

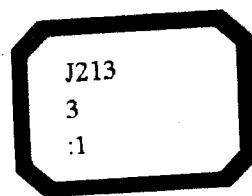

中国当代高等美术院校
实力派教师

油画教学对话

(上)

河北美术出版社

中国当代高等院校
实力派教师

油画教学对话 (上)

河北美术出版社

总 策 划：曹宝泉
责任编辑：敦竹堂
封面设计：王晓辉
版式设计：卫 红 李 泉

(冀)新登字 002 号

主 编：宫六朝
副 主 编：杨怀武
编 委：

中央美术学院：姚舜熙 马 刚
中国美术学院：张 浩 徐 屏
四川美术学院：谢鸣理 冯 斌
天津美术学院：郭振山
广州美术学院：陈 涛
鲁迅美术学院：陈树中
西安美术学院：杨劲松 陈 斌
湖北美术学院：罗 潘

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代高等美术院校实力派教师油画教学对话. 上 /
宫六朝主编. — 石家庄：河北美术出版社，2000.12
(2001.8 重印)

(指手画脚)

ISBN 7-5310-1473-4

I . 中… II . 宫… 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(2000) 第 66573 号

中国当代高等美术院校实力派教师 油画教学对话(上)

出版发行 河北美术出版社
地 址 石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码 050071
制版印刷 深圳华新彩印制版有限公司
开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张 6
印 数 3001~6000
版 次 2000 年 12 月第 1 版
印 次 2001 年 8 月第 2 次印刷

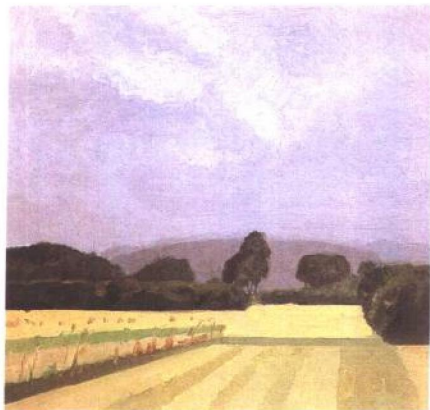
定 价 38.00 元

多年来,关于教师如何教、教什么的问题,一直是专业美术院校教学中的热点话题,随着当代美术的蓬勃发展和美术教学改革逐步深化,这一问题变得更加突出。教师如何教?教什么?历来众说纷纭,各持己见,没有形成统一的模式,也不应该形成统一的模式。就艺术本质而言,倡导和发挥教师自身的个性化教学,依然是当下众所认同的观点。然而,我们并不否认教师个性化教学对引导和保护学生的艺术个性所起的积极作用,但也必须正视由许多客观因素所带来的诸多问题,如偏狭的误导和放任自流以及单一僵化的技能传授等现象。那么,能否有一个更高的理念,既充分展示和发挥教师的个性化教学特点,又符合当代艺术发展的基本规律,在美术教育总目标和大原则的框架中,相互切磋,共同探讨,不断提高我国高等美术教育的整体水平,这是我们编写本书的主要意图,也是大家所期望的。

目 录

- (1) ■陈宜民(中国美术学院)
(8) ■章晓明(中国美术学院)
- (16) ■贺 羽(中央美术学院附中)
(23) ■金阳平(中国美术学院附中)
(31) ■申胜秋(中央美术学院附中)
- (40) ■刘七一(华东师范大学艺术系)
(42) ■陈树中(沈阳师范学院美术系)
(45) ■张 越(鲁迅美术学院)
(48) ■于安东(安徽师范大学美术系)
(52) ■杜建奇(河北师范大学美术系)
(55) ■陈 畏(首都师范大学美术系)
- (64) ■孙 韬 叶 楠(中央美术学院)
(72) ■王 强(四川美术学院)
- (74) ■陈以禄(首都师范大学美术系)
(77) ■黄卓君(河北师范大学美术系)
- 山风景写生想起
视觉之思
——具象表现绘画色彩教学笔记
关于美术基础教学的几点感想
油画静物教学方法手记
鹊桥相会
——谈色彩写生教学中感性与理性的结合
谈色彩风景写生
谈油画人体的画面环境的营造
关于写实油画人体教学
油画教学中创造性思维方式培养的探讨
油画教学中的色彩训练问题
矛盾中的解决之道
——油画教学中若干问题的思考
浅谈油画肖像技法
记录真实
——关于照相写实油画的教学思考
浅谈风景写生中的几个问题
我对中央美院油画教学的几点体会

