

■曾昭强 著

■国家重点学科建设培育点

■江苏省重点学科

南京艺术学院美术学院
教学·科研·创作系列丛书

生活·自然·艺术

东南大学出版社

南京艺术学院美术学院
教学·科研·创作系列丛书

国家重点学科建设培育点 江苏省重点学科 南京艺术学院美术学院学科教学、科研、创作研究丛书

生活·自然·艺术

■ 曾昭强 著

图书在版编目(CIP)数据

生活·自然·艺术/曾昭强著. —南京:东南大学出版社, 2011. 12

(南京艺术学院美术学院“教学·科研·创作”系列丛书)

ISBN 978-7-5641-3114-2

I. ①生… II. ①曾… III. ①油画技法-文集 IV.
①J213-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 245550 号

生活·自然·艺术

著 者: 曾昭强

出版发行: 东南大学出版社

出 版 人: 江建中

社 址: 南京四牌楼 2 号 邮编 210096

电 话: (025)83793330 (025)83362442(传真)

网 址: <http://www.seupress.com>

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 南京玉河印刷厂

开 本: 880 mm×1 230 mm 1/32

印 张: 114.50

字 数: 3080 千字

版 次: 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

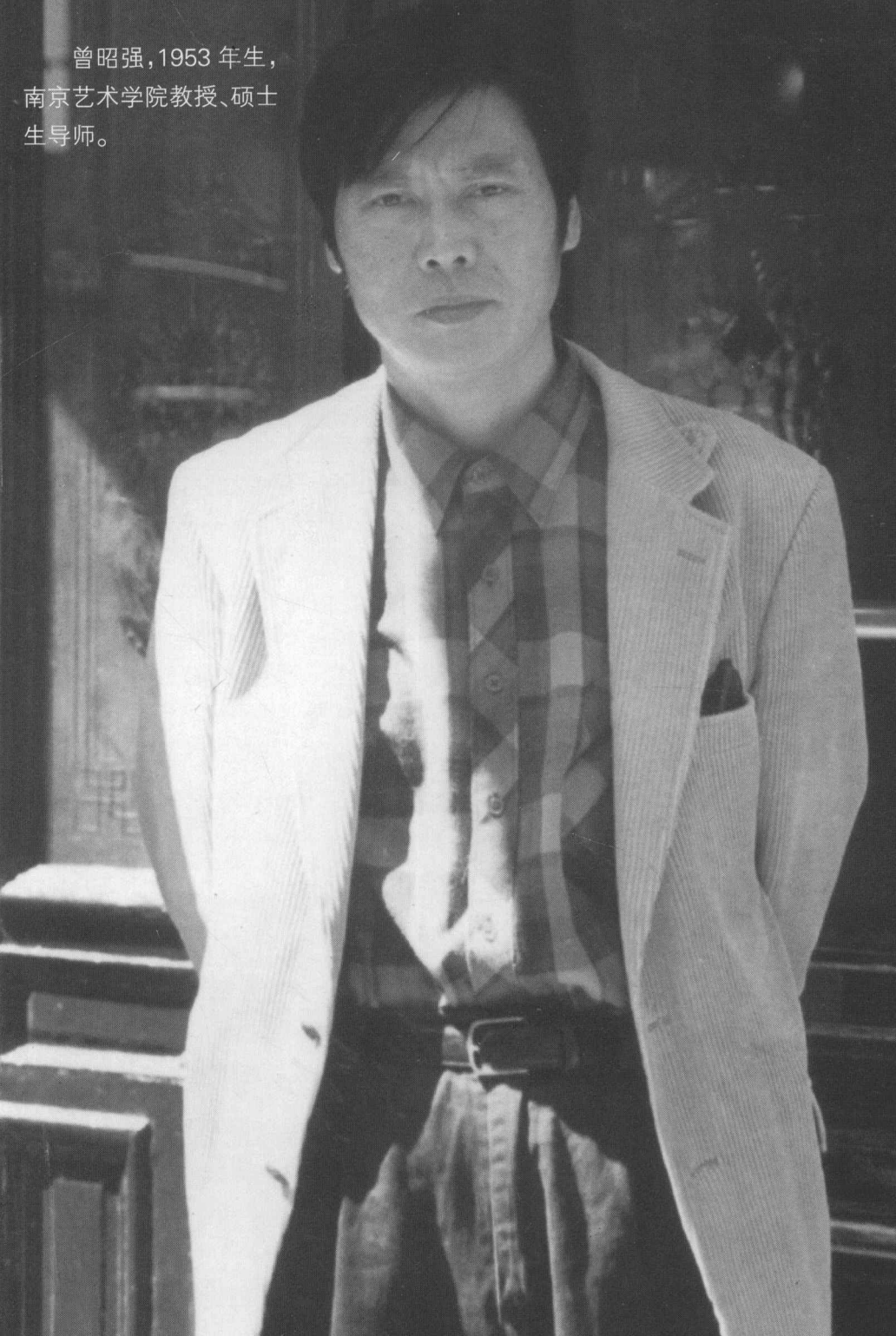
书 号: ISBN 978-7-5641-3114-2

定 价: 988.00 元(共 19 册)

本社图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部联系。

电话(传真): 025-83792328

曾昭强, 1953 年生,
南京艺术学院教授、硕士
生导师。

序 言

