

经典的传承与分享

The Classical Inheritance and Studies

Luxun Academy of Fine Arts Advanced Studies of
High-techniques of Oil Painting Authored by Di Lifeng

鲁迅美术学院油画技法高级研修班

邸立丰 编著

辽宁美术出版社

经典的传承与分享

鲁迅美术学院油画技法高级研修班

The Classical Inheritance and Studies

Luxun Academy of Fine Arts Advanced

Studies of High-techniques of Oil Painting

Authored by Di Lifeng

邸立丰 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

经典的传承与分享 / 邸立丰著. —沈阳: 辽宁
美术出版社, 2016. 3
ISBN 978-7-5314-7239-1

I. ①经… II. ①邸… III. ①油画技法-教学研究-
高等学校 ②油画-作品集-中国-现代 IV. ①J213 ②J223

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016)第 057207号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市奇兴彩色广告印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/12

印 张: 18 $\frac{2}{3}$

字 数: 80千字

出版时间: 2016年3月第1版

印刷时间: 2016年3月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬 童迎强

装帧设计: 邸立丰

责任校对: 李 昂

书 号: ISBN 978-7-5314-7239-1

定 价: 285.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: // www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前 言

怎样的时代与怎样的我们

近两个月时间的鲁迅美术学院油画技法高级研修班终于圆满结束，迎来了同学们盼望已久的毕业展览与结业仪式。

回顾我们在一起度过的紧张而有节奏的研修时光，倍感亲切感慨万分。因为艺术的缘分，我们从四面八方聚到一起，来到鲁迅美术学院这个艺术的圣殿，共同探讨研究西方油画艺术的经典与作品，夜以继日废寝忘食的描绘我们心中美好的景象与梦想的图画。

继续教育与非学历教育深刻的影响和鼓舞了我们，甚至改变了我们的人生观与价值观。我们深感喜出望外是因为我们找到了进入艺术殿堂的路径，我们得意忘形是因为我们因此得到这么多优秀的名家授课。我们深感我们离艺术大师如此之近，我们庆幸我们触到了时代艺术的敏感脉搏。

一个个被激活的鲜活的艺术神经在这里跳动，一幅幅精心刻画的油画作品在这里闪亮展示，一张张喜悦的笑脸在到处奔走相告倾诉衷情。我们没有辜负时代，我们踏上了实现梦想的旅途。我们深知未来的艺术道路非常遥远，我们在中国梦的历史感召下信心倍增。

美术学院的继续教育承担的历史角色首先是人生的朋友，是对人性的终极关怀，是回归人的青春梦想，是对于人生境界的再升华。继续教育的主要课题是实现中国精神与西方经典的传承，如此，我们将一如既往深情永在，我们将携手走向未来。

鲁迅美术学院继续教育学院院长、教授 张天一

经典的传承与分享

目 录:

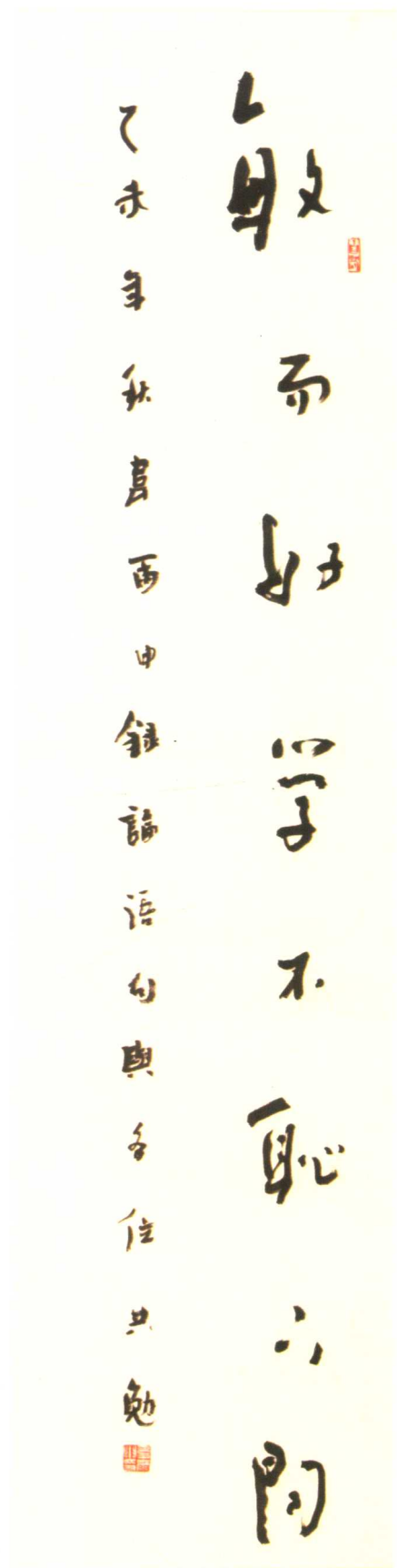
一、鲁迅美术学院油画技法高级研修班课程设计	3	3
二、关于素描理论与技法	4	18
三、邸立丰油画教学笔记	19	46
四、一代大师伦勃朗油画分析与欣赏	47	63
五、经典油画色彩语言分析与欣赏	64	79
六、经典造型肢体语言欣赏：帕加马神庙遗迹浮雕	80	85
七、宋惠民教授作品赏析	86	89
八、邸立丰研修班教学示范油画作品步骤与作品分享	90	119
九、鲁迅美术学院油画技法高级研修班学生作品	120	202
十、鲁迅美术学院油画技法高级研修班艺术讲座	203	204
十一、鲁迅美术学院油画技法高级研修班创作教学活动照片	205	212
十二、感谢与回忆	213	216

