

纸上展厅

——清华大学美术学院 2022 届毕业生作品展（下）

2022年6月，清华大学美术学院一年一度的毕业作品展如期举行，只是因为疫情原因，改为在线上举办。这一届毕业生经历了疫情的考验，克服了种种困难，仍然用绽放的青春与才华结出了绚烂的艺术成果。本刊特选取部分毕业生作品刊载，从中可以看到清华学子们的成长。

徐子琪：欢迎来到“江湖猫”的世界

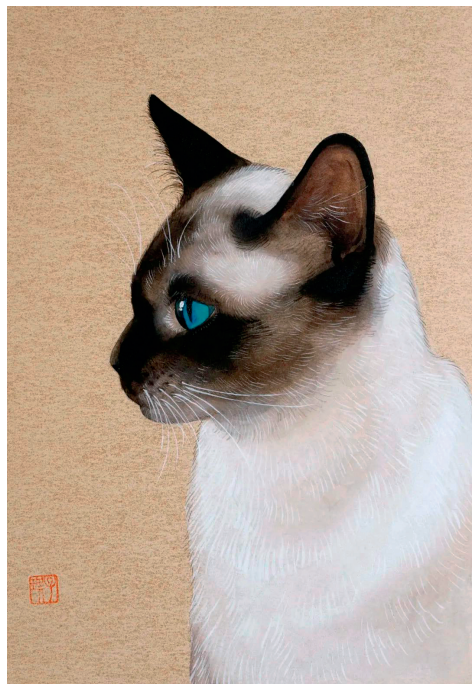
2015年考入清华大学美术学院中国画专业
2019年推研，师从金纳教授

猫被人类驯化有着上千年的历史，但它们从来都不只是人类的宠物，而是有着独立精神的生命个体。

很多人喜爱猫咪的温驯可爱，我却爱它们本能释放的野性，真正打动我的正是那些在房顶上、在灌木中、在阴暗角落神出鬼没的流浪猫。但“流浪”一词我认为不甚贴切，我更愿意称它们为“江湖猫”。

《狸奴小影》系列是一组以流浪猫为主要表现对象的肖像画创作，所用材料是彩色的楮笺卡纸，不宜反复渲染。在创作中我力求画面语言更加单纯、凝练，注重神态的刻画，针对每幅作品都做了不同形式语言的探索，用最生动精炼的笔触描绘出猫的神态，表现具有独立精神的生命个体。

《夜幕》系列是绢本设色作品，尺幅相对较大，绢面作画的特性就是温润平和，能反复多次渲染，便于细节刻画。在画面的结构关系与色彩搭配上，我进行了反复的推敲和实践。画面中并没有过多的空间层次，所有物象都以简单的色块或线条呈现，树枝与猫形成线与面的遮挡穿插关系，构成较为简单的前后空间，在平面性中追求形式美感。

