塑运用材料的问题。

今天召开这样的会议，题目是当代雕塑与美术学院创作教学，关于当代雕塑，关于我们教学的创作问题确实是非常复杂的问题，尤其在中国。我在想今天我们面临的几个问题特别难，我们要解决现代与传统的问题，要解决好西方与中国的问题，还要解决好艺术作品与社会的问题。这些问题是每个环节都要面对的，中国与西方完全不同，我们的雕塑更为复杂，还有材料的问题，还有雕塑环境的问题，还有自己个人语言的问题，非常复杂。但是这些问题都有我们中国的艺术院校或者雕塑家都要解决好。今天大家各述己见，非常有意思，每个老师对创作方面和教学方面提出思考，介绍各个系自己教学上的一些情况。在此我也不多说，我想把发言放到下午，我代表清华大学美术学院预祝这次会议开得成功，谢谢大家！

翟庆喜：举办这样研讨会应该是很多年的愿望，在我国雕塑界各种活动非常多，大家互相之间也非常了解，但各院校之间真正意义的交流机会并不是很多，我们之前对各个学校进行了走访，往南边、北边都有，向各个兄弟院校学习了很多宝贵经验。面对艺术界今天的状况，我们在教学中遭遇了很多问题，有待研究的问题，而涉及到这些问题的同时必然会触及到原有的思维方式、逻辑和固定的概念，因此有必要在对教学和创作中一些似乎被固定下来的概念进行重新思考和反思，例如今天的艺术状况中怎么理解基础的概念？通常我们把课程分为基础和创作两个方面来概括，但是这样的概括是否准确？在今天是否适用？基础的概念又有什么拓展等等，所有类似的问题都值得大家坐下来谈。在今天学院里的教师和以往也不一样，社会环境变化和艺术界的总体状况使得我们老师的身份不再单一，课堂上我们面对学生要把很多艺术问题理解清、讲透彻，他们似乎是一个逻辑感非常强的人，而在工作室面对自己作品的时

01~02 中国美术学院雕塑系第一工作室学生作品

候，他又是一个陶醉于其中的一个创作者、探索者，一个在未知领域不断摸索和发现的人。期间身份的转换和思维方式的不同我们似乎习以为常，但是在更深层面的思考和追问时可能会发现里面有非常多的问题、矛盾和尴尬。今天把大家请来希望畅所欲言，就教学、创作等方面做一些讨论，话题可以包括更多方面，其中我们上午讨论的一些有意思的话题下午还可以继续下去。

另外，在下午研讨会开始前大家要拍合影。

现在由中国美术学院雕塑系龙翔老师总体介绍一系雕塑系的情况。

龙翔：我们系自从2004年搬入新校园以后始终坚持了两段式教学，最早的设计是在2002年，2004年到今天基本形成了教学模式，也就是大基础，搞工作室教学。大基础分成两个内容，一个是学院的大基础，然后再进入到雕塑系的专业基础，在第四年的时间有五个工作室打通进入教学，也就是说每个工作室推举作为工作室先导的基础课程，对我们的学生进行教学，到了五年级以后就进入工作室，关键的创作教学是工作室教育阶段，让学生真正思考。通过这几年的教学实践来看，我们有忧虑的地方，也有可喜的地方。我们工作室的设制是从过去传统的雕塑艺术概念到今天的拓展、综合，我们归纳出五个研究方向，每个工作室负责一个特定的研究方向，把研究成果贯穿创作教学之中，使我们同学创作涉及面相对广一些，在各自发展的过程之中可以看到距离是拉开了。我们觉得忧虑的正是我们今天提出的关于当代雕塑创作和学院教学面临的问题。

