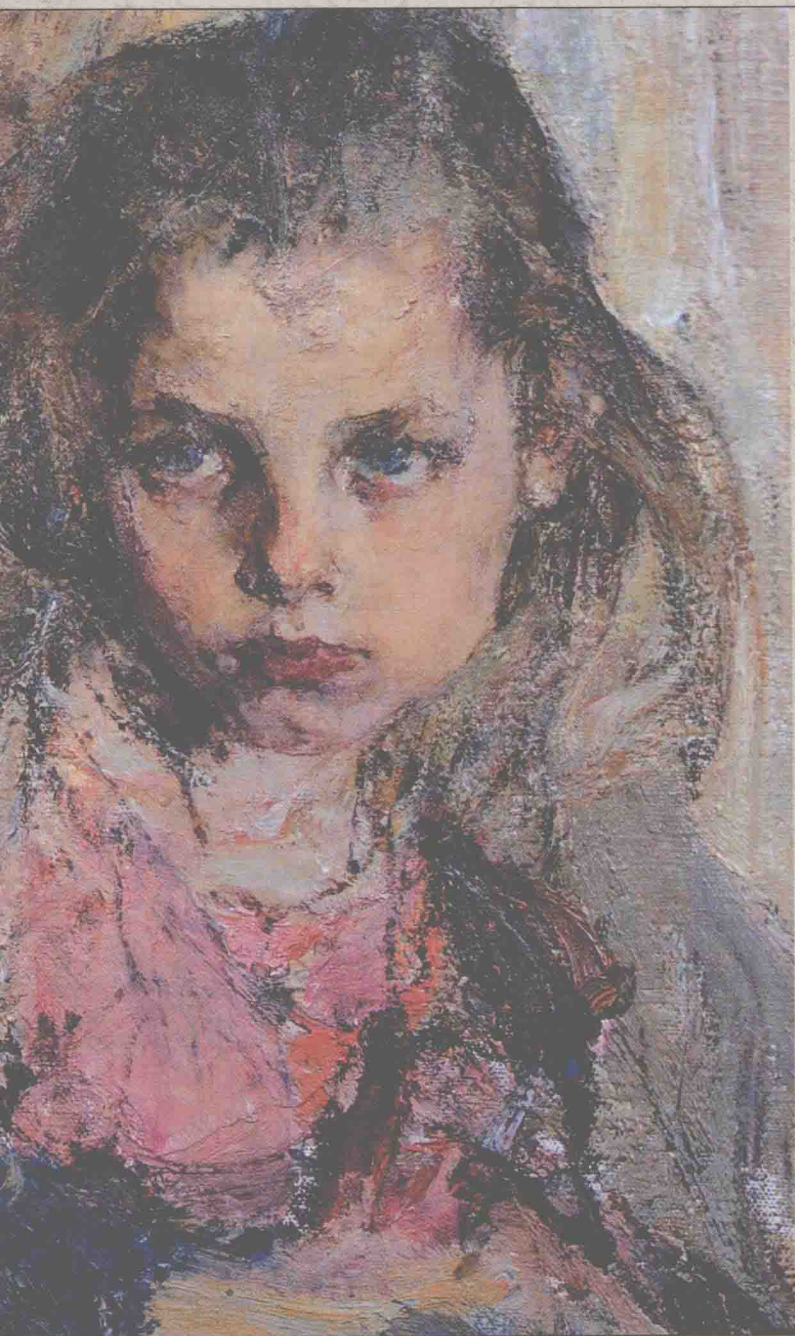

辽宁美术出版社

中国美术教育学术论丛

The Chinese Fine Arts Education
Academic Symposium Modeling Art Volume

造型艺术卷④

辽宁美术出版社

中国美术教育学术论丛

The Chinese Fine Arts Education
Academic Symposium Modeling Art Volume

造型艺术卷 ④

序

美术教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传承美术知识和技能；二是提高受教育者的审美情操，进而使受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来我们的美术教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面也一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点。先行一步的美术工作者已经在探索一条新的、更为有效的教育方法，在对他们以往的美术教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，在国内首次推出了这套具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术教育学术论丛。

