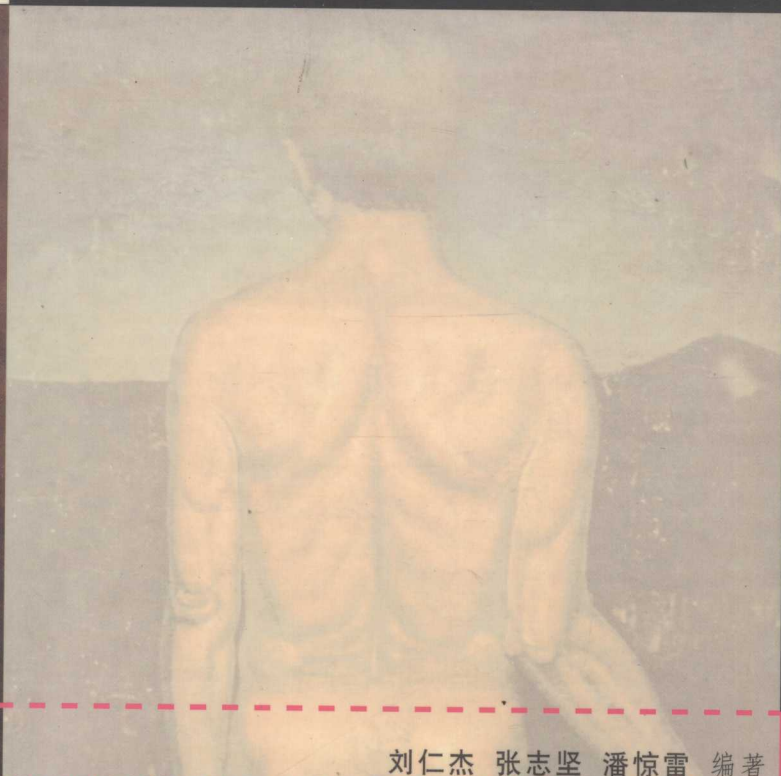
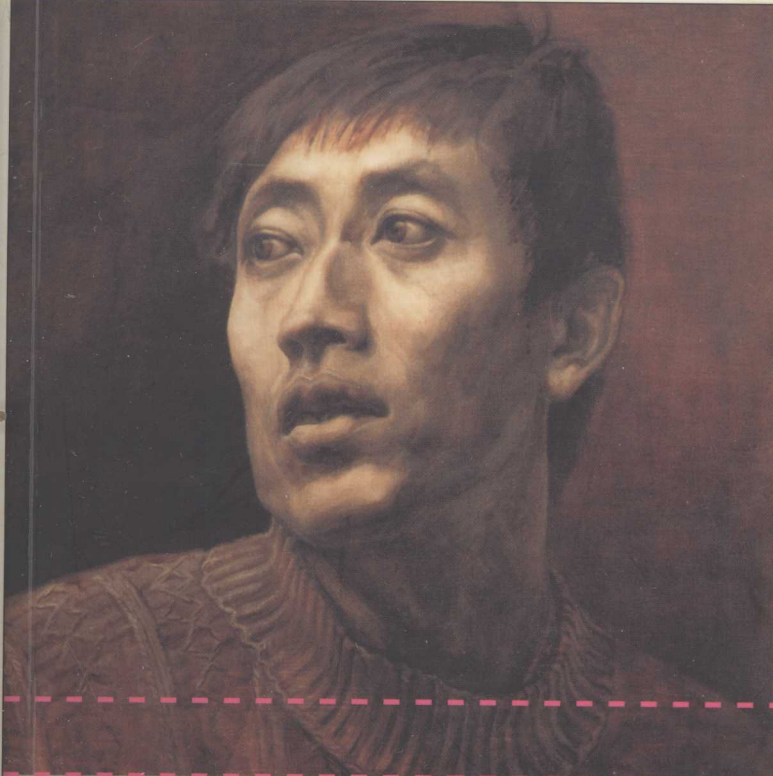
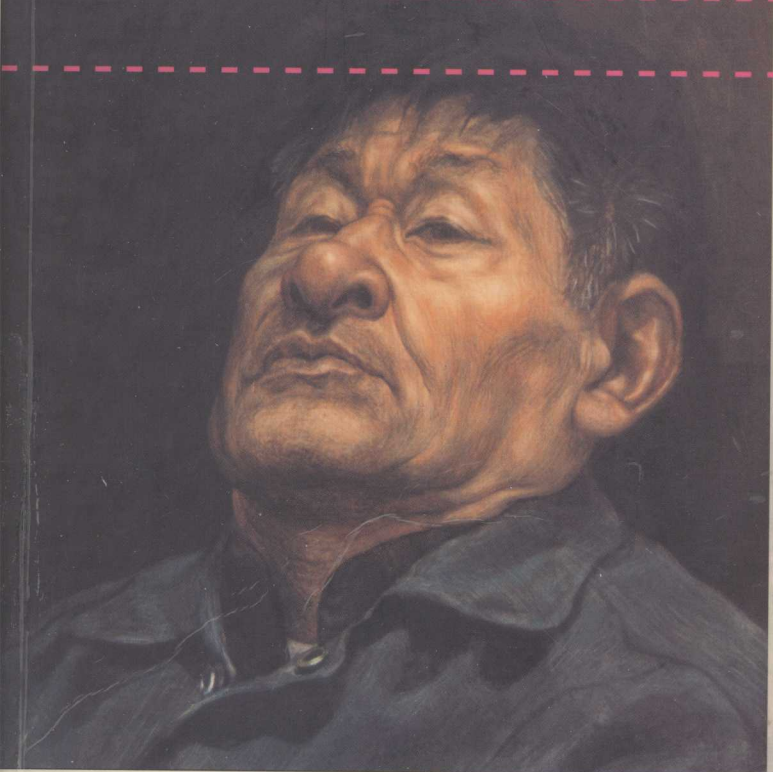

