

赠送电子课件

十三五高等院校应用型特色规划教材

表现性色彩画

孙兆俊 董玲 李建军 编著

清华大学出版社

十三五 高等院校应用型特色规划教材

表现性色彩画

孙兆俊 董玲 李建军 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书围绕表现性色彩画的基础训练、重点突破、技术语言、兴趣指向、高峰体验等环节展开分析和研究,以问题探究、作品评析、案例分析、专题训练、自主探索等方式探究和解决表现性色彩画训练与创作中的重点及难点问题,为表现性色彩画教学提供理论参考和实践依据。

全书以问题探究和专题训练贯穿始终,采取“各个击破”和“循序渐进”的方式展开教学过程,避免了冗杂理论的赘述,同时增强了艺术训练环节,具有很强的实用性。本书结构新颖,内容连贯,逻辑性强,凸显专识致用,注重个性、创新能力培养的教学理念和特色。

本书既适用于本科院校美术学、美术教育专业表现性色彩画课程教学,也可作为美术爱好者学习表现性绘画的参考指南。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

表现性色彩画/孙兆俊,董玲,李建军编著. —北京:清华大学出版社,2017
(十三五高等院校应用型特色规划教材)

ISBN 978-7-302-46520-1

I. ①表… II. ①孙… ②董… ③李… III. ①绘画技法-高等学校-教材 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 025684 号

责任编辑:彭 欣

封面设计:汉风唐韵

责任校对:王荣静

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.qbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:小森印刷(北京)有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:12.75 字 数:234 千字

版 次:2017 年 3 月第 1 版 印 次:2017 年 3 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:49.50 元

产品编号:072493-01

前言

21 世纪以来,伴随着我国高校教学改革的深入,美术学专业的课程体系逐步优化和完善,实现了人才培养目标统领课程目标的改革新突破。表现性色彩画课程的教学正是对应再现性(写实性)色彩画教学而采取的必要性探索。一是解决色彩画教学中的内容纠葛,厘清再现性色彩画和表现性色彩画的教学内容,既便于再现性绘画技能的教学,又便于表现性绘画语言的研究和探索,从绘画理念、思维方式、造型技巧等方面弥补了再现性绘画偏重写实性技能训练、忽视艺术感知能力培养和主观个性发挥等方面的不足。二是解决了以往教学中缺少现当代绘画内容的问题,为学生认识和理解现当代绘画艺术打下素养基础。

本书在编著过程中,坚持“以学生为核心”的培养理念,以艺术思维开发、艺术个性展现和专业素养提升为原则,采取探究式教学、实训教学、案例教学等方式,集中培养学生的艺术感知能力、艺术表现能力和科学探究精神。在教学内容的安排上,本着“专识致用、强化能力”的教学观念,围绕思维拓展、个性发挥、追求创新的内在线索,逐步展开表现性色彩画造型要素、表现技巧、个性发挥等方面的教学内容;根据学生思维敏捷、接受能力强的特点,采取短时间的训练方式,强化学生的动手能力并助推学生尽快实现思维方式的转换和表现能力的提升;适应学生的审美情趣,安排有兴趣指向的专题训练,培养学生的专业兴趣和深入探究精神。本书尝试时代文化背景下的教学探索,结合时代文化艺术的关注点,开展有关生命精神、文化情怀、艺术信仰等方面的专题教学,旨在启发学生建构积极

的人生观、健康的文化艺术观和科学的学业发展观。

本书致力于为表现性色彩画学习中出现的实际问题寻求解决方法和途径,按照提出问题、寻找切入点、确定研究内容和方法、开展延伸学习和自主探索等探究式教学的基本思路和线索组织教学内容及过程。在艺术试验和艺术实践训练教学中,打破再现性绘画教学以写生为主的训练方式,以表现性绘画的思维训练、语言组织训练和创作训练为重点安排默写、速写、想象画等不同形式的训练内容,目的是改变学生对写生的依赖现象,为学生打开绘画思路、拓展绘画视野、丰富绘画语言形式。同时,本书让学生改变专注自然形象、忽视内心世界的艺术观念,在学习和借鉴现代表现性绘画艺术的基础上,让学生学会运用表现性色彩画的语言形式表达主观情感的方法。

本书编写过程中,山东师范大学孔新苗教授为本书的框架结构及编写思路提出了宝贵建议,在此表示感谢!

