

王冠山
WangGuanshan

李顺义
LiShunyi

胡剑斌
HuJianbin

卢江南
LuJiangnan

崔光耀
CuiGuangyao

石冰
ShiBing

李飞
LiFei

王荣
WangRong

张永红
ZhangYonghong

周逸之
ZhouYizhi

夏侯骏今
XiaHouJunjin

李亚男
LiYanan

李伟
LiWei

杨卓
YangZhuo

刘泉海
LiuQuanhai

杜三川
DuSanchuan

徐侃
XuKan

刘菓
LiuGuo

刘复生
LiuFusheng

中国美术学院雕塑系

第三工作室材料创作教学

——“线相”雕塑创构

龙翔 刘永刚编著

褚煦
ChuXu

毕凯阳
BiKaiyang

蔡志杰
CaiZhijie

王闽南
WangMinnan

吴浩
WuHao

郭艺文
GuoYiwen

周琛
ZhouChen

王明狄
WangMingdi

旷笔峰
KangBifeng

刘攀
LiuPan

吴建楠
WuJiannan

易平凡
YiPingfan

齐萌
QiMeng

编 委: 龙 翔 孙振华 朱 晨 刘永刚
编辑 组: 王 荣 杨 卓 郭艺文
执行编辑: 王明狄 谢雨晴 王嘉欣 杨婷婷

责任编辑: 林 群
装帧设计: 韩飞飞 郭雨晴 吴建楠
责任校对: 达 元
责任出版: 葛炜光

图书在版编目 (C I P) 数据

品物 / 龙翔, 刘永刚主编. — 杭州: 中国美术学院出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-5503-0460-4

I. ①品… II. ①龙… ②刘… III. ①品鉴 IV.
①J05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第094524号

品物·中国美术学院雕塑系第三工作室材料创作教学 —— “线相” 雕塑创构
龙 翔 刘永刚 编著

出 品 人: 曹增节
出版发行: 中国美术学院出版社
地 址: 中国·杭州市南山路 218 号 / 邮政编码: 310002
网 址: www.caapress.com
制 版: 杭州海洋电脑制版印刷有限公司
印 刷: 浙江省邮电印刷股份有限公司
版 次: 2013 年 05 月第 1 版
印 次: 2013 年 05 月第 1 次印刷
开 本: 787mm × 1092mm 1/12
印 张: 17
字 数: 47 千
图 数: 467 幅
印 数: 0001-2000
ISBN 978-7-5503-0460-4
定 价: 180.00 元

龙翔 刘永刚编著

品物

中国美术学院雕塑系

第三工作室材料创作教学
——“线相”雕塑创构

中国美术学院出版社

线相与骨法

周有智作为名词，指空间中的造型造物。作为动词，指空间有所创造，空间有所增益。如此说来使物形达至完美，正是周有智的使命。

物之形体，辗转曲折，千变万化，其内蕴流于骨骼的运动。中国传统艺术以绘画指代对物的形体，揭示物的内蕴，我常生点画的新律与情者。袁宏道曾描述“骨法用笔”，就是要将笔法与造型相结合，发挥作为七情所发的骨法的作用。这种笔法同样印现代的造型艺术，陈鹤的笔法，线条的笔法，掌握形体的内在骨法。唐代张彦远五代《历代名画记》中提出骨气，他说：“夫象物必在于形似，形似须全其骨气。”这个“骨气”既指形体的可见的骨架，又指物形的可感的气韵。

周有智第三工作室的“线相”课程教学已告一段落。

周有智的观察与造型的“骨法用笔”。

另一初阶研究这种骨法的气韵。

线条的笔法与造型，认识造型的骨法。

周有智一种造型的方法与技巧。

张彦远《历代名画记》：“骨气形似，皆在于意，意即骨法用笔。”要使骨法与形似融为一体，既要有意无意，又要让这无意无意融入骨气的研究之中。

我说：这期教学的课程，非在课外要打十数年者，不能有此骨其解。尤可贵者，元刚元直为每位同学需手报记录的作业。这些都值得我的引为思考与借鉴的。

我的理解，其“线相”所指代的是造型的骨法，以线条来揭示物形的骨法，以线条来揭示物形的骨法，以线条来揭示物形的骨法。

教学的总结。

2013.5.3

序 一

许江，福建人。1982年毕业于浙江美术学院油画系，1988年作为访问学者去德国汉堡美术学院研修。现任中国美术学院院长、教授。中国美术家协会副主席，中国油画学会主席，浙江省文联主席，浙江省美协主席。

