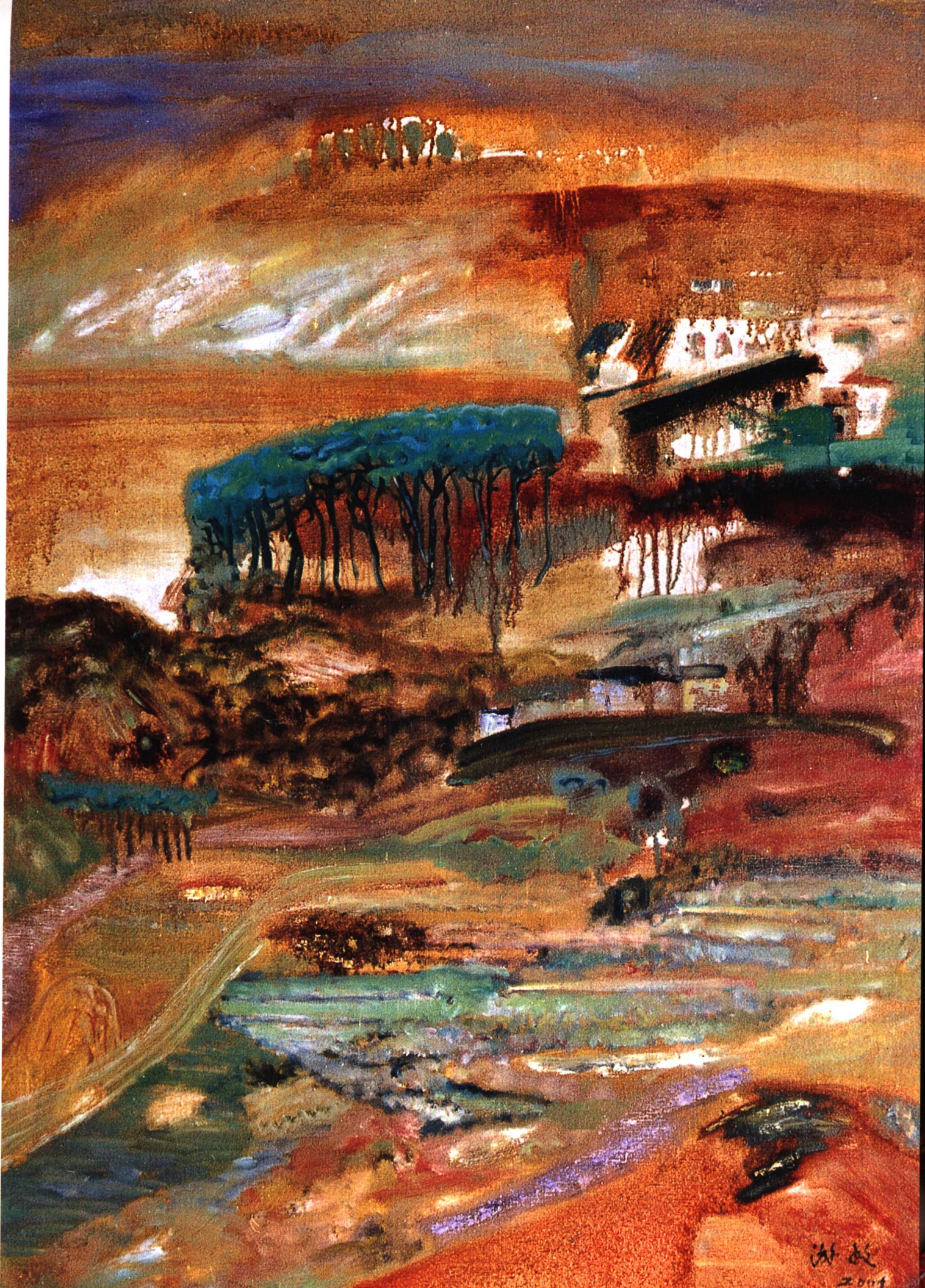

当代视觉艺术教程

Contemporary Visual Art Tutorial

南京
江苏凤凰美术出版社

游敏
2001

F

INE ARTS LITERATURE

美术文献(丛书)总第27辑 2002年

图书在版编目(CIP)数据

美术文献·当代雅艺术专辑/

《美术文献》编辑部编.

—武汉:湖北美术出版社,2002.10

(美术文献)

ISBN 7-5394-1306-9

I.当...

II.美...

III.艺术—作品综合集—中国—现代

IV.J121

中国版本图书馆CIP数据核字

(2002)第080184号

出版:湖北美术出版社

编辑:《美术文献》编辑部

编委:余澜 刘明 贺飞白

唐小禾 彭德 鲁虹

策划:刘明

本辑学术主持:彭德

责任编辑:柳征

装帧设计:汤玲

技术编辑:李国新

责任校对:肖锐闻

地址:武汉市武昌黄鹄路75号

电话:(027)86792585 (传真)86778389

E-mail:meishuwenxian@sina.com

邮购单位:湖北美术出版社发行部

邮购电话:(027)86787105 (传真)8678

邮编:430077

印刷:深圳华新彩印制版有限公司

书号:ISBN 7-5394-1306-9/J·1150

定价:26.00元

目录

呼唤新兴雅艺术(序)

