

Zhongguo
Meishu Xueyuan

Juxiang Biaoxian Huihua
Zuopin Yu Jiaoxue

中国美术学院

具象表现绘画作品与教学

创作

杨参军 编著

安徽美术出版社

中国美术学院具象表现绘画作品与教学

CHUANGZUO 创作

杨参军 编著

安徽美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国美院具象表现绘画作品与教学·创作/杨参军编
著. —合肥: 安徽美术出版社, 2000
ISBN 7-5398-0844-6

I . 中 ... II . 杨 ... III . ①油画—作品集—中国—
现代②油画—创作—艺术评论 IV . J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 80462 号

中国美术学院具象表现绘画作品与教学—创作

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

新华书店经销

安徽美达制版有限公司制版

合肥杏花印务股份有限公司

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 4.5

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-5000

ISBN 7-5398-0844-6/J · 844 定价: 35.00 元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换

目 录

在途中——浅析具象表现绘画试点班创作教学	杨参军	(1)
茶馆系列	赵 军	(6)
茶馆系列	赵 军	(7)
茶馆系列	赵 军	(8)
茶室之一	赵 军	(9)
茶室之二	赵 军	(10)
茶室之三	赵 军	(11)
茶室之四	赵 军	(12)
茶室之五	赵 军	(13)
茶室之六	赵 军	(14)
山之一	张 芳	(15)
山之二	张 芳	(16)
山之三	张 芳	(17)
山之四	张 芳	(18)
人·景观·老人之一	沈 晔	(19)
人·景观·老人之二	沈 晔	(20)
人·景观之一	沈 晔	(21)
人·景观之二	沈 晔	(21)
风景系列之一	边纪明	(22)
风景系列之二	边纪明	(23)
风景系列之三	边纪明	(24)
风景系列之四	边纪明	(25)
午夜电视	黄 河	(26)
沐浴	黄 河	(27)
笑声	黄 河	(28)
书报亭	毛宗种	(29)
门前之一	毛宗种	(30)
门前之二	毛宗种	(31)
门前之三	毛宗种	(32)
商场	来 源	(33)
水槽·红色	来 源	(34)
水槽·蓝色	来 源	(35)
餐桌	来 源	(36)

素	吴 敏	(37)
素	吴 敏	(38)
大植物	屠宏涛	(39)
黄风衣	屠宏涛	(40)
站着的女人	成濂宜行	(41)
台球房	李庆权	(42)
街景系列	兰友利	(43)
街景之一	兰友利	(44)
街景之二	兰友利	(45)
街景之三	兰友利	(46)
街景之四	兰友利	(47)
肖像之一	林晨曦	(48)
肖像之二	林晨曦	(48)
肖像之三	林晨曦	(49)
肖像之四	林晨曦	(50)
肖像之五	林晨曦	(51)
肖像之六	林晨曦	(52)
肖像之七	林晨曦	(53)
行走的人之三	王勇亮	(54)
行走的人之四	王勇亮	(55)
行走的人之五	王勇亮	(55)
行走的人之六	王勇亮	(56)
行走的人之七	王勇亮	(57)
行走的人之八	王勇亮	(57)
行走的人之九	王勇亮	(58)
行走的人之十	王勇亮	(58)
行走的人之十一	王勇亮	(59)
行走的人之十二	王勇亮	(60)
行走的人之十三	王勇亮	(61)
关于“看”的思考——写在具象表现绘画试点班毕业周年之际	许 江	(62)
油画系具象表现绘画试点班 1995-1999 教学纪事		(65)
试点班师生合影		(68)

在途中

——浅析具象表现绘画试点班创作教学

杨参军

我们是这样的一批漂泊者。

我们行走在绵延的都市村庄之中，行走在相识和不相识的人群之中，行走在此时与彼时紧密关联的时间历程中，我们还行走在连续的意向之“流”所构成的维度之中。我们是大地上的“异乡者”。

如何去面对事物，又如何虚怀求真？这是我们始终的牵挂。视觉的体验在这意向境域中绵延发生。当我们在道途上与大地遭遇的时候，那隐藏的潜质被悄然开启。这是一片深沉的大地。