在 20 世纪的中国美术史上,刘海粟是一位伟大的先驱、画家、教育家。他的教育思想以及所倡导的学术风气,一直是我院发展中最为宝贵的驱动力和精神财富。正因如此,在近百年的历史中,我院涌现出了一大批杰出的画家、美术教育家以及理论家,他们的成就和品格同样也已成为我们后来者珍贵的学术遗产。当新世纪来临之际,南艺美术系升级更名为美术学院,学院的发展迎来了新的契机。首任院长决定为在校老师们的教学、科研、创作成果出一套系列丛书。作为百年老校,为在校老师们出这样的系列丛书尚属首次。百年的沧桑,百年的文化积淀,其中最为关键的自然是百年文脉的传承,而我们的这套丛书则无疑可视为此百年文脉得以长盛不衰的实物佐证。

最初参与这套丛书出版的老师,有建国初期成长起来的美术界公认的中坚力量,而今队伍中已有不少青年才俊,这是颇感欣慰的事。我想,这既昭示着作为国家重点学科建设培育点的美术学科在教学、科研、创作上正不断地发展壮大起来,显然其本身也是美术学院的百年文脉在“兼容并包”、“不息变动”中薪火相传的一个有力见证。当这套丛书增至 100 本,甚至 200 本的时候,它将愈发体现出我们文脉的生命价值!相信这其中必将有新的大家、名师脱颖而出。

南京艺术学院即将迎来百年华诞,愿我们的丛书能够跨越百年,将这条文脉更为清晰地延续下去。

是为序。

南京艺术学院美术学院院长 张友宪

2010 年 10 月 31 日于二乾书屋

目 录

技巧的“魔力”	1
谈油画基础课教学中的几个问题	4
简议“玩世现实主义”	12
访 美 笔 记	16
纽约大都会博物馆	16
访问普林斯顿大学	19
纽约现代艺术博物馆	21
费城艺术博物馆	25
“画我心中的自然”	
——忆刘海粟大师画梅园新村	27
首届油画艺术硕士(MFA)培养教学研究	31
从局部画起	
——卢西恩·弗洛伊德的油画创作技法	39
东风西渐	
——中国艺术影响欧洲的一段历史	45
苏天赐先生的油画艺术教学	52
静物默写的基本方法	59

色彩(前言)	61
三山岛油画风景写生日记	63
静物色彩写生需注意的几种关系	75
曾昭强部分代表作品	80

技巧的“魔力”