刘仁杰 张志坚 潘惊雷 编著

高等美术院校名师特色课教学 • >>> **新 古 典 油 画 表 现**

上海书店出版社

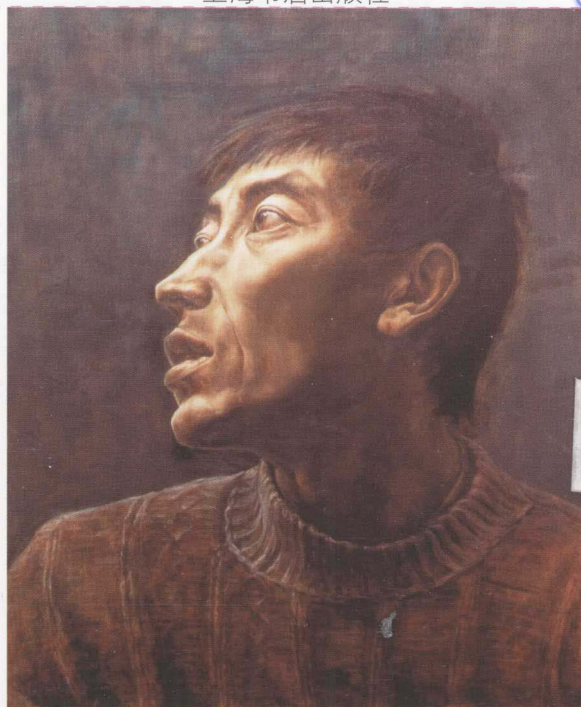

新古典油画表现

编著

刘仁杰、张志坚、潘惊雷

上海书店出版社

图书在版编目(C I P)数据

新古典油画表现 / 刘仁杰, 张志坚, 潘惊雷著. — 上海: 上海书店出版社, 2005.5

(高等美术院校名师特色课教学)

ISBN 7-80678-370-9

I. 新... II. ①刘...②张...③潘... III. 油画—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 034236 号

新古典油画表现

编著

刘仁杰、张志坚、潘惊雷

责任编辑

那泽民

整体设计

润 泽

技术编辑

吴 放

出版发行

世纪出版集团 上海书店出版社

地 址

200001 上海福建中路 193 号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷

上海印刷十厂有限公司

开 本

889 × 1194mm 1/20

印 张

3.5

印 数

3000

版 次

2005 年 5 月第一版

印 次

2005 年 5 月第一次印刷

书 号

ISBN 7-80678-370-9/J ·

定 价

30.00 元

油画属于外来画种，引进中国不过百年，但发展迅速。特别是进入上世纪80年代以来，已成为我国重要的画种之一。因此，油画专业也是众多有志从艺青年首选并且向往的热门专业。美术学院是培养艺术家的摇篮，通过本科和研究生阶段的系统学习，帮助有志者由浅入深地有步骤地达到预定目标。鲁迅美术学院油画系是东北三省唯一的油画专业学科，也是辽宁省高校唯一的艺术类省重点学科。建系40年来，经过几代人的辛勤努力，积累了丰富的教学经验，并初步形成了自己的教学特点与艺术主张：首先，教学中突出审美的当代性，反对模拟对象及一般的客观再现。主张积极的视觉思维和探索活动，经由个体的感受发现创造的真正的涵义，从而压制物象的外表意义，强化内在精神因素，使形与形之间建立起超越表象的关联，达到与现实的一种“疏远”，将精心选择的富于意味的表象“纯化”，实现物质世界向人的内心精神世界的转换。其二，强化视知觉能力的训练，提高作品表现强度。巨大的张力不一定来自作品本身尺寸的大小，而应取决于它的内部结构安排。通过对“纯形式”的内部结构研究，使作品透过表象，形成严格的框架次序。依赖数的运动，将点、线、面、色诸抽象因素提炼到与画面构成相关联的高度，作品呈现出严谨与充满张力的视觉效果。而艺术学派风格的多样性，使艺术教学具有不同于其他学科的科学特殊性，工作室教学更为符合艺术教学规律。根据目前我国艺术人才需求类型现状和参照兄弟院校的经验，油画系于1994年秋实行工作室制教学，设置本科教育和研究生教育两个阶段，由著名油画家刘仁杰教授主持，同设三名导师，共同组成教学组，负责全部教学工作。本工作室的研究方向主要侧重于西方文艺复兴时期北欧地区的油画艺术的研究，包括发端于十四世纪末到十六世纪初该地区的佛兰德斯画派（Flemish artists）。古典风格工作室强调学生对于西方传统油画中的古典内在艺术精神和外在形式的把握。通过设立古典油画临摹、材料技法等课程，对北欧传统油画大师的作品进行重点、深入的学习研究。在观察、表现上注重对物象的深刻理性分析与内在精神的准确把握。课堂教学中以中、长期作业为主，强调作业的深入性、丰富性与完整性。强调作画的程序性，采用多层古典画法。并在打好扎实基础根底的同时，加强学生对现实生活和当代艺术活动的关注与参与。倡导现代精神与深厚传统艺术语言的有机结合，达到对传统艺术语言形式的创造

