

上海市教委重点教学改革项目

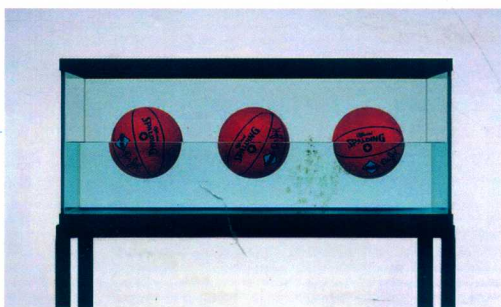
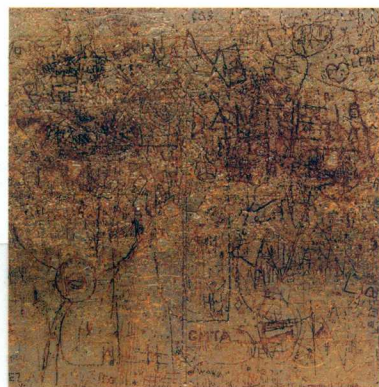
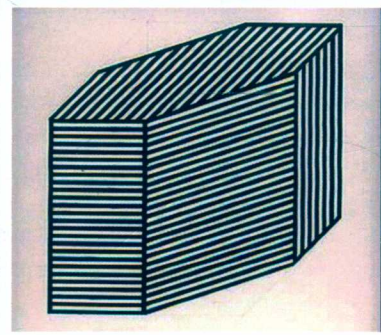
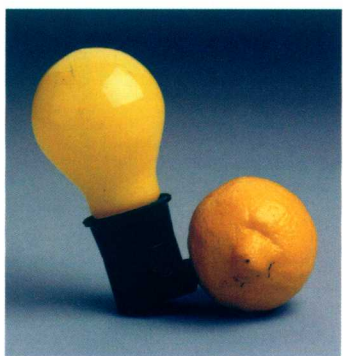
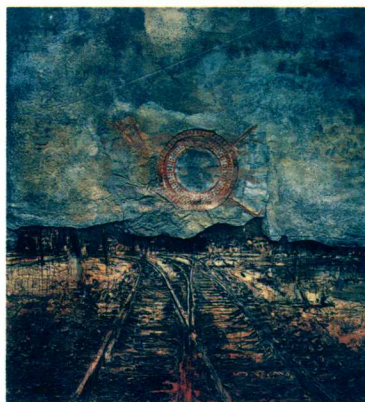
综合材料绘画教程

编著：赵葆康 吴继峰

当代绘画**原理的启蒙**读物

大开脑洞的作品展示

20-21 世纪**绘画方法论**的系统总结

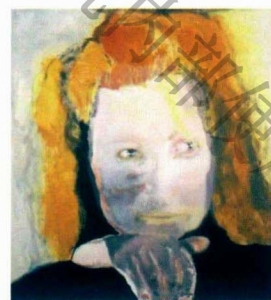
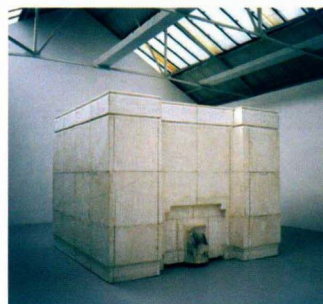
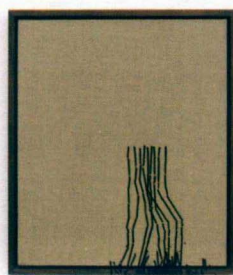
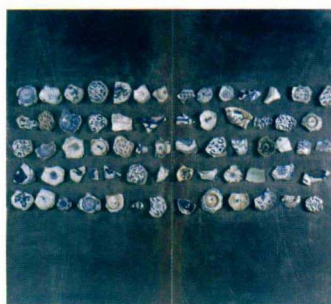
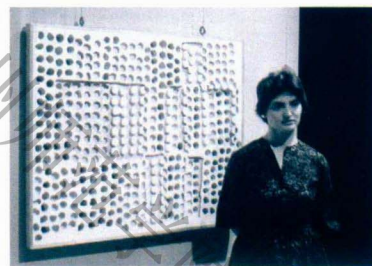
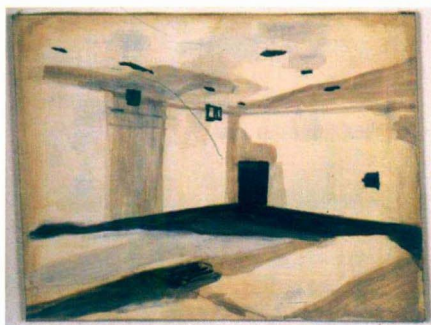
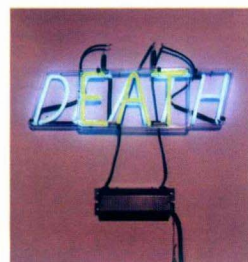