一幅杰作的产生，倾注了艺术家鲜明的倾向、深刻的思想、是非观念和喜怒哀乐的感情。这种思想感情，通过作品传给观者，感染着观众的情绪，撞击着观众的心灵，从而引起观众的共鸣和潜移默化的作用。一幅杰作如何有这样的“魔”力？这首先是由于作者对生活进行了细致深入的观察，从中感受到了某种激动人心的东西，也是由于作者能熟练地掌握和运用表达自己思想感情的语言——艺术技巧。

各门艺术都有其独特的语言表达方式，音乐家用乐曲抒发人的情感，寄人情于音符之中。文学家作小说、诗歌来表现生活，用语言、文字来刻画人物，抒写心灵。画家则运用色彩、线条、明暗来塑造形象感染人们。从某种意义上来说，高超的技巧产生高超的艺术。黄河之水奔腾咆哮，是孕育中华民族的摇篮，千百年来，引得多少诗人人为之吟唱，但只有李白写出了脍炙人口的“黄河之水天上来，奔流到海不复回”的诗句。不知有多少诗人见过日出时江天的景色，但只有白居易写出了“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝”这样的佳句。欧洲多瑙河之美，使得多少音乐家为之陶醉，然而只有在约翰·施特劳斯的笔下才流出了《蓝色的多瑙河》这样优美的旋律。米勒创造出了像《播种者》、《拾穗》等朴实动人的农民形象，难道多少年来在农村生活的画家就是他一人？当然，这里存在着感情深浅的因素。但是，如果艺术家没有高超的艺术技巧，光凭感情和生活的经验，是不可能创作出杰出的作品来的。八十年代曾经在北京展出过的《韩默藏画五

百年原件展览》，人们面对大师们的杰作惊叹不已，其中《凯勒·海伦》这幅作品给人印象很深，画家米莱斯在这幅画中塑造了一位纯朴的渔家少女，画中人物凝视远方，沉思而忧郁。笔法娴熟，用色沉着，显示出了画家高超的技巧。人们站在这幅画前，为卖鱼少女的形象所感动，而忘掉了在技法塑造方面的鉴赏。罗斯金曾评价这幅画说：“作为一件艺术品，在所有拉斐尔前派的作品中，我要把这幅画置于最高地位。”评价如此之高，是因为在这幅画里，不仅体现了画家高超的技巧，更透露出画家对不幸的人们寄予了深切的同情。情，是作品的灵魂所在，失去了情，艺术就失去了生命。真情实感打动了观者的心灵，确实使观者忘掉了其他，忘掉了技巧，而正是这被人忽视的非凡的技巧表达力，艺术家才能将自己的思想情感得以充分、准确、淋漓尽致地表达出来，使作品实现自己的理想而达到完美的程度。

纵观西方艺术史，绘画中的表现技巧是那样的丰富而使人着迷，原始艺术家们用简练形象的线条，勾画出了西班牙洞窟壁画生动的猛犸图像；波蒂切利用那流畅而有韵律的线条，描绘出了《春》之女神那极其优美轻巧的神姿；文艺复兴盛期三杰，在前人的传统艺术手法上灌注了新的生命，不断完善、丰富，米开朗琪罗的粗犷、雄奇，达·芬奇的博大、深沉、精微之妙，拉斐尔的优雅、恬美，给世界留下了不朽的艺术珍品；丁托列托在绘画中对于光的利用，丰富了艺术表现力；保罗·委罗内塞在壁画中所表现的华丽的装饰艺术风格，又对后来欧洲“巴洛克”绘画产生了巨大的影响；伦勃朗的技巧，粗中有细，博大精深，非常完美地作诸种造型因素的综合表现，用笔饱满、挥写酣畅，像铁铸一般沉雄矫健；鲁本斯的“透明加工法”技巧，利用层层透明色互相映叠，由此产生丰富的色彩效果，构图气势宏伟，用笔流利、色彩响亮，充分地表达了内心的激情，创造出了一幅幅惊人的杰作；印象派画家们突破传统油画技法的束缚，进行了大胆的革新，表现了大自然那光色闪烁、瞬息变幻的奇妙世界；野兽派、表现主义画家们用变形、夸张的手法，强烈的色彩和奇特的构图，直抒了自我的

