

综合绘画创作与教学研究

MULTIDIMENSIONAL

VARIATIONS

维

不

奏

上海人民美术出版社

多维变奏

——综合绘画创作与教学研究

Multidimensional Variations

Mixed Media Painting-Research and Teaching

上海人民美術出版社

多维变奏

图书在版编目 (CIP) 数据

多维变奏: 综合绘画创作与教学研究 / 刘亚平 姚尔畅 编著 .

-- 上海: 上海人民美术出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5322-8758-1

I. ①多… II. ①刘… ②姚… III. ①绘画—教学研究—高等学校 IV. ①J2-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 240634 号

本书部分作品的作者未能取得联系, 请看到本书后及时与我们联系, 以便按标准支付稿酬, 特此感谢!

部分图片拍摄及处理: 宋 巍 王 力 王烨飞 郭薇婕

部分文字及资料翻译: 沈亦楠 李思文 钱 晶 高云澄

多维变奏 —— 综合绘画创作与教学研究

主 编: 刘亚平

副 主 编: 姚尔畅

责任编辑: 丁 雯

装帧设计: 赵 敏

技术编辑: 朱跃良

出版发行: **上海人民美术出版社**
(上海市长乐路 672 弄 33 号)

开 本: 889×1194mm 1/12 19.34 印张

字 数: 85 千字

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

版 次: 2013 年 11 月第一版

印 次: 2013 年 11 月第一次

书 号: ISBN 978-7-5322-8758-1

定 价: 300.00 元

目 录

005	序	俞晓夫
011	物的“魅”与“美”——综合绘画的艺术性浅谈	刘旭光
017	多维变奏——关于艺术跨界整合的认知	刘亚平
041	综合绘画面面观	姚尔畅
055	绘画空间维度探析	胡亚强
067	维也纳的金色交响——论克里姆特绘画的材料语言	宋 巍
077	综合绘画：观念、历史与现实——兼谈上海师范大学综合绘画创作与教学的探索	彭 莱
085	刘亚平作品	刘亚平
097	姚尔畅作品	姚尔畅
109	应海海作品	应海海
121	赵 牧作品	赵 牧
133	胡亚强作品	胡亚强
145	宋 巍作品	宋 巍
161	走向综合——综合绘画创作及教学漫谈	
177	绘画基础教学的拓展与延伸	应海海
183	关于综合绘画创作教学的几点思考	赵 牧
189	学生作品	
222	体验·感悟	
225	后记	
226	图片索引	

Contents

005	Preface	Yu Xiaofu
011	The“glamour”and“beauty”of objects — On artistry of Mixed Media Painting	Liu Xuguang
017	Multidimensional Variations — The cognition of cross-media integration	Liu Yaping
041	On Perceptions of Mixed Media Painting	Yao Erchang
055	The exploration on the the spatial dimension of painting	Hu Yaqiang
067	The golden symphony in Vienna — The remark about klimt’s material language	Song Wei
077	Mixed Media Painting: the concept,history and reality — Also about the exploration on the creation and teaching of mixed media painting in Shanghai Normal University	Peng Lai
085	Works of Liu Yaping	Liu Yaping
097	Works of Yao Erchang	Yao Erchang
109	Works of Ying Haihai	Ying Haihai
121	Works of Zhao Mu	Zhao Mu
133	Works of Hu Yaqiang	Hu Yaqiang
145	Works of Song Wei	Song Wei
161	Walking forward for mixing — On the creation and teaching of Mixed Media Painting	
177	The development and extension of painting elements	Ying Haihai
183	On the creation and teaching of Mixed Media Painting	Zhao Mu
189	Works of students	
222	Experience · Perception	
225	Postscript	
226	Image index	