线相与骨法 许江

雕塑作为名词，指空间中的造形造物。作为动词，雕则有所刻损，塑则有所增益。如此损益使物形达至完美，正是雕塑的使命。

物之形体，辗转凹凸，千变万化，其内涵在于骨骼的运动。中国传统艺术以点画描绘对象的形体，揭示对象的内蕴，并带出点画的韵律与情绪。南齐谢赫提出“骨法用笔”，就是要求笔法在造型过程中，发挥作为一切形体的骨骼的作用。这种笔法同样可以化作观察的方法、体验的方法、线的方法，来把握形体内在的骨骼。唐代张彦远在《历代名画记》中提出“骨气”，他说：“夫象物必在于形似，形似须全其骨气”。这个“骨气”，既指形体的可见的骨架，又指物形的可察的气韵。

雕塑系第三工作室的“线相”实验教学已告一段落。我的理解，其“线相”所强调的正是雕塑的观察与表现上的“骨法用笔”。一方面诱导同学以线来把握形体的骨骼，另一方面研究这种骨骼的气韵变化。这个实验教学在引导同学认识中国笔、线的要义之时，来认识雕塑造型的本质，在研究性的层面上培养一种造型的方法与识力。张彦远还指出：“骨气形似，皆本于立意而归乎用笔”。要使骨架与气韵俱能到位，既要有意立意，又要让这种意涵融在骨气的研磨之中。正如这本《品物》画册所表达的，这种思想贯彻于教学的始终。

我想：这般教学的内涵，非在海外跌打十数年者，不能有此番见解。尤为可贵者，永刚兄还为每个同学书写了极认真的点评。这些都是值得我们引为思考和提倡的。

2013年05月03日

品物，就是说的对事物的态度，是驾驭事物的方式、方法，也就是说的读法与常说的解构与建构的过程，它注重对主流意识形态的批判，强调批判与建构的因果关联，再如化过程的上下文逻辑关系以及存在价值。因此本课程第二章所写的材料实践课程，就是强调带着审视、批判的眼光去看待事物，剖析、抽离、建构驾驭材料，从而事无己己的叙述语言和批判性思维的建构，实现由读物的品物建构。

本书收到了材料实践课程中部分同学读物的品物案例。从中可以见到每位同学基于不同的社会环境、知识背景、阅读能力而激发出的个性和批判立场，因此事物的独特视角，并形成问题意识，分析、推演、嬗变其中的因果关联，判序、掌握、解决问题的步骤与技巧，达到对它的再生与升华。整个过程无不带着学院烙印，以及对品物线性化的动态诠释。

这是所说的学院烙印，是指学院精神、理性化的、符合学院律的学术框架下，所开教学实践，它强调“三品”的建构和心手一致能力的培养。所谓“三品”，就是思想与知识过程中，器与品质、品味和品相，这也是实现品物的前提条件，是造物造境的空间追求。品相对应着思想境界、立场和视角，品味对应着价值取向、认知和格调，品质对应着审美途径、视觉和技艺。~~品相与品质~~品相的背后是品味，品味的背后是品质，读物如读人，品相如解心。这“三品”之间相和，也正是造物造境者心路旅程的缩影。

2013.9.30

序二

龙翔，重庆人，1982年毕业于浙江美术学院雕塑系，现任中国美术学院雕塑系主任、教授，中国美协雕塑艺术委员会副主任，住建部全国城市雕塑艺术指导委员会委员，中国雕塑学会副会长，浙江省美协副主席。

三品

龙翔

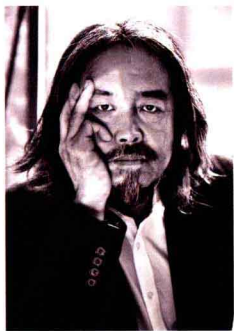
“品物”，就是我们对事物的态度，是驾驭事物的方式、方法，也就是我们课堂上常说的“解构与重构”的过程，它强调主、客观的对立统一，形而下至形而上的因果关联，再物化进程的上下文逻辑关系以及存在的价值。我院雕塑系第三工作室的材料实践课程，就是强调带着审视、批判的眼光去看待事物，剖析、抽离、重构驾驭材媒，从而建立起自己的形式语言和观物评相的视角，实现由读到“品物”的跨越。

本书收列了材料实践课程中同学们的读到、“品物”的案例。从中我们可以看到每位同学基于不同的社会环境、知识背景、成长履历而激发出的个性和批判立场，因应事物的独特视角，并形成问题意识，分析、推演、嬗变个中的因果关系，制定、掌握解决问题的步骤与技艺，达到物化的再生与升华。整个过程无不带有学院烙印，以及对“品物”线性的动态诠释。

