

高等院校美术与设计实验教学系列教材

主 编◎汪晓曙

材料艺术表现 实验教程

CAILIAO YISHU BIAOXIAN
SHIYAN JIAOCHENG

高大钢 田 靖 编著

广东省教育厅重点实验室建设经费资助

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

高等院校美术与设计实验教学系列教材

主编◎汪晓曙

材料艺术表现 实验教程

CAILIAO YISHU BIAOXIAN
SHIYAN JIAOCHENG

高大钢 田 靖 编著

广东省教育厅重点实验室建设经费资助

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目(CIP)数据

材料艺术表现实验教程 / 高大钢, 田靖编著. —广州: 暨南大学出版社,
2011. 12

(高等院校美术与设计实验教学系列教材)

ISBN 978-7-5668-0049-7

I. ①材… II. ①高…②田… III. ①艺术—设计—高等学校—教材
IV. ① J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第 243717 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室(8620) 85221601

营销部(8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市友间文化传播有限公司

印 刷: 广州市怡升印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 5

字 数: 111千

版 次: 2011年12月第1版

印 次: 2011年12月第1次

定 价: 28.50元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

序

十九世纪英国著名风景画家康斯坦布尔曾经说：“绘画是一门科学。绘画应该作为对自然规律的一种探索而从事。既然如此，为什么不能把风景画看作自然哲学的一个学科，而图画只是它的实验呢？”事实上，从方法论上来看，绘画以及一切造型艺术的确具有科学的天性——任何能称之为创作的作品都须经由反复实验才能完成。

因而，海外先进之国的美术与设计教育历来重视实验教学。我国过去由于经济发展水平的限制和认识上的不足，包括美术教育在内的所有文科教育中，实验教学长期缺位。进入新世纪，情况得到很大改观，教育界上下都深刻认识到实验教学对于培养学生的实践和创新能力至关重要，越来越多的文科院校开始导入实验教学，实验室建设也被提升到空前高度。

广州大学美术与设计实验室经过多年努力，2010年获批为广东省美术与设计实验教学重点示范中心。实验室建设要着眼于硬件配置，更要注重内涵建设。为此，从去年下半年以来，我院组织多名有丰富教学经验的教师汇同其他高校的教师编写了“高等院校美术与设计实验教学系列教材”，经过教师们将近一年的辛勤笔耕和暨南大学出版社的大力支持，这套系列教材终于即将付梓出版。

本系列教材共计十九部，涉及绘画材料、现代工艺、雕塑、陶艺、摄影、服装设计、室内设计、工业设计、动画设计等多个专业，是目前国内美术与设计教育首套系列化实验教材，标志着实验教学由依靠感性经验向理性规范转变，是提升实验教学质量的重要保证。

由于时间和水平有限，教材质量一定存在有待改善的空间，重要的是我们迈出了可贵的第一步，由衷地期望这套教材能够起到抛砖引玉的作用，引来更多的学校和教师热忱投入实验教学的建设和改革中，这也是本实验教学示范中心应有的作用之一。

本系列教材的出版，得到广东省教育厅重点实验室建设经费资助，在此表示诚挚的谢意。

汪晓曙
2011年10月

前言

综合材料技法实验主要概括材料知识。任何一门造型艺术与设计艺术课程都包含两类不同形态的知识内容，即概念原理性的知识与实践过程性的知识。既包括对材料的内容、概念的了解与掌握，又包括从其他学科转借过来的技能的利用，通过以往“三大构成”中“立体构成”的相关知识，所谓“三维”是相对“二维”的概念而提出的。课程的主要目的是培养学生在三维形态中对点、线、面等不同元素的把握，并将这些元素与材料完美融合以创造材料艺术表现的基本技能。概念原理性知识表达某种研究经验与探索结果，而所得实验过程性知识则表达课程内容的探索过程和实验方法，两类知识相互依存，并相互转换。因为任何概念的原理性知识，无论表述与描绘得多么完备，总是表现为一种过程性、实验性的存在，是可供操作的，甚至是某种需要进一步检验的假设或需要求证的猜想，并在此基础上研究这些因素的相互关系、组织关系、形式法则。材料设计是通过探索、实验、观察、测量、加工成型等工艺流程，综合运用科学的定理进行思维，围绕发展学生的技能进行设计和实验的课题，并研究如何赋予这些材料的造型以生命与寓意。

