

ZONGHE HUIHUA CAILIAO XINSHIJI

综合

绘画材料新视觉

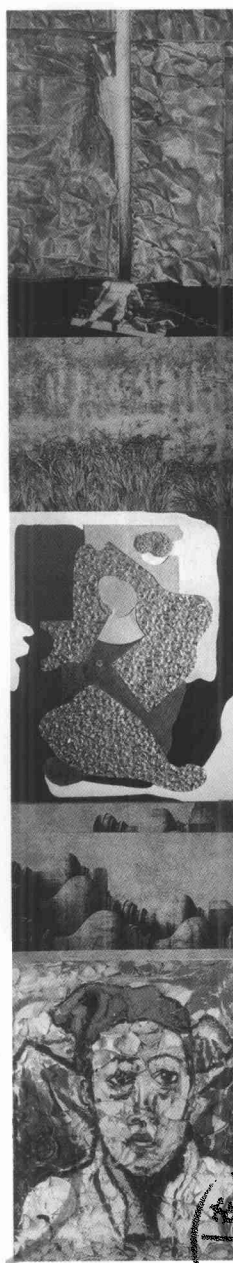


李世萍 编著

湖北科学技术出版社

ZONGHE HUIHUA CAILIAO XINSHIJIUE

# 综合 绘画材料 新视觉



李世萍 编著



图书在版编目(CIP)数据

综合绘画材料——新视觉 / 李世萍编著.

—武汉: 湖北科学技术出版社, 2009.8

ISBN 978-7-5352-4361-4

I. 综… II. 李… III. 绘画—技法  
(美术) IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009)

第 103726 号

综合绘画材料——新视觉

编 著: 李世萍

责任编辑: 周景云

装帧设计: 王 梅

出版发行: 湖北长江出版集团

湖北科学技术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号

湖北出版文化城 B 座 12-13

电 话: 87679468

邮 编: 430070

印 刷: 湖北恒泰印务有限公司

邮 编: 430223

880 毫米 × 1230 毫米

1/16 7.5 印张 200 千字

2009 年 8 月第 1 版

2009 年 8 月第 1 次印刷

印数: 0001-3000

ISBN 978-7-5352-4361-4

定价: 45.00 元

本书如有印装质量问题可找承印厂更换





# 前言

在多元文化交汇发展的今天，高科技的突飞猛进，使新思想、新成果、新理念不断地介入到艺术之中，改变并丰富了绘画的表现形式，开拓了一个新的艺术领域——综合材料表现。“综合”作为一种形式语言，包容了以绘画、雕塑和各种信息媒介材料进行创作的方式。在形式上它融合了绘画和设计对视觉化形象的追求，打破了各画种之间的界限，并把绘画表现从单一的视觉形式引入到多种媒介表现的新领域。

综合材料表现是将不同画种的技法和各种不同的材料融合在一起，充分利用现代信息资源和传达方式，把造型语言、色彩语言和材料语言这三大绘画要素与电脑媒介、摄影、印刷、复印技术等一起综合构成。在各种媒介形式互为交错的边缘创造视觉形象，使材料作为一种可以随意转换、嫁接的本体语言，充分地展示内在的文化意义，使绘画呈现出更加多样的表现形式。同时以材料为观念，使人们通过对材质肌理本身的审美价值解密更多的象征意义。从这种立足点出发，综合材料已不仅仅是切入对材料本体的认识，而是作为一种特殊的表现形式和审美语境，成为当代艺术一个可供拓展的新空间，同时也是当代艺术教学探索的一个新内容。

本书从材料艺术的历史渊源出发，解读材料语言在现代艺术变革中的重要作用，以及它对当代视觉艺术的影响。同时阐述它在艺术实践中新的诠释——综合材料的表现是人们立足于现代视觉表现的需要，从个人直觉感悟出发，以不同材质为媒介，运用直接或间接的方式，借用材料所具有的外化属性以及内涵的文化特质，对所熟悉的主题进行富有想像力的再创造，同时它也是一种视觉和思维方式的转换。

李世萍

2009年5月

# 目录

## 上篇 材料艺术的变迁

### 第一章 材料艺术的发展概述 / 1

- 一、材料藝術與科技 / 2
- 二、材料藝術的變革與實驗 / 8

### 第二章 现代艺术流派与材料技法的发展 / 15

- 一、立體主義 / 15
- 二、達達派 / 17
- 三、超現實主義 / 18
- 四、抽象表現主義 / 20
- 五、波普藝術 / 21
- 六、後現代主義 / 23

