

综合材料与绘画设计表现

Zonghe Cailiao Yu Huihua Sheji Biaoxian

王菲 李鹏 徐冰 编著

综合材料与绘画设计表现

王菲 李鹏 徐冰 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书包括十部分，第一部分主要就综合材料的相关概念予以探讨，包括综合材料的概念、运用与现实，第二部分主要研究材料艺术的发展（材料艺术与科技、材料艺术的变革），第三部分主要探讨现代艺术流派与材料艺术的发展；第四部分包括综合材料的创作（运用与表现）；第五部分主要研究架上绘画基底材料；第六部分主要探讨绘画的体验材料；第七部分主要包括现代重彩画材料技法择要；第八部分主要从综合材料角度研究丹培拉绘画；第九部分主要研究了综合材料的版画技法；第十部分展示了综合材料绘画作品。

图书在版编目（CIP）数据

综合材料与绘画设计表现 / 王菲，李鹏，徐冰编著

—北京：中国纺织出版社，2016.9

ISBN 978-7-5180-3019-4

I. ①综… II. ①王… ②李… ③徐… III. ①综合艺术—研究 IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 237073 号

责任编辑：汤 浩 责任印制：储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码：100124

销售电话：010-67004422 传真：010-87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http://www.weibo.com/2119887771

虎彩印艺股份有限公司印制 各地新华书店经销

2017 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开本：787×1092 1/16 印张：18.25

字数：439 千字 定价：82.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

个人简历

王菲，1984年出生于沈阳，2007年毕业于鲁迅美术学院油画系；2004年获得校三等奖学金；2010年7月油画作品《童年》发表《美术大观》2011年毕业于沈阳大学油画系；2011年获得优秀毕业生；2011年至今工作于沈阳工学院讲师；2013年7月《留住瞬间的永恒》发表于《美术大观》；2013年出版教材《速写与教学》担任副主编。

李鹏，女，汉族，河南省商丘市

人，硕士研究生，毕业于河南大学艺术学院美术学专业，修读方向油画教学与研究。有数篇学术论文发表于核心期刊及国内CN刊物。参编著作《美术鉴赏理论基础》，《现代美术理论研究》等，参与编写河南省十一五规划课程教材，主持河南省教育厅人文社科研究项目两项。作品曾参加国内以及河南省内各级展览并获奖，多次发表作品在《美术观察》、《美术评论》、《上海艺术家》等期刊。河南省美术家协会会员，河南省青年美协会会员。现在美术学院从事油画专业教学与科研工作。

姓名：徐冰 性别：女

出生年月 1981.7.19 政治面貌：共产党员

民族：汉 学历硕士研究生

2011年毕业于鲁迅美术学院中国人物画工作室获得硕士学位

现就职于沈阳工学院艺术与传媒学院

2010年作品《风景写生》刊登于国家核心期刊《美苑》

2011.1 作品《浮光》入选首届全国高校美术设计作品大赛
并有多篇论文刊登在国家级期刊。

前 言

在科技不断进步，时代不断前进的步伐中，多元思想和文化的碰撞中人们在艺术领域也不断产生着创新性的观念和想法，而在不断试验中产生出新成果，表现为绘画的表现形式不再拘泥于传统的国画、油画、版画等，出现了多种艺术表现手段和多种媒材综合运用的创作手法，而综合材料绘画便是其中极为重要的一种形式。“综合”已经表明了其创作方式的多样性，包括绘画、雕塑和各种信息媒介材料的运用，在形式上融合了绘画和设计对视觉化形象的追求，打破了各种画种之间的界限，把绘画表现从单一的视觉形式引入到多种媒介表现的新领域。

对综合材料绘画的实践始于20世纪的西方国家，中国的综合绘画试验则始于20世纪80年代。这种艺术思潮丰富了中国艺术家的思想观念，在中国有走进世界现代艺术与后现代艺术的直接意义。综合材料绘画并不是将媒材进行综合运用，也不是将各个画种、材料进行简单的拼凑与混合，它是一个融合中西文化精神的全新课题，是一个富有创造性的绘画观念。

