

中国高等美术教育 | 名师经典课程教材丛书 | 雕塑卷 · 实验课程分卷

书法 · 雕塑

——抽象雕塑形态教学

李秀勤 编著

中国美术学院出版社

中国高等美术教育 名师经典课程教材丛书

雕塑卷·实验教学分卷

书法·雕塑

——抽象雕塑形态教学

李秀勤 编著

中国美术学院出版社

责任编辑：林 群
封面设计：刘 欢
装帧设计：达 元
责任校对：钱锦生
责任出版：葛炜光

图书在版编目 (C I P) 数据

书法·雕塑：抽象雕塑形态教学 / 李秀勤编著. --
杭州：中国美术学院出版社，2013.10
ISBN 978-7-5503-0563-2

I. ①书… II. ①李… III. ①雕塑技法—高等学校—
教材 IV. ①J31

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第248778号

书法·雕塑

——抽象雕塑形态教学

李秀勤 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·杭州南山路218号 邮政编码：310002

http://www.caapress.com

经 销：全国新华书店

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11月第1版

印 次：2013年11月第1次印刷

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：10

字 数：89千

图 数：273幅

印 数：0001—2000

ISBN 978-7-5503-0563-2

定 价：48.00元

著作权所有，请勿擅自用本书制作各类出版物，违者必究。

今天中国的美术创作和美术教育面临着两个问题。第一，源于西方的艺术思想、创作理念本土化的问题，这在美术学院的教育中主要表现在造型艺术的教学体系以及在这种教学体系之下所产生的创作方式。第二，中国传统文化、美学思想、造型理念向现代性转换的问题，其旨意：在当下我们的传统文化、审美思想、形态创作理念经过梳理变革，在坚守其思想精髓的前提下审视其是否适应于当代文化生活节奏，是否能转化为今天的艺术创作资源。

第一个问题，经历了近百年的实践，特别是上世纪二十年代末三十年代初，法国的美术教学体系全盘移植中国，这种具象写实主义给中国艺术带来了新的血液，激发了中国艺术发展的生机。特别是，在中国革命战争年代和社会主义发展的每一个时期，它与中国现实紧密结合，发挥了重要作用，其中有着无数成功的案例，宛如马克思列宁主义的理论在中国革命实践中与中国实际相结合，取得了重大的成功。今天，具象写实主义雕塑在中国得到了很好的普及与发展，已经成为中国美术院校雕塑教学的主要手段。而近三十年来，源自西方的以抽象形态为主的当代雕塑艺术在中国的教学实践和环境运用中得到迅速发展，并在院校教学中逐渐生发出本土化（即与中国文化背景及

教学实际相适应）的理性诉求。

第二个问题，中国传统的美学思想、造型理念在日常生活高度信息化、思想观念多元化的今天，如何进行自身的坚守和变革，也就是我们的传统文化如何向现代性转换的问题，至今没有得到很好的解决。继承传统是一个老生常谈而往往容易引起人们反感的问题，多年来人们已经谈厌了，尽管如此，并没找到一个行之有效的方式解决这个问题。

我认为首先是自身美术教育的问题。因为教育肩负着传统文化的继承与变革的使命。对教育的思考可以使我们理性地有深度地思考、梳理、体验我们的过去，探索走向未来发展的路。

谈到教育，首先关注的必然是教学体系，教学体系体现在课程的设置。中国美术学院雕塑系第四工作室在2005年设置了“以书法为媒介的雕塑形态研究”的课程，对以上谈及的两个问题进行了探索与实践，并积累了七万多字的理论研究与数百幅作品图录，希望全面地真实地反映课程的设置与实施的全过程。今天我们将此结集成册呈现给大家，抛砖引玉，进行交流，期盼雕塑界共同努力，为建立以中国美学思想为基础的中国意象、抽象雕塑教学体系而进行更多的探索与实践。