### 第三章 综合材料的运用与表现 / 27

- 一、形式與觀念 / 27
- 二、材料與技法 / 30
- 三、綜合媒介表現 / 32

## 下篇 综合材料的探索与运用

### 第四章 体验材料 / 37

- 一、布面材料的表現 / 37
- 二、紙本材料的表現 / 41
- 三、版畫與印刷材料的運用 / 42
- 四、拼貼材料的運用 / 44
- 五、質感與肌理的制作 / 45

### 第五章 经典作品欣赏 / 71



# 上篇 材料艺术的变迁

CAILIAOYISHUDEBIANQIAN

## 第一章 材料艺术的发展概述

在漫长的艺术进程中，材料艺术的发展一直是伴随着视觉艺术发展的脚步共生共进。在西方造型艺术中，材料与技法一直是互为表里，备受关注的。材料作为媒介，不仅构成了艺术创作活动的前提和基础，还深刻影响着艺术家的思维和技法的发展，并形成一种创作观念和表现形式上的互动关系，以至于今天我们可以从不同流派的表现风格、材料技法的运用上探究其造型的根源。从18世纪起，欧洲的美术学院就开设了绘画技法课，还设有专门研究材料技法的工作室，他们与工厂合作，共同推进这一学科的进步。因此，西方造型艺术有一条清晰的发展脉络，从造型观念、表现技法与材料的运用上形成了一个完整的体系。

自20世纪以来，西方现代艺术由于高科技的迅速发展，直接导致了艺术观念的变化，不同的艺术流派都在探索和尝试以不同的形式语言造型的可能性，以往作为绘画载体的材料和技术现在成为转换艺术语言的重要手段。艺术家们从不断的实验中，认识到材料本身具有的视觉感染力以及审美内涵，材料本体成为人们直接思考和对话的重要内容，从而突破了传统意义上对材料的定义，实现了

把物质材料自身的审美价值与艺术家赋予的精神内涵合二为一的表现形式。我们看到自印象派以来，不同的艺术流派都在竭尽所能地在材料媒介与形式语言之间不断地探索，尽管其思维不同，对材料使用的方法不同，又显露出完全不同的艺术效果。单从材料的角度来看，西方传统绘画的技法语言是从“间接画法”到“直接画法”的演进，而西方传统绘画发展到现代艺术，也是把材料作为载体的间接表达，向直接以材料表现物象的转化。这种间接与直接的关系，经历了漫长的历史时期，从传统一直沿袭到现代，它们相互影响，贯穿在整个西方的造型艺术中，以至于今天我们从博物馆、美术馆和现代艺术馆展现的众多经典艺术作品中，都能看到这种艺术发展的渊源。

材料作为艺术的基本要素是毋庸置疑的，无论是古典还是现代的艺术大师，他们对材料艺术的体验都为我们提供了很好的学习途径，借助于历代艺术大师在材料艺术上给予的宝贵经验，我们可以感受到在漫长的历史时期材料艺术是怎样引领艺术家的思维，并呈现出独特的视觉魅力。

## 一、材料艺术与科技

纵观西方造型艺术的历史，材料艺术的变迁，一直是建立在社会文明和科技进步的基础之上的。社会的转型、科技水平的发展推动着文化观念的变化，随之也带动了艺术思维方法、创作观念乃至表现形式的变化。社会与科技的变革，因此而成为材料艺术发展的动因。美国未来主义学家托斯勒把人类历史概括为：“文明发展三次浪潮”。如果我们把材料发展的历史放入到这个大文化场中就可以发现：在原始主义——古典主义——现代主义——到后现代主义的发展进程中，材料艺术一直是伴随着艺术发展的历史，推动每一次新的变革和每一次新的实验，并在这些变革中不断地改写造型艺术的历史。现代艺术的每一次进展都是利用科学、技术的成

果，分享科学的思想与方法——或追求结构的秩序感，以明晰的条理表达一种逻辑关系；或以材料媒介作为表达观念的载体，由此形成了不同的艺术表达方式和不同的技法规律，成为社会文化的一个组成部分被历代传承和延续。