主观感受和内心的另一个世界……这些杰出的大师们毫无例外的都是技巧能手，他们始终不渝地潜心研究技法，最终找到符合自己的艺术语言，又反复磨炼以至达到炉火纯青的高度。德拉克罗瓦曾说过：“许多艺术家的失败，仅仅由于他们只接受某一种画法，而指责所有其他的画法，必须研究一切画法，而且要不偏不倚地研究，只有这样，你才能保持自己的独创性……”

艺术技巧是随人类社会的进步、自然科学的进步而发展的，我们需要深入地研究大师们的技法，可以寻找到一些他们之所以能成功的线索。技巧是重要的，但又不能为技巧而技巧，否则，那又会使我们成为平庸。“作画至于无笔墨痕者化矣，而观者往往无能知也。”我国清初大家恽寿平已早有此言。

(1982年6月,《艺苑》1994年第4期发表)

谈油画基础课教学中的几个问题

我长期担任油画专业基础课教学,在教学实践中,有经验积累,也有教训。下面就我感受较深的几个方面,谈谈我个人粗浅的体会和想法。

一、深入了解学生、因材施教

油画专业基础课课程设置主要有三门:素描、油画写生、创作练习。所要达到的要求是多方面的,其中包括形态、体积、比例、质感、空间感、明暗、解剖、结构、透视、色彩等造型诸因素,同时还应该训练诸如记忆、想象、创造思维等方面的能力。概括起来,便是要培养学生在技能、审美、创造这三个方面的能力。

教学的过程是一个复杂的过程,教与学的关系中,起主导作用的是教,因而教师对学生的了解是重要的。有人比喻说,教学的过程类似生产产品,了解学生又好比选材,材料的不同可生产不同的产品,此话有一定的道理。但是学生在本质上不同于物,因为物在生产过程中处于被动状态,而学生在教学过程中,却始终处于主动状态。教与学双方只有相互配合,才能起到好的效果。教学过程,是教师与学生心灵交流的过程,所以,教师了解学生,不单是学生的基础现状水平,还要清楚学生的个性倾向、素质潜能、心态追求等。专业基础课需要不断地对学生提出问题,提出建设性意见,针对各不相同的学生引导其不同的发展方向。我以为,在专业基础课教学中需要掌握两

点:一是原则性,二是灵活性。掌握原则性是严格要求学生认真对待每一张作业,一方面是为了培养扎实的造型能力和创作能力,引导学生认识其中规律性的东西,掌握油画的特性要求;另一方面是为了培养学生具有踏实、刻苦、坚韧不拔的治学精神。灵活性是正视学生的自主意识,不要太勉强学生,以使其能更好地发挥自己的潜能。应当看到,学生在某阶段的画面效果是暂时性的,由于内在素质和不断增添新的知识,作业面貌会起变化,教师应用发展的眼光来对待,否则,很可能因为某种错觉而发生误导。