我们正年轻，总在流浪的道途中，祈望可供栖身立命的家园，并以虔诚的心去倾听和应大地深处的召唤。

我们正走近大地。

引自《走进大地——中国美术学院油画系具象表现绘画试点班毕业展序》

我全文引用了试点班毕业展的序言，尽管放在此处显得过于诗意，但字里行间体现着该班在创作过程中的整体状态，也反映了我们创作教学活动中的追求和理想。试点班的创作作为整体教学的一部分，已经结束一年了。但试点班创作中所经历的边摸索、边实践、边教学的过程及其中所带给我们的反思和回味却总是难以让人忘却。四年的创作教学，我们与同学们一起关注眼前的世界，一起审视用画笔记录的每一张草图和每一点痕迹，在无数次思想交流和无数次的困顿质疑中步履艰难地走了过来。尽管每一学年都有明确的教学大纲和要求作为引导，但那几行粗线条的文字在真正应用于教学实践和具体的创作时，却演化成了一种难以用语言概括的复杂境域，现在我更感到了用文字梳理它的困难。

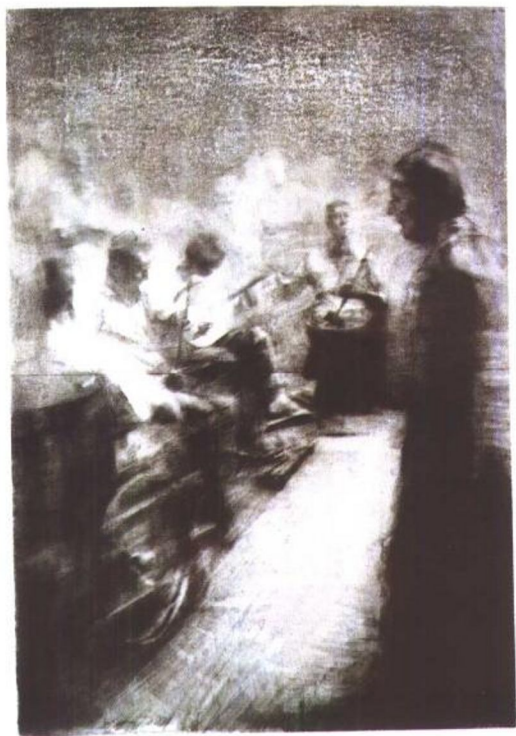
长久以来，我们习惯于将基础教学和创作教学放在两个不同的关系之中，认为基础训练的目的主要是培养学生的造型能力和表达能力，而创作练习的目的才是培养学生的创造意识和综合表现力。然而，我们的教学从一开始就将基础练习和创造意识捏合在了一起，即把它们统归于对学生的“视觉方式”的培养。教学中（尤其在高级）我们已很难严格去区分哪些是“习作”，哪些是“创作”，甚至我们已无法确认真正意义的创作始于何时，这里我只能粗陋地整理一下该教学的基本思路。

茶馆系列（四年级）油画

60cm × 50cm

赵 军

人·景观·找乐（四年级）素描

115cm × 80cm

沈 晔

一、视觉方式的开启

按照教学大纲的要求,试点班每个学年都有专门设定的创作课程,如一年级风景创作课程,二年级人与环境创作课程,三年级自选创作课程等。然而,我们的创作教学却是首先从消解一般“创作课程”的概念开始的。一年级基础教学的最大特征,是首先努力让学生做到“无先验”地观看,它的前提是迫使学生放弃对对象已存概念的认识。由于学生在观察对象时既有规则的失效,引起了意识上的混乱、迷惑和质疑,甚至面对一组几何体也不知从何落笔。“我看见了什么?”“这是我眼中的对象吗?”这些成了教学中的日常话语。然而,正是这质疑的品质,唤起了我们追问的渴望,让我们努力地一步步逼近对象的真实存在,从而成为我们学习用自己的眼睛探求自然的动力。一位同学在课堂的静物作业中,总苦于无法捕捉住对象在眼中飘忽不定的流变关系,偶然在傍晚散步时,不经意间却在城隍山的空间结构里发现了那迷人的景象,立即取笔速写,终于找到了瞬间的感受。这偶然的感悟有可能成为他日再次描绘山的契机,也可能成为他在课外用视觉不断寻觅的内在需要。至此,我们的创作已经开始。

教学中,我们布置了大量的课外作业,有意识让学生把课堂上引发的“视觉问题”与日常生活中随机的观察相连,同学们也很快习惯了在课余随时记录下生活中的视觉感受。课堂上难以结束的涂抹和由此引发的质疑使得同学们无法对丰富的课外生活熟视无睹,全新的观看姿态也使生活中的平常之物变得神奇而有魅力。同学们的眼中逐渐产生了一种“饥饿感”。