材料实验的艺术创作与艺术教育常常是会有距离的，如果我们客观地看艺术发展史，就会认识到，世界现代艺术的整体特征是注重“形”，后现代艺术的表现特征则强调“态”。材料实验的造型艺术与设计艺术课程涉及二维平面以外的体积、空间、材质等不同的三维形态方面的问题。课程的目的在于培养学生对二维、三维形态中相对的点、线、面等不同形态以及体积、空间与材料的研究、微观的综合与宽泛的空间，并在此基础上研究这些因素的相互联系、组织关系、形式法则，培养学生对材料原始形态与表现，对材质和色彩的应用，力图使学生能够较好地掌握创造二维、三维形态造型的规律，并研究如何赋予这些造型以生命与寓意。

材料实验既不是艺术流派，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当代艺术的直接意义。材料实验的艺术表现已成为新锐艺术的艺术作品。从这些年的教学结果来看，在研究材料实验的艺术表现、造型艺术与设计艺术的课程中，如何使学生既了解法则、研究逻辑、学到规律，又很好地保持良好的艺术感觉，是非常

重要的一个问题。

课程要求通过实验实践、练习，使学生形成视觉图式思维能力。这避免为学生的学习准备一套固定和现成的视觉公式和表达方式，而要求学生在观察发现过程中获得自己的视觉语言。我们希望新的理念，使我们在今天的美术与设计教育方面获得新的思考，而这种新的思考指导我们进行新的教育实践，将这一新的教育实践成果为21世纪献上符合时代精神的美术与设计教育丛书。

高大钢

2011年6月

高大钢老师指导学生进行综合材料实验

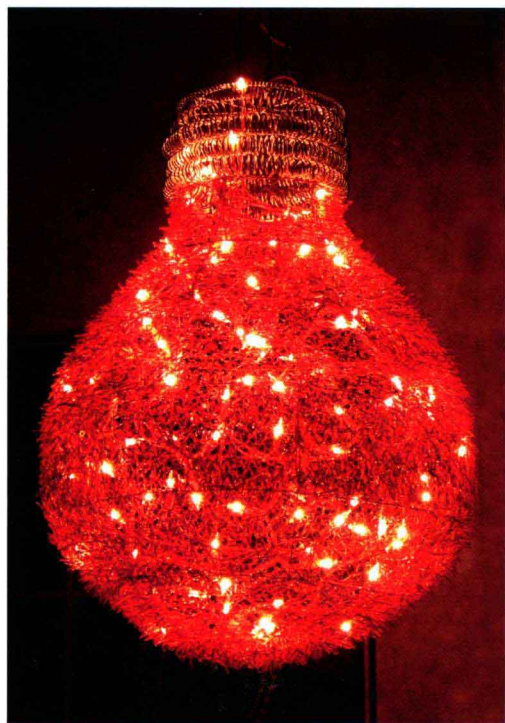
高大钢老师与学生共同探讨综合材料实验方案

广州大学2005级学生张骞综合材料作品

广州大学2008级学生吕珂璇：《无题》

广州大学2003级学生余洁明：《光的延续》

广州大学2003级学生杨洋：《蔬菜总动员》

作者简介

高大钢

现为广州大学美术与设计学院造型艺术系副主任，副教授，高级工艺美术师，硕士生导师。

1961年出生于山东；1981年毕业于山东省青岛工艺美术学校；1988年毕业于苏州大学艺术学院（原苏州丝绸工学院）；2000—2010年应邀先后访问法国、荷兰、比利时、德国、意大利、梵蒂冈、俄罗斯、日本、美国、西班牙等国进行艺术展览与交流；2005年组建了综合材料实验室，并研究教学至今。

