

The background of the cover is a complex, abstract artwork. It features a rich palette of warm colors, including various shades of orange, red, and brown. The texture is highly varied, with areas of smooth color, areas that look like rough, layered paper or stone, and some darker, more intricate patterns that resemble traditional Chinese motifs. The overall effect is one of depth and tactile quality.

CAIZHI

中国美术学院综合绘画基础造型丛书

材质·构成·表现

CAIZHI GOUCHEN BIAOXIAN

陈守义 著

浙江人民美术出版社

BIAOXIAN

图版作者一览

陈或君	7 9 28 — 31 37 71 — 76 142 — 144
肖 博	11 32 — 37 44 — 46 60 — 65 100 — 107
黄文山	13 14 21 23 26 27 39 — 41 77 78 80 82
张 麒	16 18 49 — 53 55
丁建国	17 19 20 149 — 152
陈 峰	38 83 — 89 116 — 125 139 — 141 153 154
林克煊	42 43 90 — 93
刘晓天	47
严忠斌	48
戴 昱	57 — 59
徐忠波	66 — 68 159 160
黄海波	69 70 26 — 133 157 158
韩 英	136
孔月华	137 155 156
周翔飞	138
李爱斌	161 — 164
金 灿	165 166
叶 庆	15 56 94 — 99 108 — 115 134 135 138 145 — 148 167

陈守义, 1944年生, 浙江温州人。1963年毕业于浙江美术学院附中, 1968年毕业于浙江美术学院油画系。毕业后从事美术创作和基层美术工作多年。作品《水上交通站》、《伟大的创举》(合作) 等曾多次参加全国美展。1978年调到浙江美术学院任教。1984年由中国美协派赴法国访问考察一年, 1985年在巴黎举办油画个展。《水乡回忆》等参加法国国际艺术家联展, 《山城》等作品被法国艺术交流公司收藏。1987至1993年任浙江美术学院美术教育系主任。《静静的山村》获第七届全国美展优秀奖。《走向大课堂》、《水上交通站》、《巴黎春色》等分别被江苏美术馆、浙江自然博物馆收藏。作品曾多次在美国、日本、新加坡、印尼、香港、澳门等国家和地区展出, 并被有关机构及人士收藏。1993年获国务院专家特殊津贴, 同年在台北举办油画个展, 出版《陈守义油画集》, 1994年任中国美术学院研究学部副主任, 主持综合绘画教学实验。

1998年所著《兼容并蓄 综合创新》一文被选入《20世纪美术教育研讨会论文集》。1998年编著《世界名家素描鉴赏》。1999年江苏美术出版社出版《陈守义作品集》。1999年主编《综合绘画教学实验专集》。

现任中国美术学院教授, 综合绘画系主任, 中国美术学院学术委员会委员, 浙江美术家协会理事, 浙江美术教育研究会副会长, 中国美术家协会会员。

中国美术学院综合绘画基础造型丛书
ZHONGGUO MEISHU XUEYUAN
ZONGHE HUIHUA JICHU ZAOXIN CONGSHU

材质·构成·表现

CAIZHI GOUCHEN BIAOXIAN

陈守义 著

浙江人民美术出版社

责任编辑:褚潮歌

装帧设计:陈正达

责任校对:冯 玮

图片摄影:高盛奎

刘钢强

图书在版编目(CIP)数据

材质·构成·表现/陈守义著. —杭州:浙江人民
美术出版社, 2000. 6

(中国美术学院综合绘画基础造型丛书)

ISBN 7-5340-1124-8

I. 材… II. 陈… III. 绘画-技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 30297 号

材质·构成·表现

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

杭州之江印刷厂印刷

2000 年 6 月第 1 版·第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 6.75

印数: 0,001—4,000

ISBN 7-5340-1124-8/J·974

定价: 36.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

前言

这套综合绘画基础造型丛书，是我在近五年来主持中国美术学院综合绘画教学实验的过程中，和九五级、九七级本科生朝夕相处，共同研讨和探索而获得的教学成果。

一个教学目标的实现和一定教学内容的完成是要由目标明确、切实可行的教学方案来作保证的。根据综合绘画专业的学生所应掌握的基础知识的需要，我把相关的专业基础科目进行了综合化重组，把课程的内容基本分为素描构成表现、水墨构成表现、色彩构成表现、材质构成表现和综合绘画创作这五大部分，在教学实践中形成了一种分层次、分单元并配合相应课程交替式进行的教学结构。这样，能使主要课程中的基本概念和基本技能得以有机的结合，体现出新思路的有章可循、环环相接的特点。

综合绘画专业把传统美术教学中写生造型能力的培养和锻炼拓宽成为包括对形、色、质在内的绘画基本形式要素的构成与表现的研究。对这些绘画中最普遍和最基本的规律的认识，是教学中最基本的内容。这种侧重绘画规律研究的教学，有助于学生在对传统和当代艺术的现象进行分析和认识后，以较宽阔的视角来面对自我的创作实践，为他们个人创造潜能的发挥提供了较为宽广的可能。