大港头写生
陈宜民

由风景写生想起

陈宜民

我并不要当一名纯风景画家。

这几年来，由于种种原因，教员在课堂上与同学一起作画的机会越来越少，在没有机会接近写生的情况下，我只能选择下乡（不少人以画静物来打发生活，可我在那些瓶瓶罐罐面前却始终激动不起来），目的无非是想弥补一下画不到模特儿的损失。因为大自然是慷慨的，她用不着你支付任何费用，却能让你尽情地享用。

应该说，下乡画画是件愉快的事，它远离了城市的喧闹，避开了世态炎凉和世俗纷扰，周围的一切显得是那样的幽静、平和。那参差抑扬、生命涌动的绿波之上，那曲曲折折、生生不息的流淌之中，那千层万叠、清芬袭人的五彩之间，它们自然朴拙，毫无矫饰，给了我一份深邃的欢快，这是一个画家真正意义上的生活享受。此刻，我的心情特别好，从而想起那幽冥而遥远的纯情，静谧而灿烂的阳光，表现的欲望由此而生。然而，情况并非如我想像中那么美好，手中握住的画笔此时却显得如此笨拙，那么不听使唤。从印象派到野兽派，从莫奈、毕沙罗、德朗到阿尔巴赫、科索夫，从我眼前闪过。我犹豫，不知所措，一脸的惆怅……几天下来，根本就没能画成一张画，来时的雄心勃勃，现在已荡然无存。每每出现这种窘境，我便显得沮丧、无奈，深为自己的无能而感到失望。

其实，室外写生应该是课堂训练的一种补充，同时也应该是课堂思考的一种延续，尽管所画的对象变了，但思考仍可以是一致的。延续我的思考，发展我的思考，这正是我下乡作画的动机所在。而眼前的图像却变得那么模糊，思考同样是那么模糊，面临着这样一种尴尬，我别无选择……

劳作之余，我会经常想起我们的色彩教学。色彩教学是学院油画专业的一个重要组成部分，但多年来，国内各艺术院校的油画

教学中始终缺乏一套完整的、有理论、有系统的色彩体系。倘若我们目前还认同教学需要规范的话，可以说，色彩教学现在基本上是一种无序的操作，单纯凭教员的喜好而进行着。

我一直在怀疑我们教学中实施的这套赖以生存的“模拟色彩”的体系。从一年级画静物开始，二年级的人体写生，一直到毕业创作中，用来检验该学生色彩成绩优秀与否往往也是用这种思路来衡量的。

模拟色彩对油画专业来讲是重要的，它是油画专业的基础色彩，这是毋庸置疑的。然而多年来这套色彩教学的主导在流派林立、艺术多元的今天，已明显滞后了，这种教学的局限也是明显的。这是一种残缺的教学，不完整的教学，这种思路是培养不出马蒂斯、德朗的，其明显弱点就是限制了学生的想像力，而想像力对一个学艺的人来说是何等重要！

然而现在又是另一番情景，有些教员由于自己偏爱素描体系的研究，在教学中就明显带有轻视色彩的倾向，导致学生一概不研究色彩；有些教员由于自己偏重某种流派的研究，在教学中也会提倡学生按某种流派的思路去画色彩，导致学生在校学习的四年里，只掌握了较少的色彩知识。学生在毕业创作中抄袭画册的作法是常见的，这些作法同样也是有害的。