性运用。这就要求同学们在潜心研究传统的同时，更要关注现实世界，关注当代审美趣味、审美意识，仔细寻找、体验，把传统的古典主题与技术，用光、明暗、以及线条和构图法等原则继承并发展成为一种能适应现今社会现实与审美趣味的一种新的古典主义形式。利用古典主义其固有的人文主义精神和理性的构筑性这一先天的优势和特质，去表现和揭示当代社会没有神和英雄庇护的平凡人的生存状态和精神世界，即工业体制是如何影响着现代的人而人又是如何回应的这一崭新的母题。

新古典风格油画的教学（前言）

第一章 新古典风格工作室的油画基础教学 001

第一节 丹培拉肖像

第二节 古典油画临摹及单色画写生

第三节 静物、人物头像、自画像

第四节 油画半身像

第五节 油画全身像

第六节 油画人体双人像

第七节 油画超大头像写生

第八节 研究生教学

第二章 古典油画技法的研究 041

第一节 凡·爱克为代表的北欧多层透明技法

第二节 提香为代表的南欧意大利多层覆盖画法

第三节 鲁本斯的南北融合技法

第三章 新古典风格工作室创作教学 059

第一章 新古典风格工作室的油画基础教学

新古典风格工作在四年制本科教学中,以素描写生课、油画写生课与创作课一起构成工作室教学的主干课程。其中专业基础课三年。毕业创作课一年。专业教学是在工作室主任导师主持下,严格按照工作室教学大纲的要求组织教学。其中素描写生课、油画写生课、材料技法课和临摹课均以课堂授课为中心,包含课堂讲授、示范、作业指导、观摩研讨和布置课堂练习等方式。而对于社会实践课、毕业考察、毕业创作和论文,则根据学生的不同艺术追求,多采取具体的分别指导的方式,以充分发挥学生的创造潜能。

油画数百年的发展历程历经多种风格变迁,逐渐形成了自己独特的艺术语言和艺术面貌。它的特点是以色彩造型,追求形、色、神三者兼备的境界。色彩是油画的主要表现手段,油画色彩语言有着独特的表现力。油画的发展历史也是一个在色彩表现上不断丰富和发展的过程。这就要求我们在教学中,通过大量的实践和研究,培养学生正确的观察能力,强化色彩感觉的敏锐性,提高学生的色彩修养并逐渐形成自己的色彩观念以及形与色如何结合的问题,最终达到造型观念与色彩观念的统一,为将来的艺术创作打下坚实的基础。同时,油画艺术发展的历史又是将传统的技法进行继承和改造以适应新的审美要求的过程,因此,对油画技法、材料工具特性的掌握也非常重要。尤其是古典油画,对材料工具特性掌握的要求很高,技术复杂,制作的程序性很强。因此,在油画教学中,强调对于油画技法材料的训练和了解的重要性。从学习油画的开始就要对学生进行严格要求,使其能掌握方法、有步骤地完成作业,逐步加深对材料、工具和各种技法的理解,并根据学生的审美追求和作画实践帮助、引导其掌握相应的技法。同时加强对于画面质感的研究。油画教学的课程安排遵循先易后难的原则,在低年级以严格的基础训练为主,着力解决色彩的最基本规律和对油画工具材料的初步掌握,采取印象派以来直接写生的画法,培养学生正确的观察方法,提高色彩感受力与表现手段,并发现色彩规律。进入高年级则逐步

加强对传统古典油画技法材料、形式风格的研究,掌握古典油画的多层次画法,全面提高色彩修养,创造性地运用现代科学的色彩知识来把握古典油画色彩的单纯性与复杂性,偶然性与必然性的关系,明确体现本工作室的新古典风格特征。通过对不同阶段的设课有针对性地提出课题,并让学生明白该课题的作用以及在整个教学体系中所处的位置,变被动地接受课程安排为主动积极地参与到课题的解决上来。油画艺术的发展正是伴随着一个问题的解决直到今日。要培养学生勇于探索、知难而上的精神,并通过教师的引导,使之得以健康发展。

第一节 丹培拉肖像

安排丹培拉课程一方面为了使学生了解油画技术的源头,多方面地掌握传统绘画材料;另一方面,通过丹培拉的操作,对古典油画的重视材料技术、重视绘制过程的纪律性、程序性有一个大致的感性认识,改掉以往考前训练的一些习惯做法,初步进入本工作室的教学状态。现将丹培拉的操作过程大致介绍如下:

一、准备阶段:硬木板一块(橡木或白杨木,也可以用大芯板代替),也可以用棉布或细纹亚麻布裱于其上。用量杯或勺子量一份胶、八份水,隔水加热边搅拌直至胶完全溶化便可以停火(注意:胶不可以煮沸,而且要趁温使用)。再量一份大白粉和一份热胶混合搅匀,用刷子以交叉的方向分四次薄刷十二层。每次胶、水、粉的比例分别是第一次 胶水 1:8,胶粉 1:1;第二次 胶水 1:10,胶粉 1:1;第三次 胶水 1:10,胶粉 1:1;第四次 胶水 1:12,胶粉 1:1。每层大约二十分钟就可以干透,等上一层干透以后再刷下一层。十二层刷完后等两天,让底子彻底干透后再用细砂纸将之打磨平。二、着色阶段:开始用九份水和一份蛋黄制成丹培拉乳液(自来水经水厂净化、消毒处理后含有一些化学物质,故最好用纯净水或蒸馏水)快速地铺一遍,要求落笔肯定、不留笔痕,这一步需要将基底完全盖住,以固有色为主,画出大致的色彩关系;也可以用两至三遍细腻的颜色来画,要求与前者一样,同时在色层之间要做好铺垫与衔接(可以趁颜色尚湿的时候,用手指轻揉或者用笔蘸水或乳液

轻扫)。再用尖头笔以排线法(即用细腻交叉的线条)进行深入刻画,使形象饱满、颜色丰富,注意颜色不要太厚,可以用手指轻轻地挤去笔上多余的颜色。乳液用一份蛋黄和六份水的比例来配制。最后再用一份蛋黄和三份水调配成比较粘稠的乳液处理轮廓线,加上细节。等干透后,用扁头笔薄而均匀地罩一遍乳液,这遍乳液可以略有颜色或无色,类似于透明画法,可以使色调更加统一、柔和。以上是水性丹培拉的作画方法,还有一种油性丹培拉的技法,乳液是用一份蛋黄加半份熟亚麻仁油或熟核桃油再加半份达玛光油制成,作画步骤与凡·爱克的技法很接近,在此不再赘述〔见图1《自画像》(Self-Portrait) 丢勒(Albrecht Dürer) 1471-1528年,见图2、图3《费特里罗·德·芒特费切罗和他的妻子巴蒂斯塔·斯佛亚》(Federigo da Montefeltro and his wife Battista Sforza) 皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡(Piero della Francesca) 1415/18-1466〕。

需要注意的是:丹培拉颜色覆盖力比较弱,反复地修改会使画面污损;尽管在作画的过程中,可以用干净的布或手指来进行局部的调整。这就要求在上色前做到胸有成竹,可以先进行一些调色的练习。还有一点,就是颜料是用乳液和色粉调制成的。古代大师都是自己研磨色粉,加入自己习惯用的调色集制成颜料,而且现用现制,颜料是“新鲜”、“单纯”的。这与如今我们使用的现成颜料有很大不同,商业出售的颜料因为要考虑其保存问题而加入了成分不明的填充剂,这自然对颜料的品质造成了一定的影响。

学生习作:图4、图5、图6是同学们这段课的作业之中的几张。其中,尤以戴靖宇同学的,《老人像》最为突出(见图4、图5)。他先在纸上画出一幅比较准确、完整的素描稿,再按照这张素描稿完成丹培拉作业。其造型严谨、塑造有力、用笔肯定,而且对人物的神情状态也有着很好的把握。对于一名刚念大学一年级的同学来说,实属难得。

第二节 古典油画临摹及单色画写生

临摹是一种非常好的学习方法,通过对古典大师作

品的欣赏与临摹,可以直观地了解古典油画的材料选择、技术特色还有风格特征和内在精神。在临摹中,不主张片面地追求对样本最后效果的模仿。而力求在临摹的过程中强调学习古典油画的制作程序,多层次画法中的透明色及半透明色的把握,以及在不同阶段调色油的如何运用,并对古典油画造型与色彩以及色彩的概括性与单纯性有一个初步的认识。实现从丹培拉到油画,从水性到油性材料的过渡,同时向本工作室的特点过渡。结合本工作室的特点,我们选择的样本一般是凡·爱克时期的作品。结合临摹课,根据课堂的需要而安排的单色画写生,它是多层覆盖画法的一个重要步骤,优点是將油画的素描阶段和色彩阶段分成两个步骤来进行。在课堂上,要求同学们运用颜料种类尽可能少的几种颜色作画,旨在集中精力,体会对象形体的微妙起伏和画面素描关系的完整性。

学生习作:在这节课中,同学们遇到最多的是作画步骤和用油两个方面的问题。由于对传统多层画法的不了解,他们往往在刚开始需要酝酿、为以后深入做准备的阶段操之过急,从而破坏了作画的程序性。在操作步骤上,要求同学们在画刚开始的几遍颜色时,每一遍都要灰一些。“粉”一些,再逐渐地转入到透明色的罩染阶段。用油方面,则要求开始的时候以松节油为多,加入熟油和树脂油,随着画面的深入,逐渐减少松节油的比例,少用到不用松节油,直到最后完全以熟油和树脂油晕染(见图7、图8、图9、图10)。

