

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校美术类专业教材
GAODENG YUANXIAO
MEISHULEI ZHUANYE JIAOCAI

编著 / 石祥强 王海 石代娇

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

综合材料

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校美术类专业教材

综合材料

编著/石祥强 王海 石代娇

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

J06-43
125

高等教育“十二五”全国规划教材

美术专业学术委员会

主任 巫俊 孙志宜
委员 陈林 蒋耀辉 胡是平 石祥强
许健康 江河 方福颖 翟勇
李杰 李四保 陈尚勇 周小平
陈可 刘玉龙 倪龙娇

设计专业学术委员会

主任 黄凯 刘明来
委员 汪炳璋 陆峰 谢海涛 陈新生
施韵佳 邬红芳 魏鸿飞 方学兵
苏晓雯 高旗 孙义 许存福

编辑委员会

主任 武忠平 傅爱国
副主任 谢育智 陈涛
委员 (按姓氏笔画顺序排列)
马忠贤 王健 王小元 王玉梅
王兴国 王峡 王玉红 王莲
田恒权 史启新 叶勇 邢瑜
纪永贵 孙晓玲 孙晔 刘小秧
刘超 刘晓雯 李锦胜 李超德
李勇 李龙生 李倍雷 张盘
张善庆 张正保 张明明 张帆
张竞琼 杨晓芳 杨文祥 邱红峰
邵建设 陈伟 陈叶 陈琳
何建波 汪耘 孟卫东 林柏峰
周红生 易忠 季益武 费利君
钱涛 高飞 黄朝晖 崔基旭
鲁榕 曾方苹 翟宗祝 魏文霞

图书在版编目(CIP)数据

综合材料 / 石祥强, 王海, 石代娇编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2013. 12
高等院校设计类专业教材
ISBN 978-7-5398-4675-0

I. ①综… II. ①石… ②王… ③石… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第310525号

高等教育“十二五”全国规划教材

综合材料

ZONGHE CAILIAO

编著/石祥强 王海 石代娇

出版人: 武忠平 选题策划: 武忠平 谢育智
责任编辑: 徐力 封面设计: 武忠平 徐伟
责任校对: 司开江 版式设计: 徐伟
责任印制: 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F 邮编: 230071

营销部: 0551-63533604 (省内)

0551-63533607 (省外)

印制: 合肥精艺印刷有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张: 5

版次: 2013年12月第1版

2013年12月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-4675-0

定价: 36.00元

发现印装质量问题影响阅读, 请与我社营销部联系调换。

敬告: 鉴于本书选用作品的部分作者地址不详, 应付稿酬敬请见书后与安徽省版权保护协会(合肥市迎龙桥路1号)联系。

序

发展高等院校的人文学科教育，加快高等艺术教育的发展，这是推进素质教育、调整和改进高等教育的专业结构、促进高教事业发展的需要，也是促进高校学生全面发展的需要。随着党中央国务院关于推进素质教育决定的实施，各地高等院校重视人文学科教育、重视艺术教育的风气正在形成。目前，全国已有1000余所高校开设了美术、设计等专业，还有若干民办高校已经或正在筹备开办这些专业，没有开办这些专业的高校，也大都建立了艺术教育中心或艺术教育教研室，对其他专业的在校学生进行人文和艺术教育。全国高等院校的艺术教育呈现出蓬勃发展的局面，形势非常喜人。

高等院校的艺术教育是推进素质教育的重要形式，也是提高当代大学生人文素养的重要手段。我们的高校毕业生不仅要有自己的专业知识和技能，要有良好的道德品质，而且要有一定的艺术和审美的素养，要有能够欣赏音乐的耳朵和感受形式美的眼睛，要有一定的艺术表现力和创造能力，这才能真正成为全面发展的人，才能适应当今社会发展的需要，从而为社会多作贡献。

在高等院校进行艺术教育，不仅要抓好普通专业的大学生艺术教育，而且要办好艺术教育的专业。通过加强学科建设，我们已经或正在筹备开办的艺术、设计或其他专业的教育水平和教学质量得到提高，从而使质量水平的提高与总体上量的扩张同步发展。这要加强艺术教育的科研力量，促进学术交流，重视师资培训，抓好教材建设。其中，编写出版和推广使用高校通用的艺术教育专业教材，是提高艺术教育的水平和质量，加强学科建设的重要环节。