下面我们由各个工作室来自己比较全面地介绍一下他们的教学情况，同其他全国各地的院校来共同分享。谢谢大家！

翟庆喜：请中国美术学院雕塑系第一工作室张克端老师第一个做介绍，发言时间控制在10分钟之内。

张克端：大家好。我是张克端，现在由我来介绍我们的工作室的情况。我们工作室被称呼为“中国美术学院雕塑系第一工作室”。工作室的研究方向是具象雕塑，工作室的划分是按学术方向来划分，而不是以学术主张来确立的。我们工作室有三位教师，刘杰勇老师（副教授、教研室主任），翟庆喜老师（副教授、副主任）和我。我现在大概介绍一下工作室的基本学术思想：具象雕塑指基于那些借助可辨识形象构成作品表达方式的艺术。具象雕塑基于人们的视觉经验，成为人们认识世界表达情感进行交流的有效手段。工作室秉承我们学院80年具象雕塑传统，哺育于几千年的各民族雕塑艺术，吸纳当代新艺术的滋养，应对时代社会的要求，探寻未来具象雕塑的无限可能。我们工作室的教学的目标——本科生教学：通过系统的专业技术训练和广泛的艺术修养，使学生逐步明确自己的审美倾向和艺术追求；研究生阶段：确立与自己艺术追求相一致的课题，使学生通过课题的研究，深化和完善自己的想法。

03~05 中国美术学院雕塑系第二工作室学生作品

除了教学主张的介绍我觉得还要提供给大家一些可视的作品，通过观看我们工作室自2003年以来毕业的研究生、本科生的作品来感受一下我们的教学。自2003年实施工作室教学以来，我们工作室有两届研究生和若干届本科生相继毕业。2005年这届研究生严格意义讲不是工作室教学的成果。因为招生在2003年以前，我的这两位研究生的研究课题与现行工作室的研究方向不完全一致。大家也可以对比一下，看看有什么不同：这是金石的作品，这是高珊同学的作品。除了首届，第二届研究生就是今年暑假之前刚毕业的这届，这是刘元捷同学的作品，这是徐志杰同学的作品，这是陈炼同学的作品，这是王洪坤同学的作品，这

是陈钢同学的作品，这是苏承君同学的作品。这是几届本科同学的作品，还有2006届同学的作品，以下是2007届同学的作品，这些是2008届同学的作品，这是2009届同学的作品，这是2010届同学的作品。

我的介绍就到这里，欢迎大家提出宝贵意见！

翟庆喜：张老师做事情非常精确，正好十分钟。我们留下一些时间做进一步讨论。接下来请中国美术学院雕塑系第二工作室的王强老师介绍。

王强：我解释一下第二工作室名称的由来，第二工作室研究的是公共空间的艺术，当时这个称谓是我们通过无数次的讨论才确定下来的。这里面有一个问题需要澄清，为什么不谈公共艺术，而要谈公共空间艺术？因为我们更强调在第二工作室里教学生一些技术层面上的东西，而不是单纯概念上的东西，诸如什么是公共艺术？它的范畴、领域是什么？等等。就公共艺术而言，所涵盖或者说是涉及到的问题其实非常多，有政治学、社会学，还有很多其他方方面面的问题，我们无暇顾及，也不可能在这两年的工作室课程中去完整地呈现这一内容。在我们两年的教学，以及到了现在一年的工作室教学课程里，我们更多强调的是技术层面和艺术视觉层面上的东西，在教学过程和实践当中，实际上它里面的内容和其他学院的差不多。

我先讲一下第二工作室前面的两年制教学内容，两年制里面分了几个阶段，从技术层面考虑比较多的，是材料与形体的训练、空间训练、模型的训练，因为既然涉及到公共空间的话题，可能就要比较多地去关注和传统教学内容上的不同点。我们当时设置了大概有四、五个课程，这里的介绍包括了上面提到的三个，还有一个是请退休的老建筑设计师（一级建筑师）来我们工作室，教学生如何制图、识图，把比例概念、尺寸等知识教给学生，这个课程一般是四周时间。

