

造型基础

Liaoning Fine Arts Publishing House
辽宁美术出版社

教学与应用

Basis Teaching and Application of Modelling

Material Application

黄亚奇 等 编著

材料运用

造型基础

Liaoning Fine Arts Publishing House
辽宁美术出版社

教学与应用

Basis Teaching and Application of Modelling

Material Application

黄亚奇等 编著

材料运用

图书在版编目 (C I P) 数据

材料运用 / 黄亚奇等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2016. 5

(造型基础教学与应用)

ISBN 978-7-5314-7215-5

I. ①材… II. ①黄… III. ①造型设计-教学研究-高等学校 IV. ①J06-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第043002号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳绿洲印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 20

字 数: 190千字

出版时间: 2016年6月第1版

印刷时间: 2016年6月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 童迎强

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-7215-5

定 价: 280.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

美术基础教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，造型基础对于创新体系发展来说具有基础性的作用。国家的发展创新体系需要美术教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术人才。只有拥有创新能力强的人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代艺术学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。基础学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种教育形式，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的教学，学以致用，才是美术教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的美术基础教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的美术大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的基础教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术基础系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典美术作品，可以说，是为立志走艺术之路的学子量身定制的专业图书。

本丛书涵盖了艺术基础教育的主要门类，重点讲述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计方法及表现等内容，本套书由《绘画素描》《实验素描》《设计素描》《视觉知识》《形态语言》《色彩教学》《设计色彩》《速写》等构成。这套丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册以及清华大学等教学改革成果的基础上，针对新时期美术基础教学的特点和要求编写而成的，紧扣教学大纲，体现基础性和时代性，满足学生发展需要，有很强的实用性。

Basic fine arts education is a critical component in China's ongoing construction of innovation system, and modeling foundation plays a basic role in the development of the innovation system. To develop innovation system, China needs fine arts education to cultivate more artistic talents with innovative consciousness and the ability to create. We cannot have a prosperous economic industry chain without having innovative talents.

Modern art disciplines must emphasize achievement transformation and take the path of the integration of teaching, research, and development. If basic discipline seeks further progress as an applied discipline, it must closely align itself with social development and economic life. Education, no matter in what form, is not teaching in its full meaning without being tested by practice, and the ultimate goal of fine arts education is to use what one has learned.

Education is a purposive and planned way of transmitting culture, and it accomplishes the tasks in two aspects: One is passing on knowledge and skills; the other is improving the educatees' mental and physical state and hence make them actualize their self-value while creating wealth for society.

However, our mode of basic fine arts education has fallen behind the times for a long time, and institutions of higher learning have not yet found the intersection between theory and practice, knowledge and skill, skill and market, art and science, and so on. But artist forerunners have been exploring a new and more effective educational methodology, while they are systemizing, analyzing, and integrating previous models of basic education. Liaoning Fine Arts Publishing House takes this opportunity to compile these in-depth discourses and lively results, and launch a series of cutting-edge, educational, practical, and systematic books about fine arts fundamentals.

The biggest feature of this series is that it combines rationales, explain the profound in simple terms and collects a number of classic fine art works at home and abroad. In a manner of speaking, they are professional books tailored for the students who aspire to be an artist.

This series cover main subjects of basic art education, lay an emphasis on fine art concept, creative thinking, elements of painting, art design methodology and expression, and the like, and this series encompasses Painting and Sketch, Experimental Sketch, Design Sketch, Visual Science, Pattern Language, Color Teaching, Color of Design, Sketch, and so on. This series are compiled specific to characteristics and requirements of basic fine arts education in the new period on the basis of extracting and integrating existing relevant teaching materials, monographs, and painting albums as well as teaching reform results of universities like Tsinghua University. It focuses on syllabus, reflects fundamentality and contemporaneity, meets developmental needs of the students, and has high practical value.

