

鲁迅美术学院油画系编 辽宁美术出版社

油 画

教学与实践

鲁迅美术学院油画系编 辽宁美术出版社

油 画

教学与实践

图书在版编目 (CIP) 数据

油画教学与实践: 鲁迅美术学院油画系师生作品 / 鲁迅美术学院油画系编. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2000. 11

ISBN 7-5314-2543-2

I. 油… II. 鲁… III. 油画—作品集—中国—现代 IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 75261 号

辽 宁 美 术 出 版 社 出 版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳市第二印刷厂印刷 辽宁美术出版社发行

开本: 889 × 1194 1/16 字数: 3 千字 印张: 6.75

印数: 1 001 — 3 000 册

2000 年 11 月第 1 版 2001 年 6 月第 2 次印刷

责任编辑: 李蒸蒸

责任校对: 李蒸蒸

封面设计: 栾良才

版式设计: 费长富

定价: 58.00 元

油画属于外来画种，引进中国不过百年，但发展迅速。特别是进入80年代以来，已成为我国最重要的画种之一。因此，油画专业也是众多有志从艺青年首选而向往的热门专业。美术学院是培养艺术家的摇篮，通过本科和研究生阶段系统的学习，帮助有志者由浅入深地有步骤地达到预定目标。

鲁迅美术学院油画系是东北三省唯一的油画专业学科，也是辽宁省高校唯一的艺术类省重点学科。建系40年来，经过几代人的辛勤努力，积累了丰富的教学经验，并初步形成自己的教学特点与艺术主张。艺术学派风格的多样性，使艺术教学具有不同于其它学科教学的特殊性，工作室制教学更为符合艺术教学规律。根据目前我国艺术人才需求类型现状和参照兄弟院校的经验，油画系于1994年秋实行工作室制教学，在具象油画领域内设置三个不同风格类型的工作室。第一工作室为“新古典风格”，主任导师为刘仁杰教授；第二工作室为“新写实风格”，主任导师为韦尔申教授、王岩教授；第三工作室为“新表现风格”，主任导师为宫立龙教授。当然，今天的具象油画概念已不是传统意义上的具象，已经从对表象的单纯摹写转向更深层的内蕴。吸收大量现代艺术有益成分，特别是抽象思想因素与抽象形式因素，力图通过对可视世界外部描绘去反映人的精神内部存在。因此，物象外观只是一种参照物，是直觉体验与理性把握事物内在精神、创造一种新的视觉图式的媒介。着力研究的是视觉语言感觉和体验的表达，并使之成为作品中重要的形象语言，构成情感的、精神的，以及脱离物象外观的个性化视觉图式。

在四年制本科教学中，素描写生课、油画写生课与毕业创作课一起构成三个工作室教学的主干课程。其中专业基础课三年，毕业创作课一年。专业教学是在工作室主任导师主持下，严格按照工作室教学大纲要求组织教学。其中素描写生课、油画写生课、技法材料课和临摹课均以课堂授课为中心，包含课堂讲授、师范、作业指导、观摩研讨，布置课题练习等。而对于社会实践课、毕业考察、毕业创作和论文，则根据学生的不同艺术追求，多采取具体的分别指导方式，以充分发挥学生的创造潜能。围绕工作室的风格类型，每个工作室按照各自的培养目标、编写教学大纲、设定教学课程与内容。

第一工作室教学强调学生对于西方传统油画中的古典内在艺术精神和外在形式的把握。通过设立古典油画临摹课、材料技法等课程，对北欧传统油画大师的作品进行重点深入的学习研究。在观察、表现上注重对物象的深刻理性分析与内在精神的准确把握。强调作画的程序性，采用多层古典画法。并在打好扎实基础根底的同时，加强学生对现实生活和当代艺术活动的关注与参与。倡导现代精神与深厚传统艺术语言的有机结合，达到对传统艺术语言形式的创造性运用。课堂教学中以中、长期作业为主，强调作业的深入性、丰富性与完整性。