该论丛最大的特点是理论与实践相结合，配以大量的中外经典美术作品，以开放的学术观念深入研究各学科产、学、研的发展态势。论丛涵盖了美术教育的主要门类，重点论述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计及表现方法等内容，丛书由《教学研究卷》《美术与设计理论卷》《艺术设计卷》《建筑与环境艺术卷》《造型艺术卷》《民间美术卷》六大类共68本图书构成。

该论丛是在提取、整合现有相关学术论文及教学改革成果的基础上，针对当下美术教学的特点和要求编写而成的，紧扣现代教育理念，体现基础性和学术性，满足当今美术教育创新发展的需要，具有很强的实用性与参鉴性。

Contents

总目录

写实油画的概念性研究——对胡建成老师的访谈 王 柯 刘 宇 鲍育伟	001
全山石是这样砌成的——对全山石的访谈摘录 陈 琦	012
传承与创造——架上绘画与民间艺术的对话 曹 力	026
论郭润文的艺术之路及其写实人物画 张繁文	036
艺术与人生——乃正师授艺录解 李荣林	046
情感激越、画风雄健而富有诗意——詹建俊的油画艺术 邵大箴	057
詹建俊风格 范迪安	065
尽善尽美的追求者——庞茂琨的油画艺术 王 林	068
葵园深歌 许 江	076
守望中的乡土——关于郑艺绘画语言的隐喻与象征 王登科	087
沉寂的灵性——谈祝福新先生的油画 林 杨	097
色彩王国中的赤子 天化	106
写生无处不销魂——鲁迅美术学院刘力教授印象 老 木	109
素描刘明——感受“刀客”刘明及其作品 张 澎	115
关于风景画的故事 李 武	126
英国艺术考察教育随笔 崔小冬	136
杜键其人——采访手记 岳洁琼	147
试论安格尔绘画中的古典性 丁 峰	158
敏感者的生命色彩——卢西安·弗洛伊德及其艺术的主观解读 罗石涌	160
心灵的痕迹——卢西恩·弗洛伊德不同时期作品中的笔触肌理 袁志刚	162

反叛与超越——试析“陌生化”在油画创作中的运用方式	王 滢	164
新具象表现性油画的图式特征	刘卫华	166
行为的可能 绘画的可能 生命的可能——读石冲油画作品有感	张立波	168
多元文化影响下的中国意象油画	王 昆	170
论中国现代女性油画艺术	赵媛媛	172
“送来主义”与“拿来主义”——再论当代中国行为艺术与高校美术教育	曾维华	174
论塞尚何以成为“现代绘画之父”	李光安	178
浅析中国油画的“东方意象”	沈 康	182
写意油画与中国传统文化精神	游海明	185
新具象——后现代多元社会亲历者的话语符号	宫丽慧	188
礼赞自然的田园诗人——法国风景画大师柯罗	白建涛	190
油画材质拓展与主体精神的表达	韩旭东	192
为何研究具象	皮道坚	194
于寻常中发掘新奇之美——解读阿里卡	吴华珠	196
聚在一起就有意义	郭润文	198
美丽总是愁人的——米莱斯与他的忧郁女性形象	李新生	200
浪漫而深沉的艺术旅程——俄罗斯风景画大师列维坦	李新光	204
认可与缺憾——论画意的空间	李鸣钟	207
追忆似水年华——邢健健的古典写实绘画	沈淑莉	209
油画创作语言的民族化与当代境遇	杨 俊	210

油画肌理表现技法研究	刘 渊	214
谈当代油画与其他画种的融合	王 强	216
论中国油画的民族性与意象表现风格	寇 强	218
美丽的幻象——夏俊娜油画艺术评述	马丽华	220
浅谈素描在油画中的重要性	汤玉梅	222
肌理材料——油画艺术的触觉魅力	耿鑫瑶	224
马奈及其艺术之浅论	张 楠	226
论油画的肌理和材料	何善胜 侯吉明	230
塞尚与凡·高艺术风格简析	朱 晶	232
文艺复兴时期绘画与19世纪印象主义绘画比较研究	谢付庭	234
浅析文化底蕴与空间意识在油画写生中的作用	王旭民	238
俄罗斯现实主义新生代艺术家——米哈德·萨弗库耶夫研究	王 超	240
谈边线处理与油画语言风格	聂道汨	242
莫奈绘画的抽象属性	陈立权	244
米罗后期创作中的太极意趣	王金玲	246
谈靳尚谊的新古典油画风格——《塔吉克新娘》赏析	马丽伟	248
试论写实油画的当代性	姜向东	250
捕捉自然中的美——浅谈印象派的油画语言	王国德	253
试析米勒及其绘画的品格	叶云龙	257
卡拉瓦乔的光影	杨晓见	261