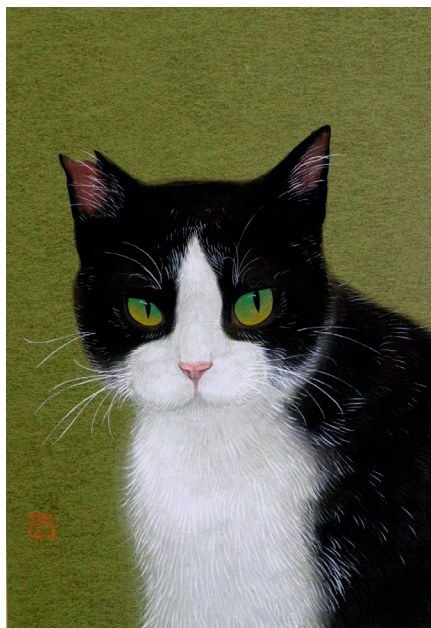
《狸奴小影·之一》
26*18cm 2022年

《狸奴小影·之二》
36*25cm 纸本设色
2022年

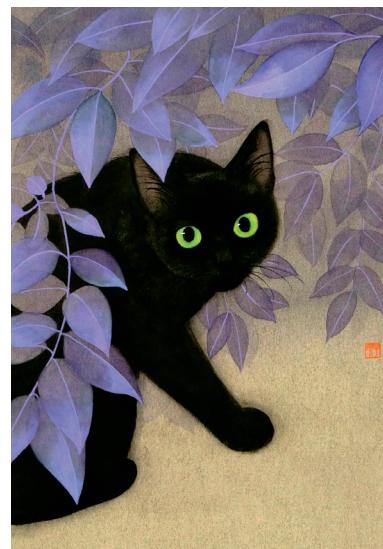
《狸奴小影·之三》
36*25cm 纸本设色
2022年

《狸奴小影·之四》
26*18cm 纸本设色
2022年

《夜幕·之一》
120*68cm 绢本设色
2022年

《夜幕·之二》
120*68cm 绢本设色
2022年

单个作品在户外

《生长即消逝》整体图

作品名称：《生长即消逝》
作品尺寸：长500cm宽360cm高360cm
作品材料：有机玻璃

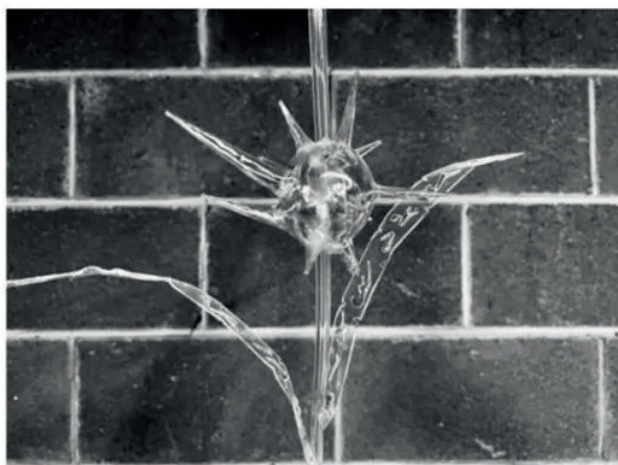
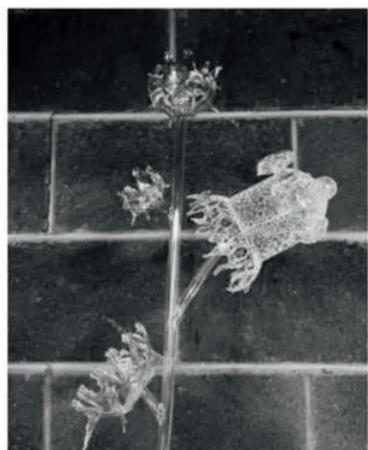
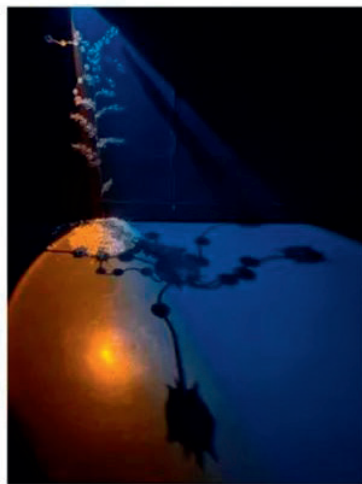
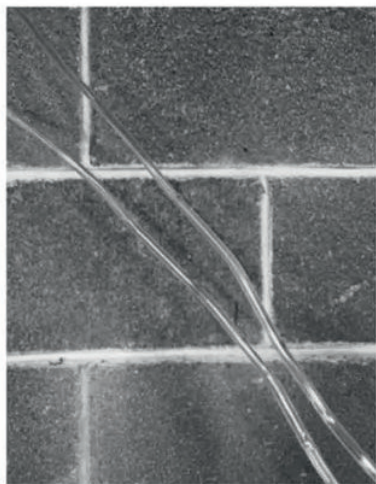

吴倩：《生长即消逝》

2019 年考入清华大学美术学院雕塑系
2022 年获清华大学优秀硕士学位论文奖

我借鉴植物的生长方式来进行创作。植物是美的，通过透明材料创造的异形形态又会使人想到什么？透明材料所体现出的虚幻的背后是什么？我想通过创作引导当下个体生命对自然的感知，以及对生活和当下的思考。

《生长即消逝》的创作是以单元构造，最终组合在一起的方式进行，即在做每一棵植物的时候，我分别做了花、茎、种子和叶子部分，并且参考了一些真实植物的生长方式去创作。在创作初期，植物多为一米左右的尺寸，我选用的是有机玻璃球和有机玻璃管这两种形态，球可以作为花的部分，而管子则作为植物的茎。在创作中期，考虑到作品最后的整体呈现，我开始创作一些尺寸较大的植物，应用了直径较宽的有机玻璃管，同时在形态上也更开放和丰富了。这个阶段，我开始运用有机玻璃罩来做类似“种子”的部分，即创造一个异形体，运用拼接、镂空、叠加等多种方式，然后再把它们加入到每个单体植物中。作品最后是把数十棵植物摆放在一起，以在空间中呈现一个包围的场域。

《生长即消逝》创作过程图

袁也：《立书》

清华大学美术学院视觉传达设计系
2019 级学术硕士

汉字的书写过程蕴涵着丰富的空间运动关系。在汉字的空间属性中，书写的空间运动关系与其他文字相比特点更为突出、变化更为丰富。“波势”是隶书中最为核心的特点，其笔画形态的“波势”与书写过程形成的“空间波势”之间具有直观的联系。本研究将书写轨迹的空间曲线与字体笔画形态相结合，进行“立体化”字体设计。