目录 | CONTENTS

导 言

第一章 为什么今天需要建立中国抽象雕塑教学体系 / 1

一、单一的具象雕塑教学体系已不能满足当下雕塑教学的多元需求 / 1

二、建立一个以中国文化为核心的中国抽象雕塑教学体系 / 2

第二章 如何建构中国抽象雕塑教学体系 / 5

一、以书法为媒介的雕塑形态研究 / 5

1. 以中国美学思想、创作理念为建构雕塑形态研究的思想基础 / 5

2. 以书法的形态美学为研究媒介 / 5

二、为什么以中国书法作为建构中国抽象雕塑教学体系的基础 / 9

1. 语言的共通性——形体、空间、结构 / 11

2. 建构性——书法和雕塑在创作理法上的相似性特征 / 13

3. 书法是一种强调个人体验的艺术行为 / 15

第三章 “势”与“形” / 21

一、“势”是一种“态”，是一种力量的趋向 / 21

二、“势”是一种关系——是对抗中产生的“能” / 22

三、“势”是一种意味 / 24

第四章 中国书法如何进入雕塑形态训练课程 / 25

一、课程宗旨与特征 / 25

1. 作为艺术创作的书写 / 25

2. 作为形态体验的书写 / 26

3. 空间书写 / 28

4. 作为结构体验的书写 / 31

课程实践1——形态元素转换 / 34

课程实践2——空间书写 / 51

第五章 教学中的三个层次的形态研究 / 72

- 一、作为形态创作训练的形态研究课程 / 72
- 二、“语象—造型”：书法中的结构、空间为元素 / 73
- 三、“整体一意蕴”：书法中的“势”、“气”为元素 / 73
 - 1. “势”与“象”为元素 / 73
 - 2. “势”、“象”与写意性 / 74

课程实践1——建筑与建构 / 76

课程实践2——篆刻与浮雕 / 93

附录1

“能量传递”展览文献

前言 / 111

“能量传递”就是“和合共升”——李秀勤答记者问 / 114

让艺术的能量破除局限 / 曹意强 / 116

作品图录 / 117

附录2

“个案”作品图录 / 130

附录3

苏阿香个展

触 / 木子（李秀勤） / 143

磁/苏阿香 / 145

附录4

书法与空间形态——书法切入雕塑教学研究/赵明 / 147

导师推荐书目 / 152

后记

第一章 为什么今天 需要建立中国抽象雕 塑教学体系

一、单一的具象雕塑教学体系已不能满足当下雕塑教学的多元需求

教育是传播文化和思想的重要手段。

中国美术教育自上世纪二十年代末，全盘引入欧洲美学思想体系下的法国教学体系，五十年代初又实践了苏联的美术教学体系，其实它们是一脉相承的，共同体现的是具象写实主义教学思想。八十多年来中国雕塑艺术教育，不折不扣地直接实践这单一的艺术教育体系，我们看到，以“人”作为研究对象的具象写实主义雕塑教学体系是非常成熟、完善的体系，它传达了西方的美学思想与认识。

八十多年来，随着社会发展，我们在不知不觉地继续拷贝、发展了这套教学体系。在这种规范化的教学体系的教育下，我们得到了两个成果：第一，学生在以“人”作为“标本”的研究方式中，基本掌握了具象写实主义思维方式、形态塑造和创作方法。第二，具象写实主义教学体系培养了我们评价作品的尺度，建立了一套较为单一的且根深蒂固的审美标准和准则。

而近三十年来，中国的改革开放带来了经济、文化、科技的快速发展，城市建设的快速发展带来了文化艺术的繁荣，城市公共空间的

文化艺术需求，呼唤着丰富多彩的艺术形式。每年上千万件雕塑落户于城市公共空间。据统计，当代中国近百分之九十的城市标志性雕塑为抽象或意象风格。这些源于西方的以抽象形态为主的现当代雕塑艺术在中国城市建设的建筑和环境得到广泛运用，造就了许多成功的环境案例。

然而，中国现有雕塑教学体系与当代城市文化建设的需求脱节。由于我们的主流雕塑教育体系来自欧洲传统的造型艺术的理念，造成我们对形态的空间认识、结构理解、体积感悟缺乏时代感。

首先来分析一下中国雕塑专业的基础课程安排：头像、胸像、半身像、浮雕人体、人体写生等等，以上涵盖雕塑专业的全部基础课程，五年的课程中不到十周的“下乡”体验生活，回来后做几个构图练习和毕业创作就算完成了创作课程的全部。

近年来，我国的各大美术院校的雕塑教学与时俱进地进行了一些调整，但仍然是以八十年前的具象写实雕塑教学体系为主体，没有建立起一套与中国文化、现代化城市发展相适应的较为完善的雕塑形态教学研究体系。有的美术学院专业实行不同程度的教学改革，特别是雕塑专业工作室制对雕塑教学的丰富性起到了