经典的传承与分享

目 录:

一、鲁迅美术学院油画技法高级研修班课程设计	3	3
二、关于素描理论与技法	4	18
三、邸立丰油画教学笔记	19	46
四、一代大师伦勃朗油画分析与欣赏	47	63
五、经典油画色彩语言分析与欣赏	64	79
六、经典造型肢体语言欣赏：帕加马神庙遗迹浮雕	80	85
七、宋惠民教授作品赏析	86	89
八、邸立丰研修班教学示范油画作品步骤与作品分享	90	119
九、鲁迅美术学院油画技法高级研修班学生作品	120	202
十、鲁迅美术学院油画技法高级研修班艺术讲座	203	204
十一、鲁迅美术学院油画技法高级研修班创作教学活动照片	205	212
十二、感谢与回忆	213	216

韦尔申院长与研修班师生座谈

韦尔申院长到研修班与师生一起交流

一、鲁迅美术学院油画技法高级研修班课程设计

指导教师：宋惠民 邸立丰

主讲教师：邸立丰

助教：王爽 田哲

教务：陈鹤鸣野

班长：张娟

学习委员：穆英明

摄像：宋晓宇

2015年11月16日开课：上午宋惠民老师为大家介绍了其艺术作品及艺术历程。并同大家交流合影。

以下课程内容由邸立丰老师主持教学。

11月16日—11月23日：素描人像，每天男女模特各一名。教学要求与目的：解决素描基本功的基本问题与技术。调整素描的认识与表达方法。

11月24日—12月04日：油画人像，每天男女模特各一名。教学重点：油画人物技法与材料的使用。

12月07日—12月11日：油画人物半身像与环境场面写生。每天男女模特各一名。

12月14日—12月18日：油画全身像与环境场面写生。每天男女模特各一名。

12月21日—12月24日：进入创作作品草图设计，素材整理阶段，准备创作稿。

12月25日—12月31日：作品的制作与完成阶段。

休息整理阶段，春节期间个人在家继续完成作品。2016年3月1号至10号集中在学院继续完成作品与后期整理。全体同学作品经学院领导检查通过，在学院展览并出版画册。

邸立丰老师讲课主要内容：

1. 经典油画的解读与创作
2. 中国学院派油画的技术欣赏
3. 油画材料的基本技术与控制
4. 如何建立艺术家自己的价值体系与参考坐标
5. 如何设计完成自己的创作作品
6. 邸立丰作品欣赏与解读

艺术讲座：

1. 李志刚老师讲绘画与摄影艺术。
2. 环艺系马克辛教授讲色彩构成与绘画。
3. 美术史系宋玉成教授讲文艺复兴与欧洲油画。
4. 中国画系许勇教授讲艺术与人生。
5. 继续教育学院董喜春教授讲水彩画与创作。

教学目的与效果：全面了解艺术史与油画的发展进程；研究油画名家技术与材料特点；了解国内学院派风格与状况；提高油画与素描基本功水平；创作完成有个人风格特点的油画作品。

