

高职高专艺术类专业 For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education
[实验课程] EXPERIMENTAL CURRICULUM

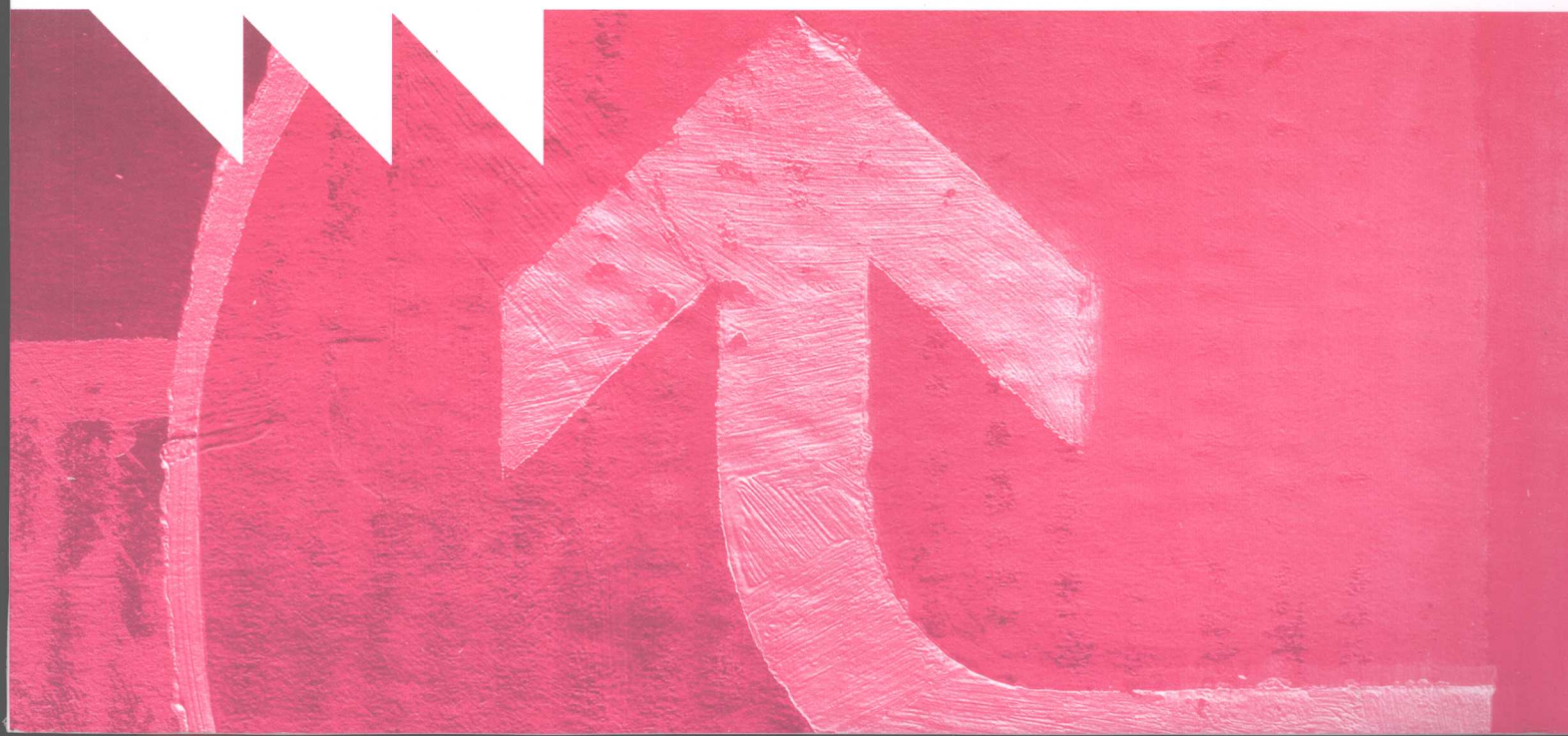
弃分为合

——材料实验篇

周清 编著

凤凰出版传媒集团重点出版项目

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

高职高专艺术类专业

For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education
[实验学程] EXPERIMENTAL CURRICULUM