Contents

总目录

01

清华大学美术学院
学生特色作品专辑·材料的魅力
金剑平等 编著

1 84

02

记忆痕迹——黄亚奇作品

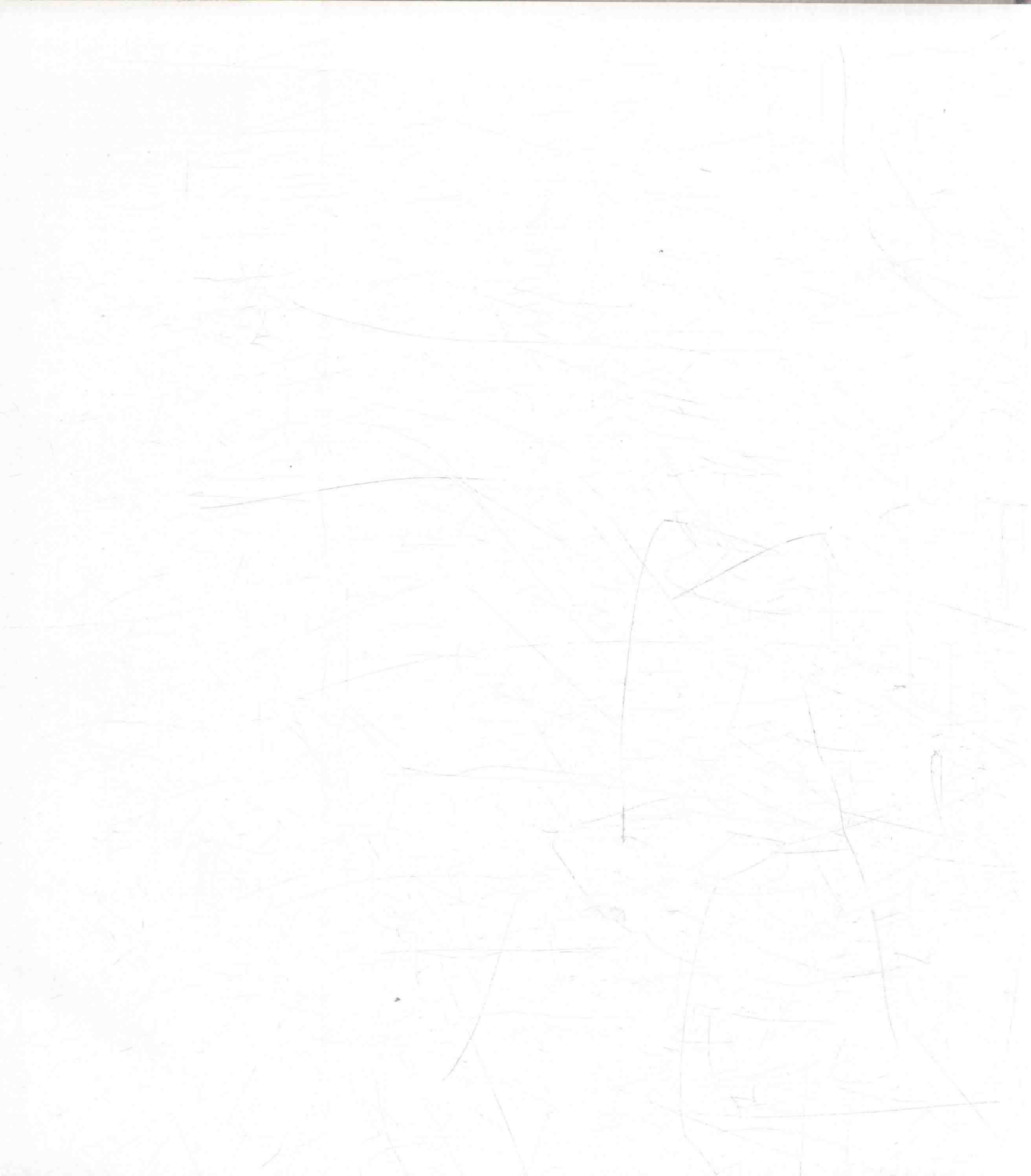
黄亚奇 著

1 156

BASIC TEACHING of the color and texture

01

清华大学美术学院
学生特色作品专辑·材料的魅力
金剑平等 编著

序

——从一个清华美院的学生角度谈材料创作

进入大学第一次接触综合材料时，这也是我第一次发现除了水彩、油彩、色粉、铅笔、水墨等传统绘画材料之外的创作媒介，它的出现仿佛为我的艺术之路又打开了一扇大门，带我走入了一片无拘无束、充满冒险与奇迹的乐园。我喜欢用手触摸那些不同材质、不同肌理的材料，每一种材质都带着它们不同的情感：工房废盆里零碎的金属是冰冷而高傲的，做手工剩下的碎布头是柔和而温暖的，街边捡到的小石头带着朴实无华的淳朴。我对现代艺术形式语言的探索有着独特的兴趣，经常把生活中收集起来的小玩意儿，甚至洗洁精、大头钉等很奇怪的材料运用到我的创作中，并一直以此为创作灵感，希望借此传达一种环保的理念，呼唤人们回归自然，追求天、地、人共生的哲学观。古代材料能够在艺术创作中合理出色运用的重要原因是缘于古人与自然密切亲和的关系，人们的艺术创作与构思过程是以自然、朴素、本质、易得的材料为轴心进行思考并创作的。我觉得综合材料创作和传统绘画的最大区别在于，传统绘画是艺术家根据事先想好的构思来完成绘画创作的，甚至之前还有草图，最后完成的创作作品会与事先脑袋里的构思或草图很接近，而综合材料的创作往往是你触摸了手上拥有的材料后再开始的一种随着材料本身材质肌理给你的感觉而进行的创作，你的所有灵感和创作均是跟着材料给你的感觉进行，你在创作前可能并不知道作品最终会变成什么状态，整个创作的过程都是无拘无束、充满探索与尝试的，你完全控制不了，也正因为如此，创作出来的作品总能给你带来意想不到的效果和惊喜。多种材料拼贴的采用标志着立体主义的第一个阶段，这些作品破除和捣毁了传统绘画作品里的平面和色彩变化，打破了原有的三维空间感受和题材内容，模糊了绘画和实物的区别，也模糊了绘画与雕塑的界限，产生出视觉的、象征性的新概念。大艺术家杜尚经常选用生活中常见的现成物品如梳子、铲子、线球和自行车轮等物品，加以搭配组装，改变其位置和环境，使人产生出其不意的惊讶感。每一个用综合材料创作的人都会非常享受这样的过程，它让我们在繁重的学业压力中得到释放，抛开一切所谓的规则和规律，让我们跟随材料随性发泄艺术灵感、亲近自然，感受现代科技新材料的特殊性，在这样一个失控的过程中感受综合材料带给我们的不确定的惊喜和魅力。