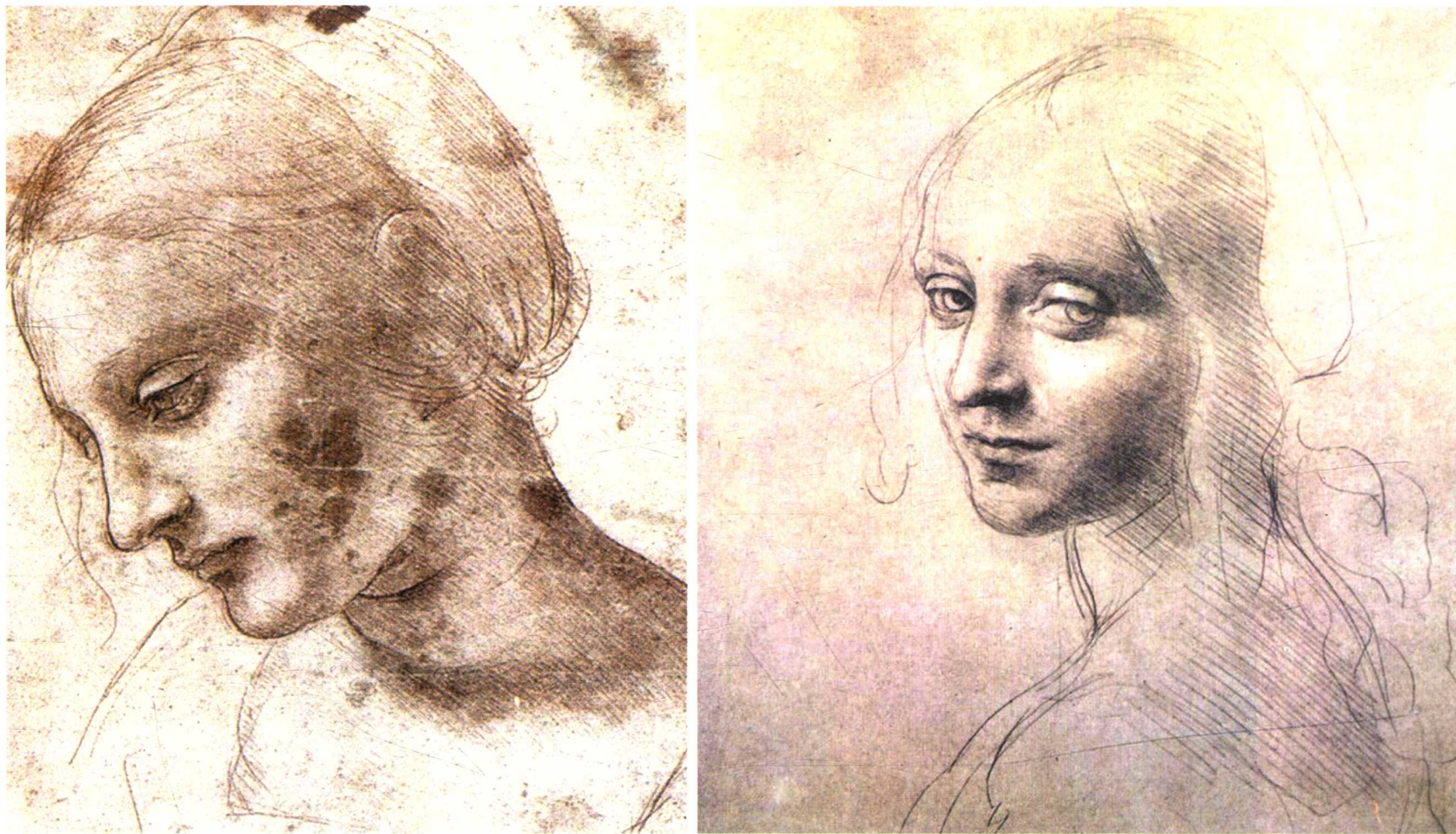
二．关于素描理论与技法

素描：指用单色颜料描绘表达对象的轮廓、体积、结构、空间、光线、质感等基本造型要素的绘画方法。素描来自西方，隶属于欧洲绘画。我们今天所能看到的素描是由德国早期的民间木刻的版画发展而来的。这种早年流行于德国的民间绘画起初只是一些出自民间作坊里的宗教性题材的版画，随后在民间广泛流传。但那时并不作为一种独立的艺术表现形式存在。

达·芬奇作品

意大利画家马萨乔、达·芬奇、米开朗琪罗等人发明并运用了透视学、解剖学和构图学原理，为素描表现的立体感和空间感提供了科学的依据，逐步完善了素描。从此，素描便作为一种近乎完美的绘画形式在欧洲画坛独树一帜。