本书共分八章，第一章主要介绍了综合材料的相关概念，包括材料艺术的发展、材料的分类及运用、综合材料的概念及其运用的历史、现实、材料语言及材料艺术的艺术表现及创作、现代艺术流派与材料技法的发展。第二章主要对综合材料绘画的相关概念进行了阐述。第三章对综合材料的表现与研究进行了探讨。第四章讨论了综合材料绘画的创作，包括生活体验与创意表现、审美意识与精神表现、材质把握与情感主题表现和综合材料绘画的造型分析。第五章到第七章主要对几种不同的综合材料绘画进行了讨论，包括中国现代重彩画、丹培拉绘画及综合材料版画技法。第八章主要介绍了中外综合材料绘画的优秀作品。

在本书中，王菲（沈阳工学院）负责第一章、第五章、第八章的编撰工作；李鹏（河南师范大学）负责第二章、第四章、第六章以及第七章第三、四节的编撰工作；徐冰（沈阳工学院）负责第三章以及第七章第一、二节的编撰工作。

本书编撰注重内容的全面、准确，理论联系实际，力求创新。但由于书的篇幅很大所以在编写过程中难免出现不足之处，对具体画作体例介绍不够。对此，希望各位专家学者和业界同仁予以批评指导。此外，本书在编写过程中得到不少业界同仁的帮助与指导，借鉴和参考了很多优秀学者的资料，在此表示诚挚的感谢。

作者

2016年7月

目 录

第一章 综合材料的相关概念	1
第一节 材料艺术的发展	1
第二节 材料的分类及其运用	12
第三节 综合材料的概念及其运用的历史与现实	18
第四节 材料语言与综合材料的艺术表现及创作	21
第五节 现代艺术流派与材料技法的发展	41
第二章 综合材料绘画概述	48
第一节 综合材料绘画的概念	48
第二节 综合绘画的当代性与精神性	48
第三节 综合绘画的实验性与融合性	49
第三章 综合材料的研究与表现	50
第一节 体验材料	50
第二节 材质语言研究与表现	62
第三节 综合材料的运用与表现	67
第四章 综合材料绘画创作	75
第一节 生活体验与创意表现	75
第二节 审美意识与精神表现	76
第三节 材质把握与情感主题表现	77
第四节 综合材料绘画的造型分析	78
第五章 现代重彩画与材料技法	91
第一节 架上绘画基底与制备	91

第二节	中国现代重彩画的研创与装饰造型·····	103
第三节	现代重彩画材料技法择要·····	108
第四节	中国现代重彩画的制作方法 with 作品赏析·····	115
第六章	丹培拉绘画 ·····	124
第一节	中世纪美术的演变与丹培拉绘画材料艺术概述·····	124
第二节	传统丹培拉绘画制底方法及颜色粉、画笔的使用·····	135
第三节	必备工具与媒介·····	141
第四节	传统丹培拉绘画技法与步骤·····	142
第五节	丹培拉间接法中的提白法·····	148
第六节	丹培拉绘画的上光、保存与维护·····	150
第七节	中外丹培拉绘画作品·····	151
第七章	综合材料版画 ·····	156
第一节	综合版画概述·····	156
第二节	脱胶版画技法·····	183
第三节	木版凸凹印版画技法·····	205
第四节	金刚砂版画制作·····	213
第八章	综合材料绘画代表人物及作品赏析 ·····	250
第一节	主要代表人物简介·····	250
第二节	综合材料绘画作品赏析·····	260
第三节	综合材料绘画教师及学生优秀作品欣赏·····	273
	参考文献 ·····	282

第一章 综合材料的相关概念

综合材料既不是艺术流派,也不是某种艺术的主义。但是,它在中国仍有走进世界现代艺术与后现代艺术的直接意义,综合材料的艺术表现已经成为先锋前卫的艺术品。

第一节 材料艺术的发展

一、材料艺术与科技

纵观西方造型艺术的历史,材料艺术的变迁,一直是建立在社会文明和科技进步的基础之上的。社会的转型、科技水平的发展推动着文化观念的变化,随之也带动了艺术思维方法、创作观念乃至表现形式的变化。社会与科技的变革,因此而成为材料艺术发展的动因。