上海人民美術出版社

上海市教委重点教学改革项目

综合材料绘画教程

编著：赵葆康 吴继峰

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

综合材料绘画教程 / 赵葆康, 吴继峰编. — 上海 : 上海人民美术出版社, 2018.6

ISBN 978-7-5586-0936-7

I. ①综… II. ①赵… ②吴… III. ①综合技法—高等学校—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 109562 号

综合材料绘画教程

编 著: 赵葆康 吴继峰

责任编辑: 卢 卫

封面设计: 陈 衍

装帧设计: 徐才平

修 图: 徐才平

技术编辑: 史 湧

出版发行: 上海人民美术出版社

社 址: 上海长乐路 672 弄 33 号

印 刷: 上海印刷(集团)有限公司
上海中华印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/12

印 张: 28

版 次: 2019 年 5 月第 1 版

印 次: 2019 年 5 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5586-0936-7

定 价: 318.00 元

贵州师范学院内部使用

目录

绪论 / 8

一年级上学期

1 绘画基础 对艺术的重新认识

1.1 课程简介 / 13

1.1.1 课程教学目标 / 13

1.2 绘画的方向 / 13

1.2.1 问题 / 13

1.2.2 我们的专业——直观的映像 / 13

1.3 基础素描 / 15

1.3.1 重现的西方艺术史 / 15

1.3.2 绘画与摄影是不同的 / 19

1.4 学生实践 / 25

1.4.1 学生基础素描课习作 / 25

1.4.2 基础素描课程作业安排 / 25

1.4.3 学生作业训练 / 25

1.5 基础色彩——作为色彩课程的“葵花宝典”李辉 / 26

1.5.1 色彩、色调与色彩关系 / 26

1.5.2 红黄蓝白黑 / 26

1.5.3 基本色彩表——纯色、冷暖色、对比色 / 26

1.5.4 色彩的调子 / 26

1.5.5 对比与协调的全色信息 / 27

1.5.6 如何以三大块颜色构成一个调子 / 27

1.5.7 灰色系列的概念、运用和调配 / 27

1.6 艺术家的色彩举例 / 28

1.7 学生实践 / 33

1.7.1 色彩临摹练习 / 33

1.7.2 色彩写生练习 / 33

1.7.3 色彩组画练习 / 34

1.8 视觉自传 / 38

1.8.1 视觉日记 / 38

1.8.2 工具 / 39

1.8.3 精神上的“眼睛” / 39

1.8.4 视觉日记举例 / 39

一年级下学期

2 综合绘画基础 空间与时间观念

2.1 课程简介 / 43

2.1.1 课程教学目标 / 43

2.2 现代主义艺术史的知识盘点 / 43

2.2.1 现代主义艺术的时代特征 / 43

2.2.2 摄影及电影和绘画的挑战 / 45

2.3 现代主义艺术先驱1——绘画先知 / 48

2.3.1 马奈 这来得实在太晚了 / 48

2.3.2 马蒂斯 色彩和形的狂欢 / 50

2.3.3 塞尚 圆锥、圆柱和球体 / 54

2.3.4 毕加索 真诚的坏蛋 / 60

2.4 现代艺术的价值与意义 / 63

2.4.1 对光和色的重新理解 / 63

2.4.2 平面概念的形成 / 63

2.4.3 传统题材的逆袭和扩展 / 63

2.4.4 表现手法的变化和未完成性 / 63

2.4.5 现代艺术和现代中国 / 64

2.4.6 现代艺术的意义 / 64

2.5 人体写生 / 64

2.6 综合材料初步 / 65

2.6.1 综合材料绘画的起源和发展 / 65

2.6.2 综合材料的运用打破了原有画种的界限和系统 / 65

2.6.3 材料的凸显成为画家直接表达情感的手段 / 67

2.6.4 想象力和材料的综合使用增强作品的视觉强度 / 67

2.6.5 传统绘画材料的延伸和再生 / 67

2.7 传统材料的新用法 / 68

2.7.1 笔 / 68

2.7.2 纸 / 69

2.7.3 布 / 71

2.7.4 颜料 / 73

2.8 学生实践 / 75

- 2.8.1 以素描结合材料的创作 / 75
- 2.8.2 以素描结合材料的命题创作 / 78

2.9 作为绘画专业的设计课程 / 81

- 2.9.1 点线面 / 81

2.10 艺术家创作案例 / 88

- 2.10.1 保罗·克利 宇宙的灵魂 / 88

2.11 学生实践 / 91

二年级上学期

3 材料语言解析 媒介全景中的认知

3.1 课程简介 / 94

- 3.1.1 课程教学目标 / 94

3.2 材料创作的综合思维 / 94

- 3.2.1 综合材料绘画和传统绘画的比较 / 94

3.3 艺术家创作案例——材质在绘画中的表现 / 99

- 3.3.1 阿尔贝托·布里 绘画的创伤 / 99

3.4 学生实践 / 101

- 3.4.1 2006 级二年级综合材料绘画课程作品选 / 101
- 3.4.2 2011 级二年级综合材料绘画课程作品选 / 104

3.5 现代主义艺术先驱 2——艺术先知 / 107

- 3.5.1 马塞尔·杜尚 和艺术界开了个玩笑 / 107
- 3.5.2 安迪·沃霍尔 超级明星 / 110
- 3.5.3 约瑟夫·博伊斯 构建暖性社会 / 112

3.6 对非传统材料的鉴别和运用 / 114

- 3.6.1 自然材料 / 114
- 3.6.2 工业材料 / 115
- 3.6.3 印刷材料 / 119
- 3.6.4 金属材料 / 120
- 3.6.5 建筑材料 / 121
- 3.6.6 材料的综合创作 / 121
- 3.6.7 新材料 / 122
- 3.6.8 旧材料的再生 / 122

3.7 艺术家创作案例——当代艺术不仅仅是材料 / 124

- 3.7.1 罗伯特·劳森伯格 综合绘画的引领者 / 124
- 3.7.2 雅尼斯·库奈里斯 材料的属性还是意义? / 126
- 3.7.3 西格玛·波尔克 画布上的冒险 / 128
- 3.7.4 维克·穆尼斯 和穷人一起创作 / 130

3.8 课程展览 / 132

- 3.8.1 综合绘画课程作业安排 / 132
- 3.8.2 美术学院 2013 级综合绘画二年级课程展“DUANG!” / 133

3.8.3 历届综合绘画课程学生作品选 / 137

3.9 艺术家地图 / 142

3.9.1 艺术和流行——安迪·沃霍尔效应 / 142

杰夫·昆斯 没有他，你根本无法想象美国的腐朽文化
吉尔伯特和乔治 身体也是材料

3.9.2 艺术和日常——现成品的转换 / 143

毛里齐奥·卡特兰 艺术比仿真更真实
多丽丝·萨尔塞多 赋予材料更深刻的意义

3.9.3 艺术和表现——现实的虚构 / 145

杰夫·沃尔 用“电影摄影”来讲故事
格哈德·里希特 把绘画和摄影重叠起来

3.9.4 艺术和叙述——后现代的谎言 / 146

辛迪·舍曼 百变女王
吉莉安·韦英 日常生活中交互更迭的悲喜剧

3.9.5 艺术和时间——永恒和瞬间 / 147

罗曼·欧帕卡 生命就是他的画布
河原温 摇摆的记忆屈服于无可动摇的日期

3.9.6 从现实到非现实 / 148

大卫·霍克尼 视觉朗诵
马克·坦西 他的作品启发了哲学家

3.9.7 自然和土地 / 150

克里斯托 消失比存在更永久
沃尔特·德·马利亚 闪电侠

3.9.8 艺术和身体——从物体到主题，从宾语到主语 / 151

伊夫·克莱因 坠入虚空
玛丽娜·阿布拉莫维奇 人的身体是灵魂的最好图画
林璎 强烈而清晰的洞察力

让·穆克 直击人心的情感

3.9.9 艺术和精神——精英的重新发现 / 154

安尼什·卡普尔 印度教、犹太教、基督教的交织
奇奇·史密斯 女巫飞过的黑夜

3.9.10 艺术和建筑——乌托邦的谬误 / 156

戈登·玛塔·克拉克 艺术就是一个可生存世界的样本
瑞秋·怀特瑞德 精神建物

3.9.11 艺术和全球化 / 158

阿里杰罗·波提 合伙创作的方式

二年级下学期

4 当代绘画创作 生活世界中的造型活动

4.1 课程简介 / 161

- 4.1.1 课程教学目标 / 161

4.2 现代主义艺术先驱 / 161

- 4.2.1 爱德华·蒙克 给人类心灵造像 / 161
- 4.2.2 马克斯·贝克曼 纳粹的逐客 / 161
- 4.2.3 米尔顿·艾利 激愤与忧愁皆被净化 / 161
- 4.2.4 乔治·德·契里柯 世界的诡秘寓言 / 162
- 4.2.5 乔治·莫兰迪 孤独的力量 / 162

4.3 二战后的具象绘画 / 162

- 4.3.1 弗朗西斯·培根 / 162
- 4.3.2 巴尔蒂斯 / 162
- 4.3.3 菲利普·格斯顿 / 163
- 4.3.4 莱昂·科索夫 泥性的光辉 / 163
- 4.3.5 卢西恩·弗洛伊德 / 163
- 4.3.6 阿莱克斯·卡茨 / 164
- 4.3.7 弗兰克·奥尔巴赫 / 164
- 4.3.8 阿维格多·阿利卡 / 164
- 4.3.9 奥德·纳德卢姆 / 164
- 4.3.10 洛佩斯-加西亚 / 165