综合绘画作为中国美术学院现代美术教育改革的新实验，在继承“兼容中西”的学术传统的同时，也显示了在新、旧世纪之交我院学人对现

代艺术创作中的各学科交融互补这一趋向的种种思考。这也反映了中国美术学院在教育改革中促使传统教学方式转向多元化的革新意识和态度。

就综合绘画专业教学中的创作实践而言，它要求学生融合中西绘画的精神，并同时给予学生在创造中充分利用绘画各种表现手段和形式的自由。综合绘画的“综合”，既不是传统各大画种的简单混合，也不是对现有的以画种为专业来进行教学实践的学科简单替代。它是一种健全专业知识结构的现代教育观念，是我国当代美术教育中把绘画作为一个完整、独立的概念来进行教学改革实践的新尝试。

综合绘画教学的核心是培养学生的创造性思维，探讨各种知识结构的组合和技法表现的可能。这种综合绘画教学实验意味着传统美术教育观念的突围。在新世纪开放的、动态的国际文化空间中，在积极维护对民族文化的延续的基础上，我们试图走出一条中国的新的美术教学之路。这种教学观念的改变必然引起教学内容、教学方法的调控和变革。本书正是以兼容并蓄、综合创新为宗旨，把基础教学实践的一些内容和成果加以编述而成。我所指导的这一教学实践只是现代美术教育的一种尝试。希望美术教育界的同仁能各抒己见，在美术教育改革的实践中走出新路，不断总结新经验，解决新问题，共同开拓中国美术教育的新天地。

陈守义
一九九九年秋于杭州

目录

1 材质在绘画中的表现力	1 探索新的空间 ····· 11
	2 实现新的变革 ····· 12
	3 趋向新的综合 ····· 14
2 材质特性的感受与体验	1 纸上试验性课题 ····· 20
	• 宣纸与水墨
	• 水墨与综合材料
	• 色纸拼贴
	• 刻纸揉绘
	2 布上试验性课题 ····· 28
	• 基底的制作
	• 布面油彩
	• 厚重材料与涂绘
	• 肌理罩染
	• 丝网彩绘
	• 布面丙烯
	3 板上试验性课题 ····· 38
	• 基底的可塑性
	• 材料的自身美
	• 自然材料的融入

- 材料的可感触性
- 材料的不可替代性
- 蜡的特性与运用
- 喷绘

3 综合材料的运用与表现

- 1 从素描构图开始 ····· 57
- 2 源于生活体验的发现 ····· 57
 - 从表达感受出发
 - 把材料作为突破口
 - 选择、运用与表现
 - 信息反馈的意义
 - 材料自身内涵的表达
- 3 一种实验性的创造 ····· 70
 - 课题之一 静物
 - 课题之二 结构
 - 课题之三 街景
 - 课题之四 室内

4 综合绘画的探索与实验

- 1 审美意识与艺术眼光 ····· 82
- 2 内容与形式的把握 ····· 86
- 3 立足点和视野 ····· 90

1

材质在绘画中的 表现力

探索新的空间

实现新的变革

趋向新的综合

一 材质在绘画中的表现力

在绘画中，艺术家所选择与运用的材料既是绘画的载体，同时，其本身也具有各自独特的审美价值。恰到好处材质表现能给人强烈的视觉印象。在运用综合材料创作的作品中，材料的特性及其所具有的独特的视觉感染力，是我们在创作和欣赏艺术作品时不容忽视的。

在创作中，如果将材质的选择与运用恰如其分地与主题和内容融合成一体，就会使作品具有更生动、更强烈的艺术魅力。这是绘画基础教学中一个富有探索意义的新课题。

1 探索新的空间

综合材料在绘画创作中的运用始于20世纪初。随着20世纪艺术发展的进程,它已渐渐成为现代艺术创作中一个重要的、具有鲜明特点的表现手法。

发现材料的新特性,探索它在绘画中独特的表现方法和效果,使传统绘画相对单纯的形式语言受到了新的挑战。在现代艺术创作中,各种新材料和新技法的发现和运用,改变了人们传统的审美经验,开拓了艺术表现的新领域。艺术家通过创作对各种材料的选择和运用,活跃了创作思维,同时又进一步促进了用新的视角去发现、探寻各种材料的新特性和表现的新

形式,使绘画在各个不同时期呈现出它不同的表现特点。

某些艺术家还把材料本身的质地美作为创作的内容来看待,使材料从表现的媒介和手段转化成了绘画的内容。这样,使一定的材质在艺术家的精神寄托下,被赋予了富有深层意味的内涵。于是,材质这种语言也变成了独立的审美对象。

在创作中,现代审美意识的介入,拓宽了综合材料的运用范畴。在画面中,对材质美的追求和运用所形成的新感受,突破了传统绘画工具与材料及表现手法的局限,扩大了绘画形式语言研究与表现的新空间和新领域。

