

Zhongguo
Meishu Xueyuan

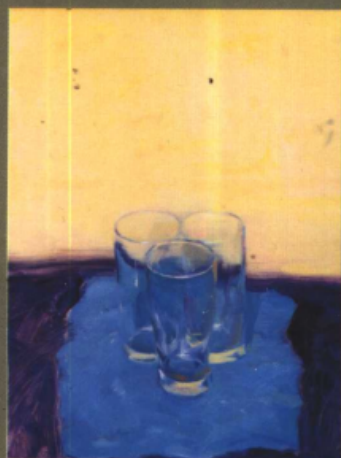
Juxiang Biaoxian Huihua
Zuopin Yu Jiaoxue

中国美术学院

具象表现绘画作品与教学

油画

● 章晓明 编著

安徽美术出版社

责任编辑：陈 明
封面设计：陈 明

ISBN 7-5398-0845-4

9 787539 808451 >

ISBN 7-5398-0845-4/J•845

定价：38.00 元

中国美术学院具象表现绘画作品与教学

YOUHUA 油画

章晓明 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画. 油画 / 章晓明
编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2000
ISBN 7-5398-0845-4

I. 中... II. 章... III. ①油画 - 作品集 - 中国 -
现代②油画 - 艺术评论 IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 80394 号

中国美术学院具象表现绘画作品与教学——油画

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: 5

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-5000

ISBN 7-5398-0845-4/J · 845 定价: 38.00 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

色彩的追问——具象表现绘画试点班色彩教学	章晓明	(1)
静物	王勇亮	(4)
静物	张 芳	(5)
静物	黄 河	(5)
静物	王勇亮	(6)
静物	吴 敏	(7)
静物	来 源	(8)
静物	张 芳	(9)
静物	吴 敏	(10)
静物	屠宏涛	(10)
人像	王勇亮	(11)
人像	林晨曦	(11)
人像	来 源	(12)
人像	王勇亮	(13)
人体	王勇亮	(14)
人体	来 源	(15)
人体	张 芳	(16)
人体	沈 晔	(16)
人体	兰友利	(17)
人体	林晨曦	(17)
人体	林晨曦	(18)
人体	王勇亮	(19)
人体	赵 军	(20)
人体	沈 晔	(21)
人体 (局部)	沈 晔	(22)
人体	兰友利	(23)
人体	兰友利	(24)
人体速写	王勇亮	(25)
人体	赵 军	(26)
人体	来 源	(27)
人体	林晨曦	(28)
人像	赵 军	(29)
人像	赵 军	(30)
人像	沈 晔	(31)
人像 (局部)	沈 晔	(32)
人体	王勇亮	(33)
人体	赵 军	(34)
人体	赵 军	(35)
人体	张 芳	(36)
人体	赵 军	(37)
风景	来 源	(38)

风景	边纪明 (39)
风景	屠宏涛 (40)
风景	黄 河 (40)
风景	沈 晔 (40)
风景	张 芳 (41)
风景	王勇亮 (42)
风景	王勇亮 (43)
风景	王勇亮 (44)
风景	张 芳 (45)
场景	张 芳 (45)
场景	沈 晔 (46)
场景	沈 晔 (47)
场景	沈 晔 (48)
人像	王勇亮 (49)
人像	王勇亮 (50)
人像	王勇亮 (51)
人像	王勇亮 (52)
人像	赵 军 (52)
人像	王勇亮 (53)
画室	来 源 (54)
静物	沈 晔 (55)
风景	黄 河 (56)
风景	黄 河 (57)
风景	王勇亮 (58)
风景	王勇亮 (59)
人像	毛宗种 (60)
人体	黄 河 (61)
人体	黄 河 (62)
人体	王勇亮 (62)
静物	张 芳 (63)
静物	张 芳 (64)
静物	毛宗种 (65)
静物	毛宗种 (66)
静物	毛宗种 (67)
街景	毛宗种 (68)
街景	毛宗种 (69)
人像	林晨曦 (70)
人像	林晨曦 (71)
人像	林晨曦 (72)
人像	林晨曦 (73)
人像	林晨曦 (74)
人像	林晨曦 (75)
试点班师生合影	(76)