彭德 2

新兴雅艺术

彭德 3

艺术家档案 推介辞 简历 自述 作品

谷文达

4

展望

10

李路明

17

姜杰

24

陈云岗

31

杨劲松

38

冷军

44

洛齐

50

《美术文献》专版

简历

作品

西安美术学院
油画系作品选

56

陈绿寿

59

王心耀

62

游敏

64

封面 谷文达《碑林——唐诗后著》(装置全景)

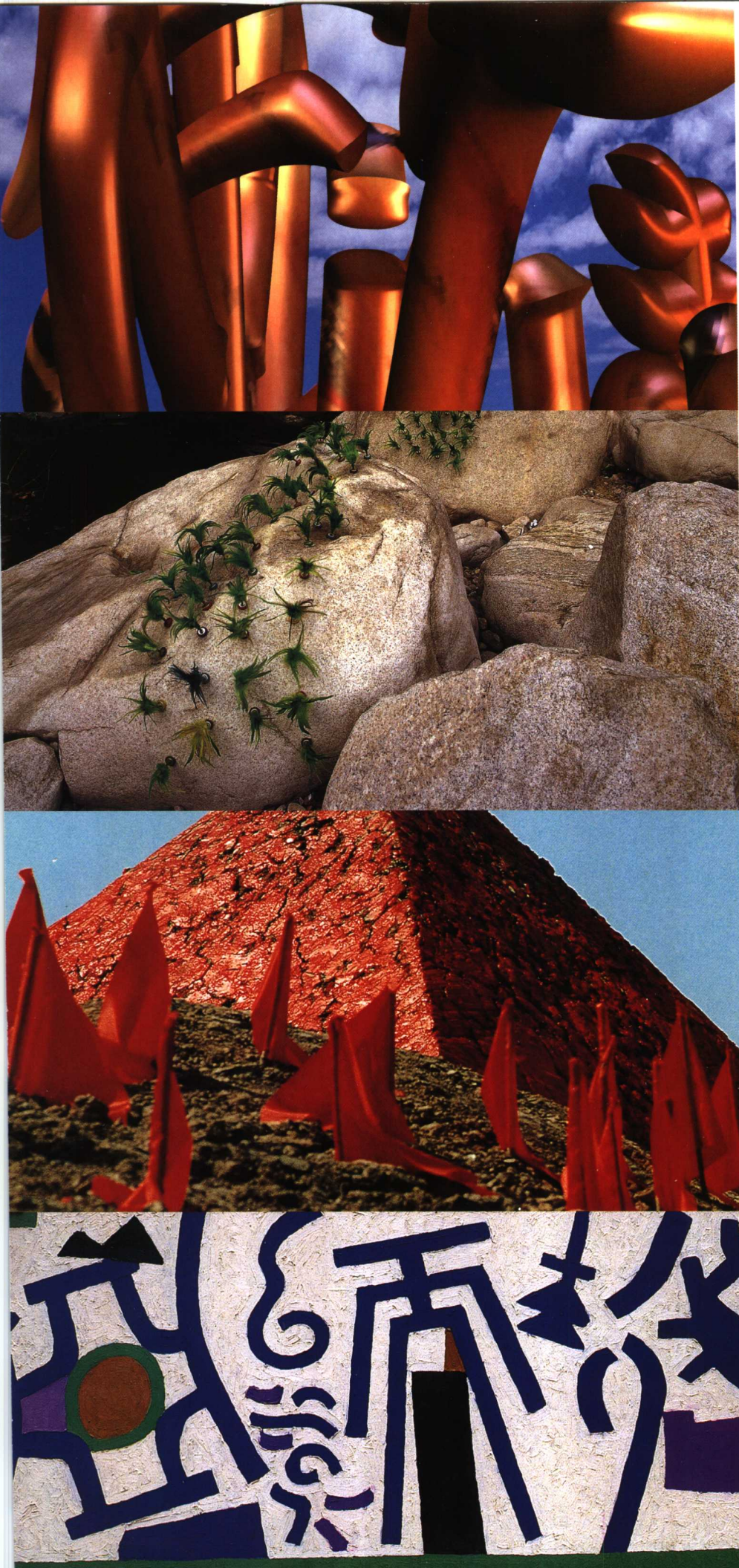
封二 冷军《五角星》

封三 游敏《风景系列》116cm×81cm 2001年

封底 洛齐《巴黎日记》2001年 巴黎香榭丽舍大道

呼唤 新兴 雅艺术 (序)

彭德

雅艺术是同和平与建设联系在一起的。经过了一个多世纪的战争与苦难,中国正在走向和平的时代和建设的时代。新兴的雅艺术,将成为这个时代的文化标志。新兴雅艺术不仅会摆脱 20 世纪的迷恋暴力的习气,也会摆脱人类数千年文明进程中崇尚暴力的习气。它对改造日益恶化的国民素质,将产生积极而长远的影响。新兴的雅艺术是艺术与生存方式和谐相处的纽带,也是众多怀有理想和良知的艺术家憧憬的境界。对它进行任何正面评价,都不会显得过分。

不远的未来,艺坛将会涌现更加丰富多彩、更加纯粹明朗而又新颖独特的雅艺术。本专辑推介的各类佳作,有的在形态上雅致,有的在情调上雅致,有的在气质上雅致。它们是新兴雅艺术的前驱。

