

造型基础

Liaoning Fine Arts Publishing House
辽宁美术出版社

教学与应用

Basis Teaching and Application of Modelling

Visual Knowledge

任戡等 编著

视觉知识

造型基础

Liaoning Fine Arts Publishing House
辽宁美术出版社

教学与应用

Visual Knowledge

Basis Teaching and Application of Modelling

任戡等 编著

视觉知识

图书在版编目 (C I P) 数据

视觉知识 / 任戡等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2015.9

(造型基础教学与应用)

ISBN 978-7-5314-6921-6

I. ①视… II. ①任… III. ①视觉设计-教学研究-高等学校 IV. ①J062-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第190049号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳富民印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 21

字 数: 360千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 范文南 童迎强

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6921-6

定 价: 210.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

美术基础教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，造型基础对于创新体系发展来说具有基础性的作用。国家的发展创新体系需要美术教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术人才。只有拥有创新能力强的人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代艺术学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。基础学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种教育形式，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的教学，学以致用，才是美术教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的美术基础教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的美术大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的基础教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术基础系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典美术作品，可以说，是为立志走艺术之路的学子量身定制的专业图书。

本丛书涵盖了艺术基础教育的主要门类，重点讲述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计方法及表现等内容，本套书由《绘画素描》《实验素描》《设计素描》《视觉知识》《形态语言》《色彩教学》《设计色彩》《速写》等构成。这套丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册以及清华大学等教学改革成果的基础上，针对新时期美术基础教学的特点和要求编写而成的，紧扣教学大纲，体现基础性和时代性，满足学生发展需要，有很强的实用性。

Basic fine arts education is a critical component in China's ongoing construction of innovation system, and modeling foundation plays a basic role in the development of the innovation system. To develop innovation system, China needs fine arts education to cultivate more artistic talents with innovative consciousness and the ability to create. We cannot have a prosperous economic industry chain without having innovative talents.

Modern art disciplines must emphasize achievement transformation and take the path of the integration of teaching, research, and development. If basic discipline seeks further progress as an applied discipline, it must closely align itself with social development and economic life. Education, no matter in what form, is not teaching in its full meaning without being tested by practice, and the ultimate goal of fine arts education is to use what one has learned.

Education is a purposive and planned way of transmitting culture, and it accomplishes the tasks in two aspects: One is passing on knowledge and skills; the other is improving the educatees' mental and physical state and hence make them actualize their self-value while creating wealth for society.

However, our mode of basic fine arts education has fallen behind the times for a long time, and institutions of higher learning have not yet found the intersection between theory and practice, knowledge and skill, skill and market, art and science, and so on. But artist forerunners have been exploring a new and more effective educational methodology, while they are systemizing, analyzing, and integrating previous models of basic education, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this opportunity to compile these in-depth discourses and lively results, and launch a series of cutting-edge, educational, practical, and systematic books about fine arts fundamentals.

The biggest feature of this series is that it combines rationales, explain the profound in simple terms and collects a number of classic fine art works at home and abroad. In a manner of speaking, they are professional books tailored for the students who aspire to be an artist.

This series cover main subjects of basic art education, lay an emphasis on fine art concept, creative thinking, elements of painting, art design methodology and expression, and the like, and this series encompasses Painting and Sketch, Experimental Sketch, Design Sketch, Visual Science, Pattern Language, Color Teaching, Color of Design, Sketch, and so on. This series are compiled specific to characteristics and requirements of basic fine arts education in the new period on the basis of extracting and integrating existing relevant teaching materials, monographs, and painting albums as well as teaching reform results of universities like Tsinghua University. It focuses on syllabus, reflects fundamentality and contemporaneity, meets developmental needs of the students, and has high practical value.