4.4 POP 绘画 / 165

- 4.4.1 理查·汉密尔顿 / 165
- 4.4.2 罗伊·里奇腾斯坦 / 165
- 4.4.3 草间弥生 / 166

4.5 20 世纪 80 年代架上新思潮 / 166

- 4.5.1 罗伯特·孔巴斯 / 166
- 4.5.2 塞西莉·布朗 / 167
- 4.5.3 恩佐·库奇 / 167
- 4.5.4 山德罗·基亚 / 167
- 4.5.5 弗朗西斯科·克莱门特 / 168
- 4.5.6 约尔格·伊门朵夫 / 168
- 4.5.7 乔治·巴塞利兹 / 168
- 4.5.8 安塞尔姆·基弗 / 169
- 4.5.9 查克·克劳斯 / 169
- 4.5.10 苏珊·罗森伯格 / 170
- 4.5.11 唐纳德·萨尔坦 / 170
- 4.5.12 朱利安·施纳贝尔 / 170

4.6 十万个为什么 / 171

4.7 学生实践 / 172

- 4.7.1 学生绘画创作作品选 / 172

4.8 当代绘画艺术家 / 175

- 4.8.1 马琳·杜马斯 / 175
- 4.8.2 卢克·图伊曼斯 / 175
- 4.8.3 尼奥·劳赫 / 176
- 4.8.4 彼得·多伊格 / 176

- 4.8.5 让·米歇尔·巴斯奎特 / 176

- 4.8.6 玛玛·安德森 / 176

- 4.8.7 丹尼尔·里希特 / 177

- 4.8.8 约翰·柯林 / 177

- 4.8.9 米歇尔·博赫芒 / 177

- 4.8.10 村上隆 / 177

- 4.8.11 奈良美智 / 178

- 4.8.12 伊丽莎白·佩顿 / 178

- 4.8.13 加达·阿米尔 / 178

- 4.8.14 丽莎·尤斯卡维奇 / 178

- 4.8.15 格伦·布朗 / 179

- 4.8.16 珍妮·沙维尔 / 179

- 4.8.17 凯欣德·威利 / 179

- 4.8.18 拉比克·肖 / 179

- 4.8.19 马修·威尔 / 179

- 4.8.20 严培明 / 180

- 4.8.21 Sots Art 维塔利·科马尔和亚历山大·梅拉米德 / 180

- 4.8.22 赛班·萨弗 / 180

4.9 当代绘画创作举例 / 181

- 4.9.1 反讽 / 181

- 4.9.2 虚构 / 181

- 4.9.3 影像 / 182

- 4.9.4 维度 / 183

- 4.9.5 激活 / 184

- 4.9.6 修辞 / 184

- 4.9.7 解构 / 185

- 4.9.8 坏画 / 185

4.10 学生实践 / 186

- 4.10.1 学生当代艺术创作作品选 / 186

- 4.10.2 历届学生作品选 / 190

三年级上学期

5 抽象语言解析 图像与痕迹

5.1 课程简介 / 195

- 5.1.1 课程教学目标 / 195

5.2 抽象主义的起源 / 195

- 5.2.1 抽离的趋势 / 195

- 5.2.2 几何抽象和有机抽象 / 195

5.3 现代主义艺术先驱 / 196

- 5.3.1 康定斯基 艺术中的精神导师 / 196

5.3.2 马列维奇 在正方形里避难 / 196	
5.3.3 蒙德里安 把几何推向极致 / 197	
5.4 欧洲的“无定形艺术” / 199	
5.4.1 福特里埃 物质的能量 / 199	
5.4.2 汉斯·哈同 渗透、化开、聚合 / 200	
5.4.3 皮埃尔·苏拉吉 将黑色从黑暗中解放出来 / 200	
5.4.4 乔治·马修 颜料是手中的剑 / 200	
5.4.5 安东尼·塔皮埃斯 被时间磨损的艺术 / 201	
5.4.6 爱德华多·奇利达 空间不仅仅是个庇护所 / 202	
5.5 美国的抽象艺术群落 / 202	
5.5.1 抽象表现主义 带给美国现代艺术的第一份世界性荣耀 / 202	
克莱门特·格林伯格 抽象表现主义的辩护士	
杰克逊·波洛克 重新定义绘画	
威廉·德·库宁 绘画是一种生活方式	
马克·罗斯科 悲剧的精神空间	
塞·托姆布雷 天才和巨星	
5.5.2 非绘画性抽象 / 209	
色域绘画	
约瑟夫·阿尔伯斯 向方块致敬	
巴尼特·纽曼 崇高的绘画	
阿德·莱因哈德 用专注的沉思去净化意识	
莫里斯·刘易斯 色的纯净	
5.5.3 硬边艺术 / 210	
埃尔斯沃斯·凯利 消除作品中的个性表达	
肯尼思·诺兰 你看到的就是你看到的	
5.5.4 欧普 (OP) 艺术 (光效应艺术) / 211	
维克多·瓦萨里 迷感知觉的空间	
布里奇特·莱利 律动的能量	
5.5.5 极简主义 / 213	
弗兰克·斯特拉 关心的是绘画的必要性	
罗伯特·雷曼 用一生专注于白色	
唐纳德·贾德 复杂思想的简单表达	
卡尔·安德烈 反对“情感过剩”	
理查德·塞拉 铜墙铁壁	
丹·弗莱文 光是一种简单、开放又直接的艺术	
詹姆斯·特瑞尔 光之启蒙	
5.5.6 思考题和练习题 / 217	
5.6 抽象的语言训练 / 218	
5.6.1 2008 级综合绘画二年级“花园——第一次抽象”展 / 218	
5.6.2 2011 级综合绘画二年级学生作品选 / 220	
5.7 抽象的形式和自由 / 221	
5.7.1 抽象主义的精神渊源 / 221	

弗里德里希 德国浪漫主义风景画家	
5.7.2 表现和表现主义 / 221	
弗朗茨·克兰 白色与黑色都重要	
布里斯·马登 寒山	
克利斯托芬·沃尔 建立与破坏	
5.7.3 栅格 / 223	
皮耶罗·多拉齐奥 灿烂的光点	
艾尔·安纳祖 变废为宝的大师	
彼得·哈雷 开启新几何运动	
5.7.4 几何与有机体的混合 / 224	
乔纳森·拉斯克 极简主义之后重新引入绘画	
5.7.5 绘画的愉悦 / 225	
罗斯·布莱克纳 与光同行	
飞利浦·塔弗 退避和低语	
理查德·赖特 走时什么都没留下	
5.7.6 图案和织物 / 227	
普丽·阿普菲尔鲍姆 坠落的图画	
5.7.7 符号 / 228	
梅尔·伯克奈尔 将文字引进视觉艺术	
泰瑞·温特 从手势到语言	
韦德·盖顿 我不画画, 我打印	
谢尔盖·延森 消除动作和颜料的绘画	
5.7.8 观念抽象 / 231	
弗朗茨·韦斯特 独一无二的雕塑	
鲁道夫·斯汀格尔 制作自己的印记	
5.7.9 艺术治疗 / 232	
阿妮丝·马丁 听到和看到了别人所没有的世界	
5.7.10 图腾 / 233	
5.8 学生实践 / 234	
5.8.1 2013 级综合绘画三年级“点线面的畅想”课程展 / 234	
5.8.2 2010 级综合绘画三年级作品选 / 237	
5.8.3 历届学生作品选 / 238	
5.8.4 朱凌云抽象训练个案 / 239	

