



■魏鲁安 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

空间与境界

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学科教学、科研、创作研究丛书

空间与境界

■ 魏鲁安 著

东南大学出版社
· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

空间与境界/魏鲁安著. —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空… II. ①魏… III. ①油画-教学研究-高等
学校-文集 IV. ①J213-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 245443 号

空间与境界

著 者:魏鲁安

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



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

我的空间·····	1
绘画材料的技法特性与审美情趣	
——浅论丙烯滴画技法·····	5
我的感觉·····	19
谈中国油画市场的发展动力与运作·····	27
魏鲁安的空间与境界(郭峰)·····	35
悬浮的记忆·····	53
油画技法与风格的相关联系·····	55
油画市场的春天现象	
——谈油画市场的不稳定因素·····	63
形式的延伸·····	71
创作偶记·····	76
俯仰之间的记忆与重构	
——魏鲁安的油画创作(郭峰)·····	78

基础训练与艺术创作

——关于油画专业基础课程设置之探讨	84
我的足迹(2001~2010)	95
我的足迹(1991~2000)	117
我的足迹(1984~1990)	123
我的足迹(纸本 1997~2010)	131

我的空间

多年来我一直很庆幸自己在绘画中找到一种放松的方式,在油画与丙烯的道路上走走停停,不断地观望,不断地探索着一种适合自己的方法,穿梭于各种画种之间,每一门绘画艺术总让我别样地陶醉。在得失之中,苦乐之中,自己似乎也初见端倪,画面逐渐放松了下来,乐趣也就自然出现。

如果绘画缺少了趣味,我想优秀的作品就不会诞生,在众多绘画材料中,我对丙烯情有独钟,总是多那么几分关爱。既然提及丙烯,我们不妨来谈谈我对它的一些看法,丙烯相对油画与水彩而言可以说是后生之辈,而这个后生之辈却继承了其诸多特性。比如丙烯的水溶性,它对水彩有模拟效果;油溶性,对油画丰富肌理的再现。它却不满足于这些,打破了传统,其材料本身赋予了它新的生命力。它像一个顽皮的孩童一般,在各种画种之间跳来跳去,不断地客串各种角色,而在这个过程中,却又充分发挥了自己,它具备了一些其他绘画材料所没有的特性。而这正是我所钟爱和喜欢的地方。

在每一次作画的过程之中,我总是完全沉浸在这种特殊的特性之中。那种具有浑然如玉的透明,不可把握的流动,带有抽象意识的模糊,和充满现代美感的硬边,让我为之愉悦,让我为之动容,颜色之间相互碰撞,而又巧妙地分开。其中有必然的成分,却也有让我们无法想象的偶然性,这种偶然性总是让人在不经意间得到一种偶遇。偶遇一种美感,偶遇一种意想不到的快慰,它是一种天成之美,不工不匠,不娇不作,充满灵气,赋予鲜活的生命力。

自己的作品在外展出,总有人问到,我如何作画?怎能生出这样的效果?总以为我私下有什么秘密武器,坦率地讲,秘密倒谈不上,只是手法有点特殊罢了。在作画之前,我对选景近乎苛刻,照相机每次随身带出,总会拍出几百张之多。而最后真正入画的却是微乎其微了。我喜欢大自然中特殊的构成意识,那种形与形的呼应,色与色的串联,让人感受到它的绘画感。我总是捕捉其中一些具有现代美感的事物,也许缘于我比较喜欢现代电子产品的缘故。

经过精挑细选之后,剩下的就成了我最终所需描绘的事物,我在需要作画的画布上刷上一层淡淡的底色作为画面基本色彩,勾出画面的构成关系。造型与色块逐个分布,涂上一层淡淡的水,着色,用笔一气呵成。不同的色块因逐渐改变的衔接而变得滋润起来。画面中既有

刻意安排的形,又有一种自然流淌的效果。边与边的接触在不同的渗透之下,丰富而多变。这时候用干笔厚涂笔触塑造画面丰富的肌理效果,逐渐调整大的关系,形与色,薄与厚,经意与不经意之间画面则保留了色彩的润性,通透而又多变,一些偶然的效应也逐渐出现。画面中我渴望塑造一种丰富而耐人寻味的想象空间,不仅是观者的想象,也是我对画面本身的想象。

与此同时,画面中的格调也异常重要。我喜欢勃纳尔笔下浓郁而又典雅的情调,尤特里罗笔下赋有诗意的浪漫,更钟爱西洋绘画那种具有贵族气质的高贵,古典式的精致,令人陶醉与神往。驰骋于典雅之中,总是感到一种满足,我尽力将笔下的色彩赋予生命,赋予气质,一种超凡脱俗的尊贵。