Contents

总目录

01

当艺术作为一种职业 清华大学美术学院当代青年艺术家创作研讨班纪要
马 欣 等 编著

1 176

02

视觉知识

任 戡 著

1 160

目 录

序言

007 寻找缪斯

——青年艺术家与艺术的
当下对话

演讲者介绍

009 李 睦

011 刘巨德

013 张大力

017 董梦阳

018 包 林

021 喻 红

022 高文漪

023 冯博一

024 袁 佐

025 贾 伟

027 岛 子

028 彭 锋

030 杭 间

032 孟海东

研究课题

034 第一讲 混沌美神的呼唤

040 第二讲 当艺术成为一种职业

042 第三讲 艺术家的创作与艺术市场发展的
关系

048 第四讲 艺术的价值——以西方当代主义
发展为例

056 第五讲 我对年轻艺术家的一点建议

067 第六讲 我的策展方式

073 第七讲 艺术家与艺术机构

079 第八讲 德库宁的绘画和宋人山水画共
同的艺术追求——21 世纪的你为什么要画 17
世纪的画

083 第九讲 艺术市场的活跃度是否会对青
年艺术家的创作产生影响

086 第十讲 假如我来做你们的策展人

094 第十一讲 我对新具象绘画的看法

107 第十二讲 艺术当代性与发展问题

113 第十三讲 关于当代艺术的若干思考

121 第十四讲 2012 年清华大学美术学院
当代青年艺术家创作研讨班讲座总结

131 喻红、彭锋、杭间与
艺术家对话

132 躁 · 思

132 蒋熙尧

134 刘文杰

136 黄捷

138 徐帆

140 黄明

142 冥 · 观

142 赖巍

144 战金娟

146 熊坚

148 徐赫

149 郑博

150 刘上

152 忆 · 隐

152 田杨

154 会然

156 陈露

158 鲍琴

160 马欣

162 刘鑫源

164 高登科

164 李清

165 附录 1 可能性：当代艺术的生发
点——在回望与前瞻之间

167 附录 2 装饰，是一种艺术思想

168 附录 3 “艺术北京”
——作客清华大学美术学院讨论

176 后记

BASIS TEACHING

AND REPECTOR OF MODEL THE

01

当艺术作为一种职业 清华大学美术学院当代青年艺术家创作研讨班纪要

马欣等 编著

序 言

当艺术作为一种职业，活跃在当代的艺术青年应当如何选择，如何在离开艺术院校踏入市场时架构起自身创作与艺术市场以及艺术评论的联系？

本书是“清华大学美术学院第一届当代青年艺术家研讨班”的研讨文献与艺术家创作纪要。

研究课题部分主要客观记录了13次学术研讨过程，其内容涉及艺术本体、学术思想、艺术市场、当代艺术状况等，主讲人为研讨班聘请的活跃在当下艺术领域的著名评论家、策展人、艺术家以及优秀学者共13位。研讨过程按照讲座的时间顺序排列，对每位嘉宾进行详尽的介绍，最后进行学术总结。

与艺术家对话部分记录17位成员以与喻红、彭锋、杭间三位主讲嘉宾的对话方式，展示并探讨艺术家的作品、艺术观点。作品内容囊括每位艺术家简介以及作品，其中主要形式为架上绘画，有摄影艺术家作品，有设计师装置作品。作品体现了当代青年艺术家艺术理念的多元性与个性化，其中依据艺术家的特质与作品所体现出的关联性被分为“噪 思”；“忆 隐”；“冥 观”三个部分展示他们的作品。与名家的对话对于青年艺术家的成长与成熟意义重大而深远。

通过讲座与研讨方式对青年艺术家从离开院校步入艺术市场从事艺术创作提出了目标与困难以及解决方案；同时从学院基础、学院自身传统到艺术本身的理解高度对青年艺术家的创作提出了要求与期望；通过实践与学术的综合探讨过程、个案的作品分析对当下青年艺术家生存状态进行了探讨。