三年级下学期

6 综合艺术研究 作为人生感悟的艺术

6.1 课程简介 / 243	
6.1.1 课程教学目标 / 243	
6.2 观念艺术的滥觞 / 243	
6.2.1 观念艺术是极简艺术逻辑的延伸 / 243	
6.2.2 不断被借鉴和转化的主题 / 243	

6.2.3 勒内·马格利特 形象的背叛 / 243

6.2.4 卢西奥·丰塔纳 绘画的第四度空间 / 245

6.2.5 约翰·凯奇 此时无声胜有声 / 245

6.2.6 皮耶罗·曼佐尼 贫穷艺术之父 / 247

6.2.7 贾斯伯·琼斯 对已定义物件的再定义 / 248

6.3 观念艺术的发展 / 250

6.3.1 索尔·勒维特 从极简主义逻辑发展出的观念艺术 / 250

6.3.2 汉斯·哈克 “建设性的挑衅” / 251

6.3.3 布鲁斯·瑙曼 / 254

6.3.4 劳伦斯·维纳 / 255

6.3.5 约瑟夫·科索斯 艺术品提供的观念才是艺术的本质 / 256

6.4 综合绘画研究课程全程现场 指导老师: 金锋 / 257

6.4.1 怎样研究? / 257

1. 当代艺术创作的思维方式究竟分几个门类?

2. 当代艺术的创作方式

6.4.2 预热 / 258

1. 不要在乎课程的名称

2. 开始做一些准备工作

3. “不择手段”去表达

4. 在思维训练中“热身”

6.4.3 方案思考 / 261

1. 以积极的态度面对尴尬与为难

2. 被枪毙的方案汇集

6.4.4 一件作品是如何生成的 / 267

1. 用几件作品来作分析

2. 日常转换

3. 创作中的麻烦与困境

4. 与韩国学生的交流, 我们看到了什么

6.4.5 方案的胶着状态 / 272

1. 规避架上思维方式

2. 在理论与实践上的双重努力

3. 开一份书单

4. 两条线同时在展开着

6.4.6 关于展览策划 / 274

1. 作品制作、筹展以及其他

2. 一个策展案例

6.4.7 作为人生感悟的艺术 / 275

6.5 观念艺术语言举例 / 276

6.5.1 观念的冲突 / 276

6.5.2 感性和情感 / 277

6.5.3 身份 / 278

6.5.4 针对性 / 278

6.5.5 人本 / 279

6.5.6 人际关系 / 279

6.5.7 以文化史为线索 / 279

6.5.8 解构 / 280

6.5.9 语境 / 280

6.5.10 虚拟 / 280

6.6 课程展览作品评述 / 280

6.6.1 展览作品评述 金锋 / 280

6.6.2 展览作品评述 吴继峰 / 291

6.6.3 展览作品评述 赵葆康 / 295

四年级

7 毕业论文和毕业创作 创作观念与方法的合理确认

7.1 课程概述 / 301

7.1.1 毕业论文 / 301

7.1.2 毕业创作 / 301

7.2 学生毕业论文撰写部分参考书目 / 301

7.2.1 哲学部分 / 301

7.2.2 现代主义部分 / 301

7.2.3 后现代主义部分 / 301

7.2.4 中国部分 / 302

7.2.5 词典部分 / 302

7.2.6 网上资料库 / 302

7.3 历届毕业生作品选登 / 302

7.3.1 纯艺术专业毕业生转行养猪的可行性分析 / 302

7.3.2 2005、2006、2007 级 / 305

7.3.3 论当下本科毕业论文的普遍无用 / 310

7.3.4 2008、2009、2010 级 / 314

7.3.5 传统文化与消费文化在艺术中的对立和冲突 / 319

7.3.6 2011、2012、2013 级 / 322

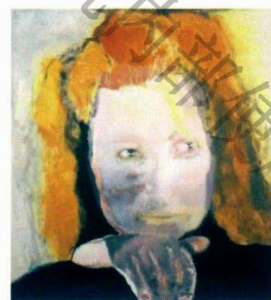
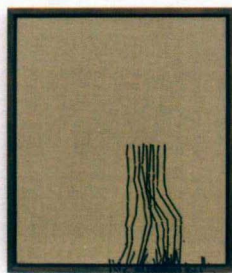
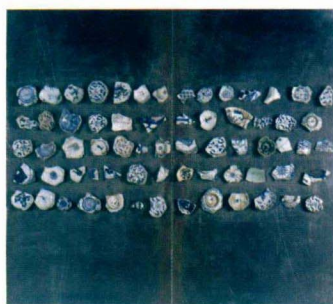
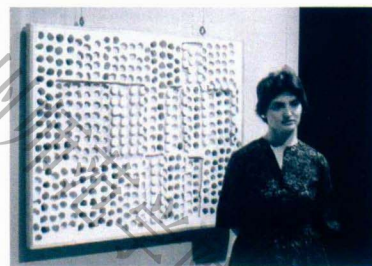
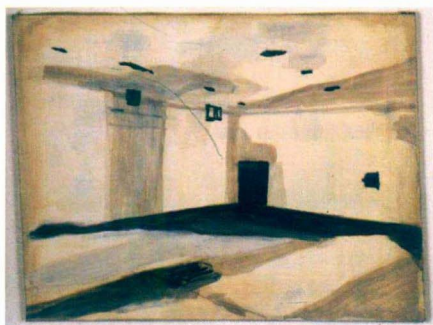
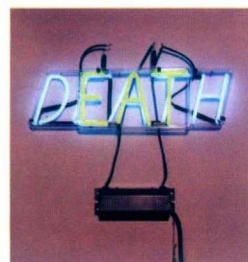
部分参考书目 / 330