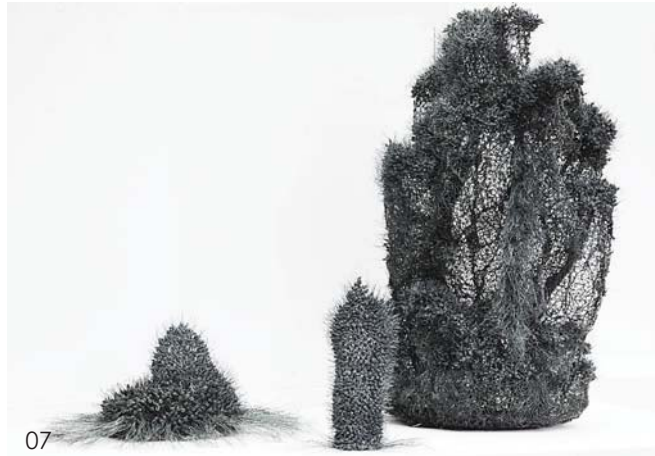
这些都是当时四年级同学的作业：这是空间的训练，这个作业就是让学生自己去选择环境元素，将不同的元素揉在一起，进行拼贴、组合，形成另一个完全不同的空间；这是我们的工作室场景，学生会用一种单一的材料，比如说用木材来做作业，在工作室里，有窗户、桌子、门以及空间中的建筑横梁等，学生将空间内的元素打散，再重新组合，在重新构建中，所有元素之间的关系都仍然是在一种被约束的、被控制的比例之中，也就是说，作业最后呈现的视觉空间应该是一个合乎比例的、但又是一个全新的空间。

这是模型的训练，同学会尝试用不同的材料做模型，而不是单一的，比如金属、石材等，不只是局限于通常使用的建筑模型材料。我们强调模型要有作品感，而不仅仅做得像环境艺术系或建筑系所做的那些示意性的模型，但是它的比例和尺寸却都必须是正确的。同学也会对所做的作业、对一个场域等做一个分析，思考如何来操作，确定一个比例，选择某种材料。

这是造型、形体的训练，我们让学生选择一个平面的图形，做出不同空间的正负形变化，然后再将这些正负形重新组合，变换出新的空间。

在两年制的工作室教学过程中，各个科目的训练都是有上下文关系的，并不断地在进行交叉，使学生在这方面技能的训练上尽可能达到熟练。现在，根据雕塑系教学总体上的安排，每个工作室的

06~08 中央美术学院雕塑系学生作品

09~10 中央美术学院雕塑系学生作品

课程教学要求有一个总体的开放，也就是说，每一个工作室的课程都会在四年级的教学中出现，时间是七周。我们工作室的研究方向必须在一个可实施的教学方案中体现，所以，相对于两年制的教学内容，我们对其进行了综合，并将一些基本的，核心的内容浓缩在一个作业中，诸如尺寸、比例等基本的常识，以及空间中形体之间的关系等基本概念，我们都会通过作业的过程中来进行辅导。这个课程可以以一个主题为先导，比如说“运河文化”，使学生在相对受主题限制的前提下来完成作业，也可以由学生自主选择，自己来确定一个主题，选择一个空间，然后在选择里做出思考和改造。

翟庆喜：我们系共有五个工作室，我们先来一个开场白，算是抛砖引玉，另外三个工作室稍候再介绍。

下面请中央美术学院雕塑系吕品昌老师介绍！时间控制在 15 至 20 分钟。

吕品昌：因为前段时间我们一直在外地带学生学习下乡，所以没有来得及准备 PPT。这个资料是今年的，我就把这个 PPT 放一下，实际上这几年都差不多。

算起来今年应该是中央美术学院雕塑系扩招以后的第四届学生，也是雕塑系全面实施教学改革以来的又一届学生，从这四年的毕业作品情况来看，雕塑系学生的作品呈现了一种非常多元、空前活跃的态势，从本科和研究生的水平来看一届比一届好，我们总结

