

溯源重生——岩彩绘画课程体系实践轨迹·续

主编 胡明哲 编著 张新武 陈静 鲍蕾 金鑫

平风物语

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 张新武 陈静 鲍营 金鑫

平 风 物 语

上海大学出版社

6 序一

8 序二

10 课程综述

15 课题二 学生作业欣赏

111 学生心得体会

125 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 张新武 陈静 鲍营 金鑫

平 风 物 语

上海大学出版社

6 序一

8 序二

10 课程综述

15 课题二 学生作业欣赏

111 学生心得体会

125 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。突显材质本体的意义的“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院校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、严谨扎实的教学路径、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作为前提,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,引伸出生存危机的觉醒、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一门新专业,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

“平凡物语”是上海美术学院岩彩绘画工作室的第八门课程，旨在引导学生以平凡的视角、自我观照的方式，进行小型岩彩绘画创作实践。

艺术整体的丰富性在于其广泛的包容性，取决于创作个体的差异性，中华文化中的“和而不同”是对其最好的阐释。而决定创作个体的独特性则取决于创作主体的独立性与自主性。凝练个体，丰富整体是课题研究的基本着力点。

从人类基因遗传学角度讲每一个人的DNA都是不一样的，这种与生俱来的差异为个性化的表达提供了基础保障，问题的关键在于如何以有效的方法将蕴含在内心深处真实的自我呼唤出来，能够以自己的视角审视生活中的事物，用自己的独立思考加以评判，并通过自己的工作方式得以呈现，这是每个创作者必须思考解决的基本问题。

课程目的

课程将从自我体验出发，通过对身边事物的观照体悟形成自己对事对物的态度，并借助岩彩媒介将态度物化为作品，再通过作品反观自省，如此循环往复，使对自身的认识不断得以深化，逐步实现以己及物、以物观己、自主真切的表达。

课题释义

“平凡物语”可分为前后两层含义，即“平凡”与“物语”。“平凡”通常情况下容易和简单的、普通的、原生的、本色的、被忽略的事物联系在一起，将课题定位“平凡”其含义可以用“低、本、实”三个字来概括。所谓“低”，就是要求我们在介入课题研究、实践时所采取的姿态要低，这样我们才有可能从中不断的有所发现、有所感悟。所谓“本”，就是要始终关注基本的问题，因为一般情况下基本问题的答案就蕴含在简单的、普通的事物之中。所谓“实”，就是我们所有的工作都应该是实实在在的，因为这些过程中点点滴滴的“实”都将呈现在最后的结果之中。“物语”，物，泛指客观事物、物质媒介等；语，特指主观表达、言说方式。

以平常之心，感受平凡之物，表达不凡之境，是平凡物语的核心要义。

知人者智，自知者明。——老子《道德经》

那些导致了伟大的艺术品的崇高的观看活动，看起来只不过是从事最普通最谦卑的日常观看活动中生发出来的。

——鲁道夫·阿恩海姆《艺术与视知觉》

课程时间：六周。分为两个课题：

课题一：以己及物，以物观己（两周）

课题目的：

生活中我们每个人都会有意无意间对于某些事物表现出特殊的关注或好恶，这些无意间的流露与表达无一不渗透着每一个体对事对物的态度，折射出不同个体某些固有的品性。同样，这些个人的态度与品性也会有意无意间被投射到人们所触及到的事物之中。课题力求借助物我间相互映照、互为表里的特性拓展视觉认知的有效途径，为创作中自主、自在、自为的表达与呈现提供依据与保障。

课题内容：

- （1）以人为镜，观人鉴己。
- （2）以物为镜，见物观己。
- （3）观物见人，物我同一。

课题方法：

- （1）采集色标卡。要求：不必刻意设计思考，随兴在每一格中填满自己认为合适的颜色（随兴填色，不必多想，只需专注）。填完后即收藏起来不必再看，第二天以同样方法填第二张卡，如此重复采集，每天一幅，共十幅。
- （2）画家、作品分析比较。要求：选择古今中外自己最喜欢的三位画家或艺术家，每位选取三幅最喜欢的作品，并逐一进行从内容到形式语言的综合系统的分析比较。

分析可结合采用“色面造型”课程所学方法进行。具体内容包含题材、体裁、主题、形式构架、平面形解析、黑白灰解析、色彩配置等。同时收集整理每位画家或艺术家尽可能翔实的个人信息资料, 包含视频、访谈、画语录等。

(3) 将上述所有材料收集整理完成后, 分别按统一格式顺序纵向排列, 同时作横向分析比较, 重点在于相互间的共同点、不同点、关联点等, 将比较的结果形成文字报告。

课题二: 以小观大, 借物达情 (三周)

课题目的:

旨在引导学生于琐碎的生活中、在平凡事物里跟随自己的意愿选取写生物品, 并尝试以自己特有的体悟方式与其深度交流, 发现提取有效的视觉元素, 转化为素材, 运用岩彩独特的材质语言作自主性表达, 在物我互渗交融的情境中呈现本真的自我。

课题内容:

(1) 选取写生物品。写生物品是所有后续工作的起始依据, 能否据此生发出作品主题、内涵与形式, 意义不容忽视。

选择重点: 自己生活中的、密切接触过的、有较强感受的, 甚至是有重要意义的; 体量越小越好; 形体外形简洁、特性鲜明、不同角度富有变化; 物体表面富有材质肌理的细微差别; 色彩不必过多; 尺寸 15 厘米以内。

创作从这里开始, 期待每一个体有不同的选择。

(2) 观看、造型、表达是岩彩绘画创作流程中的三个关键环节, 是呈现作品特质、品格的保障基础。

课题方法:

(1) 多视角观看。绘画是观看的艺术, 无论是创作者的观察还是欣赏者的观看都与“看”密切相关, 不同的人以不同的方式观看, 看到的内容、情境是不同的, 因此对于创作者“观看”应作为重要课题并作开放性思考。思考线索可从以下视角切入:

作者与观者、自然与人文、主观与客观、宏观与微观、定位与移动等。

(2) 多层面造型。“造型”是绘画语言中最基本的表达方式和手段。从“造”“形”两点切入, 以绘画实践者的角度做多层面开放性思考, 用思考引发思路, 将思路化为方法, 以方法带动实践, 在实践中引发新的思考。在反复的思考与实践不断完善自己的语言系统, 构建具有独立品格的造型观, 为自主性表达提供保障。思考线索可从以下两方面介入: 造——建造 (结