浅谈中国油画的现状及发展趋势	刘华东	265
简话蛋彩画	蔡志静	267
油画中的色彩	常永旗	269
浅议风景油画的色彩民族化	周国亭	271
浅析意大利文艺复兴三杰创作中的情感因素	唐明 向新元	273
情感的力量——鲁本斯与巴洛克艺术	李晖	277
写意油画对文人画思想的传承	李娜	280
在现实与梦境中徘徊——浅析马克·夏加尔绘画的心理动机	廖瑜 赵继学	283
油画材质语言的视觉审美	郭国宝	286
浅论油画艺术中材料的功能作用	马新平	290
行为艺术与当代生活的心灵治愈	张茜	292
浅议材料在作品中的意义	宁小深	294
浅谈中国文化与当代写实油画的中国风格的关系	仇强	298
安迪·沃霍尔：在喧闹中品尝孤独	高敏	302
艺术超越性的向度与文化意义——关于公共艺术与公共空间行为艺术的思考	侯丽丽	304
构成主义艺术的象征——塔特林与《第三国际纪念碑》	王永	306
消费文化下的波普艺术	常欢	310
现代装饰绘画的形式语言探析	肖发展	313
浅谈粘贴画中材料美和肌理美的表现	杨文阁	317
装置艺术作品——与架上绘画在情感传达上的比较	徐鸿鸣	319

落花有意 流水无情——中国当代艺术品被大众接受现状初探	闫 郢	321
静谧的存在——解读苍鑫作品中的生命意识	肖 伟	323
非同寻常的艺术创造——综合绘画毕业创作展观感	于 婧 冯 亮	325
中国前卫艺术的滥觞——记中华独立美术协会之赵兽	张锋美	328
困境与探索——从徐冰作品看中国当代艺术遭遇的三大难题	王 巾	332
材料语言的特性	吕 承	336
感知材料的意味——综合媒材视觉语言的表现思维与情感属性	刘 雪	338
在互动艺术创作中运用无线装置之研究	柴文娟	340
浅析现代造型艺术的形式	程 越	344
中国当代艺术本土化策略之我见	黎 青 王姬卓	346
综合绘画作品《人面桃花》的创作探索	潘 玥	348
塔皮埃斯绘画语言表现形式分析	杨贝贝	350
艰苦而愉悦的历程——序“中国写实画派十年展”	邵大箴	352
从写实出发——写在“中国写实画派十年展”之际	诸 迪	355
关于当前中国油画前景的一点思考	胡 明	357
绘画观念的智性表达——袁文彬作品赏析	李 炯	359
在综合材料中吸取与穿越——谈许世虎的绘画艺术与综合材料绘画的发展	赖家令	362
浅析中国新写实油画	贾武明	366
中国现代油画创作对敦煌壁画艺术的借鉴	陈健勇	368
浅议油画艺术的色彩美——形式美的法则及运用	唐秀琼	371

中国油画艺术的先行者——中国美术史上的留学运动	芦 坤	374
解读当代中国油画的意象性	姜亦金 刘兴亮	379
近代西方绘画中手的不同表现方法	高红艳	381
谈印象派的创新探索	余洪顺	385
综合材料的运用对现代视觉语言的影响	王 燕 李 静	387
浅析材料语言研究	向 强	389
浅析塞尚与凡·高艺术风格	薛书琴	392
浅谈画家克里姆特作品中的符号	张 弛	394
“透过窗户看形式”——《圣罗马诺之战》装饰与色彩的解读	于安记	396
当代艺术材料的意义	李志强	399
解析莫兰迪绘画空间图式中的图底互换	董勤欣	401
色墨韵味——水墨对我的油画创作的影响	薛方明	403
绘画的空间	李建平	407
浅谈当代油画创作中色彩语言的表现——以吴冠中艺术为例	谢 彬	411
蚌病成珠——从社会的病态探究作品《加歇医生》的内涵价值	杨 通	413
我们怎样才能看懂抽象绘画	王明辉	415
后现代艺术中异变的古典主义情结——费尔南多·博特罗艺术简析	吕 美 汪振泽	417
神秘与激情的协奏——论埃尔·格列柯油画在西方艺术发展史中的价值	石 祥	419
上帝保佑受伤的人们——玛琳·杜玛斯的绘画作品赏析	梁红霞	422
始于真理而无惧向前——高更艺术人生微探	马全社	426