只有了解学生,才能“因材施教”。学生各不相同,对物像的感受也有所不同,必然会去选择不同的表现手法。但如何选择,学生常感困惑,原因还是学生本人并不确切地了解自己,这时,教师仅仅用某一种方法去要求,便是一种限制。假如,此时教师能够针对性地点出其要害,帮助他分析自己的短长之处,并将其导引向适宜的发展方向,即因势利导,可以收到较好的效果。这里我举两个例子。我曾教一个低年级油画班素描课,发现有位同学对形比较敏感,对体积的感受有些迟钝,开始我让他试着向体积塑造方面做些转移,学生也想改变方法,很认真地作了努力,但后来起色不大,为此学生本人也感到苦恼。通过这个阶段的观察,学生的基本倾向已露了底,我感到如继续用某种“标准”方法去要求该生,已属勉强,考虑到素描的表现形式是多样的,重要的是理解,我便启发他注重自己的真实感受,发挥自己的优点,选择稍带平面感倾向装饰意味的表现方法去塑造对象,多研究用线造型的法则,明暗调子可做低调对比处理,特别要注重画面的构成关系。这样反复训练,一个学期下来,画面效果生动自然,表现不俗。还有一位同学对明暗的感觉较为特别,在作业中显露出对明暗造型较好的领悟能力。好的明暗塑造同样能表现出结构,并解决调子层次问题。在油画专业素描训练中,明暗调子的表现是必要的,如只注意结构表现便显得单一了,油画专业素描基本功训练要求是全面的,这跟其他专业应有所区别,作画的最终效果就是要表现出

造型因素中的各种关系,以寻求有机的统一。我要求该生多看看普吕东的作品,从中受些启发。普吕东作品中那种表现光的微妙变化,那种对形的自然、简洁的处理手法,那种明暗调子的节奏美感,显示出了大师的明暗造型的独特效果。一段时期后,那位学生找到了自己素描表现上的切入点,加上不断对形体结构、解剖知识等方面的进一步理解,画得较为顺手,表现自然朴实。

以上例子带有一定的普遍性,我们的基础课训练既要按照艺术规律指导学生,又要注意发现学生不同的素质潜能,由此去注意培养学生将来的艺术个性。绘画的基本功训练犹如体育竞技训练,体育教练员在选择运动员的初期,就是善于发现运动员本身的条件而有意去培养的,哪有一个出色的运动员是偶然成功的呢?

教学的过程,是教师不断加深了解学生的过程,教师任课时间越长,了解学生的程度就越深入,反之,时间过短,了解学生就很难全面,也不易在专业辅导上把握准确。例如我曾上一个低年级班的色彩课,任课时间仅四周,班级人数有二十多人,课程内容是人物半身肖像写生,一张作业规定课时为二十课时,也就是一周,我在作业开始时作些讲解,然后是示范作画,此类示范性作画并不是单纯演示某些笔法技巧,而是从头至尾至少画一张,使得学生能完整地看到全过程,所需时间便去掉一周,另外三周做个别辅导、提示、启发或改画,半天四课时中如将每个同学都滤一遍,那属十分简单性的辅导,如做得细致深入些,半天中也只能面对三两位同学。这样,四周很快就过去了,师生之间还谈不上有多熟悉。很显然,如此教与学确实难以做到深透,如任课时间长些,情况就不一样了,每位同学的专业基础、兴趣爱好以及各方面素养等就有可能了解得比较清楚,知其深浅,容易把握,便能因人而异地教学,教学质量就有可能做到稳步提高。另外,教师在一个班级任课时间过短,如果接任的教师在教法上有较大的差异,常易使学生有不知所措之感,从而使学生的学习情绪易于波动。低年级学生尤其如此,因为他们还未能掌握其一种表现方法。