了一下情况：

第一，生源不错，雕塑系比较有吸引力，所以在基础部优秀的学生都进入了雕塑系，所以生源的素质比较好。

第二，从 2002 年开始我们全面实行了新的教学结构调整，把新的学科引进来了，就是所谓的材料与观念这块，大大的拓宽了学生的视野，我们的成果更多元了。

第三，北京的地缘优势，由于市场的繁荣促使了学生在创作这块投入巨大的时间和精力。

下面我就毕业创作的情况放一下。这件作品是今年我们获得一等奖的作品……

这是今年研究生的几件作品……

我就介绍这么多，谢谢！

翟庆喜：谢谢吕品昌老师精彩的介绍。下面请清华大学美术学院雕塑系董书兵老师做介绍。

董书兵：各位老师早上好！清华大学美术学院雕塑系前身是中央工艺美术学院特艺系的一个专业，真正成立系是 1999 年 12 月。在不断完善环境和教学体系的同时也向其他院校雕塑系学习经验。我们经过十余年发展已经形成较高水平的师资队伍和较完整的教学体系，有教授六名、副教授六名，在册本科生 60 名，学制是四年，研究生包括艺术硕共 31 名，现在还有一个高研班和雕塑班共 30 多人。

11

12

现在我把教学的宗旨、目的、教学环境、教学设备以及一些研究方向给各位老师介绍一下。

宗旨：我们的宗旨是注重基础、创新实验、构建中国当代雕塑的风格，这是曾老师任雕塑系主任以后明确提出的办学宗旨。

雕塑系主要的课程设置分为三个部分：第一，核心课程；第二，通用基础课程；第三，辅助课程。并设立了七个教研室与系里的教学直接相关，雕塑系注重基础教学和创新实践能力的培养，注重雕塑理论和学术建设，注重与国际间的艺术文化交流。2009年创办了《学院雕塑》期刊，建立了学院雕塑网。

学院要求“厚基础、宽口径”，以这个定位作为各系学科的教学要求，“厚基础”强调学生在本科教育阶段一定要把基础夯实，“宽口径”就是给学生更宽阔的可实现性和宽阔的领域让他们实现，同时也强调研究型，因为清华大学的定位就是研究型大学，所以各院系也是按照这样的途径来发展。

我们课程设置有三大块：

第一，核心课程。核心课程的基础训练分成几个方面：一方面以塑造为主，包括圆雕、浮雕的训练，也包括中国传统雕塑的塑造；第二个方面，以雕刻课为主；第三个是构造，以抽象形态、几何形态构造完成。经过多次商讨对基础的界定不仅是原来认为的素描、泥塑、头像之类，而且从具象、抽象、材料三个方面来界定基础的训练。第四个是雕塑创作实践，有具象雕塑、抽象雕塑、环境雕塑、彩塑。彩塑在工艺美院雕塑艺术里也是雕塑专业的一个特色课，因为泥人张的第四代传人后来的系主任，他从家族传承的角度把中国传统的雕塑技艺引入到课堂，这个课程也是清华大学美术学院的精品课。第五个方面是雕塑语言转换，还有装饰雕塑，同时包括实验型雕塑几大块。在核心课程中还包括雕塑概论、中国雕塑史、西方雕塑史、当代雕塑研究，所以核心课程也分三大部分，这是学生的必修课，从基础、创作到理论三个环节是相互关联、照应的。

第二，通用基础课程，其中包括素描、速写，西方古代雕塑临摹和中国古代雕塑临摹。我们每学期有四个星期的学院选修课，设定了中西方古代雕塑临摹，别的院系可以来选，我们本系的学生出去选择一些陶瓷、玻璃、金属工艺等课程，材料课程包括石雕、木雕、铸造、焊接、陶艺、玻璃、锻造、纤维、模型等。清华美院搬到新校区以后在做一件事是打开各系工作室的界限，使工作室作为共享资源。