第二章 造型

为减弱考生的考试难度,规范考试内容,很多院校已将国画、油画、版画、壁画、雕塑等专业的考试统一归纳为造型方向的考试,考查学生相同的知识与技巧。而且有些院校已取消了初试、复试、口试,主要以素描、色彩、速写等为考试内容一次完成。下面我们就这三个考试内容做重点介绍,同时简要介绍创作与口试,让学生更系统、更科学地去进行考前准备,使考生在考试时做到胸有成竹,达到最佳竞技状态。

一 素描

考前须知

常见的素描考试题目

考试内容:半身带手人像写生(部分学校还有石膏头像、人物头像或静物素描)

完成时间:三课时(其中含模特休息时间)

材料要求:四开素描纸(由学校提供)

作画工具:铅笔、炭笔、木炭条、炭精棒等,由考生自行选择,自己配备。各院校提供给考生作画的画板有限,原则上要求考生自备画板。

评分标准:能客观而生动地表现写生对象的神态和形态特征、形体结构、比例、动态关系,对局部与整体有较强的把握能力和表现能力。

目的:主要考查学生的造型能力;对体积、起伏的认识和表达,对轮廓结构的感受,把握和处理。及基本的审美能力;总的艺术感受,艺术气质等。(在部分学校专设的壁画考试中,会偏重于轮廓、线条及明确的结构为主的造型办法。)

考试要求及评分标准

作为视觉艺术各个专业的基础课程,素描训练无论对于绘画、雕塑还是设计专业的学生都有着十分重要的意义。通过素描课的学习,能够使学生掌握基本的观察方法和塑造形象的能力。素描也是学生们研究图形和感受生活的最好方式。随着造型能力的提高,学生的审美修养和综合素质也会得到增强。因此,在艺术院校的入学考试中,素描都被作为主要的考试内容之一,素描成绩的好坏也会直接影响考生的最终录取。素描考试考查的重点是学生的造型能力,归纳起来主要有以下四个方面的要求:

1. 最基本的造型能力。通俗的说,是你能不能准确地表现一个形象(画得像不像)。如果有了较强的造型能力,以后进入到各类专业课的学习时,才能够得心应手地表达出你的感觉和想法,所以图形能力是考查的重点。除了应该具备对形象的敏锐感觉以外,对于透视关系(形体与空间关系)的理解是正确表现对象的关键。

2. 对形象结构关系的理解。正确地表现一个形象的基础是充分地理解形象的结构特点和解剖构成关系。如果对结构关系理解得不好也就不能把形象表现得实在和充实,考生对于解剖知识了解和掌握的程度会清楚地表现在他的画里。因此,对人物解剖结构的理解和表现也是考查的内容之一。

3. 刻画形象的深入程度。在形象的透视关系和结构关系比较准确的基础上,考生还应具备深入刻画形象的能力。光影和色调的变化是与形态和结构的起伏变化密切相关的,丰富的色调变化,也在一定程度上表现了考生对于形体结构的理解。另外,所谓“深入”应包含两个方面的意义:一是色调

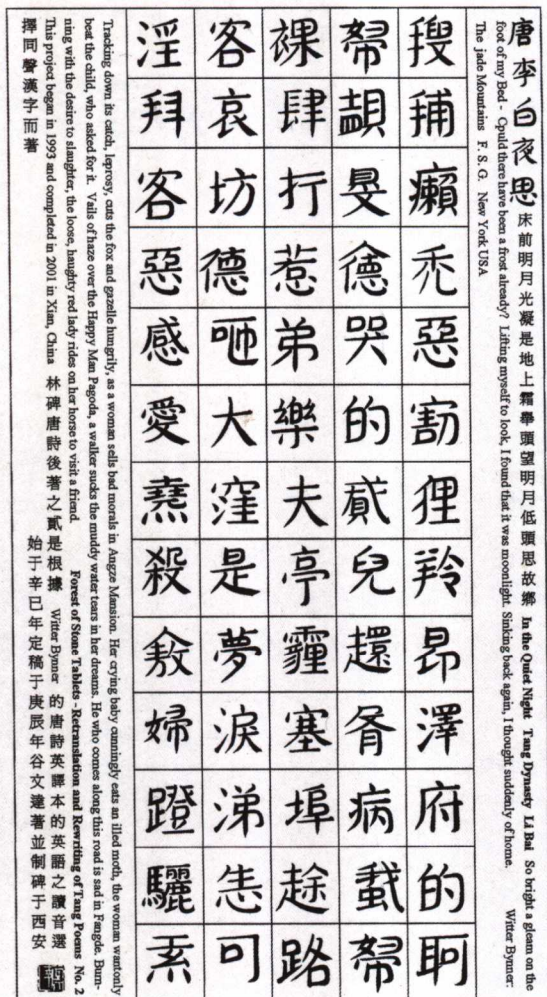

谷文达（中）近照

主宰传统

推介人：彭德

南朝学者曾将中国的图像与符号，分为图理、图识和图形。图理指卦象，图形指绘画，图识指字学，也就是关于汉字及其书法的学问。汉字书法是中华文明的外壳。十五年来，它差不多成为谷文达跻身国际艺坛的身份标志。他的《唐诗后译》，在汉字书法的躯壳中注入现代观念，借以追问异质文化之间进行交流的可能性。他的《谷氏简词》，以汉字书法为母体，扩展汉字的表意功能。占汉字八成以上的形声字(如钢、样、渔、熔、城)和会意字(明、采、赤、牝、牡)，通常由两个以上的字根组成。谷文达将这种造字方式推广为造词方式，并以艺术化的形式加以定型。

