

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

清华大学美术学院基础教育核心课程

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

[绘画基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

清华大学美术学院
基础教育核心课程

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[绘画基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

清华大学美术学院基础教育核心课程 / 王君瑞等编著

— 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013. 3

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-5366-6

I. ①清… II. ①王… III. ①美术教育—教育研究—高等学校 IV. ①J-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第045926号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳新华印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 25

字 数: 230千字

出版时间: 2013年3月第1版

印刷时间: 2013年3月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-5366-6

定 价: 150.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

美术的种类及其主要特征,是美术本身的基本规律的重要内容之一。它也是进行美术创作及鉴赏首先需要掌握的基本知识。它通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17世纪欧洲开始使用这一名称时,泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。

绘画,不仅种类和形式丰富多彩,而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异,世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为,从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画,与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画,是世界上最主要的两大绘画体系。它们在历史上互有影响,对人类文明作出了各自的重要贡献。

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它使用笔、刀等工具,墨、颜料等物质材料,通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段,在平面上创造出可以直接看到的并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。这种艺术形象,既是现实生活的反映,也包含作者对现实生活的感受,反映了画家的思想感情和世界观,同时还具有一定的美感,使人从中受到教育和美的享受。

从绘画的种类、形式来讲,绘画在整个艺术门类中是最丰富多彩的艺术形式之一。从画种来分,它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同,又可分成不少样式。从绘画表现的题材内容来分,一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的,这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具,即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画,其他画种也大都都可以用来画上述几种题材的绘画。

中国画,简称“国画”,指在中国民族的土壤上长期形成和发展起来的、在世界美术领域中自成独特体系的中国民族绘画。它是用毛笔、墨以及中国画颜料,在特制的宣纸或绢素上作画。按表现题材,可分为人物、山水、花鸟等;按表现手段和技法,可分为工笔、写意、水墨等画法;按幅面样式,可以分为立轴、横卷、册页、扇面等款式。中国画十分重视笔墨,运用线条、墨色和轻重彩色,通过勾皴点染,干湿浓淡并用,来表现客观物象的形体结构,阴阳向背;运用虚实疏密结合和“留白”等手法来取得巧妙的构图效果。中国画特别讲究“形神兼备”“气韵生动”,不但主张要“外师造化”,而且还要“中得心源”。中国画在画面上还题写诗文,加盖印章,将诗文、书法、篆刻融为一体。西画,指区别于中国传统绘画体系的西方绘画,简称西画。包括油画、水彩、水粉、版画、铅笔画、钢笔画等许多画种。传统的西洋画注重写实,以透视和明暗方法表现物象的体积、质感和空间感,并要求表现物体在一定光源照射下所呈现的色彩效果。

但是,不管是东方绘画,还是西方绘画,绘画作为一种重要的艺术形式,有其共同的特点。这主要表现在它是通过可以直接看到的、有形有色的具体的艺术形象来反映生活和抒发画家对客观现实的感受的。

这套《绘画基础》丛书是介绍绘画的基础课程,共分九卷。此卷为“清华大学美术学院基础教育核心课程”卷Core Courses of Fundamental Education in Qinghua,包括“我们所不知晓的绘画”、“创想重于素描”、“释放心灵的造型”三册图书。本套丛书融知识、技能、创造、艺术为一体,使临习者掌握绘画造型的基本方法与技能,并拓展艺术思维与想象力,提高艺术表现力与创造力。了解绘画的不同风格与表现形式,能运用所掌握的造型能力表达自己的思想和情感世界。

总目录

CONTENTS

The Complete- Works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design of Works

第一篇

我们所不知晓的绘画 / 李 睦 著

第二篇

创想重于描摹 / 张歌明 著

第三篇

释放心灵的造型 / 王君瑞 著

Preface

The classifications and main features of the fine arts, one of the significant contents of the fine arts' basic laws, are also the basic knowledge that should be grasped before any art creation and appreciation. The Fine art often refers to a kind of visual art, including painting, sculpture, arts and crafts, architectural art and some other forms or art, which are carried out in some space, and displays some forms. When this term was firstly used in Europe in the 17th century, it referred to anything possessing aesthetic value like painting, sculpture, literature, music and so on in a general sense.

Painting has not only various categories and forms, but also distinct differences in art forms, means of expression, art styles and some other aspects as a result of the differences in social politics and economics, cultural tradition and some other fields in every state and nation. It is generally accepted that eastern painting, (developed from some eastern countries with ancient cultures including ancient Egypt, Persia, India and China), and western painting, (originating from ancient Greek and Roman painting with Europe as its center), are the most important two painting systems in the world. These two systems have mutual impacts in history and have made significant contributions to human civilization respectively.