前几年，当我漫步在欧洲的博物馆和画廊时，这种困惑和不懈尤为强烈……

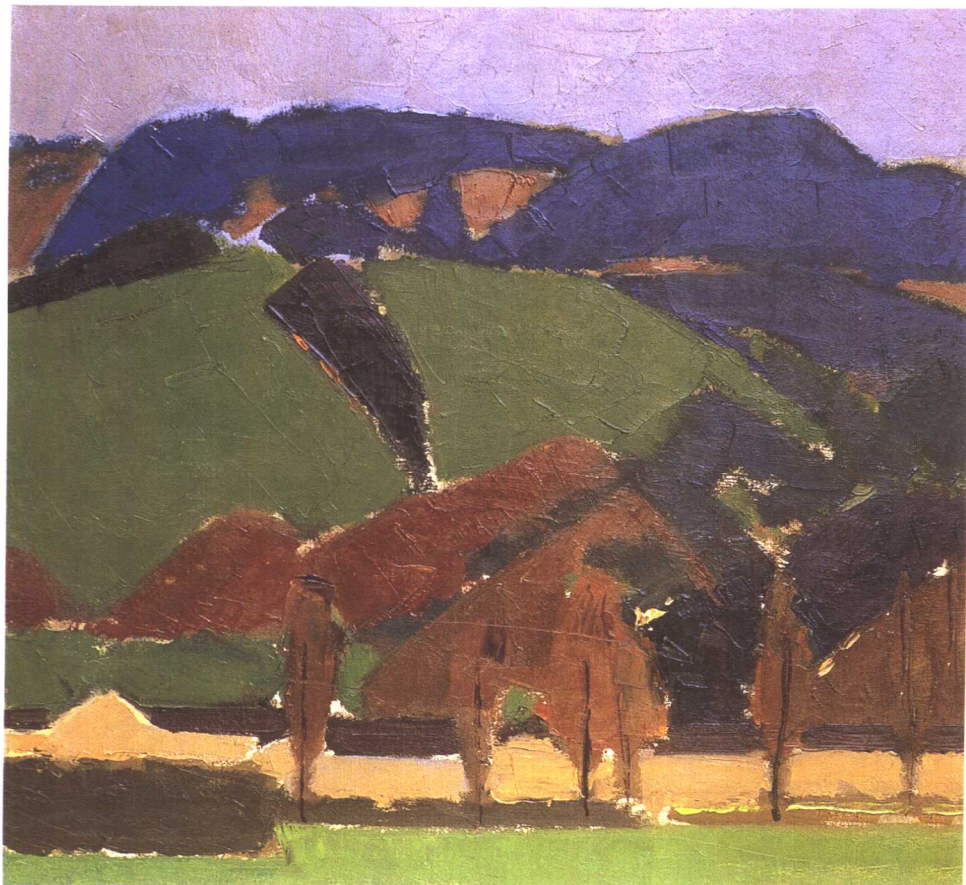
我愿用自己的心灵与大自然对话，我也特别希冀着在我的作品中能营造一个清纯的色彩世界，让观者的心灵和我一起沉浸在大自然的生命之中，享受着来自自然精神的净化和抚慰。

