

综

合

绘

画

COMPREHENSIVE MEDIA PAINTING

中国美术学院

综合绘画工作室

教学实验作品

评论 文献集

1994—1999

综 合 绘 画

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国美术学院出版社

责任编辑 杨 英
责任监制 颜 彦
版式设计 梁 宇
封面设计 陈正达
图片摄影 刘钢强

综合绘画

中国美术学院综合绘画工作室编

1999年3月第1版

1999年3月第1次印刷

出版发行：中国美术学院出版社

(中国·杭州南山路218号 邮编：310002)

经销：全国各地新华书店

印刷：上海翔文印刷有限公司

字数：150千 印张：12 图：194幅

开本：889 × 1194 1/16 印数：1000

ISBN 7-81019-753-3/J · 695

定价：150元

目录

序言

兼容并蓄 综合创新

潘公凯 8

陈守义 10

——关于综合绘画教学实验

作品

素描 构成 表现 17

色彩 构成 表现 33

材质 构成 表现 49

水墨 构成 表现 65

综合绘画创作 81

评论 文献

一项重要的教改举措 肖 峰 114

美术教学的甦醒 吴冠中 115

拓宽知识结构 更新专业观念 宋忠元 117

宽阔的通途 袁运甫 119

明确目标 认真探索 冯 远 120

心不在焉 视而不见 王流秋 121

又想起了林风眠 韩黎坤 122

摸着石头过了河 吴山明 123

变化中维持秩序 秩序中寻求变化 潘耀昌 124

——评陈守义综合绘画教学实验

这是一个特区	刘国辉	130
从自然中走来	章仁缘	131
新的思考	潘世勋	133
现代艺术的希望	庞 涛	134
积极有益的探索	张远帆	135
有容乃大 有容乃杂 有容乃健	宋建明	137
——有感于陈守义教授与他的首届“综合绘画”教学实践		
美术教育改革的歧点突破	许 平	140
教学实验笔记（摘录）	陈守义	149
综合绘画教学中的民族绘画课	于振平	163
学习研究与体会	戴 昱	165
在新的起跑线上	戴昱整理	168
——综合绘画基础教学学生座谈摘要		
探索现代综合美术教育新模式	陈守义整理	174
——中国美院研究学部学术座谈会纪要(1995)		
综合绘画教学实验引起关注	钟声整理	179
——中国美院研究学部座谈会述要(1996)		
综合绘画教学实验纪事	工作室整理	182
跋：走向综合	许 江	187

综

合

绘

画

COMPREHENSIVE MEDIA PAINTING

画

绘

合

综

画

绘

合

综

画

绘

合

综

画

绘

合

综

画

绘

合

综

画

绘

合

综

画

绘

合

综

画

绘

合

综

画

绘

合

综

中国美术学院

综合绘画工作室

教学实验作品

评论 文献集

1994—1999

综 合 绘 画

中国美术学院出版社

鸣谢

中国美术学院综合绘画工作室
教学实验作品 评论 文献集
由以下单位赞助出版：

上海新视电脑图艺技术有限公司

协茂纸业（上海）有限公司

香港好事广告公司

目录

序言	潘公凯	8
兼容并蓄 综合创新	陈守义	10
——关于综合绘画教学实验		
作品		
素描 构成 表现		17
色彩 构成 表现		33
材质 构成 表现		49
水墨 构成 表现		65
综合绘画创作		81
评论 文献		
一项重要的教改举措	肖 峰	114
美术教学的甦醒	吴冠中	115
拓宽知识结构 更新专业观念	宋忠元	117
宽阔的通途	袁运甫	119
明确目标 认真探索	冯 远	120
心不在焉 视而不见	王流秋	121
又想起了林风眠	韩黎坤	122
摸着石头过了河	吴山明	123
变化中维持秩序 秩序中寻求变化	潘耀昌	124
——评陈守义综合绘画教学实验		