Painting is one of the main art forms in the fine arts. By using some tools like brushes and knives, some materials like ink and paint, and some means like lines, colors, lights and shades, perspective and composition, the painters can create visible artistic images on flat surface with certain shape, size, texture and space. This kind of artistic image reflects the real life, the painter's feeling about real life, and their thoughts, emotions and world views. Besides, it has some aesthetic values and educational functions and can bring enjoyment of beauty to us.

From the perspective of categories and forms, painting is one of the richest artistic forms in all kinds of art. It can be divided into Chinese painting, oil painting, engraving, water color painting, gouache painting, charcoal drawing, sketch and so on. Some of them can be subdivided into many forms because of the differences in the usage of materials, tools and display techniques. From the perspective of the themes and contents displayed in painting, it is usually divided into portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting. But these forms of painting are not limited in using some certain materials and tools, that is to say, portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting can be displayed in oil painting. Most of other kinds of painting can be used to present the forms of painting mentioned above as well.

Chinese painting, as a unique system in the field of the world fine arts, refers to the

Chinese national painting system originating and developing from China national land over a period of time. Writing brushes, Chinese ink and paint are used to draw pictures on some special Xuan paper or silk. In terms of themes, Chinese painting includes figure painting, landscape painting, flowers and birds painting etc. In terms of the means of expression and techniques, Chinese painting has fine brushwork, freehand brushwork, Chinese monochromes and so on. In terms of the width and breath of the painting, it has many styles like vertical shaft, horizontal reel, sheets and painting on fans. Chinese painting emphasizes the use of brushes and ink. Shape, structure, shade and position of objective images can be shown by the use of lines, color of ink, quantity of different colors and the techniques of drawing the outline with light ink strokes and dry or wet inks. Methods of combining virtual and reality, density and spacing and leaving white space can achieve fantastic effect of composition of a picture. Chinese painting pays attention to "unity of form and spirit" and "vivid artistic conception". It stresses on getting inspiration not only from the nature, but from the instinct as well. Poems and seals are always parts of Chinese painting, which combine poems, calligraphy and seal cutting altogether. Western painting refers to the western pictures being different from the traditional Chinese painting system. Western painting includes oil painting, water color painting, gouache painting, engraving, pencil drawing, pen drawing and many other painting styles. Traditional western painting emphasizes reality. Size, texture and sense of space of subjects are displayed by perspectives and light and shade. Color effects of subjects under some light should be displayed in western painting, too.

However, as a significant form of arts, eastern and western paintings have some common features, namely, painting reflects life and expresses artists' feelings towards objective reality by some visible and specific artistic images with shapes and colors.

This series of books, *Painting Basics*, totally nine volume, introduce some basic knowledge about painting. This volume is called "The Core Courses of Basic Education by The Art College of Qinghua University", including "The Drawing We Don't Know", "Creation is More Important than Sketches", "Releasing the Moulding of Your Heart", all together three books. This series of books combine knowledge, skills, creation and arts together, which enable learners to grasp basic means and techniques of painting and modeling, widening their artistic thinking and imagination, and improving their artistic expressive force and creativity. Readers can know different styles and presentation forms and can express their own thoughts and emotional world by the capabilities of modeling they learn from the books.

第一篇/ 我们所不知晓的绘画

The Complete- works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works
Complete
著/李 峻

目录 ▶▶▶

序/3

第一章 并非色彩的彩色/006

1. 规范色彩还是被色彩规范/006
2. 写生的目的不是记录/008
3. 绘画的意义不仅是“美化”/010
4. 体验涂抹的快乐/012
5. 艺术的意义是非艺术/014
6. 我们距离最好的艺术教育还有多远/016

第二章 并非塑造的素描/019

1. 构建与破坏同样重要/019
2. 完善与不完善的同样价值/022
3. 加强与削弱同样有力/024
4. 控制与失控同样珍贵/026
5. 获得与失去同样真诚/028
6. 盲目与明确同样精彩/030
7. 画实与画虚同样真实/033
8. 开始与结束同样结果/035

第三章 并非创意的绘画/037

1. 想好了再画还是画好了再想/037
2. 从偶然到必然的转换/040
3. 发现的意义大于制造/042
4. 承受过程的艰难/045
5. 享受失败的考验/048
6. 到底是形式决定内容还是内容决定形式/050