中英文人名对照表 / 331

上海市教委重点教学改革项目

综合材料绘画教程

编著：赵葆康 吴继峰

上海人民美術出版社

目录

绪论 / 8

一年级上学期

1 绘画基础 对艺术的重新认识

1.1 课程简介 / 13

1.1.1 课程教学目标 / 13

1.2 绘画的方向 / 13

1.2.1 问题 / 13

1.2.2 我们的专业——直观的映像 / 13

1.3 基础素描 / 15

1.3.1 重现的西方艺术史 / 15

1.3.2 绘画与摄影是不同的 / 19

1.4 学生实践 / 25

1.4.1 学生基础素描课习作 / 25

1.4.2 基础素描课程作业安排 / 25

1.4.3 学生作业训练 / 25

1.5 基础色彩——作为色彩课程的“葵花宝典”李辉 / 26

1.5.1 色彩、色调与色彩关系 / 26

1.5.2 红黄蓝白黑 / 26

1.5.3 基本色彩表——纯色、冷暖色、对比色 / 26

1.5.4 色彩的调子 / 26

1.5.5 对比与协调的全色信息 / 27

1.5.6 如何以三大块颜色构成一个调子 / 27

1.5.7 灰色系列的概念、运用和调配 / 27

1.6 艺术家的色彩举例 / 28

1.7 学生实践 / 33

1.7.1 色彩临摹练习 / 33

1.7.2 色彩写生练习 / 33

1.7.3 色彩组画练习 / 34

1.8 视觉自传 / 38

1.8.1 视觉日记 / 38

1.8.2 工具 / 39

1.8.3 精神上的“眼睛” / 39

1.8.4 视觉日记举例 / 39

一年级下学期

2 综合绘画基础 空间与时间观念

2.1 课程简介 / 43

2.1.1 课程教学目标 / 43

2.2 现代主义艺术史的知识盘点 / 43

2.2.1 现代主义艺术的时代特征 / 43

2.2.2 摄影及电影和绘画的挑战 / 45

2.3 现代主义艺术先驱 1——绘画先知 / 48

2.3.1 马奈 这来得实在太晚了 / 48

2.3.2 马蒂斯 色彩和形的狂欢 / 50

2.3.3 塞尚 圆锥、圆柱和球体 / 54

2.3.4 毕加索 真诚的坏蛋 / 60

2.4 现代艺术的价值与意义 / 63

2.4.1 对光和色的重新理解 / 63

2.4.2 平面概念的形成 / 63

2.4.3 传统题材的逆袭和扩展 / 63

2.4.4 表现手法的变化和未完成性 / 63

2.4.5 现代艺术和现代中国 / 64

2.4.6 现代艺术的意义 / 64

2.5 人体写生 / 64

2.6 综合材料初步 / 65

2.6.1 综合材料绘画的起源和发展 / 65

2.6.2 综合材料的运用打破了原有画种的界限和系统 / 65

2.6.3 材料的凸显成为画家直接表达情感的手段 / 67

2.6.4 想象力和材料的综合使用增强作品的视觉强度 / 67

2.6.5 传统绘画材料的延伸和再生 / 67

2.7 传统材料的新用法 / 68

2.7.1 笔 / 68

2.7.2 纸 / 69

2.7.3 布 / 71

2.7.4 颜料 / 73

2.8 学生实践 / 75

- 2.8.1 以素描结合材料的创作 / 75
- 2.8.2 以素描结合材料的命题创作 / 78

2.9 作为绘画专业的设计课程 / 81

- 2.9.1 点线面 / 81

2.10 艺术家创作案例 / 88

- 2.10.1 保罗·克利 宇宙的灵魂 / 88

2.11 学生实践 / 91

二年级上学期

3 材料语言解析 媒介全景中的认知

3.1 课程简介 / 94

- 3.1.1 课程教学目标 / 94

3.2 材料创作的综合思维 / 94

- 3.2.1 综合材料绘画和传统绘画的比较 / 94

3.3 艺术家创作案例——材质在绘画中的表现 / 99

- 3.3.1 阿尔贝托·布里 绘画的创伤 / 99

3.4 学生实践 / 101

- 3.4.1 2006 级二年级综合材料绘画课程作品选 / 101
- 3.4.2 2011 级二年级综合材料绘画课程作品选 / 104

3.5 现代主义艺术先驱 2——艺术先知 / 107

- 3.5.1 马塞尔·杜尚 和艺术界开了个玩笑 / 107
- 3.5.2 安迪·沃霍尔 超级明星 / 110
- 3.5.3 约瑟夫·博伊斯 构建暖性社会 / 112

3.6 对非传统材料的鉴别和运用 / 114

- 3.6.1 自然材料 / 114
- 3.6.2 工业材料 / 115
- 3.6.3 印刷材料 / 119
- 3.6.4 金属材料 / 120
- 3.6.5 建筑材料 / 121
- 3.6.6 材料的综合创作 / 121
- 3.6.7 新材料 / 122
- 3.6.8 旧材料的再生 / 122

3.7 艺术家创作案例——当代艺术不仅仅是材料 / 124

- 3.7.1 罗伯特·劳森伯格 综合绘画的引领者 / 124
- 3.7.2 雅尼斯·库奈里斯 材料的属性还是意义? / 126
- 3.7.3 西格玛·波尔克 画布上的冒险 / 128
- 3.7.4 维克·穆尼斯 和穷人一起创作 / 130

3.8 课程展览 / 132

- 3.8.1 综合绘画课程作业安排 / 132
- 3.8.2 美术学院 2013 级综合绘画二年级课程展 “DUANG !” / 133

3.8.3 历届综合绘画课程学生作品选 / 137

3.9 艺术家地图 / 142

3.9.1 艺术和流行——安迪·沃霍尔效应 / 142

杰夫·昆斯 没有他,你根本无法想象美国的腐朽文化
吉尔伯特和乔治 身体也是材料

3.9.2 艺术和日常——现成品的转换 / 143

毛里齐奥·卡特兰 艺术比仿真更真实
多丽丝·萨尔塞多 赋予材料更深刻的意义

3.9.3 艺术和表现——现实的虚构 / 145

杰夫·沃尔 用“电影摄影”来讲故事
格哈德·里希特 把绘画和摄影重叠起来

3.9.4 艺术和叙述——后现代的谎言 / 146

辛迪·舍曼 百变女王
吉莉安·韦英 日常生活中交互更迭的悲喜剧

3.9.5 艺术和时间——永恒和瞬间 / 147

罗曼·欧帕卡 生命就是他的画布
河原温 摇摆的记忆屈服于无可动摇的日期

3.9.6 从现实到非现实 / 148

大卫·霍克尼 视觉朗诵
马克·坦西 他的作品启发了哲学家

3.9.7 自然和土地 / 150

克里斯托 消失比存在更永久
沃尔特·德·马利亚 闪电侠

3.9.8 艺术和身体——从物体到主题,从宾语到主语 / 151

伊夫·克莱因 坠入虚空
玛丽娜·阿布拉莫维奇 人的身体是灵魂的最好图画
林璠 强烈而清晰的洞察力
让·穆克 直击人心的情感

3.9.9 艺术和精神——精英的重新发现 / 154

安尼什·卡普尔 印度教、犹太教、基督教的交织
奇奇·史密斯 女巫飞过的黑夜

3.9.10 艺术和建筑——乌托邦的谬误 / 156

戈登·玛塔·克拉克 艺术就是一个可生存世界的样本
瑞秋·怀特瑞德 精神建物

3.9.11 艺术和全球化 / 158

阿里杰罗·波堤 合伙创作的方式

二年级下学期

4 当代绘画创作 生活世界中的造型活动

4.1 课程简介 / 161

- 4.1.1 课程教学目标 / 161

4.2 现代主义艺术先驱 / 161

- 4.2.1 爱德华·蒙克 给人类心灵造像 / 161
- 4.2.2 马克斯·贝克曼 纳粹的逐客 / 161
- 4.2.3 米尔顿·艾利 激愤与忧愁皆被净化 / 161
- 4.2.4 乔治·德·契里柯 世界的诡秘寓言 / 162
- 4.2.5 乔治·莫兰迪 孤独的力量 / 162

