

溯源 重生——岩彩绘画课程体系实践轨迹·续

主编 胡明哲

编著 朱进

陈静

鲍莹

宋丹青

吴屹

金鑫

本土拓展

上海大学出版社

溯源 重生——岩彩绘画课程体系实践轨迹·续

主编 胡明哲 编著 朱进 陈静 鲍营 宋丹青 吴屹 金鑫

本 土

拓

展

上海大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

溯源 重生: 岩彩绘画课程体系实践轨迹. 续 / 胡明哲主编. —上海: 上海大学出版社, 2019.6

ISBN 978-7-5671-3532-1

I . ①溯… II . ①胡… III . ①国画技法—教学研究
IV . ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 081757 号

本书受上海美术学院高水平建设经费资助

责任编辑 傅玉芳
美术设计 周勇安
技术编辑 金 鑫 钱宇坤

书 名 溯源 重生——岩彩绘画课程体系实践轨迹·续
主 编 胡明哲

出版发行 上海大学出版社
社 址 上海市上大路 99 号
邮政编码 200444
网 址 www.shupress.cn
发行热线 021-66135112
出 版 人 戴骏豪

印 刷 天津联城印刷有限公司
经 销 各地新华书店
开 本 889mm × 1194mm 1/16
印 张 18
字 数 360 千
版 次 2019 年 6 月第 1 版
印 次 2019 年 6 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5671-3532-1/J · 490
定 价 200.00 元 (全 2 册)

6 序一

8 序二

10 课程综述

12 本土采集课程

14 教师课程陈述

19 学生作业欣赏

50 教师作品欣赏

52 学生心得体会

65 教师课程总结

71 载体拓展课程

72 课程综述

76 教师课程陈述

81 学生作业欣赏

142 教师作品欣赏

145 学生心得体会

157 教师课程总结

溯源 重生——岩彩绘画课程体系实践轨迹·续

主编 胡明哲

编著

朱进

陈静

鲍营

宋丹青

吴竑

金鑫

本土拓展

上海大学出版社

6 序一

8 序二

10 课程综述

12 本土采集课程

14 教师课程陈述

19 学生作业欣赏

50 教师作品欣赏

52 学生心得体会

65 教师课程总结

71 载体拓展课程

72 课程综述

76 教师课程陈述

81 学生作业欣赏

142 教师作品欣赏

145 学生心得体会

157 教师课程总结

人类绘画史的变迁历程，同时也是绘画材质演变的过程。为了表现时代精神和现实生活，审美观念的转变和绘画理念的更新往往与绘画材料的选择、改进或更替息息相关，相辅相成。突显材质本体意义的“岩彩绘画”于20世纪90年代崛起于中国当代画坛，既可称之为创新，抑或可说是复兴。中国文化历来讲究传与承的关系，岩彩绘画与中国的历史文化有着千丝万缕的关联，曾经容纳诸多文化精粹的古代岩彩绘画，引导我们探寻中国文化甚至东方文明之源，这是“传”；而置身于多元文化的当代语境之中，开拓本土绘画理念的多元化、多样式的表现；追求面向当代、面向世界的创新途径，便是具有探索性意义的“承”了。以岩彩绘画为线索，一端维系的是中国古代绘画精华的重拾与延续，另一端则更是指向中国当代绘画的变革与延展。

2017年4月，我在上海美术学院接纳引入岩彩绘画工作室的落户，同时为它的生根发展提供了一个新的空间，希望它能够得到充分的发展。历经四百余个挑灯夜战，岩彩绘画工作室全体师生同心同德、齐心协力，成功收获了新专业建设的首批坚实成果。

“溯源·重生——岩彩绘画课程体系实践轨迹”的展览及系列丛书的出版，既是岩彩绘画专业建设的翔实记录，同时也再次体现了岩彩绘画在当代文化语境和中国美术教育中的重要价值：

其一，课程体系提交了解决“本土绘画当代转型”等诸多问题的一个具体方案。譬如：对材料本体所蕴含的物质属性和文化属性的深入研究，引发了以材料作为语言方式的当代艺术创作实验，并呈现出由中国本土典型的“岩彩”材质所牵动的涉及创作理念和创作样式一系列变革的可能。

