

清华大学美术学院

主 编 | 杨之鹏
| 连 冕
副 山东美术出版社

在

清华大学美术学院

主 编 | 杨之鹏

| 连 冕

山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

在清华大学美术学院 / 杨之鹏, 连冕主编. — 济南: 山东美术出版社, 2004.1

ISBN 7-5330-1727-7

I. 在... II. ①杨..②连... III. ①清华大学美术学院—概况 ②大学生—学生生活 IV. ① J12-40 ② G645.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 123271 号

韩 倩 13
王馨欣 66

史论系

庄秋阳 90
金 鑫 18

雕塑系

朱 张 沈
佳 玮 希
86 82 41

工业设计系

李 佟
伟 丹
22 55

装潢系

出 版: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

制版印刷: 山东新华印刷厂

开 本: 787 × 1092mm 16 开 6.25 印张

版 次: 2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 29.80 元

编前语

由于工作的缘故，我得以经常出没于各美术学院之间。每每看到校园里的学子们或悠闲、或行色匆匆；或邈邈、或时尚前卫；或慵懒、或蛰蛰盈盈；或忧郁、或阳光灿烂的样子。

编辑这本书的初衷，即源自看在这他们的这些表面状态下我的自问：他们从哪里来？要到哪里去？这或许也是同学们的自问吧？

在美院“求知”与“问道”的几年里，在“知道”与“不知道”之间的转换中，他们或曾稚嫩、毛躁，或曾伤感、失落，或曾孤独、郁闷。也许正是这些经意与不经意的，搀杂着痛苦和欢乐的历练，让他们更多的时候神采飞扬、从容自在、充满信心。

自信、执着以及对未来的期待和追逐天堂的梦想，伴随着他们在过去，在现在，在将来，一路走好。

杨之鹏

2003年11月5日

目录

曹 强 5 染服系
王莉芬 63
陶艺系 方 抗 9
张 扬 78

绘画系

艾 姍 姍 1
刘 芳 30
丘 挺 38
孙 大 鹏 46

马 莉 34
汪会盛 59
张鹏程 75

工艺美术系

环艺系

李 嫣 25
孙俊恒 50
杨 东 70

艾姗姗

专业 壁画 1999 级本科

年龄 23 岁

籍贯 北京

提起学艺术的，没有人不用好奇而略带羡慕的目光去审视。那印象或许是新鲜与另类的会合。我就是这样“求索”在日新月异，充满幻想、浪漫的世界中的一员。大学的学习生活教会了我寻找美，体味生活，勤于思考，让我在艰辛的艺术学习中获得真知，让我在感受浪漫的同时逐渐成熟。

我出生于一个艺术气息浓郁的家庭，父母均在电影界工作（父亲是电影美术师）。但童年的幸福和美好却是短暂的，它结束在 11 岁那年的秋后，父亲去世了。这成了我一生中最大的遗憾，也是此生无法弥补的损失。从那时起，考取艺术类院校中的最高学府，继续父亲未完的路途成了我最大的夙愿，也是我此后前行的力量源泉。这期间，母亲给了我莫大的支持。

1999 年的仲夏，经历了一番奋力搏战，我挤过了高考的独木桥，步入了清华大学，初步圆了自己艺术求学之梦。那是清华大学与中央工艺美术学院合并的第一年，我成了首届清华大学绘画系的学生。

“清华园”是一个可以让艺术的心灵振翅欲翔的地方。我爱这里的一草一木，还有那浓郁的学习氛围，清新爽朗的环境，心灵纯净透明的学子，仿佛是梦幻刚刚开始的地方。谁说那里是艺术的沙漠，不，它是幻想的净土，是艺术的天堂，激发了我无数的灵感。在那里留下了我美好的回忆，是我的艺术之路起飞的地方。

初入大学的生活是单纯无瑕的。记得和几个好友在莲花盛开的季节，骑单车到圆明园写生，那时快乐无比，没有那刻便没有我的作品《夏日荷塘》，和同室的女生，六

月天里，“自清亭”下捉萤火虫，没有那刻便无《夜》；和几个伙伴在夕阳的金色余晖里，做冬操的锻炼，没有那刻便不见《清华印象》；和同系的挚友在温室被蚊子疯狂袭击仍稳坐半个下午