弃分为合

——材料实验篇

周清 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

大视觉
艺术教学系列

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

弃分为合——材料实验篇/周清编著. —南京: 江苏
美术出版社, 2008.10

高职高专艺术类专业实验学程

ISBN 978-7-5344-2438-0

I. 弃… II. 周… III. 材料-应用-艺术-设计-实
验-高等学校; 技术学校-教材 IV. J-33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 154979 号

策划编辑 徐华华

责任编辑 徐华华

朱 婧

封面设计 武 迪

丁 健

责任校对 吕猛进

责任监印 贲 炜

书 名 弃分为合——材料实验篇

编 著 周 清

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

制 版 南京水晶山制版有限公司

印 刷 江苏新华印刷厂

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 6

版 次 2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2438-0

定 价 30.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼

江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

序

职业教育是我国现代化进程中培养高素质劳动技术人才的基础工程。夯实人才金字塔结构的基础,必须坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为中心、以能力为本位的办学指导思想,进一步深化职业教育教学改革,真正办出职业教育的特色,提高职业教育的教学质量和办学效益,促进职业教育可持续健康协调地发展。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会在省教育厅高教处的指导下,依托省内高职专科院校一线教师的教学实践和教学经验,组织开发、编写了此套体现江苏特色,反映新知识、新技术、新工艺和新方法的高职高专艺术类专业“四大学程”。“四大学程”着力体现能力为本、任务驱动的指导思想,通过任务、活动和主题等多样化的表现形式,将知识点和职业能力实践融进课题训练中,改革教学方法和学生的学习方式,以此提高艺术类专业学生的创造能力和综合素质。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会和江苏美术出版社,经过三年多的研究和努力,在参编院校师生的积极配合下,“四大学程”第一批教材面世了。这是我省职业教育教材建设的新的探索和新的成果。“四大学程”已列入江苏“十一五”期间重点出版项目,是我省高职高专教材建设的新的增长点。希望该学程继续秉持实事求是、创新求精、面向未来的原则,省内各高职高专院校在使用好“四大学程”的教学实践中,进一步修订和完善本教程;同时,能够借鉴国外优秀职业教育专业课程和教材,吸纳全国高职高专院校教材编写的优点,不断优化内容,拓展体系,为加速培养适应我省经济社会发展需要的技术型、技能型人才,为建设江苏和全国的高职高专课程、培养高素质的技术人才作出贡献,为江苏的“富民强省”和“两个率先”服务。

高职高专艺术类专业
“四大学程”编写委员会
2007年5月20日

目录

序	
概述	001
课题一 感知手工艺	007
课题二 认识一位画家	024
课题三 材料的介入	039
课题四 首饰 手饰 首饰	050
课题五 照明设计	057
课题六 当代设计案例	070
课题七 项目实践	080
后记	092
作者简介	092

概述

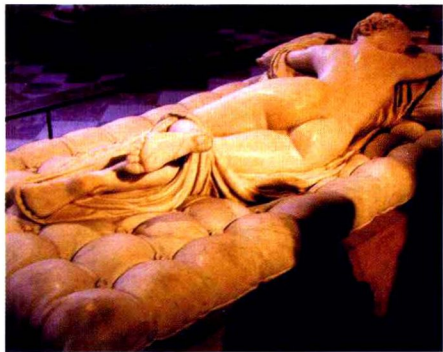

图1 佚名 卢浮宫美术馆藏 教学示范作品

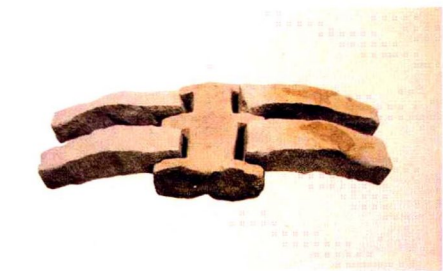

图2 无题 1995年 雕塑石 德国柏林艺术大学学生作品

图3 佚名 现代漆艺 教学示范作品

图4 曹青青 漆艺作品 2005级装饰艺术专业A班

图5 姚国光 陶艺作品 苏州工艺美术职业技术学院馆藏

美术教学本来就是以视觉、直观、感性、灵动活泼的方式而引人入胜的,它与其他专业的教学相比具有趣味性、富于想象力和启发性。正是因为这种魅力,美术吸引了一代代学子走上学习、创新之路。翻开我们的艺术史,可以清晰地看到艺术作品在不同材料的作用下体现出各个时代的文明程度和社会发展的轨迹。从某种角度来说,人类文明的发展史分明是一部材料实践的更符合人的使用、需求的发展史。

中国近百年来的艺术设计教育,经历了工艺教育、手工教育、图案教育、工艺美术教育、艺术设计教育等阶段。

手工艺是德国包豪斯学院(Bauhaus, 1919~1933年)的主要课程之一,如金属工艺、木工工艺、陶瓷工艺、织物工艺等。包豪斯学院开创的“基础课程”(Vorkurs)第一次将材料工艺教学比较牢固地建立在教育科学的基础上,课程内容包括平面和立体形态研究、材料研究、色彩研究及自然现象分析、绘画分析、形式体验等,对现代设计教育产生了巨大的影响和深远的历史意义。

我们可以说,任何艺术形式都是作用于人的感知的,人所感知的对象又都是以物质形态的方式存在的。艺术创作的过程是精神“变”物质的过程,艺术欣赏的过程则是物质“变”精神的过程。

其实最早的设计就是人类对工具的加工,也就是材料加工。由于生产力的主要标志是材料工具,人们在征服自然的过程中首先从自然中选择了能驾驭的物质材料,如石头、木头、骨头等。从木器、石器到陶器,从青铜器到铁器,从机器到电器,就人类文明的发展阶段而言,各个特定时代的“造物”都忠实地展示了人类的生存方式是从简单到复杂、由低级向高级的发展过程。而每一次新技术、新材料的出现都会给人类的发展带来质的变化。诚如世界是由物质构成的一样,一切人工制品都是由一定材料所组成的。莫里斯·科恩曾说:“我们周围到处都是材料,它们不仅存在于我们的现实生活中,而且也扎根于我们的文化和思想领域。”

