

数字雕塑

DIGITAL SCULPTURE

中国雕塑学会
2018 NO.1
主编 孙振华

河北出版传媒集团
河北美术出版社

出品人 曾成钢

编委 (按姓氏笔画排列)

马钦忠 王少军 王 林 邓 乐 龙 翔 孙振华 朱尚熹 杨剑平 吴为山 吴鹤林
吴洪亮 陈云岗 范伟民 赵 萌 殷双喜 唐 尧 隋建国 曾成钢 黎 明

责任编辑 杜丞轩 李 彤

特约编辑 邵玥娇 钱 亮

装帧设计 颜 一

英文编辑 粟多壮

英文翻译 丁雪竹

图书在版编目(CIP)数据

中国雕塑丛书. 2018. 第一辑 / 孙振华主编. -- 石家庄: 河北美术出版社, 2018. 3
ISBN 978-7-5310-6475-6

I. ①中… II. ①孙… III. ①雕塑—中国—丛刊
IV. ①J305.2-55

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第047286号

中国雕塑丛书 2018 · 第一辑 (总第63辑)

主 编 孙振华

执行主编 唐 尧

出版发行 河北出版传媒集团 河北美术出版社

(石家庄市和平西路新文里8号 邮编: 050071)

主办单位 中国雕塑学会

(北京市顺义区空港B区MAX空港企业融慧园25-3号 邮编101318 电话 010-66173056 电邮zgdsxh@126.com 网址www.csin.org.cn)

经 销 新华书店

制 版 北京雅昌艺术印刷有限公司

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 5

字 数 60千字

印 数 1~2000

版 次 2018年3月第1版

印 次 2018年3月第1次印刷

定 价 20.00元

P02

P16

P34

P52

P58

P64

目录

01 主编手记

前沿聚焦

02 “全国高等艺术院校数字雕塑教学研讨会”暨“2017 中国·西安数字雕塑作品展”

06 西安数字——信息雕塑新生代第一次集结 / 唐尧

10 睁着眼睛幻想 闭着眼睛创造——数字雕塑学习中的些许心得 / 邵月娇

国际视点

12 一个雕塑家的雕塑——我所看到的安东尼·葛姆雷 / 罗幻

学会纪事

16 中国姿态·2017 首届温州国际雕塑大展

26 从卡拉拉到惠安——当代国际石雕艺术邀请展

28 全球视野与传统石雕的传承和发展高峰论坛

教学专线

34 十年一见·“曾竹韶雕塑艺术奖学金”获奖作品全国巡展

38 2017·中国雕塑教育论坛：再地方化——中国当代雕塑教育的区域异质重构

42 雕塑的选择——2017 四川美术学院雕塑系年展

43 前言：大足的秘密与雕塑的选择 / 焦兴涛

46 青年倾向·第五届全国大学生公共视觉优秀作品双年展

47 艺术与现实的距离——关于“第二自然” / 余积勇

49 做出特色，做出影响——写给“第五届全国大学生公共视觉优秀作品双年展”

/ 孙振华

公共艺术

52 在场——湖南常德沅水右岸棚改区公共艺术创作实录 / 胡泉纯

展事一览

58 雕塑四十年·第一回展（2008~2017）

前言 / 盛葳 康学儒

64 苍莽乡土与悲怆古风——论田世信的雕塑创作 / 康学儒

68 向自然寻求忠告 / 沈烈毅

另眼相看

74 艺术家在场 / 陈希米

封面 《大禹治水》石材，高 7m

作者 曾成钢

PUBLISHER:

ZENG CHENGANG

EDITOR-IN-CHIEF:

SUN ZHENHUA

EXECUTIVE EDITOR-IN-CHIEF:

TANG YAO

EDITORIAL COMMITTEE:

CHEN YUNANG

DENG LE

FAN WEIMIN

LI MING

LONG XIANG

MA QINZHONG

SUI JIANGUO

SUN ZHENHUA

TANG YAO

WANG LIN

WANG SHAOJUN

WU HELIN

WU HONGLIANG

WU WEISHAN

YANG JIANPING

YIN SHUANGXI

ZENG CHENGANG

ZHAO MENG

ZHU SHANGXI

SPONSOR:

CHINA SCULPTURE INSTITUTE

ADDRESS:

BUILDING 25-3, RONGHUI YUAN,
MAX KONGGANG CORPORATE
PARK BLOCK B, SHUNYI DISTRICT,
BEIJING, CHINA

POSTCODE: 101318

TEL: 010-66173056

E-MAIL: zgdsxh@126.com

HTTP: www.csin.org.cn

CHINA SCULPTURE

PUBLISHER: HEBEI FINE ARTS

PUBLISHING HOUSE

(BUILDING NO.8, XINWENLI STREET,
HEPING ROAD, SHIJIAZHUANG,
P.R.CHINA. POSTCODE: 050071)

MANAGING EDITOR: XU QIUHONG

CONTRIBUTING EDITOR:

SHAO YUEJIAO, QIAN LIANG

GRAPHICS: YAN YI

ENGLISH EDITOR: MICHAEL SUH

TRANSLATOR: DING XUEZHU

CONTENTS

01 Editor's Note

CUTTING - EDGE FOCUS

02 "National seminar on digital sculpture teaching of higher art education institutions"
and "2017 Xi'an China digital sculpture exhibition"

06 Digital Xi'an—the first concentration of new digital sculpture / By Tang Yao

10 Imagine with open eyes, create with closed eyes

—— experiences from digital sculpture study / By Shao Yuejiao

INTERNATIONAL PERSPECTIVE

12 Sculptures by a sculptor—— I see Antony · Gormley / By Luo Huan

SUMMARY OF SOCIETY

16 Chinese Pose · 2017 1st Wenzhou International Sculpture Exhibition

26 From Carrara to Huian—— contemporary international stone carving art
invitational exhibition

28 Global view and the heritage and development of traditional stone carving summit forum

EDUCATION

34 An overview of decade · the national exhibition tour of "Zeng Zhushao sculpture
fellowship" award winning works

38 2017 Chinese Sculpture Education Forum: Relocalization——Regional
Heterogeneity Reconstruction of Chinese Contemporary Sculpture Education