本书的出版得力于滨州学院教材出版基金项目的资助与支持,使表现性色彩画教学中的研究得以开花结果。

由于作者水平所限,本书难免有疏漏和不当之处,恳请广大读者批评指正。

孙兆俊

目录

I 前言

1 第一章 课程概述

- 3 第一节 表现性色彩画概述
- 15 第二节 表现性色彩画与素质培养

23 第二章 基础训练——点线面意识与画面感觉

- 25 第一节 思维拓展:表现性色彩画的思维取向
- 38 第二节 点线面意识训练
- 42 第三节 画面感觉训练
- 48 第四节 形象的符号化:画面形象的点线面构成训练

57 第三章 重点突破——表现性色彩的关系建构

- 59 第一节 感觉色彩:色彩是有性格的
- 68 第二节 发现色彩:表现性色彩的探寻
- 78 第三节 品味色彩:表现性色彩的有机性
- 85 第四节 成就色彩:表现性色彩的符号化

95

第四章

技术语言(攻关)——表现方法与技巧

- 97 第一节 材料与技法
 - 109 第二节 表现方法
 - 115 第三节 表现技巧
 - 126 第四节 表现语言与形式
-

135

第五章

兴趣指向——基于兴趣的专题训练

- 137 第一节 兴趣指向一:绘画主题选择
 - 146 第二节 兴趣指向二:符号化语言提炼
 - 156 第三节 兴趣指向三:表现技巧探索
 - 166 第四节 兴趣指向四:创作训练
-

173

第六章

高峰体验——特定主题的创作训练

- 175 第一节 高峰体验之一:生命精神的艺术展现
 - 184 第二节 高峰体验之二:时代主题的表达
 - 187 第三节 高峰体验之三:信仰追求与个性张扬
 - 192 第四节 艺术发展的线索:借鉴与创新
-

198

参考文献

第一章

课程概述

本章关键词:表现性色彩画;概述;素质培养。

学习要点:表现性色彩画的目的、意义;表现性色彩画与素质培养。

学习目标:认识学习表现性色彩画的重要性,理解表现性色彩画和再现性色彩画的不同特点,清楚表现性色彩画教学的课程目标。

第一节

表现性色彩画概述

问题:什么是表现性色彩画?

切入点:从表现性色彩画的概念入手,分析表现性色彩画的特点。

研究内容:表现性色彩画的概念;表现性色彩画与再现性色彩画比较;表现性色彩画的特点。

研究方法:①理论陈述:表现性色彩画的概念;②比较分析:表现性色彩画与再现性绘画的不同特点。

一、知识链接:什么是表现性色彩画

(一) 一般人对绘画的评价

在传统的绘画观念中,人们评论绘画作品时一般以“像不像”作为好坏优劣的评判标准。这里所说的“像不像”的标准,显然是以自然形象为参照对象的,是评价再现性绘画作品的通俗尺度。时代风尚和文化环境有时会培养这种尺度的社会性存在和应用,如现实主义的流行会增强人们使用这把“尺子”的信心。但是西方现代主义美术的流行却打破了这一现状。野兽派、立体派、表现主义、达达派、象征主义等众多美术流派向全世界奉献了一桌丰盛的艺术大餐,人们在认可马蒂斯、毕加索、蒙克等绘画大师的同时,品味着“看不懂”的作品,这是20世纪以来艺术所遇到的一个社会性尴尬问题(图1-1、图1-2)。很显然,沿用“像不像”的标准评判现代主义以来的绘画艺术,已经超出了约定俗成的尺度范围。现代主义以来的绘画艺术到底发生了怎样的变革,以致颠覆了沿用已久的评价标准?要把握其中的变革线索,必须认识一个全新的绘画概念:表现性绘画艺术。