参见图1~图15。

图6 佚名 首届北京国际双年展 教学示范作品

图7 黄进 漆艺作品 2005级装饰艺术专业A班

图8 现代木工艺 教学示范作品

图9 吴伟 曹希凯 漆艺作品 2005 级装饰艺术专业 A 班

图10 卞婷玉 漆艺作品 2005 级装饰艺术专业 A 班

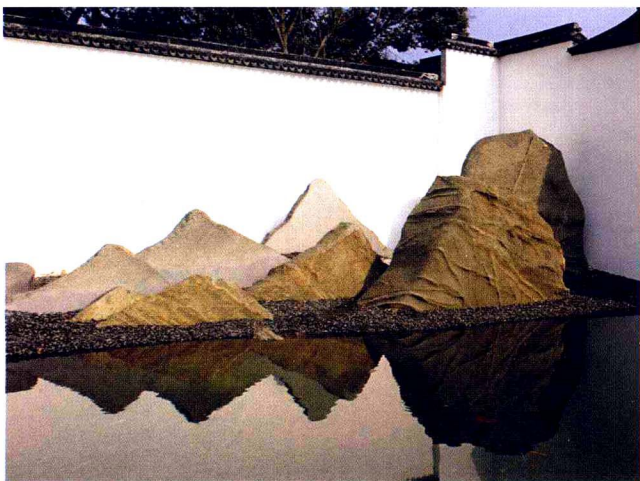

图11 凤聿铭 2005 年 苏州博物馆新馆 教学示范作品

图12 日本茶道 教学示范作品

图13 日本某庭园设计 教学示范作品

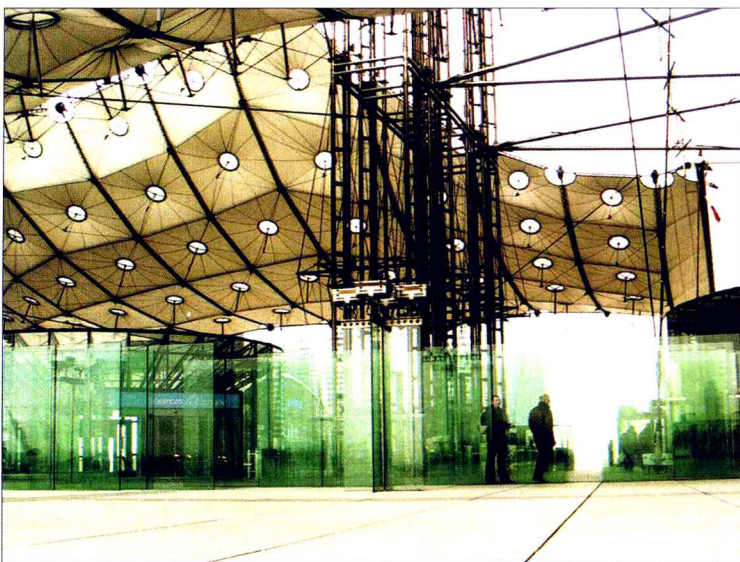

图14 法国巴黎拉德芳斯 悬浮帐篷 玻璃 教学示范作品

图15 保罗·安德鲁 2006 年 苏州科技文化艺术中心 教学示范作品

图 16 陈程 金属工艺作品 2005 级装饰艺术专业 C 班

图 17 刘蔓丽 金属工艺 首届现代工艺美术作品展

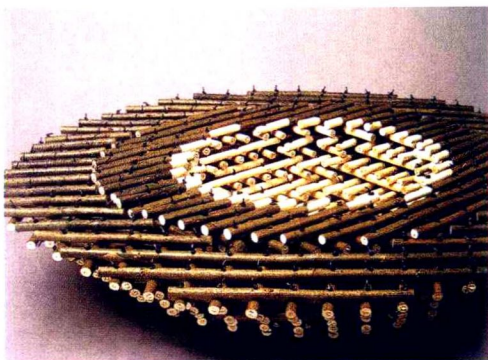

图 18 现代木工艺 教学示范作品

图 19 现代木工艺 教学示范作品

通过设计,人类熟悉了自然材料;通过发明,人类熟悉了人工材料;通过加工,人类熟悉了工艺的技巧。从此,人类创造了第二自然。

材料的内部结构决定了材料的性能。不同的内在结构决定着材料的不同的物理与化学性能,如金属的分子结构决定着金属的刚性与延展性,生漆的内在结构决定着它的液体性和覆盖性。工艺是在各种材料自身特性的基础上发展成的一整套与之相应的处理技术。或者说,材料的特性决定了一定的工艺加工方法和艺术方法。如金属加工的锻炼、浇铸、锻打、退火、淬火、镶嵌、金银错等,木工艺中的锯、刨、凿、镑、钉、榫接等,纤维工艺中的编、织、绣、纺、捻、揉、搓等一系列工艺技术,都建立在不同材料客观性能的基础之上。材料与工艺技术之间的关系,实际上是人对材料自然属性的遵从与把握的关系。