这种典雅正是我画面中形与色最终所需要表现的。我喜欢用带有棱角,带有直线意识的形去处理画面中的结构,相对圆来讲,直线更具有形式上的现代美感,就像现代社会之中一些比较新潮的产物多以方形、直线形作为其造型首选。生活在一个数码时代,我对具有现代意识的事物也就格外敏感,我总是洞察着一切现代而又贵气,具有人文气息的形式韵味,正是这种韵味形式让我始终保持着一种追逐,一种时尚,一种前卫。

现代社会的颜色是多彩的,是具有诱惑力的,它刺激我们的眼球,刺激了我在画面中对色彩的追求,山河

湖海,阴晴雾雨,变幻不定、气象万千的自然给我们提供了绚丽多姿的色彩世界。在繁华的街市之中,在僻静的山村之中,灯红酒绿,青山绿水无不令我亢奋,笔下生出那一片片鲜活的颜色,正是一种写照,一种精神审美的验证。

在作品中寄寓典雅与趣味,正是我所需要表达的,这期间所带来的愉悦与感悟,让我沉迷于自己的创作之中,保持一种丰富,一种思考,像时尚一样永不停息……

绘画材料的技法特性与审美情趣

——浅论丙烯滴画技法

在艺术语言的边界逐渐模糊的今天,重视推广材料媒介的价值和功能,是一条拓展新的艺术语汇的必然之路。俄罗斯艺术家阿尔基迈克 1914 年曾说:“我们必须从新材料中找到新的技术”。而新的技术则会引导出新的形式、风格,反过来,新的形式、风格亦会需要新的不同的材料与技法。因此,“材料”作为艺术表现的母体和动因,既是对原始艺术的直接阐述,亦是对当代艺术发展需要的明确体现。

作为绘画从其初具形貌之日起就与不同的工具材料、不同的技术、技法手段有着密不可分的联系。绘画按照作品的材料(媒介)可以分为油画、水彩、蛋彩、水粉、丙烯等等。不同的材料具有不同的性能特点,不同的技法手段又会形成不一样的画面效果,从而使某些画家的作品具有独特的风格面貌。由此说明:绘画材料的进步从一定角度上必定促进绘画本身的进步,材料技法的创

新也必然使绘画形式或风格得以丰富与转变。就如贾斯珀·约翰斯、罗伯特·劳申伯格、安迪·沃霍尔等人把大众文化物品进行特大复制,于上世纪60年代中期,使波普艺术代替了抽象表现主义,而成为美国占统治地位的前卫艺术一样,多种绘画材料之一的丙烯——因其固有的材料特性被广泛应用于绘画,特别是现代绘画的创作之中,是一种至今为止,尤其是现在,被证明是画家在创作中最为实用、最为理想的绘画材料和颜料粘合剂。下面我即以丙烯这种绘画材料为例来讨论材料的特性、技法及与绘画作品审美趣味之间的关系。

一、丙烯材料的一般特性

在丙烯材料诞生之前,有三种广泛使用的颜料:一是水性材料即水彩(或中国传统绘画材料);二是油性材料,即油画颜料;三是蛋彩——即以鸡蛋清作绘画颜料的粘合剂(这种不太被广泛使用)。丙烯在最初直至最近的使用中,基本上被用来进行模拟性的使用。譬如:水溶的性能可以被用来表现水彩或水粉的效果,如中国画的创作中即有此使用方式;油溶的性能、特殊的凝胶剂作用、丰富的肌理效果以及上光处理经常被用以表现油画效果。可以说它几乎能模拟所有传统的绘画媒介的效果,以至现今许多画家依然把它当作多种绘画材料种类的替代物。因此材料性能的模拟性,它的使用工具也基

本上都是从传统画种的使用工具中衍生出来。如：画笔、刀以及上光油等等。同样，它的绘画技法也大都是从其其他绘画技法中借用而来。如用水彩画的技法，用油画的技法等等。

二、丙烯材料的一般技法类型

丙烯材料既然兼具其他绘画材料的特性，那么它也可以采用其他材料的技法类型。通过借用各种传统绘画形式的技法，丙烯材料能极其准确地表现和丰富各个画种的特性。如油画效果，水彩画效果等等。现实生活中事物表面的质地特征，坚硬或是柔软，光滑或是粗糙。用丙烯材料有时甚至于比传统材料表现得更丰富、更深入，在摹拟方面更加逼真，因而也就具有相应的表现性。其一般的技法类型列举如下：