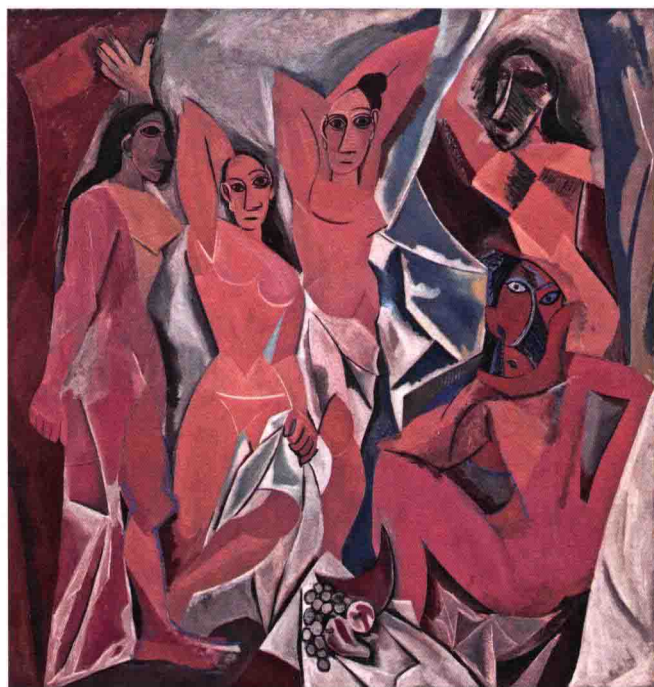

图 1-1 毕加索 亚维农的少女

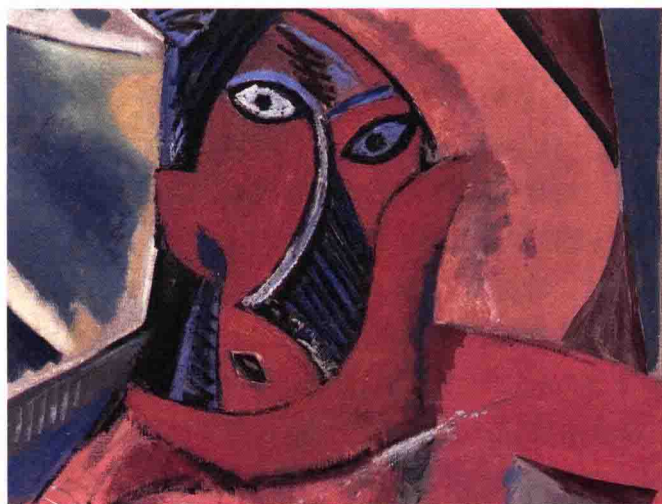

图 1-2 毕加索 亚维农的少女(局部)

作品评析(图 1-1、图 1-2)

用再现性绘画的眼光是很难评判毕加索这幅代表立体主义诞生的著名作品的。人们不免疑惑:画的是什么?画家为什么这样画?为什么把人体分割成这样生硬的形块?为什么把面部画成面具样式?画家所遵循的绘画原理显然背离了西方传统的绘画理念。

我们感兴趣的是,毕加索作为西方现代主义的先驱,他在绘画艺术中的变革及其引发的轰轰烈烈的绘画思潮,为我们打开了怎样的艺术空间?

(二) 现当代绘画学习的“瓶颈”

对于初次接触现代主义绘画的人来说往往存在“看不懂”的问题,这是认识现代主义美术的一个“瓶颈”。分析其中的原因,有两点值得注意:一是人们对绘画的认识停留在再现性绘画领域(图 1-3、图 1-4)。二是再现性绘画观念和评判标准固化了人们专注客观形象的感知意识和思维习惯,对 20 世纪以来绘画变革的理念、方法和成果难以理解。20 世纪是现代艺术在全球范围内发生巨大变革的时期,进入 21 世纪以来,随着信息技术的飞速发展,现当代艺术的迅速传播正在改变着人们的生活方式和艺术方式。当代大学生是艺术海洋中的弄潮儿,喜欢和追求时尚是青年人的执着表现。如何看懂 20 世纪以来的现代主义绘画作品,领略现当代艺术的魅力,并采用现当代艺术的理念和方式进行艺术实践,已成为当前绘画学习中的重要内容。表现性色彩画的学习,可有效解决绘画学习中的“瓶颈”问题,为理解和认识现当代美术打下基础。