我将在宁静的美丽的大自然中探索，再探索……

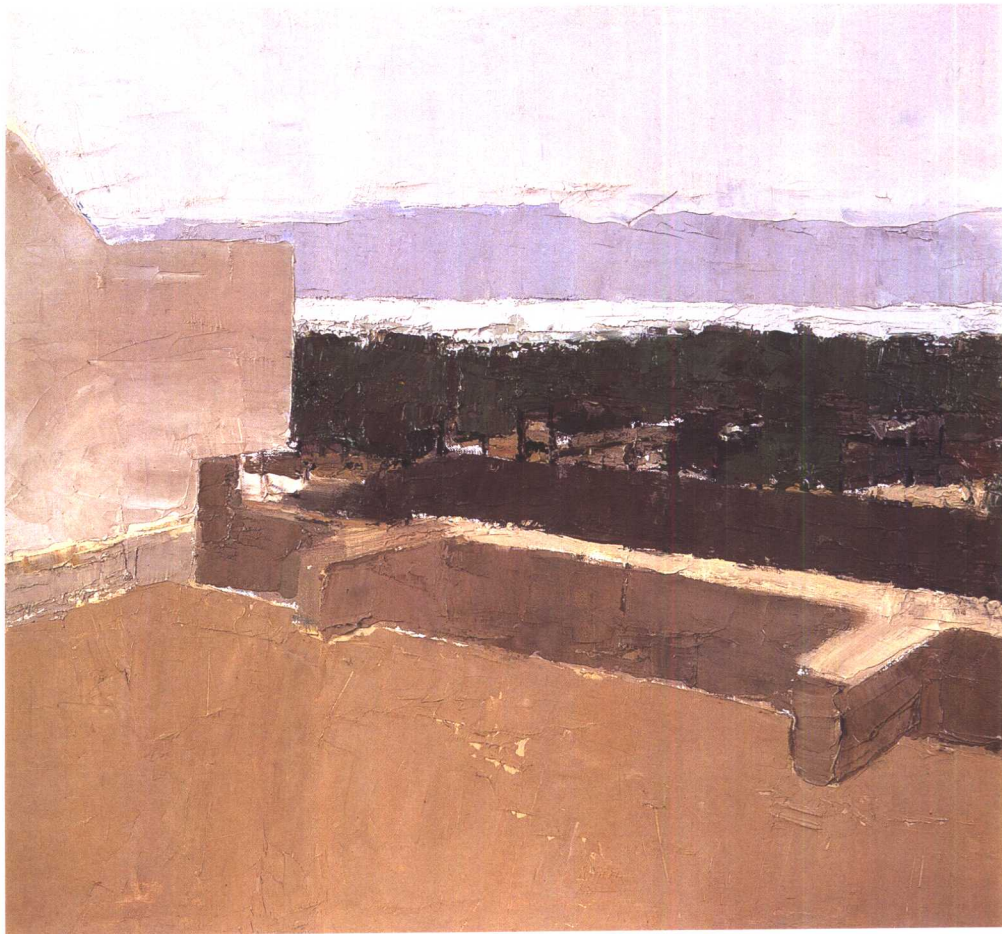

陈宜民，1950年生于上海。

1984年毕业于中央美院油画系研修班，现任中国美术学院油画系副教授、硕士生导师。兼任中国油画学会理事、中国美术家协会会员。