第二工作室的教学重点在学生传统油画学习借鉴的同时，更注重对近现代写实风格大师与流派作品的内在精神、表现手段及技法材料的研究。关注写实主义语言发展演进的新趋势和当代特征、探索当代写实主义新的表现途径。要求学生对当代社会、周围生活采取更为积极的态度，关注社会问题、关心当代人的生命要求、生存状态及精神指向，获取直接的、具体的、深刻的现实体验和人生感悟。课堂教学以中期作业为主，着力培养学生视觉感受强度，力求作业达到准确、本质、尖锐地表现对象。

第三工作室教学强调学生对西方表现主义油画艺术和中国传统具有表现倾向艺术的借鉴。要求在对其多种语言样式及表现技法进行全面深入研究的基础上,具备明确的个人选择性,开掘对表现语言的现代理解和视觉表现,突出实验性,拓宽材料的运用。加强学生对现实生活和客观物象的感受强度,体验人生诸因素与绘画创造的关系和作用。注重在对自然形态分析、体验的基础上,直接、强烈地表现自身独特感受。突出色彩、笔触、线条的独立审美价值。课堂作业以中、短期作业为主,强调作业艺术语言的创造性与生动性。

三个不同类型的工作室风格各具特色,但作为油画专业的基础教学还是注意处理好工作室特色与基础训练的关系,独特性与规律性的关系,以及学生的个性引导与控制的关系。三个工作室都强调教学的阶段性,做到有针对性的设课,循序渐进,以单纯性、规范性、严谨性作为整个专业教学基础阶段的要求。因此,低年级以严格的基础训练为主,注重研究自然规律与艺术规律,注重对客观物象的写生训练,扎实的基本功是学生艺术个性稳步成长的不可缺少的重要条件。高年级则逐步加强对造型语言及油画艺术表现的研究,体现各自工作室教学的风格特征。具有综合性、整体把握性和创造性特点,是专业基础教学的完善阶段。四年级围绕毕业创作进行,以学生独立研究和实践为特点,作为四年专业学习的艺术总结。

研究生教育是美术学院培养人才的第二阶段,因此,研究生的入学水准是必需具备第一阶段本科生所获得的油画专业所涵盖的所有理论与专业知识。研究生教育同本科教育相比有质的差别,而不是一种简单的延续。研究生教学强调课题性与独立研究性,相对比较成熟、稳定、系统。

研究生的学制三年,其中专业基础课两年,毕业创作及论文撰写为一年。基础课程仍围绕个人研究课题,重点体现着一种主体观念转移,并将这种观念参与到习作观察中。在加强自我创造意识的同时,寻找树立起自己独特的观察方法、角度和表现技巧,目标是找到传达观念的视觉形式,找到自己的艺术语言和道路。毕业创作与论文是研究生教学中最为重要的部分,要求毕业创作充分体现艺术与人的本质联系,艺术对当代精神和文化的敏感反映。并具有个人独特的艺术语言表现力和鲜明的时代感。

东北地域,人文环境的影响,多年积淀所形成的特有审美理想,使三个工作室专业基础教学的艺术主张在差异中又具有着某些一致性。首先,教学中突出审美的当代性,反对摹拟对象及一般的客观再现。主张积极的视觉思维和探索活动,经由个体的感受发现创造的真正的涵义,从而压制物象的外表意义,强化内在精神因素,使形与形之间建立起超越表象的关联,达到与现实的一种“疏远”,将精心选择的富于意味的表象“纯化”,实现物质世界向人的内心精神世界转换。其二,强化视知觉能力的训练,提高作品表现强度。巨大的张力,不一定来自作品本身尺寸大小,而取决于它的内部结构安排。通过对“纯形式”的内结构研究,使作品透过表象,形成严格的框架构成秩序。依赖数的运动,将点、线、面、色诸抽象因素提炼到与画面构成相关联,作品呈现出严谨与充满张力的视觉效果。