很大的作用。经过七八年的实践，我们看到的事实是：由于我们的基础教育没有调整，仅仅是泥塑教学在时间上的缩短，有创作课程，但是，没有创作思维、造型语言的训练课程，学生进入工作室后直接进入雕塑创作课程，结果产生了非常明显的问题：1. 学生仅仅停留在人体写生的基础上，创造性思维缺乏。2. 工作室的研究方向与基础课程没有根本的联系。因此，尽管今天雕塑千变万化、形态万千，但其本质上缺少自身语言的精神性锤炼，总之没有从西方传统的具象雕塑教学体系、根深蒂固的观察方法和思维方式中脱离出来，没有建立起与中国自身文化密不可分的雕塑形态语言的知识结构。

目前，抽象形态的雕塑已是院校师生进行雕塑艺术创作的重要表现形式，并在跨学科以及国际艺术的交流中展现其公共性与时代感。在众多艺术家的研究、交流与创作实践中也逐渐生发出本土化（即与中国文化背景及教学实际相适应）的理性诉求。

二、建立一个以中国文化为核心的中国抽象雕塑教学体系

教学体系是由教学过程的基本知识结构、框架、教学内容设计、教学方法设计、教学过程设计和教学结果评价组成的统一的整体。

教学体系设计的各个环节都体现了文化价值观。

今天我们不能忽视的一个问题是：中国当代雕塑艺术的创作思维仍然沉浸在西方美学标准、价值判断中。更重要的问题是：我们自身没有建立起以中国文化为核心的雕塑教学体系，以及在中国文化、美学思想框架下发展起

来的形态研究体系。

继承和发扬中国传统，学术本体化是几代人的心愿。但是，不能否认的事实是：八十多年来，我们一直在传统的教学体系之下培养学生的观察方式、塑造方法、造型能力乃至创作思想，没有建构新的教学体系的自觉和准备。其结果是近三十年来我们在快速地复制西方美术的各个流派、艺术风格的同时也在复制着西方文化，我们的教学思想充斥着西方文化的思维，相对应的理论研究也无法脱此窠臼。西方审美价值观深刻地影响着中国的当代艺术。

今天中国的当代雕塑形态可谓千姿百态，争奇斗妍。但是，如果我们站在世界艺术史和人类文化发展的高度，沉下心来认真反思，今天中国的当代艺术为人类文化艺术的发展和繁荣奉献了什么？现实是：我们的当代艺术仅仅是在西方教学体系培育之下，西方哲学思想和当代美术思潮藤蔓下边缘的小草。

世界上众多民族各有自身的文化脉络和文化遗产，但在传统基础造型和现当代艺术创作的训练方式上通常套用西方的雕塑教学体系，其有着较强的系统性和科学性，然而，经济强势形成的文化传播的强势也是显而易见的，而经济落后的民族丧失自身的文化自信和文化自觉，也是值得深刻反思的一面，世界文化多元而丰富，文化的单一性显然不是世界文化发展的归属。

今天，在多元文化并置的艺术格局中，各民族文化需要具有民族主体意识的自觉，建立自身的存在价值和领域，才能在世界艺术舞台上进行平等的交流。因此，我们有责任梳理自身的文化脉络，挖掘自身的文化精髓，有必要建立一个以中国文化为核心，具有中国本土意味和当代性的中国抽象雕塑教学体系。这个体系能更为全面地丰富与完善中国现有的雕塑教

学体系。与现有的具象雕塑教学体系共同担负起今天中国雕塑教育的使命。

潘天寿先生曾指出：“世界的绘画可分为东西两大系统，中国传统绘画是东方绘画系统的代表；系统与系统之间，可互相吸取所长，然不可漫无原则。”（图1、2）

图1

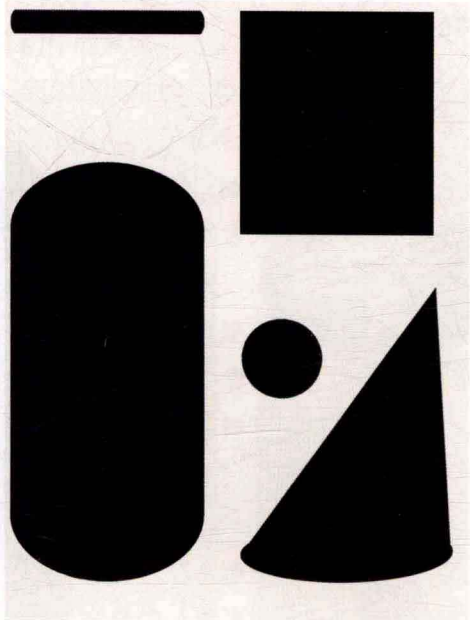

图2

我非常欣赏冯友兰先生面对当时中国大学教育思想现状时提出“我们必须做到知识上的独立，学术上的自主”的教育思想。当下，我们能为中国的雕塑艺术教育事业的发展扎扎实实地做点实际的事情，就具有了特别重要的意义。