4.3 二战后的具象绘画 / 162

- 4.3.1 弗朗西斯·培根 / 162
- 4.3.2 巴尔蒂斯 / 162
- 4.3.3 菲利普·格斯顿 / 163
- 4.3.4 莱昂·科索夫 泥性的光辉 / 163
- 4.3.5 卢西恩·弗洛伊德 / 163
- 4.3.6 阿莱克斯·卡茨 / 164
- 4.3.7 弗兰克·奥尔巴赫 / 164
- 4.3.8 阿维格多·阿利卡 / 164
- 4.3.9 奥德·纳德卢姆 / 164
- 4.3.10 洛佩斯-加西亚 / 165

4.4 POP 绘画 / 165

- 4.4.1 理查·汉密尔顿 / 165
- 4.4.2 罗伊·里奇腾斯坦 / 165
- 4.4.3 草间弥生 / 166

4.5 20 世纪 80 年代架上新思潮 / 166

- 4.5.1 罗伯特·孔巴斯 / 166
- 4.5.2 塞西莉·布朗 / 167
- 4.5.3 恩佐·库奇 / 167
- 4.5.4 山德罗·基亚 / 167
- 4.5.5 弗朗西斯科·克莱门特 / 168
- 4.5.6 约尔格·伊门朵夫 / 168
- 4.5.7 乔治·巴塞利兹 / 168
- 4.5.8 安塞尔姆·基弗 / 169
- 4.5.9 查克·克劳斯 / 169
- 4.5.10 苏珊·罗森伯格 / 170
- 4.5.11 唐纳德·萨尔坦 / 170
- 4.5.12 朱利安·施纳贝尔 / 170

4.6 十万个为什么 / 171

4.7 学生实践 / 172

- 4.7.1 学生绘画创作作品选 / 172

4.8 当代绘画艺术家 / 175

- 4.8.1 马琳·杜马斯 / 175
- 4.8.2 卢克·图伊曼斯 / 175
- 4.8.3 尼奥·劳赫 / 176
- 4.8.4 彼得·多伊格 / 176

- 4.8.5 让·米歇尔·巴斯奎特 / 176

- 4.8.6 玛玛·安德森 / 176

- 4.8.7 丹尼尔·里希特 / 177

- 4.8.8 约翰·柯林 / 177

- 4.8.9 米歇尔·博赫芒 / 177

- 4.8.10 村上隆 / 177

- 4.8.11 奈良美智 / 178

- 4.8.12 伊丽莎白·佩顿 / 178

- 4.8.13 加达·阿米尔 / 178

- 4.8.14 丽莎·尤斯卡维奇 / 178

- 4.8.15 格伦·布朗 / 179

- 4.8.16 珍妮·沙维尔 / 179

- 4.8.17 凯欣德·威利 / 179

- 4.8.18 拉比克·肖 / 179

- 4.8.19 马修·威尔 / 179

- 4.8.20 严培明 / 180

- 4.8.21 Sots Art 维塔利·科马尔和亚历山大·梅拉米德 / 180

- 4.8.22 赛班·萨弗 / 180

4.9 当代绘画创作举例 / 181

- 4.9.1 反讽 / 181

- 4.9.2 虚构 / 181

- 4.9.3 影像 / 182

- 4.9.4 维度 / 183

- 4.9.5 激活 / 184

- 4.9.6 修辞 / 184

- 4.9.7 解构 / 185

- 4.9.8 坏画 / 185

4.10 学生实践 / 186

- 4.10.1 学生当代艺术创作作品选 / 186

- 4.10.2 历届学生作品选 / 190

三年级上学期

5 抽象语言解析 图像与痕迹

5.1 课程简介 / 195

- 5.1.1 课程教学目标 / 195

5.2 抽象主义的起源 / 195

- 5.2.1 抽离的趋势 / 195

- 5.2.2 几何抽象和有机抽象 / 195

5.3 现代主义艺术先驱 / 196

- 5.3.1 康定斯基 艺术中的精神导师 / 196

- 5.3.2 马列维奇 在正方形里避难 / 196
- 5.3.3 蒙德里安 把几何推向极致 / 197
- 5.4 欧洲的“无定形艺术” / 199
 - 5.4.1 福特里埃 物质的能量 / 199
 - 5.4.2 汉斯·哈同 渗透、化开、聚合 / 200
 - 5.4.3 皮埃尔·苏拉吉 将黑色从黑暗中解放出来 / 200
 - 5.4.4 乔治·马修 颜料是手中的剑 / 200
 - 5.4.5 安东尼·塔皮埃斯 被时间磨损的艺术 / 201
 - 5.4.6 爱德华多·奇利达 空间不仅仅是个庇护所 / 202
- 5.5 美国的抽象艺术群落 / 202
 - 5.5.1 抽象表现主义 带给美国现代艺术的第一份世界性荣耀 / 202
 - 克莱门特·格林伯格 抽象表现主义的辩护士
 - 杰克逊·波洛克 重新定义绘画
 - 威廉·德·库宁 绘画是一种生活方式
 - 马克·罗斯科 悲剧的精神空间
 - 塞·托姆布雷 天才和巨星
 - 5.5.2 非绘画性抽象 / 209
 - 色域绘画
 - 约瑟夫·阿尔伯斯 向方块致敬
 - 巴尼特·纽曼 崇高的绘画
 - 阿德·莱因哈德 用专注的沉思去净化意识
 - 莫里斯·刘易斯 色的纯净
 - 5.5.3 硬边艺术 / 210
 - 埃尔斯沃斯·凯利 消除作品中的个性表达
 - 肯尼思·诺兰 你看到的就是你看到的
 - 5.5.4 欧普 (OP) 艺术 (光效应艺术) / 211
 - 维克多·瓦萨里 迷感知觉的空间
 - 布里奇特·莱利 律动的能量
 - 5.5.5 极简主义 / 213
 - 弗兰克·斯特拉 关心的是绘画的必要性
 - 罗伯特·雷曼 用一生专注于白色
 - 唐纳德·贾德 复杂思想的简单表达
 - 卡尔·安德烈 反对“情感过剩”
 - 理查德·塞拉 铜墙铁壁
 - 丹·弗莱文 光是一种简单、开放又直接的艺术
 - 詹姆斯·特瑞尔 光之启蒙
 - 5.5.6 思考题和练习题 / 217
- 5.6 抽象的语言训练 / 218
 - 5.6.1 2008 级综合绘画二年级“花园——第一次抽象”展 / 218
 - 5.6.2 2011 级综合绘画二年级学生作品选 / 220
- 5.7 抽象的形式和自由 / 221
 - 5.7.1 抽象主义的精神渊源 / 221