其二，课程体系有效填补了新中国高等美术教育中的空缺——绘画本体语言的基础研究。岩彩绘画课程体系以其现代的教育理念丰富并提升了目前国内高等院校中持续了70年之久的素描教学、色彩教学、创作教学的内容及内涵，因而对于现有美术专业方向的基础教学具有参考价值。

其三，岩彩绘画课程体系是在经历了 20 余年实践总结基础上形成的一套严谨、系统、完整并具有较高学术性、丰富性的课程设置，因此，它能够获得良好的实践成果是在短期之中的。它同时也印证了岩彩绘画作为中国高等美术学院专业设置的价值和可操作性。

其四，一种艺术门类，在历史长河中由生成、生长到发展，最后成为具有生命活力的一个重要部分得以传承，需要一支专业核心团队。而岩彩绘画工作室正是凝聚了岩彩绘画领域的一线专家学者和新生代梯队力量以及很多热爱岩彩艺术的青年学生，在中国美术家群体中，这是一支难得的具备执着之心和献身精神的团队，具有继往开来的双向意义。

我欣喜地看到岩彩绘画能够在上海美术学院伸枝展叶、吐蕊结实，并且在刘海粟美术馆向公众掀起它的盖头。我相信，“岩彩绘画课程体系”所呈现出的开放创新的教学理念、严谨扎实的教學路径、丰硕多彩的教学成果，一定能够深度引发中国高等美术教育的推陈出新，促进当代中国本土绘画的变革与创新。

上海美术学院院长 冯 远
2018 年 9 月

2017年4月接受上海美术学院冯远院长委托,在上海美术学院创建岩彩绘画工作室。

经过一年多的努力,岩彩绘画9门实践课程完成并获得丰硕成果。出版8本一套的画册,目的是记录岩彩绘画新专业建设的实践轨迹——岩彩绘画语言研究系列课程的教学思路、教学总结、优秀作业。敬请中国美术界和美术教育界相关学术同仁审析、赐教。

岩彩绘画是站在当代艺术语境中,采用国际惯例“以材质归纳绘画种类”的分类方式,对于以天然岩石微粒进行绘画的语言方式的一种称谓。岩彩绘画根植于深厚的中国的传统文化,并具备当代空中多向延展的可能。一方面是传承:有着一脉相承的内在的语言逻辑;一方面在生长:已经置身于全新的宽广的阐释空间。岩彩绘画是一个独特而完整的绘画语言体系。

从岩彩的角度重新梳理中国绘画历史脉络,可以找到一个尘封千年的传统绘画基因,可以传承一些曾经失落的汉唐绘画语汇。以岩彩的角度展开相关艺术思考,可以提交一个以回归东方文明为前提,立足于本土地质和本土文脉,探寻本土绘画当代新形态的可实施方案。以岩彩的材质作为形式建构的基础和形式转换的通道,能够自然而然地变异艺术创作的表意方式:既可以延展中国的传统绘画和东方的审美意象,亦可以转换为“材质物语”的当代创作思维。作为当代艺术的中国方式以及当代创作的独特视角,岩彩具有开放的、多样的未来空间。

岩彩引导我们走出都市雾霾,回归大自然的怀抱进行天然采集,使我们切身体会:人是大自然的一部分,要放下“以人为本”的立场,虚心解读宇宙信息,理解顺应自然规律……经由一个平凡而独特的材质,可以重新发现脚下的大地,引申出生存危机的觉醒、文化反思的觉悟,这是岩彩的核心价值和现实意义。

中国岩彩画家在20余年的创作实践和教学实践中,在追溯源头和探索未来的两极之间,发现了一些十分有价值的点,形成了一套递进展开的课程体系,完全可以建构一个应运而生的新专业,从而补充今日中国美术教育中的重大缺失:本土绘画色彩体系研究以及本土绘画当代形态拓展。我们深信不疑——在中国高等美术教育体制之中纳入“溯源传统”并且“指向当代”的岩彩绘画课程体系,不仅仅在学术领域具有拓荒意义,也是中国文脉历史传承和当代拓展的必然。

现有的中国的绘画教育基础:油画——具象写实模式,中国画——水墨画模式和工笔画模式,都不能成为岩彩绘画的创作基础。因此,岩彩绘画需要回归绘画语言的原点,追溯中国岩彩绘画的源头,自我创建——属于当代语境中岩彩绘画的课程体系。