根据上述两点，我们需要在中国雕塑教学体系上建立一系列以中国美学思想为基础的与当代雕塑艺术现状相适应的抽象雕塑形态教学与研究方式。（图3、4、5、6）

图3 韦驮像 双林寺

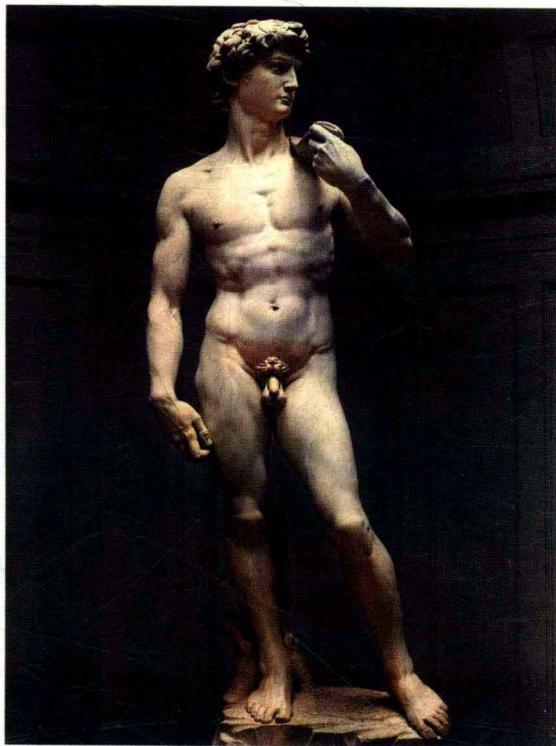

图4 大卫 米开朗琪罗（意大利）

图5 红山文化玉龙

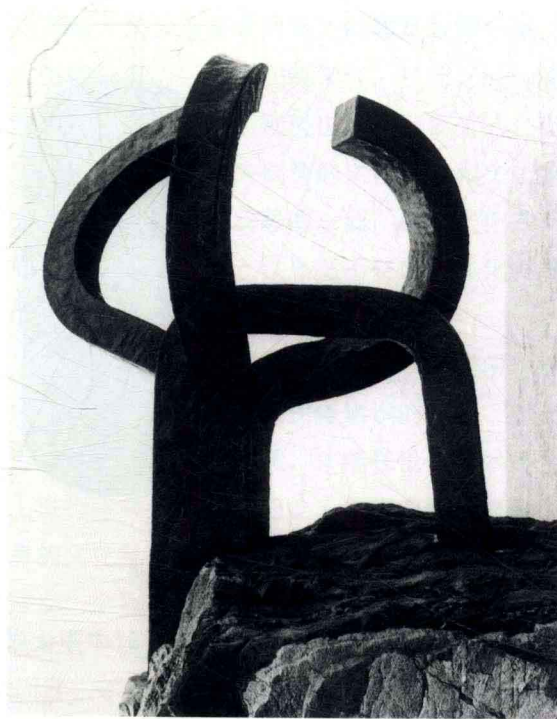

图6 风之梳 爱德华多·奇伊达（西班牙）

第二章 如何建构中国抽象雕塑教学体系

一、以书法为媒介的雕塑形态研究

中国雕塑在历史上是以一种民间艺术的方式担负着服务于宗教、宫殿、陵墓造像的使命，因此，我们今天能看到“霍去病墓”、“兵马俑”、“大同石窟”、“莫高窟”等等上千年以来的优秀雕塑作品。但是，我们缺乏对中国传统雕塑思想和创作理论上的梳理，没有形成一套完整的雕塑创作理论。相对而言，中国的书法艺术有着较为完整的体现中国美学思想的理论体系，其理论核心完全可以转化为中国抽象雕塑教学的实践和理论基础。