42 The Choice of Sculpture—— 2017 Sculpture Department of Sichuan Fine Arts
Institute Exhibition

43 Foreword: The Secret of Dazu County and the Selection of Sculpture
/ By Jiao Xingtao

46 Young tendency · the fifth excellent public visual works biennale of national
college students

47 Distance between art and reality—— about "second nature" / By Yu Jiyong

49 Make it special and influential—— to the "fifth excellent public visual works
biennale of national college students" / By Sun Zhenhua

PUBLIC ART

52 Be present—— public art creation memoir of shanty area of Yuan River, Changde
city, Hunan Province / By Hu Quanchun

EXHIBITIONS

58 40 years of sculpture · the first exhibition

Foreword / By Sheng Wei & Kang Xueru

64 Boundless local and patetico ancient style

—— Tian Shixin's sculpture creating / By Kang Xueru

68 Ask For Advice From Nature / By Shen Lieyi

SEEING WITH YOUR HEART

74 The Artist is Present / By Chen Ximi

ON THE COVER: King Yu Tamed the Flood By Zeng Chengang

主编手记 EDITOR'S NOTE

数字雕塑是一个新词，这两年才刚刚尝试着在媒体中出现。数字雕塑将在何种程度上改变今天我们所熟悉的“雕塑”？它的未来趋向恐怕谁都难以预料。

所谓数字雕塑，指的是“数字化”的雕塑，即借助计算机技术，将雕塑的图、形、体、像等各种信息转化成为计算机语言，也就是人们常说的二进制数字“0”和“1”，然后对这些信息进行编码、压缩、解码，再经过计算机的运算、加工、存储、传送、传播、还原等一系列的技术手段，将它变成雕塑。

数字雕塑与常规意义上的雕塑相比，它的区别在于，其思考方式、工作方式和呈现方式都发生了变化。尽管它们都还是在遵循人的想法，但常规雕塑是人通过手工劳动，直接变革物质材料，让它发生符合人预想的变化，成为具有物质实体的雕塑作品。数字雕塑则通过计算机这个介质，来完成人的预想，它的作品可以用物质实体的方式呈现，也可以用非实体的虚拟方式来呈现。

数字雕塑的强大在于技术，它一旦和大数据、3D 打印、VR、AR 等新技术结合，特别是将来和人工智能结合，将在根本上改变雕塑的未来格局。

那么，传统的、手工的雕塑会不会消亡呢？这是一个有趣的问题，也是一个有争议的问题。

如果人类审美活动的要旨是人的自由意志的实现，它体现为人的一种非功利的精神需求，那么，传统雕塑的方式恰好为人保留了一块私密化的、体验性的、非功利性的领地。如果数字雕塑可以非常有用而且有效地解决和满足人的实际需求，那么，它的进步恰恰让另一种雕塑真正纯化了，即没有实际功效，没有具体诉求的雕塑，它是纯个人化的，唯一性的，无法快速复制的，它真正做到了，雕塑就是雕塑，不为其他，就只是为了个人的喜好。

到头来，这种退回到自娱状态的作品也许正好成为人们最为看重的东西。

我们没有理由拒绝数字雕塑的到来，同样，我们也没有理由担心手工雕塑的消亡。既然未来的数字雕塑可以非常便捷地帮助人们满足各种社会的、公共的、功能的需要，那么，就让一部分雕塑家继续创作那种传统劳作的雕塑，享受手工制作所带来的快乐。□

“全国高等艺术院校数字雕塑教学研讨会”暨“2017中国·西安数字雕塑作品展”

“NATIONAL SEMINAR ON DIGITAL SCULPTURE TEACHING OF HIGHER ART EDUCATION INSTITUTIONS”
AND “2017 XI'AN CHINA DIGITAL SCULPTURE EXHIBITION”

01 全国高等艺术院校数字雕塑教学研讨会嘉宾合影

02 李苑琛 英雄在内

03 郑靖 减涯胜览

04 刘馨璐 迷境

“全国高等艺术院校数字雕塑教学研讨会”暨“2017 中国·西安数字雕塑作品展”于 2017 年 12 月 22 日在西安美术学院举行，来自全国的 10 余所高等艺术院校的专家学者齐聚西安，共同探讨艺术与科学交融的新思维、新方法，开启雕塑艺术创作的新方向，这标志着数字雕塑已成为显示时代特征的重要学科方向。

在当代艺术的发展中，雕塑专业的内涵及外延均得到了极大的拓展，雕塑艺术面貌表现出了空前的多元化，特别是科学技术的快速发展给艺术开辟了前所未有的新天地和新气象。时至今日，数字技术的广泛应用与影响趋势对艺术发展的未来预示着无限的可能性，随着计算机的发展普及和数字化时代的到来，数字雕塑已经呈现出前所未有的视觉景象，并且成为一种独特的雕塑创作形式，在给雕塑创作注入新的活力的同时，也为雕塑教学提出了新的要求，作为重要的学科建设内容 and 专业拓展项目，各美术学院雕塑系都不同程度地开设有相关课程，为数字雕塑教学研究及创作实践进行着有益的探索，并取得了丰富的课堂成果与教学经验。