这是一个特区	刘国辉	130
从自然中走来	章仁缘	131
新的思考	潘世勋	133
现代艺术的希望	庞 涛	134
积极有益的探索	张远帆	135
有容乃大 有容乃杂 有容乃健	宋建明	137
——有感于陈守义教授与他的首届“综合绘画”教学实践		
美术教育改革的歧点突破	许 平	140
教学实验笔记（摘录）	陈守义	149
综合绘画教学中的民族绘画课	于振平	163
学习研究与体会	戴 昱	165
在新的起跑线上	戴昱整理	168
——综合绘画基础教学学生座谈摘要		
探索现代综合美术教育新模式	陈守义整理	174
——中国美院研究学部学术座谈会纪要(1995)		
综合绘画教学实验引起关注	钟声整理	179
——中国美院研究学部座谈会述要(1996)		
综合绘画教学实验纪事	工作室整理	182
跋：走向综合	许 江	187

序言

潘公凯

中国美术学院综合绘画工作室是1994年夏秋正式开始筹备的。当时我刚从美国考察回来，主持学院研究学部工作，老院长肖峰和宋忠元二位先生主张将综合绘画工作室的筹备工作和日后的试验性教学都放在研究学部，作为重要的研究课题，我遵命接受这个任务，并组成了以陈守义老师为实际负责人的筹备小组。筹备之初，不仅人手很少，条件很差，而且对这一全新的教学实践大家心中都不大有数。虽然我院创办初期就有林风眠等数位主张中西合璧的先驱可谓渊源有自；50年代，我院中西画系曾合为绘画系，培养了方增先等一代人；在80年代初，亦有舒传曦先生的实验班，做过一段尝试；近十几年中又有许江等老师富有现代观念的创作实践；从“兼容中西”这条大思路而言，在我院长达70年的历史中一直没有断过。然而，如何将这种艺术取向和艺术理想真正具体地、系统地落实到学院教学中，建构起一整套独立完整的、行之有效的教学体系，则是一个难度颇大的课题。

困难来自于两个层面。A. 在教学结构的层面：原有的以工具材料来划分的国、油、版专业教学有一整套各具特色的基础训练方式、技法研习程序、以及相应的一系列在传统的演进中形成的风格、语言、图式。这是一个许多代人共同创造并不断改进着的传承系统。一旦国、油、版的专业划分被打破，原有的教学体系就不再适用。基础训练怎么做？技法训练从何下手？传统的图式系统一旦被抛弃，新的图式系统如何去建立？——包括是否有必要建立新的图式系统，都成了问题。有限制才可以教学，才可以操作；限制越少就越无法操作、越无法教学，——这也正是西方美术学院越来越没有东西可教的内在原因。B. 在文化结构的层面：打破了国、油、版的界线，也就打破了东西方文化传统的界线，随着探索的深入，必然要碰到的深层问题，就是文化种系之间的差异与磨合。这个课题在我院自林风眠以来不乏勇于探索者，但真正做得好的还不多。于此可见这个课题的难度与复杂性。所谓综合绘画，简单说就是综合材料绘画，这一概念看起来是超越于地域文化之上的，实际上却是从西方现代绘画中发展出来的。到目前为止，可借鉴的东西（图式）也几乎都出自于西方画家。因而，虽然我们的设想是要超越东西文化的界线，但实践起来很容易不知不觉向西方艺术靠过去，一不小心就会失去理想中的超越性，而仅仅成为西洋绘画的一部分。

尽管如此，我们仍然不能因为清晰地意识到其中的困难就放弃企望与尝试。行动是最重要的，只有行动才能检验我们的思想。在综合绘画工作室筹备期间，经过再三思考探讨，我们在教学结构的层面拟定了几项基本原则：

1. 以材料为突破口, 彻底打散国、油、版原有体系和教学大纲, 分解、抽取共通性的形式规律, 以黑白、色彩、水墨、材质四大构成贯穿教学;

2. 习作和创作限制在二度平面, 可以有一点突起的厚度, 但要求是绘画而不能是装置。并以表现性与半抽象语言为主体;

3. 大作业量练习, 强制性加快动手速度, 和构思表现的熟练程度;

4. 不放松造型基础, 重视体验生活, 但强调直观性艺术处理;

5. 鼓励学生向大师学习, 培养艺术家的素质与气魄。

在综合绘画教学结构的探索中, 黑白、色彩、水墨、材质四大构成和创作教学是思考和实践的重点, 教师们花了最多的精力。对于学生来说, 也有一个困难的适应过程。在此期间, 作为教学组织者的陈守义和诸位任课教师废寝忘食, 不辞辛苦, 甚至抱病上课, 表现出一刻不敢放松的负责精神。终于, 我院综合绘画工作室第一届本科生和第一届硕士研究生即将毕业了。但这一实验成果还是很粗浅的, 迫切地期待着美术学院同行专家们的批评指正。