在造型艺术的进程中，材料艺术一直是伴随着科学技术的水平而发展的，材料艺术三次大的变革，都是与社会转型和科技的进步有着密切的关联。第一次演进是从水性的坦培拉壁画到架上油画，这是原始艺术向古典主义绘画的迈进，这期间历经了上千年的历史；文艺复兴的思想革命，推动了文化和艺术的繁荣，对科学技术的研究蔚然成风，从“间接画法”到“直接画法”的运用，使油画成为重要的造型形式，也成为多数艺术家的首选媒介，涌现出一批世界级的艺术大师——达·芬奇、提香、委拉斯凯兹、伦勃朗、戈

雅、鲁本斯、库尔培等。他们对材料艺术的掌控和精湛的油画技艺，至今仍然有任何艺术媒介都不可超越的地位（图 1-1 至图 1-6）。第二次演进是伴随着工业革命而发展的现代主义绘画，它全面地吸收与分化了科学技术的成果，在现代主义绘画的许多艺术风格和流派中，我们都能看出哲学思想与科学技术碰撞产生的火花——从光学对色彩原理的作用，到爱因斯坦时空理论的解释；从大工业化生产中严格的科学逻辑，到弗洛伊德“梦的解析”与潜意识心理分析理论，所有最新的科技成果都可以在印象主义、立体主义、未来主义、超现实主义、抽象表现主义等艺术流派的作品中体现出来。现

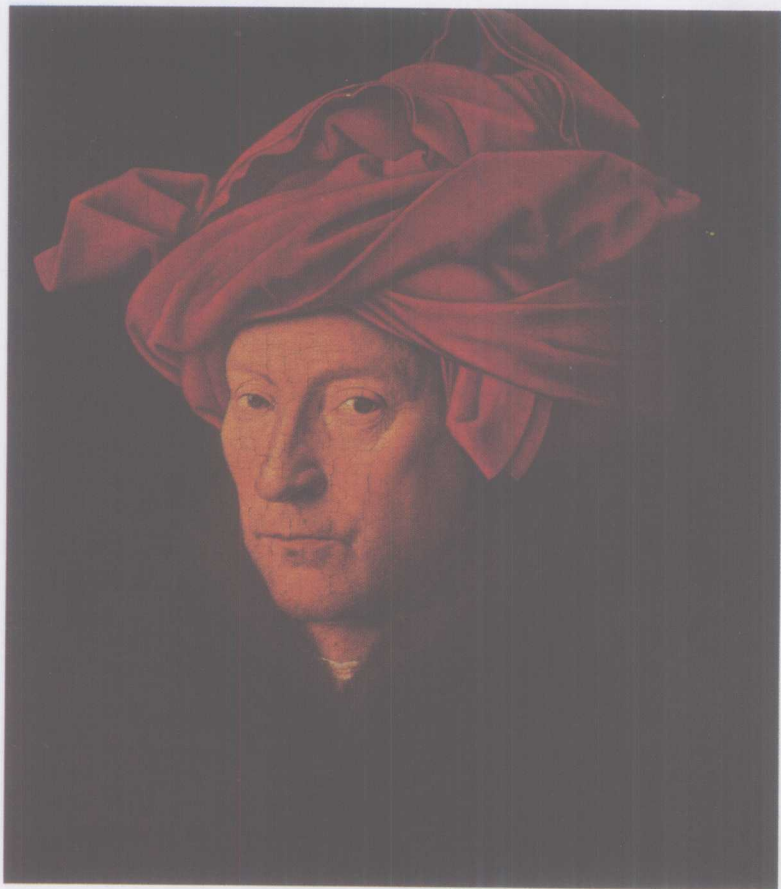


图 1-1 人像 凡爱克(油画 1433)