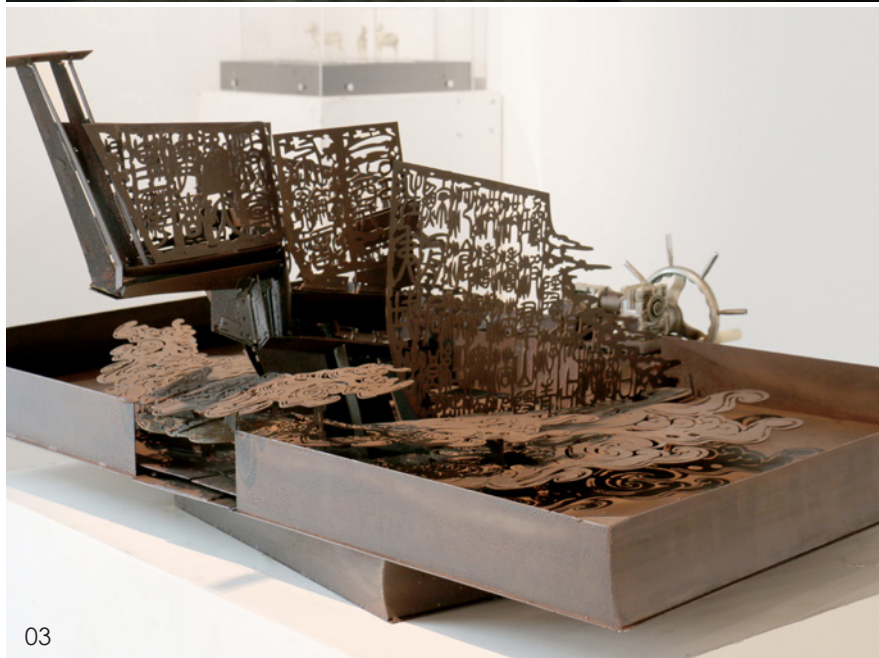
为了加强数字雕塑艺术相关创作研究以及课程体系的建设，激发数字雕塑创作活力，西安美术学院发起并联合全国高等艺术院校，共同召开“全国艺术院校数字雕塑教学研讨会”，同时举办“2017 中国·西安数字雕塑作品展”，促进数字雕塑艺术的教学研究与创作实践，并以此为契机，进一步展开校际间的教学交流与合作。

西安美术学院副院长贺丹在致辞中说：西安美院倡导开门办学，就是要以融入生活的姿态去把握时代的需求，因此，包括数字雕塑在内的专业拓展项目一直是我們非常看重的，它将使我们的专业建设更加多元化，更加符合时代发展特性。这次全国数字雕塑艺术教学研讨会及雕塑展，是西安美术学院新的教学思路、教学改革 的体现，也是对教学创新的充分重视，显示了西安美术学院对于当代艺术发展所做的努力，让我们以全新的眼光、开阔的思维，审视艺术的发展，同时以全新的创造力展现出数字雕塑艺术的无穷魅力。

西安美术学院副院长姜怡翔在致辞中说：这次数字雕塑主题研讨会及雕塑展既是以当代的眼光对雕塑艺术进行一次面向科技的延伸，也是在继承传统的基础上对雕塑艺术的一次重新解读，通过此次研讨会及雕塑展既可以使我们在借鉴融合科技的

02

03

04

05 活动的集体合影将采用3D扫描打印，技术团队进行现场扫描 06 展览现场

基础上进行创新，也使我们看到了在新时代雕塑艺术发展的美好前景，更重要的是此次研讨会及雕塑展为我们创建了一个全面的、高水平的学术研究平台，国内外艺术院校的专家学者在这里共同探讨和见证数字雕塑的兴起与发展，开启雕塑艺术创作的新方向，这对西安美术学院的学科建设具有积极的意义。

本次研讨会学术主持、中国雕塑学会学术部部长、《中国雕塑》执行主编唐尧说：人类的文明正在高速驶入数字信息的时代，所有的领域都面临着全新的机遇和挑战，政治、经济、宗教、哲学、艺术概莫能外。正是在这样的背景下，此次西安美院主办的全国数字雕塑教学研讨会，呈现出一种战略性的高度和意义。它是中国高等美术学院数字雕塑力量的第一次集结和检阅，共有13所美院派出了教学前沿最优秀的青年教师。他们展现出在数字造型、程控动态、交互装置乃至跨专业跨学科拓展等诸多方向的创作活力和潜能。特别是在教学交流方面，由于开设课程的时间和规模差异——最长的10年以上，多数两年，还有一些院校正在筹备中，这种交流就更显得及时而卓有成效。相信这次会议将会成为中国数字雕塑教学全面启动的一个里程碑。

四川美术学院教授朱尚熹代表专家发言：我觉得中国的数字雕塑不是山雨欲来风满楼，今天已经形成一个势不可当的趋势，我们在座的好多数字高手都有专著，而且好多在场的雕塑家都有大量的数字雕塑的创作实践，今天的展览都可以看到这些，是不可避免的现实。而且这个现实不以人的意志为转移，就像数码照相代替胶卷照相一样，但是，我们要理性地讨论数字化进程对雕塑发展的意义，要思考数字雕塑教学的目的。

本次活动总策划、西安美术学院雕塑系主任王志刚主持了开幕式，他在发言中指出：随着科技的快速发展，数字技术越来越多的应用到各类艺术创作当中，雕塑作为最古老的艺术形式之一，在当代科学日新月异的发展中，也在不断地发生着从形式到内容的巨大

变化，这必然反映在我们的雕塑教学当中，而且对我们的师资结构、知识储备、教学方法都提出了前所未有的新问题。希望大家能够分享各自艺术创作与教学的经验，在本次学术交流中畅所欲言，为数字雕塑的发展起到有益的推动作用。我期待着我们能对数字雕塑有一个全新的认识，数字建模、3D打印并不是它的全部，我们还需要更多观念上的突破，将雕塑艺术放在社会发展、科技进步的大环境中，来探求我们当代雕塑的发展方向。

此次研讨会和展览活动，是由西安美术学院发起并得到全国各大艺术院校支持的一次高水平的有关数字雕塑艺术发展的大会。研讨会及数字雕塑展在筹备之初就得到了国内外众多艺术院校及雕塑家的积极响应。在艺术的发展过程中，雕塑艺术借助于当代科技的发展表现出了崭新的面貌，表现形态的多元化体现出了前所未有的新特点和新气象，数字技术的广泛应用对艺术发展的未来注入了无限的活力，数字雕塑作为一种独特的雕塑创作形式，在国际国内的发展方兴未艾，同时也为艺术院校的雕塑学科建设及教学提出了具有挑战性的要求，作为艺术教育工作者、雕塑艺术家我们有责任也有信心在这一专业领域深入交流，勇于突破，为数字雕塑教学研究及创作实践进行积极有益的探索。