编写高等院校通用的艺术教育专业教材，是艺术教育的基础性工作，因而是一件大事。古人把著书立说视作“经国之大业，不朽之盛事”，这是很有道理的。为了做好这项工作，一要认真研究和把握教育部近年来颁发的有关学科

的教学大纲和课程标准，在充分体现规范和标准要求的前提下，编出适合学生使用的教材，实现“一纲多本”；二要切实面向教学实际，准确把握高校艺术教育专业相关学科的实际状况，使编出的教材既能真正符合高校教学工作的实际需要，又能体现新的艺术教育科研成果和专业特色。只有在质量有保证，内容有特色，老师易教，学生易学的前提下，教材才能真正在高校推广开来。

由安徽美术出版社组织编写的这套教材，集中了全国众多知名高校的专家学者、资深教师和艺术家的智慧，吸取了艺术教育科研工作的最新成果，也基本符合教育部颁发的教学大纲的精神和我国高校艺术教育的实际，适合高校相关专业教学使用。这些专家呕心沥血，数易其稿，终成鸿篇，可喜可贺。感谢他们为高等院校的艺术教育提供了优秀的通用教材，为高等艺术教育的学科建设奠定了坚实的基础，为进一步调整和改进高等艺术教育的专业结构提供了重要的条件。

当然，教材的建设和学科的发展一样，都不是一蹴而就的，而是需要一个过程，需要坚持数年的努力奋斗。目前推出的这套艺术教育专业教材，包括美术与设计两个大类，与各地院校的专业设置是相配套的。教材在推广使用的过程中，肯定还需要不断吸收科研和教学的新成果，需要不断修改和完善，从而与时俱进，逐步成熟。我们设想，经过若干年的努力，一套更加完善成熟的艺术教育专业教材必将形成，高等艺术教育的学科建设也将得到进一步发展。

是为序。

编者
2012年8月

目录

序	1
第一章 欢迎来到材料的世界	1
第二章 材料的昨天与今天	4
第一节 综合材料的历史溯源	4
第二节 现代艺术中的材料	8
第三章 材料的选择与运用	15
第一节 材料的分类	15
第二节 材料的选择与运用	19
第四章 综合材料的创作	22
第一节 综合材料的初步试验	22
第二节 综合训练	30
第三节 创作实例探讨	38
第五章 综合材料课程的思考	41
第一节 课程思路	41
第二节 课程思索	43
附录：优秀综合材料作品欣赏	45
参考书目	73
后记	74

第一章 欢迎来到材料的世界

综合材料是全新的艺术门类，它的出现，首先是对传统艺术创作观念的颠覆。就油画创作而言，造型、色彩、材料是绘画语言的三大要素，三者互相互作用，不可偏废。但是，在油画创作的百年历史之中，造型和色彩的技法变化从未停息，而材料的变化聊胜于无。材料始终被视为技法的载体，居于从属地位，由此观念决定了，材料多彩的一面非但无从显示，对于材料的研究更是无从谈起。进入20世纪后，随着工业文明的不断进步，各种人造材料的丰富，以及人们对自然材料特殊美感的不断挖掘，材料语言本身的魅力凸显出来，成为演绎情感与观念的主体语言；对于材料的研究和实际运用蔚然风起，俨然成为一个崭新的门类。

在漫长的美术史上，古典时期的画家孜孜不倦追求的，是作品的真实可信，做到对对象的真实再现是他们的终极目标。19世纪之后，画家的创作虽然得到一定的解放，但手法仍然单一。直到现代科学技术开始高速发展，人类生活起了

翻天覆地的变化，与社会生活变化紧密相关的是社会思潮。受到哲学、人文学科的影响，传统美术的观念也被颠覆。当摄影、电视拥有了对传统美术的记录、保存功能，传统美术的传播功能也被无远弗届的公共媒介系统取代的时候，传统绘画应当何以自处？于是传统绘画只有抽离了对色彩、造型最真实的模仿，艺术家的主观表现在创作中的重要性日渐突出。既然绘画并不是为了单纯地记录，而是艺术家主观思想的外化，那么，绘画的边界也被打破，艺术家不再拘泥于传统的媒材，只要有助于表现的材料均可以“拿来”为己所用。在这种解放思想的影响下，材料的独立表现力量真正地显现出来。现代艺术不再是意义的象征，而是观念的表达。而在对于自由表达观念的能力上，一向被忽视的，仅仅被当成是载体的材料走到了前台。（图1-1、图1-2）