美国未来主义学家托斯勒把人类历史概括为“文明发展三次浪潮”。如果我们把材料发展的历史放入到这个大文化场中就可以发现:在原始主义——古典主义——现代主义——到后现代主义的发展进程中,材料艺术一直是伴随着艺术发展的历史,推动每一次新的变革和每一次新的实验,并在这些变革中不断地改写造型艺术的历史,现代艺术的每一次进展都是利用科学、技术的成果,分享科学的思想与方法——或追求结构的秩序感,以明晰的条理表达一种逻辑关系;或以材料媒介作为表达观念的载体,由此形成了不同的艺术表达方式和不同的技法规律,成为社会文化的一个组成部分被历代传承和延续。

在造型艺术的进程中,材料艺术一直是伴随着科学技术的水平而发展的,材料艺术三次大的变革,都是与社会转型和科技的进步有着密切的关联。第一次演进是从水性的丹培拉壁画到架上油画,这是原始艺术向古典主义绘画的迈进,期间历经了上千年的历史;文艺复兴的思想革命,推动了文化和艺术的繁荣,对科学技术的研究蔚然成风,从“间接画法”到“直接画法”的运用,使油画成为重要的造型形式,也成为多数艺术家的首选媒介,涌现出一批世界级的艺术大师——达·芬奇、提香、委拉斯凯兹、伦勃朗、戈雅、鲁本斯、库尔杜昂等。他们对材料艺术的掌控和精湛的油画技艺,至今仍然有任何艺术媒介都不可超

越的地位(图 1-1-1 至图 1-1-6)。

图 1-1-1 凡艾克(油画)

图 1-1-2 教皇英诺森十世

图 1-1-3 蒙娜丽莎

图 1-1-4 掠夺里西普的女儿

图 1-1-5 自画像 库尔杜昂

图 1-1-6 自画像 普桑

第二次演进是伴随着工业革命而发展的现代主义绘画，它全面地吸收与分化了科学技术的成果，在现代主义绘画的许多艺术风格和流派中，我们都能看出哲学思想与科学技术碰撞产生的火花——从光学对色彩原理的作用，到爱因斯坦时空理论的解释；从大工业化生产中严格的科学逻辑，到弗洛伊德“梦的解析”与潜意识心理分析理论，所有最新的科技成果都可以在印象主义、立体主义、未来主义、超现实主义、抽象表现主义等艺术流派的作品中体现出来。现学工业发展和光学理论基础之上的分色技术和点彩技法。

立体派——把几何学和数学的理论应用于造型，同时把材料媒介直接用于画面形象。

未来派——运用爱因斯坦的时空理论，试图表现出物体在空间中的力动关系。

超现实主义——吸纳了医学、心理学、哲学的最新成果，以纯心理自动主义摆脱理性对原创力的束缚，以不合逻辑反逻辑。

抽象表现主义——用自发的形式在行动中绘画，使艺术家与绘画媒材之间产生互动。

波普艺术——让不同的材料符号成为艺术品，以通俗取代高雅，用综合性绘画方式抵制和消除纯绘画的形式。

欧普艺术——运用现代高科技理念，以光学的实验挑战人的视觉，打破现代主义追求的纯粹性、明晰感与科学精神是如出一辙的，他们利用最新的科技思想，从不同方面完成了对绘画形式语言的探索，把造型从再现的艺术中解放出来，向表现的艺术方向发展（图 1-1-7 至图 1-1-10）。

图 1-1-7 罗伯特·德劳内

图 1-1-8 足球选手的动力论

图 1-1-9 弄蛇女

图 1-1-10 风中的新娘

第三次大的变革是人类社会进入到信息发展的阶段，由于艺术创造的动因发生了急剧的变化，以绘画为媒介的表现形式，不足以表现更深层次的艺术观念，后现代艺术便运用现代信息技术和传播媒体，把绘画艺术从架上解放出来，以材料媒体作为观念的载体，加速拓宽了绘画的领域和材料的表现性。

他们对历史和文化传统进行分割、打乱并且重新拼接，以通俗化、大众化和商业化的面貌出现，用手法混杂和复制挪用的多元风格进行艺术创作，以高科技手段推动观念的革命，加速扩大了视觉造型的领域（图 1-1-11 至图 1-1-13）。