《墨(炼金)术》 装置艺术 1999—2001年创作于上海曹素功墨厂
基因墨汁(100%中国人发粉)盛入生物化学试管内,基因墨碗均有精致红木盒包装并雕以“黑丝雨—人烟—零一”,电缆与发辫网,20电视机屏幕。西尔曼画廊(悉尼,澳大利亚)及艺术家本人收藏。

谷文达简历

1955年生于上海。祖籍浙江上虞。1973年毕业于上海市工艺美术学校。1981年毕业于中国美术学院国画研究生班。师从陆俨少。获文学硕士学位。1981—1987年任教于中国美术学院国画系。

1987年移居美国纽约为职业艺术家至今。曾任明尼苏达州大学美术系副教授(并由明尼苏达州州长授予荣誉州民)、纽约库柏联盟客座教授、纽约P.S.I美术馆 Institute of Contemporary Art 国际艺术家评审、芝加哥艺术学院奖学金评委。1987年起受邀演讲其艺术于世界各地的大学和美术馆,包括旧金山艺术学院、芝加哥艺术学院、纽约视觉艺术学院、斯坦福大学、哈佛大学、芝加哥大学、挪威国家艺术学院、瑞典皇家艺术学院、明尼阿波利斯设计艺术学院、多伦多约克大学、澳大利亚国家美术馆等。2000年为美国缅因

州立艺术学院荣誉博士候选人。

其个人展览,参与的国际展和双年展览涉及国家和地区有中国(含香港、台湾地区)、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、俄国、南非、加拿大、智利、墨西哥、以色列、挪威、瑞士、法国、波兰、意大利、荷兰、英国、瑞典、德国、巴西和美国。马丽莲·丝塔克斯达德的《艺术史》、麦可·欧瑞利的《在西方艺术之前》、《观念艺术》以及爱德华·史密斯的《今日艺术》、《二十世纪视觉艺术史》、《未来的艺术》均选入了作品。《联合国》艺术计划被《美术艺术》1999年3月号作为封面介绍。

艺术创作亦在各国的国家电视台上播出介绍。其中包括中国中央电视台、PBS美国国家广播电视公司、BBC英国国家广播电视台公司、ZDF德国国家第二电视台,以及以色列、瑞典、加拿大、澳大利亚、南非、中国台湾及香港等国家和地区的广播电视台。由加拿大温哥华一影片公司摄制的文化文献片《遮盖之下》介绍了其以人体材料创作的装置艺术,并被温哥华国际电影节和多伦多国际电影节提名最佳文化文献片,入选纽约自然历史博物馆的玛葛丽特电影艺术节并巡回十所美国大学。入选由美国国家电视广播公司、美国国家艺术基金会、洛克菲勒基金会和安迪沃荷基金会联合拍摄的艺术系列片

《二十一世纪的艺术》(现在计划中)。

世界著名美术史家,伯克莱大学教授彼得·塞尔夫、高名潞、美国艺术专栏作家琳·麦可丽奇、《纽约时报》的罗伯特·史密斯、麦克·沙利文对其艺术创作均有评论。

1988年,在挪威尼登伏介兹克美术馆的新传统国际展中展示《老鼠现象》的动物行为艺术。此后在《俄狄普斯重现》的系列中创作了一系列以人体为媒材的作品《血之谜》、《生之谜》等。

1993年开始创作跨人种、跨文化、跨国家的艺术计划《联合国》,目前已完成了20个国家和地区的纪念碑。由世界各地的艺术博物馆收集,现已有100多万人为此艺术计划捐献了他们的头发。英国著名美术史家爱德华·史密斯在其《二十世纪美术史》中,麦可·欧瑞利、马丽莲·丝塔克斯达德和大卫·奥瑞利在其合著的世界艺术史中对比均有评论。

1993年开始计划创作《碑林——唐诗后著》的50块石碑。1999—2000年完成了《墨(炼金)术》。在上海曹素功墨厂以中国人发创作了“炎黄基因墨”。在安徽宣纸厂创作了以茶叶浆制作的宣纸的“茶(炼金)术”。这些装置艺术中还包括另一件正在创作中的《中国简词》(《谷氏简词》)与《联合国》均属一个理论构架下即“从中原王国到生物千禧年”的系列。

中国简词

碑林—— 唐诗后著

人	气	内	門	部	家	風	書	病	食	簡
行部	人部	氣部	內部	門部	家部	風部	書部	病部	食部	簡部
行字頭	人字頭	氣字頭	內字頭	門字頭	家字頭	風字頭	書字頭	病字頭	食字頭	簡字頭

谷氏簡體詞
風字部構成法

例：風 + 八 = 風

風流

風

注：谷氏簡體詞法，係以「合二為一」法，將兩個簡體字合併而成一詞，以「偏旁代字法」將一偏旁作為一字，並與它字結合而成詞。簡而言之，「簡詞」是以簡體字構成的（故易認易用）；正因如此，她又同時保留了繁體字的書法藝術美學。

風	風	風
風	風	風
風	風	風
風	風	風

中国简词,又称谷氏简词(以下简称为“简词”),是我在90年代中期开始一直在思考的一件规模较大的“词典”式的艺术作品。在我着手创作的漫长过程中,逐渐产生了一个愿望:“简词”是否同时又是一部可广而用之的“简词典”?