从20世纪开始，“综合材料”艺术在西方已是一种常见的艺术形式。之所以被称为综合材料，是因为它采用各种材料，如：各种油性、水

图1-1

图1-2

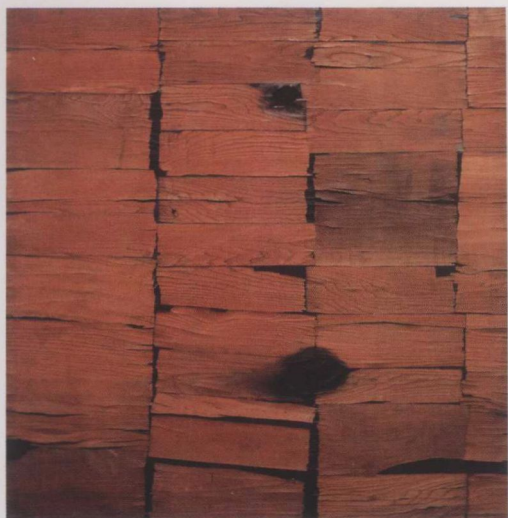

图1-3

图1-4

性颜料、染料、矿物色、泥土、玻璃、钢铁、化学试剂等，在以往艺术创作中从未出现过的材料都可以在绘画中自由运用。所以，在西方这些媒材被称为Mixed Media，即综合材料。

“综合材料”是一种将性质相似和不相似材料综合在一起的大胆尝试，它将绘画技巧延伸

到摄影、版画、拼贴画以及浅浮雕结构等领域。以下图片是不同材料的运用案例。（图1-3至图1-6）

下面各章我们要详细介绍的是，各种材料在创作中的操作技法和表现力。

材料在现代艺术创作中开始从幕后走到前

图1-5

图1-6

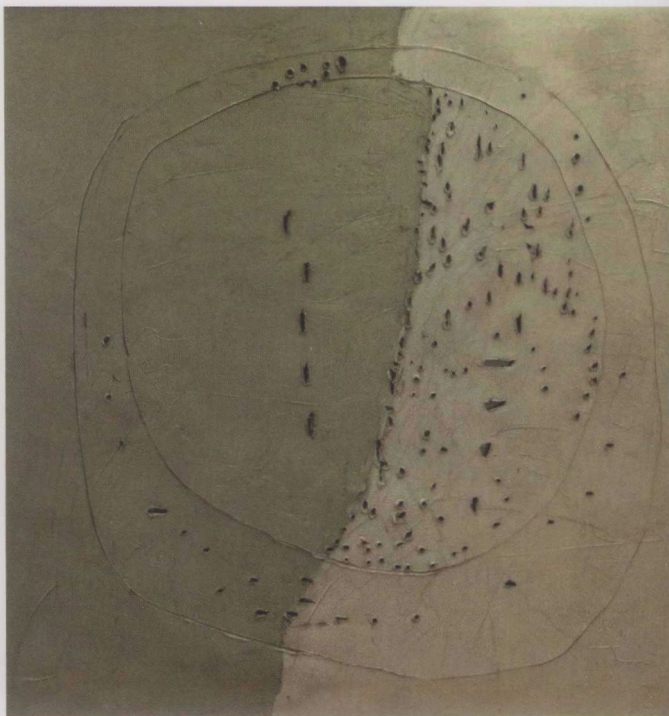

图1-7

台，它本身独特的表现力被发现、重视并开始被广泛进行研究。综合不同的材料已成为当代艺术实践的一个共同特点，在各种艺术展览中都可以看到它被广泛使用。（图1-7）

这些年在国内各大艺术院校都设立了综合材料方面的研究课程，在课程中鼓励学生运用综合材料以形成更具有想象力的绘画风格，并鼓励学生更多地了解绘画材料，以便将各种绘画材料综合起来使过去常使用的材料具有新的活力，并对所熟悉的主题进行富有想象力的创造。

进行综合材料教学的更重要目的是，综合材料可以有助于对于创作型思维的培养。正如老子在《道德经》中所言：道生一，一生二，

三生三，三生万物。材料的互相叠加，影响会创造出前所未有的图景。鼓励学生对社会的变革和文化冲击进行思考，并将感悟与综合性材料结合，淡化画种的区别，突出个人理解，挖掘创造性潜能。