这里所说的学院烙印，是指学院精神，在理性的、符合艺术规律的学术框架下，展开教学实践，它强调“三品”的建立和心、手一致能力的培养。所谓“三品”，就是思想物化过程中，坚守品质、品味和品相，这也是实现“品物”的前提条件，是造物造境的自觉追求。品质对应着思想境界、立场和视角，品味对应着价值取向、认知和格调，品相对应着审美途径、视觉和技艺。品相的背后是品味，品味的背后是品质。读到如读人，“品物”如解心。这“三品”的环环相扣，也正是造物造境者的心路旅程。

2013年05月03日

序 三

刘永刚，1964 年出生于内蒙古根河市。1986 年毕业于中央美术学院油画系第一工作室，师从靳尚谊教授，同年起任教于内蒙古师范大学美术系。1990 年自费留学联邦德国。

1992 年至 1997 年于德国纽伦堡美术学院自由艺术系攻读硕士研究生，师从考迪茨教授。现为中国美术学院客座教授。中国美术家协会会员，中国雕塑学会会员。

品物

刘永刚

“品物”作为教案和画册名字是有来处的。“品物”是让学生们在大量阅读和品鉴中外艺术家作品时选择自己喜爱的作品，然后再从自然物的选择中、自己创作的作品中和艺术“线相”的“尚立”中，通过构思、延展和相互转换，最后呈现出自己心中的“品物”造型。（请参阅画册后面我的拙文《艺术的“线相”与精神的“尚立”》）。与其说品他人之物、自然之物、自己之物、重构之物，不如说品出自己“心造”之物。

“云行雨施，品物流形”——引自《周易·乾·象》

我把此句改动了一下：

“线相我施，品物造型”，是该“品物”教案编写的由来。从编写之初与龙翔教授提出的从“解构与重构”出发，经过多次交流，反复修改，确定了课题研究方向，《品物——“线相”雕塑创构》。在教案中设定了五个教学内容、四个语言表达和两个教学目的（请参阅、观看后面的“品物”教案和学生们的创作过程与完成的作品案例，在此就不一一赘述）。

通过“品物”我们希望给学生的不仅仅是雕塑技法的训练和材料运用的呈现，而是给予一种新的研究艺术的方法去指导他们“原点”的发现与寻找，使之能学会独立思考、独立选择，激发他们积极主动的创

作热情。经过紧张的四周学习和制作，同学们的学习态度认真，辛勤的工作，在短短的时间里完成了全部课程，并利用课余时间每人创作了两件作品，令人欣慰，值得称赞！

课程结束后，院、系领导视察“品物”教学成果，并给予了高度评价，还提出为此次教学安排一个汇报展览和出版一本教案画册，听后很感动。使我意识到中国美术学院雕塑系在许江院长和龙翔主任的引领、带动下开始了具有真正意义上的一次艺术教育变革，令人振奋，倍受鼓舞。我为能参与其中的教案编写与教学研究而深感荣幸！

知识的传播是我们教师的职责。如何让我们的学生学有所得，得有所悟，悟有所品，品由心生，心生“品物”，才是我们的责任。

在编写过程中和“品物”教案画册完成之时，得到孙振华先生的斧正。在此，对他严谨认真的学术态度表示由衷的敬佩和衷心的感谢！

因时间的仓促，笔意浅弱，难免会存在诸多不足，还望各位方家多多批评指正。

2013年4月9日

于中国美术学院雕塑系第三工作室

目
录

序

- 序一 许 江
- 序二 龙 翔
- 序三 刘永刚

课程教案	015
------	-----

授课单元教学方案

教学目的与要求	023
教学内容	024
《品物》作业与作品	025
单元小结	026

示范作品

《共生》	许 江	028
《织》	龙 翔	030
《结之五》	施 慧	032
《道口》	李秀勤	034
《听妈妈的话》	张克端	036
《家庭》	翟庆喜	038
《壶神》	孟庆祝	040
《1300 摄氏度》	班陵生	042
《永字八法》	单 增	044
《对歌》	林 岗	046
《象形系列 4》	朱 晨	048
《对视重生》	刘永刚	050

目
录

院系领导视察教学	052
导师授课	054
学生创作	056
学生作品	
周 琛	058
杨 卓	062
王明狄	066
王 荣	070
褚 煦	074
夏侯骏今	078
卢江南	082
石 冰	086
吴建楠	090
王冠山	094
齐 萌	098
李 飞	102
徐 侃	106
刘 菓	110
李 伟	114
杜三川	118
易平凡	122
李亚男	126
郭艺文	130
王闽南	134

[illegible]

系 / 部

雕塑系

专业教研室（工作室）

第三工作室

课程

《品物——“线相”雕塑创构》

任课老师

刘永刚 朱 晨

二〇一二 / 二〇一三 学年 第一学期

中国美术学院教务处