多维变奏

——综合绘画创作与教学研究

Multidimensional Variations

Mixed Media Painting-Research and Teaching

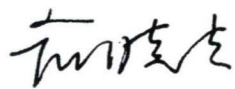
上海人民美術出版社

多维变奏

序

首先，十分荣幸，由我来写这个序。来上师大美院才几个月，便碰上“综合绘画”这么件富有学术内涵的事，感觉很给力。同时，暗暗庆幸自己白白得到了一个抓手。所以要特别感谢刘亚平、姚尔畅、应海海、赵牧、胡亚强、宋巍等诸位老师，以及他们所带的学生团队，感谢他们策划了一个很有见地的方案，并付诸实现，如期完成项目、办出展览很不容易。当然，如果从成熟度上去考量，这个展览还只是处在试验阶段，或者说才刚起步，不过这些其实都不关键，关键的是：一个具有前沿性研究样式的确立！以后，凡美院各个专业，尤其是设计这一大块，都应该这么去做，只要点子好。眼下的“综合绘画展”便是一个范例。其实，在当今现代艺术领域里，这个综合绘画本身并不新鲜，比比皆是，玩得都到了手软。问题是它现在以堂而皇之的方式驻场于以经典传统绘画著称的上师大美院，就不同凡响了，一定会有化学反应。我的思路是：在搞好综合绘画的同时，还是要继续维护传统绘画这面大旗，不能因为综合绘画的介入而有所削弱。我看今天这个综合绘画的款式似乎还行，还在适度的碰撞和柔性接轨的可控范围之内。总之，世事的发展往往是不以人们的意志为转移的，总会有拓展和变革的要求，只要是顺应时势，就会有一片无限斑斓的天空。

祝贺“综合绘画展”成功！

上海师范大学美术学院院长 俞晓夫

First of all, it's my great pleasure to write this preface. How gelivable that I could encounter this "Exhibition of Mixed-Material Painting"-such an academic event-only several months after I work at Fine Arts College of Shanghai Normal University; and how lucky I am to get this opportunity without any pain. So I want to thank Liu Yaping, Yao Erchang, Zhao Mu, Ying Haihai, Hu Yaqiang, Song Wei and other teachers specially, and their student teams as well. Thank them for planning a very fruitful program and put it into practice. Actually, it is not easy to open an exhibition on schedule. Although this kind of exhibition is still at the experimental, or to say, primary stage in terms of the level of maturity, nevertheless, all these are not the key points. The key is that a pattern of leading-edge research has been established. Each type of paintings can follow this pattern in the future as long as they have good ideas. The current "Exhibition of Mixed-Material Painting" is a good example. Actually, in the field of modern art, mixed-material painting is not new. On the contrary, it can be found everywhere and cannot be played any more. The problem is once it publicly shows at Fine Arts College, which is originally famous for classical and traditional painting, it will be distinctive and inevitably reacting. In my opinion, I will continue to safeguard the direction of traditional painting which will not be impaired by mixed-material painting. However, it seems that the style of mixed material painting is not bad, within the control of moderate collisions and flexible connections. Anyhow, the development of thing cannot be transferred by man's will. There will always be requirements for exploration and evolution. Follow the tide of the times, and we can have an infinite and gorgeous space of development. Wish "Exhibition of Mixed-Material Painting" a complete success.

Yu Xiaofu

Dean of Fine Arts College
Shanghai Normal University
Sep. 10th, 2013

目 录

005	序	俞晓夫
011	物的“魅”与“美”——综合绘画的艺术性浅谈	刘旭光
017	多维变奏——关于艺术跨界整合的认知	刘亚平
041	综合绘画面面观	姚尔畅
055	绘画空间维度探析	胡亚强
067	维也纳的金色交响——论克里姆特绘画的材料语言	宋 巍
077	综合绘画：观念、历史与现实——兼谈上海师范大学综合绘画创作与教学的探索	彭 莱
085	刘亚平作品	刘亚平
097	姚尔畅作品	姚尔畅
109	应海海作品	应海海
121	赵 牧作品	赵 牧
133	胡亚强作品	胡亚强
145	宋 巍作品	宋 巍
161	走向综合——综合绘画创作及教学漫谈	
177	绘画基础教学的拓展与延伸	应海海
183	关于综合绘画创作教学的几点思考	赵 牧
189	学生作品	
222	体验·感悟	
225	后记	
226	图片索引	