图 1-3 达·芬奇 蒙娜丽莎

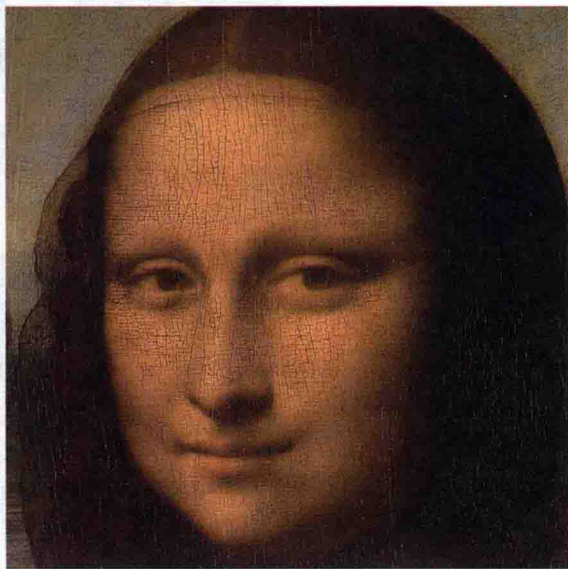

图 1-4 达·芬奇 蒙娜丽莎(局部)

作品评析(图 1-3、图 1-4)

西方绘画自文艺复兴时期以来就形成了追求自然真实的绘画思想。达·芬奇在他的《蒙娜丽莎》中以不厌其烦的细腻刻画来追求自然形象的再现,这一传统的绘画理念在近五百年的时间里一直深深影响着西方绘画的走向。对于习惯于再现性绘画方法的人来讲,他们深受这一理念的影响,对现代主义以来的表现性绘画显然难以理解。

（三）对表现性色彩画的界定

对表现性色彩画的界定,其实是相对于再现性色彩画而言,是出于学科研究、专业教学、艺术评论等的需要而做的概括性划分。要认识表现性色彩画,对照再现性色彩画的概念理解将会加深理解的程度。首先来理解“再现”和“表现”这两个词。“再现”的意思是指再一次呈现,也有重新呈现的意思,一般指对客观事物原貌的再一次呈现(图 1-5、图 1-6)。

图 1-5 伦勃朗 戴金盔的男子

图 1-6 伦勃朗 戴金盔的男子(局部)

作品评析(图 1-5、图 1-6)

在再现性绘画领域,伦勃朗与达·芬奇的绘画技法可能存在很大差异,但同表现性绘画相比较,他们都遵循一个共同的绘画原则:追求自然真实的再现。伦勃朗善于描绘聚焦于光束中的形象质感,使形象从幽暗的背景中显现出魅力和光彩。他尤其善于宏大空间的洒脱呈现和光束照耀下细节的精细刻画,为我们创造了一种非常爽朗而精致的自然美。

“表现”的意思是指表示或呈现出来,有表露或展现的意思,一般指对主观内容的呈现。这样就很容易理解再现性色彩画和表现性色彩画的界定:再现性色彩画是指以再现客观形象为主的绘画形式;而表现性色彩画则是指以表现主观意识为主的绘画形式。西方现代主义以来的绘画艺术,正是以关注主观精神的表现为指向改变了西方自文艺复兴时期以来长期坚持的再现性方向,进入了个性张扬的表现性领域(图 1-7、图 1-8、图 1-9)。由于现当代绘画艺术中的表现性因素,冲击了人们的视觉审美习惯和评判标准,对再现性色彩画和表现性色彩画的界定,成为学术界自然为之的事情。出于专业教学的需要,厘清再现性色彩画和表现性色彩画的混沌关系,将为我们打开一扇通向现当代艺术的窗口。这里的问题是,主观意识能否以绘画的形式展现出来,这种展现同再现性绘画有什么不同?

图 1-7 文森特·凡·高 星夜

图 1-8 保罗·高更 大溪地牧歌

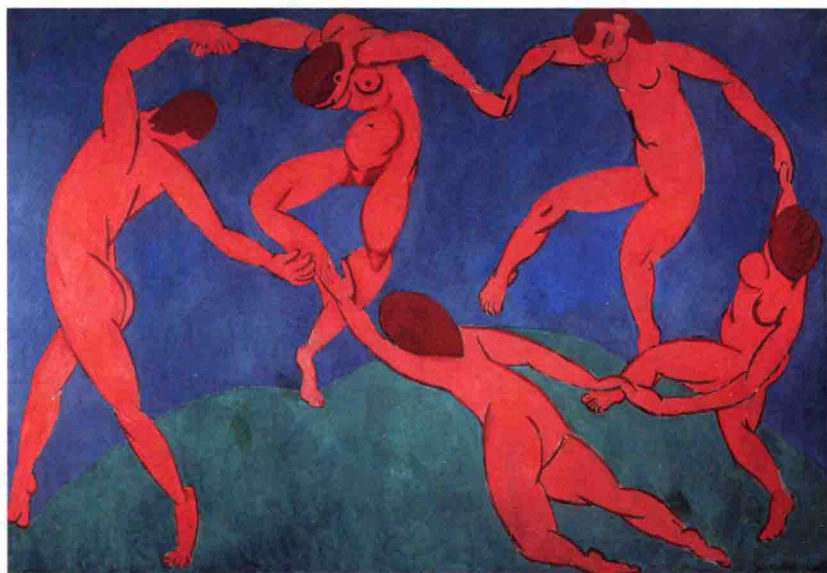

图 1-9 亨利·马蒂斯 舞蹈

作品评析(图 1-7、图 1-8、图 1-9)