出席本次活动的嘉宾和专家有：西安美术学院党委副书记赵万东、西安美术学院副院长贺丹、西安美术学院副院长姜怡翔、西安美术学院研究生处处长武小川、中国雕塑学会副秘书长《中国雕塑》执行主编唐尧、四川美术学院雕塑系教授朱尚熹、纽约科技大学科学与艺术学院数字艺术系教授罗伯特·迈克尔·史密斯、西安建筑科技大学艺术学院院长蒯宝钢、广州美术学院雕塑系主任陈克、广州美术学院雕塑系讲师郑晓雄、中央美术学院雕塑系副主任孙璐、中央美术学院数字造型工作室3D打印实验室讲师梁尔亮、清华大学美术学院雕塑系副主任陈辉、清华大学美术学院雕塑系实验员王寅、湖北美术学院雕塑系主任张松涛、湖北美术学院综合

材料与公共艺术教研室主任谭炜、中国美术学院雕塑与公共艺术学院公共空间艺术系主任郑靖、中国美术学院雕塑与公共艺术学院讲师张俊、四川美术学院雕塑系跨媒介工作室主任唐勇、四川美术学院雕塑系讲师张增增、鲁迅美术学院雕塑系讲师田子阳、鲁迅美术学院雕塑系教师孙双典、天津美术学院雕塑系金属工作室主任黄文智、广西艺术学院造型艺术学院院长黄月新、广西艺术学院美术学院雕塑系数字雕塑工作室主任韦扬锋、南京艺术学院美术学院雕塑系主任朱智伟、南京艺术学院美术学院雕塑系讲师薛问问、郑州大学美术学院雕塑系系主任解少勃、东北师范大学美术学院雕塑系副主任李烜峰、东北师范大学美术学院雕塑系材料工作室主任王远鹏、东北师范大学美术学院雕塑系讲师刘晔、大连理工大学建筑与艺术学院艺术系教授邓威、四川音乐学院美术学院讲师张盛、数字雕塑艺术家周长勇和本次活动执行单位西安美术学院雕塑系主任王志刚、西安美术学院雕塑系总支副书记张耀、西安美术学院雕塑系副主任陈晓春、西安美术学院雕塑系创研室主任郭继锋、西安美术学院雕塑系第一工作室主任苗鹏、第二工作室主任邢开、第三工作室主任姚艳玲以及雕塑系全体教师与部分学生。

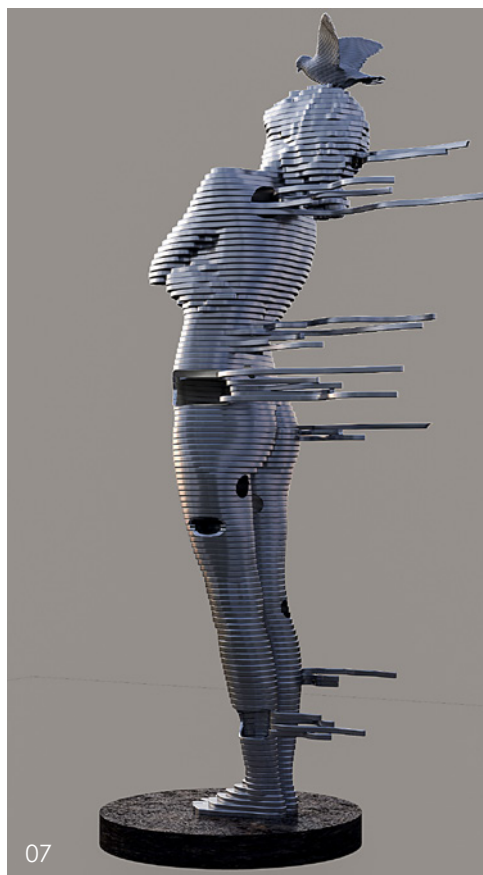
开幕式之后，大会举行了主题论坛，围绕数字雕塑发展现状及其前景展望展开讨论。论坛和研讨会由中国雕塑学会副秘书长、学术部部长、《中国雕塑》执行主编唐尧主持，并邀请中央美术学院雕塑系副主任孙璐教授、广州美术学院雕塑系主任陈克教授、广西

艺术学院造型艺术学院黄月新教授、西安美术学院雕塑系主任王志刚教授、西安美术学院研究生处处长武小川教授为论坛对话嘉宾。应大会邀请，纽约科技大学科学与艺术学院数字艺术系教授罗伯特·迈克尔·史密斯做《数字雕塑的发展简史》、四川美术学院雕塑系教授朱尚熹做《数字化条件下的雕塑前景》、数字雕塑艺术家周长勇做《当代艺术中数字雕塑的个案分析》的主题发言。

