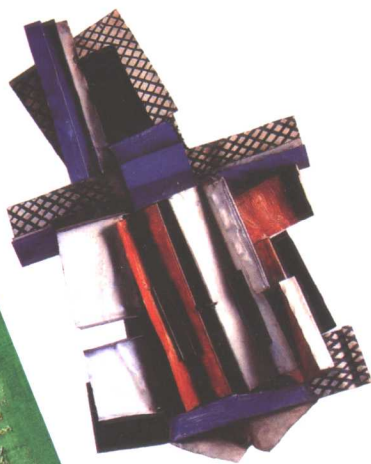
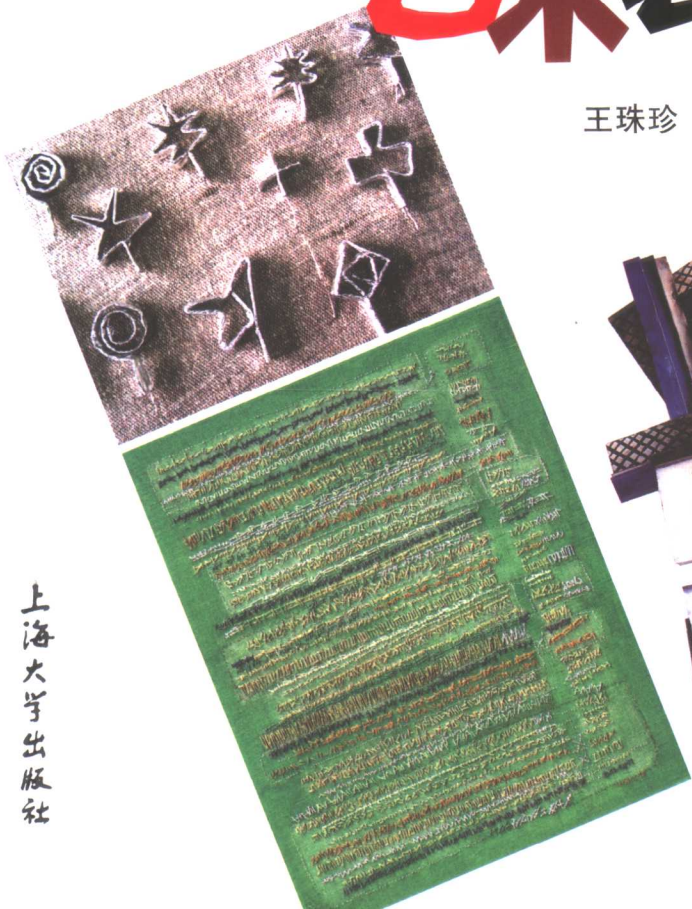

观点设计丛书

ZONGHE CAILIAO DE YISHU BIAOXIAN

综合材料 的 艺术表现

王珠珍 陈耀明 著

上海大学出版社

综合材料 的 艺术表现

王珠珍 陈耀明 著

上海大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

综合材料的艺术表现 / 王珠珍, 陈耀明著.

—上海: 上海大学出版社, 2005.11

新观点设计丛书

ISBN 7-81058-925-3

I.综... II.①王...①陈... III.艺术—设计 IV.J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 1120133 号

责任编辑: 柯国富

责任制作: 章 斐

装帧设计: 谷夫平面设计工作室

综合材料的艺术表现

王珠珍 陈耀明 / 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线: 66135110)