参见图 16~ 图 29。

图 20 佚名 金属工艺 蓬皮杜艺术中心藏 教学示范作品

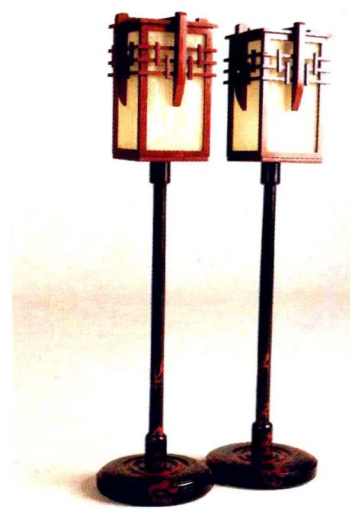

图 21 徐兵 漆艺作品 2005 级装饰艺术专业 B 班

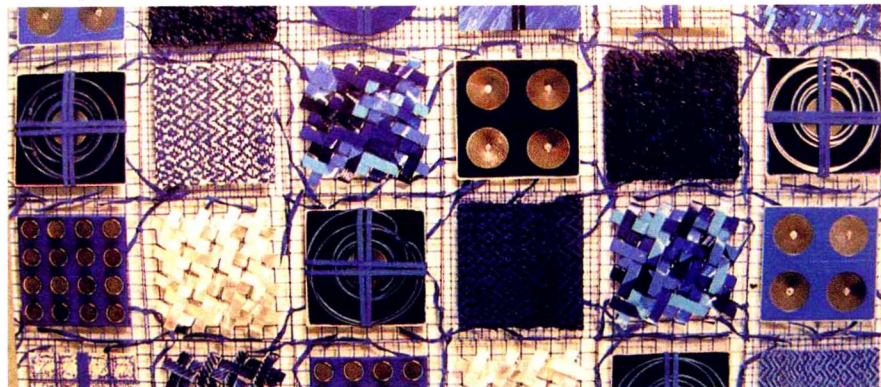

图 22 现代纤维艺术 教学示范作品

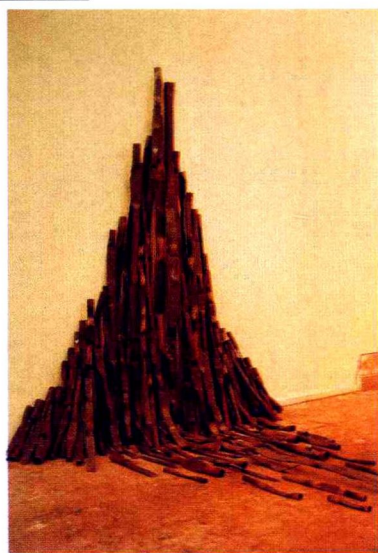

图 23 《自由与秩序》法国巴黎国立高等美术学院绘画系 教学示范作品

图 24 滕晟 漆艺作品 2005 级装饰艺术专业 C 班

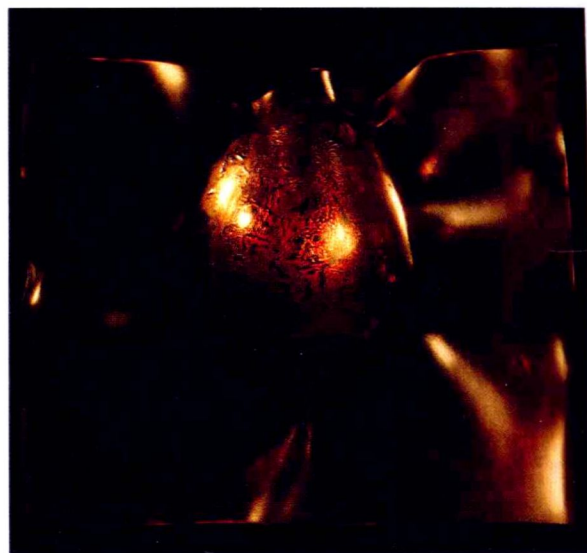

图 25 周清 现代漆艺 2004 年 教学示范作品

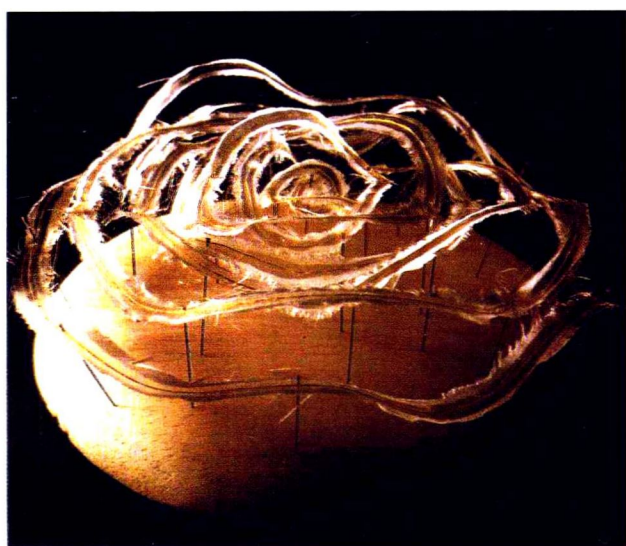

图 26 卡特瑞·哈迪《升起的月星》教学示范作品

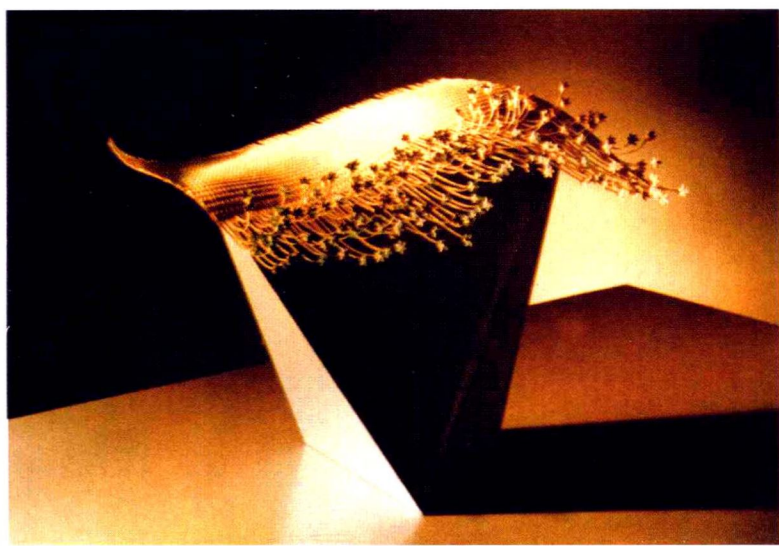

图 27 佚名 教学示范作品

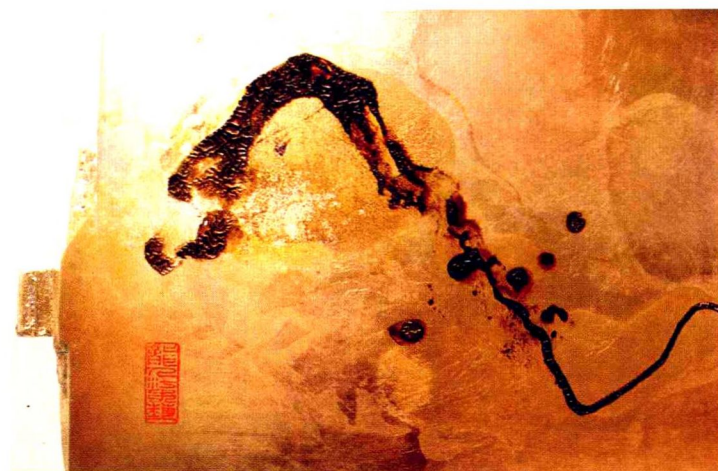

图 28 佚名 现代漆艺 教学示范作品

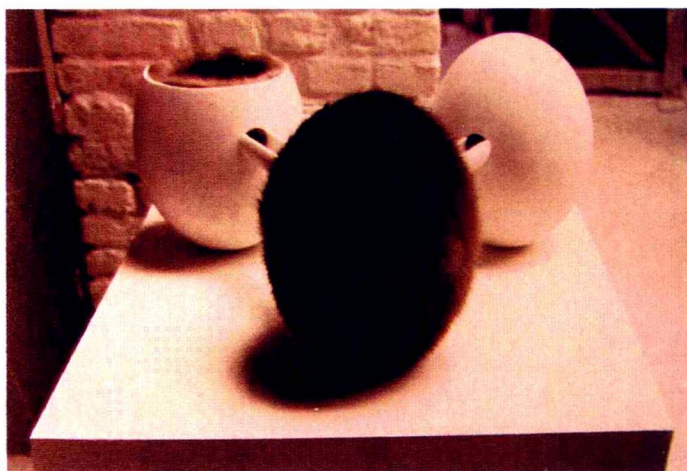

图 29 佚名 综合技法 1993 年 毛石膏 德国柏林艺术大学学生作品

图 30 佚名 陶艺作品 苏州工艺美术职业技术学院馆藏

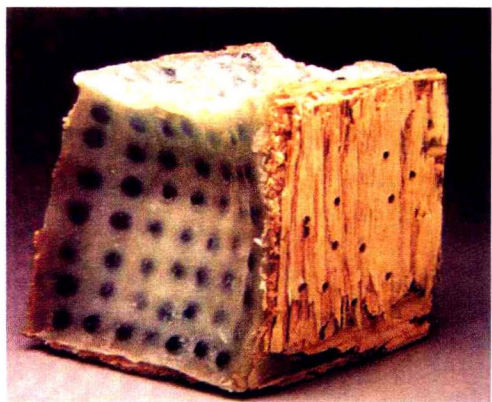

图 31 佚名《语言与边界》美国艾美大学美术学院学生作品