第三节 静物、人物头像、自画像

这一课程的设置是为了巩固临摹课的成果,在课堂上要求结合依维尔的技术来完成静物作业。克劳德·依维尔先生是法国当代超现实主义画派的代表画家,他的技术与北欧的传统技法一脉相承,其作品制作精到,逼真细腻,“比真实的物象更真实”。克劳德·依维尔先生曾于1987-1991年应邀来鲁美讲学,在此期间,依维尔先生全面扎实的材料知识、技法知识,良好的职业素养以及兢兢业业的治学态度给鲁迅美院的师生留下了深刻的印象。特别是他身处当时现代主义大潮之下的巴黎,尚

图 1

图 2

能甘于寂寞，坚持自己的艺术理想和艺术追求，对我们很有启发。其技法具体操作请参看我院刘仁杰教授所著的《克劳德·依维尔先生的技法》（1990年，辽宁美术出版社）。在静物画的教学中，并不要求作品的结果是超写实的，而主要是通过采用克劳德·依维尔先生的技法来直观、具体地感受北欧古典技法。随后的油画头像课是同学们迄今最熟悉的课程了，要求是以印象派以来的直接画法为主，强调色彩写生的直接性以及对象色彩的感受力和古典趣味的结合。可以看出，经过前几个阶段的学习，显然对同学们已经产生了良好的效果。那种泛泛地，仅凭感觉画一画的习惯被改掉了，同学们在学习

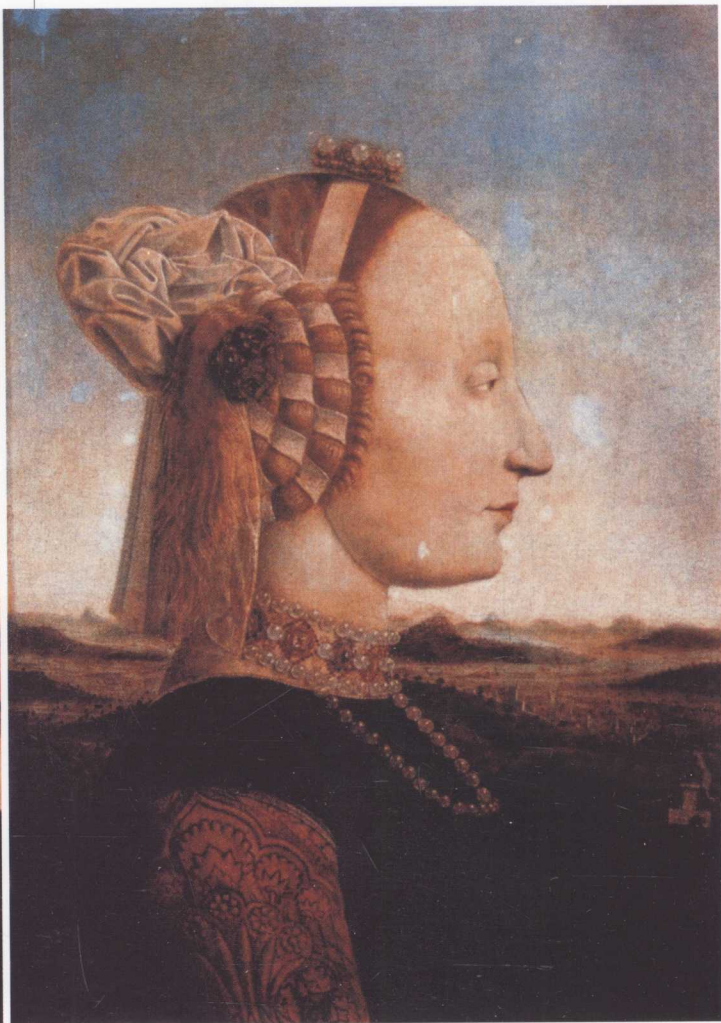

图 3

过程中更注意作画步骤，同时在初步体现本工作室的特点基础上显露出了一些个人的审美趣味。但是同时也出现了一些新的、深层次的问题：面对对象丰富的色彩关系，如何体现丰富性与概括性，必然性与偶然性？素描与油画应该如何结合？我们知道：正是因为把古典素描的重规律、重分析、重理解等特质带入到油画上来，才使得古典油画具有一种统一、深刻以及构筑性的品质。这也就意味着：如果我们只是针对素描课谈素描问题显然是不够的，而是要把对造型的观察，对画面黑、白、灰的丰富性与系统性的理解运用到油画上来。通过课堂写生和观摩古代大师的作品，告诉同学们在素描中的虚实、空