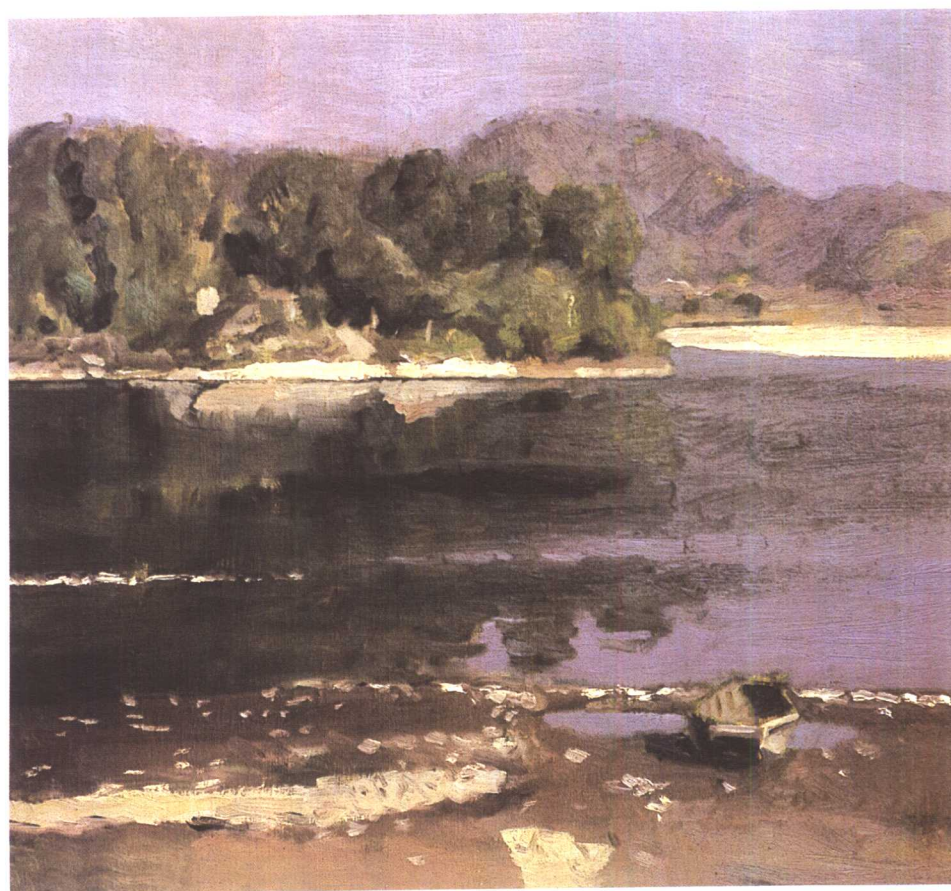
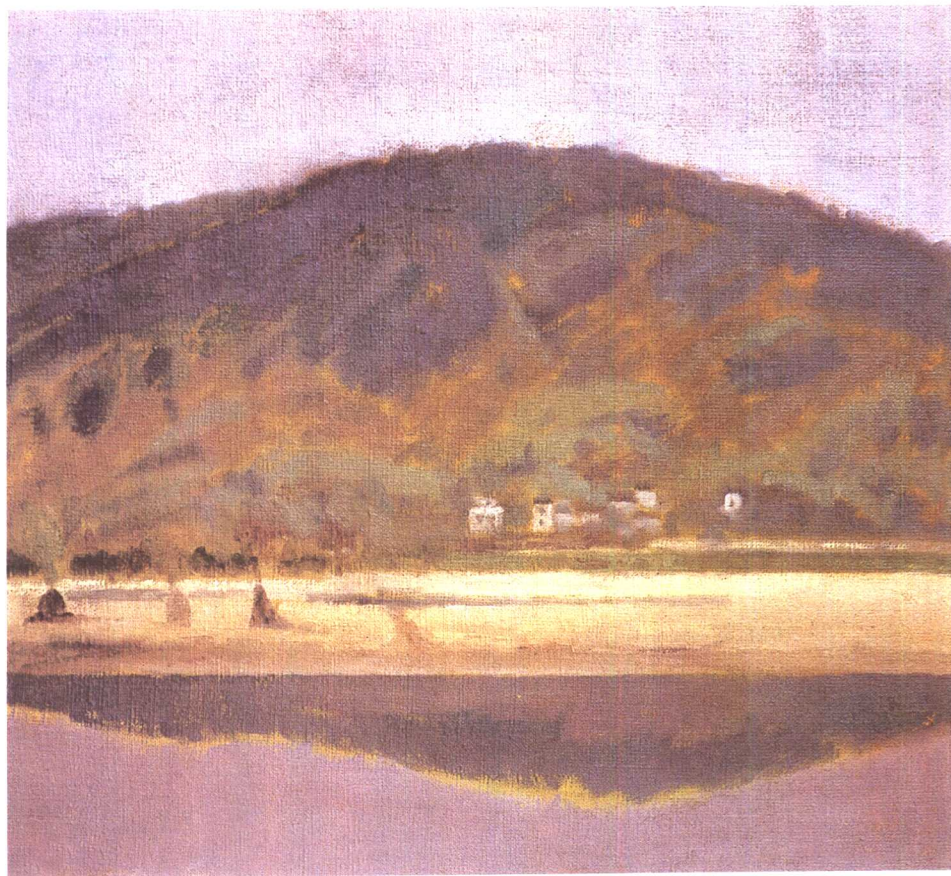
(上) 大港头写生 陈宜民
(下) 大港头写生 陈宜民