任挪亚

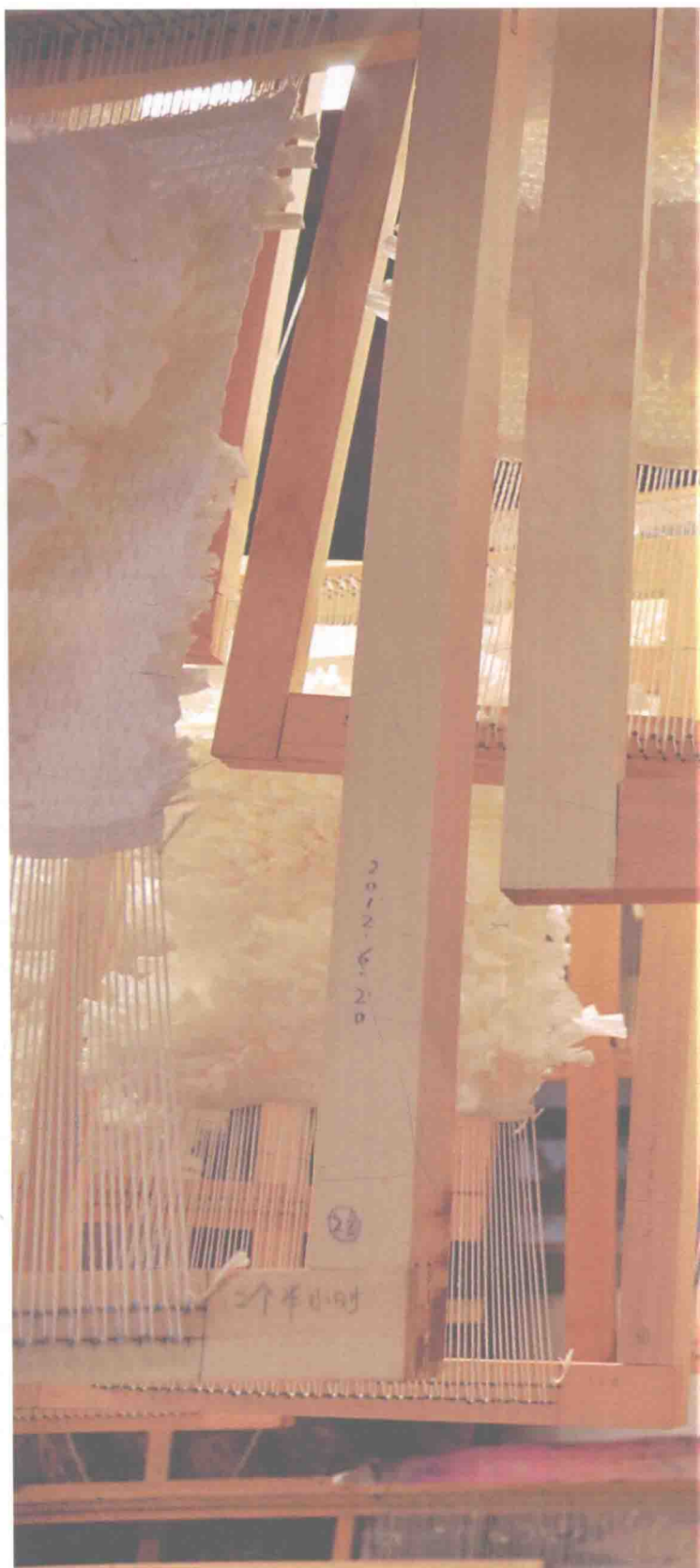
2013年1月

目 录

序 / 03
纸张作品 / 06
泥土作品 / 23
纤维作品 / 26
泡沫塑料作品 / 36
木材作品 / 40
漆作品 / 44
石膏作品 / 48
玻璃钢作品 / 51