图 32 佚名《自由与秩序》法国巴黎国立高等美术学院绘画系学生作品

图 33 佚名 教学示范作品

图 34 孟浩漪 1999 级装饰绘画专业

“材料经验又是个人的、令人愉快的,更是必需的。”(郭迪语)在材料与人的关系中,材料除了必须具有一定的强度、硬度、韧性等可供加工的使用功能外,还在视觉、听觉、触觉等感受层次上与人发生更深刻的联系。在相当长的历史过程中,人类逐步建立了一种对材料的感受性,这种感受性有时成为一种习惯,突出表现为一种敏感性,与人的经验和联想结合在一起。粗糙的石材容易让人产生艰涩、困难、沉重、大度的感觉,从而体现一种男性的阳刚之美;相反,细腻的瓷器往往给人一种精心、细致、光洁、莹润的女性柔美之感。材料的美更是通过一定的形式传达和表现,反映出一定的情绪、格调、风尚、趣味,使材料由象征变成相似于精神生活的有关环境。

参见图 30~ 图 37。

图 35 余芳 漆艺作品 2005 级装饰艺术专业 A 班

图 36 张超 陶艺作品 苏州工艺美术职业技术学院馆藏

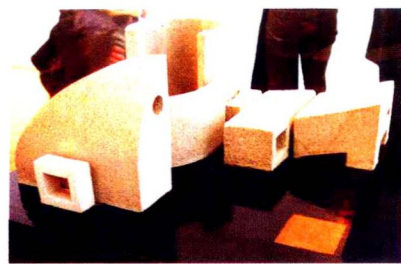

图 37 柯布西耶 建筑概念模型 蓬皮杜艺术中心藏 教学示范作品

图 38 闵旺 吴苏阳 徐兵 漆艺作品 2005 级装饰艺术专业 B 班

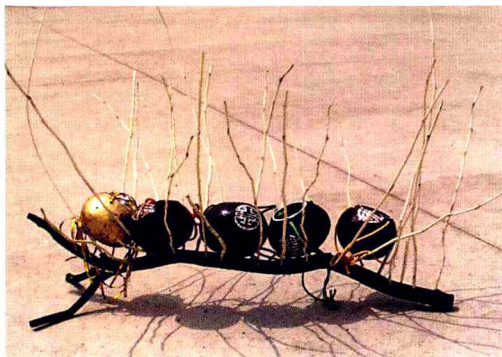

图 39 张晴霞 漆艺作品 2002 级装饰艺术专业

图 40 佚名 灯具设计 教学示范作品