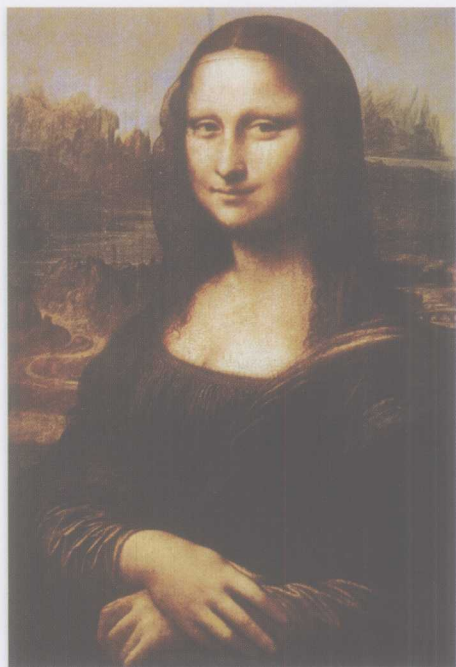


图 1-2 蒙娜丽莎 达·芬奇



图 1-3 教皇英诺森十世 委拉斯凯兹

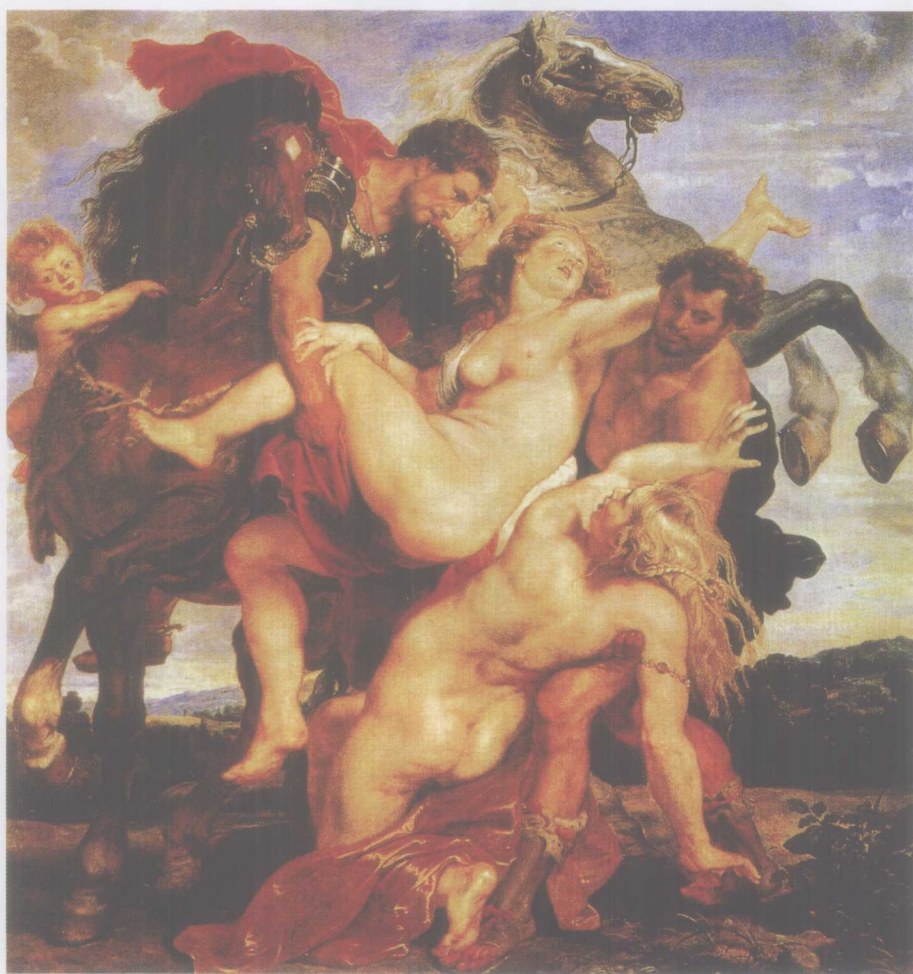


图 1-4 掠夺里西普的女儿 鲁本斯





图 1-5 自画像 库尔培

代主义追求的纯粹性、明晰感与科学精神是如出一辙的，他们利用最新的科技思想，从不同方面完成了对绘画形式语言的探索，把造型从再现的艺术中解放出来，向表现的艺术方向发展（图 1-7 至图 1-10）。第三次大的变革是人类社会进入到信息发展的阶段，由于艺术创造的动因发生了急剧的变化，以绘画为媒介的表现形式，不足以表现更深层次的艺术观念，后现代艺术便运用现代信息技术和传播媒体，把绘画艺术从架上解放出来，以材料媒体作为观念的载体，加速拓宽了绘画的疆界和材料表现的领域。他们对历史和文化传统进行分割、打乱并且重新拼接，以通俗化、大众化和商业化的面貌出现，用手法混杂和复制挪用的多元风格进行艺术创作，以高科技手段推动观念的革命，加速扩大了视觉造型的领域（图 1-11 至图 1-13）。下面就记载着在这三次大的变革中，科技与艺术的相互关联：