- 弗里德里希 德国浪漫主义风景画家
 - 5.7.2 表现和表现主义 / 221
 - 弗朗茨·克兰 白色与黑色都重要
 - 布里斯·马登 寒山
 - 克利斯托芬·沃尔 建立与破坏
 - 5.7.3 栅格 / 223
 - 皮耶罗·多拉齐奥 灿烂的光点
 - 艾尔·安纳祖 变废为宝的大师
 - 彼得·哈雷 开启新几何运动
 - 5.7.4 几何与有机体的混合 / 224
 - 乔纳森·拉斯克 极简主义之后重新引入绘画
 - 5.7.5 绘画的愉悦 / 225
 - 罗斯·布莱克纳 与光同行
 - 飞利浦·塔弗 退避和低语
 - 理查德·赖特 走时什么都没留下
 - 5.7.6 图案和织物 / 227
 - 普丽·阿普菲尔鲍姆 坠落的图画
 - 5.7.7 符号 / 228
 - 梅尔·伯克奈尔 将文字引进视觉艺术
 - 泰瑞·温特 从手势到语言
 - 韦德·盖顿 我不画画，我打印
 - 谢尔盖·延森 消除动作和颜料的绘画
 - 5.7.8 观念抽象 / 231
 - 弗朗茨·韦斯特 独一无二的雕塑
 - 鲁道夫·斯汀格尔 制作自己的印记
 - 5.7.9 艺术治疗 / 232
 - 阿妮丝·马丁 听到和看到了别人所没有的世界
 - 5.7.10 图腾 / 233
- 5.8 学生实践 / 234
- 5.8.1 2013 级综合绘画三年级“点线面的畅想”课程展 / 234
 - 5.8.2 2010 级综合绘画三年级作品选 / 237
 - 5.8.3 历届学生作品选 / 238
 - 5.8.4 朱凌云抽象训练个案 / 239

三年级下学期

6 综合艺术研究 作为人生感悟的艺术

- 6.1 课程简介 / 243
 - 6.1.1 课程教学目标 / 243
- 6.2 观念艺术的滥觞 / 243
 - 6.2.1 观念艺术是极简艺术逻辑的延伸 / 243
 - 6.2.2 不断被借鉴和转化的主题 / 243

6.2.3 勒内·马格利特 形象的背叛 / 243

6.2.4 卢西奥·丰塔纳 绘画的第四度空间 / 245

6.2.5 约翰·凯奇 此时无声胜有声 / 245

6.2.6 皮耶罗·曼佐尼 贫穷艺术之父 / 247

6.2.7 贾斯伯·琼斯 对已定义物件的再定义 / 248

6.3 观念艺术的发展 / 250

6.3.1 索尔·勒维特 从极简主义逻辑发展出的观念艺术 / 250

6.3.2 汉斯·哈克 “建设性的挑衅” / 251

6.3.3 布鲁斯·瑙曼 / 254

6.3.4 劳伦斯·维纳 / 255

6.3.5 约瑟夫·科索斯 艺术品提供的观念才是艺术的本质 / 256

6.4 综合绘画研究课程全程现场 指导老师: 金锋 / 257

6.4.1 怎样研究? / 257

1. 当代艺术创作的思考方式究竟分几个门类?

2. 当代艺术的创作方式

6.4.2 预热 / 258

1. 不要在乎课程的名称

2. 开始做一些准备工作

3. “不择手段”去表达

4. 在思维训练中“热身”