出版人: 姚铁军

上海市华业装潢印务有限公司印刷 各地新华书店经销

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 3.5 字数: 70 千字

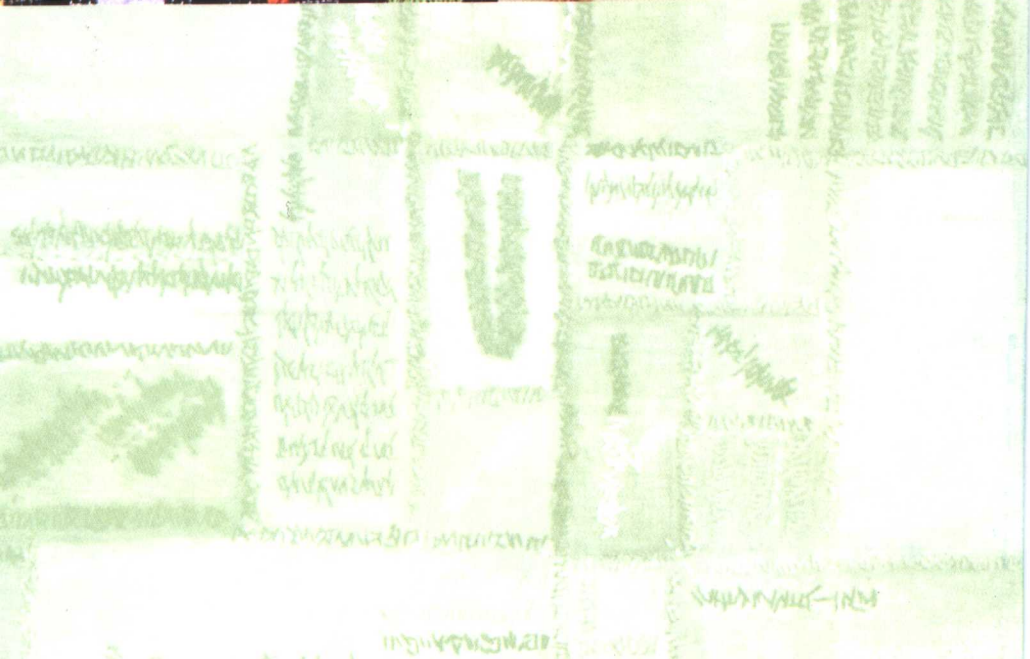
2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

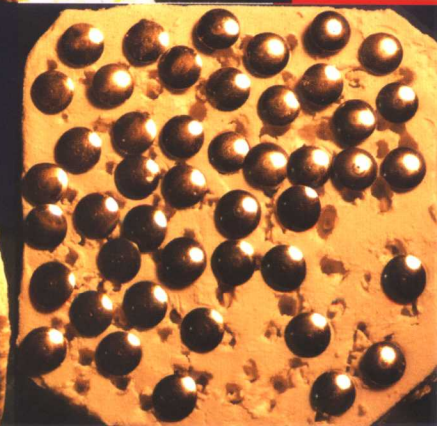
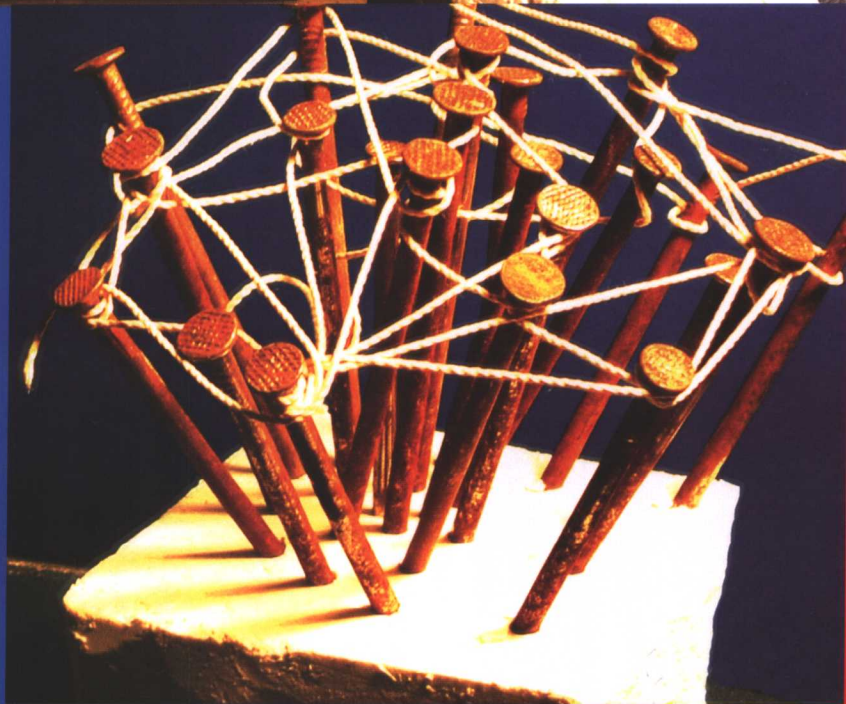
印数: 1 ~ 5100