色彩的追问

——具象表现绘画试点班色彩教学

章晓明

谈到油画的色彩教学,人们自然会想到油画材料、色彩技法以及画面的风格技巧。多年来,我们一直基于对西方传统油画的理解上来谈油画历史的发展,对油画材料、技巧的运用以及绘画风格的演变等几个方面的问题,并着手实施基础教学。这早已形成了一套既定的教学模式,这一教学模式对于训练学生掌握某一规定的油画语言和技巧,实用而有效,但却常常因忽略了油画色彩本身是由人的视觉引起的这一根本问题,而显得过于技术化。在我们今天的教学中,由于把“视觉问题”涉入其中,而视觉问题又总牵扯到人的体验、理解和表达方式,因此它在教学中显得尤为复杂和困难。

具象表现绘画试点班的色彩教学是以“视觉体验”为基点展开的。在此,我难以用文字来廓清整个教学的方方面面,因为在教学过程中除了言说还有动手和现场感受。我想最好的方式还是将读者引回到我们的课堂中吧。

一、色彩的视觉体验

对于刚进学校的学生来说,油画对他们并不陌生,有的已掌握得相当“熟练”了。我们在一年级第一单元油画课程的教案中这样要求:

教学课题:冷、暖调性的油画静物

授课内容:摆两组静物,一组是由墨绿色油灯、棕色酒瓶、赭色花瓶、土色陶罐、海螺、橘黄色果子和白色牙杯及衬布组成暖灰调(灰土黄系列);另一组是由青色茶壶、绿色果盆、橄榄色树叶、灰绿色台布、白色花瓶和柠檬色水果组成冷色调(灰蓝绿系列)。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。

教学课时:两周

作业数量:暖色调一幅、冷色调一幅

教学目的:1.训练用自己的眼睛观察事物,暂时抛开一切先入之见,是其所是地去看。2.研究自然色彩的规律及其组合的基本规律。3.研究光在形体上的整体流动与节奏。4.了解与掌握油画材料的基本性能与技法。

在学生看来,画静物要比画肖像容易得多,于是选定角度,不到三个课时他们就熟练地将画布涂得满满的,色彩极为主观,自以为效果不错,但接下去就不知该怎么画了。当遭遇这些问题时,我们首先要求学生用自己的眼睛去重新观看对象在空间中所呈现的色

静物(四年级) 50cm × 61cm 来源

彩关系,打破固有色的限制和机械地理解色彩规律,不只关注某一物体的固有色或孤立地去描画它,而是将色彩打散重构,寻找相关的色彩关系,或邻近色的秩序组合,或同明度、同纯度的秩序组合。一组一组去看,一组一组去画,将色彩的关系看成是一种运动的过程。它像光源一样,穿透画面,使景与物之间、色与色之间互为交融,产生律动。这时壶的青色已不再是静止的色块,它与墨绿的花瓶浑然相融,又爬到后面的绿叶之上,再折回到前面的灰绿色衬布里,在柠檬黄的果子上稍作停顿后,一直延伸至背景的灰白墙面,融化在空气之中……这种流动使所有局部的颜色在自然中发生了微妙的变化,物体的颜色已不再以简单的固有色和对比色关系来呈现。进一步说,我们在自然中看见的每一种颜色都借助于一种反衬作用而引起互补色的视幻,而这些互补色又相互激发、相互完善,通过光的流动,使整个画面被笼罩在一定的调性之中,空间秩序油然而生。通过一系列静物课程的训练,同学们已开始质疑原有对色彩关系单一的理解,并对它有了重新的认识。在他们被开启的眼睛里,看到了色彩世界的存在,同时引发了去揭示色彩秘密的极大兴趣,他们又将这种眼光从课堂延伸到大自然中去。