写生，没有那刻便难寻《藤与仙人掌》；冬日清晨，8号楼外，少见的雾凇、冰挂以及灯火通明的图书馆里学子们的夜读……没有了它们也就无从寻找寝室墙上“连载”的漫画。

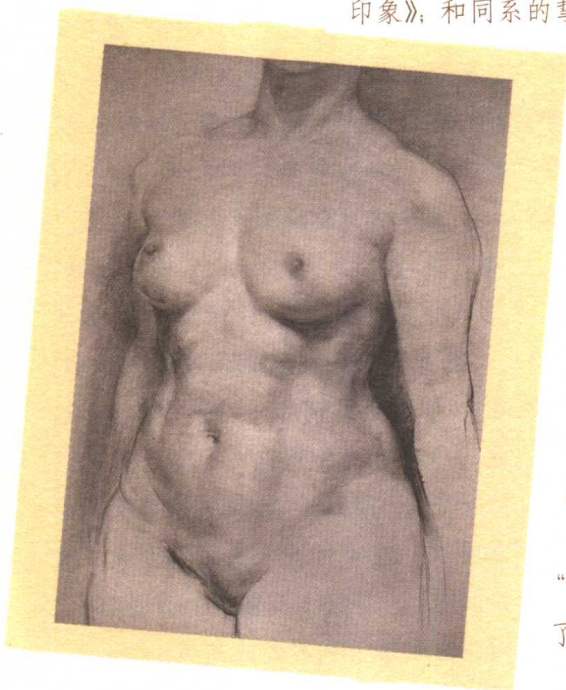
清华园的学习、生活充实而幸福。那是一首歌，打着轻快的节拍，唱着辛勤与欢乐的曲调；那是一个故事，讲着“老城堡”里年轻人的经历；那是一幅画，勾勒出了暮鼓晨钟周而复始但却绚烂的颜色。

“大二”我被分入“壁画工作室”，回了“美院”（现址），带回了那颗飞扬的心，开始了新的学习、创作历程。

是美院让我明白了创作的意义，让我接近了社会，获得了新知；懂得了我选择的公共艺术——壁画，不仅仅是自己精神、情感的表达，也是“为人”的创造、“为人”的设计。一幅优秀的壁画作品，应包容、涵盖艺术的表现手法和丰富的生活内容，应用真、善、美的精神来感化人们。这需要有多元化的、跨学科的知识，需要不断地学习、积累。

地处“CBD”的美院虽有着喧闹的周遭，但也自为一方静土。在这里，繁华会刺激你跳跃的灵感，平和也能让你觅出画味的清幽。我常常拉着几个好友，兴奋地爬上主教学楼15层的天井玻璃窗，去拍摄夕阳的颜色。也会在雨后伴着水滴敲打石板的声音于小竹林外花开的海棠边驻足。操场的爬山虎会随季节而换装，还有那在锻炼时无意发现的“嘉里中心”玻璃塔尖上划过的一片云彩……这儿是美丽的，随时随地展现的新奇撩动着你浪漫而易于激动的心。

但我的收获不止于此。作为学子，在美院里，我有幸结识了一群大师，“拜会”了他们的作品，感化于他们的精神，受益于他们的教导。你会发现在求知的旅途上他们是你最需要的人，他们

女姓躯干
铅笔素描 1999年

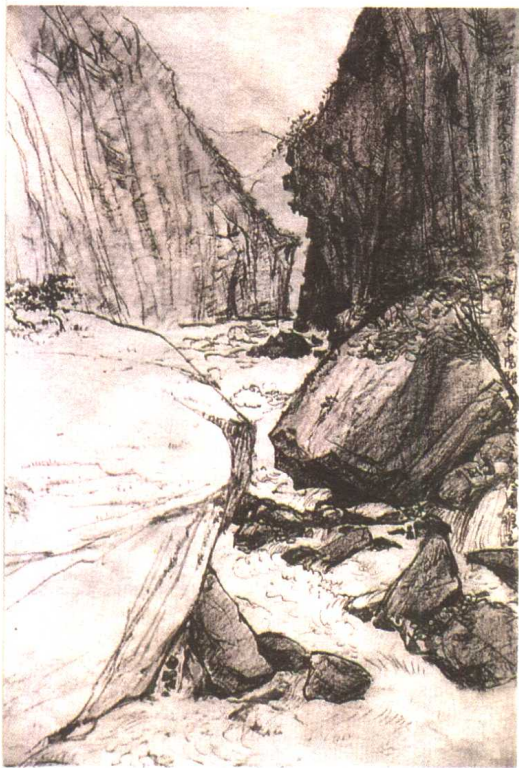
会指引你走向艺术之径。在平日聊天，甚至是打球的消遣中，他们又会成为你无话不说的朋友。有了这些心灵的工程师，你才会倍添自信，觉得生命更加精彩。