陶瓷作品 / 56
玻璃作品 / 61
银作品 / 66
不锈钢作品 / 67
铁作品 / 71
铜作品 / 76
综合作品 / 80
后记 / 84

纸张作品

李莹

(局部)

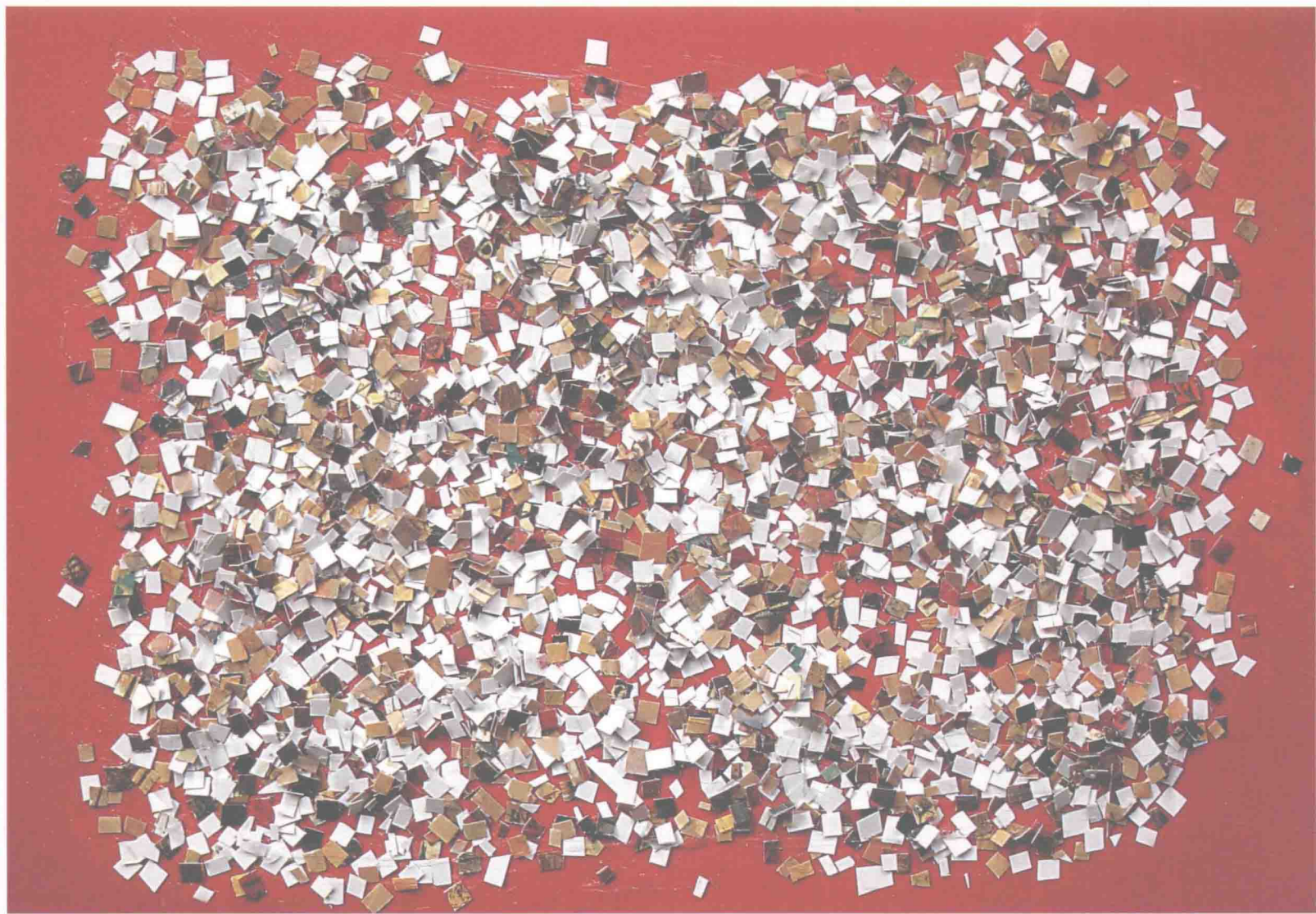
(局部)