第三部分是辅助课程，这些课程在各个院系都有设置，包括电脑辅助、色彩、建筑设计、

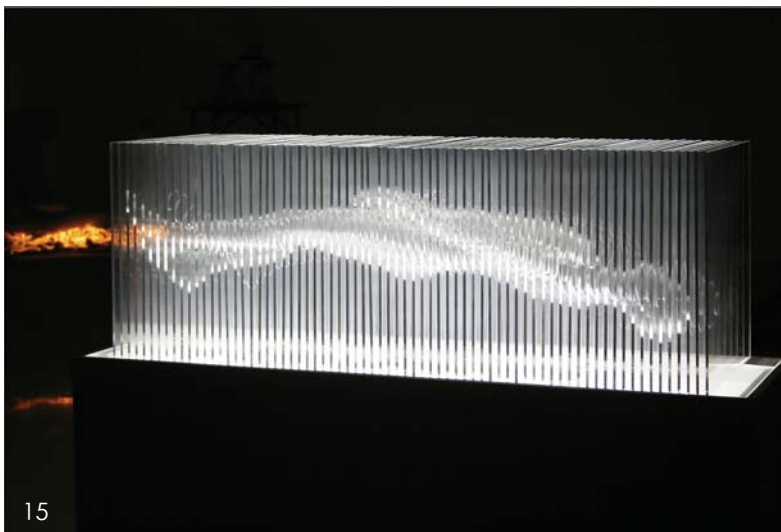

13

14

11~14 清华美术学院雕塑系学生作品

15~18 鲁迅美术学院雕塑系学生作品和教材

景观设计、工业设计，也包括服装。

七个教研室主要是在教学层面设置的，第一是雕塑基础教研室；第二是雕塑创作研究室；第三个是雕塑理论教研室；第四个是环境雕塑。第五个是雕塑材料应用教研室；第六个是中国雕塑教研室；再就是建设中的实验艺术教研室。

我系课程比例情况是专业基础课占 73.7%，创造课占 15.6%，材料课占 4.1%，社会实践课占 4.1%，理论课是 2.5%。在通用技术课中涵盖了解剖训练，还有体验生活。

我们有“学院雕塑论坛”系列讲座，是请系里和系外的教授不间断组织学术和创作上的交流，给学生更宽的视野。

我的汇报到这里，谢谢！

曾成钢：现在我们进入清华大学框架之后，美术学院很多事情都有问题。我们采用的方式还是一个单元制，我们觉得培养学生的方式是各式各样，我们觉得每个系培养的方法应该是合适为准。清华美院老师少，同学多，这样的空间迫使进行单元，单元制有它的好处，使学生比较宽泛接受不同老师的教学，对学生各方面都有

影响，这是非常好的优点。还有我下午会展开谈，今天的学生焦点是什么，要思考这些问题，现在不展开讲了。谢谢！

翟欢喜：非常感谢曾成钢老师和董书兵老师非常细致的介绍，我们感觉到清华美术学院建系不长，但是来势汹汹，让我们建系多年的学校压力非常大。接下来请鲁迅美术学院雕塑系霍波洋老师介绍一下。

霍波洋：全国美术学院都有自己的特点，我觉得我们的特点是，第一学校地理位置，经济发展比较滞后，资讯不发达，这个是我们办学的障碍，我们没有北京院校那么好的条件。优点是我们有非常好的传承，这是我们的资本。1999 年我们进行了一次教学改革，系里很多课程由外教来上，通过三、四年的实践给系里老师补了一次课。当时那一班毕业生的成绩非常好，出了一本书叫《步入当代》介绍了那个班的学习状况，那个班一共 8 名学生，有四名在国际大学任教。我们的学生善于动手，不善于思考，不善于思考这是我们的缺点。另外，一个学院有再好的想法，没有师资就等于白想，所以师资是办学最重要的因素。我们鲁迅美术学院的传承就是具象写实，我认为本

科生应该是基础教育为主，我们原来基础课是双重基础，具像写实基础和抽象造型基础，两者合在一块是我们学院基础课。具像写实基础从一年级入学一直到四年级下学期都有具像写实的基础课程。我们学院具像写实有三个特点：第一，始终以培养学生的综合观察能力为主旨；第二，重视形体结构的训练，因为鲁美做的雕塑放在室外非常合适，我们做的东西放在室内略显粗糙，但是放在室外非常好。这个是实际情况，我们学校的训练从我上本科时候开始就强调整体刻画，缺少细节刻画。强调形体结构，这个是我们的特点。