研究初期以两个经典书法作品：王羲之的《初月帖》以及颜真卿的《勤礼碑》为参照，将其中的书写空间运动形式以空间性线条表现。两组图像的视觉特征表现了不同的书体在书写过程中基本空间运动的比例、对于笔毫空间的开发、书写的冗余动作以及书写节奏感和幅度之间的差异性。

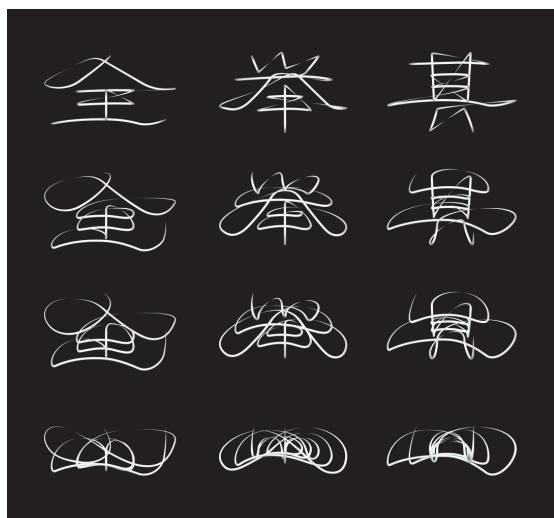
隶书的“立体化”字体设计主要分为字体设计以及立体化设计两个部分进行。通过对已有的隶书书体的汇总及归纳，抽取隶书的核心视觉特征进行字形的设计。根据隶书书写的相关文本、图像及影像资料分析隶书的书写空间形式特征，将隶书的书写空间形式与字形相结合。

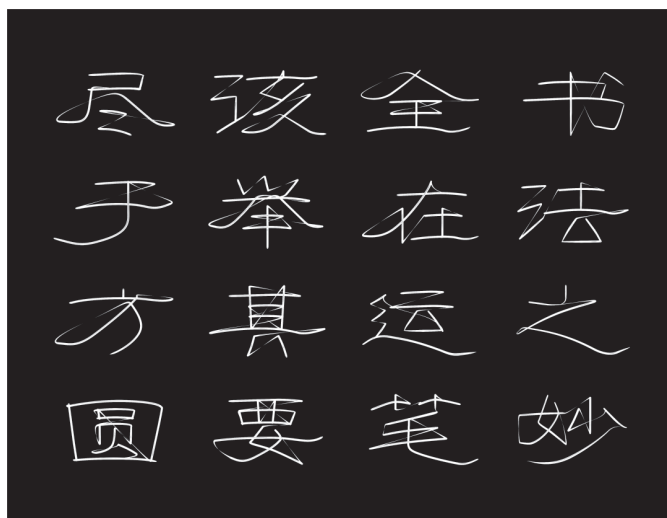
隶书字体设计

基于隶书书写空间形式进行“立体化”字体的设计研究，打破了传统的思维模式。该研究捕捉书写过程中书写工具与纸面之间自然形成的空间轨迹，呈现书写行为的虚实、粗细、快慢、动静等表现因素，生成独特的视觉效果。论文概念准确、调研充分，结构合理、有自己独到的设计观点，具有一定的实验性和创新性，反映出了作者对于该研究主题的深入思考及实践。针对不同书体的书写空间表现，未来还有更多探索的可能性。