1. 以中国美学思想、创作理念为建构雕塑形态研究的思想基础

中国美学思想是艺术形态创作的灵魂。

“字虽有质，迹本无为，禀阴阳而动静，体万物已成形，达性通变，其常不在。”寥寥数字充分地描述了通过造字所传达的中国人的宇宙观。

中国美学思想来自老庄及儒家思想体系，体现在“人”作为主体对自然的认知，如：得自由解放之精神的《逍遥游》寓意为“乘云气，御飞龙，而游乎四海之外”，是一种精神对身体、世俗的超脱。从有限的束缚之中神游于无限的自由境界，而达“虚、静、明”之心，这就是主体对客观观照之后的心境的造化。魏晋南北朝的文人在生活中所追求的“清、虚、静、远”的生活情趣，是对庄子学说的发展和超越，从而达到了“传神写照”、“瞬间永恒”、“妙悟”等形而上的艺术追求，以及“象外之旨”、“弦外之音”、“外师造化，中得心源”的艺术观创造了与心相沟通的章法。

上述是中国文人对当时的创作思想、艺术审美和表现所进行的理论梳理和总结。又如刘勰的《文心雕龙》，谢赫的《六法》，陆机的《文赋》，董其昌的《画论》，历史上对书法的理论论述更是不胜枚举，这些都成为我们研究中国传统美学思想、艺术创作思想和造型理念的丰富资源。（图7、8、9）

2. 以书法的形态美学为研究媒介

中国书法是体现中国美学思想的造型艺术。

图7 牛骨刻辞

图8 金文小品

图9 战国《人物龙凤图》

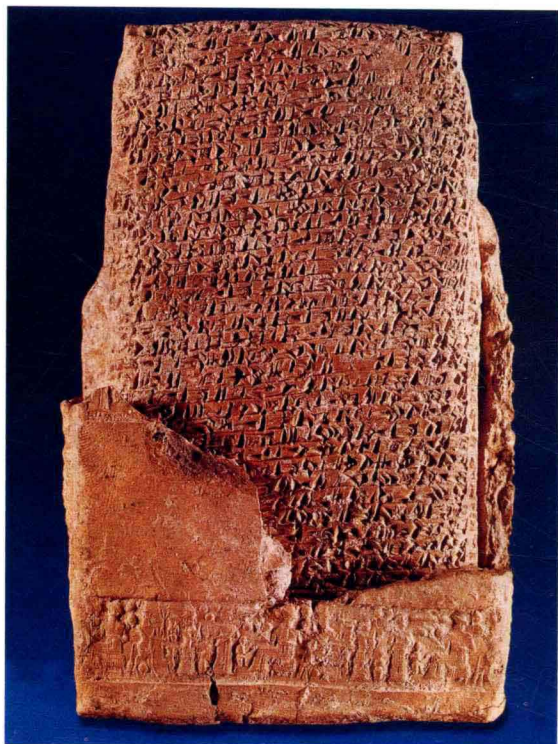

图10 楔形文字

图11 古埃及 僧侣体文字

中国书法具有完整的造型与审美理论体系，是集中国哲学、美学思想于一身的民族文化经典，是文化思想与个人体验有着深刻内在联系的独特艺术。蔡邕曾在《笔赋》中写道：“书乾坤之阴阳，赞三皇之洪勋……上刚下柔，乾坤之正也；新故代谢，四时之次也；圆和正直，规矩之极也；玄首黄管，天地之色也。”“这种把书法美同《周易》所说的宇宙的根本规律相联系的思想，指出了书法美同乾坤阴阳的运动变化和谐统一、不可分离。后世的书法理论，不论是讲用笔与结构，都把阴阳、刚柔、动静、方圆、疾徐等等对立因素的统一看作是求得书法美的最根本的原则。”（《中国美学史》第一卷）

在人类的古文明时期，有许多民族文字的原始形态都可能走向艺术形式，譬如，苏美尔人的楔形文字，古埃及的象形文字“僧侣体”，古希腊的克里特人的表形文字，美洲玛雅文化的图形文字与中国的文字有着共同的指事、表意、象声之特征，这说明在远古时期，

活动在地球上各个角落的原始人类，有着相近的生存需要和对世界的感官认知，也选择相近的象形文字作为民族记忆和交流的工具。但是在公元前十至十五世纪，古埃及、苏美尔、古玛雅象形文字被拼音字母所代替，走向了抽象符号化的语言文字。而只有中国文字在象形、表意、记载功能的使用过程中进行拓展并逐渐形成了丰富的形态，演化出不同的书体，书体的形态表达又与人的身心、经历、素养有着紧密联系。（图10、11、12、13）