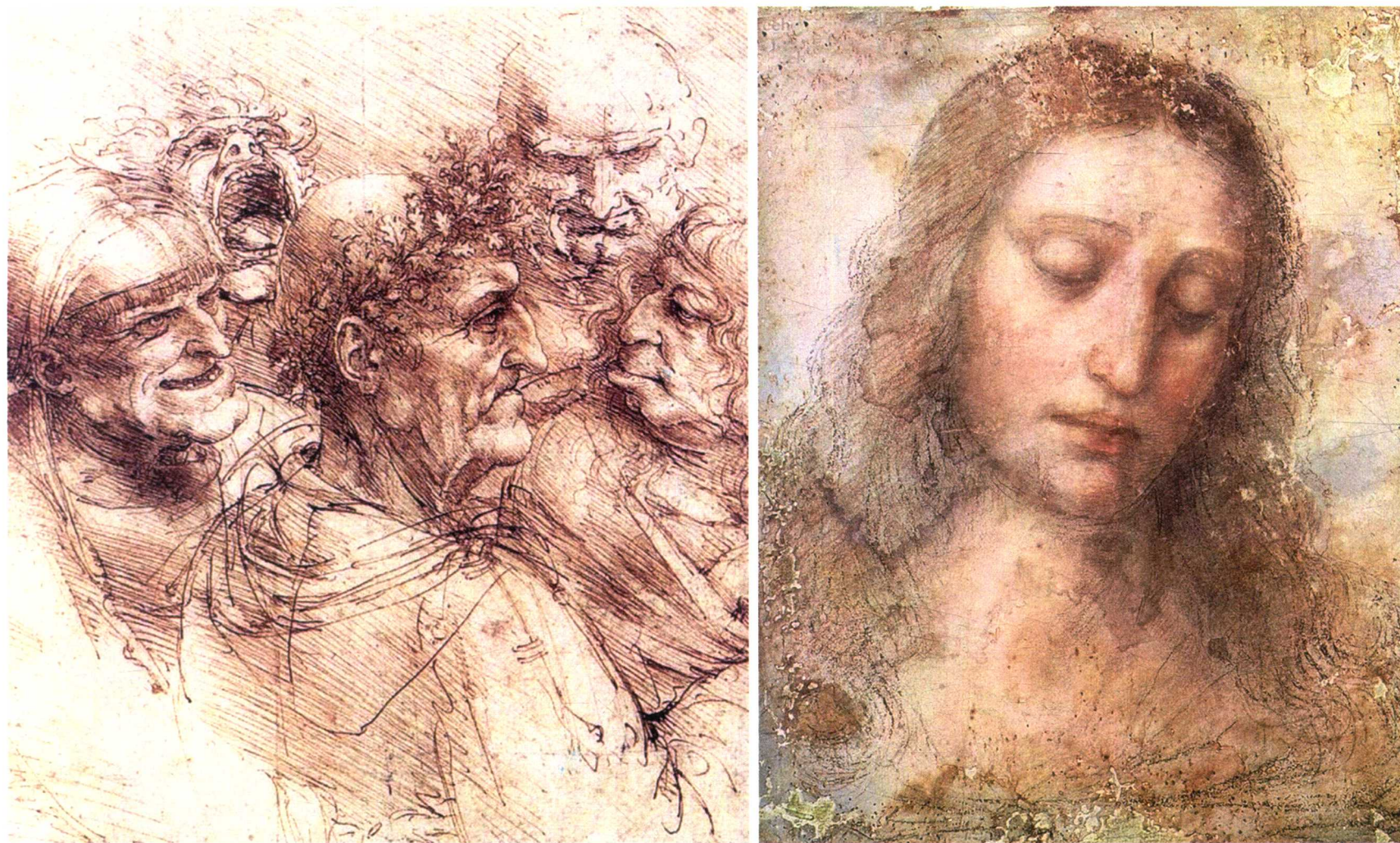

达·芬奇作品

在达·芬奇的艺术遗产中，大量的素描习作已经成为艺术典范，其特点是：观察入微，线条刚柔并济，尤其善于利用疏密程度不一的斜线表现光影的微妙变化。素描是一切造型艺术之“门”，并且在某种程度上，造型能力已经成为艺术水平的评判标准之一。当绘画水平被作为职业能力而加以区分时，良好的绘画能力一定首先能够完整、全面地表达事物的特征，而绝非仅仅停留在对物象的简单模仿的层面上，或者是停留在空泛的图像经验上。良好的绘画能力，追求物态，追求形神统一，而绝不是一种抽象的图像概念。绘画对象的形貌只是创作中不可缺少的载体。如果绘画者把全部精力都投入其中，便会导致对象神态上的缺失。

二十世纪初的美学家沃尔夫林写了一本《艺术风格学》的书。在那本书里他把观察方式分为两类：一个是触觉式的观察，一个是视觉式的观察，并由此发展出绘画系统丰富的风格变化。丢勒是最典型的代表画家，他在灰底上用黑白两种颜色画素描，与他油画的制作程序是完全一致的。

优秀的素描作品，在审美价值和视觉感受等方面绝不会逊色于其它任何画种，中外许多大师的素描作品都是不可再生的传世佳作。只强调明度而不强调色彩的绘画形式，通常是用单色来完成的绘画，注重结构和明暗，并用明暗关系在二维平面上表现三维立体的艺术效果。西方人的几何物理学在绘画方面是支撑的内在条件，所以西方的艺术家经常是科学家。他们对于光线透视与几何造型都有深刻的了解。

达·芬奇作品

丢勒《祈祷的手》可以说是在美术史当中让我们记忆最深刻的一双手，几百年来它感动了我们。我将这张素描的最精美的复制品挂在自己的屋子里，像每天的祈祷和祭拜。一张小画，充满感情，充满深刻的内在精神体验。作品画的坚实俱细，他的观察方式很像手的触摸。这张画是很有代表性的触觉素描的例子。应当说丢勒是素描的一道门，只有入了丢勒这道门才有可能真的会画素描。丢勒的素描作品历来被视为写实主义绘画的典范，被无数艺术学子作为学习的范本。它不但造型严谨精准，对解剖、结构、体积、质感等造型因素有非常严格的表现，并且一点不拘板，画的很“松动”，有很强的表现力。