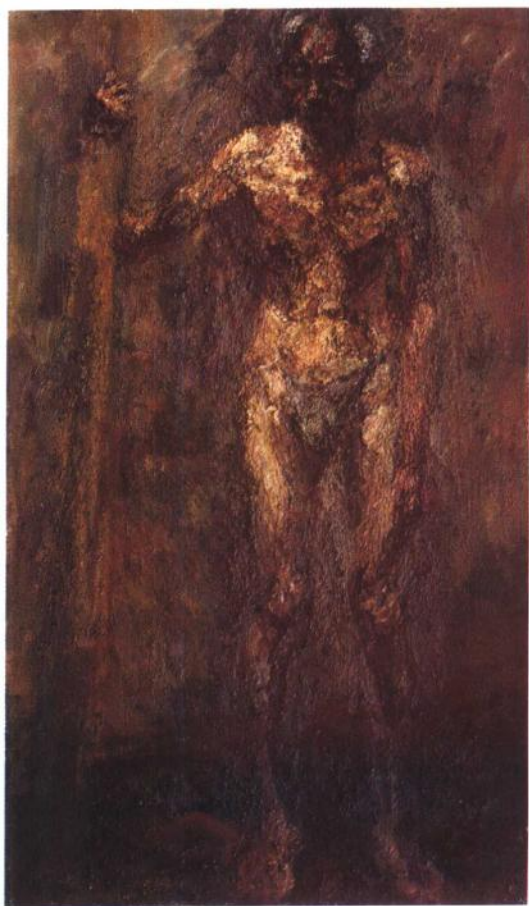
二、色彩与形态的遭遇

依照二年级的教学大纲要求,课程的重点是研究光和色彩在空间人体中的显现关系,训练色彩的综合表达能力。在过去看来,色彩只是在素描的基础上,增加色的对比和调性而已,具体地说就是把对象表达得更加逼真,而颜料肌理的厚薄、笔触的滞畅仅仅是为了追求画面的效果。在试点班的教学中则不然,由于强调视觉体验,颜料、色彩、空间是随着眼睛的体验一同进入画面的,当对象或者光线稍有变化时,色彩也随之改变了。学生企图在一次次的不确定中寻找确定,事实上已不可能孤立地把对象确定下来,去描绘一组形体和一块色彩,追求过程中的困难导致画布上出现反复涂抹、刮去重来和颜料堆积的痕迹。

王勇亮同学的作业老年人体恰好体现了这一点。开始时,他的画面用笔轻松自如,用色薄而明快,不一会,模特的手臂挪动了一点,重心偏离了一点……或是作者不同心境中的一瞥都会使情况发生变化。画面上,肩的位置向左上方改动了一点,头不得不接着重画,脚几乎也要顶出画面以外,透明的颜色已被浓重的色块所覆盖,头部几乎被抹到了背景中去。第二天,天气变暗了,他又不得不将整个画面罩上一层暗棕色,从亮画到暗,又从暗提出亮,色彩忽进忽退,颜料在画布上反复堆积覆盖……临下课,他又将画面统统刮去……第三天又重新开始……接下去几天,他一会儿在画素描,一会儿又回到画布上,“像是在干活”(王勇亮语)。在这色彩与形态的不断折腾中,潇洒的笔触不见了,被替代的是泥巴般的肌理;漂亮的色彩消失了,被抹上的是焦土般的颜料。透过画面,可以看到他犹豫、质疑、肯定和超越的过程,厚厚的颜料呈现的是除

场景(二年级) 81cm × 65cm 林晨曦

人体(二年级) 135cm × 79cm 王勇亮

人体(三年级) 100cm × 80cm 沈 晔

了几点高光以外一片混沌的画面。这时老人雕塑般的躯干、钻石般的脑袋、古铜般的色彩凸显在我们眼前，其画面直逼人心。

在这里，传统的形式美感被质疑，色彩的和谐与表现的强烈与否，笔触、肌理的或厚或薄、或清晰或混沌，已不再是画面形式的需要，对象的存在更不是与己无关的东西。色彩在与形态的“碰撞”过程中遭遇到问题，给我们的色彩教学提出了新课题——色彩的真实性的。