第四章 并非传授的教授/054

1. 别拿美术当手艺/054
2. 自己所认为的绘画/056
3. 所有人都不一定是对的/058

4. 心虚是最大的自信/060

5. 不能有任何目的/062

6. 没有意义的意义/064

7. 艺术创作不等于艺术教育/066

8. 宽容是培养学生能力的唯一方法/068

第五章 并非规则的思考/070

1. 相对的基础与绝对的基础/070
2. 创新的本质就是试验/072
3. 造型的意义不完全是塑造/074
4. 差异是艺术教育存在的基础/076
5. 教学体系远比教学大纲更重要/078
6. 现代价值观与思维的思辨性/080
7. 传统价值观与思维的永恒性/082
8. 与国际接轨需要判断和选择的能力/084
9. 专业技能训练不能取代人才培养/086
10. 学会独立思考是百年大计/088

第六章 并非问题的回答/090

1. 寻找自己面临的问题并做出回答/090
2. 最大的愿望就是想知道愿望是什么/091
3. 没有感觉算不算一种感觉/093
4. 为什么一定要画得更好/095
5. 不喜欢艺术有什么不对/098
6. 是否需要更多的认同/102
7. 困惑是不是绘画/104
8. 艺术有没有道理/106
9. 艺术中的对与错/109
10. 让心灵自由自在/113

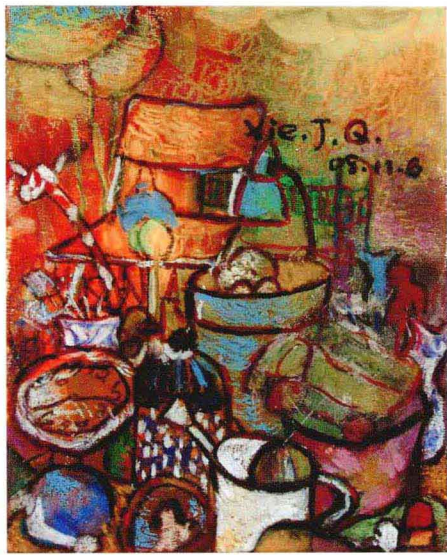
后记/116

第一章 并非色彩的彩色

1. 规范色彩还是被色彩规范

绘画的色彩抑或色彩的绘画现在看来都没有意义了，因为它几乎被所有的院校认定了是有关于色彩的绘画规律，并且长期地贯穿于我们的基础艺术教育之中。而事务之所以能称其为规律就是因为它的确定性与不可变更性。艺术教育的宗旨也有其不可变更性和确定性，那就是，艺术教育是一门“不断地对事物的本质进行思考和质疑”的教育，这也是一个恒久不变的规律，至少眼下没有改变的可能，因为在艺术教育领域，我们还从来没有过真正意义上的思考和质疑。色彩教学的目的除了传授相关的色彩基本知识和规律以外，还应传授对于色彩规律及知识本身的认知与质疑，传授认知与质疑的途径和方法。毕竟教育的意义在于启发而不是贯彻，受教育的意义在于唤醒而不是接受。我们不应该在教授规范的色彩同时，又在教授学生如何去被色彩规范。在现行规范形成之前，都曾经有助于人们认知与质疑先前的不规范，而超越现行规范的目的也是为了更新现有的规范，从而形成新的规范并为今后的认知与质疑提供参照。学习色彩不光是为了控制和使用色彩，更是为了尊重和创造色彩。我们既不是色彩的主人，也不是色彩的奴隶，我们是色彩永久的朋友，我们之间需要对话、需要交流。

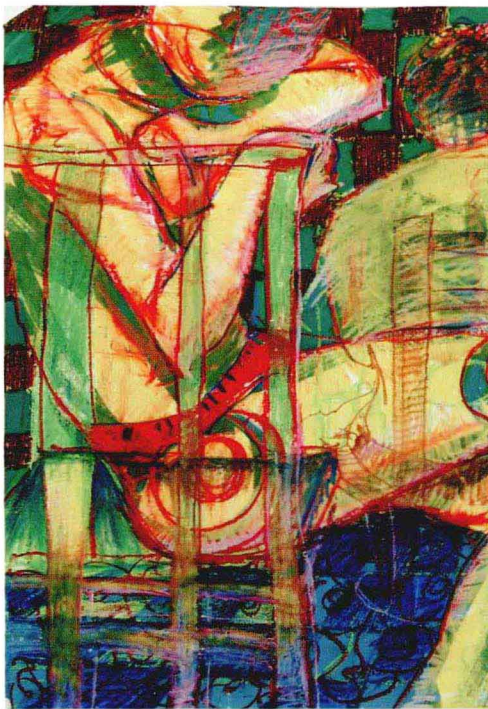
作业评语：

谢俊青的画表面上看有些“中规中矩”，但骨子里却透着些许淡定和坦然，这一点对于画画的人来说是至关重要的。无论是简单还是复杂、彩色还是黑白、人物还是静物，都应对自如，一点儿都没有先乱了自家的阵脚。我都奇怪，像她这样的大一女生，哪儿来的这种平静。（见6-7页谢俊青作品）