我们根据地理位置和生源情况，加入很多理论课程，我们买了大量书籍对学生开放。我们学校最近在毕业创作和创作上有一点变化，今年学校的毕业论文和以前要求不一样，只要求学生写自己创作的体会，因为现在电脑太厉害了，学生都会下载论文，老师要先辨真假再打分，所以今年学校规定只写体会。

这是整个课程的基本情况。

另外就是理论课程，我们东北的学生不善言语，包括老师也是这样。所以我们学校里强行灌输学生很多这样的课程。

实验室是我们学校的薄弱环节。材料是学生创作的来源，但是学生从其他方面，或者从一些理论上产生创作灵感去选择材料也是可以的，我们选择了后者。我们学校主张本科生教育的规范化，出了一套教材，但是不是每个老师上课都拿这个教材。我们的多媒体教室发挥了巨大作用，老师基本学会了用多媒体上课，给学生相互讨论的空间，学生的作业、学生的创作、学生的想法都要求在投影仪放。我们系图书非常多，我们系有一个陈列厅，收集了很多学生作品。

我们几个特色课程，一个是“等大人体”。我觉得中国的美术学院的教育如果完全是具象写实为主是遗憾，把我国的具象写实雕塑扔了又是个悲哀。因为我们所有的教员都是在具象写实基础课的气息中培养的，如果拿我们的教学和国外比的话，我们的具象写实教学还有特点和长处，如果把这个抛掉了，拿其他的手段和国外比没有任何长处，我觉得具象写实是我们学校的长处。

抽象引导课程比较好地结合了西方现代主义和以前所学的传统课程，把两个课程放在一块让学生思考。另外一个课程是《大地

艺术课程》，每年的10月左右学生都用一周时间去辽宁的一个沙滩搞大地艺术，做的时间长了学生们都有了经验。由于我们设立课程的原因，导致了学生毕业创作还是以具象写实为主，但是有缺点，缺点是不利于开发学生自己的个性以及创造能力。从去年开始我们为了弥补这个缺点，每年办一次“学院雕塑创作奖”，去年办了第一届，这个展览有积极作用，一等奖一万块钱，所以学生的业余时间都在搞自己的创作，也算是对教学的弥补。我就讲到这儿，谢谢大家！

翟庆喜：非常感谢霍波洋老师精彩的“评估汇报”，他的PPT演示也非常有意思，霍波洋老师看起来像比较粗的东北汉子，但是PPT做的很细致。我知道霍波洋老师对江南的校友有很深的情感，虽然他地域离这里比较远，但是心还是贴近的。

下面由广州美术学院雕塑系陈晓阳老师介绍一下广州美术学院的情况！

陈晓阳：现在我讲一下广州美术学院近些年的雕塑创作，首先我要表达一下对中国美院举办这次研讨会的敬意，因为在这样的时间和空间里来举办这样的盛会，我觉得非常具有历史视野和国际视野，中国美院将这种责任摆放在自己身上，并且有这样的心胸来做这样的事情，使我非常敬重。中国美院雕塑系一直在自己的网站上提出“雕塑中国”这样的名称，我觉得也是一个愿望，可能我们所做的并不只是雕塑，它更指这一代人雕塑出当代中国某种文化精神。我下面把我们院校和其他院校差异的部分和大家分享一下。

关于教学架构的问题，我们的基本结构是这样的，第一年有一个公共的基础，接下来两年半回到系里有专业基础课，延续以往我们50多年来的教学资源，我们还是一个具象写实相对完整的课程；专业基础里面除了具象的基础外还有材料的基础、创作的基础、构图课。

之后进入所谓“一年半”，在这一年半的学习是这样，有两个方向：一个是具象写实的雕塑方向，一个是实验雕塑方向。具象方向创作教学的负责人是杨小桦老师，实验雕塑主要是陈可老师负责。另外我们有教师组，有很多中青年老师会辅助整个教学课程的完成。边缘到多元——广州地理边缘导致了我们的和文化中心遥远的距离，这种遥远的距离就会带来非常多不稳定的因素，因为它有多重的