主要代表作品有《可能的重物》抽象结构、解构系列，抒情表现系列，风景系列等。

主要出版作品有《21世纪优秀艺术家画集·第一辑：高大钢》、《中国艺术名人堂精品系列——高大钢画集》等，发表论文多篇。

作品入选北京国际美术双年展、奥林匹克美术大会、首届中国艺术三年展、中国油画大展、中德绘画交流展等。曾在江苏省美术馆、中山美术馆、广东翰林斋美术馆、北京国际艺苑美术馆、福建省画院等地共举办个人画展十五次，其中《可能的重物》系列之一被德国前总理施罗德私人收藏，油画作品《观海》系列之一被中共中央办公厅收藏。多件作品被江苏省美术馆、南京经典艺苑、北京元美术馆、北京国际艺苑美术基金会、奥林匹克艺术中心、广州档案馆等机构收藏。

田靖

现为广州大学美术与设计学院研究生。

1988年出生于广州。

2009年于广州大学举办“田靖个人作品展”，作品展刊登在《新快报》、《艺蕴》、《广州大学学报》、《广州大学新闻窗》、网易新闻网、艺术国际网、雅昌艺术网。获得广东省普宁市人民广播电台专访。多件作品被私人和机构收藏。

2010年4月参加“共助云之南”当代艺术赈灾活动；12月参加由中国美术家协会、广州市政府主办的“第15届广州国际艺术博览会——青年艺术家推介展”。

个人主页：<http://blog.artintern.net/tianjing>

目录

序·····	1
前 言·····	1
第一章 材料从载体走向艺术表现·····	1
第二章 材料的抽象表达·····	3
第三章 材料的语言秩序·····	6
第一节 材料的图形与肌理·····	8
第二节 材料的质地·····	10
第三节 材料的体积要素与形态结构·····	12
第四章 材料使用的艺术表现·····	14
第一节 综合材料的观念艺术表现·····	15
第二节 综合材料的创意艺术表现·····	16
第三节 综合材料的装饰艺术表现·····	18
第五章 材料实验与观者体验·····	19
第六章 综合材料的工艺表现·····	22
第一节 材料工艺·····	23
第二节 材料与工艺的对应传递功能·····	23
第三节 材料的工艺表现·····	25
第四节 材料的喷涂工艺·····	38
第五节 材料的拓印与转换·····	41

附 录..... 44

附录一 学生作品及点评..... 45

附录二 艺术家及作品..... 48

材料艺术表现实验教程

第一章

材料从载体走向艺术表现

材料从载体走向自我表现是综合材料艺术的起点。

在相当长的历史时期，无论是在纯艺术还是设计艺术中，材料仅是强加于它的形象的载体。人物形象的铜雕、动物形态的石刻、抽象形态的纤维织物艺术壁挂……当作品的人物形象完成了，当动物形态显现，当抽象织物图案形成，原本有个性的材料如铜、石与纤维等，均退居二线，材料在形象中隐退了。在这种情况下，材料是载体，是承载另一形态的载体，而材料的本质个性与特质被另一种强加于它的艺术形象或形态所淹没，材料的真正作用被荒废了。

艺术上的革命，解放了被禁锢的材料。而艺术材料的自身发展推动着画家的艺术观念和创作技术不断发展，从另一个角度来说，艺术材料的发展速度决定了艺术史的演进速度。过去画家只能使用原始、简单的绘画材料，运用超凡的智慧和技艺来丰富画面，以实现自己的艺术追求。随着艺术材料的发展，画家可以随意选择并直接使用日益丰富的现成艺术材料，使画面产生丰富、完美的艺术效果。搜索现代艺术的发展，在我们的记忆中，伟大的艺术家毕加索与勃拉克将现成的材料，比如报纸、墙纸之类，首先大胆地引入素描作品和绘画构图中。在他们的立体派创作中，拼贴立体主义的实践，使他们对材料有了认识上的升华。此后，毕加索以麻布、麻绳等材料进行独立创作，将常见的材料应用到新的艺术作品中。在他们之后，更多的设计师在多种观念的创立中不再将材料仅仅作为载体（虽然有时也需要载体材料），而是将材料的本质特征赤裸裸地推向人们审美感悟的前沿。材料走向了自我表现的空间，艺术家的毫无顾忌和自由想象，使各种材料得以重生。这情形犹如重负的奴隶卸去了重压，再现天生的性格和姿态。