图 1-1-11 夏季

图 1-1-12 鞋

图 1-1-13 殖民地

下面就记载着在这三次大的变革中，科技与艺术的相互关联：

印象派——建立在扩大化了传统意义上绘画和设计的界限，进而发展到声、光、电的装置艺术。

极少主义——排除具象绘画和虚幻的画面空间，崇尚结构的条理性，强调材料的特性和绘画制作过程。

新表现主义——把古代的、现代的符号注入新的人文精神，利用一切可能的造型材料为艺术语境服务。

超前卫——重新评价艺术内在的逻辑关系，以现代的视角，审视传统艺术的表现方式，

试图复活古典的表现技法（图 1-1-14）。

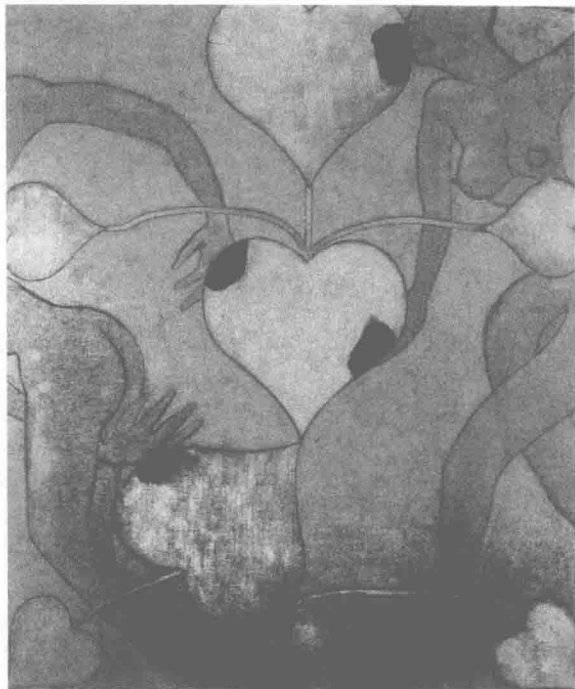

图 1-1-14 破碎的心

装置艺术——把各种个体的元素设置在特定的环境空间里，表达创作者的思想。在艺术家和观看者之间制造一种参与者、揭示者、观察者和体验者的关系（图 1-1-15）。

图 1-1-15 停止的记忆

照相写实主义——发展了有别于传统的写实绘画，以照片或摄影视像的真实题材作为表现内容。

多媒体艺术——采用发达的现代媒体进行艺术创作，运用高新技术，以真实的声像记录和录像制作，将不同文化形式和不同时空的现成品等元素综合运用，摆脱了传统的绘画界限，

进入到多元化艺术表现的领域。

二、材料艺术的变革与实验

透过西方造型艺术的变迁，我们看到绘画材料的变革与绘画观念的转化是互为因果的关系。无论什么流派的绘画，一旦在造型思想和造型观念上有了突破，必然会带来材料和技法上的相应改变，以适应视觉和思维变化的需要。

同样，这种变革也为艺术家推进观念的转变、拓展材料的使用提供了潜在的表现空间。自西方现代主义艺术以来，造型与材料的变化，自始至终都在艺术观念的更新和材料的实验中交替进行着。几乎所有的艺术流派都在寻找新的表现形式，纯化艺术语言，以促使艺术内部发生变革。每一个流派的兴起与发展，都记载着他们在材料语言上的实验：从“立体主义”把拼贴材料直接用于架上绘画开始，直到后现代艺术中的多媒体视像艺术的运用，艺术的功能就是不断地质疑、不断地超越，从而引发了不同艺术流派对材料艺术的不断创新，以及材料本体在造型中的地位和审美价值的深入研究。

这条线索基本上是沿着变革——实验——创新的运动不停地循环向前的，艺术史上的每一次革命都能在材料艺术上体现出来。透过下列这些声名显赫的艺术家们的变革与实验，我们可以看到材料艺术的发展线索以及重要的作用。