印象派（Impressionism）——建立在化

学工业发展和光学理论基础之上的分色技术和点彩技法。

立体派（Cubism）——把几何学和数学的理论应用于造型，同时把材料媒介直接用于画面形象。

未来派（Futurism）——运用爱因斯坦的时空理论，试图表现出物体在空间中的力动关系。

超现实主义（Surrealism）——吸纳了医学、心理学、哲学的最新成果，以纯心理自动主义摆脱理性对原创力的束缚，以不合逻辑反逻辑。

抽象表现主义（Abstract Expressionism）——用自发的形式在行动中绘画，使艺术家与绘画媒材之间产生互动。

波普艺术（Pop Art）——让不同的材料符号成为艺术品，以通俗取代高雅，用综合性绘画方式抵制和消除纯绘画的形式。

欧普艺术（Op Art）——运用现代高科技理念，以光学的实验挑战人的视觉，打破



图 1-6 自画像 普桑



图 1-7 别墅 罗伯特·德劳内(油画 1911)



图 1-9 弄蛇女 卢梭



图 1-8 足球选手的动力论 乌姆伯托·波丘尼(油画)



图 1-10 风中的新娘 奥斯卡·珂珂希卡



图 1-11 夏季 贾斯珀·约翰斯(蜡媒介颜料 1985)

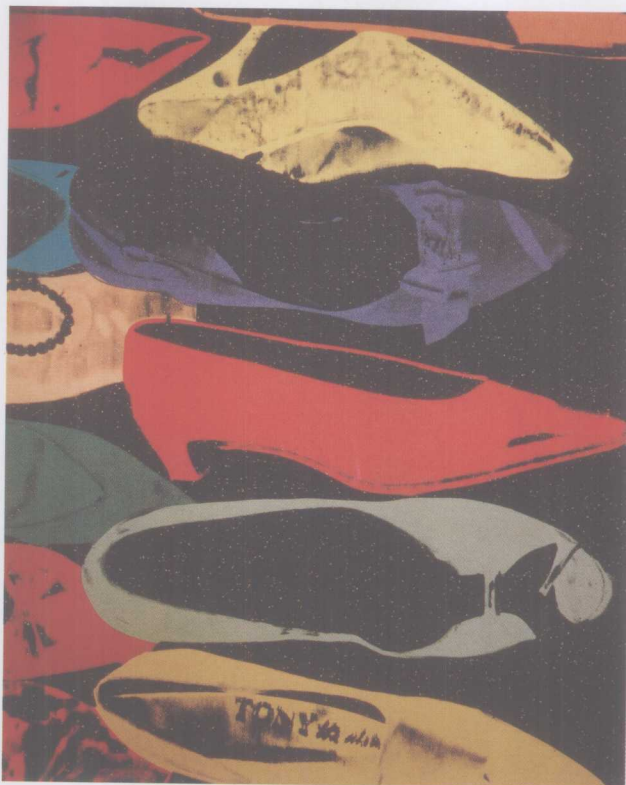


图 1-12 鞋 安迪·沃霍尔(聚合涂料 1980)



图 1-13 殖民地 大卫·萨利(丙烯、油彩 1986)

了传统意义上绘画和设计的界限，进而发展到声、光、电的装置艺术。

极少主义 (Minimalism) ——排除具象绘画和虚幻的画面空间，崇尚结构的条理性，强调材料的特性和绘画制作过程。

新表现主义 (Neo-Expressionism) ——把古代的、现代的符号注入新的人文精神，利用一切可能的造型材料为艺术语境服务。

超前卫 (Transavant Garde) ——重新评价艺术内在的逻辑关系，以现代的视角，审视传统艺术的表现方式，试图复活古典的表现技法(图 1-14)。

装置艺术 (Installation) ——把各种个体的元素设置在特定的环境空间里，表达创作者的思想。在艺术家和观看者之间制造一种参与者、揭示者、观察者和体验者的关系(图 1-15)。