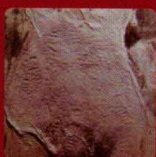
广州大学美术与设计学院2008级
学生黄磊：《无题》

黄磊创作现场

广州大学美术与设计学院2008级
学生梁嘉瑜作品

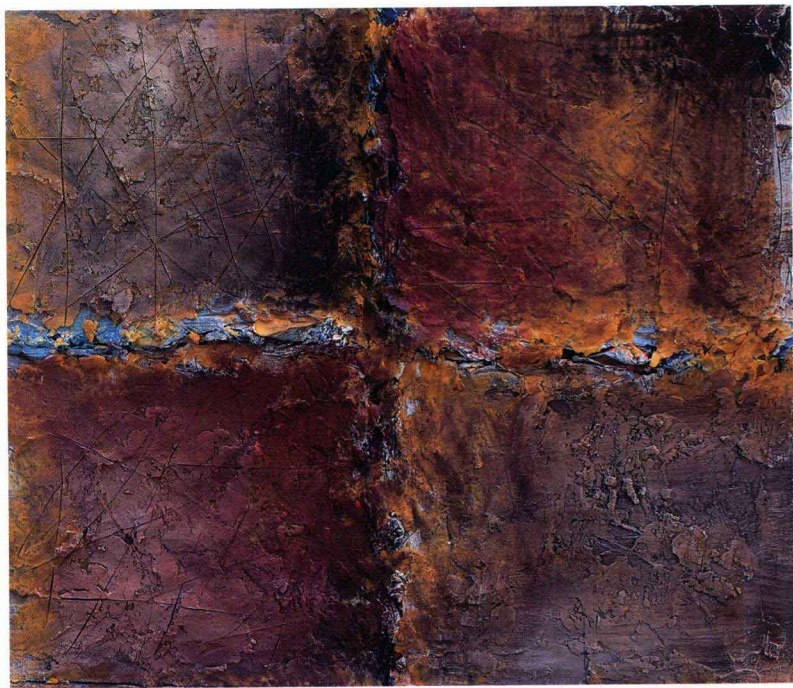
第二章

材料的抽象表达

材料的抽象表达存在于我们的感觉之中，可以认定其为人与材料的共同创作。材料本身是物质性的，因此，应该只有其物理性能和化学性能。但是，由于人的“有情”，以及人类多少年来生活经验的累积，材料本质的抽象的性格已深入人心。即使离开材料的任何形态，只要我们提及它们，便会得到某种感受，而这种感受正是材料的抽象表达。如石与木、水与泥、铁块与棉花，在两种不同材料的相互比较之中，我们对这两种材料的抽象表达，就会认识得更为清楚：木头的麻木、钢铁的坚强、棉花的柔软等等。我们绝不会认为棉花的抽象表达为坚强，也不会认为木头的抽象表达为敏捷。人们将抽象感觉加以联想，便得出“女人是水做的，男人是泥做的”。这是人在材料的抽象表达中的审美心理反应。当然，在更多的时候，材料的抽象表达是通过材料的具体视觉形态和触觉形态将感觉传达给人类的，或者更准确地说，是人类通过材料的视觉形态和触觉形态，对其产生心理反应。

材料的抽象表达是综合材料艺术表现的根基。塔皮埃斯（Tapiés）经常将现成品实物拼贴在二维画面中。这些实物大都是有所指涉的，是隐喻的，如钞票、小提琴、手铐等等。虽然他的画面形式语言是抽象化的，但这些点睛之笔——现成品拼贴，为观者理解他作品的哲学、政治、社会内涵提供了帮助。从综合材料的角度看，塔皮埃斯灵活地运用了现成材料进行抽象表达，显示出他超凡的能力与才华。这也使他的作品在社会主义创作中仍富有极强的视觉表现力和艺术感染力。（塔皮埃斯作品见附录二）

高大钢：《可能的重物》 53 cm × 46 cm（2005年）

广州大学美术与设计学院2008级学生
李伟标：《无题》

陈艳麟：《人体》 120 cm × 80 cm

李伟标创作现场

第三章

材料的语言秩序