此一原望产生的原因有三:其一,自80年代初中期我创作了一系列伪,错文字水墨画以来,一直想做一件与前者相背的文字艺术作品,她既是一件艺术品,亦是实用并可推广,并在中国语言文字史上没有尝试过的。其二,几千年来汉语这一古老的语言从未有过“以字为词”。而现成的词都以二字或多字构成。换言之,单一字不构成词。不同于英语的只有词。其三,我正在构思创作的“简词”易认、易懂、易记、易用,可达到不学而通,只要有小学程度的人皆可运用自如。

“简词”的书法艺术的美学:中国书法艺术历来崇尚繁体字。正草隶篆经历史代演化,总结出了一套特殊的美学规范。自新中国诞生以来,文字改革运动推广简化字50多年,特别是经历了文化大革命,简体字已广泛普及。唯独繁体字及其美学在书法艺术中的权威性丝毫未受侵扰。“简词”集简体字的科学性(易学易用)与繁体字的审美性为一体。“简词”的基本构成法是以“合二为一法”将两个简体字合并而成一詞,以“偏旁代字法”将一偏旁作为一字,并与它字结合而成词。简而言之,“简词”是以简体字构成的(故易认易用);正因如此,她又同时保留了繁体字的书法艺术美学。

谷文达

2000年于纽约

我在1993年开始构思现代碑林此一庞大的计划。经过数年反反复复的研究后使之观念和形式臻于成熟。又经历了无数次在实地对石碑的种类和质量的考查,对石碑专业刻工和拓片技术人员调查,最后在西安碑林博物馆和陕西中国书院的大力协助下使各个方面都达到了指标。此现代碑林采用的是名为“墨玉王”的石头。石块均由传统的手工和机器开采,并在西安碑林博物馆专家的配合下找到了一流的刻、拓人员。

现代碑林的第一系列为50块石碑。每块均为110cm宽、190cm长、20cm厚(约重15吨)。石碑表面抛光为光滑平整而无反光。石碑呈躺卧式。四周边呈半圆形并雕以龙身鱼鳞纹。

50块石碑的主碑文为《唐诗后著》。此主碑文是以美国40年代的唐诗的著名英译本《翡翠山》(The Jade Mountain,译者是Witter Bynner)为范本,再由我以此译本的英文之声韵来选择中文同声字译回成汉语,并由此构成新诗。然后此主碑文由我的正楷书法完成并镌刻于石碑上。而唐诗原文、唐诗英译文则作为碑文的跋和注解以细小字体刻于主碑文之下。唐诗是中华民族灿烂的文化遗产之精髓,诗又是集文学

和艺术为一体的典范，当她被译成英语或其他语言时，除了语义的翻译之外，完全丧失了唐诗的音韵美，更何况音韵本身亦传达诗的内涵。而我的《唐诗后著》则以唐诗的英译文的读音再译回成汉语，寻出英语的汉语同声字，然后重构“后唐诗”，如此成了极尽荒诞的新诗。通过此一近乎哲学方法论的演绎，一种文化的“出口”，经过他种文化的“消化与消解”，再“进口”回本土，“唐诗后著”成了多元文化的“异化”的新品种。或者对经典唐诗而言，却成为可笑而荒唐的“误解”。

以一首唐诗为例，试想如果在汉语与英语之间以“音译”与“意译”交替来回翻译一百次，她将成为一部奇异的长篇小说。

《碑林》是中华民族文明的一部灿烂的历史与史诗，她也是一个精彩而丰富的博物馆，集历史、文化、艺术和技术于一体。我的现代碑林的创制是依据此一经典形式，并基于我们赖以生存的21世纪的现实。新《碑林》不是中国古代《碑林》之诞续，而是从一个侧面去谱写当代史。在我的碑文中可以意读我们当代社会中由于科学、通信、运输等的进化与发展，不同的人种和文化的不断“进口与出口”“混合与杂交”等等错综复杂的后文化和后殖民的现象，人种、政治、科学与文化的特殊共性：异化—反异化—互相异化。