因而在一段时期内,任课教师相对稳定些为好,以求得深入与巩固。

二、临摹是油画教学的必要环节

目前油画教学中,学生不太重视临摹,课程设置内容上也没安排临摹课。我曾和同学们聊过有关临摹的话题,他们的意见有以下几点:有的认为没有必要临摹,学西画就是要写生;有的认为看看就可以,不必专事临摹,否则会被套住;有的认为很有必要,只是条件有限,临不到大师原作;也有的认为在中国学油画虽有不少困难,但要面对客观,创造条件,临摹是油画学习不可缺少的环节。我比较赞同后两种看法。油画教学的基础训练阶段,尤其是一年级学生,基础薄弱,各方面稚嫩,还未能掌握某一种方法。写生的目的,就是要艺术地表现自然,而不是客观的再现,这就存在着方法问题。在写生中,需要舍去枝节,舍去次要的东西,用某种绘画语言表达对审美客体的感受,学生在初学阶段中,单纯强调写生,未得方法,进度也慢,如方法不当形成习惯,今后也较难拨正。单纯的写生练习,实际上是学生处于摸索状态,这样的例子不胜枚举,从某种意义上来说,艺术还应在艺术中学习。有句话是这样说的:“站在大师的肩膀上才能站立起来”,意思就是说要向前人学习,学习传统和借鉴传统,这个过程是必须的。向大师学习起点就高,这是千百年积累起来的艺术表现的经验,我们理应去认识和研究。学习传统、临摹大师的作品,学习者从中寻找到对艺术的认识和理解,掌握一些艺术表现规律,获得审美意识方面的启迪。学生经过临摹的练习,又与写生课紧密相联,使学生建立起对临摹这一方法的重视,增强必要性和压力感,促使学生去理解、消化,使自己的专业学习建筑在深厚的传统根基之上,进行基本功训练和艺术创造。俗话说:“磨刀不误砍柴工”,临摹的真正目的,就是用于写生,用于自己在学步阶段寻求依托,用艺术的眼光来面对自然,为日后的发展打下坚实的基础。

当然,临摹时应有所选择,学生可根据自己的艺术追求倾向去选

择某位大师的画册,在临摹中要临细临像,细为一笔一画地研究揣摩,诸如原画中的步骤方法、层次交叠、细微色彩的表现关系等;像如风格特点、物象形态、情调趣味,以及体会作品的精神内涵。临摹时重理性,以研究性为主。从以往同学们课余作临摹学习的情况来看,用心临且临得多的同学在写生课时画面效果较好,面对物象心中较有数,写生过程中力图采用临摹得来的某一种表现方法,绘画语言较强。有的同学分别用两三种表现手法进行有益的尝试,力图寻找符合自己的表现语言。也有对临摹用心不够的同学,他们只图表面效果,临摹时急于求成,图快图省事,当然无法领略临品中的奥秘。有些造型能力还较薄弱的同学,临摹中遇到不少因基础欠弱还达不到的问题,临得效果不佳时往往会失去信心,这需要不断地提高自己的造型能力,不断地临摹、借鉴,以丰富自己的艺术表现力。

学生在校的四年中,随着课程的不断深入,临摹这一学习方法是不能间断的,即便到了高年级阶段和创作课时较多的阶段,临摹名画仍能给予我们很多的启示。其实,在中外绘画艺术史中,许多大师在艺术成长的过程中,都将临摹作为自己的主要学法之一。如德拉克罗瓦,经常临摹在他之前的一些大师的作品,即使到他画完“但丁的神舟”,也就是说在他成功之后,都还去博物馆临摹委拉斯贵兹的作品,并且临得如痴如醉。我国美术界的老前辈如徐悲鸿、刘海粟、林风眠、颜文樑大师等,也都曾经到法国、意大利等地临摹过西方绘画大师的作品。

我们要求学生临摹名画,向传统学习,不仅仅是学习数百年积累起来的经验和规律,不仅仅着眼于技能技巧方面,另外,也是要培养学生建立起对事业的热爱精神,学习大师视艺术为生命,对生活充满激情的人生态度以及为着信念而百折不挠的奋斗品格。

确实,在我国临摹大师油画有诸多的困难,如没有油画博物馆,画室短缺以及设备条件尚且不足等,但是,正视客观现实,想方设法去改善条件和创造条件是我们应采取的积极进取态度。许多在国内