一年级的风景创作课,给了他们视觉体验的集中时间和广阔天地。同学们兴奋地穿梭于杭州附近的山山水水间。山水依旧,但他们却像首次看到那样充满了好奇和冲动,常常是每天一叠的速写和油画,在这些还不成熟的作业中,你能强烈地感受到视觉中的好奇和探寻中的激情。外光中不断流动的景象和观察者不断生成的感受,使他们在风景画里与对象反复地相遇和碰撞。今天对树的形体作了较清晰的表现,明天再看时,却早已变得模糊一团……生命现象的“不断流变”和“不断生成”的本性,给描绘者带来了无尽的困难,也使他们充满了探求的渴望。还有什么比捕捉这活生生的存在更动人心弦呢?这时,创作早已不再是我们头脑中想象的立意和构思,它已实在地演化为眼中的激情,演化为观察世界的一种行为。我们已进入了全新的创作教学之中,无路可回。

二、体验与主题

试点班教学把开启学生新的视觉方式看作四年教学的宗旨,创作教学也自然地承担了它特殊的使命——重视在现实生活中的“视觉体验”。我们对“体验生活”这样的字眼早已非常熟悉。

肖像之一(四年级) 油画

175cm × 80cm

林晨曦

街景（四年级）素描

73cm × 60cm

兰友利

行走的人之一（四年级）油画

17cm × 20cm

王勇亮

的确，没有对生活的体验，没有对周遭世界的真切感受，我们无法创作出好的艺术作品。但是，过去创作教学中存在的主题先在的倾向，却常使体验生活变成了被动的行为，有时甚至成为一种生活素材概念化的堆砌。我们今天强调的“体验”，实指日常观察的积累和视觉上的训练，是在体验自然和直观生活的过程中逐渐形成创作主题的自在呈现。因此我们认为主题只能从体验中自然地生发。

林晨曦同学二年级下厂时，就开始显露出对肖像的兴趣，这可以在他的系列工人肖像速写中读出，当然这兴趣可能既朦胧又飘浮。可是，随着描绘过程“问题”的增加，他继续下去的可能却显得越大。到了三年级的自选创作时，他已画出了大量的肖像创作，在他眼中这些创作和课堂上的肖像练习已全然没有了本质的区别。或许他至今仍说不清选择这主题的理由，但肖像画却悄然成为他日常主题。父母、朋友都成了他描绘的对象，平凡的表情成为他热衷追逐的瞬间。然而，当我们面对这一张张比真人还大的头像和肖像作品时，却不能不感到某种震动。脸部的肌肉在干厚的笔触中扭动，结构也随空间的变化散发、聚合，造成了较强的视觉效果，形成了富有张力的表现语言。它是对象在作者视觉中长期存在的真实显现。

沈晔同学也选择了人的主题，但它的确立颇费周折。一、二年级的课外作业中，她已积累了大批的作品，但相对明确的主题却始终未见端绪。三年级的自选创作中，仍见她背着沉重的画箱奔波于公园的树林之中，但不久却突然向我们呈现了一批以人为主题的小幅素描。是公园画景时她与这些人物不期而遇，还是瞬间里内心体验的积淀终于找到了表述的窗口，我们不得而知。但画中洋溢着朦胧之美和真挚感受确让我们相信，她终于发现了自己的天地。画中的那些常在公园中游览却又不知名身份的休闲一族，那个安详的大妈，那群沉醉在自娱自乐中无法醒来的盲人乐手，甚至那墙角阴影里破旧的自行车……都体现了作者独到的视觉体味，细腻而丰满，婉约中透出一丝伤感，温情中散发着神秘的意境。我们常在创作教学中向同学们引入“存在者真理在存在中显现”的哲思，同学们在体验的道途上与对象不期而遇，这时隐藏的潜质被悄然开启，此时我们才真正进入了创作的过程。正如沈晔同学发自内心的感受：生活着，静观着，终会有些东西从内心流出……