综合材料创作，在世界范围内已经迈向主流，但综合材料艺术在我国艺术界尚处于方兴未艾的状态。青年学生是未来的艺术家，掌握材料技巧和思维，定会获益匪浅。

第二章 材料的昨天与今天

高等院校

4 美术类专业教材

第一节

综合材料的历史溯源

维特根斯坦说：“艺术历来被当作缺乏任何必要和充分特征的开放性概念。艺术的疆域必须能无限延伸以便容纳新的、以前没有想到过的艺术形式。艺术是扩展的、探索的、永远不是静止的。”综合材料一般被看作是20世纪特有的一种艺术形式，但纵观整个绘画历史，早有类似的作品出现。如果从原始人类使用有色土在岩洞勾画野牛的图案开始算起，艺术创作中运用材料的历史可以追溯到石器时代。自然界的矿物和植物，被有意识地用来进行创作，人们在各项复杂的加工之后，提取出原始的色彩并将之涂抹在基底上。很多这样的作品跨越了漫长的历史，一直保存到今天。

从材料上看，最初的综合材料多采用有色土和矿石，如旧石器时代的法国拉斯科岩洞和西班牙阿尔塔米拉岩洞绘画，即是由这些材料绘制成的。原始人用坚硬的燧石工具在岩壁上刻出轮廓，然后用颜料粉调和水或动物脂肪，涂抹在干燥的轮廓里。颜料是通过研磨石头或土得到的。

红色是氧化铁，蓝色是氧化锰，黄色是铁的化合物。黑色是人们将植物或者动物骨头烧制为木炭，白色可以从土中得到。原始人还使用了羽毛，兽毛或植物纤维扎成的毛笔和毛刷，用兽骨制成的管子像今天的喷枪一样吹喷出颜色。

新石器时代的先祖们在石头和陶片上绘画，如西安半坡、甘肃马家窑等原始文化遗址出土的彩陶、大地湾地画、埃及的金字塔等。随着人类征服自然能力的加强，人们从自然界提取色彩的途径也不断增加。埃及的颜料主要是用赭石、生褐、熟褐、石灰、烟灰、含铜和钴的矿物质磨成的色粉，再掺入阿拉伯树胶。在墙面绘制时，先抹上用粘土和稻草搅拌成的泥浆，表面敷上石膏和石灰水，干后才开始起稿上色，把调制好的颜料再次用明胶、树胶或鸵鸟蛋清加水调制，平涂在基底上。有些画表面上还被涂一层胶质，使其更加牢固，看上去也更加润泽。（图2-1、图2-2）

从基底上看，走出石器时代之后，基底由简单的岩洞、陶片扩展为更多。在西方，雕像、木头，在东方，丝帛、漆器、贝壳都成为绘画的基底。马王堆和三星堆等地出土的文物让我们至今

图2-1 岩洞壁画局部

图2-2 阿赫纳顿国王的女儿
公元前1365年

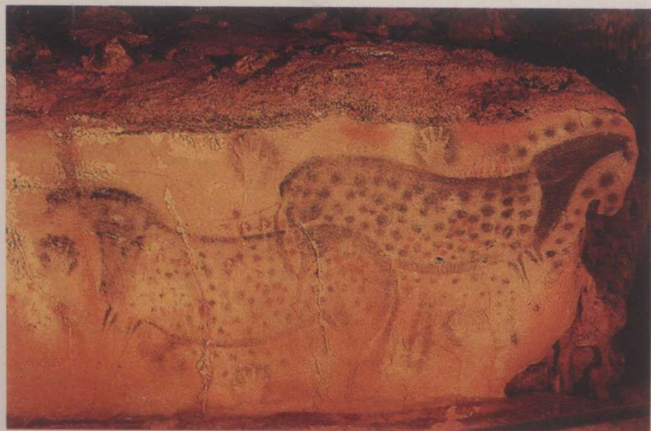

图2-1

图2-2

仍然对古代的创作技艺惊叹不已。(图2-3)

中世纪在艺术史上是一个特殊的时期,在这个时期,宗教题材绘画得到了前所未有的重视和发展。为了表现宗教题材中圣洁、崇高的氛围,各种材料和技艺都被引入到绘画之中。彩色插图、金箔镶嵌画、丹培拉等,都被大范围运用,玻璃、镀金铜板、金叶子等昂贵的材料也被当作基底于其上进行绘画。(图2-4)