造型艺术创作的媒介材料中,最早的也是与人类关系最为紧密的就是自然材料了,在距今数千年至一万年前,人类不仅运用自然材料建造村庄与城市,而且运用自然材料构建祭坛,塑造人形与动物,其规模、力量与效果至今令人惊叹。在现代艺术中,艺术家们也非常自觉、能动地运用自然材料,并且结合新材料创造出了新的艺术风格、样式、观念与技巧。现代艺术经过近百年的发展,在艺术观念、表现形式、空间和语言上都有了巨大的变化,在材料媒介的使用上不仅范围越来越广泛,而且也越来越强调个性化。艺术家们通过选择合适的媒介材料来表达自己对艺术独特的理解和对社会、政治、周边事物不同的看法。自从 1917 年杜尚选择了现成品作为创作的主体媒介以来,现成品在现代艺术中的作用,其所代表的观念、所携带的各种社会信息以及特有的表现力逐渐被认识。并且,“现成品”艺术由原来对既定美学的反叛角色,逐渐转变为被人们普遍接受的艺术观念和现代工业的“美”。随着艺术观念的不断开拓和现成品的采用,艺术创作媒介材料的范围不断扩大,材料和质感变成了重要的视觉元素。虽然,从理论上说,只要有利于表达艺术观念和个性、便于理解,一切材料都可以用做创作的材料媒介,没有限制与范围。但事实上,在综合材料艺术的创作中,对材料媒介的利用几乎已经包括一切,但这其中有没有规律,有没有重点呢?

任何一门艺术设计课程都存在两类形态不同的知识内容,即概念原理性的知识与实践过程性的知识。概念原理性知识表达某种研究经验与探索结果;而实践过程性知识,则表达课程内容的探索过程和实施方法,是把体验与过程作为主体,而不是把既成的、已知的、经典的搬入创作。

本教程通过一系列课程安排,直接采用材料重构非具象画面,逐步营造非具象思维能力。在材料与材料的交汇中、在对既有的艺术思维转化与突破的过程中积累经验,并从中引出自己的语言。在引导学生对材料与表现方法进行研究时,主张材料与表现既是物质材料的创造性运用,同时也是人文精神的表现方法研究。精神只有穿透材料而存在,材料才具有生命力、创造力。