照相写实主义 (Photo-Realism) ——发展了有别于传统的写实绘画，



图 1-14 破碎的心 弗朗西斯科·克莱门特(坦培拉 1990)

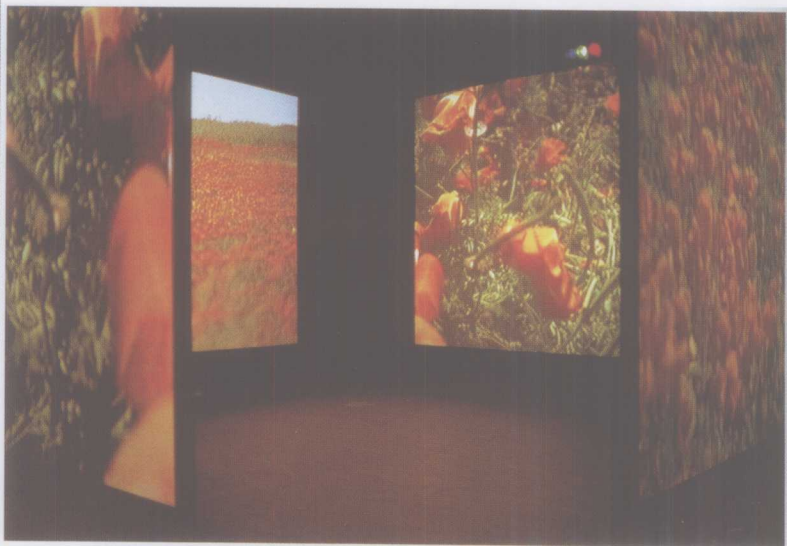


图 1-15 停止的记忆 比尔·维奥拉(影像和声音装置 1991)

以照片或摄影视像的真实题材作为表现内容。

多媒体艺术 (Multimedia Art) ——采用发达的现代媒体进行艺术创作,运用高新技术,以真实的声像记录和录像制作,将不同文化形式和不同时空的现成品等元素综合运用,摆脱了传统的绘画界限,进入到多元化艺术表现的领域。

## 二、材料艺术的变革与实验

透过西方造型艺术的变迁,我们看到绘画材料的变革与绘画观念的转化是互为因果的关系。无论什么流派的绘画,一旦在造型思想和造型观念上有了突破,必然会带来材料和技法上的相应改变,以适应视觉和思维变化的需要。同样,这种变革也为艺术家推进观念的转变、拓展材料的应用提供了潜在的表现空间。自西方现代主义艺术以来,造型与材料的变化,自始至终都在艺术观念的更新和材料的实验中交替进行着。几乎所有的艺术流派都在寻找新的表现形式,纯化艺术语

言,以促使艺术内部发生变革。每一个流派的兴起与发展,都记载着他们在材料语言上的实验:从“立体主义”把拼贴材料直接用于架上绘画开始,直到后现代艺术中的多媒体视像艺术的运用,艺术的功能就是不断地质疑、不断地超越,从而引发了不同艺术流派对材料艺术的不断创新,以及材料本体在造型中的地位和审美价值的深入研究。这条线索基本上是沿着变革—实验—创新的运动不停地循环向前的,艺术史上的每一次革命都能在

材料艺术上体现出来。透过下列这些声名显赫的艺术家的变革与实验,我们可以看到材料艺术的发展线索以及重要的作用。

毕加索 (Pablo Picasso) ——建立了多视点空间观察的新方法,以真实材料的介入来对抗“逼真”的模仿(图 1-16)。

杜尚 (Marcel Duchamp) ——从视觉形象转向思维,以现成品替代绘画作品,把观念装置引入艺术创作。



图 1-16 静物和藤椅 巴布罗·毕加索(油画和贴纸 1911)