《碑林——唐诗后著》如同《联合国》、《墨术》、《茶术》、《中国简词》等，均为我的主题为“从中国文明至生物代的千禧年”系列中的几个不可分割的重要部分。

谷文达

1999年于纽约

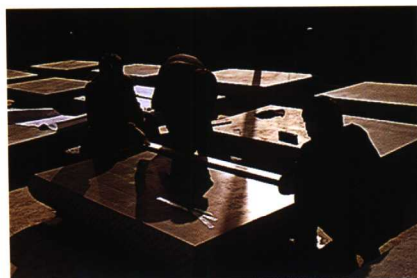
此为试读，需要完整PDF请访问 www.ertongbook.com

在矿山手工开采「墨玉王」碑石

谷文达碑林工作室现场

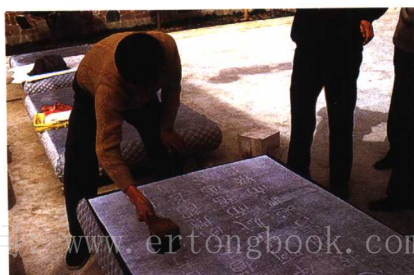
碑林制作现场

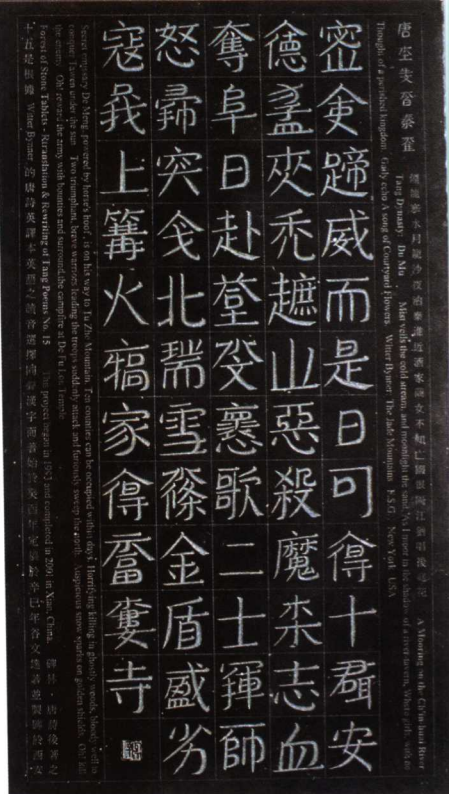
雕刻石碑四周的龙身鱼鳞纹

精心刻凿碑文

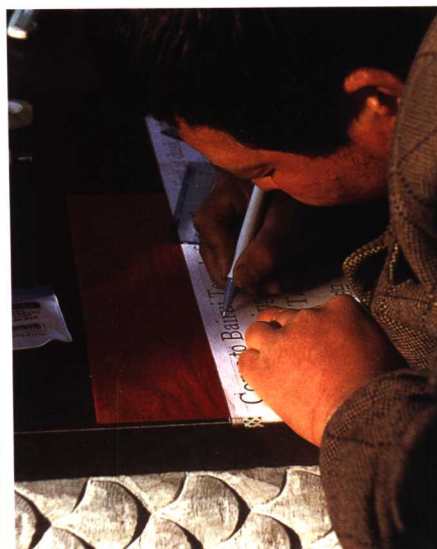
打印拓片

碑林第十五块碑

西安美术学院美术史教授程征在现场指导刻工并讨论制作技术与质量

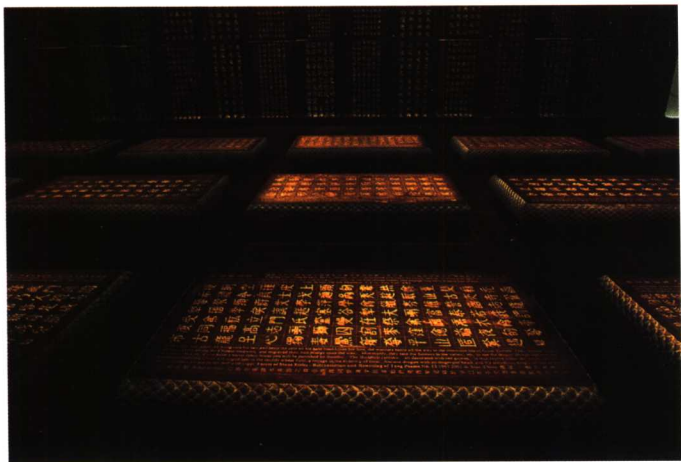
刻工描印碑文

谷文达作品

谷文达《碑林——唐诗后著》装置全景一

谷文达《碑林——唐诗后著》装置全景二

谷文达《碑林——唐诗后著》装置全景三

谷文达《碑林——唐诗后著》
装置艺术 1140cm × 1552cm × 600cm
1993-2002年创作于西安
石碑 #1-#15, 165 拓片(每块碑
110cm × 190cm × 20cm, 重 1.5 吨)
澳大利亚国家美术馆及艺术家本人收藏

唐常建 夏山寺後禪窟

清晨入古寺，初日照高林。曲徑通幽處，禪房花木深。山光悅鳥性，潭影空人心。萬壑此皆寂，

惟聞鐘磬音。

A Buddhist Retreat Behind Broken-Mountain Temple Tang Dynasty Chang Jian In the pure morning,

Near the old temple. Where early sunlight points the tree-tops. My path has wound, through a sheltered hollow. Of boughs and flowers, to a buddhist retreat. Here birds are alive with mountain light. And the mind of man touches peace in a pool. And a thousand sounds are quieted. By the breathing of a temple-bell. Witter Byrner: The Jade Mountains. P. S. G. N. Y.

迎	日	飄	旄	寧	危	在	畏	潭	虔	巍	峩	禮	貧	籟
匏	音	勅	日	趨	壽	發	趨	馬	息	嘶	骸	詩	翁	旬
寺	麓	咽	鴛	趨	旬	豪	窶	鰲	尖	霸	奇	山	德	府
樂	舞	獅	突	聖	恣	笛	嘶	力	驅	黑	發	鯊	夾	尖
威	勢	盂	騰	勒	崖	頭	安	得	日	曼	鬥	夫	齋	莖
令	公	星	劈	珉	魄	庵	大	諤	山	旬	忒	姿	咽	跨
崖	蒂	德	拜	助	比	趨	興	咽	孿	鵞	潭	沓	百	鴈

Fluttering banners bathe in sunlight on the muddy Ou Tan hillside. Lai Paoyin bayonets the sun while Ode flies and, hastily, the waves disappear. The horse screams with fear. Oh, how gorgeous is the waterfall mansion by the old poet's mountain temple. A crouching chela in an overbearing universe and a happy lion dance at De's house. Suddenly, terror shouts with a powerful move when a black shark jumps to forcefully rein in the cliff. Split stars clutch the fighter's spirit of a crowded pagoda. Oh, cross the Dide to see the pain on An Da Shao mountain. Worship when hundreds of genius rest by Yue pond. Forest of Stone Stoles - Retranslation and Rewriting of Tang Poems No. 11 This project began in 1993 and completed in 2001 in Xian, China.