今天我们来《兰亭序》的价值，仅仅三百二十几个字使我们看到了中国书法艺术的高峰。作为书法艺术的《兰亭序》，王羲之通过毛笔书写所留下的“线条”拨动了上千年来中华民族的心，尽管真迹还陪伴着唐代帝王长眠于地下，但其影响却成了中国书法艺术不可逾越的高峰。而作为文字作品的《兰亭序》以优美清雅的文笔记载了作者经天纬地的激荡情怀，感生命灿烂之意蕴，惜人生短暂之感叹，悟心灵飞翔之逸情，使我们感受到了魏晋

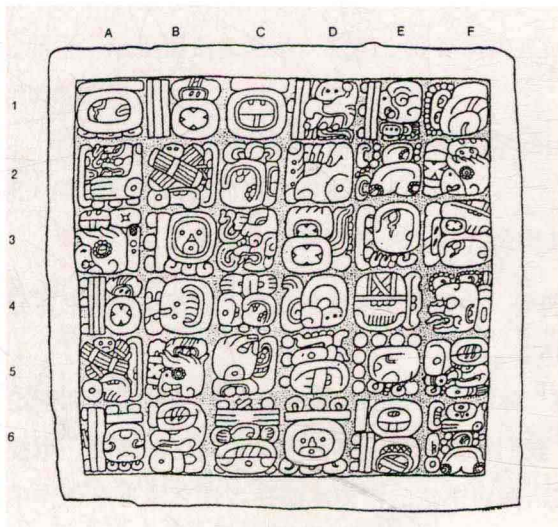

图12 玛雅文字

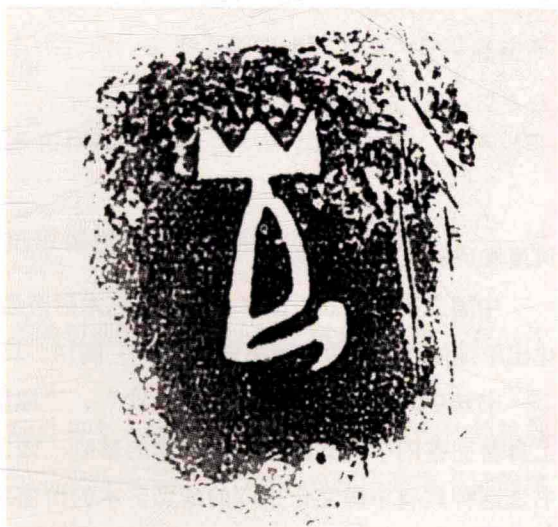

图13 商周图形文字 “光”