如果说张芳同学在山的主题中折腾了四年，可能有些夸张，但漫长的四年学习中，这主题确实一直在她的作品里时隐时现，从未间断。难道她一年级画的那批山的素描中，就已冥冥中隐含了她与山的不解之缘吗？让我们来看看她写出的感觉吧：“山的寓意，流泛在无限的天地中。思虑，而不明白；追逐，却空空然也；只好，茫然置身于迂回的风，倚几吟咏……”这段表

白真实地呈现了她作画中的感受。她常流连于山景中，画面时而朦胧空远，时而混沌沉重，却总难以将其结束，但这永无了结的折腾，却使她对山拥有了一份真实的生命感悟。

试点班强调的“视觉体验”的方式，使同学们自觉将自身投入到生活之流中。虽然屠洪涛、来源、毛宗种、边纪明、黄河、吴敏等同学在主题的切入点上各有不同，但其作品无不是他们在生活中反复体验的结果。在他们向观众呈现的系列作品中，清楚地展现了各自眼中精彩的世界，并记录了寻找的过程，它使创作本身演化为一种活生生的体验行为。

三、流变的真实

记不清王勇亮同学开始他《走过的人》系列作品的准确时间，只知三年级创作中，他已对西湖边的流动的人群发生了兴趣。自选作品展上，他创作的《人群》着实让不少参观者惊讶，画中几个闪动的人影已无法辨清鼻和眼，明确的形体也悄无声息地融入了迷茫灰暗的西湖水汽之中。它让看惯了清晰画面的人难以接受，更不知所云。甚至老师们一时也无法弄清他真实的意图。以后的创作中，他始终徘徊在断桥周围，留下了无数的小幅速写。我曾直言相问，你想画什么？他吞吐答道：“……行人从低洼处出现，他们走过我身边，然后消失……我总对这过程感兴趣……”是啊！他原是企图用画笔抓住那“行走”本身！这主题的选择给他作画带来了困难，他不得不以极快的速度记录下这匆匆的一瞥。常常刚下笔，人群已逝，他又要重新等待后续的人流……

毕业展上，我们不能不给他一个专门的空间陈列作品，他的画太多，密密麻麻占满了整个墙面。但进入这个空间的观众却很难从这批小画前轻易逃脱，看不出他真实用意的人可能在不经意中把它们视为一般的抽象语言，并认为画面过于单调。也有人希望能在画中找到些更清晰的人影。然而，许多观众还是读出了他画中为了抓住那“流动的真实”无所顾忌的勇气和决心，并为之感动。因为它已超越了一般的美感因素，直逼真实。

我们早已习惯于接受静止而明确的物体形象，这些图景可常在传统写实主义的画面上看到；我们也习惯于西方近现代的各种表现、夸张、甚至抽象的语言；我们甚至对当今西方各种形式主义的图式也不再陌生。然而，我们却长期忽视生活周围随时呈现的“流动的真实”景象，它实在而富有生机，在试点班的创作教学中它是我们努力追求的。

赵军同学在《茶室》的系列创作中，试图抓住眼前那流动不居的景观，为此，他把画布搬到了吴山顶上的老式茶馆中。长时间观察和直接的对话，使他的画面形成了一种耐人寻味的语言。茶室空间中孤寂的老者，下棋的茶客，简陋的桌椅……成了他画中常见的主体，但当我们努力审视画中那具体形象时，又

行走的人之二（四年级）油画

17cm × 20cm

王勇亮

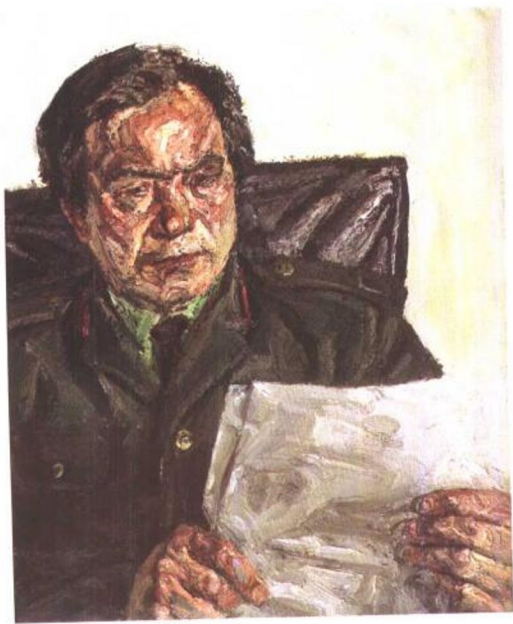
发现他们早已隐遁在画面氤氲的空气之中。人与景，实与空，疏与密……这些关系在互相穿插流动中刺激着我们的感官，也把我们的视线引入了现实活生生的茶室中。