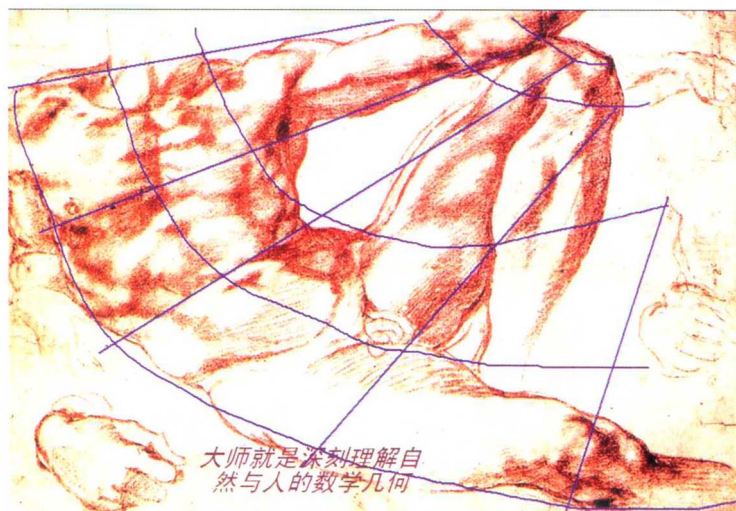

丢勒作品

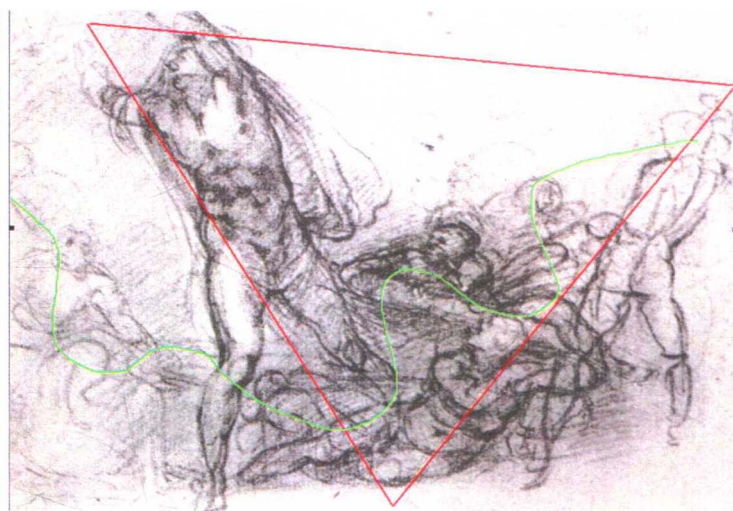
如果把文艺复兴时代艺术家的作品或者素描随便找到一部分。例如米开朗琪罗的素描，它们基本是按照力学的原则：均匀的曲线运动，画面中所有的圆弧线条的造型全部是向外膨胀的，充满生命的活力与弹性。