2

2 实现新的变革

从原始人类使用色土在窟洞的石壁上勾勒野牛的形状开始（图1），到近、现代艺术家购买工业化生产的颜料绘画。材料作为绘画语言的载体，随着绘画表现形式的变革而发生着一次又一次的变化。

传统的继承和发展，离不开其在历史长河中的自身沉积，也离不开各个时期艺术家在创作实践中的不断改革和创新。绘画媒介和工具的每一次改革都是伴随着绘画思想的变革和技法的更新而发生的。

早在文艺复兴时期，达·芬奇就尝试过素描材料与色粉笔结合的法，使绘画技法通过综合材料的运用得到丰富的表现效果。后来，帕尔默尝试用水彩、蛋彩和树脂结合，钢笔与水彩薄涂和厚涂结合的技巧作画，使绘画材料的综合运用又取得了新的进展。

德加素以生动严谨的造型和独具特色的线条与色

彩的巧妙运用而著称，他在综合材料方面的探索也颇有特色。在他的作品中，经常用炭笔与色粉笔相结合，或采用胶画与平版画及印刷油墨相结合的综合技法，使形象的表现更生动逼真，栩栩如生。

克里姆特在其作品中大胆采用金色材料与油彩表现相结合的方法，使人联想起以宗教为题材的神秘与梦幻般的壁画风格。金碧辉煌的材质美大大增强了画面富于装饰意味的造型表现与色彩表现的感染力（图2）。

20世纪初，勃拉克和毕加索将现成材料（报纸或壁纸）引入拼贴画的创作，使画面材质语言的表现突破了传统绘画语言的固有框架，把绘画空间和结构表现的概念向前大大推进了一步。拼贴始于立体主义时期，是一种把剪报、布片或其他材料粘贴在画布或其他基底上的构成技巧（图3），后来又运用多种拾来物作为媒介，发展成集合艺术。从1920年起，一些现实

3

主义画家也开始不同程度地采用综合材料，探索绘画新技法，如恩斯特把拓印和拼贴相结合，马蒂斯在晚年时也曾用色纸拼贴的手法代替涂绘，使其作品具有独特的简朴趣味和活泼的色彩效果。

波洛克在他的自序《我的绘画》中谈到，他除了改变传统的作画方式和工具之外，通常使用木棒、泥刀、刮刀和稀薄的流质颜料或者一种和了沙的厚涂料，加上碎玻璃或其他材料进行创作。

现代艺术对传统的背叛不仅反映在精神意义上，而且表现在物质意义上对传统绘画语言的强烈变革。“综合立体主义”运用材料构成在画面中创造奇妙、新颖、强烈的视觉效果，使材料语言的变革所达到的效果，改变了绘画的传统表现方式。众多艺术家大胆的突破性的探索，不仅为绘画语言开辟了新的领域，而且还确立了新的绘画概念，创造了新的绘画形式。

观看保罗·克利的绘画，总有一种鲜明的感受。他

在作品中采用多样的材料和多变的技巧，表现出的是充满幻觉的艺术境界。克利善于在纸上、布上采用多种基底并与各种颜料、墨水相结合，使画面呈现出富有视觉变幻的效果，这充分显示出他对于材料的运用有着独到的见解和体验。

西班牙画家安东尼奥·塔皮埃斯的作品，在受法国“物质”派画家福特里埃的影响后，继续进行厚涂材料的探索。他在作品中将油彩颜料和砂、云石粉、彩胶等材料相结合，使画面效果充满丰富的肌理感与实体感的魅力（图4）。

可见，工具与材料的变化给绘画表现方式带来新的变革，已成为绘画形式语言演变的重要因素之一。随着社会的进步和科技的发展，综合材料在绘画中的运用将更加广泛，它对于绘画探索新领域仍然有着潜在的影响力。

4 三张椅子 塔皮埃斯 木板混合材料 1967 114 × 146 cm

3 趋向新的综合

不管艺术在各个历史时期的演变中显得多么曲折多变,但从总的方面看,都是在承传与创新、吸收与融合的过程中,通过不断寻求新的变化而向前推进的。

在飞跃发展的新时代里,富有创新意识的艺术家的视野总是不断向前伸展的。林风眠当年对中西绘画进行比较研究后,就曾感慨地说:“对于绘画的原料、技巧、方法应有绝对的改进,俾不再有束缚或限制自由

描写的倾向。”他还呼吁:“在各种材料与工具上试一试,或设法研究出一种新的工具来,加以代替,那时,中国的绘画一定可以有新的出路。”

林风眠的构想,使我们联想到在自然的多彩和生活的丰富面前,仅用几种单一材料、工具和方法来反映多样的生活感受显然是远远不够的。艺术天地的容量是无限的。只有真正在生活中去感受和认识周围丰富多彩的世界,然后激发出不断探索的兴趣,才能使我们的创作面貌更加光彩夺目。

5

5 霍夫曼的故事 克利 板上裱纸 水彩 油彩转印 金属箔 1921 31.1 × 34.1 cm