本着突出教学重点的设想,本书所发表的学生作品基本限于素描、油画写生基础课范围,是工作室成立以来,不同年级,不同课题的优秀课堂作业。又选入研究生部分创作与教师近年新作,共一百余幅。借此一并展示给读者。

刘仁杰

2000年9月10日于沈阳

学生作品

布鲁特斯石膏像	素描		站立的男青年正面像	素描	
第一工作室本科一年级	李德海	7	第二工作室本科三年级	梁昊鹏	32
男人坐像	素描		女人体	素描	
第一工作室本科一年级	门磊	8	第二工作室本科三年级	付魏	33
仰坐男人	素描		男人体	素描	
第一工作室本科一年级	全国吉	9	第二工作室本科三年级	李威	34
坐沙发的男人	素描		坐着的女青年	油画	
第一工作室本科一年级	全国吉	10	第二工作室本科二年级	刘成龙	35
站立女人体	素描		女青年像	油画	
第一工作室本科一年级	何杰	11	第二工作室本科三年级	邱洪峰	36
男人体	素描		女青年全身像	油画	
第一工作室本科三年级	谢一帆	12	第二工作室本科二年级	刘成龙	37
坐着的老人	素描		老人像	油画	
第一工作室本科二年级	董冰峰	13	第二工作室本科二年级	王海明	38
背面女人体	素描		男人全身像	油画	
第一工作室本科三年级	谢一帆	14	第二工作室本科三年级	梁昊鹏	39
男人头像	单色油画		灯光下的女人体	油画	
第一工作室本科一年级	李文超	15	第二工作室本科三年级	李欣辉	40
女人头像	油画		女人与自行车	油画	
第一工作室本科一年级	刘芳	16	第二工作室本科三年级	潘惊雷	41
女青年头像	油画		坐着的男人体	油画	
第一工作室本科一年级	刘金全	17	第二工作室本科二年级	刘成龙	42
静物	油画		双人像	油画	
第一工作室本科二年级	何杰	18	第二工作室本科三年级	李威	43
有模特的静物	油画		双人像	油画	
第一工作室本科三年级	何杰	19	第二工作室本科三年级	张伟	44
男人半身像	油画		莫里哀石膏像	素描	
第一工作室本科一年级	李文超	20	第三工作室本科一年级	刘婷婷	45
女青年半身像	油画		静物	素描	
第一工作室本科一年级	孙莉	21	第三工作室本科一年级	张贯一	46
女青年像	油画		静物	素描	
第一工作室本科三年级	董冰峰	22	第三工作室本科一年级	马国峰	47
老人像	油画		男人头像	素描	
第一工作室本科三年级	崔海龙	23	第三工作室本科一年级	马国峰	48
女人体	油画		男人半身像	素描	
第一工作室本科三年级	董冰峰	24	第三工作室本科一年级	刘婷婷	49
双人像	油画		女青年像	素描	
第一工作室本科三年级	崔海龙	25	第三工作室本科二年级	李演	50
大卫石膏像	素描		躺着的男人	素描	
第二工作室本科一年级	陈延辉	26	第三工作室本科三年级	李峰	51
柏拉图石膏像	素描		横卧的男人	素描	
第二工作室本科一年级	邱洪峰	27	第三工作室本科三年级	秦琦	52
男人头像	素描		躺着的人	素描	
第二工作室本科一年级	李欣辉	28	第三工作室本科二年级	马国峰	53
着衣全身人像	素描		静物	油画	
第二工作室本科三年级	梁昊鹏	29	第三工作室本科一年级	张贯一	54
斜坐女人像	素描		女青年头像	油画	
第二工作室本科二年级	邱洪峰	30	第三工作室本科一年级	李演	55
站立的男青年	素描		坐着的女人	油画	
第二工作室本科三年级	张伟	31	第三工作室本科二年级	潘涛	56
			女青年坐像	油画	