ISBN 7-81058-925-3/J · 092

定价: 26.00 元

前言

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”，后现代艺术的整体特征则是强调“态”，而我们在艺术教育中谈论的却是“技巧”。

一些艺术家和美术教授，常常会冲破旧的阻力，将一些前所未有的艺术新课程开设起来。艺术新课程在欧洲的一些艺术院校里，以自由的教学方式和开放的艺术空间，则可以得到实现。我们看到在美国的某些大学艺术教学中，甚至小学的美术教材中也出现了装置艺术、观念艺术等前卫艺术的内容，在加拿大的中学中也有装置的艺术实践……

中国的艺术院校，从20世纪初开始出现

“综合”，先是中国画与西洋画的融合，后来，在一些具有创新意识的艺术院校里开设了“综合材料”的艺术课程，材料从载体走向了艺术的自我表现与观念表现。

综合材料既不是艺术的流派，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后现代艺术的直接意义，综合材料的艺术表现已成为先锋前卫的艺术作品。

我们著写此书，是由于在综合材料的艺术教学过程中有所体验，并且希望记录学生与教师的互动、合作。其中有关于综合材料艺术表现的历史发展和创作理念，有学生们的综合材料入门习作及教师点评，有艺术家以综合材料创作的作品，还有介绍各种材料的工艺制作和表现。

希望本书能给广大艺术创作、设计和教育工作者以及学生们有所启示和帮助。

目 录

论综合材料的艺术表现 王珠珍 /1

一、材料从载体走向自我表现 /2

二、材料的抽象表达 /4

三、材料语言 /5

1. 材料的形态语言 /5

2. 材料的复合语言 /7

3. 材料的装饰语言 /7

4. 逆向材料语言 /8

5. 产品材料语言与“物语” /9

四、综合材料的艺术表现 /11

1. 综合材料的观念艺术表现 /11

2. 综合材料的创意艺术表现 /15

3. 综合材料的装饰艺术表现 /16

五、创作体验与观者体验 /18

论综合材料的工艺表现 陈耀明 /21

一、工艺使材料具有广泛的适应性 /21

二、材料与工艺的对应传递功能 /24

1. 综合材料的信息传递 /27

2. 综合材料的情感传递 /29

三、材料的工艺表现 /33

1. 石膏材料的工艺表现 /37

2. 金属材料的工艺表现 /40

3. 木质材料的工艺表现 /42

4. 塑料材料的工艺表现 /44

5. 纤维材料工艺表现 /45

6. 玻璃材料的表现技法 /46

四、材料的喷涂工艺 /47

1. 涂料的基本知识 /47

2. 材料表面的涂刮工艺 /48

附录 /51

学生作品点评 /51

艺术家作品图例 /83

论综合材料的艺术表现

王珠珍

综合材料艺术是何种艺术的流派？何种艺术的“主义”？它从毕加索的架上绘画的第二第三材料的出现，到前卫的杜尚将成品材料引进艺术的领地；它从最初的阶段走向了达达主义、超现实主义、概念艺术等等。也许它还将创造出什么新的艺术和新的主义。

综合材料，在上个世纪末的中国，受到了一批有见识的艺术教育家的重视，于是率先在某些艺术设计院校开设了综合材料的课程。

文艺理论家擅长于阐明十分深奥的理论，引导那些有所理解者随其思维的路线更深地探入。而《综合材料的艺术表现》是找到一个最为浅显的切入口，从最浅显处去伸脚试探、去伸头张望，然后进入，从一点认识到纵深驰骋，找到自己的体验和自己的见解与认识。