这些课题提供了“开放性视域”的实验,通过课题的展开,学生将学习如何辨别各种形式要素,并掌握一种能从普通事物中发现不同的、特殊的视觉现象与材料表达的能力。

参见图 38~ 图 44。

图 43 周清 漆艺 教学示范作品

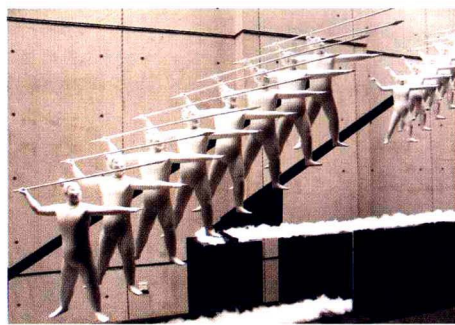

图 44 杨明《借兵》教学示范作品

图 41 周清 漆艺 教学示范作品

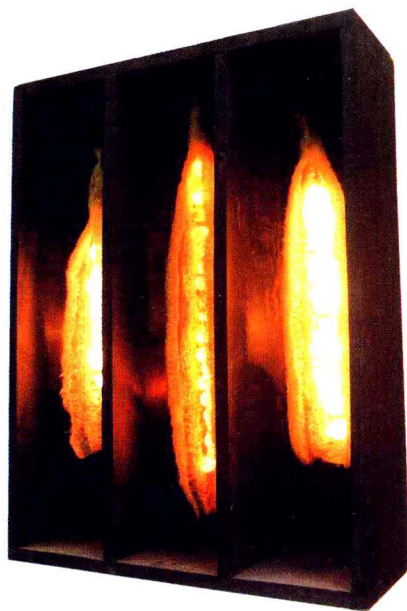

图 42 鲁云琴 综合材料 2002 级装饰艺术专业

课题一 感知手工艺

图 1-1 柴华 陶艺作品 2003 级陶艺专业

课题目标

课题通过综合性学习优秀的传统工艺(选择其中的一项做“地道”的训练),初步体会工艺美术中的造物思想及工艺制作的基本方法、步骤和材料、工艺的特性,体会、感悟传统。在工艺的制造中通过手将触觉、视觉和脑力相协调,以达到“身心合一”。

课题概述

随着工业社会对传统工艺的冲击,手工艺似乎已经成了人们的怀旧情节。有人可能会抽象出“文化”这个词来说明传统技艺的重要性,因为手工艺的精神因素可以超越时空。但事实上工艺与人的生活密不可分,从早到晚,或工作或休息,我们身着衣物而感到温暖,依靠成套的器皿来安排饮食,备置家具、器皿来丰富生活……工业化社会中工艺品被批量生产,大量地提供给人们,人们无需亲自出去制作,甚至无需知道材料、工艺和制作过程。人们似乎离独立设计制作越来越远。

法国启蒙时期哲学家卢梭曾说:工艺的功用最大,它通过手脑合力工作,使人的身心得到发展。手工艺,是经过人与物、人与人之间的磨合与沟通之后制作出的物品。因为物品是经过“手工”一点点地做出来的,使用起来是那么适合自己的身体;它们都带有体温,这体温让人使用它时有温暖的感觉,制作人和使用人同样生活在一个大的背景环境中,没有丝毫虚和伪。今天,我们的教学应该保持的恰恰就是从前那个时代里人们珍惜的那种“真诚”。

工艺美术是什么?依照不会引出异说的理解,可以根据材质,把工艺美术粗分为丝绸等织物、陶瓷、玉石、金属、漆木以及竹牙角玻璃等六类。其主体是蕴含着艺术价值的日用品,此外,还有欣赏品。其实,在日用和欣赏之间,从来就没有断然的界限,所有的日用品都能欣赏,许多欣赏品又可使用。只是欣赏品的材质往往更高贵,制作常常更考究。因此,按今天的说法,又通称为“特种工艺美术”。

手工艺,材料的触摸、体验、感受,不光是会说,还要会使用工具,只有反复琢磨,把工具看做是思想的载体才能使它变得更加完美。人手的技巧训练,关乎人体各器官功能的协调发育、创意与表现的流畅沟通、民族审美和人文意识价值的心理认同。当代设计中的关键主题是个性,制造商也开始意识到个体关注在所有工业的批量生产中是一个诱人的卖点,设计师也越来越渴望脱离工业道德规范使个性感觉日益显现。因此,作为物我体验与融合的手工艺,材料体验与工艺的课程正是本材料实验系列课题设计的序幕。

综合材料系列课题设计中的工艺训练,将有别于真正意义上的某工艺设计制作,它更多地是引导学生了解我国优秀的传统工艺美术文化,并使其经过工艺触摸与体悟,在初步体验工艺规律的前提下,养成一种极具个性感受、体验灵活的良好习惯,而这恰恰是使学生去创作具有原创性的艺术与设计的根本。图 1-1~ 图 1-112 是陶瓷工艺、木与漆工艺、玻璃工艺、纤维工艺和金属工艺的制作过程简介和相关作品展示,以帮助学生感知手工艺。