Contents

005	Preface	Yu Xiaofu
011	The“glamour”and“beauty”of objects — On artistry of Mixed Media Painting	Liu Xuguang
017	Multidimensional Variations — The cognition of cross-media integration	Liu Yaping
041	On Perceptions of Mixed Media Painting	Yao Erchang
055	The exploration on the the spatial dimension of painting	Hu Yaqiang
067	The golden symphony in Vienna — The remark about klimt’s material language	Song Wei
077	Mixed Media Painting: the concept,history and reality — Also about the exploration on the creation and teaching of mixed media painting in Shanghai Normal University	Peng Lai
085	Works of Liu Yaping	Liu Yaping
097	Works of Yao Erchang	Yao Erchang
109	Works of Ying Haihai	Ying Haihai
121	Works of Zhao Mu	Zhao Mu
133	Works of Hu Yaqiang	Hu Yaqiang
145	Works of Song Wei	Song Wei
161	Walking forward for mixing — On the creation and teaching of Mixed Media Painting	
177	The development and extension of painting elements	Ying Haihai
183	On the creation and teaching of Mixed Media Painting	Zhao Mu
189	Works of students	
222	Experience · Perception	
225	Postscript	
226	Image index	

物的“魅”与“美”

——综合绘画的艺术性浅谈

刘旭光

艺术和审美的使命之一，就是让我们学会去观看和欣赏一个事物，物各有其美，各有其“魅”。“美”来自形式，而“魅”来自质料！钢铁用它的冰冷和坚硬，使自己成为一个形容词。木头用它的朴实与温厚；棉布用它的柔软；丝绸用它的光滑；玻璃用它的晶莹与干脆……，每一物，都可以形容词化，即便是铁锈、纸灰、麦秸……都用它们自身的质料，诉说着岁月、轻盈与孕育。我们生活在一个物的世界，物既是与我们共在的他者，也是我们这个世界的“质感”。我们身处于一个有“质感”有“魅力”的世界，我们却遗忘了。

每一件被我们遗弃了的与破坏了的物，都诉说着与我们曾有过的亲密，它们曾经“有用”，它们或许“无用”，但无论有用还是无用，它们都存在着，它们的器具性被沉淀下来，它们和“我们”的诸种“关系”在它们的每一个细节中或明或暗的亮现。这些关系还值得去玩味，去回忆，去欣赏，正是这些“关系”，使得它们仍是一“物”，而我们还“在这里”。我们需要去看，去嗅，去听，去抚摸这些“关系”，这种存在。……物就在那里，这就是哲学家们所说的“物之物性”。一把废弃的铁锤，一朵枯萎的花，一只破碗，几根旧手带，两页海报……这就是“物”的世界，这就是“我们”的世界。

应当有一门艺术去捕捉和放大这种“质感”，让我们学会去感受这些“物”；应当有一门艺术去玩味与挽留“物之物性”，去亲“物”，去琢“物”，去敬“物”。

综合材料绘画就是这样一门艺术。

近代的美学与艺术，都走上了一条错误的道路。近代美学相信，直观一物，得其“表象”，而其表象之形，就可以令我们愉悦，无关于其“质”，无关于其“意”，似乎以这种不关心对象的非功利的态度观看一物，观其形，就是审美。不，物不单有其“形”，还有其“质”，我们的肉身与物之“质”有一种交流，我们能感受到一物，而不仅仅是“看到”一物，被我们感受到的“物”，就是“物”的“质感”。水柔石硬，冰冷玉润，我们用全部生命感受着物的世界，而这个世界用它的无限的质感回报着我们。这种质感是不能仅靠“形”来传达的，形式主义的美学令人不满之处就在这里，它只能欣赏物的“形式”，却不能感受“质感”，这太令人遗憾了。

而完全拘泥于图像的艺术，或者说把三维世界转化为二维平面的艺术，或者说把“物”完全转变为“表象”的艺术，它可以玩味线条、色彩、构图、光影，却无法忠实地呈现“质感”，它的原罪就是“抽象”，它抽去了世界的质感，只保留下影像与“印象”，而抽象到最后，就只剩下线条本身、色彩本身，或者构图本身，世界却被遗忘了。