面对艺术发展到今天让人无所适从、无法分辨的态势，我们谈论综合材料的艺术表现，将帮助转变中国人习惯的审视方式和思维方式，为普通人解读当代艺术和进入综合材料艺术创作寻找到一个合适的入口。

综合材料艺术体现在多观念的艺术与多观念的设计之中。艺术的多观念与材料的多样综合，两者互为“理解”，互为支撑。在艺术的多观念中，材料首先从载体走向了自我表现。

一、材料从载体走向自我表现

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,无论在纯艺术或设计艺术中,材料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……当作品完成了人物形象、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形象或形态所淹没,材料的真正作用被荒废了。

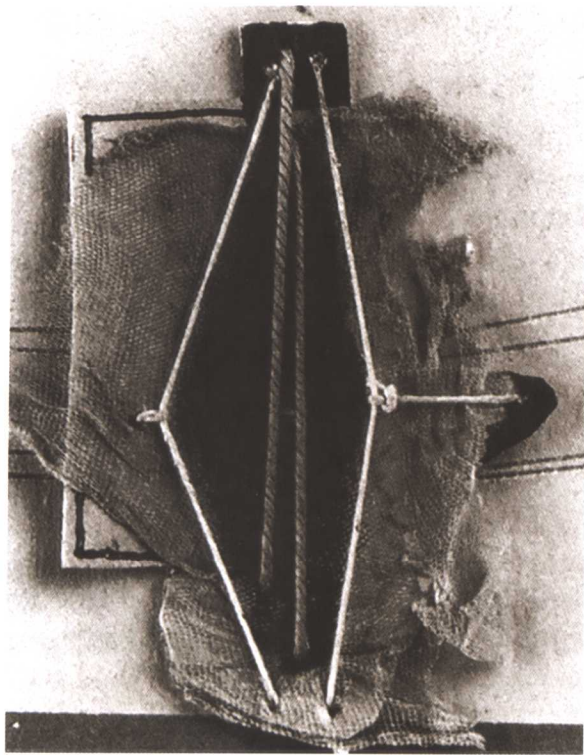

图1 毕加索《吉他》(1926年)绳、薄纱、纸板

艺术上的革命,解放了被禁锢的材料。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的作品和绘画的构图中。在他们的立体派创作中,拼贴立体主义的实践,使他们对材料有了新的认识上的升华。此后,毕加索以麻布、麻绳等作材料的独立创作,将常见的材料应用到新的艺术作品中

(见图1)。在他们之后的更多的艺术家、设计师,在多种观念的创立中,不再将材料仅作为载体(虽然有时也需要载体材料),而是将材料的本质特性赤裸裸地推向人们审美感悟的前沿。欧洲著名的艺术家波依斯(Beuys),似乎不知疲倦地创作出大量的综合材料的艺术(见图2)。材料走向了自我表现的空间,艺术家的毫无顾忌和自由想像,使各种材料得以新生。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。

图2 波依斯《无题 1948-1950》青铜、蜡、树皮、纸板、指甲、铅笔

二、材料的抽象表达

材料的抽象表达存在于我们的感觉之中，可以认定为是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”，由于人类多少年来的生活经验的积累，材料本质的抽象的性格已深入人心。甚至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。例如：石与木、水与泥、铁块与棉花，在两种不同材料的相对比较之中，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、棉花的柔弱等等。我们决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。人们将抽象感觉扩展于联想，便产生出“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心理反映。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，对其产生心理反映的。