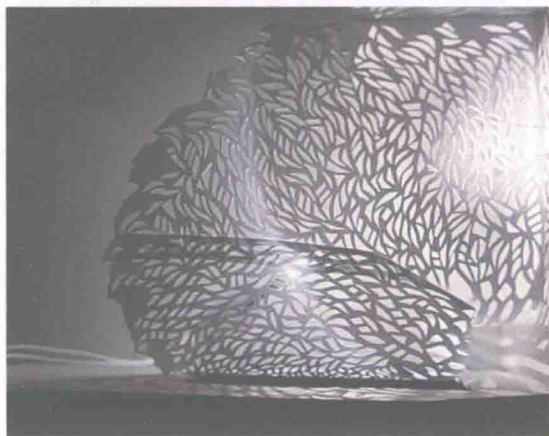
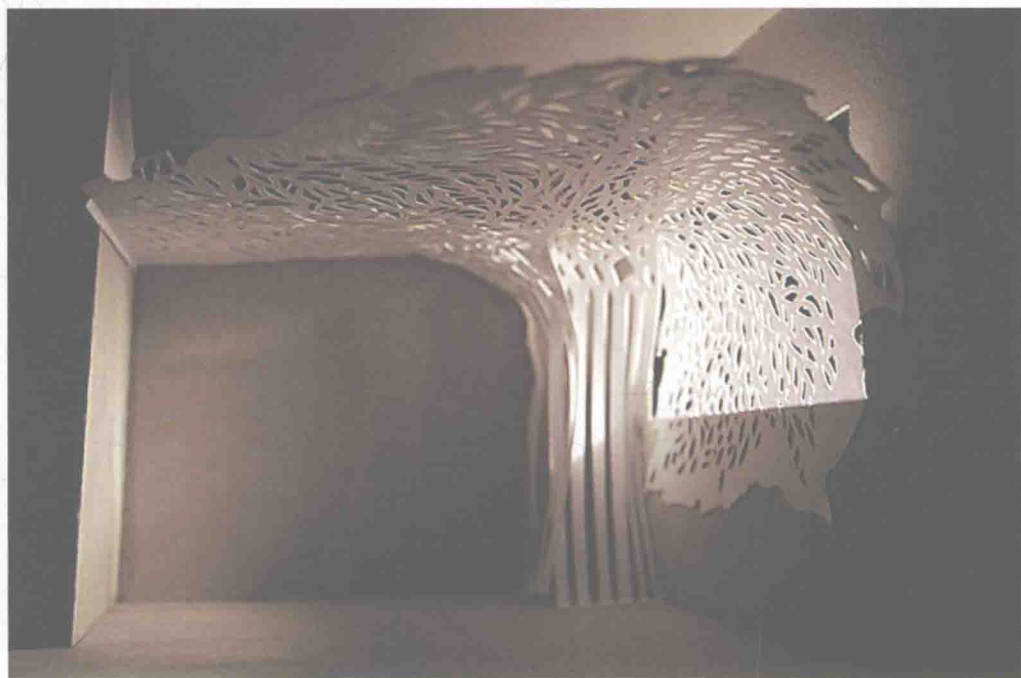
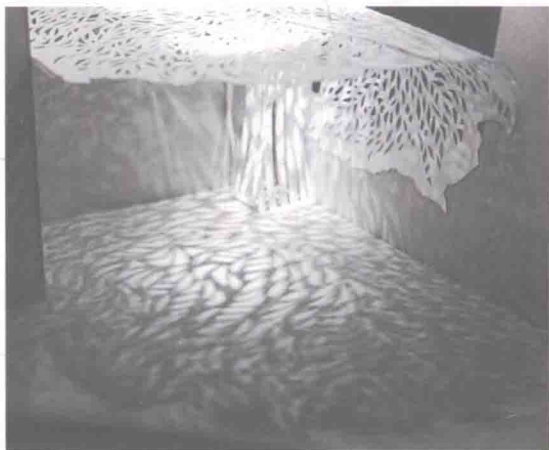