图 4

间等因素的处理应如何转化为色彩的语言。

学生习作:在静物课的教学中,不片面地追求课题的难度,而是在老师的指导下,充分地发挥同学们的主观能动性,让他们自己动手,摆出自己感兴趣的静物来画,强调体现同学们的个人视角和审美的趣味性。在此过程中,再加入一些对于材料工具使用的要求。通过以下几幅油画,可以看出同学们对于身边熟悉的日常事物的关注与诠释(见图11、图12、图13、图14、图15、图16、图17、图18、图19)。在之后人物头像的油画写生过程中,我们使用了聚光灯,这样可以使同学们免受许多偶然因素的干扰,将注意力完全集中到对象的形象特征上来,注意对象的个别性与具体性,在色彩上体会

图 5

单纯性与丰富性。而同学们的作业,也达到了课堂的要求(见图20、图21、图22、图23、图24、图25、图26)。

第四节 油画半身像

为了初步解决前者两个问题,我们先安排了素描油画课。要求是先画一张详尽的素描稿,再把这幅素描用硫酸纸等大透稿到画布上,然后再参照素描与模特以直接画法为主,完成油画。在素描的时候,不仅要注意实空间的构图,也要注意主体人物与背景、负空间的关系。也就是说,要把纸上的所有地方都作为画面的构成因素