本书是献给当代青年艺术家的一本学术性、案例性文献。

马 欣

目 录

序言

007 寻找缪斯

——青年艺术家与艺术的
当下对话

演讲者介绍

009 李 睦

011 刘巨德

013 张大力

017 董梦阳

018 包 林

021 喻 红

022 高文漪

023 冯博一

024 袁 佐

025 贾 伟

027 岛 子

028 彭 锋

030 杭 间

032 孟海东

研究课题

034 第一讲 混沌美神的呼唤

040 第二讲 当艺术成为一种职业

042 第三讲 艺术家的创作与艺术市场发展
的关系

048 第四讲 艺术的价值——以西方现当代主义
发展为例

056 第五讲 我对年轻艺术家的一点建议

067 第六讲 我的策展方式

073 第七讲 艺术家与艺术机构

079 第八讲 德库宁的绘画和宋人山水画共
同的艺术追求——21 世纪的你为什么要画 17
世纪的画

083 第九讲 艺术市场的活跃度是否会对青
年艺术家的创作产生影响

086 第十讲 假如我来做你们的策展人

094 第十一讲 我对新具象绘画的看法

107 第十二讲 艺术当代性与发展问题

113 第十三讲 关于当代艺术的若干思考

121 第十四讲 2012 年清华大学美术学院
当代青年艺术家创作研讨班讲座总结

131 喻红、彭锋、杭间与
艺术家对话

132 躁·思

132 蒋熙尧

134 刘文杰

136 黄捷

138 徐帆

140 黄明

142 冥·观

142 赖巍

144 战金娟

146 熊坚

148 徐赫

149 郑博

150 刘上

152 忆·隐

152 田杨

154 会然

156 陈露

158 鲍琴

160 马欣

162 刘鑫源

164 高登科

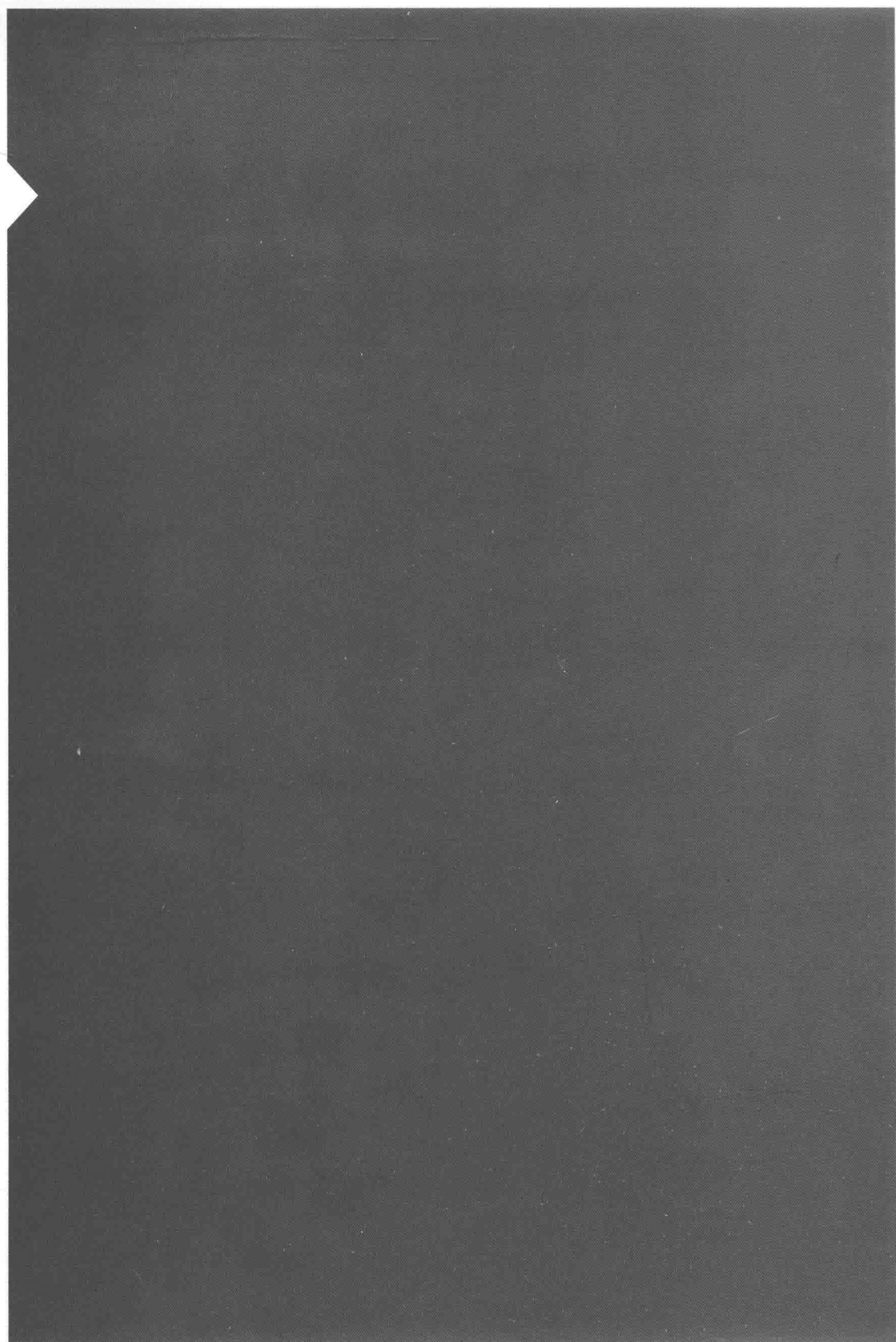
164 李清

165 附录1 可能性：当代艺术的生发
点——在回望与前瞻之间