毕加索——建立了多视点空间观察的新方法，以真实材料的介入来对抗“逼真”的模仿(图 1-1-16)。

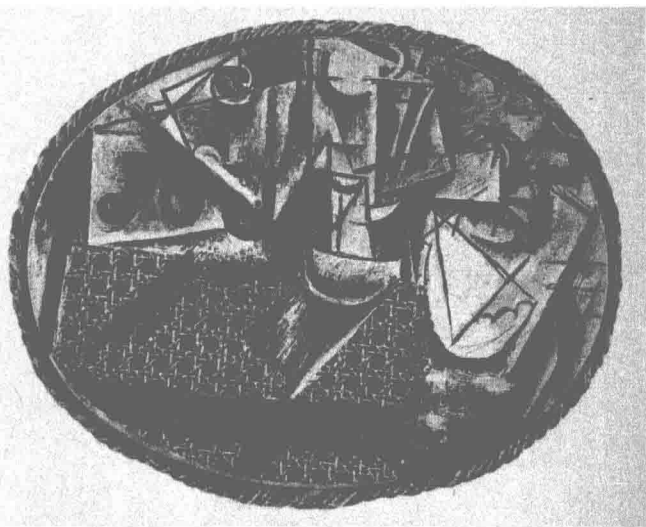

图 1-1-16 静物和藤椅

杜尚——从视觉形象转向思维，以现成品替代绘画作品，把观念装置引入艺术创作。

施威特斯——运用材料的随机性和偶然性构成有意味的作品，把最粗陋的材料转换成新的造型语汇(图 1-1-17)。

波洛克——以无意识的具体绘画，表达视觉色彩的自然融合和直观的触觉感。

劳申伯格——从日常生活中发掘艺术表现的内容，把绘画和摄影的原始素材拼合在一起(图 1-1-18)。

克莱因——在行为艺术观念支配下，把人体作为绘画的媒介材料，以喷枪代替画笔，实现了艺术家与媒介材料的互动。

沃霍尔——运用丝网版画的形式，通过大量的印刷，复制通俗的形象，去创作中人为的思想和个性特征（图 1-1-19）。

塞萨尔——把工业化生产的机械成品通过集合与压缩化为符号语言，以破坏的行为暗示消费时代与技术时代消耗与循环的关系（图 1-1-20）。

图 1-1-17 巧克力

图 1-1-18 无题

图 1-1-19 玛丽莲·梦露

图 1-1-20 压缩

基弗——采用非传统的绘画材料，把各种自然的、人工的材料综合运用，集合了传统绘画的技法特点和现代材料的视觉特性；一方面把材料的表现领域扩大到极致，另一方面又巧妙地通过对画面视觉肌理的转化揭示出美的本质和精神内涵。

博伊斯——把材料作为表达艺术观念的载体，在材质蕴藏的自然特性中注入文化寓意，通过对材料物质属性的挖掘，采用象征的手法表达作品深层的意义（图 1-1-21）。

波尔克——将设计手法引入到绘画，对基底材料的广泛应用（丝绸、棉布、装饰图案布、壁纸等）和对各种胶质材料与色彩混合的试验，创造出综合媒介的美感特质（图 1-1-22）。

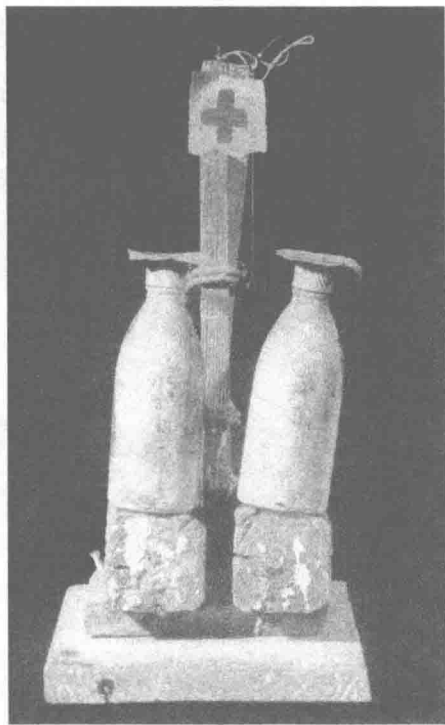

图 1-1-21 综合材料

图 1-1-22 女人

里希特——把影像图式与色彩的即兴表现相结合，试图在情绪表达和理性制约方面求取平衡（图 1-1-23）。

克莱门特——广泛地吸纳传统的绘画技法，在解读传统的基础上重新建构自己的艺术语言（图 1-1-24）

吉尔伯特与乔治——以巨幅摄影与绘画结合的形式，探讨艺术、社会准则与价值之间的平衡关系（图 1-1-25）。

图 1-1-23 无题

图 1-1-24 纸上水彩