综合材料的美术作品, 在西方已有近百年历史; 在中国也有不少出色的创作者。但在美术院校中, 尚未作为一个正式系科来开办。无疑, 综合绘画作为一种教学实验是很有意义的, 是一定会走向成熟的。但是, 我们并不希望也不赞成以此来代替原有的行之有效的国、油、版分画种教学体系。多种形式互补并存的自然生态局面, 应该是我们最明智的选择。辩证的、动态的、多元互补的思维方式看来是唯一正确的思维方式。在杭州的中国美术学院, 既有原来分科最细的专业设置(如中国画系的人、山、花分科教学), 又有现在打破画种、综合跨度最大的教学实验, 这两种貌似相反的取向, 恰恰建基于一个共同的现代观念——在艺术领域逐步形成以中西方文化传统为两端的多元并存的自然生态环境, 并任其自然的竞争、融合、演进——这才是我们的期待, 恐怕也是未来的必然趋势。

兼容并蓄 综合创新

——关于综合绘画教学实验

陈守义

在人类历史即将跨入21世纪之际,由于科学技术的飞速发展和社会生活的激烈变化,使文化活动出现了更加频繁交流的局面。文化视野的开阔和各门学科间日益趋向交融互补的趋势,使原来相对独立的艺术形态和种类形式的创作观念和表现样式发生了历史性的深刻变化,呈现出更加多样纷呈的面貌。艺术发展的多样化趋势,向美术教育的传统思维方式提出了严峻的挑战,过去单学科、单层次的教育模式及教学内容,已难以适应今天艺术多元发展的要求。

1994年,随着我院教学改革进程的不断深化,在院领导和多位教授的支持下,学院率先成立了综合绘画工作室,它的出现使综合绘画的教育构想开始进入了实质性的教学实验阶段。综合绘画教学实验是对现行以大画种为专业进行分科教育方式的一种补充,是使教育模式多元化的一项教改举措,同时也是一项在艺术发展趋向融会综合的当代情境下,突破学科界线,以期在传统大画种的边缘交界区域,拓宽多种艺术表现手段和进行多种媒材综合运用的绘画教学实践。这反映了学院促使教学方式多样化的改革意识和开放态度。同时,它也使林风眠等人在国立艺术院成立之初实行的中西绘画并轨教学的学术主张,有可能在新的起点上通过综合绘画教学的实验,为培养中国的现代艺术人才作一些新的探索。

众所周知,以综合媒材为表现手段的绘画作品早已有之,而且是20世纪现代艺术潮流的重要组成部分。改革开放以来,我国的年轻艺术家也积极尝试,并取得了令人瞩目的成绩。但是,综合绘画作为一门正式学科有系统地进入美术学院的正规教学,则还是刚刚起步、需要尝试的新课题。综合绘画教学实验,并不是一个简单的课程改革计划。它是在对国内美术学院多年来实行单调划一的专业分科教学模式的成败利弊进行再认识的过程中,在传统大画种本身正在不断寻求多元外延的趋势下,在艺术教育自身重新思考绘画的本质意义和教学的存在方式的讨论中,为适应当代教育改革和发展所面临的对人才综合素质和创新能力培养的要求,而进行的一个较全面、较系统的综合性

绘画教育研究和教学实验计划。

综合绘画的“综合”，不是绘画各画种之间的简单混合和拼凑，它是一个跨画种的综合性的绘画概念，是融合中西绘画精神，拓宽多种艺术表现手段和各种媒材综合运用的创作实验。而综合绘画教学是健全专业知识结构化的综合教育观念，使绘画走向新综合的一种教育方式的改革与开放的实验。众所周知，林风眠先生早年对艺术教育发展的深入思考所抉择建立的以绘画为专业的教学模式，曾成功地培养了众多艺术人才。他主张的“绘画的本质是绘画，无所谓派别，也无所谓‘中西’”^①的绘画观与教育观，就是通过综合中西绘画教学的方式来实现艺术教育发展和人才培养规格的整体目标的，这反映了他对中西绘画的整体观照与比较研究的学术策略。这一教学思想不仅对20世纪初的美术教育有着重大的影响，即使在今天，仍然有着积极的指导意义。