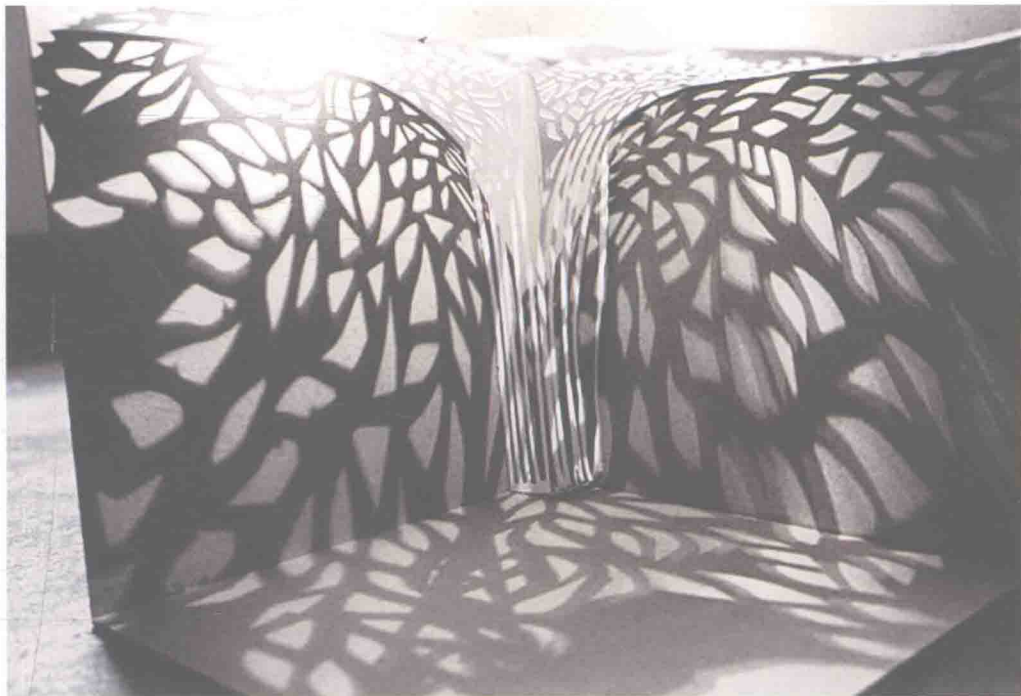
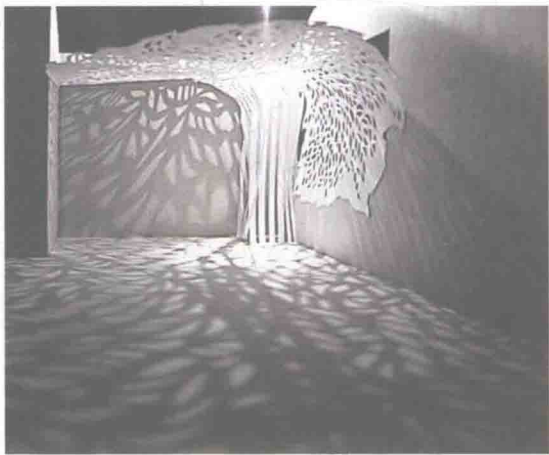
(局部)

(局部)

薛成

范柳霖