如图所示,在近千年前,创作者们就有意识地将色料与贵金属、珠宝等结合起来,直接利用材料的质感和光泽来表现主题。为了表达出宏大壮美的效果,画家们通过在石膏基底上制作浮雕图案、点缀金叶子甚至镶嵌贵重的宝石来增强效果。那些作品都选用了最贵重的材料,可以算作当时材料创作的精品,其中一些作品一直保存到今天。(图2-5)

湿壁画到文艺复兴时期发展成熟。艺术家们先用色粉在墙面上起好轮廓,每天根据计划用沙子和熟石灰调制的灰泥在准备作画的地方做一块底,再在上面抹一层带沙子的石灰水,在墙面未干时用石灰水调制好的颜料粉作画。为了避免画面受损,绘制要从上往下一块块进行,当天制作的墙必须当天画完。

文艺复兴时期的达芬奇,创造性地运用了色粉笔,得到了独特的表现效果。进入了18世纪,特纳在水彩画创作中,营造出水色交融的透明感。威廉·布莱克和他的弟子塞缪尔·帕尔默,尝试将水彩和其他的材料结合起来。布莱克将水彩薄涂应用到他的版画中,并同帕尔默一起将水彩、蛋彩和树脂结合起来构成复杂的画面,同时将钢笔画法同水彩薄涂与厚涂技巧结合起来。

除了帕尔默,19世纪综合材料创作的主要倡导者还有埃德加·德加,他将色粉笔同炭画结合起来。德加通过综合材料的不同特征的对比,造成了节奏的变化。雕塑家罗丹、画家文森特·凡·高、古斯塔夫·克里姆特和埃贡·希勒都是综合材料的倡导者和大师。克里姆特的作品受到新艺术风格的影响,其许多作品将油画颜料同金

图2-3

图2-4

图2-3 受禄图 西汉吴王
帛画

图2-4 圣母领报 西蒙·
马丁尼 1333年
305cm×245cm 木
板蛋彩 金箔

图2-5 雅典学派 拉斐尔
1508年 湿壁画
549cm × 792cm

图2-5

叶子、金砂等金属材料结合起来，宁静、华丽而又肃穆的风格，使人联想起中世纪的宗教作品。（图2-6）

克里姆特十分强调东方的装饰趣味。东方风格加上祖传的金银首饰工艺技巧，使克里姆特对于材料的运用达到了前所未有的水平。他把柔软的金子压成极薄的金箔片，在需要贴金的地方涂刷含胶的底料，小心覆盖上金箔，再用小玛瑙锤敲打，使之平整粘住。在克里姆特收获最高荣誉的“金色时期”，他创作出了《吻》，《艾蒂

儿画像一号》等杰作。其中后者于2006年6月以1亿3500万美元天价，被收藏家成功竞拍，收藏于他在纽约市的新艺廊。

虽然上述艺术家都在材料的运用上进行了各种宝贵的探索活动，但是他们的探索仍然停留在让材料更好地为造型、为色彩服务的层面上，材料的主体性并没有被突出出来，所以他们只是综合材料艺术的先驱，综合材料的时代尚未到来。

图2-6 古斯塔夫·克里姆特作品

第二节 现代艺术中的材料

进入20世纪之后,材料才在现代艺术中真正地大放异彩。早在1908年,巴勃罗·毕加索便将小纸片贴在素描之中,后来更发展为将报纸、金属、木头等现成的材料引入作品。

毕加索在漫长的艺术生涯中探索使用了大量的材料,他将自行车鞍座等常见的材料应用到新的场合,证明了任何一种材料都可以变成艺术。就绘画创新而言,他对材料与技巧的处理为本世纪所有的艺术家开了先河。材料使用在作品中不再是为了描摹自然,而是通过自身的存在表达出形态的构成和质感的变化。

无独有偶,乔治·勃拉克也开始利用现成材料进行拼贴画的实验。他在1919年,曾经在一幅作品的上端,逼真地画出了一颗钉子,从而使得这幅画作像是被悬挂在钉子上一般。1912年,他开始了实物拼贴创作。乔治·勃拉克的拼贴材料多用纸片,这种简单易得的材料,被勃拉克创造