6.4.3 方案思考 / 261

1. 以积极的态度面对尴尬与为难

2. 被枪毙的方案汇集

6.4.4 一件作品是如何生成的 / 267

1. 用几件作品来作分析

2. 日常转换

3. 创作中的麻烦与困境

4. 与韩国学生的交流, 我们看到了什么

6.4.5 方案的胶着状态 / 272

1. 规避架上思维方式

2. 在理论与实践上的双重努力

3. 开一份书单

4. 两条线同时在展开着

6.4.6 关于展览策划 / 274

1. 作品制作、筹展以及其他

2. 一个策展案例

6.4.7 作为人生感悟的艺术 / 275

6.5 观念艺术语言举例 / 276

6.5.1 观念的冲突 / 276

6.5.2 感性和情感 / 277

6.5.3 身份 / 278

6.5.4 针对性 / 278

6.5.5 人本 / 279

6.5.6 人际关系 / 279

6.5.7 以文化史为线索 / 279

6.5.8 解构 / 280

6.5.9 语境 / 280

6.5.10 虚拟 / 280

6.6 课程展览作品评述 / 280

6.6.1 展览作品评述 金锋 / 280

6.6.2 展览作品评述 吴继峰 / 291

6.6.3 展览作品评述 赵葆康 / 295

四年级

7 毕业论文和毕业创作 创作观念与方法的合理确认

7.1 课程概述 / 301

7.1.1 毕业论文 / 301

7.1.2 毕业创作 / 301

7.2 学生毕业论文撰写部分参考书目 / 301

7.2.1 哲学部分 / 301

7.2.2 现代主义部分 / 301

7.2.3 后现代主义部分 / 301

7.2.4 中国部分 / 302

7.2.5 词典部分 / 302

7.2.6 网上资料库 / 302

7.3 历届毕业生作品选登 / 302

7.3.1 纯艺术专业毕业生转行养猪的可行性分析 / 302

7.3.2 2005、2006、2007 级 / 305

7.3.3 论当下本科毕业论文的普遍无用 / 310

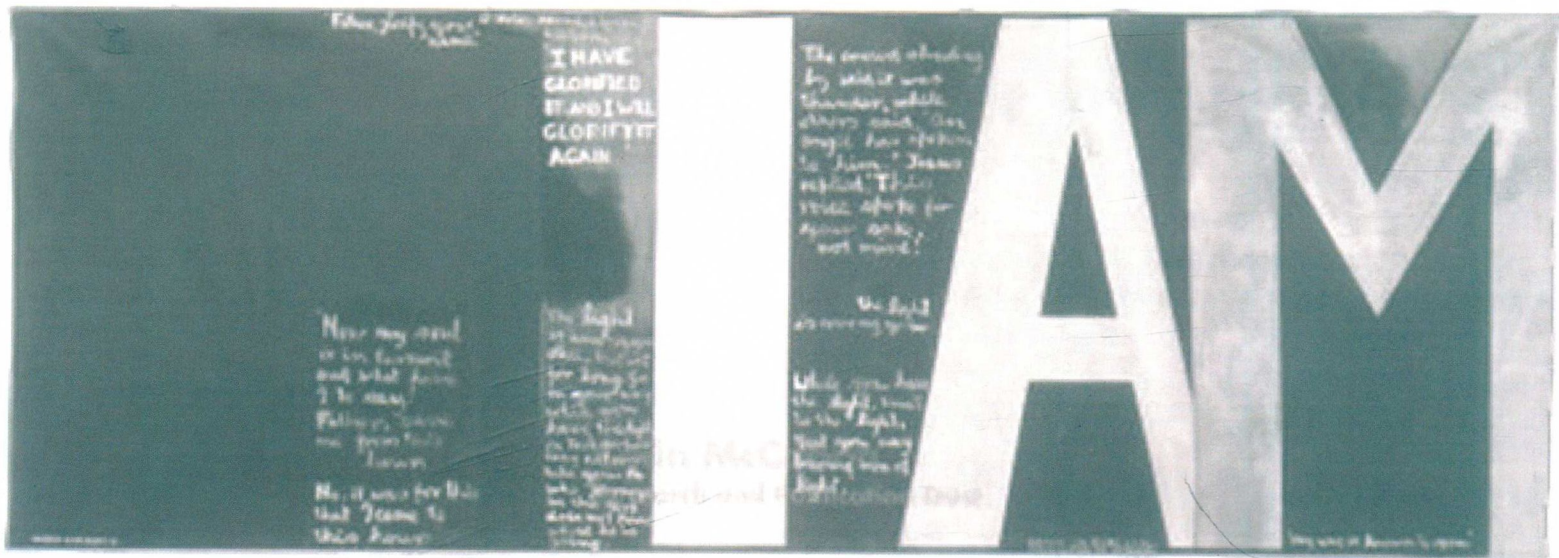
7.3.4 2008、2009、2010 级 / 314

7.3.5 传统文化与消费文化在艺术中的对立和冲突 / 319

7.3.6 2011、2012、2013 级 / 322

部分参考书目 / 330

中英文人名对照表 / 331

绪 论

《综合材料绘画教程》是为大学本科学子了解和学习从 20 世纪初到当代欧美上演的世界历史上重要的文化实验运动而编写的。教材既用循序渐进的叙述层次，又通过描绘艺术家地图，用当代文化横向的视角审视和解析现代主义艺术的渊源与流派及其发展与式微的过程，在对现代主义艺术样式和艺术家进行阐释的同时，在他们的作品中有逻辑地引出当代艺术的形态。

该教材是在（复旦）上海视觉艺术学院美术学院绘画专业主干课程“综合绘画”的近十年积累的教学经验以及素材的基础上总结、改写而成（两位编者就是主干课程的任课教师），可以说是“瓜熟蒂落”。该课程的教学目标是引导学生不仅有想象力和创造力，而且养成对于任何事物能够思考和分析的习惯。从八届学生的社会实践反馈来看，该课程最大的好处是让他们不仅学会创作方法，更重要的是让他们学会在面对困难时有独立思考、解决问题的能力。

教学如果没有连续性的教学结构，学生就会失去积极性。该主干课程呈现出这样的一个教学结构——以大量的、由浅涉深的作品阐释和趣味性的作业训练，以及连续性的学生作品而组成，同样本教材贯彻的也是一种连续性的以文化艺

术史研究为基础的学习方向，它共分为七个部分：

1 一年级上学期：绘画基础 对艺术的重新认识

对中国目前在考前班的模式进入专业的美术学院的新生来说，一年级的基础课程特别重要，我们的建议和尝试的方法是用《视觉日记》的方式来让学生感受“对艺术的重新认知”，这是比较可行的实际应对办法。除了素描、色彩和绘画有关的设计基础等训练以外，更重要的是强调个人视觉自传——从自我认识的“我是谁”开始，建立日记或日志、绘图册、笔记本的所见、所读、所思的视觉档案，养成对于自我的认识以及每个个体的独特的研究笔记或创作习惯。

2 一年级下学期：综合绘画基础 空间与时间观念

通过学习早期现代艺术史和临摹现代绘画史上重要的绘画大师的作品，让学生对“时间与空间”的概念来一个较大的扩充，对艺术形式的变化以及背景和原因有一个认识和感知；同时通过绘画材料的教学和创作实践使学生对材料的物质特性与作品的审美相结合获得认知。

3 二年级上学期：材料语言解析 媒介全景中的认知

由于社会结构的变迁而导致审美倾向的改变,现代艺术发生了语义上的转换;也因为其艺术语境的变化和更迭,不断的新的构建使它渐渐超越艺术形式而更多地倾向于心理形式、情感形式、观念形式等等,艺术被赋予的形式含义已经被艺术家不断地打破和重建。让学生了解艺术家置身创作的文化环境和他所生活的时代,作品必然会反映出时代的特征。同时引导学生从生活体验中感受和有选择地进行艺术表现,逐步掌握对材料的选择、运用和整合的创造意识。

4 二年级下学期：当代绘画创作 生活世界中的造型活动

西方绘画承载着优秀的绘画传统，在 20 世纪后半叶现当代艺术洪流的洗礼中，绘画领域涌现了一大批伟大的画家，在当代艺术主流声称“绘画已死”的喧嚣声中，绘画艺术大师们通过智慧的实践回答了这种声音。让学生从自身出发，以参考、模仿开始，努力用独特的角度切入他们对绘画的思考，尝试以绘画或与绘画相关延伸的艺术创作形式，结合自身兴趣点探寻表现方法，从自身与世界、作品形式、绘画语言、艺术史、展示方式以及作品诸要素之间的关系等各方面综合考量作品，以达到自身努力创作的最高水准。

5 三年级上学期：抽象语言解析 图像与痕迹

在 20 世纪初，欧美艺术家们不约而同地感到要抛弃艺术表征的所有残留，并撤下已经盛行了整整 2500 年的西方艺术的基本规则而进行新的艺术实践，这是一个当初在艺术界轰动一时的问题。作为艺术学院的学生应该对抽象艺术的历史

和发展、形态以及抽象艺术的理论有一个专业的了解，并能参与识别、认知、评论以及动手创作，对未来的审美活动以及对社会的贡献做好准备。

6 三年级下学期：综合艺术研究 作为人生感悟的艺术

在本教材中,它是一门以作品创作为主要方向的实践课程。通过教学(讲解、讨论、交流),使得学生基本明确一件独立创作出来的作品是经过怎样的思考方式而完成的,通过教学与创作实践,使得学生在思维方式上建立起自己的思想判断,并对各种媒材如何合理且相对准确地运用在作品中,有一个逻辑与思辨上的推进过程。形式是为想法服务的。自然,一切所谓的新媒介,只是呈现自己独立思考的“借用物”。故而,“综合艺术研究”又是一门在问题中进行追究与探索的课程。

7 四年级：毕业论文和毕业创作 创作观念与方法的合理确认

对教师来说,指导学生写作毕业论文和毕业创作,是对教学效果的一次全面反馈。毕业论文和毕业创作是四年级学生学会运用自己的思想、知识和艺术实践,有观念地、完整地完文字叙述和作品创作,通过文字和图像的呈现,对所学的基本方法进行一次检阅。要求学生把学会的和所掌握的进行合理的确认,对创作的构思、取材、视觉语言的组织、材质的选用等基本技能有一个全面的回顾和实践能力的总结。

本教材的基本内容是根据美术学院专业主干课程,由当代艺术家通过课堂实验而编写的。实验教学正好与传统的教学模式相反。它不是教学之前就把教学的所有计划都安排得非常条理。因为,即便有条理了,在没有充分了解学生的情况下,这样的条理是不是很不合适,很值得质疑呢?也正因为如此,实验教学是在课程完成之后,才拿出教学的真正“施行结果”来,它才是教学的现场部分。这个结果是之前教学框架的明证与事实补充。而这个合起来的资料正是关于一门课程的教学档案——《综合材料绘画教程》这本教材就是由此而来,实践证明这本创作的“葵花宝典”很受学生们欢迎。