大会下午举行学术交流研讨会，各院校代表轮流发言，围绕各院校数字雕塑教学开展情况，展开广泛而深入的交流。□

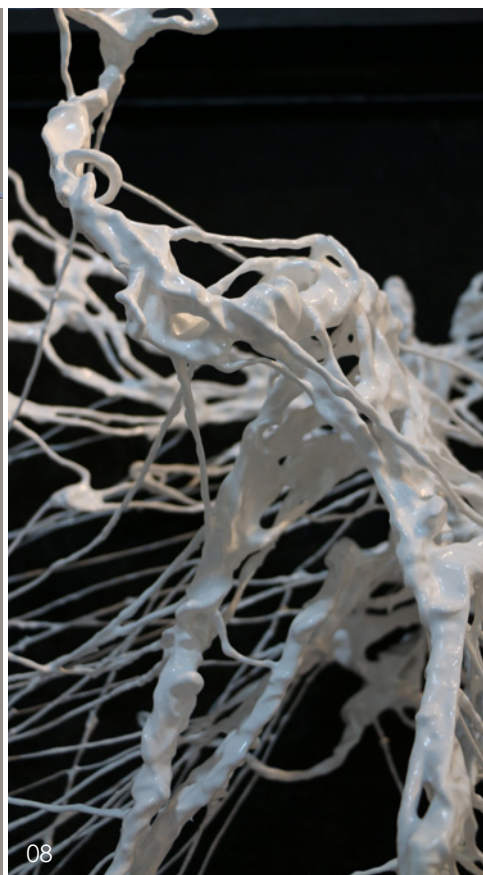
Abstract

“National seminar on digital sculpture teaching of higher art education institutions” and “2017 Xi'an China digital sculpture exhibition” was held in Xi'an Academy of Fine Arts on December 22nd, 2017. Professors and scholars from art academies discussed new thinkings and ideas of the fusion of art and science, and directed new path of sculpture creation. It symbolized digital sculpture had already become important discipline orientation with time characteristics. □

07 周涛 随风而逝

08 王斐 行者系列之九（局部）

西安数字——信息雕塑新生代第一次集结

DIGITAL XI'AN — THE FIRST CONCENTRATION OF NEW DIGITAL SCULPTURE

文/唐尧

By Tang Yao

2017年12月22日,“全国高等艺术院校数字雕塑教学研讨会”暨“2017中国·西安数字雕塑作品展”在西安美院举行。西安美院雕塑系主任王志刚是这个展览和研讨会的发起人。在最近两三年之中,王志刚作为西美雕塑系的掌门人,连续在传统雕塑教学、数字雕塑教学和艺术介入乡村等重要的生长点上发力,体现出一种整

体性和前瞻性的学术视野和敏锐。我作为这次会议的主持人,见证了中国艺术高校数码雕塑教学力量的第一次集结,其意义应该是战略性的。

如果说二进制是上帝创造这个世界的编码,那么人类解读这个编码有三个里程碑式的人物。最早的一个是中国神话传说中的人

01 研讨会现场

- 02 广州美术学院雕塑系郑晓雄发言
- 03 中国美术学院雕塑与公共艺术学院公共空间艺术系主任郑靖发言
- 04 中央美术学院雕塑系数字造型工作室梁尔亮发言
- 05 清华大学美术学院雕塑系王寅发言

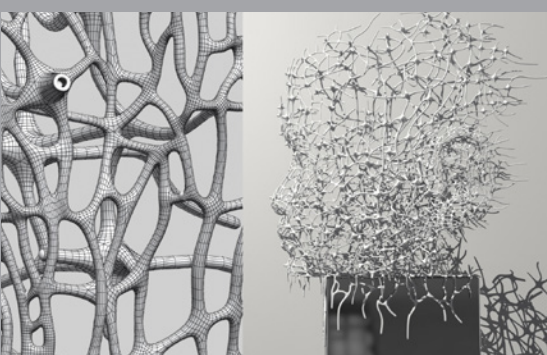
02

03

05

类始祖伏羲。他用一连一断两个符号在上中下三个位置的排列组合，创建了8个高度抽象的象征符号。这8个符号在随后的数千年中，被演绎成64卦、512卦以至于可以范畴整个宇宙。第二个是德国大数学家莱布尼兹。他的贡献是二进制制。他用0和1把古老的中国阴阳变成了现代的欧洲数学。第三个人是美国奇才、信息论之父香农。他开启人类信息时代的传奇论文题为《通讯的数学理论》。也就是说，是香农把0和1的二进制与电子技术的二极管连

接起来，从此数字之流借助电子技术为载体，在短短数十年中，飓风海啸般摧枯拉朽。人类文化的所有领域都面临颠覆与重建。一个全新的数字世界正在深刻地介入、影响和生成我们生活的现实世界。在形成这个新世界的进程中，数字艺术的审美创造力必将扮演极为重要的角色。相对国、油、版，雕塑由于它特有的空间性和实体性而更有一种抵近生活的造型优势。故此数字雕塑的潜在空间和前沿意义毋庸置疑。

2008 年我曾在北京今日美术馆策划过中国第一个国际数码雕塑展。赞助商是 AUTODESK，参展艺术家包括了肯尼斯·斯内尔森和布鲁斯·比斯利这些进入艺术史的雕塑大师。那个展览引起的振动一直波及到今天。尽管国内由于学院机制的强大惰性，反应速度偏慢，但 10 年之后，当年被数码雕塑震撼过的年轻人已经成长起来。所以我站在那个讲坛上的时候，我首先表达了对数字雕塑终于“山雨欲来风满楼”的欣慰。

这次研讨会会有一个最突出的现象，就是各大美院除了雕塑系掌门人，都带来了一位青年教师。他们是各大美院新生代数字雕塑的高手。各院校的教学和创作情况都是由他们主讲介绍。

这是一场中国数字雕塑教学力量的“遭遇战”。坐在会场上的各大美院谁也不知道别人的底牌。就开设课程的时间而言，广州美院和中国美院动手比较早，无论是数字教学还是创作成果都明显领先。其他中央美院、清华美院、西安美院和四川美院等都是在 2016 年开始设置本科课程。大家介绍了各自的教学课程量和排课内容之后，我们发现就基本结构而言，可以概括为一个三段式。第一段是基础，主要是学习和掌握数字软件的造型技术；第二段是应用掌握的数字技术进行艺术创作；第三段则是在前两段的基础