材料的抽象表达是综合材料艺术表现的根基。

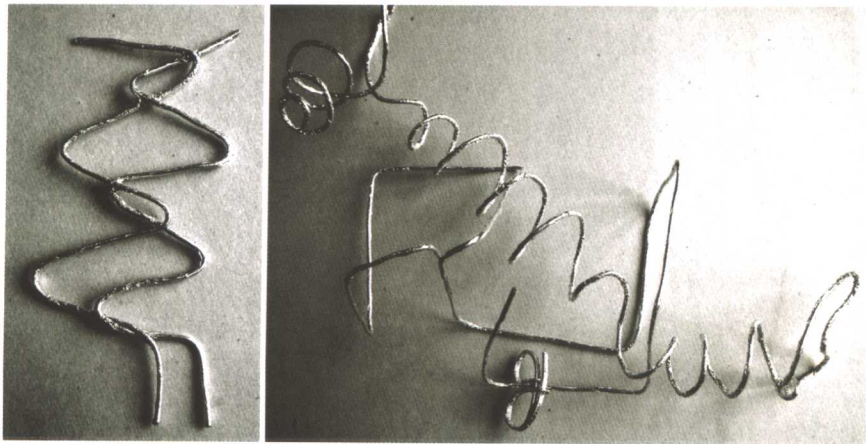

图3 铁丝材料的形态语言

三、材料语言

当我们采用某种物质作某种用途时，我们一般称其为材料。但是材料语言，却是惟有将材料作艺术创作或设计创作时才存在，其存在状态是多样的。建筑设计材料语言，有钢筋水泥为材料的语言、石块木头为材料的语言、塑钢玻璃为材料的语言等。室内陈设设计的材料语言，有纤维材料的

语言、皮质材料的语言、金属材料的语言等。当代艺术创作中的材料语言情况极为复杂，常常出人意料。材料语言基于材料的抽象表达，基于人们对材料的共同认识。

材料语言是艺术家与设计师对材料的选择性合作，这种语言产生于创作的最初阶段，也可能产生于创作的全过程。

1. 材料的形态语言

材料的形态语言是艺术家与设计师的个性化的想像力与各种材料的物理化学性能之合作。艺术家、设计师的个性是不相同的，他们的想像力与创作行为也不相同。而材料的物理及化学性能，可以使相同的材料产生各种不同的形态，不同的材料产生各种不同的形态：点状形态、线状形态、面状形态、体块形态等等。而材料的其他性格：软、硬、弹性、