根據 Witter Byrner 的唐詩英譯本英語之讀音選擇同聲漢字而著始於癸酉年定稿於辛巳年谷文達著並製碑於西安

碑林第十一塊碑

碑林第十一塊碑

点石成金

推介人：彭德

10

自新石器时代以来，石头在中国文化中始终占有一席之地，并具有独特的内涵。其中包括玉石、宝石、案头观赏石、园林假山石、名胜碣石、天然摩崖石，等等。展望以不同的方式，利用这种历史资源进行创作。他用不锈钢复制传统园林假山石，复制品的表面抛光如镜，造成不同的文化时空的对峙与融合。他用同样的方法复制风景区的真山石，并将其投放到公海，使之变成一个观念容器，容纳各种目击者的视觉感受和理解。他用不锈钢制品将女娲炼石补天的故事加以重塑，让这个始终没有丧失现实意义的社会学神话插入当代人的心灵之中。

展望近照

展望艺术简历

1962年12月14日生于北京。
1983年毕业于北京市工艺美术学校。
1988年毕业于中央美术学院雕塑系。
1995—1996年本院研究生班结业。
现为中央美术学院雕塑研究所职业艺术家。
1990年曾进行超写实主义雕塑创作。
1993年开始创作雕塑装置《中山装系列》。
1994年举办个展“空灵空——诱惑系列”。
1995年与另两位艺术家成立三人联合工作室，举办过“开发计划”“女人、现场”两次实验性展览。之后推出以复制中国假山

石为系列的《不锈钢假山石》。

1998年发表学术论文《观念性雕塑——物质化的观念》。

2000年先后开始了《跨越12海里——公海浮石漂流》、《镶长城》、《新陨石补天计划》等作品。

2001年赴瑞典哥德堡于国际双年展期间现场制作“浮石”并展示于港口。不锈钢假山石作品已被国内数家美术馆及美国芝加哥大学博物馆，还有瑞士、德国、美国、法国、新加坡、澳大利亚、比利时、西班牙、瑞典、意大利、英国、日本及中国香港和台湾等国家和地区的艺术机构和私人收藏家收藏。

主要参展：

1991年，新生代艺术展。
1992年，当代青年雕塑家邀请展。
1993年，海峡两岸雕塑艺术交流展（台湾）。
1994年，创作“'94废墟清洗计划”。

1995年，北京—柏林艺术交流展、批评家年度提名入选。

1996年，日本国际雕刻野外展（日本福岡）、当代艺术家学术邀请展（北京—香港）。

1997年，东京'97中国当代艺术展（日本）。

1997—1999年，“移动的城市”亚洲当代艺术巡回展（奥地利维也纳、法国、美国、丹麦、英国、芬兰）、“延续”五人作品联展。

1998年，生存痕迹——当代艺术观摩展、自主的行动（新西兰）、“堆积”（四合苑）、中国当代美术20年启示录。

1999年，“瞬间”中国20世纪末实验艺术展（芝加哥）、中国当代艺术展（旧金山）、“形与体”雕塑艺术节（新加坡）。

2000年，OPEN2000国际雕塑装置展（威尼斯）、90年代中国前卫艺术家资料展（福岡）、“海上——上海”2000上海国际艺术双年展。

2001年，“拱之大展”（西班牙）、“煲”中国当代艺术展（挪威）、“制造中国”（纽约）、“知识就是力量”。

“补天”计划

远古时代曾有女娲炼五色石补天的神话，
战国时又有杞人忧天的故事，
这都是因为怕天塌下来。
科学使我们知道了这是一些小行星的陨落现象，
但科学不能解决由于陨石坠落造成的宇宙空缺和失衡问题，
以及由此而带来的新世纪的精神忧患。
为此，我决定用不锈钢板直接拷贝陨石，
经过焊接打磨，制成新的不锈钢假陨石，
并刻上这些陨石的来历，
最后用航天飞机把它们送回太空，
从此开始新一轮的“补天行动”。
由于陨石还在不断的陨落，
为了恢复宇宙的秩序，
我将继续为此而工作。

展望
2000年

不锈钢陨石

复制地 中国北京通州区胡各庄乡
大台村展望工作车间
复制日期 公元2001年5月-11月
重量 2公斤
类型 不锈钢板手工锻造陨石
(板厚1毫米)
返回太空日期 待定

——新补天计划 展望2000

不锈钢陨石

11

南丹铁陨石

陨落地 广西南丹县里湖乡甲木村
西南山坡，这次是陨石雨。
陨落日期 明代正德十一年(公元
1516年)，1958年发现。
重量 680公斤
类型 粗粒八面体铁陨石(含铁
91%，镍7%)
运京日期 1992年8月