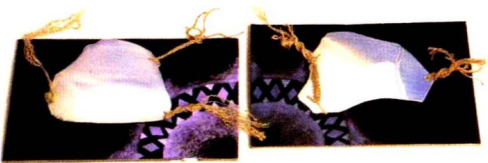

图 1-2 祝芸芸 陶艺作品 2005 级陶艺专业 A 班

图 1-3

图 1-4

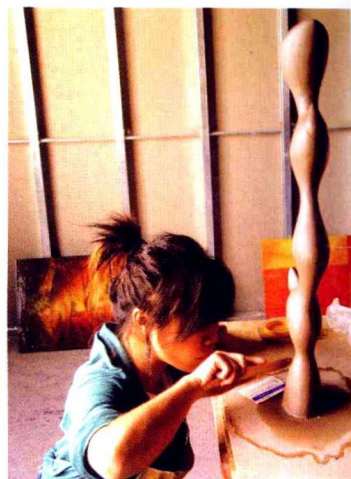

图 1-5

图 1-3~图 1-5 陶艺工艺与制作

图 1-6

图 1-7

图 1-6、图 1-7 陶艺作品 苏州工艺美术职业技术学院馆藏

图 1-8 杨薇薇 陶艺作品 2005 级陶艺专业 A 班

图 1-9 沛雪立 陶艺 教学示范作品

图 1-10 杨宝健 陶艺作品 2005 级陶艺专业 A 班

图 1-12 柴华 陶艺作品 2003 级陶艺专业

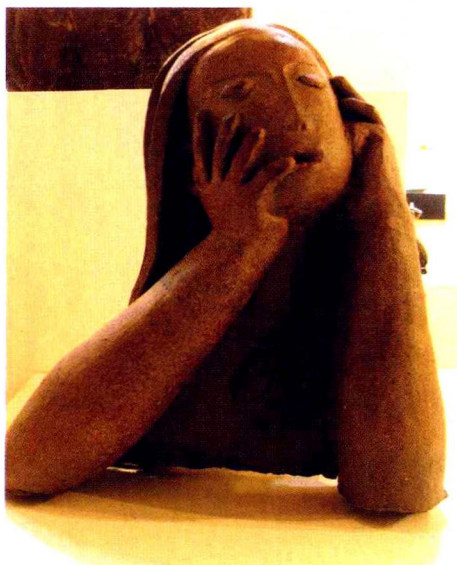

图 1-11 邹志象 陶艺作品 苏州工艺美术职业技术学院馆藏

图 1-13 钟苑 陶艺作品 苏州工艺美术职业技术学院馆藏

图 1-15 传统木工艺 东阳卢宅

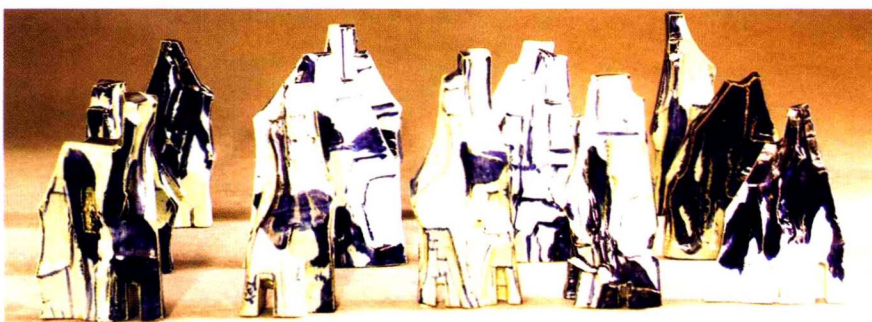

图 1-14 滕道阳 陶艺作品 2003 级陶艺专业

图 1-16

图 1-17

图 1-18

图 1-19

图 1-20

图 1-21

图 1-16~图 1-21 传统木工艺 雕刻工具

图 1-22

图 1-23

图 1-24

图 1-25

图 1-22~图 1-25 传统木工艺 制作椅子

图 1-26 佚名 传统木工艺 教学示范作品

图 1-27

图 1-28

图 1-29

图 1-30

图 1-27~图 1-30 现代木工艺 教学示范作品

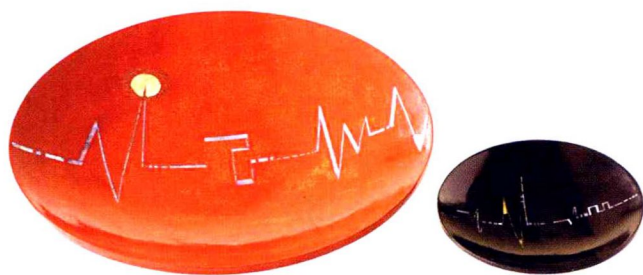

图 1-31 曹青青 现代木工艺作品 2005 级装饰艺术专业 A 班

图 1-32 漆工艺 漆材料

图 1-33 漆工艺 材料样本

图 1-34 漆工艺 金粉与调金油

图 1-35 漆工艺 金粉漆

图 1-36

图 1-37

图 1-38

图 1-39

图 1-36~图 1-39 漆工艺制作材料