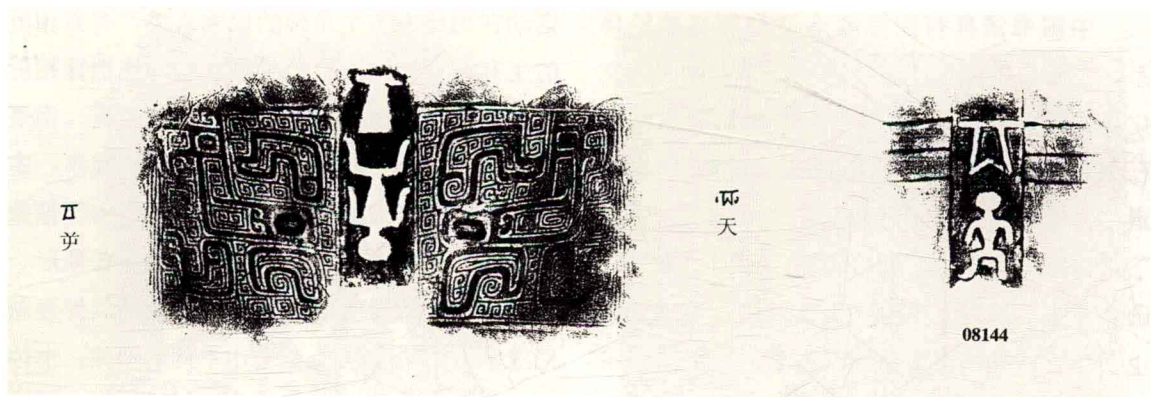

图14 商周图形文字

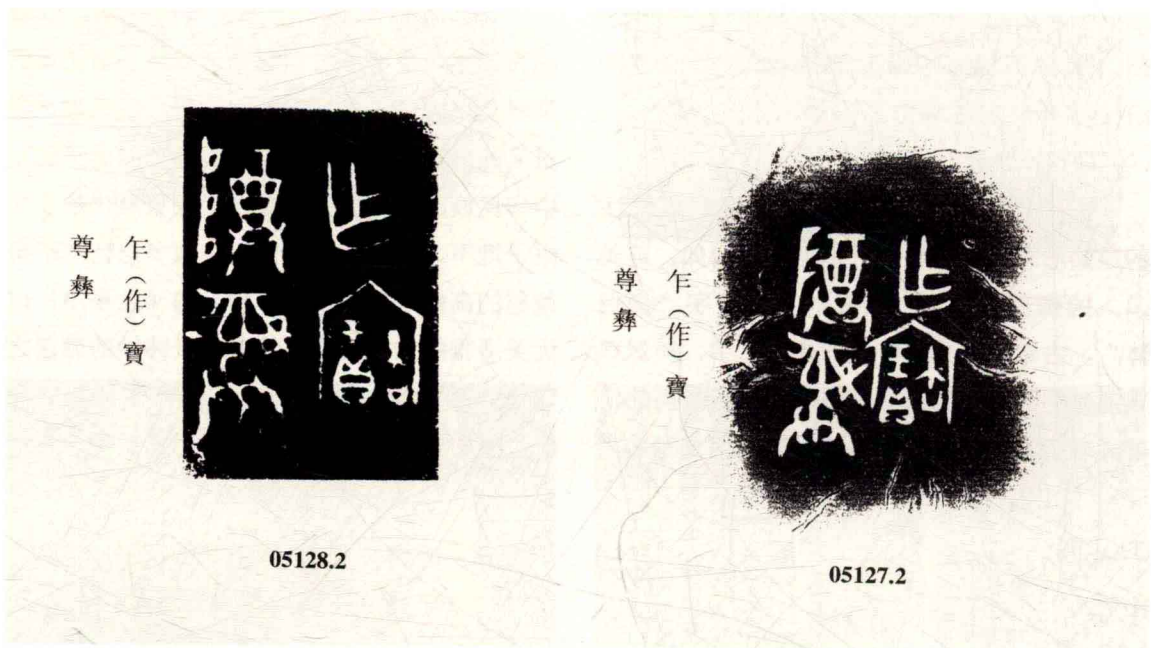

图15 金文

风度和风雅文化之精彩。

中国文字是独立于世界各民族的艺术形态语言符号。中国书法发展到汉代，逐渐从实用书写分化出单纯体现审美价值的书法艺术。（图14、15、16）

书法中的“折钗股”、“锥画沙”、“屋漏痕”体现出书法的线条在空间结构的实践和理论上具备完善的中国式的形态建构学的基础。因此，我们需要站在世界艺术史和文化的高度，审视书法这种具有中国文化指向的造型艺术的价值所在，探讨书法的精神本质在当代艺术形态创作中的作用。

针对如何使中国的书法元素在中国意象、抽象教学体系中和雕塑形态研究中发挥作用的问

图16

题，需要对书法的本质做深刻的研究和理性分析，在“点”、“线”、“空间”、“结构”、“书写性”诸方面，进行分解、重构，转化为一种层次不同的形态研究方式，逐步建立一套与西方具象写实主义并置的——中国抽象雕塑教学体系。

为此，我们必须做到两点：第一，需要站在世界的高度，在中国艺术学学科体系框架下梳理中国传统艺术理论资源，发扬光大自己的文化精髓，在现代美学的框架中植入自身文化的生长基因。第二，利用现代性的形式语言，吸纳、分解、重构与转化传统造型语言和法则，使中国传统艺术思想在当代的文化背景下达到一定的高度。

二、为什么以中国书法作为建构中国抽象雕塑教学体系的基础

任何一个学科建设必须建立在思想与实践相互依存的基础上，否则，就是泥潭上建大厦无基础可言。雕塑与书法属于不同的艺术学科，最大的不同在于：雕塑属于立体三维造型艺术，而书法属于二维平面造型艺术。它们之间具有内在的联系吗？为什么将平面书法艺术作为三维雕塑形态训练的媒介呢？

首先肯定书法是具有鲜明的文化图像学理论体系和具有可实践、体验的造型艺术，其所以可成为雕塑形态训练的媒介理由有三：

第一，从艺术本体语言分析——作为造型艺术的雕塑和书法有着原理相通的造型语言——线条、形体、空间、结构。

第二，从造型方式来分析——建构性（针对泥塑的塑造性），是抽象雕塑和书法艺术在创作理法上的相似性特征。

第三，从艺术创作的基础来分析——书法是一种具有个人体验的艺术行为。艺术创作的基础在于对真实可感的事物进行表达，每个人都可以拿起笔进行书写，在书写的过程中感悟书法的魅力，这为进入艺术创作打下了基础。