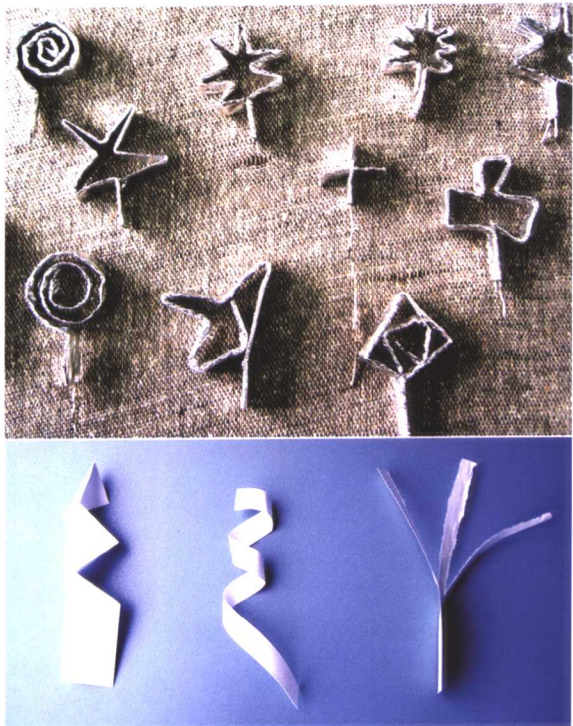

图4 纸边材料的形态语言

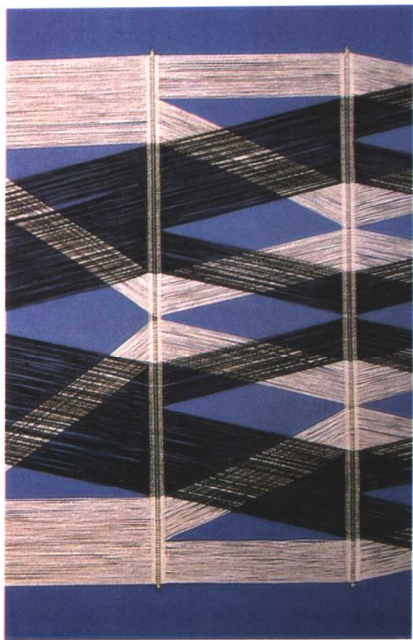

图5 纤维材料的形态语言(1)

图6 纤维材料的形态语言(2)

透明性、可塑性、刚直性也同时存在于形态之中。材料在显示形态的同时也显示了其他的表现因素。但是，就材料的形态语言来说，是以材料形态为主要因素的表达语言。

铁丝是常见的材料，可以做出许多的铁丝形态语言；纤维是常见的材料，也同样因创作者的不同，产生出很多的形态语言。无数种材料，其形态语言可汇集成材料形态语言的辞海。（见图3、图4、图5、图6）

材料的形态语言，应与常规的形态表达是相一致的，方块形态的四平八稳、圆球形态的滚动感、倒置三角形的不稳定性、粗直线条的男性化、细曲线条的女性化等等。但是，在形态相同而材料不同的比较中，仍有差异或很大的差异。例如：一个棉球与一个铁球，棉球之轻松并可被吹动，形成棉球的形态语言；而铁球之重量，并可被推动，形成铁球的形态语言。如此这般，便是综合材料艺术创作中材料的基本形态语言。

2. 材料的复合语言

在许多情况下,材料语言是复合性的。所谓复合,大多是指两种或三种材料紧密结合产生的材料语言。这种材料语言虽非单一材料,但常常被视为一体,仍有明显的单纯性。

分析材料的性能,可以寻得材料与材料复合的可能性。

两种互补类型的材料,容易形成复合性材料语言。(见图7)例如:竹条与泡沫塑料块,竹条穿过多片泡沫塑料,成为一体;被金属箔包裹的泡沫塑料球与铁丝,铁丝穿着两个球体,两种材料融为一体;铁丝网与糖果纸,糖果纸被捏皱后又对折,插入铁丝的方网格中……

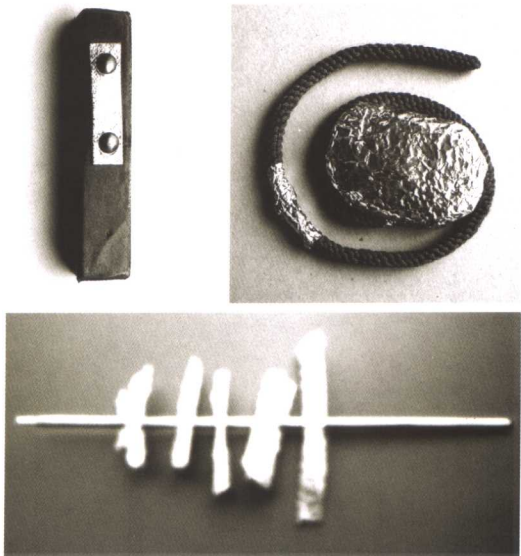

图7 复合性的材料语言

复合材料语言也产生于相同材料的相互连接中。例如:相同的木质材料相互连

接,可以黏合连接,也可以用钉子连接,还可以用金属箔包裹连接等等。创作者的思维观念不同,其连接的方式就不同,产生的连接复合材料语言也不同。从这些实例中,我们可以看到创造复合性材料语言的某些方式和思维。

需要注意的是:综合材料的艺术表现,事实上已经从材料复合语言中开始了,不少创作者在综合材料的创作中有此体验。

3. 材料的装饰语言

装饰语言是一种秩序化、格律化的形态语言。材料的装饰语言,是材料的秩序化和格律化的形态语言,这种语言产生于两个方面。一是材