米开朗琪罗作品

大师就是深刻理解自然与人的数学几何

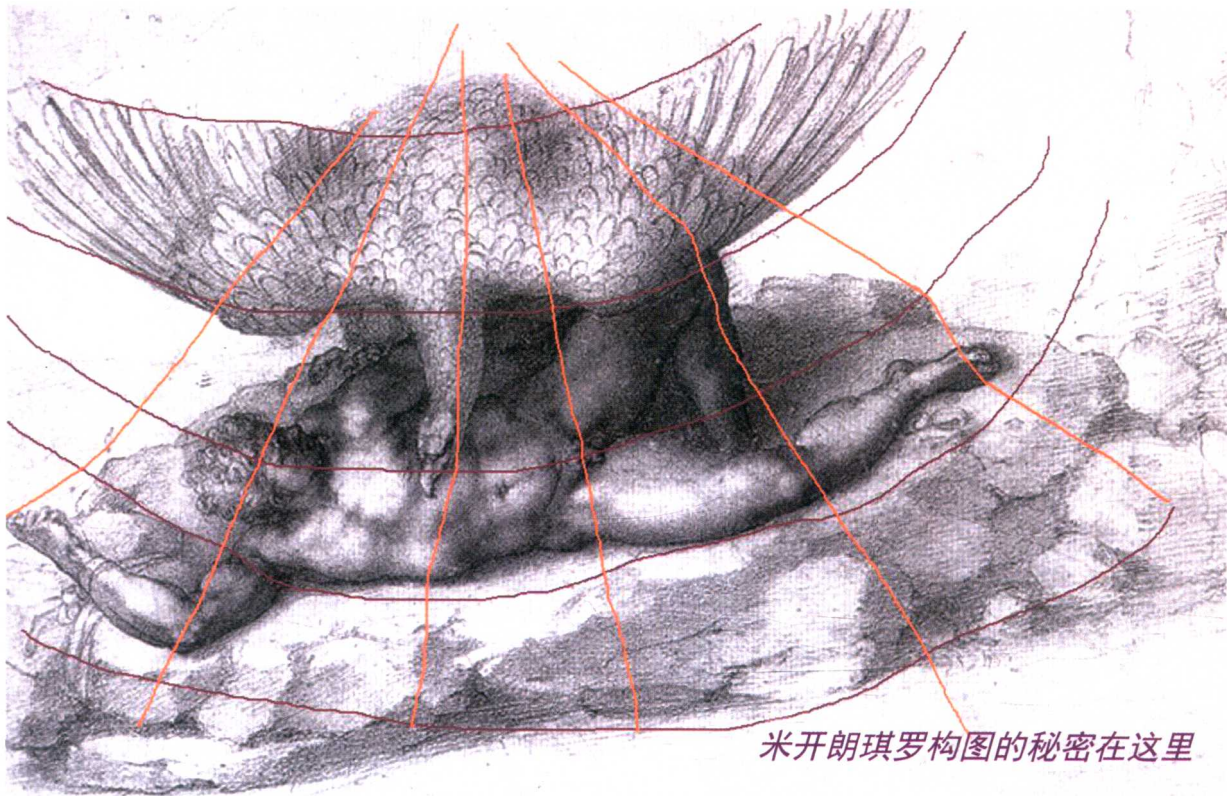

米开朗琪罗作品

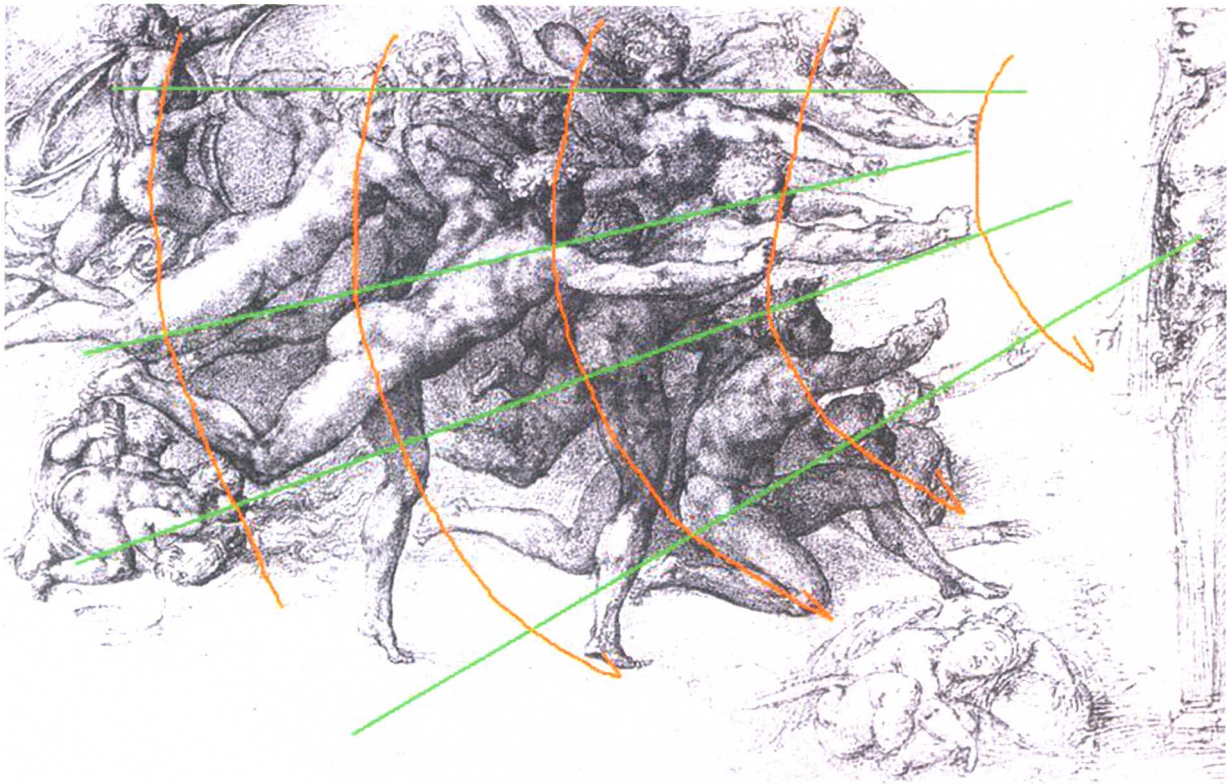
你几乎找不到哪怕一点点向内的弧线。米开朗琪罗决不向内弧切线，这也许符合文艺复兴时期人类的苏醒与时代的膨胀感觉。中世纪的作品几乎都是比较干瘪的造型，僵死的轮廓与线条。