(上) 楼顶系列之一 陈宜民
(下) 烟台写生 陈宜民

烟台写生 陈宜民

(上) 宏村写生 陈宜民
(下) 大港头写生 陈宜民

(上) 宏村写生 陈宜民
(下) 大港头写生 陈宜民

(上) 大港头写生 陈宜民
(下) 大港头写生 陈宜民

环境中的肖像 赵 军

视觉之思

——具象表现绘画色彩教学笔记

章晓明

中国美术学院油画系90年代以来一直致力于教学改革,从传统和当下的文化哲学背景,来思考今天的教学。1995年提出了具象表现绘画基础方法论作为教学指导,确定九五级作为试点班来进行教学实验,改革重点在三个方面:1.作为认识视觉对象的方式——观看问题的研究,即现象学式的看。2.作为理解视觉对象的途径——显与隐的关系。3.作为追求真实呈现的状态——过程性研究。这一教学思路始终贯穿在素描教学、色彩教学、自选主题创作教学之中。它在理论上既有形而上的哲学思考,在实践中又有具体的可操作性。笔者从各年级段的课堂色彩教学中选取下列三则教学笔记,略能体现这一思路的教学轨迹。

一

教学对象: 油画本科一(上)年级

教学课题: 冷、暖调性的油画静物

内 容: 摆两组静物, 一组是墨绿色油灯、深棕色酒瓶、生赭色花瓶、土色陶罐、土黄色海螺、橘黄色果子和白色牙杯、衬布组成暖色调(灰土黄系统);另一组是群青色茶壶、蓝绿色果盆、橄榄色树叶、灰绿色台布、灰白色花瓶和柠檬色水果组成冷色调(灰蓝绿系统)。它们的色彩秩序是从冷到暖的递进, 明度是从暗到亮的过渡, 两组均摆在平面的背景前, 光线从窗外侧射到物体上使之产生丰富的空间层次, 放置力求单纯、统一, 秩序明确。

教学时间: 二周

作 业: 暖色调一幅、冷色调一幅

工具材料: 白底油画布(50×61cm)、油画材料

教学目的:

- ①基本了解与掌握油画材料的性能和技术。
- ②研究光在形体上的整体流动与节奏。
- ③研究自然色彩的规律及其组合的基本

规律。

教学措施:

①讲座:《具象表现绘画基础方法论》、《油画材料及制作》、《色彩的调性问题》。

②幻灯展示:介绍各时期代表画家的作品,分析他们对色彩的不同理解及表现方法,重点分析塞尚(Cézanne)、莫兰迪(Morandi)、阿希加(Arikha)等的静物作品。

辅导要点:

①强调“回到事物本身”的观看方式,让学生任意选择一组暖色调或冷色调静物,寻找合适的作画角度,先画一二张速写,以确定所对的空间关系和大的组合结构。

②以素描训练中形成的形和空间的观察方法来研究和观察色彩现象。加强色彩的调性训练,重视色彩秩序组合,倡导塞尚油画方法的理解,打破对象固有色的限制,回到视觉体验,将色彩解构,重新组合到有联系的整体关系之中,一组一组地去找相关的色彩——或邻近色的秩序、或同明度、同纯度的秩序等。不是只关注单一物体的颜色或孤立分割地画各物体的颜色,而应将色彩看成一种运动,它像光源一样穿透空间,穿透画面,使景物之间色与色之间互为交融、互为流动,使其产生律动。

③开始时颜色力求薄而细腻,反复地一步一步地去逼近对象,直到抓住对象的“真实”感。两组色调置换练习,让学生努力掌握不同色调的空间秩序。

二

教学对象: 油画本科二(上)年级

教学课题: 空间中的男人体油画

内 容: 摆两组全身老年男子人体站姿,一组正面,一组背面,背景是单纯的深灰色衬托亮色人体,光源从天窗往下漫射,以实现人体的结构与实体感。

教学时间: 三周

作 业: 两组人体任选其一。先作速

章晓明,生于1957年,浙江杭州人,1984年毕业于中国美术学院油画系并留校,1988~1991年获法国政府奖学金,留学于法国艾克斯美术学院和巴黎国家高等美术学院,现任中国美术学院油画系副教授、副主任、中国油画学会理事。