岩彩绘画课程建构思路

图形——造形的基本要素及结构关系，平面图形特征。
色彩——色彩的基本要素及结构关系，东方色彩特征。
材质——材质的物质属性和文化属性，岩彩材质特征。
空间——平面空间的内部结构，平面空间的外部延展。

岩彩绘画语言方式和内在逻辑

语言要素——岩石微粒，平面形态，物质本色。
语法结构——立体多层，色面叠加，异质共构。
语义内涵——回归自然，道法自然，以物载道。
语境针对——本土地质，本土文脉，当代言说。

岩彩绘画专业课程体系

语言要素研究课程：平面造形、色彩配置、岩彩质觉。
语法结构研究课程：龟兹壁画摹写、敦煌壁画摹写。
语义表达研究课程：似与不似、本土采集、平凡物语。
岩彩绘画拓展课程：载体拓展。
东方岩彩考察课程：印度艺术考察、日本艺术考察。

我们衷心期盼：中国岩彩绘画这颗饱含中国传统文化基因的种子，能够在中国高等美术学院的学术沃土中得到培养，发芽结实。唯有如此，才能完成传承历史精华和创造未来精英的神圣使命。

衷心感谢上海美术学院各级领导的信任！

衷心感谢参与教学的全体老师和同学！

上海美术学院岩彩绘画工作室主任 胡明哲

2018年9月

一、教学理念

1. 使学生通过与大自然的充分接触，从采集、加工有色土开始，感受造化的神奇。
2. 泥土作为最原始的绘画材料，其中包含了中华文明的诸多信息。本土采集是一个有效的线索，为学生打开一个通往早期文明的大门，引导学生对最本质的传统文化进行深入的追溯。
3. 希望学生在有色土采集过程的同时，走访闻名世界的文化古迹和本土大众的生活村落，从先贤的智慧和大众的生活中，感受本土文化的魅力。
4. 本土采集与岩彩创作同步展开，力求使学生觉悟艺术语言与物质媒介的关联性，让采集活动变得更加有的放矢。

二、课程特色

本土采集是岩彩绘画课程体系的重要组成部分，其最主要的特点是理解本土地质的产物——有色砂岩和有色土。亲手采集艺术创作的物质媒介，对于延展中国的当代艺术创作思路，具有极大的意义。

三、课程任务

1. 使学生全面了解有色土的特性以及从采集、加工到应用的各个环节。
2. 结合自身的实际需求，寻找到最适合自己的语言方式。
3. 通过提升学生对有色土的认知，加深对材质和绘画之间关系的理解。
4. 提高学生有色土这一材料的驾驭能力。
5. 掌握从采集、加工到应用所需的专业知识以及黏合剂的使用和常见问题的解决方案。
6. 为学生对未来创作和自我语言的完善打好基础。

四、课程要求

1. 使学生能够独立完成从采集、加工到创作的全部流程。
2. 使学生从对材质语言直至艺术观念的认识水平有一个较为明显的提高。
3. 制造对艺术问题的研究与讨论之契机，培养学生独立思考的能力。

五、教学方法

1. 充分尊重学生自主自为的思考和创作活动，以实践为主，教师尽可能用与学生研讨的方式进行交流，引导、培养学生对自身艺术素养的觉悟和对艺术语言的个人方式孜孜不倦的探索的兴趣。

2. 有限定的小型创作：作品倡导抽象语言为主，从写实思维的惯性中解脱出来，进入全新的创作角度；运用有色土作为媒介，直接地表达最本真的内心冲动。

六、课程结构

课程时间：五周半，分为四个单元。

第一单元：采集、考察、写生（一周）。

1. 赴福建武夷山周边古村落参观考察，体验中国本土特殊的生存情境，沿途采集有色土与有色砂岩。
2. 赴福建南平地区古窑址考察，了解福建本土建盏的美学成就，并思索陶土与岩彩的关联，从而引发对创作的启示。

第二单元：材质准备 绘制草图（一周）。

1. 有色土的采集、分拣、加工、调试。
2. 以考察感受和素材绘制创作草图。
3. 创作草图观摩、点评、定稿。

第三单元：作品制作（三周）。

作品尺寸：100cm X100cm，每人两件。

第四单元：结课讲评与展示（三天）。

展示，讲评，观摩。

课程时间：2018年9月4日至10月10日

主讲教授：朱 进

课程助教：鲍 营 宋丹青