这些形容艺术的语言几乎全部是物理学的用语：力的运动、匀速曲线运动、弹性、膨胀等，无一不是物理的概念。

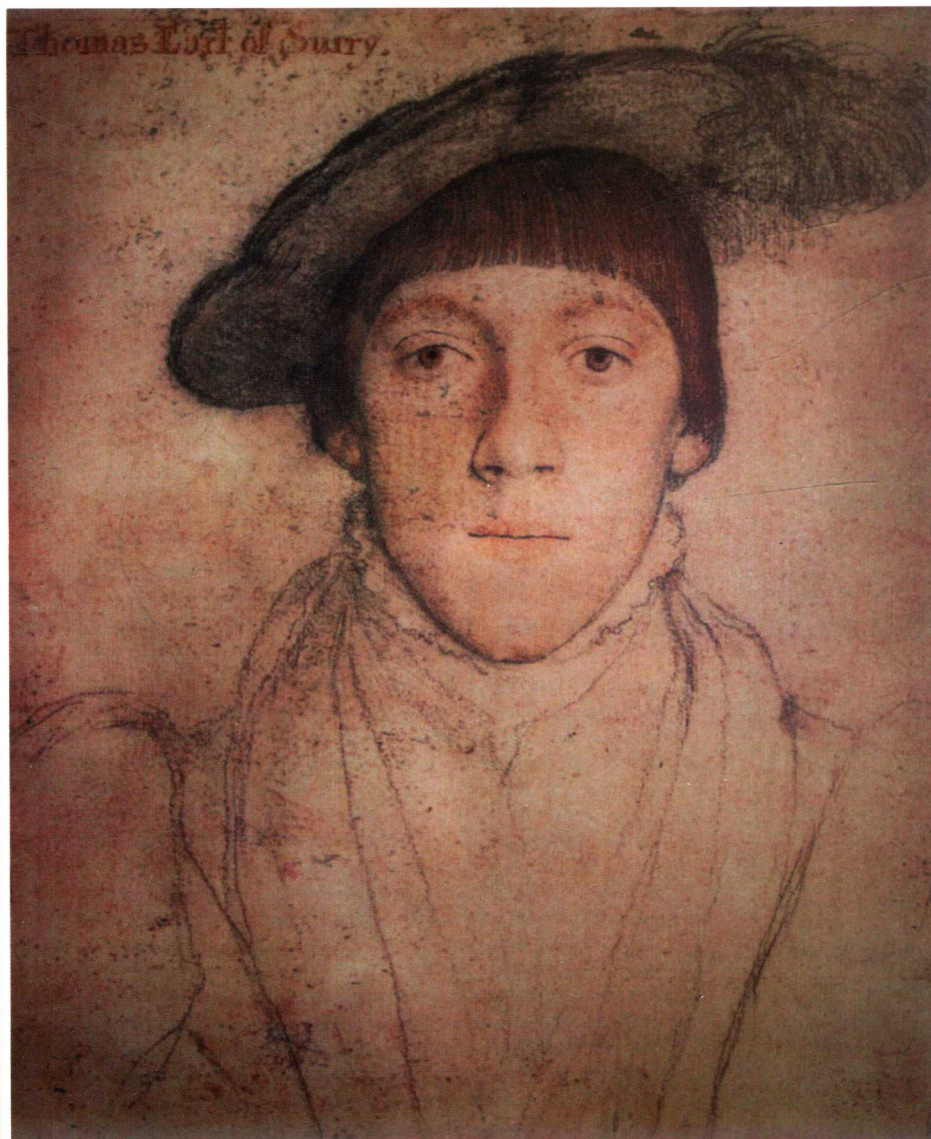
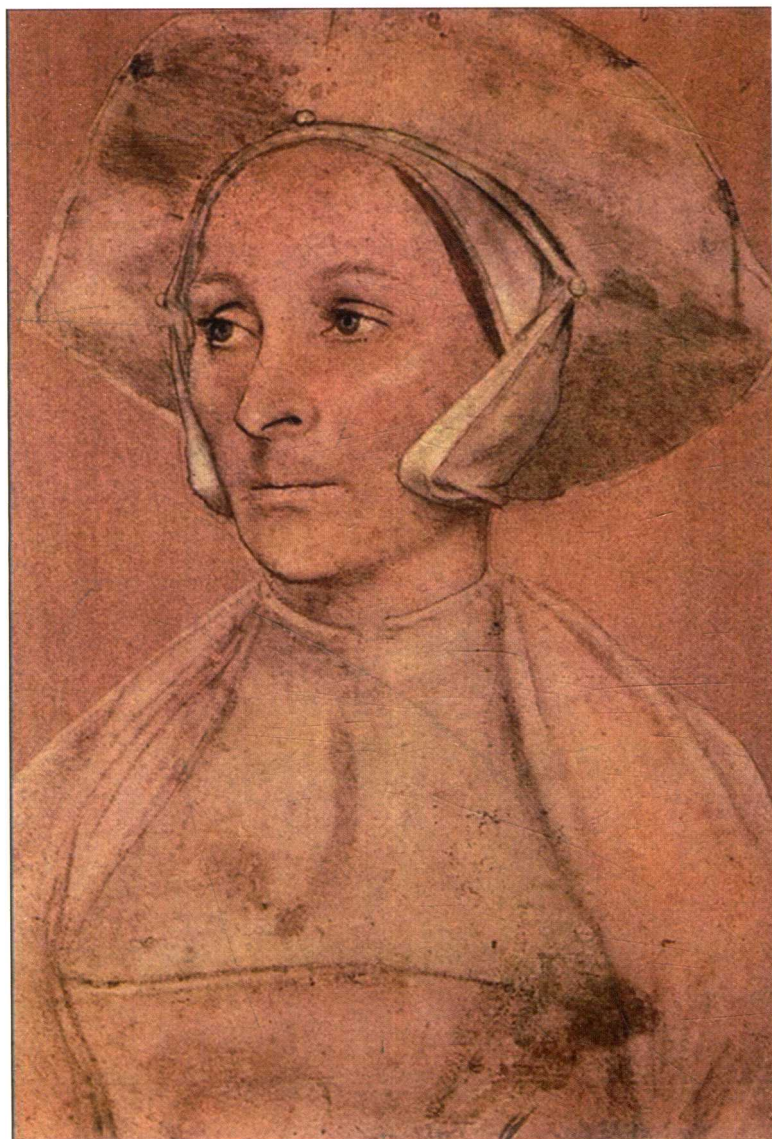
米开朗琪罗作品的力学分析