167 附录2 装饰，是一种艺术思想

168 附录3 “艺术北京”
——作客清华大学美术学院讨论

176 后记

寻找缪斯

——青年艺术家与艺术的当下对话

文 / 高登科

什么是真正的“中国当代艺术”？中国当代艺术触及艺术的核心了吗？如何能够使得中国当代艺术在全球范围内艺术发展的脉络中占有不可替代的位置？我相信这是所有中国有艺术“自觉”的艺术从业者，包括艺术家、批评家、理论家、艺术史家、甚至是跟艺术市场相关的人都在考虑的问题。

中国当代艺术史，一般认为是从20世纪80年代蓬勃发展起来的。20世纪80年代是改革开放后迎来的“文化的春天”，各种艺术门类都开始了复苏。然而艺术作为“文化转向”的先锋，作为文化环境、社会环境最敏感的反应者，在一定时期的一些事件过程中，已经有很多条中国当代艺术的暗流在涌动。看中国当代艺术的发展，大致经历了三次比较大的转向。第一次转向由无名画会、星星画会、伤痕美术、乡土现实主义等来完成，他们在画面中，或者隐晦、或者高亢、或者感伤地表达自己对某个时期社会环境的体察。第二次转向由85新潮和89现代艺术大展来完成，1985—1989年，欧美现代艺术的种种流派和观念在中国大陆基本都找到了东方的应和。第二次的转向，他们继承了理想主义精神，希望通过西方现代艺术反思中国社会问题，重新构建中国当代艺术，然而1989年的现代艺术大展的狂欢后，他们的理想戛然而止了。第三次的转向，由新生代艺术、玩世现实主义、艳俗艺术等来完成，理想主义在第三次转向中被抛弃了，新生代艺术家、玩世现实主义、艳俗艺术等对现实作近观且冷静的处理，艺术不再是医治现实、解除众惑的良药，而是自身生活结构和生命体验的表述，在社会现实面前呈现出牢固的自我心理防御机制，改造社会的理想主义破灭后，留下的是碎片化的物态真实。在第三次转向的过程中，国外资本注入中国当代艺术，“经济”在某种程度上取代了“理想主义”，成为艺术世界的潜台词。现在表面上中国艺术品市场热火朝天，然而中国当代