1. 借用水彩画的制作手法而延伸出来的技法，如：干画法、湿画法等；
2. 借用油画的传统技法，如：厚涂画法、薄画法、透明画法等；
3. 借用蛋彩画的技法，以及借用其他综合绘画形式等形成的技法。

三、新技法的形成及特点

绘画是视觉艺术，视觉艺术作品会因不同类型的材

料、技法而呈现出独有的艺术美感。丙烯材料因其具有其他绘画材料的特性和技法,因而也就具有其他绘画材料的表现力。于是,大多数画家在对丙烯材料的实践运用中所表现出来的画面效果,也就只是反复展现了其他材料性能的延伸和表现力的丰富而已,并没有完全反映出丙烯这种材料在作品过程与完结中的真正特性与表现张力。我以为:丙烯材料除了兼具其他绘画材料的特性外亦有其自身的独有特点,它可以长时间保持不变色,从淡彩到厚涂,既可透明,也可不透明,且不会导致对基底材料的破坏;它的最大特点不在于它的模拟,而是区别于油画材料的油性以及水彩材料的水性而展现出的“胶性”特点,是透明的、流动的、模糊或硬边的,可使颜料自然分离的特性以及不可预测性等。

丙烯画的绘制主要是通过几种主要媒介和辅助材料。即:液态的媒介和凝胶状的媒介。液态媒介用来稀释颜料,而凝胶媒介用来塑形即有厚度的笔触。根据近几年对丙烯画材料的探索及创作实践,可将此种材料几种新的表现技法及特性归纳如下:

1. 透明性及技法

丙烯材料通过调和液的稀释以及浓淡处理,可以产生出区别于油性材料的半透明或透明的效果,且带有粉状感的透明性。如《两只柠檬之四》(图1)。

2. 流动性及技法

丙烯材料在吸收经过浸润的湿底上,表现出颜料可以形成某种不受控制的游动,使画面造型、色彩产生一定的不确定性,从而改变了原有的图像状态。如《一盆枯叶》(图2)。

3. 分离性及技法

在潮湿不同的底子上表现或在已表现好的色彩上滴水,颜料与颜料或基底之间可产生分离,形成类似陶瓷中的“开片”效果。如《漂浮三》(图3)。

4. 积边及技法

在不吸收的底材上作画,根据水分或稀释量的不同,可形成比水彩画更硬、更自由的积边效果,从而使图像或图式更具表现力和绘画性。如《迁徙的鸟》(图4)。

5. 不可预测性及技法

如选取在潮湿的、不吸收的并且水分不同的底材上作画,由于这种颜料的漂移、分离特点,往往能够使画面造型、色彩发生变化,且这种变化在某种程度上是不受控制的、不可预测的,常常使画面产生一些意想不到的视觉效果。

四、丙烯材料在创作构成中的审美特性

从以上几种丙烯材料的绘画技法以及制作效果可以看出:丙烯材料本身的质地以及滴画技法所造成的视觉效果已完全不同于一般意义上的材料绘制,也不同于其

他材料在制作过程中所产生的视觉效果,它比较特殊,甚至于是独一无二的。它在画面中所产生的游动、分离的积边的效果给人以崭新的视觉感受。在使用传统绘画材料的过程中,颜料的结合是紧密的、不分离的,它的变化与渐变是通过颜料浓淡、深浅以及冷暖来塑造物象形体的,而颜料本身是可控制、可预测的。但丙烯材料的这种滴画制作方法,却可使颜料在造型及色彩表现过程中产生流动性和自然笔触无法表现的“龟裂”现象,确实是一种独特的视觉效果。这种效果在反映丙烯材料某种独特性的同时,也形成了造型艺术中新的视觉审美趣味。

1. 这种材料的本身特性与媒介剂的浓淡干湿变化相结合,使颜料产生碎裂效果。颜料相互穿梭渗透,以及自然的不规则的斑驳本身即具有了抽象的审美价值。作画过程中颜料的相互作用,使塑造出来的造型发生某些自然变化,使原来的具象形态具有抽象的意味。原来过于严谨、结实的物体,经过自由分解的作用抽象起来,从而轻松地给画面增加了某种独有而强烈的绘画性。

2. 颜料与媒介剂的作用造成了画面造型、色彩的分离效果,改变了原有物形色彩的形态,使画面的形、色以及笔触肌理生动活泼起来。通常,画面的造型及通过笔触、色彩表现出来的形态是静态的效果,这主要是由于严密的造型结构组合关系,以及色彩的紧密黏结关系所形成的形态上的原因。而丙烯滴画法的特殊技法,则是在