就像学生们所说，大学的四年是“知道”与“不知道”的过程：“大一”时，不知道自己不知道；“大二”时，知道自己不知道；“大三”时，不知道自己知道；“大四”时，知道自己知道。走过四年这样的人生，你便乐在其中，成了世界上最幸福的人。这使我们日益成熟。

在离别的时候我看到了机遇和挑战并存的社会，想起了梁启超很早以前的一个演讲，忆起了那些勉励的话：“清华学子，吸收新文明，改良我社会，促进我政治，所君子人者，非清华学子行将焉属。今日之清华学子，将来即为社会之表率，语、默、作、止皆为国民之效仿……深愿及此时机，崇德修学，勉为真君子，异日出膺大任，是以挽既倒之狂澜，作中流之砥柱，则民国幸甚矣！”这是清华人的重任，这是传播美的天职。

艺术——探求人类精神、情感世界之路，它是崎岖艰难之途，也是你荡漾快乐之径。路要一步步走，真善美的境界需要用一生来修炼。

难忘大学生活！

长江源·虎跳峡 钢笔、炭笔速写 2002年

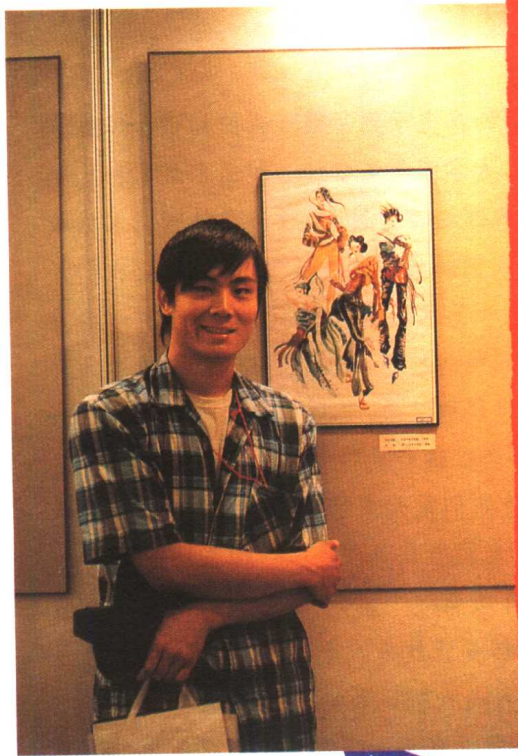
窗 外

纤维编织壁挂 2002 年

四年的大学生活，从大一开学到大四毕业，每个人都经历了很多事情，这一段时间里，让我感触最深的是，我们从一个离不开家的孩子渐渐变成了真正的社会成员，在这样的转变中，有太多的酸楚和喜悦，也有太多的失败和成功。四年里饱含了我们的汗水，但也只因着吸收了这些努力的养分，才能结出我们将来美好的硕果。付出多少努力就能换取多少回报！因此，从始至终，努力并相信成功就成为我的座右铭，珍惜大学的时光，更为今后的成功迈出了第一步。

很幸运我能有机会在清华大学美术学院度过我四年的大学时光，这所学院有着悠久的历史，在设计领域内，有着绝对的权威，是全国第一流的艺术设计院校。自1999年由原先的中央工艺美术学院并入清华大学后，学院在很多方面上都有了新的改变和突破，这次合并给学生也带来了更好的学习环境，更多的求知机会，而对于99级的我，这次大的改变让我受益匪浅。清华大学是个美丽的校园，是一片学术净土，在这里我们不受太多社会因素干扰，能专心学业。同时，清华各个院系之间的交流活动十分频繁，这对于我们综合素质的提高还有很大的帮助，比如在经济管理学院，我们艺术设计专业的学生可以听到一流的企业经理人以及著名学者的讲演。这种权威性的理论指导，给我们步入社会提供了很大帮助。也促成了我们新的人生观的形成。当然，这仅是外在条件，学习必然要取决于我们的心态，因此，在学习的目标和安排上，都要有适合自己的“设计”，不能盲从和虚度光阴。