图 6

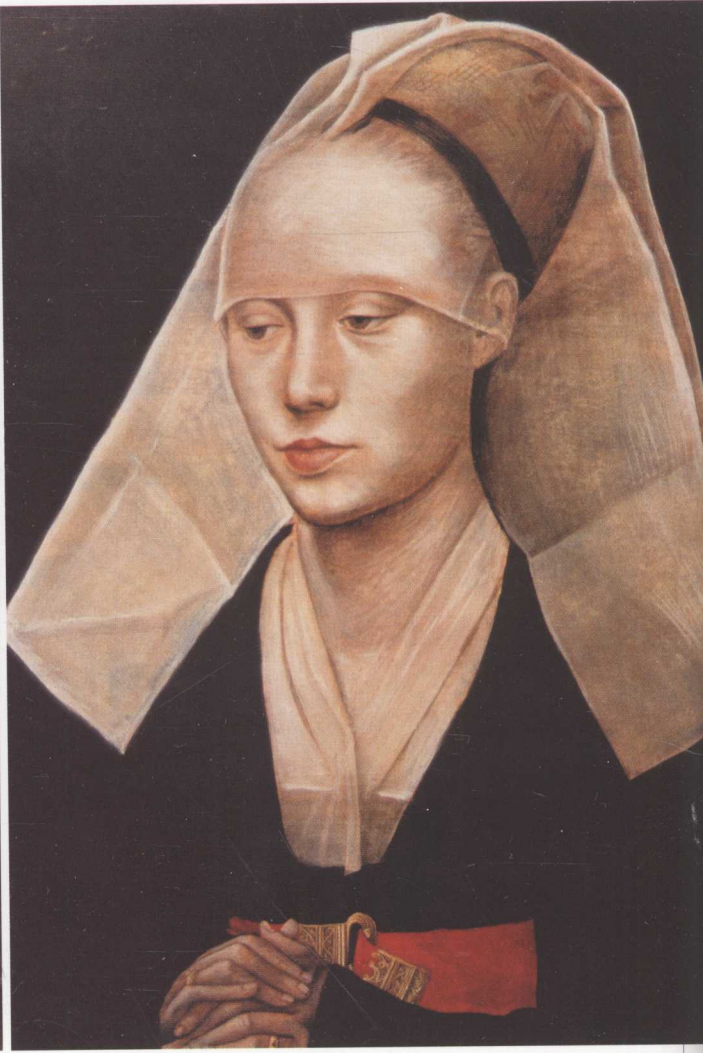

图 8

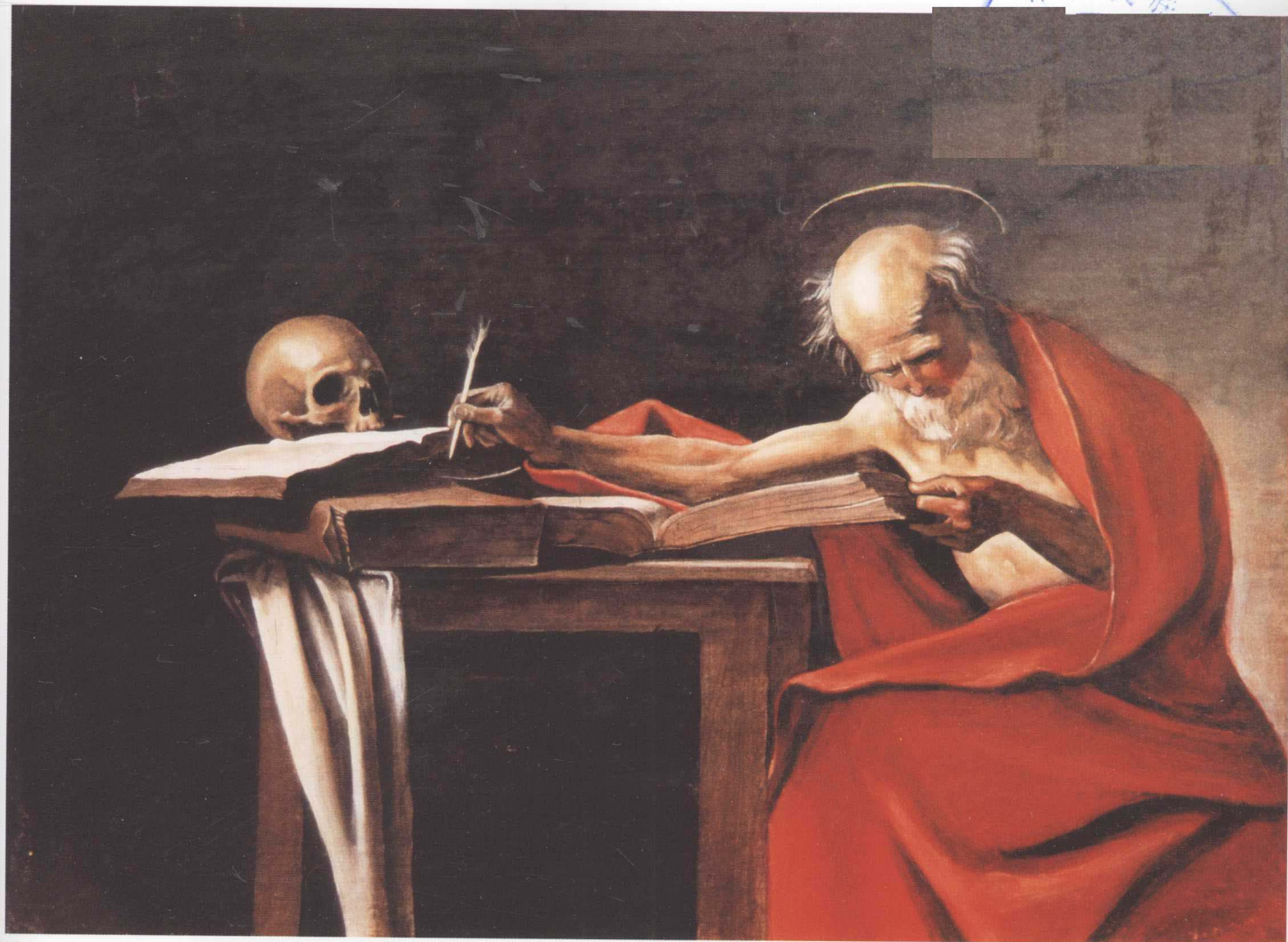