三、色彩的真实呈现

人们生活在一个多元的空间里，周围的一切都与之发生关系，包括色彩、形状、气氛、情感等等。尤其是对色彩本身，随着个人的经历和理解成为内在生命的需要，同时也被赋予了象征意义。在以往，象征只是一种概念的抽象符号。如：红色象征热情，蓝色象征爱情，黑色象征幽默……而在视觉体验中，色彩构成了生命体验的一部分。红色的泥土，像血液般在大地上流淌；紫灰色的岩石，寓意着死亡的惊悸。土地即生命，岩石即恐惧。在这里，色彩已不再是色彩，而是内在生命的外在表现，人与对象的遭遇在这里成了生命体验的契机。学生在描绘对象的过程中，开始接触的是色彩问题，而结果涉及的却是真实性的问题。

当林晨曦同学谈到以自己独特的色彩语言和表达方式，试图立刻抓住对象的当下感受时说：“我想表达一种张力，所以头像越画越大。色彩也爱使用原色，颜料直接往上堆，已来不及考虑很多。有时一点小细节的变化，会带来整个画面的改动，所以不得不每天在画布上一气呵成地来一遍。”今天盖掉昨天的，明天又将抹去今天的，最后画布已无法承受颜料堆积的重量。他的调色板上少不了土红、黑色和翠绿等原色。对这位南方的小伙子来说，表达“强烈”免不了用纯色，表达“张力”必须靠对象的超大尺寸。而赵军同学在表达对象的真实时，却用了淡雅和朦胧的色彩，这与他生长在太湖边雾色朦胧的环境有关，他追求的是恬淡而隽永的品味，在这里色彩被赋予了新的含义。他们都以各自的方式，全力以赴去接近对象，用最朴实、最贴近自己的语言去逼近真实。

在同学们看来，塑造对象以外的东西比塑造对象本身更难以把握。当问及他们画画时对色彩和技巧是怎么考虑的，他们不假思索地回答：“什么都没想。”然而正是这头脑中的“无”，将自己置于忘却和融化的境地，这时，色彩和技巧已融入到生命之中，一起涌现到画面上。

当色彩语言“崩解”的契机来临之际，真实才得以呈现。

2000年10月

风景(一年级) 70cm × 92cm 王勇亮

这是学生进校的第一张油画课堂练习，其目的是训练同学们用自己的眼睛去观看对象，打破以往对固有色的限制，去发现对象在空间中所呈现的色彩关系，去体会色彩在物体上的整体流动和秩序组合，把握色彩的调性和油画的基本语言。如图是两组冷、暖调性静物，同学们在其中将对象的色彩解构后，按色彩的冷、暖秩序，邻近色秩序和同明度等秩序来重新组合，一组一组去看，一组一组去画，使之产生色彩的空间秩序，并呈现了画面的冷色调和暖色调。通过油画静物的色彩训练，启发了学生对色彩的重新认识，并引发他们去揭示色彩秘密的极大兴趣。