性地重复使用,带来不同的效果。(图2-7)

抽象主义的重要画家克利,也是一位利用多种材料进行创作的代表人物。他不但用纸、木板、包装纸,还用到了水泥,这些材料都被用作基底实验。他在进行新材料的开拓之余,还对传统材料进行重新组合,比如他研究中世纪以来的各种技法,将蛋彩、蜡同油画与水彩结合。

毕加索与勃拉克的时代,正是第一次世界大战期间,社会动荡影响了艺术思潮,人们厌倦了循规蹈矩的创作手段,想要探求一种更好地表现内心情感和观念的手法。材料为艺术家提供了这样的可能性,材料以其自身的丰富质感和自由的阐释空间,为艺术家自我表达创造了极好的条件。任何作品都是一种表达,既然是平等的,为什么不更新表达方式?为什么不追求更新的构图和更独特的质感?由此可见,材料地位的日渐上升有着艺术自身的逻辑因果。

以上先驱者早就在做着跨越不同艺术领域的工作,他们让材料取长补短,贯通互用。而后来,立体主义、达达主义到波普主义的一系列艺术运动,对推动全世界艺术家创作观念的改变和综合材料的运用起到了极其重要的作用,材料在艺术作品中的主体性不断得到提高。艺术家们开始达成共识:只要需要,各种材料都可以在绘画创作中运用。

西班牙的塔皮埃斯是二战之后对材料特征作出突出探索的画家之一。他的创作思想直接来源于达达主义和超现实主义。他把看似废料的水泥、沙子、土混合堆积成大型画面,创造出类似浮雕的质感。(图2-8至图2-10)

塔皮埃斯还经常将现成品实物拼贴进入二维画面,而且选用的实物都带有引申含义,比方说钞票、手铐、乐器等。如《纸币拼贴》(1951年)中沾满殷红血迹的钞票;《挂着手铐的绘画》(1970年)中央悬挂着一副真的手铐,投影下方涂抹着一道血迹。这些作品是现实生活的控诉。通过具体的实物与抽象的画面语言的结合,

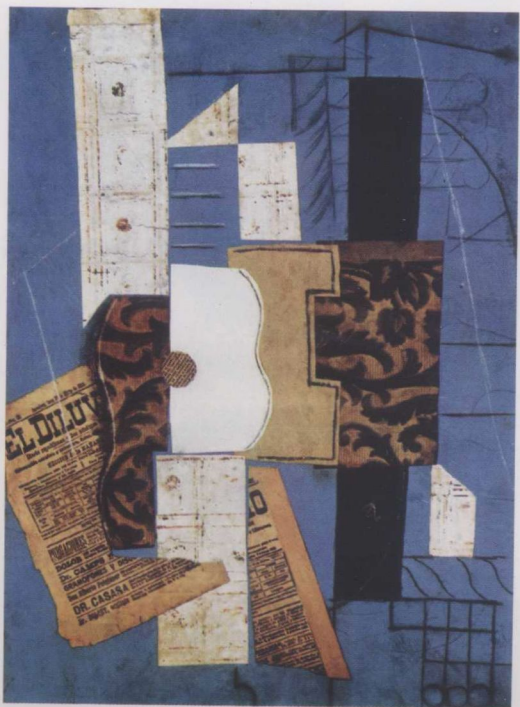

图2-7 乔治·勃拉克作品

既有发人深省的力量，又带有含蓄的艺术美感，不致成为生硬的政治说教。

1971年创作的《加泰罗尼亚精神》，画面中央有四条粗大垂直的血杠，背景满布手迹般的口号和文字，各种血痕和一些看上去毫无意指的文字夹杂在一起，如“自由”“民主”“真理”“文化”等大字簇拥围绕在“加泰罗尼亚(catalunia)”周围，带给人强烈的视觉冲击。

除了政治意味比较浓厚的作品，在观看塔皮埃斯的另一些作品时，我们很容易发现其中熟悉的 中国韵味，塔皮埃斯自己也承认，东方艺术对他有很深刻的影响，尤其是书法。所以，我们在塔皮埃斯的作品中可以看到大量具有中国画写意韵味的线条，这也给他的作品添上了禅的意境。因此，塔皮埃斯的作品被有些人称为西方的文人画。