当然，学院的生活同样也充满了激情，

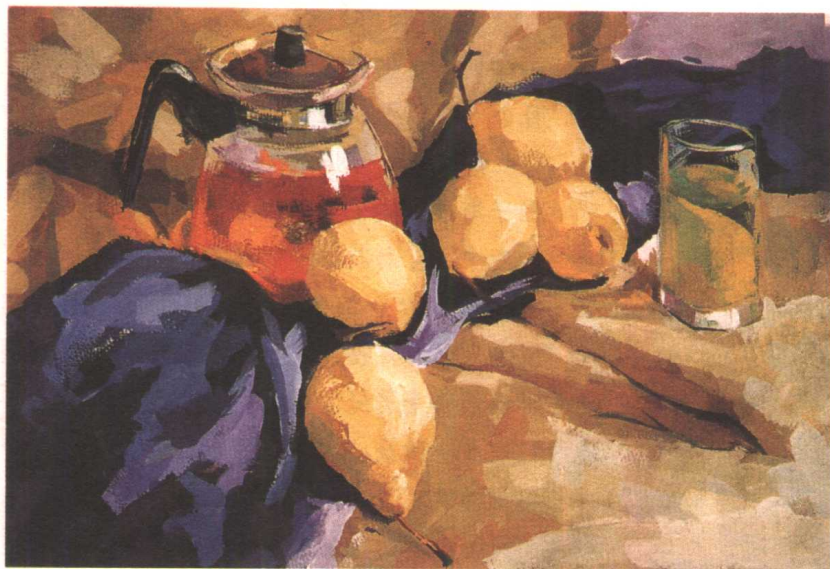

曹强

专业 服装 1999级本科

年龄 24岁

籍贯 河北邯郸

写生·静物

水粉 1998年

在这片艺术的沃土上，我们从学长和老师的身上学到了很宝贵的知识和思维方式，学院的图书馆也是我每天必去的地方。大学四年多参加一些艺术展览和比赛是最好不过了，这是我们用作品最直接地表述心声的过程，这还是校园艺术的核心。学院经常举办一些交流活动以及艺术家们的个展或联展，这些活动让我们开阔了眼界，从而更加认清了自我，我们学生和艺术家们的思考方式还是有一些差别的。我们应当从他们的作品中汲取更多深邃的思想，也能学习到更多精彩的表现手法，而这些知识在我们脑海里融合的过程和结果，是我们渐渐形成了自己的思想。因此，思想的自由表达也成为清华美院的一大特色，在我们的课程学习中，老师非常重视学生们的自我表达，这使我们能无束缚地表现自我，甚至是崭露头脚，使我们可以在风格上追求极限，从而上升到理论，进而形成系统。

我的四年大学生活还比较特殊，在三年级第一个学期，我从以前所在的雕塑专业转到了服装设计专业，这个大跨度的转变让我的人生发生“震动”，也使得我接受了许多考验。起初在雕塑专业的学习是一帆风顺的，学习成绩一直不错，还获过两次奖学金，学习劲头十足的我一度想成为一个雕塑家。可是在二年级时，我参观了一次服装专业四年级学生作品发布会，那“时装秀”深深地打动了我，“也许我也可以试试”的念头开始萌生。之后，我开始关注服装设计和时尚流行的一些知识，从中渐渐对服装设计有了一定了解，完全出于难以压抑兴趣的冲动，我做出了决定——转专业。当然，这可不是一件容易的事儿，经过了两个多月的学习及考核，我终于如愿以偿，然而在面对这个全新的“开始”时，对于我这个少学两年课程的专业“新生”来说，一切都是茫然的。很多新的课题，常常使我无从下手，幸而班级的同学对我非常友善，对于我的情况，任课教师也十