施威特 (Kurt Schwitters) ——运用材料的随机性和偶然性构成有意味的作品,把最粗陋的材料转换成新的造型语汇(图 1-17)。

波洛克 (Jackson Pollock) ——以无意识的具体绘画,表达视觉色彩的自然融合和直观的触觉感。

劳申伯格 (Robert Rauschenberg) ——从日常生活中发掘艺术表现的内容,把绘画和摄影的原始素材拼合在一起(图 1-18)。

克莱因——(Yves Klein)在行为艺术的理念支配下,把人体作为绘画的媒介材料,以喷枪代替画笔,实现了艺术家与媒介材料的互动。

沃霍尔 (Andy Warhol) ——运用丝网版画的形式,通过大量的印刷,复制通俗的形象,消去创作中人为的思想和个性特征(图 1-19)。

塞萨尔 (Ceser) ——把工业化生产的机械成品通过集合与压缩化为符号语言,以破

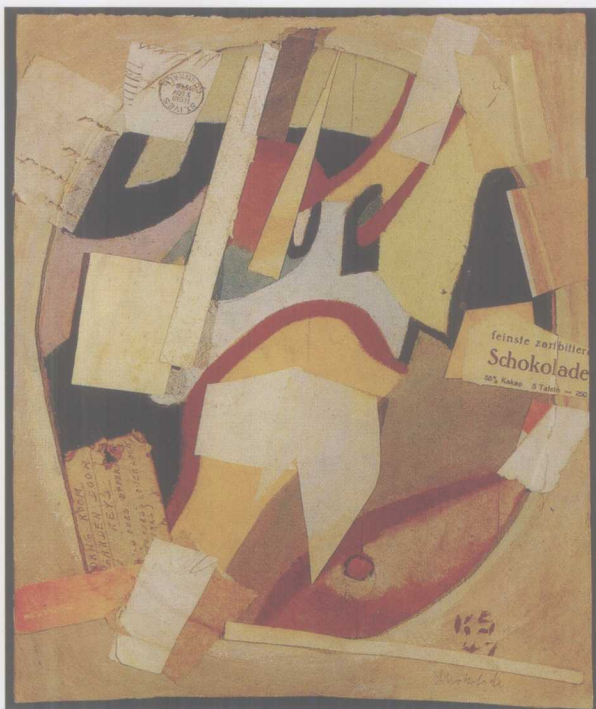


图 1-17 巧克力 库尔特·施威特(厚纸板拼贴)



图 1-18 无题 罗伯特·劳申伯格(布上拼贴、照片、印刷品、油彩 1955)



图 1-19 玛丽莲·梦露 安迪·沃霍尔(丝网印刷 1967)

坏的行为暗示消费时代与技术时代消耗与循环的关系(图 1-20)。

基弗(Anselm Kiefer)——采用非传统的绘画材料,把各种自然的、人工的材料综合运用,集合了传统绘画的技法特点和现代材料的视觉特性;一方面把材料的表现领域扩大到极致,另一方面又巧妙地通过对画面视觉肌理的转化揭示出美的本质和精神内涵。

博伊斯(Joseph Beuys)——把材料作为表达艺术观念的载体,在材质蕴藏的自然特性中注入文化寓意,通过对材料物质属性的挖掘,采用象征的手法表达作品深层的意义(图 1-21)。

波尔克(Sigmar Polke)——将设计手法引入到绘画,对基底材料的广泛应用(丝绸、棉布、



图 1-20 压缩 塞萨尔(旧自行车压缩 1970)



图 1-21 碟刑 约瑟夫·博伊斯(综合材料 1962)



图 1-22 女人 西格玛·波尔克(织物与综合媒介)

装饰图案布、壁纸等), 和对各种胶质材料与色彩混合的试验, 创造出综合媒介的美感特质(图 1-22)。

里希特(Gerhard Richter)——把影像图式与色彩的即兴表现相结合, 试图在情绪表达和理性制约方面求取平衡(图 1-23)。

克莱门特(Francesco Clemente)——广



图 1-23 无题 格哈德·里希特(油彩 1987)



图 1-24 弗朗西斯科·克莱门特(纸上水彩 1952)