目 录

第三工作室本科二年级 躺着的女人	邱国光 油画	57	(150 × 150cm) 2000-3号	牟达器 油画	82
第三工作室本科二年级 双人像	张贯一 油画	58	(150 × 150cm) 无名的疼痛	牟达器 油画	83
第三工作室本科二年级 女人体	李 演 油画	59	(130 × 90cm) 尘埃	王 岩 油画	84
第三工作室本科二年级 双人体	邱国光 油画	60	(170 × 160cm) 在路上	王 岩 油画	85
第三工作室本科三年级 双人体	潘 涛 油画	61	(180 × 170cm) 正午	王 岩 油画	86
第三工作室本科三年级 站立的女人	秦 琦 素描	62	(100 × 80cm) 北古河之一	陈 旭 油画	87
第三工作室研究生一年级 站立的老人	陈延辉 素描	63	(150 × 110cm) 北古河之二	陈 旭 油画	88
第三工作室研究生一年级 披着衣服的女人	陈延辉 油画	64	(150 × 110cm) 东望界河	陈 旭 油画	89
第二工作室研究生二年级 双人像	羊 烈 油画	65	(100 × 80cm) 归途	严 坚 油画	90
第二工作室研究生二年级 接触	羊 烈 油画(四联)	66	(116 × 80cm) 迎春	严 坚 油画	91
第二工作室研究生三年级 男人像	赵 明 油画	67	(160 × 120cm) 好好学习·天天向上(之一)	严 坚 油画	92
第二工作室研究生二年级 双人像	赵 明 油画	68	(160 × 140cm) 好好学习·天天向上(之二)	张 丹 油画	93
第二工作室研究生二年级 国家工厂的绘画	赵 明 油画	69	(160 × 150cm) 好好学习·天天向上(之三)	张 丹 油画	94
第三工作室研究生三年级 今日家庭就是如此充满魅力	李大方 油画	70	(160 × 140cm) 打台球	张 丹 油画	95
第三工作室研究生三年级 《恋情》局部1	李大方 油画	71	(190 × 170cm) 婚纱	宫立龙 油画	96
第三工作室研究生三年级 表演中的马	李大方 油画	72	(160 × 160cm) 疯狂的探戈	宫立龙 油画	97
第三工作室研究生一年级 榜样的力量	秦 琦 油画	73	(160 × 160cm) 长笛	宫立龙 油画	98
第三工作室研究生一年级 1999年10月	秦 琦 油画	74	(100 × 80cm) 流逝的记忆	张志坚 油画	99
第二工作室研究生二年级 2000·26(一)	赵银欧 油画	75	(160 × 130cm) 红布	张志坚 油画	100
第二工作室研究生二年级 2000·26(二)	赵银欧 油画	76	(160 × 130cm) 无题	张志坚 油画	101
第二工作室研究生二年级 教师作品	赵银欧 油画	77	(40 × 30cm) 记忆空间·黑色框架	刘子平 油画	102
守望者二号 (100 × 120cm)	韦尔申 油画	78	(180 × 170cm) 城市年轻	刘子平 油画	103
温柔之乡 (170 × 80cm)	韦尔申 油画	79	(190 × 160cm) 空间	刘仁杰 油画	104
家园 (170 × 140cm)	韦尔申 油画	80	(140 × 100cm) 攀	刘仁杰 油画	105
2000-1号 (150 × 150cm)	牟达器 油画	81	(180 × 160cm)	刘仁杰 油画	106
2000-2号					