图 7

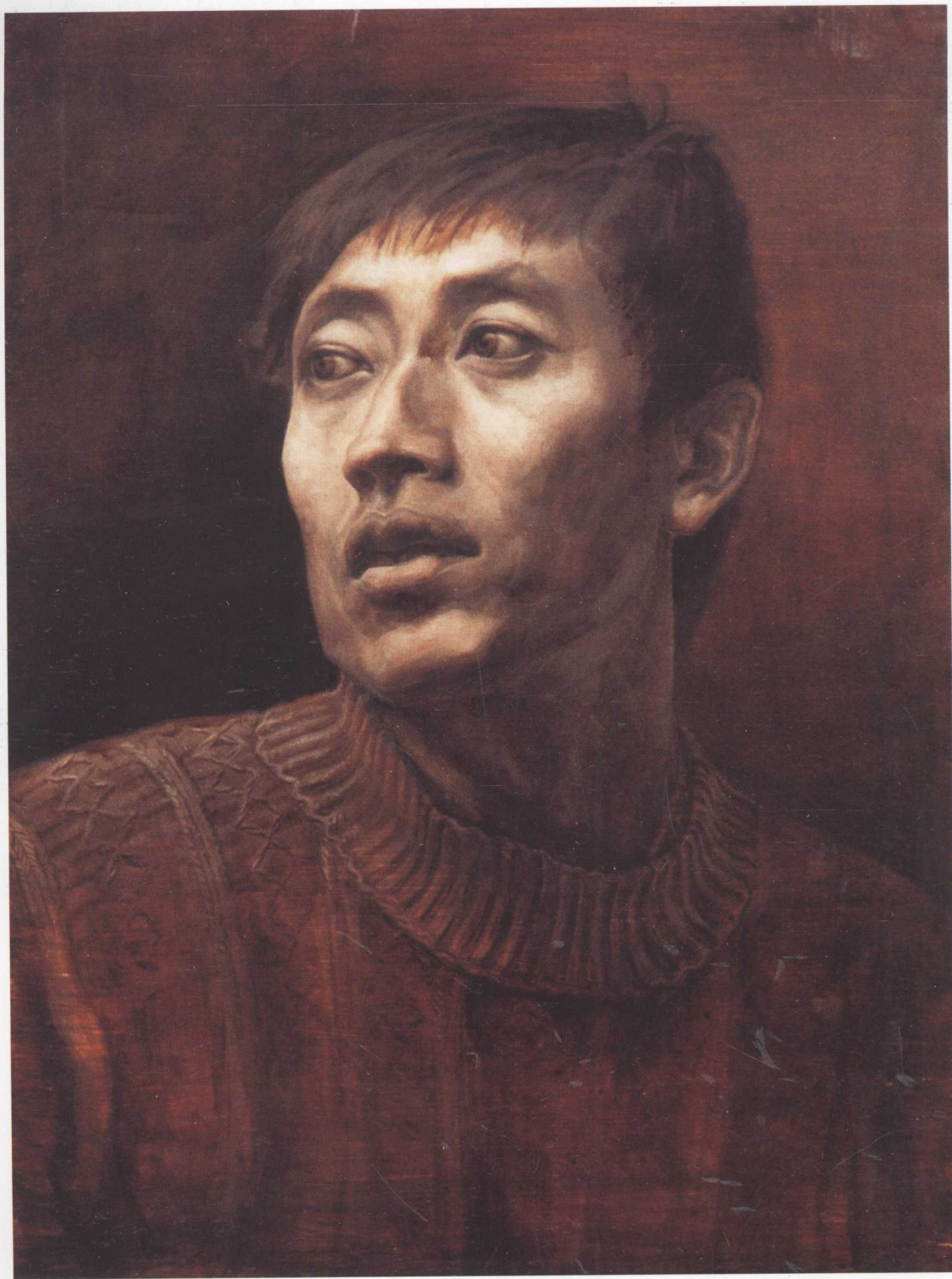

图 9

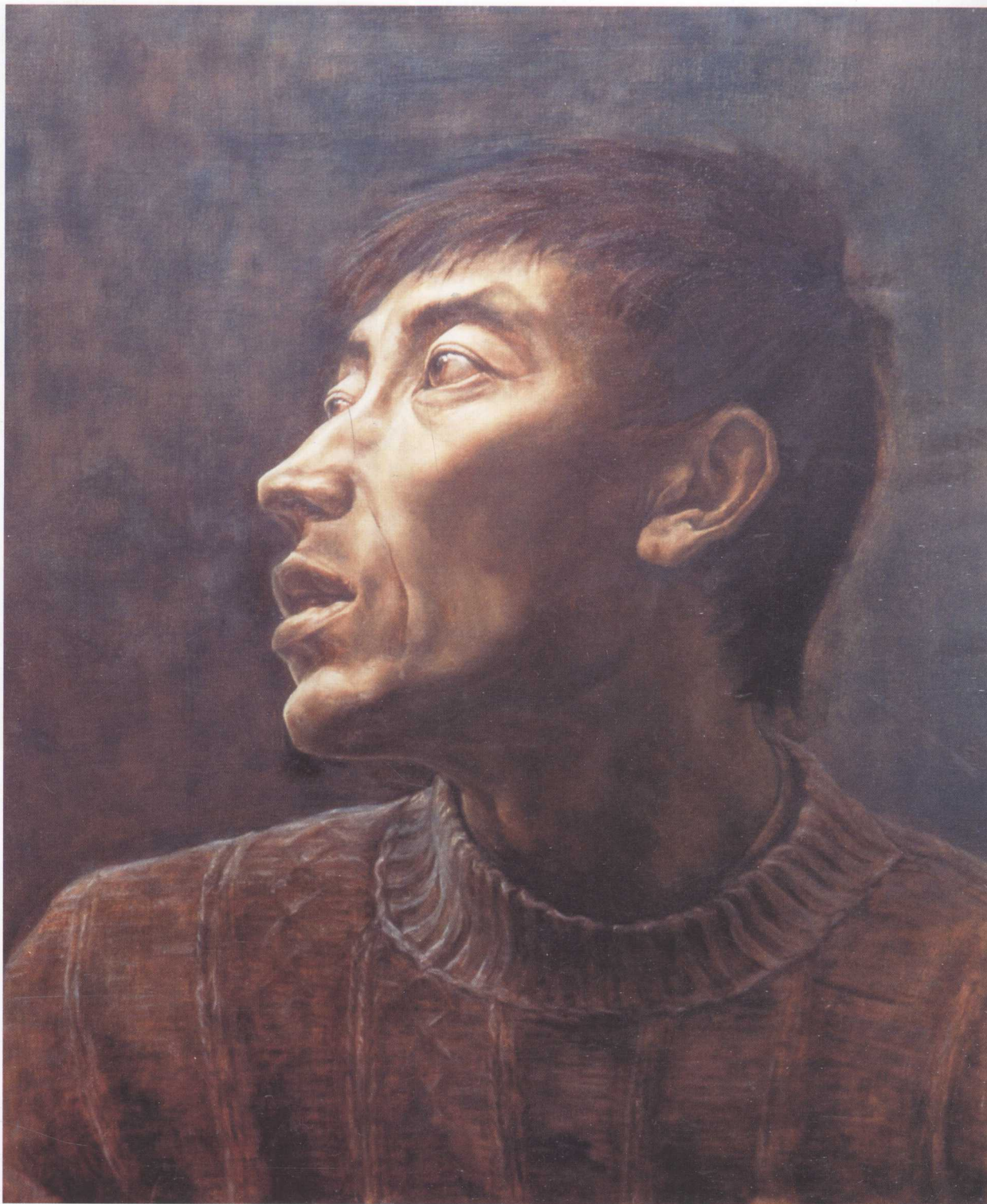

图 10