对凡·高、高更、塞尚等现代主义美术开拓者来说,个性化的艺术追求已打破达·芬奇、伦勃朗以来的再现性绘画轨道而进入一个全新的领域——表现性绘画。同达·芬奇、伦勃朗的作品比较,会发现同样的题材却凸显出别样的意味。一个是对自然真实的

执着描绘,一个是对主观意识的艺术表达。这种从专注自然形象到发现自我内心的艺术跨越,使 20 世纪的人们经历了很长时间才领悟过来。无论是凡·高的《星夜》、高更的《大溪地牧歌》还是马蒂斯的《舞蹈》,都体现出一个共同特点:再现自然已不是绘画主要的任务,而主观因素在作品中的融入成为影响艺术变革和发展的重要内容。也正因为艺术家更多关注主观因素的艺术表达和体现,艺术个性的凸显成为表现性绘画风格形式多元化、多样化的重要原因。

二、表现性色彩画与再现性色彩画比较

在学习表现性色彩画之前,首先对表现性色彩画和再现性色彩画进行一番比较,将有益于对表现性色彩画概念的理解。我们将围绕绘画的要素、方法和技巧、理念和风格等因素对二者进行简单的比较。

(一) 再现性色彩画的追求

再现性色彩画所坚持的造型理念是真实再现自然形象的客观形态,包括对自然形象的组织结构、空间体积、自然光影、运动感和质量感等诸多自然因素的描绘,追求逼真的画面效果。画者的注意力集中在对客观形态的真实描绘上,所采用的方法技巧都围绕这一目标而实施。为了达到逼真的效果,每一笔颜料都不露痕迹地贴合形象的质感要求。在威廉·克莱兹的静物画中(图 1-10、图 1-11),我们感受到的是逼真的餐具所体现出的

图 1-10 威廉·克莱兹 静物

精致美感,这是再现性绘画精心追求的效果。从这里我们可以看出,再现性绘画关注的要素是精确的形体结构、自然真实的空间、形象的质量感等。在造型方法上,采用透视、解剖等方式解决形体结构把握上的精确性问题;采用层层铺色和精细描画的方式追求真实感的重现。不难想象,完成一幅再现性绘画作品会需要相当长的时间。总之,再现性绘画是在模仿自然的过程中感受自然美、体现艺术的伟大。

图 1-11 威廉·克莱兹 静物(局部)

作品评析(图 1-10、图 1-11)

再现性绘画对逼真效果的追求,使人们在模仿自然中体现艺术创造力。也就是说,艺术家提升能力、变革方法更多地是为了更逼真地再现自然,这是西方文艺复兴以来美术发展中很重要的一条线索。威廉·克莱兹这幅静物画体现了欧洲 17、18 世纪荷兰最为流行的静物绘画样式,以不露痕迹的精细描绘完成整个绘画过程。面对这样一幅精美画作,我们不得不叹服画家精湛的技艺。我们可能会问:他怎么画得如此真实?他是怎么做到的?他采用了怎样的方法?他用了多长时间来完成这幅作品?其实这些问题也是再现性绘画的本质问题。但是,科学的发展使人类在惊叹自身创造的文明奇迹之时,模仿自然的兴致悄然让位于对自我内心的关照,表现性绘画成为近现代绘画中的主角开始活跃于艺术舞台。

欧洲文艺复兴为西方绘画艺术的发展确立了“再现”的航标,直到印象主义之前,绘画一直没有冲出这个界限。印象主义的变革好像是冲破了以往的界限,如放松了对自然形态的刻意追求,专注于光影的生动描绘,等等。这些在阳光下画出来的作品以莫奈的《日出·印象》(图 1-12)为代表,突然模糊了人们对绘画的认识:绘画好像要偏离“再现”