上，试图跨出雕塑乃至艺术领域，拓展与社会力量、科研机构和企业跨界合作。

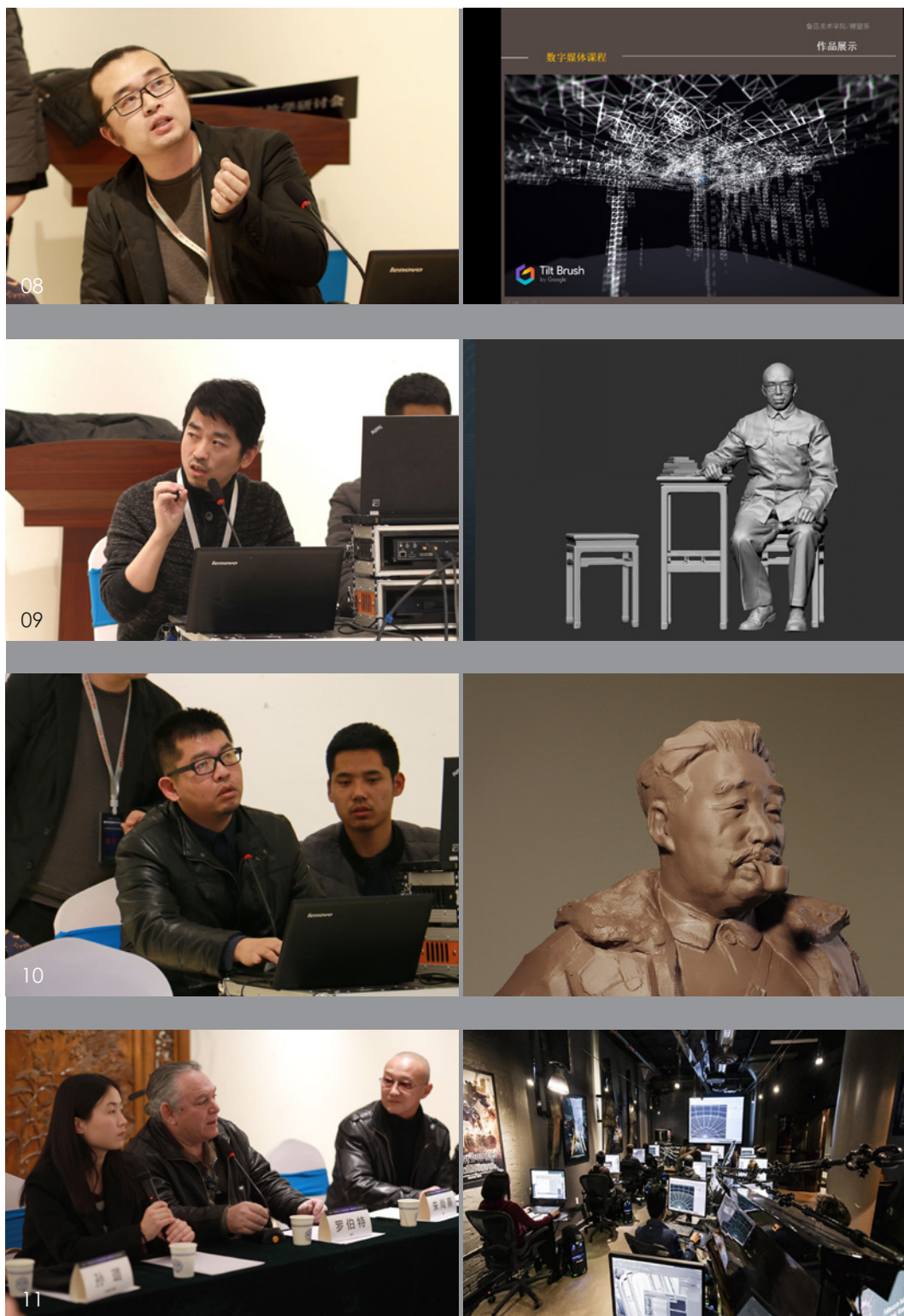
其中四川美院又是一个必须单说的特例。四川美院雕塑系在 2016 年改革实施工作室制，除了保留了具象和公共艺术（原来的环境艺术）两个原有方向外，新开设的“器物工作室”前面已经提到。这里要说的是焦兴涛最具野心的设置：“跨媒介工作室”。在数字雕塑教学力量还很薄弱的条件下，依靠与社会力量的共赢合作，四川美院大胆实现“弯道超车”。2017 年在上海喜马拉雅举办的“虚拟车间”展，是跨媒介工作室的一次整体展示。他们与妙果科技合作，使用了虚拟现实、增强现实、脑电波互动等多种新科技与艺术杂交的创作手段，试图探讨现实与虚拟、作品与观众之间各种新颖独特的生理和心理关系。他们作品大多需要观众的现场参与，尽管不一定非常成熟，但这是中国高等美术学院雕塑系向数字技术攻击前进的前沿阵地，非常值得关注。

整体来看，各大美院基本处于同一条起跑线上。谁抢占了数码艺术的先机，谁就抓到了未来之门的手柄。□

（唐尧 中国雕塑学会副秘书长、《中国雕塑》执行主编）

- 08 东北师范大学美术学院
刘晔发言
- 09 四川音乐学院美术学院
张盛发言
- 10 大连理工大学建筑与艺术
学院邓威发言
- 11 美国数字雕塑家、天津
美院特聘教授罗伯特·史
密斯发言

Abstract

“National seminar on digital sculpture teaching of higher art education institutions” and 2017 Xi'an China digital sculpture exhibition was held in Xi'an Academy of Fine Arts on December 22nd, 2017. Wang Zhigang, dean of Xi'an Academy of Fine Arts sculpture department, as the initiator of the exhibition, has been focused on traditional sculpture teaching, digital sculpture teaching and art getting involved in countryside, and showed his global and prospective academic view and sensitivity. □

睁着眼睛幻想 闭着眼睛创造

IMAGINE WITH OPEN EYES, CREATE WITH CLOSED EYES

数字雕塑学习中的些许心得

EXPERIENCES FROM DIGITAL SCULPTURE STUDY

文/邵月娇

By Shao Yuejiao

对于 3D 雕塑最早的印象源于大学的数字雕塑的课堂，彼时被各种英文软件和各种复杂操作搞得焦头烂额的我，并未意识到一场艺术技术革命的到来，学期还没有结束就把学到的东西都还给了老师，这一年来，因工作需要我陆续接触到 3DMAX、RHINO、ZBRUSH 等数字建模软件，我惊异于数字雕塑强大的形体构造的能力于是开始了在数字雕塑的领域不断实践。每次随着软件界面的缓缓打开，都感觉仿佛布朗库西回过身来悄悄地递给我一把刮刀，无数伸向天空有机形式，幻化成了从一排排灰色的网格中生长出来真实的、由内