——王红卫 视觉传达设计系教授

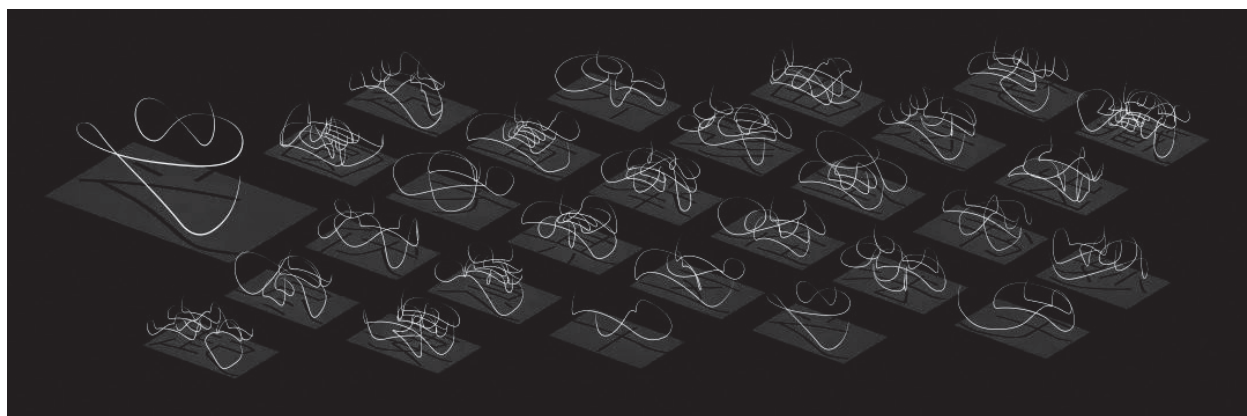
“全”“举”“其”字的角
度变化

隶书“立体化”字体的平
视局部表现

隶书“立体化”字体的角
度变化

隶书的“立体化”字体

蒋成亮：

《五彩春兰图系列 / 青花五彩南豆图系列》

清华大学美术学院陶瓷艺术设计系 艺术硕士

釉上五彩传统装饰技法

五彩瓷器作为釉上彩瓷的主流，其中所使用的装饰技法不胜枚举。从工艺材料的使用上，五彩瓷器装饰可以划分为青花五彩和釉上五彩两大品类。其中青花五彩又可细分为青花加五彩和青花斗五彩两类，釉上五彩可以延伸出素三彩瓷器品种。

五彩装饰技法的创作应用

创作分为青花五彩和釉上五彩两个系列。每个系列均使用盖罐和捧盒为装饰的器型载体。盖罐和捧盒的造型采用简洁典雅的风格，使其更具中国传统审美特征。

五彩春兰图系列

五彩春兰图 / 纹系列作品，是以充分发挥传统五彩装饰技法的艺术特征为主要目的进行系列创作。在装饰设计上，选用春兰为题材，分别进行写实画面和变形装饰的设计。

青花五彩南豆图系列

青花五彩南豆图 / 纹系列作品，是以充分发挥传统青花五彩装饰技法的艺术特征为主要目的

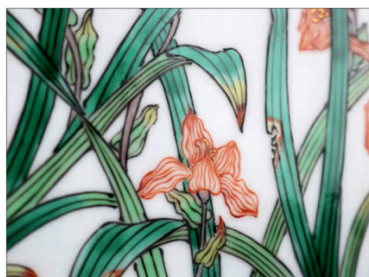
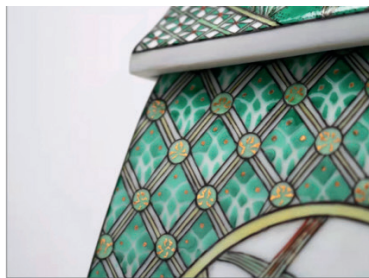
青花五彩南豆图盖罐

细节图

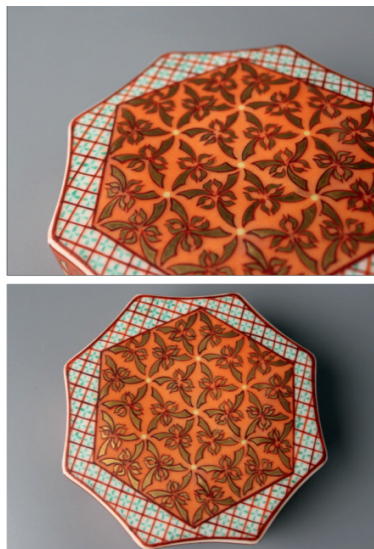
五彩春兰图盖罐

细节图

红地五彩春兰纹捧盒

细节图

进行系列创作。在装饰设计上，选用南豆为题材，分别进行写实画面和变形装饰的设计。

釉上五彩传统装饰技法

五彩瓷器作为釉上彩瓷的主流，其中所使用的装饰技法不胜枚举。从工艺材料的使用上，五彩瓷器装饰可以划分为青花五彩和釉上五彩两大品类。其中青花五彩又可细分为青花加五彩和青花斗五彩两类，釉上五彩可以延伸出素三彩瓷器品种。

斗彩南豆纹捧盒

五彩装饰技法的创作应用

创作分为青花五彩和釉上五彩两个系列。每个系列均使用盖罐和捧盒为装饰的器型载体。盖罐和捧盒的造型采用简洁典雅的风格，使其更具中国传统审美特征。

五彩春兰图系列

五彩春兰图/纹系列作品，是以充分发挥传统五彩装饰技法的艺术特征为主要目的进行系列创作。在装饰设计上，选用春兰为题材，分别进行写实画面和变形装饰的设计。

春兰图

青花五彩南豆图系列

青花五彩南豆图/纹系列作品，是以充分发挥传统青花五彩装饰技法的艺术特征为主要目的进行系列创作。在装饰设计上，选用南豆为题材，分别进行写实画面和变形装饰的设计。