显而易见，以综合绘画为专业方向的教学实验，是通过综合教育的思维方式进行教学运作的，它与以单一画种为专业教学的区别，在于避免过于专门化的教育可能造成文化的割裂和知识的偏狭。从而，有可能在进行中西绘画基础理论和造型语言的比较学习与研究中，努力培养出具有中国文化涵养和全面绘画素质的艺术人才。这正是综合绘画教育之主旨所在。

综合绘画教学实验的进行和实施是分成若干阶段进行的。为了明确教学改革的指导思想和教学思路，学院在办学之前曾召开专题学术研讨会，首先讨论办学思想和确定教育目标^②。随后，我们在设计教学方案中，对专业结构设置和教学方法等又进行了统一规划和全面研究。明确综合绘画教育不但应冲破目前绘画专业分科教学的界线，努力拓宽学生基础训练的知识面，而且应努力避免各专业课程内容的简单叠加或凑合。在新课程设置的规划中，根据绘画教学应掌握的基础知识，把相关的专业课程重组成新型的综合化课目，将课程内容分为素描构成表现、色彩构成表现、水墨构成表现、材质构成表现和综合绘画创作五大课程组展开分层次、分单元和交叉式的教学。从而，使基础教学的基本内容、基本概念、基本技能和相互间的有机关系，在教学大纲的规定下，有章可循、环环相接、有序进行。

实践证明，一个教学目标的实现，首先是通过课程结构的设置加以体现的，而课程教学内容的完成则又需要有切实可行的教案加以保

证。在教学计划实施的过程中,课题设计是使教学意图具体化的内容设定。学生对教学思路的领会与把握,是通过目的明确、内容有序的一个个课题的实验加以实现的。如果缺乏一种理性的、分析的、切实可行的课题设计,如果对课题所涉及的各个知识点缺乏全面的、系统的、精心组织的教学管理,那么,最理想的教学目标也只能是一句空话。

我们大致的安排是,首先根据基础教学阶段提出的指导思想和教学要求,在加强写生造型能力训练的同时,将造型基础课程的内容拓宽为造型要素的构成研究,从而,突破对造型基础评价标准的某种认识定势和惯性训练方法。然后,集中相当长的一个教学段进行民族绘画的理论学习、技法研究及创作练习,并在此基础上,再进一步从生活的体验出发,从绘画各种表现的比较研究中,了解不同方法和多种材质语言综合表现的可能性。这样,在创造意识的推动下能使新媒材和新手法得以发现和运用。这是综合绘画教学从拓宽艺术表现手段的思维出发赋予的综合跨度更大、更宽的绘画概念。

二

综合绘画教学一旦突破传统画种相对专一的材料与技法的局限,势必会激起绘画语言方面的多种表现手段和综合媒材运用的强烈变革。然而,材料及媒介是绘画语言的载体,它本身虽具有独特的审美价值,能给人一定的视觉感受,在画面中能获得一定的审美效果,但就综合媒材的创作而言,更应关注的是其内在的文化内涵和精神的负载。综合绘画教学在鼓励学生重视传统、关注现实,比较研究、兼容并蓄,体验生活、综合创新的同时,我们一直想努力把贯彻民族文化的精神作为教育的基础。因为,文化背景对艺术的实践与发展具有重要的影响作用。任何一种艺术思潮和流派的产生,都是人类生活方式及文化形态变革的体现(其中虽然也有媒材的变革因素)。综合绘画的教学不可能脱离今日世界来孤立地思考,更不能脱离中国民族文化的根基。中国的现代绘画艺术在融会综合的趋向下,应该具有自己的民族特色,应该走中国的现代艺术的道路。

为了实现这一明确的目标和形成教育发展的健康态势,综合绘画教学始终把贯彻以民族文化传统为基础的教育思想,作为中西绘画并轨教育中的一个教学重点。我们认为,这对艺术教育的未来发展有着特殊的意义,因为,学院今天给予学生的知识结构,将影响明天中国