写若干, 再作油画一幅。

工具材料: 白底油画布(140×90cm)、油画材料

教学目的:

①结合素描对空间中人体的表现, 研究空间中人体的色彩关系及调性。

②理解对象显与隐的生成流变关系。

③学习和了解中外关于色彩表现的优秀遗产, 努力培养自己色彩的综合表现能力。

教学措施:

①讲座:《具象表现画家的风格与特点》。要点: a. 看的方式; b. 用画笔提问; c. 不同的视觉模式。

②幻灯展示: 介绍博纳尔(Bonnard)、德朗(Derain)、杰克梅蒂(Giacometti)、巴尔蒂斯(Balthus)、洛佩斯(López)、弗洛伊德(Freud)、阿希加(Arikha)的作品, 分析其不同的视觉模式。

辅导要点:

①从视觉对象出发, 强调二年级教学侧重实体研究。这种实体理解和以往教学理解上的区别在于从对象显与隐的关系上去理解事物, 以虚显实。

②从显与隐相依相存的关系来理解对象。人体在空间环境中, 光线、阴影、背景、时间都伴随着物体作为显现与消失的现象, 它不以实的特征显现却与实体研究一同呈现, 因此, 不能孤立地从解剖、比例、结构等概念中去把握对象, 提倡直观明证的态度, 回到事物本身去接近它。我们不只是研究人体本身, 更是研究人体呈现的关系, 它是一种“不断流变、不断生成”的生命现象。

三

教学对象: 油画本科三年级

教学课题: 复杂空间中的女双人体油画

内 容: 一组女双人体同为坐姿, 动态略有变化; 另一组为一坐一站姿, 在较复杂的空间中构成多种正负形空间关系、形状与色彩的同构关系, 背景色调单纯明确。

教学时间: 四周

作 业: 两组人体任选其一。先作速写若干, 再作油画一幅。

工具材料: 白底油画布(尺寸根据需要而定)、油画材料

教学目的:

①培养学生重视人的视觉理解的过程性研究。

②强调个人独特的观察与表现, 鼓励学生在此基点上进行大胆的技术尝试。

③注重个人在画面中的油画语言的表达, 强调综合处理画面的能力。为四年级毕业创作打下基础。

教学措施:

①讲座:《我们如何接近事物》、《构成境域与意境》。

②针对课题展开讨论, 倡导读书与思考

的学术风气。

辅导要点:

①通过在复杂空间中的人体课程, 强调学生在直观中体会一种真实存在的东西, 双人体在画面中的出现, 已不作为孤立的人体来理解, 它们与空间已构成了复杂的相辅相成的关系, 这种关系的显与隐, 构成了我们接近它的难度。在描绘过程中, 需要在无数次投向对象的目光中, 去理解, 去质疑, 因而留在画布上的可能是描绘、涂改和叠加的痕迹, 也使得画面色彩、笔触、线条或清晰或混沌, 肌理或厚或薄, 不再是画面形式的需要, 而只是对象自身的显现。正是在这种当下直观过程中既构成了事物对象, 又发现了自己, 同时也发现了自己所要表现的主题。