成长的事业上卓有成就的油画家们已经给我们树立了榜样。从临摹的角度来说,虽临不到名画的原作,临摹印制较好的画册也是可行的。另外,不放过来华展出的各种油画名作展,开阔视野,善于思索,勤学苦练,持之以恒必有成效。由此我想起数年前,我院图书馆曾开辟过临摹画室,学生由教师带领便可入内临摹精良画册,临摹画室中且备有临摹架、橱等,条件很好,学生临得都很认真,通过细心体会,仔细推敲,画中奥妙,渐渐潜入内心。遇到疑难之处,师生共同分析研究。又通过与写生课反复交叉进行,教学质量明显地提高。是否将来我院再开辟临摹画室?我想这对教学是有利的。

三、加强示范性教学手段

在油画基础课教学中,往往有这样的情况,教师讲授了画理,学生实际运用当中并非得心应手,原因还是一知半解。确实,画理作为文字或语言的表达形式,是有一定的抽象性,即使教师做了较为细致的讲述,有些方面学生还是很难领会贯通。例如油画技法中的“透明画法”,怎样敷色,怎样罩染,几层几遍,教师需要讲清楚,但光依靠语言性教学是不够的,如果结合示范性操作演示,便会使学生一目了然。再如素描中的各类线条的运用,创作构图的多种法则等,如果在讲解的同时,展示示范作品或者示范作画,学生便可以从理性或感性两个方面加深印象,直接从视觉上比较准确地获得,而不是靠联想去猜测。示范性教学,教师也就是将方法、规律性的理论经验在笔下形象地表现出来。当然,在审美意识、创造性思维方面是较难在示范性作画中作直观性体现的,只能在教师的启发诱导之下,结合一些示范作品的引证、鉴赏,让学生自己慢慢去体会和思索。学生中有这样一句话:“看书不如听讲(指讲解),听讲不如看画(指示范作画)。”此话虽难说全面,但表明了学生的心态要求。应当强调的是:学习油画艺术,有关的理论教材要看,书必须要读,教师也必须要讲,同时也必须有示范,否则,就是没有完成教学的全过程。从艺术发展史中,我们

可以看到,鲁本斯工作室的弟子们在老师的言传身教之下都达到了相当高的水平。罗丹在工作室与他的三位高足朝夕相处,共同研究、创作,也将他们推上了世界一流艺术家的行列。作为现代高等艺术院校,在专业基础课教学中始终贯穿示范性教学方式,应该引起我们足够的重视。在专业基础课教学中完整的流程应该是:讲解(语言性讲授画理)—示范(就具体步骤、方法做操作性演示)—辅导(个别性不断提示、启发、修正画面)—讲评(完成的作业给予评价、对后阶段学习提出更高要求)。

四、努力完成基础课阶段性目标

油画专业基础课每学期教学计划的制定,主要依据教学大纲的要求,其中,每个单元,每个阶段的课时、教学内容、教学手段、教学要求必须十分具体。本科四年中每学期、每学年、低年级阶段和高年级阶段学生应达到的目标是不一样的。例如二年级下学期,此时已是在校初级阶段的“尾声”阶段,通过两年来各种内容的专业基本功训练,学生应该达到造型基本规律的掌握,并开始培养“个人语言”,由此向在校高级阶段过渡。在作业中应反映出创作意识的表现和一定的追求倾向,已经具备一定的创作构图能力、油画性能的把握能力等,如果在这个阶段还处理不好就很难视为合格。在高年级阶段更重视内在情感的表现,重视研究形式因素,侧重训练自己的艺术创作能力,向绘画的高境界发展,完成阶段性教学目标要靠三个方面来共同促成,一是教师的作用,二是学生的主动性,三是外部条件的因素。要使学生明确阶段性学习目标,教师尽职尽责,循序渐进地实施教学计划。

外部条件是教学秩序稳定的一个重要因素。这几年来,由于在教改方面的某些措施,如“互转制”、“交费制”、“高额奖学金制”等体现了一些积极因素,学生普遍对学习较为重视。对教师来说,为教学计划顺利实施创造了有利条件。例如我这两年教的93级油画班(互