分关照，经常到我桌前做示范。这些事情都为我鼓劲，我相信自己一定能重新做好。终于，经过了一年的学习，在三年级时，我获得了一个服装效果图大赛的金奖，这次的初步成功终于使我“证明”了自己，给了我莫大的信心和动力，当时的感觉真可谓“拨开愁云现天日”。从此，我放开手脚，更加投入，随后的时间里，也并没有想象的那般美好，我经历了更多的失败，但我坚持了下来。我渐渐体会到，成就一件事情是多么地不容易。在2002年底，也就是四年级第一学期末，我终于在一个国际性时装大赛上取得了冠军，它使我的人生有了新的转变，我得到了赴法留学的机会，一切正是我梦寐以求的。但此次，我反而没有那么兴奋，或许这就是成长，我们能越来越看清面对的压力和挑战。

总之，在这四年的学习中，学校给我们提供了很多，我把握住一些，也失去了一些，大家也在得失中权衡着，但可以明确的是，在学校学习的这些日子，是我感到最美好的时光。我们保持了真诚的友谊，我们学到了丰富的知识，我们明确了做人的道理，我们的努力也换来了成果。大学的学习，改变了我们的人生。这正是我们曾想得到的，通过我们的努力最终还是得到了。

2002年“海宁潮”杯皮装效果图大赛金奖作品——《后现代集合构想》

2002 年“巴黎国际青年服装大赛”全场金奖，并获“最佳刺绣”奖作品——《FLOWER》

在陶瓷系四年来的学习，已使我对其怀有很深的情感。陶瓷系作为工艺美院成立最早的专业之一，几十年来已培养了众多的优秀人才，为国家的建设做出了巨大贡献。由于陶瓷本身就是文化感很强的专业，现在陶瓷系任教的老师普遍都具有很高的学历，大部分都已取得或正在攻读博士学位。老师们不仅有着很高的学术水平，而且都具有可贵的敬业精神，工作认真负责。此外，陶瓷系有着目前全院最好的工艺实验室，各种工作车间及设备一应俱全，而且每一届的学生都只控制在一二十人，学习条件极为优越。我考入陶瓷系之前，对这个专业了解甚少，因为以前学的都是绘画，但经过几年的历练，我发现我已经喜欢上它，迷恋上它，原来它是如此美丽。

陶瓷是我们的“国粹”，我国劳动人民最早发明了瓷器，并一直作为中国的“专利产品”，垄断、行销世界市场长达1000多年，对世界文化产生了深远的影响。在英语中“China”指“中国”的同时还指“瓷器”，西方人认识中国便是从陶瓷开始的。

陶瓷这种材料，有着许多其他材料所无法具备的魅力及优越性。首先，制做陶瓷用的就是地球上的土块和石头，它们在地球上的储量之巨，可谓取之不尽、用之不竭。由于陶瓷具有烧成后的坚固与造价的低廉，所以自古以来便广泛地用来制作各种服务于日常生活和审美的制品。这种以泥土及自然物为原料的材质最容易贴近人的心灵，使人感到温暖与亲近，即使在烧成之后，也仍然能保持着其自然性和对人的亲和力。