而外的、材质丰富的实体。在电脑中构造形体的过程中有趣和好玩的程度不亚于泥塑、木雕带给我的乐趣，它给我提供了虚拟的、无限的“眼界”，透过眼前薄薄的屏幕，没有什么形体是不可以窥探的，没有什么尺度是不能创造的，没有什么材质是不能使用的。

对于许多跟我一样是数字雕刻软件入门而非骨灰级的玩家，我有些许小的心得与大家分享。

1. 对于数字雕塑软件选择的问题。

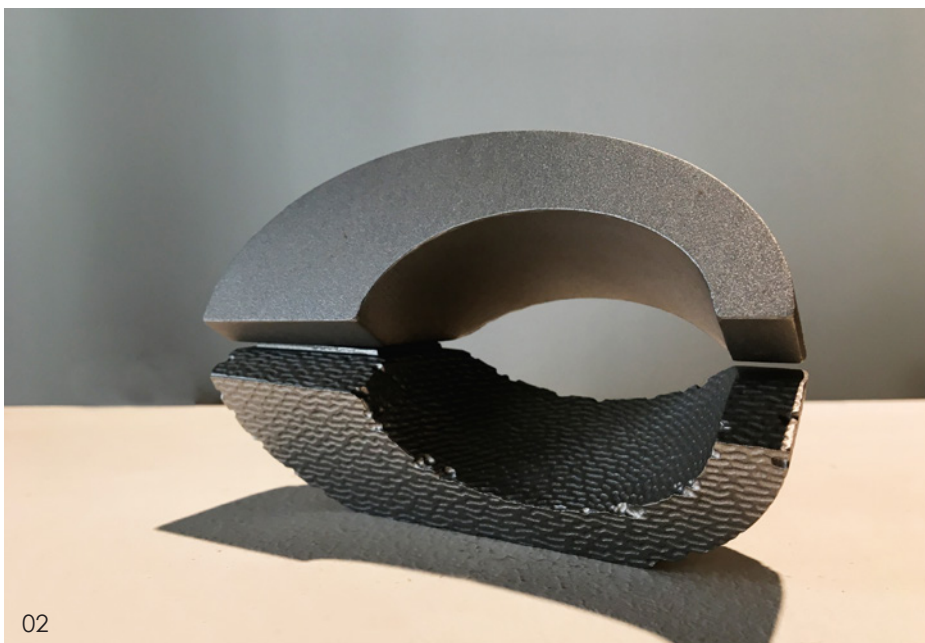
数字雕塑的软件实在是太多，各种专业术语也很复杂，什么曲线建模、曲面建模、多边形建模等等，对于天然理科癌加电脑操作盲的艺术生来说，我深感这些概念名词统统都不重要，核心是从自己作品的构造特点出发选择使用的工具，如果造型是以抽象为主，建议用 SKETCH UP、RHINO、3D，如果造型是以具象为主建议用 ZBRUSH，虽然该软件操作复杂至极，但几乎可以模拟真实的泥塑质感。3D 软件之间是可以相互转化的，如果遇见了问题也不怕，有问题找百度，各路建模高手都乐意在网络上分享自己的经验。

2. 市面所见的 3D 软件几乎都是舶来品，虽然目前国内有很多汉化后的版本，对此我也建议大家安装英文版的软件，中文的软件在操作过程中经常出错。英文的软件从整个菜单的布局，任务栏的布置是可以反映整个软件构造雕塑形体的思想和思路的，建模思路很重要，仿佛是我们做人体，先要搭架子，架子怎么搭是基础的基础。还有一个额外的福利就是，关于雕塑类的专业英文术语，会在你使用软件的过程中慢慢地精进。

3. 软件给了我们一个宏观和微观的观察自己的作品的方式，借用计算机的视角我们可以随时进入到雕塑的任何一个位置，把屏幕想象成我们自己的眼睛，对形体的构造是很有益处的。对尺寸和比例的把握，除了视觉还有经验，屏幕给我们提供的只是二维图像，所以在真实中扩大自己的视野、增加自己雕塑的阅读量、在现实中不断地研究大师们的作品，研究不同形体的构造方式，在虚拟世界和现实实践中不断地切换是很有必要的。

01 邵月娇 获林秋带雨（数字雕塑作品）

02

4. 坚持、不断地学习。人的思想是不断更新的，技术的发展也是没有尽头的，诸如 VR、3D 打印技术的不断推陈出新，软件的不断更新、使我们越来越觉得“想法”与“实现”之间是不存在障碍的，只要不断地学习、实践，泥土也好，金属也好，3D 建模打印也好，总有一款适合你的艺术创作方式。

下面介绍数字雕塑的一些缺点

1. 软件操作的复杂化往往是我们使用它的阻力。鼠标、数位板的操作不亚于雕塑刀、绞磨机的难度。一个简单的泥痕的塑造很可能会浪费你一上午的时间，过于复杂的操作让你可能在一开始就失去进行下去的耐心，而有些软件操作的趣味性很容易把你拉到技术流的深渊，深陷到研究软件本身而忽略的形体的构造。所以我建议先画大量的、多角度的草图，并根据自己的作品选择合适的软件，把一个软件吃透，前期的过程也许会很漫长，但坚持下来会很有效（建议去某宝购买软件的视频教程，这类视频教程比自己看书学来的系统而有效）。

2. 电脑模拟的观看模式与人眼造成的偏差。软件模拟的是我们的眼睛，但是不能模拟出艺术家的情感，这时候想象是最好的手段，想象雕塑的尺度，想象雕塑的呈现方式，想象自己置身雕塑前面的一刹那，尽量用想象去弥补机器与人眼造成的偏差。