泛地吸纳传统的绘画技法, 在解读传统的基础上重新建构自己的艺术语言(图 1-24)。

吉尔伯特与乔治(Gilbert and George)——以巨幅摄影与绘画结合的形式, 探讨艺术、社会准则与价值之间的平衡关系(图 1-25)。



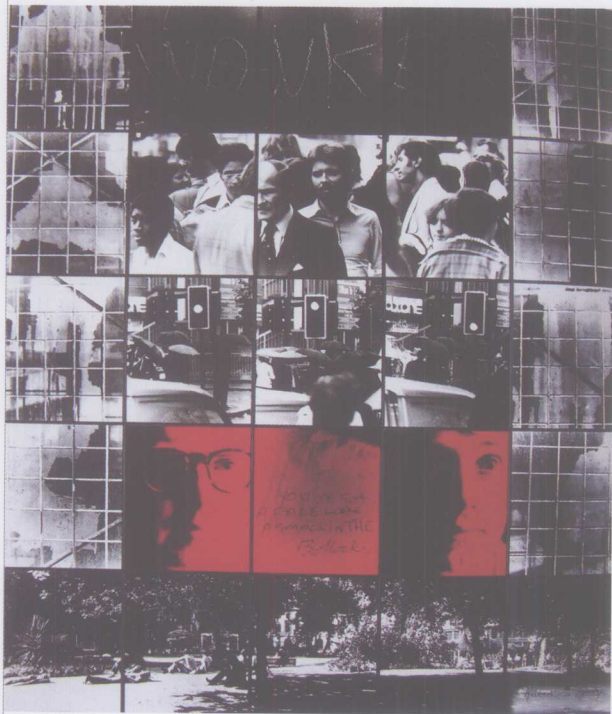


图 1-25 Wanker 吉尔伯特与乔治 (1977)

帕德逊 (Richard Patterson) ——以对多种视觉材料的组合与处理 (照片、实用品、场景), 把具象、抽象的方法融合成风格不一、题材混合的视觉效果。

哈维 (Marcus Harvey) ——把华丽的装饰图案和纯熟的色彩技巧综合运用, 创造了绘画和设计融合的新图式 (图 1-26)。

凯·朗 (Cay Lang) ——用切割式的构图放大细节, 通过身体在透明材料上的挤压、变形, 表现被压迫和非常态下的异化人体。以此来审视社会中的敏感话题 (图 1-27)。

莎维尔 (Jenny Saville) ——用自我审视的方法描绘自己的身体, 体现了女性对色彩和身体语言的敏感 (图 1-28)。

拉尔 (Fiona Rae) ——把色彩和装饰的手法相结合, 表达了一种现代的视觉语言。

巴斯奎特 (Michel Jean Basqui-



图 1-26 自傲的丈夫 马·哈维 (油画 1963)

at) ——以涂鸦绘画的方式, 把现实与幻想拼写成各种复杂的符号, 以多种工具和支撑材料相混合, 创造了另类视觉形象 (图 1-29)。

萨利 (David Salle) ——用照片、广告

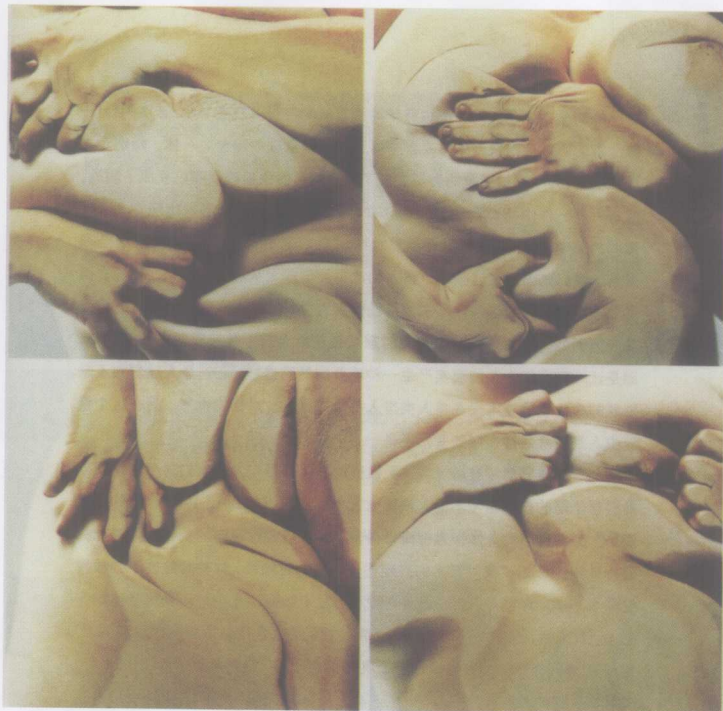


图 1-27 美国身体 凯·朗 (树脂玻璃挤压人体的摄影 1992)