（图17、18、19、20）

图17 颜真卿书法

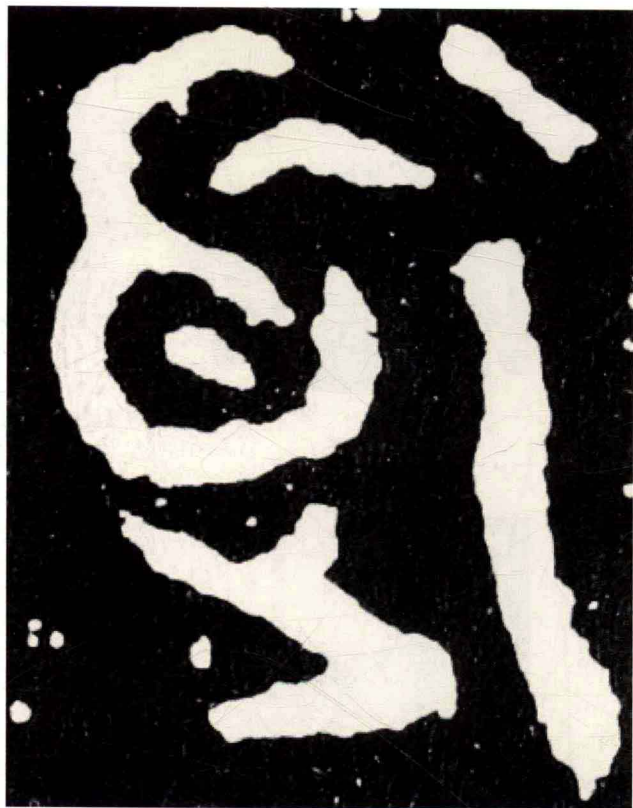

图18 金文

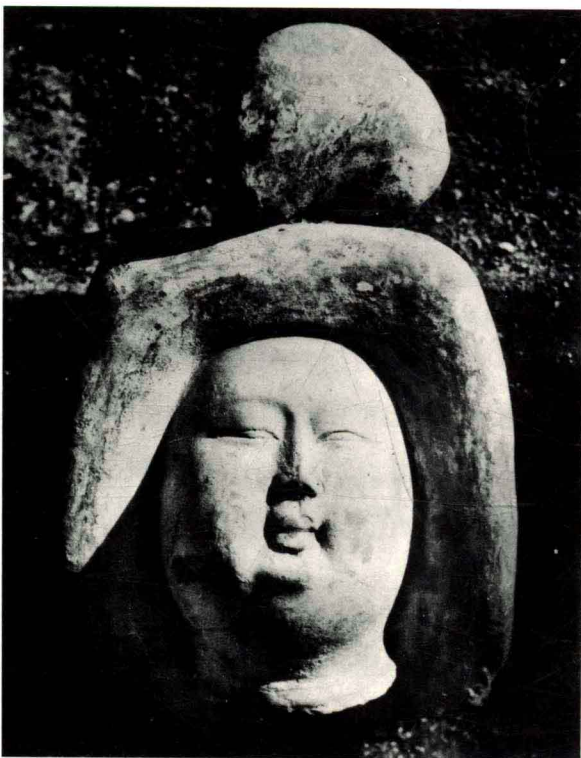

图19 唐代人物俑

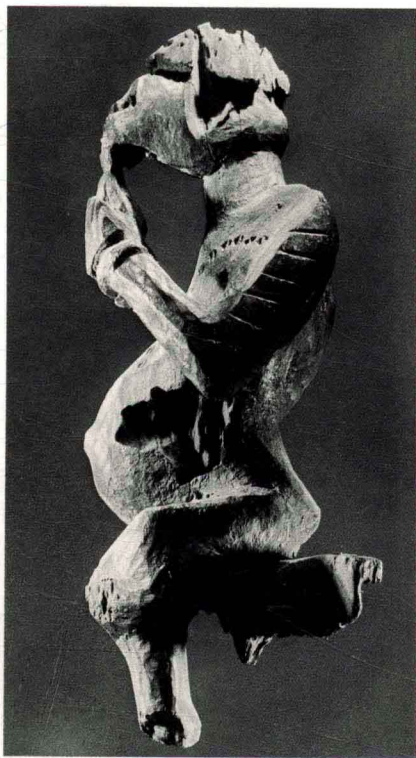

图20 非洲雕塑