街景是兰友利同学长期关注的主题，十字街头也是他常去之处。可能只有身处“车水马龙”间，他的眼睛才更敏锐。三年级他以此为题画了不少作品，但那时的画中常显呆板和零乱。毕业展上他终于让我们看到了画面的生机，人与物在画中流动穿插而又无法分割，沉厚的调性和不同的肌理也成为他鲜明的个人追求。

视觉中的真实瞬息万变，正是这“不断流变”和“不断生成”的本性激励着同学们去追求，并在实践中一步步走向成熟。

试点班作品大都体现了我们施教的意图。尽管我们不能说这些绘画都已具有自己独特的视觉追求，更不敢奢求他们已经形成了自己的面貌，但这些年的创作教学课却让他们在长期的视觉体验中学会了用眼睛思考，用视觉发问，他们已走在了追求真实的道途中。

2000年10月1日

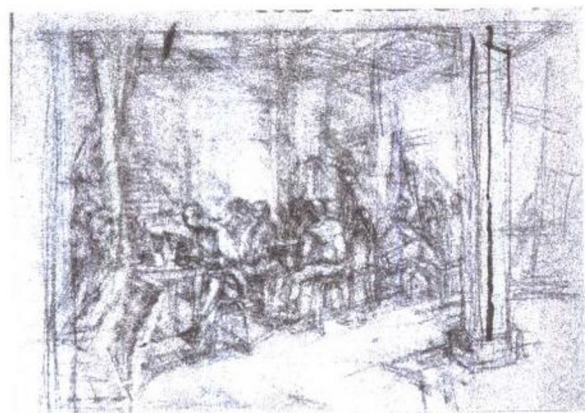
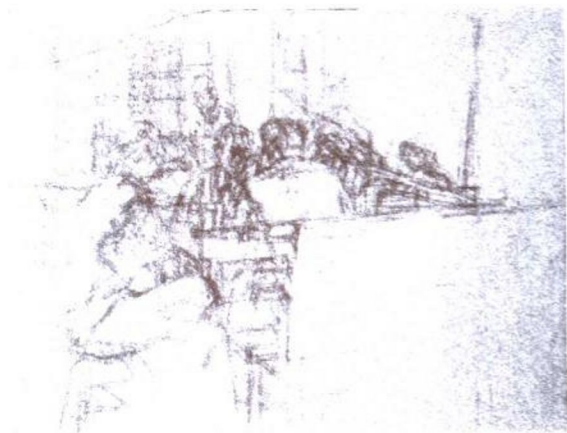
肖像之二（四年级） 油画