19~20 广州美术学院雕塑系学生作品

21~22 广州美术学院雕塑系学生作品

价值标准存在，不管是对艺术家、教师还是对学生都有非常大的影响，导致了我们在生存方式还是教学方式上，包括我们的作品呈现上，相对更具实验性和开放性。

我们的教师群体所面临的问题有很多纠结，一个是作为地理边缘的华南，第二是与艺术无涉的地域主流价值观。这里主流价值首先是经济的因素，我们没有办法向学生推广一种固定的，或者我们认为相对崇高、相对有价值的价值取向，它提供的生存状况往往我们不能在固化的思路下去思考的。

广州美术学院雕塑系有一个深厚的英雄现实主义传统，这是我们具象雕塑的方向演变至今的来源。我觉得广州美术学院英雄现实主义传统到现在还会有新的作品出现，不断在现实中寻找英雄的想象，并把它化为一种动力。广州有丰富的物质材料和消费空间，广州城里遍布的批发市场，提供了很丰富的物质资料，这种物质资料是我们在其他地区没有见到了，这种多元的物质材料和物质材料的消费，提供了非常好的灵感源泉。

我们系应对问题的解决方法是多元的教学结构，三个教学体系和三个专业是交织在一起的，不只是教学思路上的交织，还包括不同教员安排上的交织。所谓三个教学体系的支撑，具象教学体系，材料教学体系，这样的材料教学体系为所有的学生提供了材料的运用、理解和创作上的基本素质。

下面具体讲一下毕业生两个方向的具体教学情况。具象雕塑教学方向是从基础泥塑训练之后开始第一次的创作学习。到了三年级我们有一个叫中国传统雕塑的研习和创作，因为学生在学具象技术的时候实际上学的是西方艺术作品，但是下乡见到田野中的石窟、寺庙都是中国雕塑，这个课程很好的帮助他们把两者有一个转化。到了四年级上学期有综合材料实验，这个课程非常强调实验，这也是他们掌握一种新的创作方式，开始尝试怎么样产生观念的过程。到了五年级之后开始进行纪念肖像创作和自由创作，这是对他们泥塑创作和艺术表现力的考验，将之前四年的学习融合起来。

这是我们学院教学的情况，有成绩，也有我们的很多困惑，所以希望得到各位前辈和各位同行的指正，谢谢！

翟庆喜：很感谢广美的介绍，虽然时间长了很多，但是交流的内容非常细致丰富。下面请中国美院雕塑系第三工作室来介绍一下。

孟庆祝：各位老师，各位来宾，我是中国美术学院第三工作室教员孟庆祝，现在由我来介绍第三工作室及教学情况：中国美术学院雕塑系教学在2003年发生了教学设置和教学内容上的变动，2003年中国美院整体教学都经历了一次重新洗牌，它是受到当代艺术中某些因素影响，使得在教学上避开了绝对价值的概念，第三工作室又称“材料视觉”工作室，就是在此时建立起来的。材料视觉的基本学理是什么？以下是我的一点思考。

我在想“秦砖汉瓦、唐彩宋瓷”这字面上谈的是材料，事实上它已是一种文化的概念，承载了中国几千年的文明，已经成为中国人的集体记忆，这能否作为开启材料教学的一个学理的引子？在这种思考的引导下，我想到了两个问题：第一，我们的雕塑实践深受西方现代主义雕塑影响，并且一直处在摆脱这种影响的纠葛之中，同时徘徊在中国本土雕塑的边缘，我们是否能够在基于当代现实的基础上，撇开这种纠葛，重新回到材料作为雕塑母体的原点上思考雕塑问题。第二，近几十年，中国架上雕塑在意识形态上极力对抗的东西应该是官方的意志，尤其是全国美展样式，而缺乏像西方现代主义雕塑在语言发展上的系统性，因而在语言的发展脉络上混乱不清，有很大的泛雕塑倾向，缺乏一种语言的建树。材料视觉工作室能否在雕塑的语言系统上多做些研究与梳理，为中国雕塑的语言建设贡献一份自己的力量。