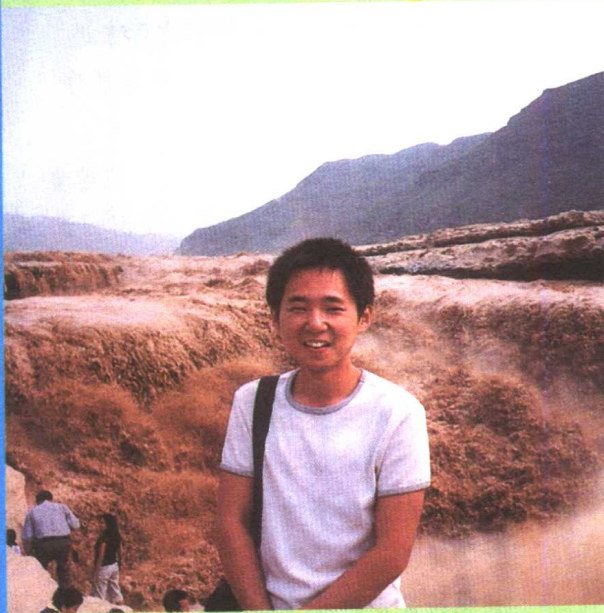
我国疆域辽阔，自然资源广博，从南到

方 抗

专业 陶瓷1999级本科

年龄 23岁

籍贯 湖北枝江

北，陶瓷产区众多。极为丰富的材质，独特的技巧，深厚而优秀的陶瓷文化积淀，使我国有着发展陶瓷艺术极为优越的条件。但由于近代以来的衰落，致使现在无论是技艺还是设计和一些发达国家相比，我们还差的较远，还有很长的路要走。我们有如此丰富的资源，如此优秀的传统，但我们缺乏相应的人才，我们还需要很多优秀的陶瓷艺术设计方面的高级人才，否则，我们陶瓷大国的地位将很难续写。

陶瓷又是特殊的文化形态，其领域相当丰富，涉及的知识面很宽，很深。陶瓷艺术既是造型艺术，也是设计艺术，既是艺术作品，也是日用品，既是精神的，也是物质的。学院在陶瓷系一年级的時候，主要是上基础课，从二年级开始，才进入了专业学习。按课程的安排有计划、有步骤地分别从陶瓷的造型分析、装饰艺术、工艺学、陶瓷史、塑造和成型技法等方面来进行系统的学习。这一过程是要循序渐进地进行，绝非一蹴而就。

这几年学习陶瓷的过程，我感觉就像登高望远一样，每向上迈出一歩，所见到的景色就会更壮观、更精彩、更让人兴奋。每学完一门课程，对陶瓷的认识便又多了一些，站到了一个新的高度。随着学习的不断深入，这几年间，去博物馆，同样的作品，但每次看到的感觉都有差别，好多东西我能比上一次理解得更透彻。当我看到一件陶瓷作品时，我能看到好多别人看不到、发现不了的东西，这里面有着极大的乐趣。

在学习的过程中，我感觉陶瓷系的课程设计和安排是很有特点的，以“陶瓷”这种材料来命名的专业，既包含了现代陶艺等纯艺术的东西，又包含着日用瓷设计等工业设计的内容。课程上，从电脑设计到雕塑，从拉坯到车石膏模型，其课程保持着前后联系的同时，又存在着较大的跨度。训练课程涵盖面广，有较大的让学生自由发展和选择的空间，陶瓷系历届毕业的学生，都有着较强的适应社会的能力。

另外，陶瓷系与其它的艺术设计类专业的最大不同点在于：陶瓷十分强调动

天目釉盘

直径 16.7cm 高 3.6cm

2002 年

梅子青釉碗

直径 16.2cm 高 5.7cm 2002年

手能力。陶艺是一种手工文化，对手和脑的训练处于同等重要的地位，不仅在于你能否想出或设计出某一作品，同时也强调怎样将其变为现实的能力；从人文的角度讲，手工劳作练就的脑和手，有利于人的全面发展。在课程中，实际动手操作的内容占了相当大的比重。无论是日用瓷设计还是陶艺都锻炼了学生实际的操作能力，将自己的想法实现出来，使学生不仅具有创意和设计的能力，甚至还有能力动手从事小批量生产的本事。在传统陶艺课中，从揉泥、拉坯到配釉、烧成等全套传统陶瓷制作的工序，都要求学生能够自己动手完成，训练的极为全面是陶瓷系的特点。陶瓷系的这种教学方法，是由其文化传统及材料、工艺的独特性所决定的。