155cm × 127cm

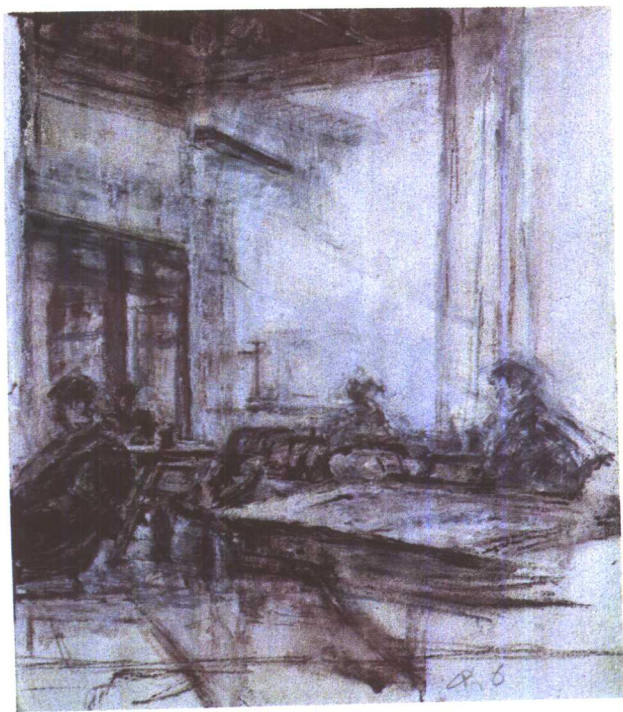
林晨曦

这里还必须强调两点：一、“澄怀味象”是澄清或排除那些干扰美的观照的利欲成见及既定的概念，而非排除那近似儿童的纯粹知觉活动。儿童的知觉活动是没有知识作基底的知觉活动，因此它无法上升到美的自觉的程度。而“澄怀味象”其实是在不断排除中去芜存菁，不断明确自我，不断明晰事物，不断明确观照本身。二、“澄怀味象”体现的是一种过程。它是一种不断肯定又不断否定、不断明晰又不断融合的过程。因为事物总是处在变化之中。“澄怀味象”而得之“象”只是暂时之“象”，它不仅为“澄怀”之结果，同时又成为“澄怀”之动因。不断地“澄怀味象”只是在不断地接近事物，而无法绝对地接近事物。由此可知，“澄怀味象”之接近是在一种可能性中不断地接近，而非绝对地接近；“澄怀味象”是一种未完成的延续状态。当然，其“未完成”并不等同于作品的不完整，未完成乃是对最终之“象”探求的未完成，最后，“澄怀味象”本身就作品的模式化、套路化、概念化进行反思。它是否同样会带来作品的另一种模式或套路呢？

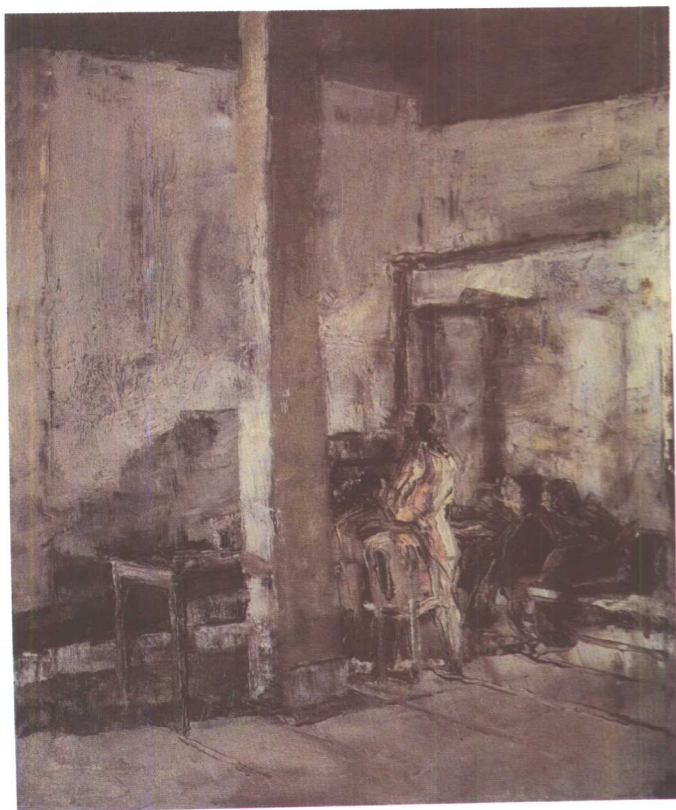
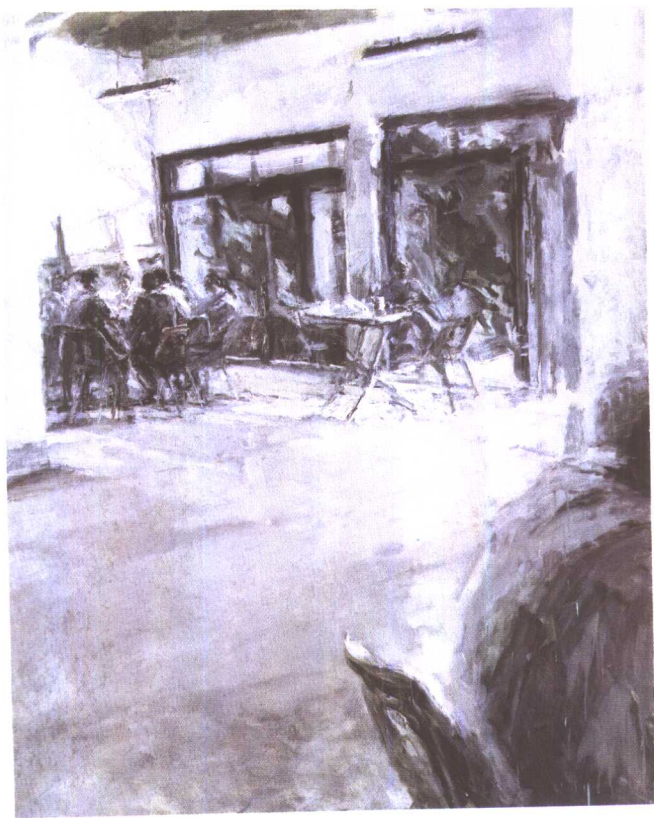
选自赵军毕业论文《“澄怀味象”之浅析》