2. 写生的目的不是记录

写生的目的到底是什么？它在文化发展不同的历史时期所起到的作用都应该有哪些？可以留给后来的人们做长久的思索和讨论。但是有些问题应该是没有讨论的可能和余地的，其中之一就是“写生的目的不应该是什”。虽说有关写生的目的不应该是什的观点也会有所不同，但“写生的目的不应该是什的记录”的立场和观点则是毋庸置疑的，这一点至少在理论上获得绝大多数艺术家以及艺术教育者的认同。由于写生本身在客观上是以记录的方式达成的，而记录本身又将写生作为主要的载体。因此在实际教学实践过程中，写生与记录的界限在多数情况下是难于界定和划分的。教与学这两方面也很容易将写生与记录的概念混同起来，甚至用记录取代写生，使学生将“相似与否”作为判断事物的标准和审美的准则。其实写生的目的就是一种视觉上的“转换”，将我们“观看”事物的认识和思考，通过绘画的形式表达出来。教学的目的也就是告诉学生，如何进行这样的“转换”。由于我们的“观看”是受主观意识支配的，所以它不同于一般意义上的“看见”，因此这种“观看”的结果也就不会与一般意义上“看见”的结果相同，甚至会与客观事物的实际状态相距很远。这种结果就是我们通常所说的绘画和写生，或者说是艺术创作。因为它所要表达的是每一个人对“观看”的认识与思考，所以它的结果也就一定是因人而异的。相反，记录的目的和意义则要单纯和具体得多，我们选取和描绘看到并认可的任何事物，无需过多的分析与思考。因此我们才说，写生不是客观描绘，不是抄袭，也不是记录。

作业评语：

石俊峰上课时想得很多，过去的经验似乎抗衡着他试探其他可能的一切努力。他花费了很大心思，终究闯了一条小道并且径直地走了进去。也许这并不是他最后的选择，但无论怎样，他还是做出了选择。这是很好的事情，因为绘画本来就是选择。（见8—9页石俊峰作品）

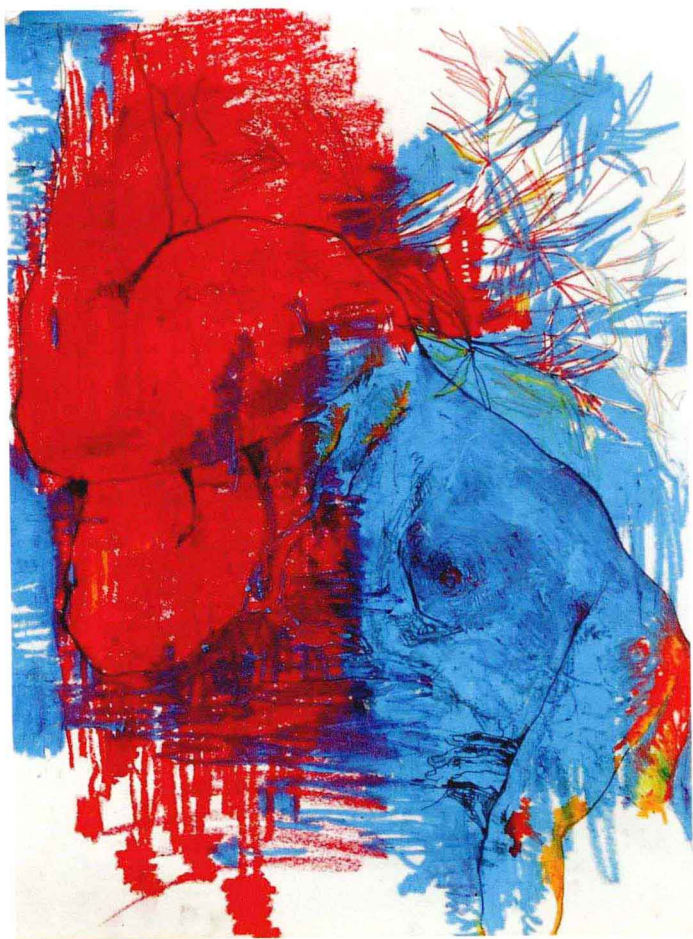

3. 绘画的意义不仅是“美化”