意大利的布利也是“二战”后重要的注重综合材料语言表现力的艺术家。布类拼贴是布利最广为人知的艺术创作风格。据记载，布利原本是医生，并未受过专业的艺术训练，直到“二战”中，他进了美国的战俘营里才开始画画。或许是缺乏绘画的材料，他用纱布、麻袋和碎布以粗线缝纫、拼贴，其中常掺有烧焦的洞眼和红色的痕迹……这些混合材料的使用，不仅大大丰富了艺术的语言表现力，还有力地强化了他独特的艺术

图2-8

观念。这类作品让观者联想到了伤痕、恐惧和痛苦，也是一种对于战争的反思。（图2-11）

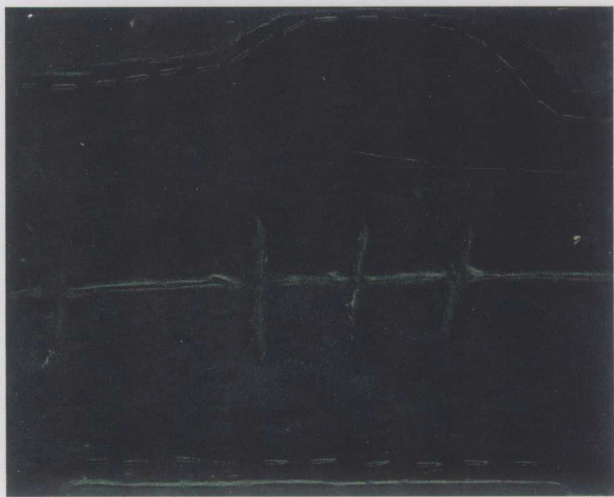

图2-9

图2-10

图2-8 安东尼·塔皮埃斯作品

图2-9 安东尼·塔皮埃斯作品

图2-10 安东尼·塔皮埃斯作品

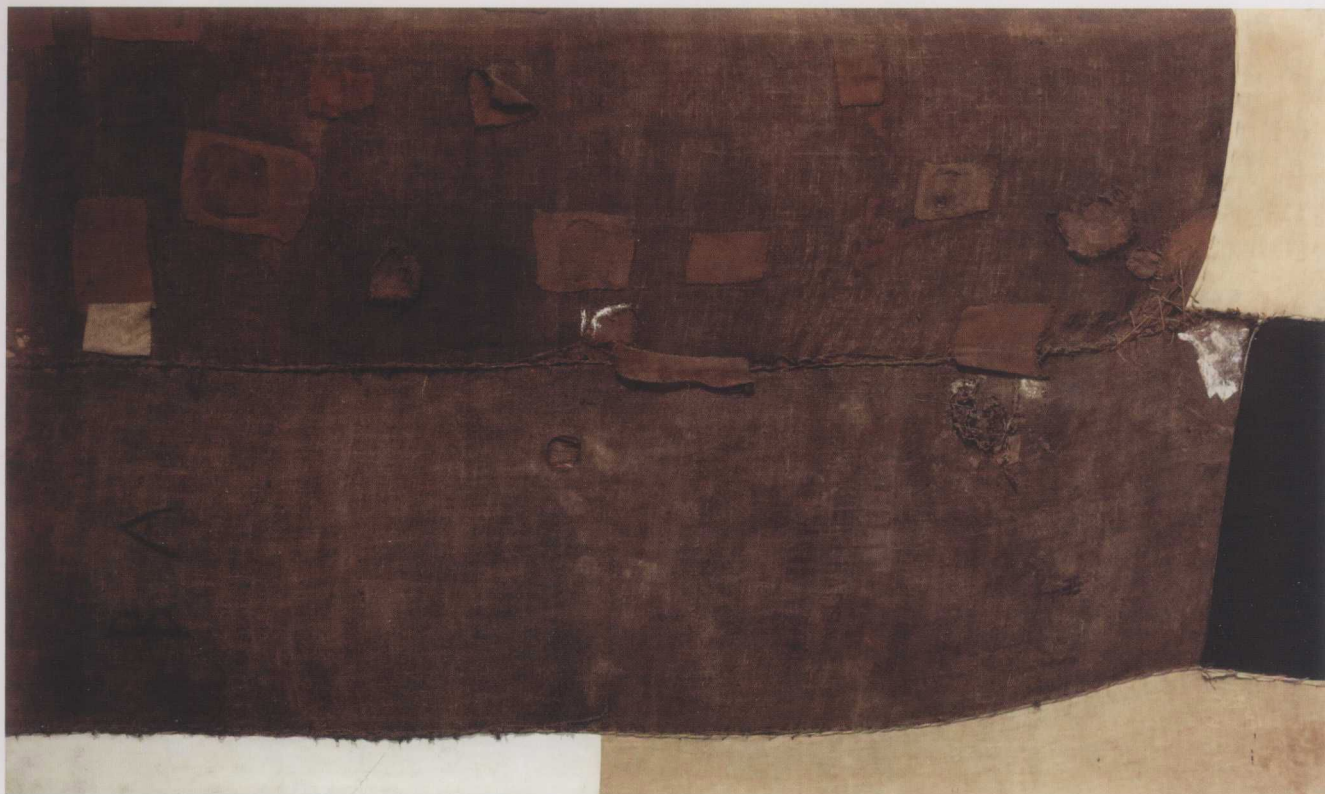

图2-11

图2-11 布利作品

同样是表现对战争的反思，德国新表现主义艺术家安塞姆·基弗选择了另外一种道路。基弗的作品形成了其独特的艺术面貌，对德国艺术的复兴做出了重大贡献，被誉为现今在世的最伟大的德国艺术家。

颓废的风景、破败的建筑是基弗作品中常见的景象，隐喻了德国的历史和命运，引发人对种族主义、大屠杀和纳粹统治的反思。基弗的艺术是典型的综合材料，物质材料语汇十分丰富，有直接来自于自然世界的泥土、沙砾、稻草等，也有来自于现代工业生产的产物，如沥青、金属、玻璃等，还有来自人类精神的产物，如文字笔迹、相片等。各种材料的综合运用充分展现出基弗对于材料质感的准确把握。材料轻重变化、节奏的拼接让观众视觉度量到物质的质感和重量，