学生只有在亲自的操作中才能熟悉、了解材料的特性及工艺方法。陶瓷的造型和材料、

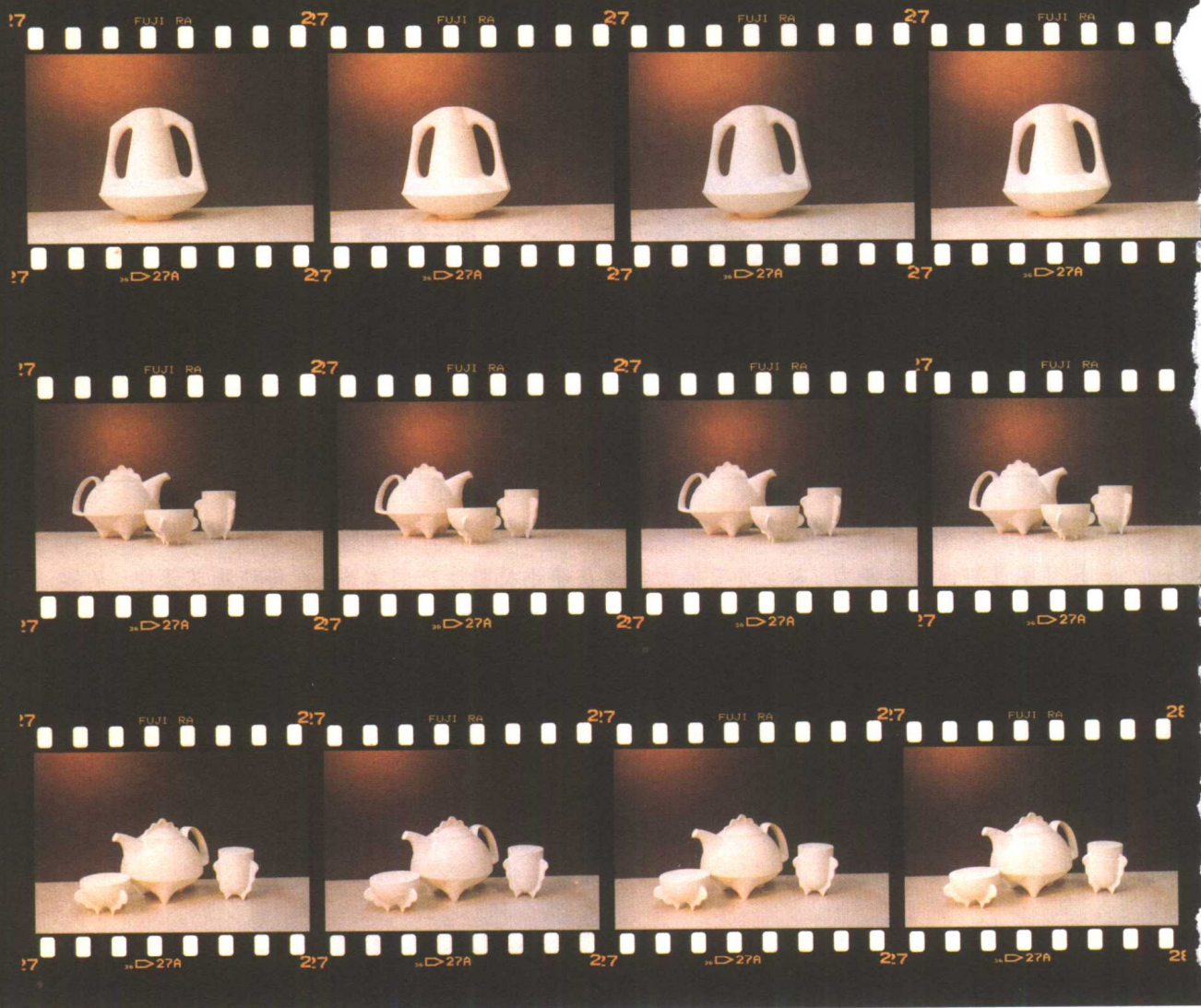
梅子青釉碗

直径 16.3cm 高 5.5cm 2002年

影青开片釉碗

直径 15cm 高 6.5cm 2002年

陶瓷造型设计 石膏模型 直径22.7cm 高24cm 2001年

日用陶瓷设计 石膏模型 壶高16.4cm 大杯高9cm 小杯高7cm 2001年

成型的工艺手法紧密联系，甚至有些造型特征就是由其材料和工艺方法所决定的，通过大量手工操作熟悉其材料特点及特定的工艺方法后，能更好地启发和有助于我们的设计与创作，这样的训练方法是极为科学的，只有经过这样的专业训练才能从事好这一领域的工作，这是其它专业的人所无法取代的。同时，在电脑高度发达的

今天，手工艺必将更显出其价值，艺术设计教学中这种对手和脑的协调训练是极为可贵的。

四年的学习，我感觉收获不小，虽然每个人的所得各有侧重，但通过陶瓷，我却真实地窥见了祖国优秀的传统和博大精深的文化。