3. 提高效率带来的隐患，我们需要更加尊重雕塑本身。相对于传统雕塑的制作方式而言，电脑雕塑有效地提高了作品完成的效率，这是一种物质和时间成本相对较低、较快捷的创作方式，不拘泥于时间和空间。3D 打印后迅速成型的雕塑可能让你忽略了传统泥塑、木雕、石雕等在偶然状态下迸发的艺术的火光，所以越是有灵感想要迅速成型的时候，越是要放下心来，软件是按照操作它的人的意志进行的，但是艺术创作是需要偶发性和无序性的，所以不用技术和速度约束自己，是更好的尊重雕塑本身。

4. 跟身边的高手不断地学习。对于雕塑的学习，艺术史给我们提供的那么多大师的作品，3D 雕塑是最便捷、最廉价的临摹手段，

所以在时间充分的时候，找个时间临摹真的受益无穷。对于软件的学习，我们可能没有身边的 90 后、00 后那么快速入门，没有网络上那么多室内设计师、建筑师、游戏角色制作人那么精通，所以跟身边的各类高手不断地学习，是精进自己的最好方法。在此感谢朱尚熹老师，是他把我领进了数字雕塑的大门，以至于每每见到朱老师，我都不断地向他讨教数字雕塑的经验与方法，他每每不厌其烦耐心讲解，我深感受益良多。

朱尚熹的《生命之岛》，据朱老师说雕塑的完成是在远程操控中实现的从无到有完全地数字化，3D 建模，淘宝制作，雕塑的材质是铝合金，制作精良。

5. 小心自己的脊椎，爱护自己的双眼，多走走。电脑操作的致命缺点就是它不像传统雕塑那样随时在一动一静，在转台与泥筒之间锻炼我们的下盘力量，长期的面对屏幕随之而来的是眼睛的酸涩、脊椎的僵硬和腹部脂肪的堆积，所以加强体育锻炼，多走走，多动动，好的身体是雕塑家永远的助力。

最后，还是那句老话，技术是为艺术、为艺术家服务的，选择合适自己的方法与手段并付诸实践是最重要的。□

（邵玥姣 雕塑家《中国雕塑》责任编辑）

Abstract

The author shared her experiences with sculptors who just started to use digital sculpture softwares in this article.

1.How to choose digital sculpture software. 2.Almost all 3D softwares are created by foreign countries, the author suggest we choose English versions, because most Chinese versions have bugs in the operational process. 3.Softwares give sculptors both macroscopic and microcosmic way to observe, and it benefits the construction of form and structure. □

一个雕塑家的雕塑

文/罗幻

By Luo Huan

SCULPTURES BY A SCULPTOR

我所看到的安东尼·葛姆雷

I SEE ANTONY · GORMLEY

隋建国曾说：“装置需要借助特定的文化政治背景才能成立，而雕塑放在那里就成立。”其言不虚，雕塑的存在无须依靠其他，就在于雕塑的语言。观看、触摸乃至进入葛姆雷的雕塑，便会促使我们思考雕塑究竟是什么，它用什么方式传递信息。

形象

在葛姆雷最广为人知的作品中，人的形象被处理成并无个性而言的金属、陶瓷或是混凝土物体。这一形象的出现大致来源于两种

认识：一则“身体是精神的容器”、另则“每个身体都有权在空间中存在”，横贯东西的思想融汇，造就了葛姆雷作品对人类的终极追问。

对于创作者而言，作品所要讨论的核心思想只是问题的一部分，更大的困难在于如何呈现。对于视觉艺术来说，形象无疑是首要的借力。在葛姆雷看来，人的身体与他所拾来的其他东西并无不同，都是一个物体（object），而精神与意识在身体这个房间里居住，由此，细节模糊的人形躯壳就成为葛姆雷思想的最佳载体。

《Sculpture for Derry Walls》这件作品中，葛姆雷借用了十字

01 临界物质2

受难形象来隐喻新教与天主教之间的冲突，两个人像连接在一起与连通双眼的形式反映了艺术家本人的态度。更有趣的是当葛姆雷回忆作品落成时的场景时，一个试图保护雕塑的工人被他形容成希腊神话中的巨人，作品被反对者焚烧后的残骸则被比喻为荆棘王冠，这种借用形象背后历史与隐喻的图像学方法是一种有效的思路。天使的形象在西方也是一种鲜明的象征，葛姆雷的作品中曾反复出现，大天使加百列的堕落几乎成了人性的隐喻，黑暗、铅制的天使形象横亘于展厅中，其义自现。葛姆雷的创造性之处在于既借用了有意味的形象，又将其不动声色地连接在自己的形象系统中，把思想通过直觉的方式传递于观者。

物

葛姆雷的物可分为物品与物质两部分。在其本人的表述中，最

常用的铅、钢铁、泥土、海水绝不只是一种材质，更是充满象征意味的媒介。铅与古代炼金术息息相关、铁质对环境十分敏感、泥土和水更是文明的载体，这种挖掘物品背后的历史文化含义与情感记忆的思路，正是当代雕塑领域最重要的材料观。葛姆雷作品中出现的某些物品会被特意标注出处，这些包含特定隐喻的物品会创造出另一种独特的体验。《土地》系列中的物是土与火，《屯蒙》系列中则是土与水，这些自然物的形态、质感、气息都在撩动观众的感官，从而促使人们去关注和体悟，并引发讨论与反省。

物质与能量间的转化是葛姆雷关心的另一个重要问题，吃一片面包、燃烧一堆废弃物（《Waste Man》2006年）都是能量的传递。在《床》中，人的状态模仿了西方传统中安葬与死亡的意象，而这一意象的形成来源于艺术家本人“进食”三个月与几千片面包。“生”需要将食物转化为身体的能量，“死”呢？是能量的消失吗？远藤