静物（一年级） 46cm × 55cm 王勇亮

静物（一年级）

50cm × 61cm

张 芳

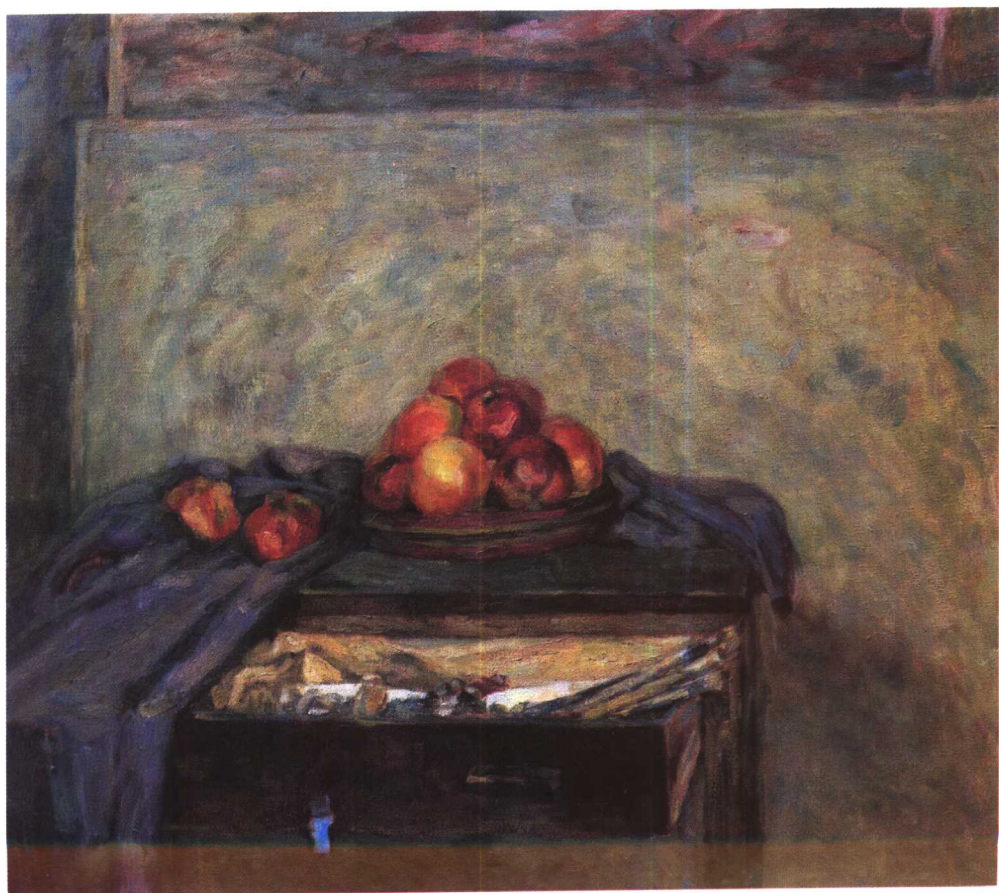
静物（一年级）

66cm × 73cm

黄 河

静物 (一年级)
50cm × 61cm
王勇亮

静物 (一年级)
66cm × 73cm
王勇亮

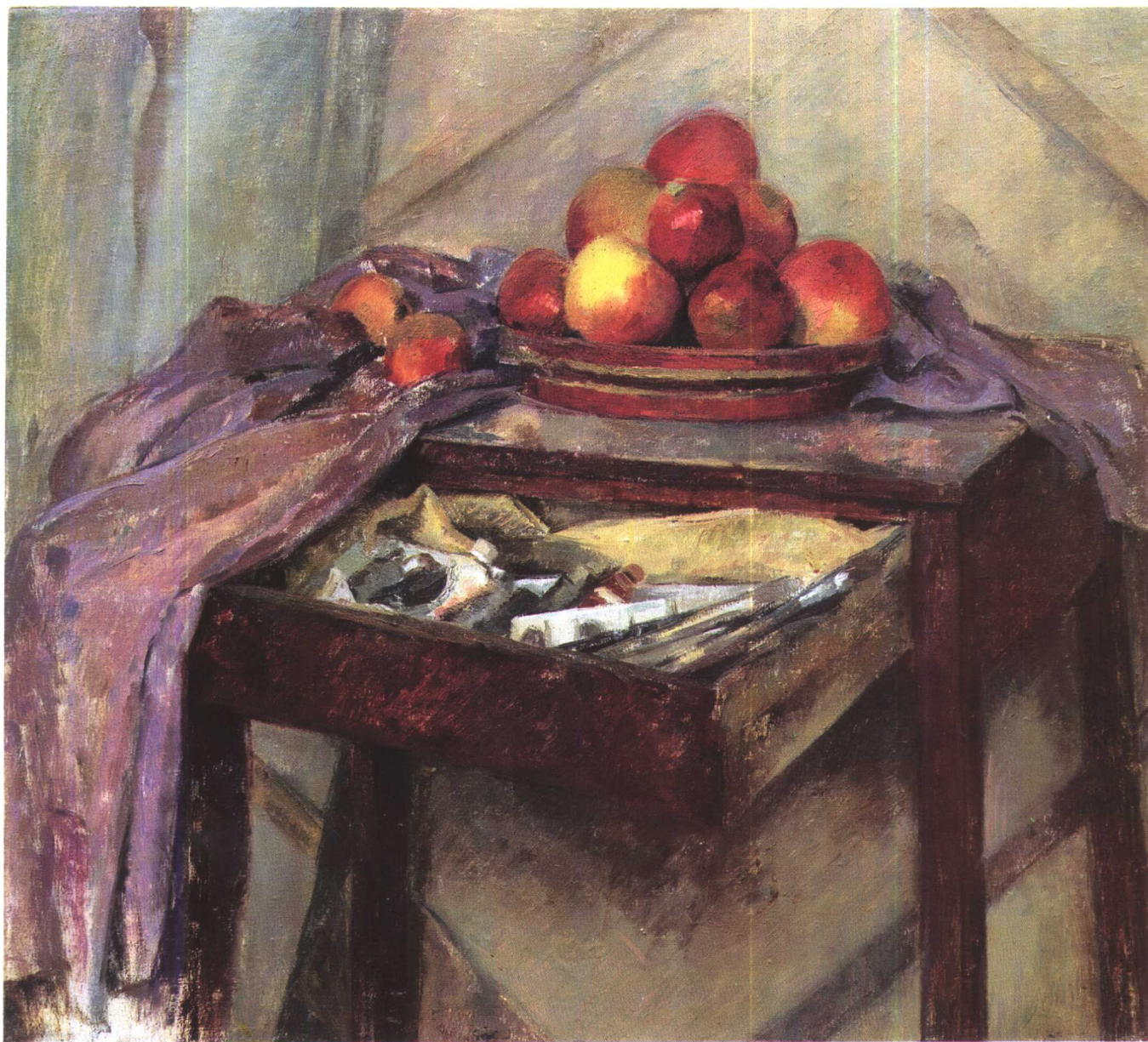
吴敏同学的静物，在同组作业中比较完整地体现了画面的构成关系和色彩的空间秩序。从画面结构上看，视觉沿着左下边的紫灰色衬布进入画面，直达中间的红色果子。由于果子堆放成三角形，视线又从它的右边下滑至桌面，通过桌边的线条，自右向左下移动，通过抽屉中放置的颜料和笔的方向，顺着抽屉折回到紫灰色衬布上。背景中油画框斜边又将线条延伸，再折回，将整个画面组成多个菱形，并产生回旋的律动。画中的横线和竖线又支撑起画面的稳定结构，动中有静，静中有动。在色彩上，处于视觉中心的红色，往前拉至抽屉板的深红色，往后推至背景边缘的土红色，使之前后呼应。背景的暖灰色，通过光自右向左的流动，从亮过渡到暗，一直延伸到画面深处，又将色彩与前景的衬布相融，并画出了微妙的色层递进关系，产生了空间秩序。