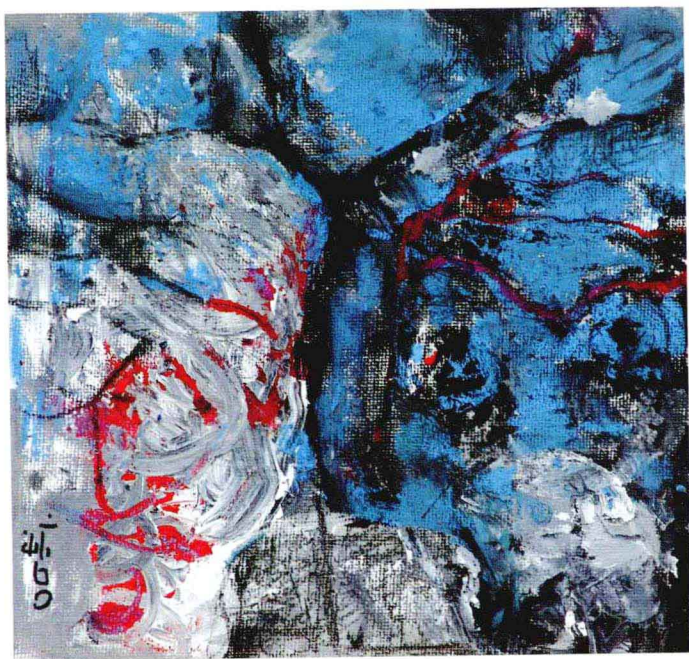
直到上个世纪现代艺术运动蓬勃开展为止，“美化”作为艺术的一个古老的使命已经延续多年，时至今日，人们仍然能够在艺术教育及艺术创作的过程中感受到它的痕迹。不错，艺术美化功能的终结并不意味着艺术从此远离“美化”而转向丑化或者其他。今日的“美化”已被赋予了比先前更加广泛、更加深刻的含义。它已不再是“漂亮”的代名词，也不再是所谓“艺术源于生活而又高于生活”的刻意提升。而是在超越事物表面现象的基础上，对事物本质所进行的深入揭示和思考以及独具个性的自由表达。这些表达也许是建设性的，也许是分析性的，甚至是否定性的，他们将重新解释绘画的“美”之所指，重新定义绘画的“化”之所在。在现代的绘画作品中，我们已经很难看到在统一审美标准框架下对事物所进行的“优美的”描绘及“刻意的”掩盖。相反，我们在揭示事物、表现事物，揭示自己、表现自己的状态中，着力地忽视“美化”所带来的困扰，因为只有当我们不再顾及“美化”的影响时，新的“美化”标准才会应运而生，才能被我们重新认可，才能为大多数人所接受，这个新的“美”和“化”的标准就是在“独立的审美标准下人们思想意识的视觉转化”。

作业评语：

吕帅的思维方式与众不同，她好像是刻意与以往的自己保持距离，以便能寻找更多的机会去试探和发掘。她绘画的手法当然也会随着思绪的调整而不断改变，视觉上的呈现也是较多样化和不确定的她会不会越走越远呢？（见10-11页吕帅作品）

4. 体验涂抹的快乐

绘画本来就具有涂抹之意，只是随着时代的改变，它原先的职能与作用都发生了变化而已。如今的绘画已经是高度技术化、职业化、商业化体系下的产物或者产品，我们已经很难想象绘画本身曾经具有的随意、天然、自如的可贵品质，也很难知道绘画的上述性质曾经对于人类，而且还将对人类发挥的巨大影响力。我们今天与绘画的关系完全不是人与艺术之间的关系，倒像是人们与商业产品间利用与被利用的关系。如果说以往的绘画所具有的那些“朴素品质”，是由当时特定的历史条件所决定的话，那么在当今鲜见“朴素品质”的现实社会中，我们更有理由去重新追寻和体验那些品质所蕴涵的快乐。因为我们大家都越来越不快乐！

重温涂抹的随意，因为最原始的绘画本来就不是一种专门的技能。寻找涂抹的乐趣，因为涂抹本身不需要任何规则作为依据。体验涂抹的刺激，因为只有通过刺激我们才能唤起本性之中最真诚、最善良、最美好的诉求。这个诉求就是：我们每个人不受约束、排除干扰、独立自主的权利。