现藏北京天文馆

南丹铁陨石

展望作品

远望镶长城 2001年

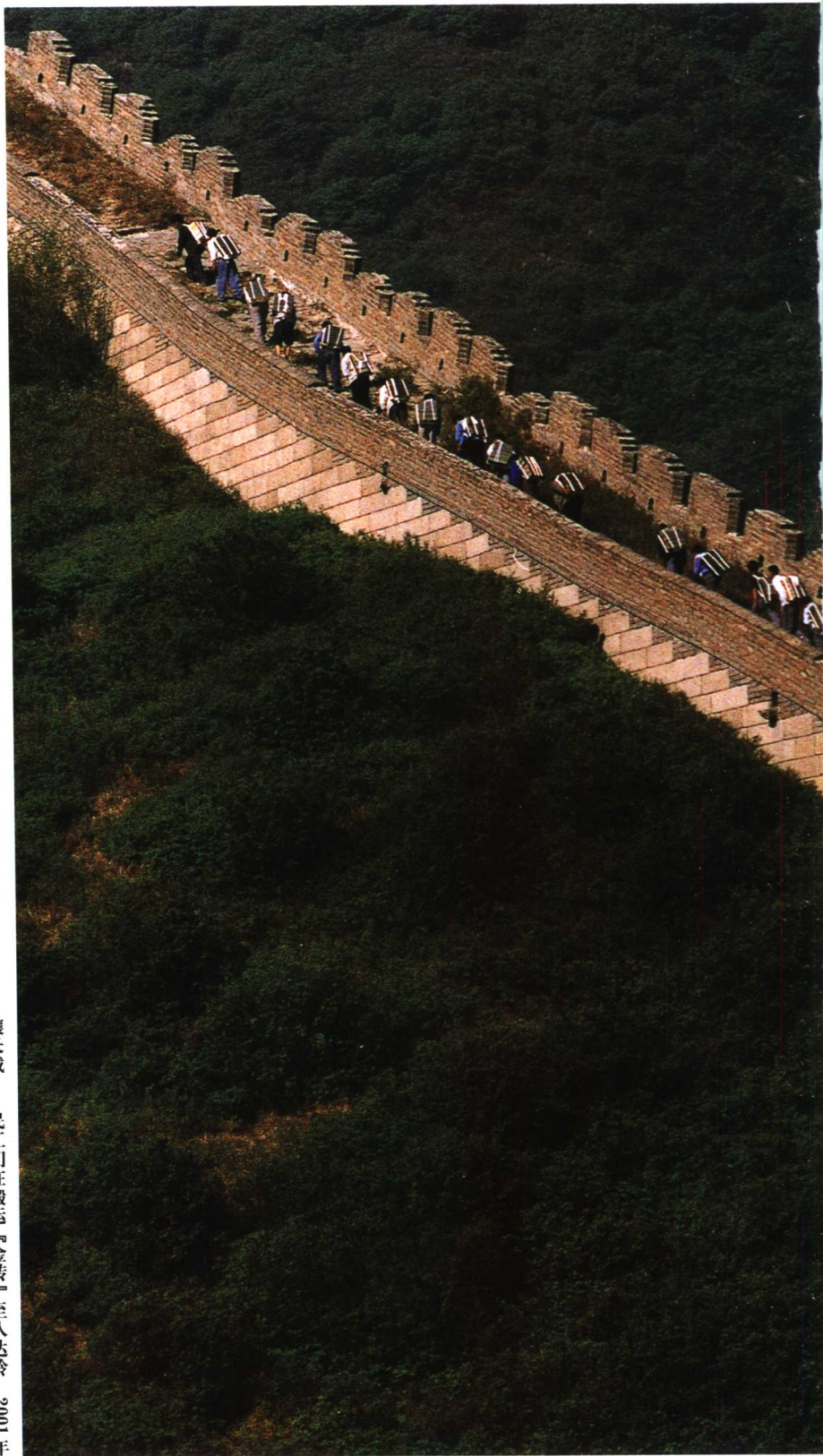
12

镶完后的长城“金牙”(北京八达岭残长城) 2001年

展望与助手们在镶长城(材料为不锈钢镀钛金砖) 2001年

镶长城——民工们在搬运『金砖』至八达岭 2001年

为长城镶金牙

材料：不锈钢镀钛金
地点：八达岭镇残长城
镶入长度：20米左右
2001.6.3

经过多次考察，修的地点确定在八达岭镇以西的残长城上。在翻越了两座山的地方，找到一处前后基本完整，中间缺了两个箭垛的一处残墙，约20米长。通过具体测量，修补此处大致需250

多块砖,另有一些半块碎砖。回工作室后,按照城砖相同的尺寸,用2mm厚的不锈钢板焊制出250多块,表面抛光后镀钛金。这种材料经久耐用、富丽堂皇、造价低,不用真金,却能达到仿真金的效果。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

“镶金牙”的过程也像当年修城墙一样,先让雇来的民工把自制的城砖背上长城,再由助手把它们逐个“砌”在残缺的城墙上,恢复到原来的样子。金砖的部分,远处望去金光闪闪,就像是在长

城上的“大金牙”。

这个活动完成于2001年6月3日,后被当地政府收入《长城志》。

展望

2001年