绘画中综合材料的使用，可以克服这种审美的形式主义与抽象化，艺术应当召唤我们去感物、亲物，而不是拉开我们与世界的距离，这就需要绘画艺术从对颜料的依赖中走出来，画家的使命不再仅仅是直观物象并且呈现物象，他还要发现与玩味物的质感，放大这种质感，并且把质感形式化。他本来只需要发现颜料的性质，但现在，他需要了解每一个物件的质感，并且传达这一质感。这既是挑战，也是契机。挑战在于，创作出一幅综合材料绘画，不仅仅需要画家能够用颜料创作出一个平面化的空间，表现光影，还要求画家能够利用材料的质感，让这种质感转化为画面的一部分，在画面和质料之间形成对话与配合。如果说传统的结合绘画是处理影像之间的关系，那么现在进行综合材料创作时，画家需要处理物质与影像之间的关系，需要把质感与形象创造结合起来。

把综合材料与绘画结合起来，这是一次创作上的解放，材料选择的自由，是创造自由的基础。毕加索一次灵光闪现式的随意之作，引发了美术观念的革命，绘画的语言，或者说美术的语言，一下子被打开了，同时也改变了我们对绘画的“绘画性”的认识。

什么是绘画的“绘画性”？画家观看世界的方式是从直观开始的，他们更关注世界的形式给予他们的愉悦，他们是世界的直观者，他们是形式的创造者，他们的眼睛有一种独特的敏感，他们可以发现形式的诸种特点，发现形体构成的特点，发现形体之间的空间关系，发现线条、色彩和构图之间的一种令人愉悦的“和谐”，他们是“纯粹美”的发现者，也是“纯粹美”的创造者，他们代表着人类的感性在直观外部世界所能达到的细腻与精致，他们体验并传达着形式美的最纯粹的部分。这是画家的使命，这也是我们需要绘画的根本原因，因此，我们可以说发现并表现感性世界的美，这就是绘画的绘画性。这种绘画性有自己的语言，理解这种语言，掌握这种语言，了解布料、纸、绢、笔、墨、水、颜料……了解笔触、笔墨、肌理……了解构图、线条、色彩及其配合；了解所有这些“语言”的共鸣与合声，这种合声就是绘画的语言，而后再去品味这种语言传达的情感与意蕴。这就是绘画的绘画性。现在，绘画性还要加上对于“综合材料”的掌握，对物的“质感”的应用，物的世界是无限的，物的质感是无限丰富的，当绘画走入“物”的世界时，绘画解放了自己。

但呼唤我们去体味“质感”，去品味“物之物性”，这仅仅是综合艺术最基本的部分，而它之所以成为一门“美术”，还在于它的“意蕴”与“美”。

物的世界是昏暗的，艺术来照亮它们；物的世界是粗陋的，艺术使它们精致。综合材料绘画的艺术性不仅仅在于它对质感与物性的唤回，还在于，它必须用一种“美的形式”来照亮这种物性与质感。使用综合材料，是对“美术家”的真正考验！

既要体现出材质的魅力，又要呈现出形式的美感，还要能表达物之“物性”，这需要一双审美的眼睛，需要独特的形式感与美感，还需要一种对于“物”的敏感——敏锐地把握到材料中沉淀着的“物性”，并且把这一物性显现出来。创造综合材料艺术不再仅仅是通过画笔对颜料的掌握，而需要对“物”自身的掌握，它需要技术，而技术本质上是对质料的克服；它需要创意，而创意源于对物的魅力与物性的利用。因而评判综合材料绘画的尺度，最基本的是看它如何最大限度地凸显和利用“物之物性”，把物的质感与魅力呈现出来，以及如何最大限度地以“美的形式”来呈现“物”的魅力。物本身无所谓美不美，物的质感也是自在状态的，但艺术不能违背形式美感，因而，进行综合材料绘画，就必须在两者进行平衡，可有偏胜，不可有偏废！综合材料绘画仍然是“美术”，这是不可违背的原则。

对于美术创作来说，材料的扩大与材料的自由，意味着表现力的扩大与表现手段的丰富，创作者因此可以获得更大的自由，从创作的角度来说，“自由”不是目的，而是手段。用综合材料进