

玩铁

直接金属雕塑

CREATIVE STEEL

PROCESS OF DIRECT METAL SCULPTURE

孙璐 著

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

玩铁：直接金属雕塑 / 孙璐著. —北京：人民美术出版社，2005.3

(汇集灵感·美院教学创意丛书)

ISBN 7-102-01257-8

I . 玩… II . 孙… III . 金属雕刻－技法 (美术)－教学研究－高等学校－教学参考资料 IV . J314.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 009701 号

玩铁：直接金属雕塑

作 者 孙 璐

责任印制 丁宝秀 赵 丹

出版发行 人 民 美 術 出 版 社

(邮编：100735 北京北总布胡同 32 号)

印 刷 山东新华印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/20 印张:6

2005 年 3 月 第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-102-01257-8

印数：4000 册

定价：39.00 元

玩铁

直接金属雕塑

CREATIVE STEEL

PROCESS OF DIRECT METAL SCULPTURE

孙璐 著

人民美术出版社

玩铁

直接金属雕塑

CREATIVE STEEL

PROCESS OF DIRECT METAL SCULPTURE

孙璐 著

创意的活力

《美术学院教学创意丛书》

戴士和

美术的教学本来就以其灵动活泼而引人入胜，它跟别的专业相比本来就是有趣味、富于想象和启发，正是这种魅力吸引了代代学子人才走上艺术的创作之路。

在中国现行的美术教学当中，内容和方法都有点老化、僵化、模式化。其实，教学里现存的一切，都是前人创造的果实。他们曾经不囿于成见、提出创意，顶着“不敬前辈”的罪名，戴着“艺术叛逆”的荆冠。没有他们的臆想，就没有此后的现实；没有当年的叛逆，也没有今天的传统。很幸运，一部分创意得到了付诸实验的机会；很幸运，一部分实验赢得了别人的注意和支持，于是得以流传推广，甚至被定为新的成规定见。

给创意多留一些机会，给成规正统多加一些限制。让教学像创作一样洋溢着热情与活力，让点滴的创意得到鉴别和考验，汇成大的创举。

当代中国的艺术教育正面临着一场空前的大变动，这场变动的规模和深度将会超过大多数人今天的想象。有些意见以为，徐悲鸿先生已经大体上完成了艺术教育的框架，如今只需有所增补；有些意见以为，在纯艺术领域里，中国已经有自己成熟的教学理念，无需探讨其他思路；有些意见以为，直接照搬外国美术的现代教学办法就可以解决问题，无需自己摸索创意；有些意见以为，把西方当代加上中国传统就可以直接结合出中国当代美术教育的出路……历史将会证明，没有现成的答案。出路等待我们的创造。言必称希腊，或者言必称汉唐都不是出路。

中国美术教学发展到今天，是前一个世纪里那些西天取经的留学生们、那些在炮火第一线的革命先驱们、那些甘于寂寞甘于贫困的学者们共同创造

的成果。这个创造的过程没有完结，甚至可以说是基本上还处于初创的阶段。从当前社会各界对艺术教育现状的批评和期待可以理解，如果还停止在“写实”一派的思路里，停止在一家一派的技术能力里，那么就连这一派自身的活力也会衰退尽，退化为冷漠枯燥的操作套路，退化成雕虫小技。尽管科学也许准确，但是绝无魅力。写生的精髓是面对面的直接创造，写实的灵魂在于给真实一个新的解说，写实之外天地更广阔。“鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由”。想像力、记忆力、组织能力、调度能力以至体力意志、人格的完满与坚强、与人平等相处的亲和力、敢于承当的责任心等等，旧时代所谓“教书育人”一体化的理想，需要也应该融入新的美术教学的理念，从而高屋建瓴地焕发起多种多样的充满生命活力的教学新创意。

基于这样的想法，晓沫和我们几个人提出并得到人民美术出版社领导的大力支持来编辑这套《美院教学创意丛书》。我们希望其中的每一册都是朴朴素素地讲自己的创意。描述而无须自我评估，不必硬把小创意复杂化。社会上文风挺差，用套话把短文撑大，借别人的创意改编成自己的东西已经蔚然成风。我们相信，几颗干净平白的星星之火，读者可以分辨出其中的兴味，受到它们的启发，也心动了想试着变动一点什么。这就很合我们的初衷。艺术教育的大局永远需要有各种创意尝试的星星之火来活跃，保持灵动，避免僵化。哪怕是未来，中国当代美术教学格局已经跨过了初创的阶段之后，那个新的格局本身一定会给源源不绝的创意留有充分的余地，不是宽容它们，不是容忍它们，而是真心地重视它们，赞美它们，因为正是它们才代表着持续发展的未来。——2003年4月

目录

Contents

概述

Introduction

建立一个工作室

Studio Set up

空间

Space

焊接设备

Welding Equipment

工具

Tools

其它

Others

+ 扩展的工作室

+Further Development of the Studio

空间

Space

焊接设备

Welding Equipment

切割设备

Cutting Equipment

机床

Machines

电动工具

Power Tools

其它

Others

金属材料

Metal

基本概念

Concept

课程设置思路

入门

基础

强化

自主创作

The Concepts behind Teaching

In the Beginning

Fundamental Idea

Focusing on

Creativity

教学方式及目的

幻灯讲座

实际操作

布置展出现场

作品评析

Teaching Methods/Purpose of Cause

Showing Slides

Handling of Material

Insitu

Criticism

操作

锻造

焊接

暴露金属

喷漆与电镀

Metal Technique

Forging

Welding

Untreated

Painting and Plating

安全

Safety

后记

Postscript

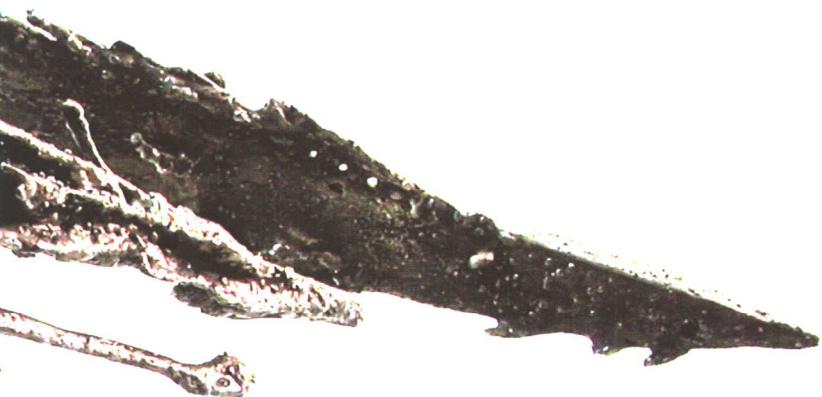

[孙璐作品]

直接金属雕塑[direct metal sculpture]是通过对金属材料的切割、锻造、焊接、打磨等工业加工方式，直接用金属材料构成体积或空间的艺术形式。

概述

Introduction