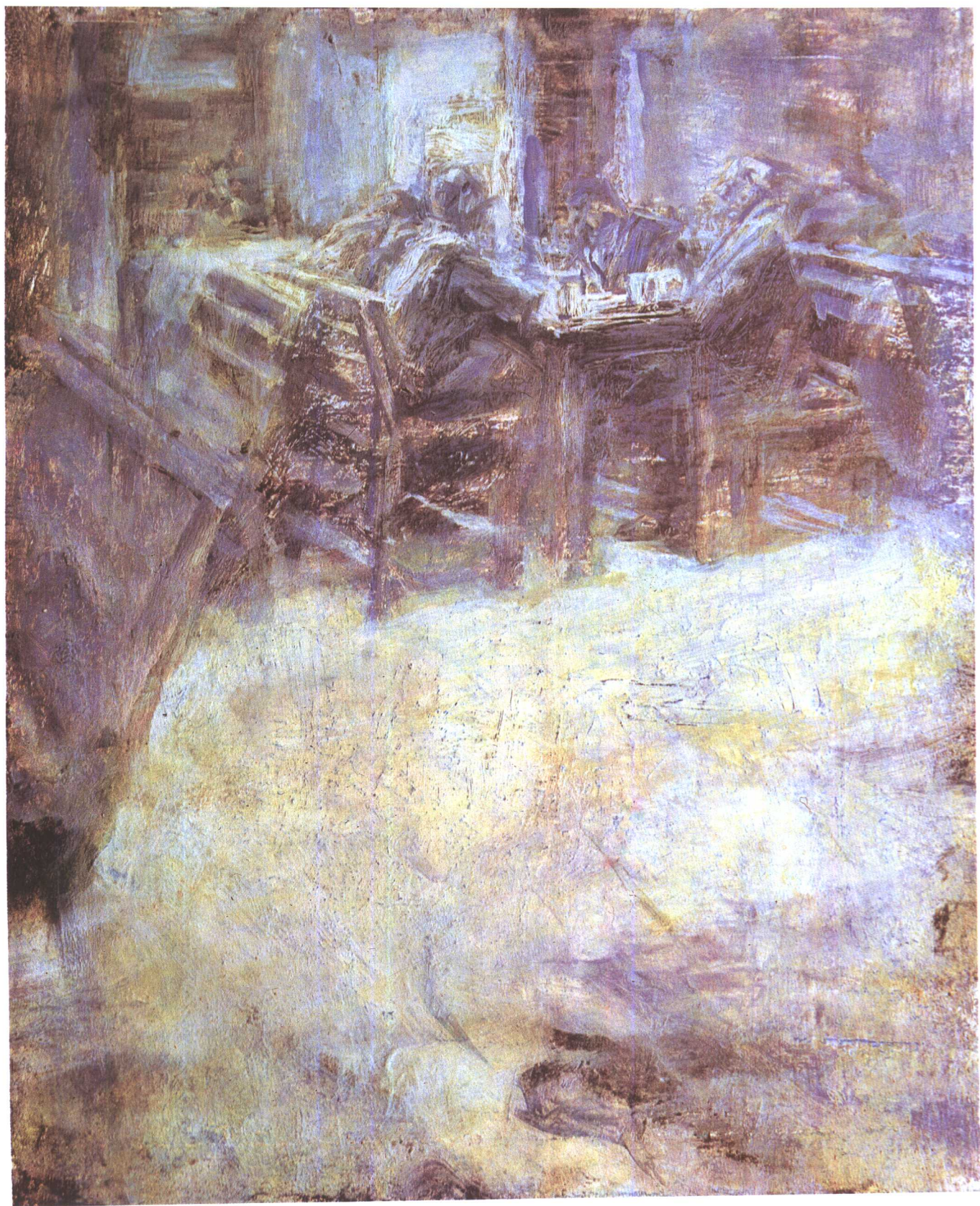
茶馆系列（四年级）素描 赵军

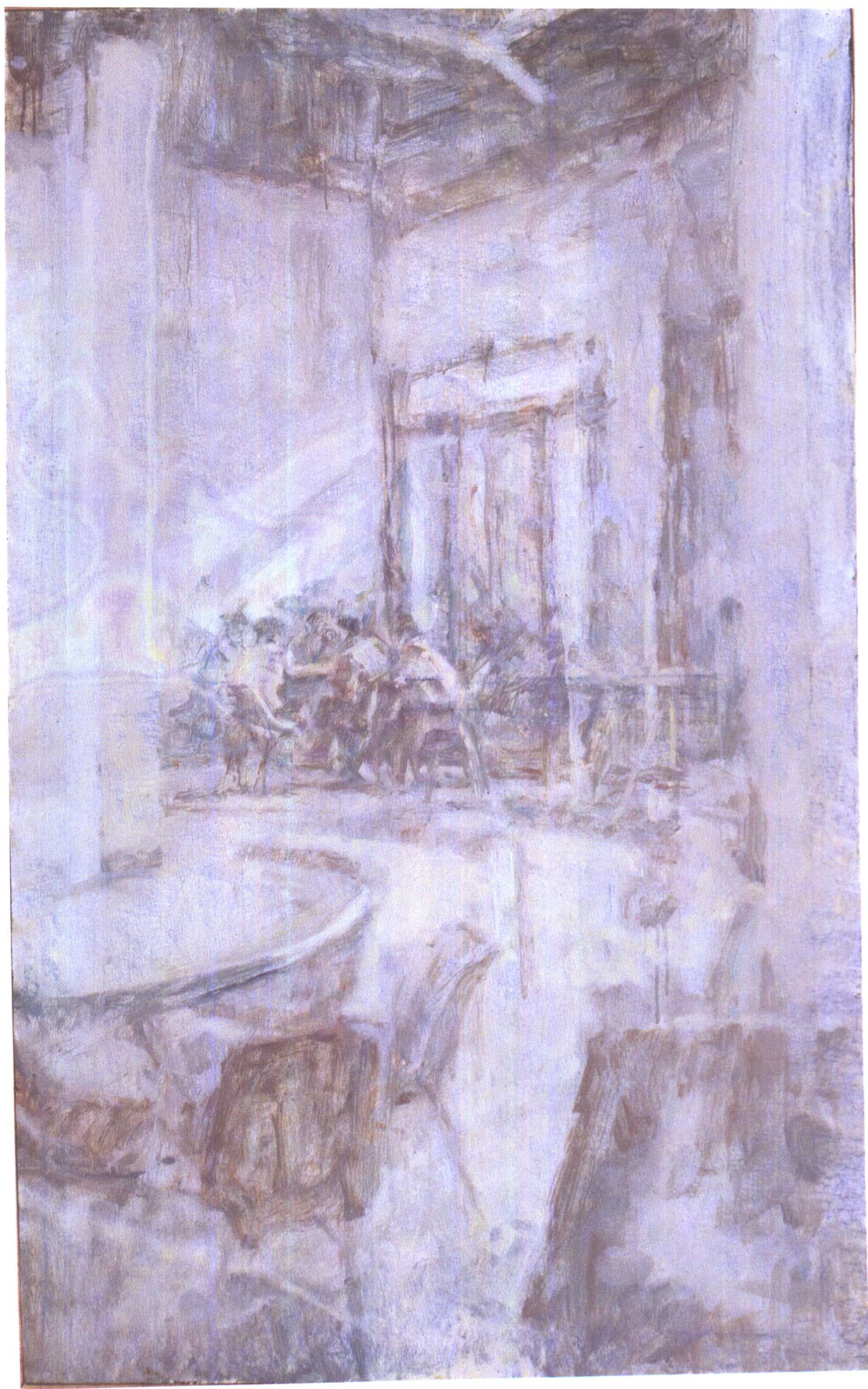
茶馆系列(四年级) 素描淡彩 赵 军

茶馆系列（四年级）油画 赵 军

茶室之一（四年级） 油画 60cm × 50cm 赵 军

茶室之二（四年级） 油画 130cm × 80cm 赵 军

茶室之三（四年级）油画 59.5cm × 54cm 赵 军

茶室之四（四年级） 油画 70cm × 60cm 赵 军