②强调学生在面对自然和生活的直观过程中逐步形成自己对生活的独特理解, 在体验中发现自身。同时在对油画语言的追求上有更加明确的选择。

③对象的流变和观察者意识的流变, 构成了绘画过程中的一种“遭遇”与“碰撞”, 这种状态在画中形成一种过程性和反复性的表现效果。

(上) 静物 张 芳

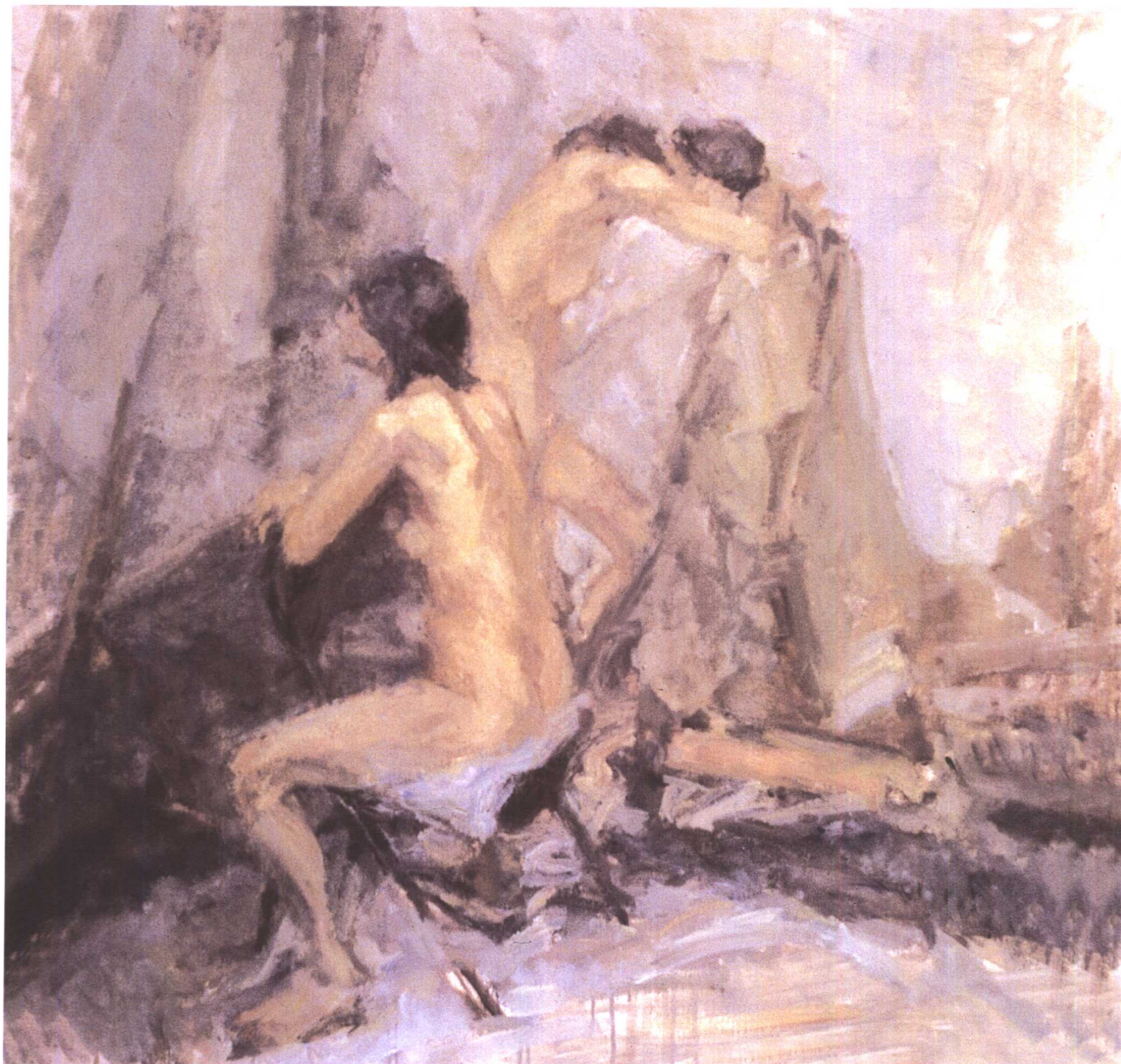
(下) 静物 王勇虎

静物 黄河

头像写生二幅 林晨曦

空间中的女双人体 赵 军