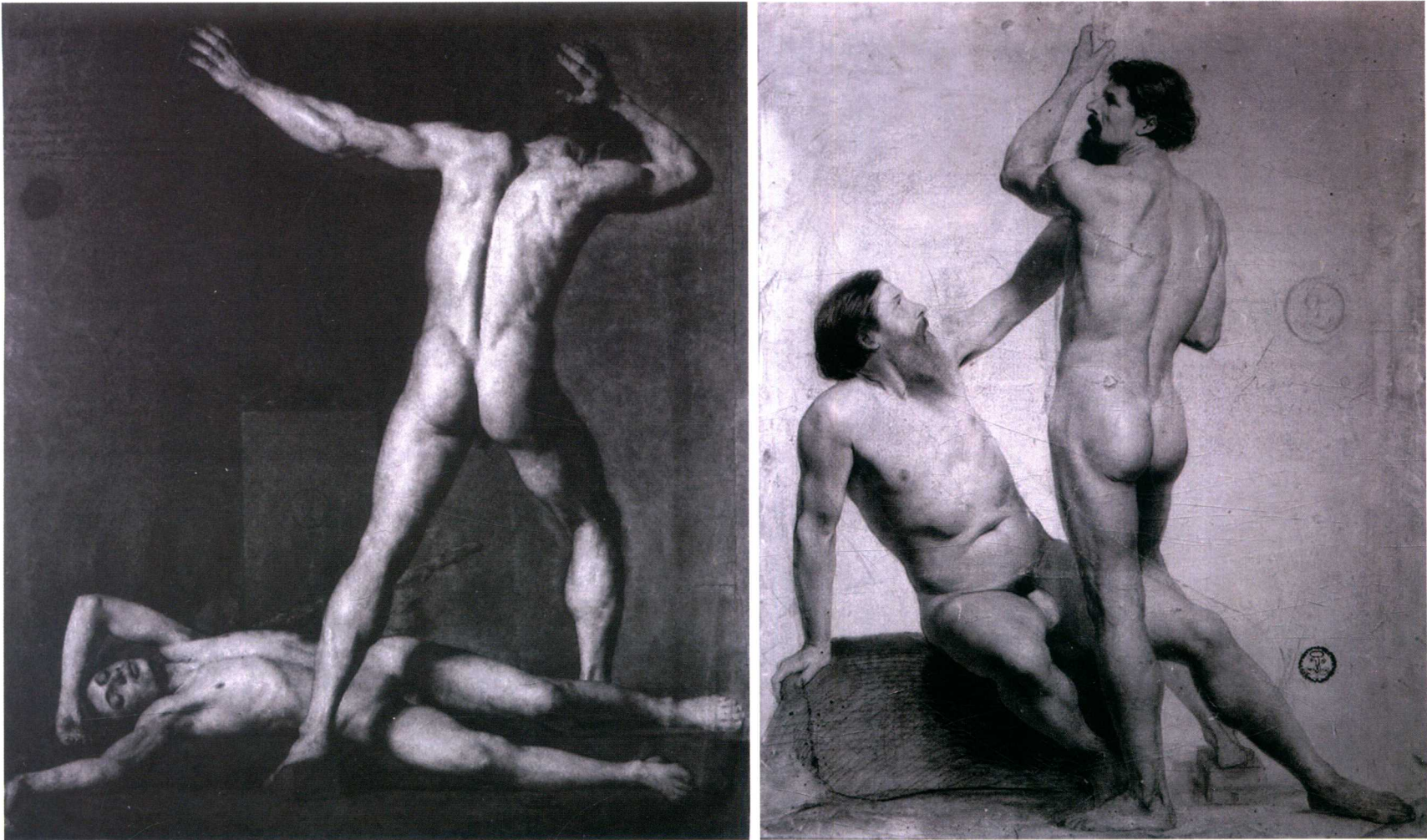
米开朗琪罗作品充满了力学运动与希腊艺术的数学美感

当眼被训练得如手般敏感细微，有如神经网络布满形体也布满画面，在这种状态下眼已是手，眼不再是通过光线在眼底成像的工具，它们变成了手。那一刻，画者就像是盲人。盲人在黑暗中也实实在在的用手感知着形体和空间。在造型训练的初级阶段，观察事物的方式应当先是“触觉”化的。画家的眼睛像一只手在触摸着对象的形体，铅笔像一把锋利的刀，敏感的雕刻着形状的边缘。

何尔拜因作品就具备这些品质，他的素描自成一家，兼有东西方艺术的精神品格。

何尔拜因作品

契斯恰科夫素描

契斯恰科夫素描教学法，其高明之处在于强调对自然和生活的观察、强调科学论证的态度、强调观察、理解和表现的系统过程。在形体教学中契斯恰科夫继承了俄罗斯素描立体观察的原则。强调形体在素描中的核心地位：“我们是在形体之中，所以我们也便于在形体中理解一切”。中国画家都喜爱弗洛伊德并深受其影响，是因为“很多画家都直面绘画本身，但显然没有做到弗洛伊德那样，深刻的表达现实。他用画笔揭示了人性本身的深度。”