布鲁特斯石膏像●素描●第一工作室本科一年级●李德海

男人坐像●素描●第一工作室本科一年级●门磊

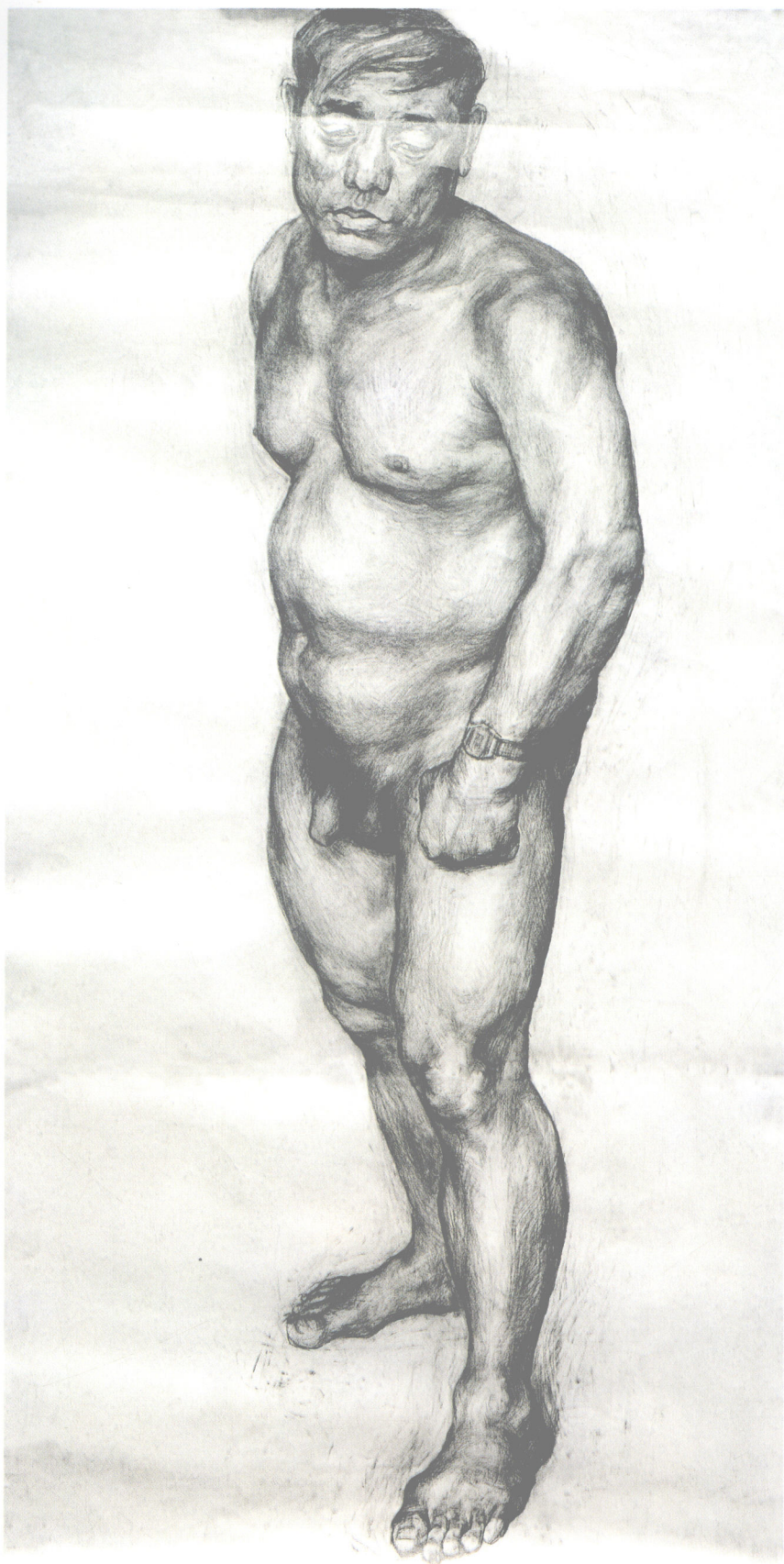
仰坐男人●素描●第一工作室本科一年级●全国吉

●坐沙发的男人●素描●第一工作室本科一年级●全国吉

站立女人体●素描●第一工作室本科一年级●何杰

男人体●素描
●第一工作室本科三年级●谢一帆

坐着的老人●素描
●第一工作室本科二年级
●董冰峰

背面女人体●素描
●第一工作室本科三年级
●谢一帆

男人头像●单色油画●第一工作室本科一年级●李文超

女人头像●油画●第一工作室本科一年级●刘 芳