材料视觉雕塑教学在中国找不到系统根源，它是在向传统材料加工工艺及西方雕塑学习过程中逐渐成长起来。材料加工工艺，属于基础性的保障，另外，西方现代主义雕塑中的“空间、构造、形态、质地”等等概念，涉及到西方现代雕塑的本质，同时，作为掌握造型能力的手段在教学中见效也比较快，仍然可以作为重要基础内容之一。工作室在基础教学实践里，曾经设置了较多的课程，如肌理练习、转化练习、解构与集合练习、动态练习、自然感受练习、文献阅读、命题创作练习、非命题创作练习等等。

教学中常常发现，同学们会直接把一些生活的故事和阅历拿过

23~26 中国美术学院雕塑系第三工作室学生作品

来进行雕塑创作实验，这提出的问题是如何将生活感受通过雕塑的语言表达出来？首先，雕塑创作应该基于在材料视觉表现的可能性上，如材料的空间、体积、结构、构造等视觉特征，而且以雕塑语言本身来与观者沟通，这就是雕塑创作“转换”的概念，在这种转换中首先要从形式和材料本身来求得沟通；另外，对语言的使用，包括材料属性的理解，每个同学也各不相同，那么无论有多少差异性，要尊重对公共性概念的理解；第三，有些同学往往喜欢把自己的所有思考同时放在一个作品体现出来，这是我们要杜绝的，就像在一个电影场里不能同时放几部电影一样，这牵涉到提炼的问题。

事实上，在中国的雕塑实践中，始终存在着和西方雕塑若即若离的关系，和极力摆脱的愿望，这就涉及创作方法论的问题了。我想日本“物派”运动应当给我们一些启示，“物派”运动产生在日本的70年代，当时西方艺术对日本的强势影响与中国有着大致相同的情况，但是，“物派”运动巧妙地避开了与西方艺术的纠葛，通过自身的大胆实践，寻找出了一条艺术的东方之路，充分地表达了日本及东亚文化的自然观。从这其中也看到了材料视觉工作室未来道路的漫长。

接下来我介绍一下我们工作室历届学生的毕业创作作品。

……（略）

谢谢大家！

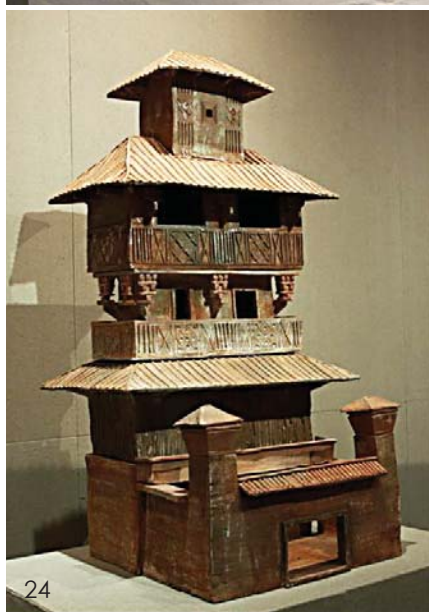
翟庆喜：我们孟庆祝老师非常简短地用了35分钟时间介绍了他们工作室的情况，上午场的内容就到这里。谢谢大家！

（中午休息）

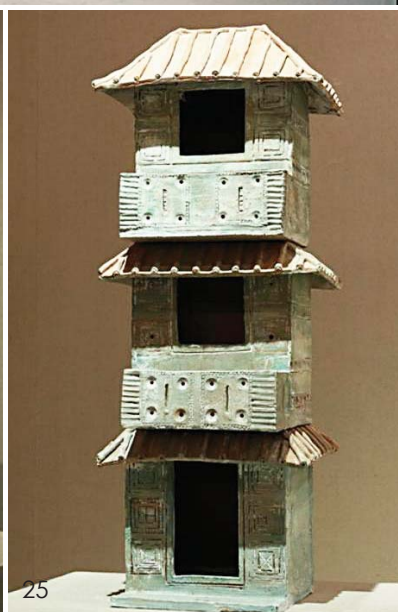
（待续）

23

24

25

26