艺术领域却不温不火，随着尤伦斯退出中国市场，很多人认为中国当代艺术要“断奶”了。其实，这未尝不是一件好事。20世纪80年代，中国当代艺术发展初期就处在社会阴影的笼罩之下，所以有人认为中国当代艺术一开始就是“社会学”的。前三次转向，反映的基本轨迹是中国当代艺术的社会诉求从兴起、蓬勃和高亢，到内敛、低落的过程。如今，时代大的伤痛已经在80年代以后出生的青年艺术家身上看不到太多的投影；社会问题虽然依然存在，但是经过了理想主义的碰壁和之后新生代艺术、玩世现实主义的愈合阶段，青年艺术家在处理艺术作品的“社会诉求”时也有了比较理性的经验；资本造成的艺术创作的盲目，也随着尤伦斯等的退场，使得年轻艺术家能够主动地去体察艺术世界的真实。资本退场，文化复归，艺术创作将更真切地把握艺术发展的脉搏。

这一批青年艺术家处在这样一个大的文化、艺术背景之中：中国当代艺术摆脱了过多社会阴影的投射，重新以理性的视角观察社会；对于资本，从之前的过分依赖变得趋于平和；不再以“政治隐喻”为内核进行创作，艺术走向了新的自由，青年艺术家的创作可以直面艺术本质，对艺术进行不断地追问。这些青年艺术家的创作看似无意义、无目的，比如黄明、黄捷、战金娟、赖巍的部分作品反映了这样一种倾向，但是我们更多看到的是他们对艺术最本质东西的探索：二维平面与三维空间、时间感和历史感、宇宙观和时空模型、物质与生命（包括全新视野下的物质伦理以及物质材料的生命呈现）。青年艺术家已经开始在真正意义上触及了艺术的核心，缪斯女神似乎已经在他们的探寻之中若隐若现。

这些青年艺术家虽然毕业时间不同，兴趣爱好各异，绘画内容也相差甚远，但是从他们的作品中我们可以看到很多共通的东西：个人化的视角、叙事性减弱、形式上的追寻和对材料的研究。他们不满足于既有的程式和伦理，用幽默的态度和荒诞的艺术呈现，使得曾经稳固的故事伦理或者物质实体完成了一种嬗变（比如徐帆、田杨、战金娟、蒋熙尧的部分作品）。他们这些共通的特点，是中国当代艺术发展演进的结果，有着与前三个阶段一脉相承的特点，比如叙事性整体减弱的趋势，个人化视角的丰富和深入等。然而他们的作品又是当下的、直白的、对当今社会敏捷的回应。这些作品有着鲜明的时代痕迹，却又试图超出时代，理性地回应社会问题和资本占有，去把握艺术最本质的东西，达到艺术自身“思想”和“形式”的自足和完备，最终能够在不断的追寻中，在全球范围内艺术发展的脉络中找到自己的位置，沐浴在缪斯女神永恒的光辉之下。

演讲者介绍

李 睦

清华大学美术学院教授，文学学士，硕士生导师。

从事艺术与设计学科的基础教学，从事绘画创作。主讲大学本科的基础课以及研究生的美术专业课程。从业至今共完成绘画作品数百余幅，学术著作十余部，其中个人专著五部。

研究方向

现代绘画形式语言。

学术主张

艺术基础教育的目的，是让所有的学生都有机会参与、评价、体验艺术，因为这是所有受教育者（包括非美术类专业的学生）的权力和责任。

学术成果

本人长期从事美术基础教学实践与研究，在艺术基础教学领域素来以见解独特著称，主张美术基础教学要面向现代化、要以人为本、要摒弃职业化教育倾向。代表著作：《看见的不重要》《知道的和想到的》《面对彩色》《对话清华美术教学》《你所不知晓的绘画》等。这些学术专著不仅是对国内美术学院现有的教学实践和理论研究的总结，同时也是对今后美术教育的发展有着积极的启示和借鉴作用。

本人曾先后十几次在国内外举办个人艺术作品展，多次参加国内国际重要艺术展览活动。