静物(一年级) 65cm × 81cm 吴 敏

静物(一年级) 65cm × 80cm 来源

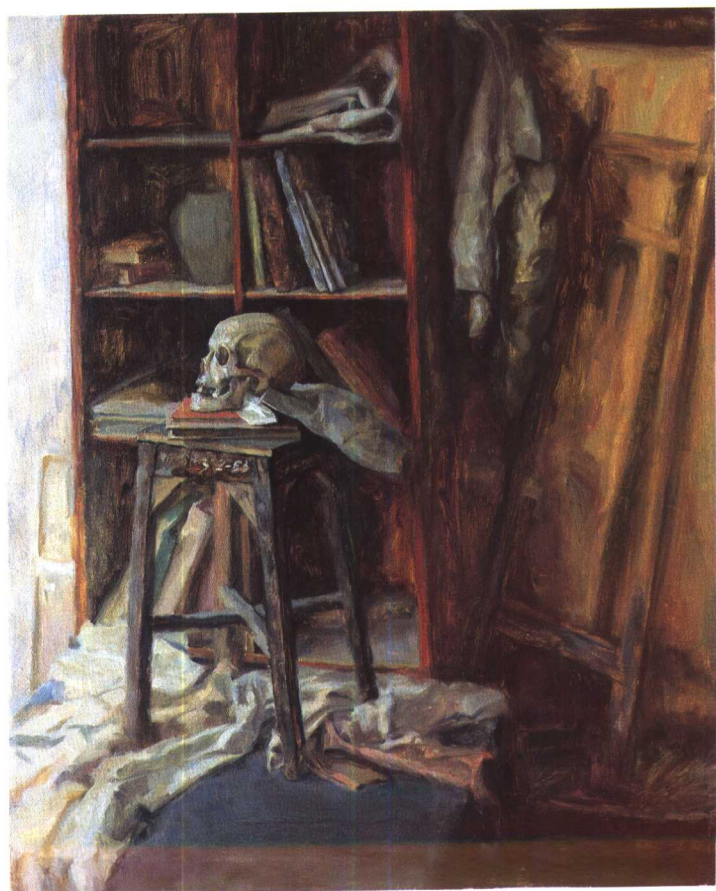

静物(一年级) 66cm × 73cm 张 芳

静物（一年级）

32.5cm × 31cm

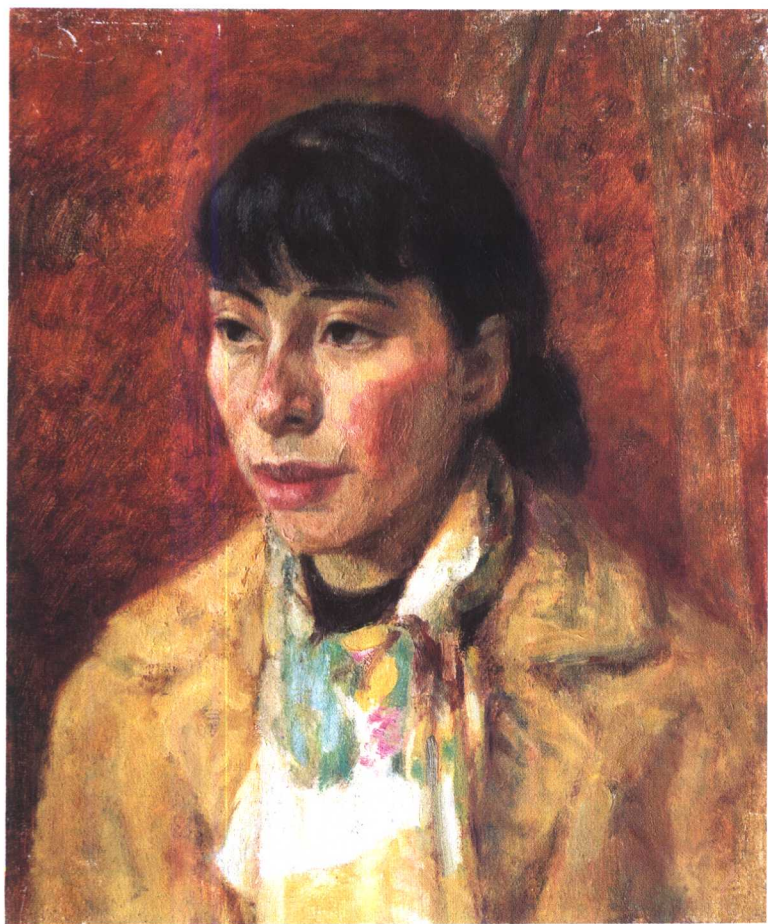
吴 敏

静物（一年级）

80cm × 65cm

屠宏涛

人像（一年级）

46cm × 38cm

王勇亮

人像（一年级）

46cm × 38cm

林晨曦