同时，丰富的相互叠加又使得作品具有精神上的指示性，虚实相间。（图2-12至图2-14）

从材料艺术的角度来看，基弗还有一个杰出的贡献。长久以来，人们都认为综合材料因为其质感和技法，只能用抽象的形式语言来表达抽象的哲学主题，这样就限制了综合材料的创作题材。而基弗通过其作品，证明了综合材料同样可以进行限定性的历史主题、政治主题的创作。正如基弗说的那样：“我相信艺术是有责任的，但是它同时仍然应该是艺术。作为艺术，许多种类都是卓有成效的。……我的艺术的内容也许不是当代的，但它有政治色彩，它是一种积极行动者的艺术。”（图2-15）

一改综合材料作品的沉重，法国艺术家杜布菲的作品总令人感到轻松和欢快。以至于有人

图2-12

图2-13

用这样的语言来描述他：“不带任何对艺术的参照，不刻意追求美的原始艺术令他着迷。”杜布菲一生都在追求“一种看上去不像艺术的艺术”。他拒绝传统的审美观念，并受到被他称作原生艺术（儿童和精神病患者的艺术）的影响。他常常用沙子、泥土、固定剂和其他一些材料，

构成一个厚厚的混合着颜料的底子，然后在这个底子里进行划抹和涂鸦。杜布菲一生作品丰富，他的作品有着原始与野性的气质，又有着孩童般的天真与直率，他的作品显示出，综合材料创作并不一定要是严肃的、沉重的，综合材料创作具有无限的可能性。（图2-16、图2-17）

图2-12 安塞姆·基弗作品

图2-13 安塞姆·基弗作品

图2-14 安塞姆·基弗作品

图2-15 杜布菲作品

图2-14

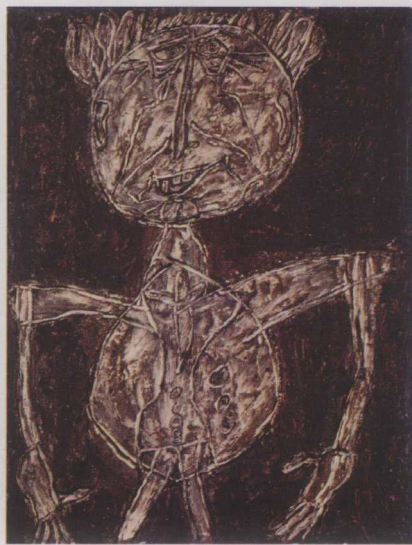

图2-15