自画像的表现形式	刘丽雪	430
瑞士画家弗迪南·霍德勒与平行主义理论	王宪玲 韩继强	432
心灵的捍卫者——毕加索作品《带鸟的步兵》解读	胡玉森	434
谈风景油画中色调的表现	朱效刚	436
“昙花一现”的美——西方后现代的大地艺术	李荣彬 程丽华	438
浅析德加作品的艺术特点	陈为帅	441
全景画在现代绘画中的价值	王佳	444
伟大的静物画家——马奈	陈 晗 韩 亮	448
抽象形式的研究——康定斯基的绘画	王佳	450
荷兰画家哈尔斯与伦勃朗的技艺特点及两张群像画	林碧珠	452
从无意识重构谈雷东的艺术创作	李宏楠	455
杜尚的艺术思想及其表现	王玉琼	457
抽象派绘画始祖——康定斯基	全莉莉	459
浅谈基塔伊绘画艺术“表现性形式”的意味	杨国强	461
解读阿恩海姆的“张力”理论	王一婷	465
穿越时空的感动——谈席勒艺术中的坦诚	张建东	467
自然科学新成果对印象派绘画的影响	曹跻圣 卓中永 鲜光磊	469
中国当代油画中的形式主义	邓玉婷	471
浅析具象绘画中的肢体语言	曾庆良	473
浅谈维吾尔族油画中的装饰风格	艾则热提艾力·牙克甫	475

论油画的表现语言之一——笔触	刘磊霞	477
深情至美——西画中母与子形象的解读	杨 灿 刘永慈	479
浅析“个性化”语言在油画作品中的表达	马惠龙	481
浅论西方现代艺术的叛逆性	陆建春	485
中国风景油画与人文精神	王治平	487
论中国油画本土特色的彰显——以向日葵题材为例	吕 超	489
寻找视觉中的印记	杨参军	491
倾听画布上的声音——再看凡·高自画像	郭正陆	492
西方美术作品中的刚性美与柔性美	刘 霞	494
极致的抒情与神秘的装饰——品读俄罗斯画家列维坦与库茵芝的风景画	张可扬	496
油画的地域性特征	王建华	498

写实油画的理念性研究

——对胡建成老师的访谈

采访者/王 柯 刘 宇 鲍育伟 整 理/王 柯 刘尊海

采访者：胡老师好！就研究生的课题向您提几个问题，首先，请谈谈设置“写实油画的理念性研究”这一课题的想法和过程。

胡建成：几年前，当画室老师共同讨论研究生课题设置时，靳尚谊先生也参加了最后的讨论。我当时提出的课题是写实油画与油画的理念性研究，靳先生建议改为如今的“写实油画的理念性研究”。每位老师既考虑了自身的艺术实践和艺术追求，也考虑到画室教学全面健康的发展，因此从油画传统、油画语言、油画色彩及油画的观念性这几个方面设立了研究课题。虽然在文字上没有体现出对中国传统文化的研究，但所有教师对中国传统文化在今后教学工作中的重要位置以及对中国油画今后进一步发展所起的重要作用都有明确而积极的态度。

写实油画被着重地强调出来，的确具有很强的中国特色。西方人不怎么在意写实与否，也没

有写实就传统、不写实就现代的说法。对于“绘画已经死了”的西方而言，在艺术上的何种选择纯属画家个人的事。

对这一课题思考基于以下两个方面：首先，传统写实油画包含了西方油画艺术数百年的辉煌历程和精髓，在不断的发展中产生了诸多不朽的杰作和伟大的画家，积累了丰富的油画语言，形成了许多传世的规律和原则；随着不同时代对油画艺术发展的促进和需求，写实油画在技巧和创新上对艺术家的要求越来越高。我们在绘画教育，特别是油画教育上大规模、持续性的严格训练，为我们深入了解和把握油画语言奠定了基础，并提供了广泛的人才资源。

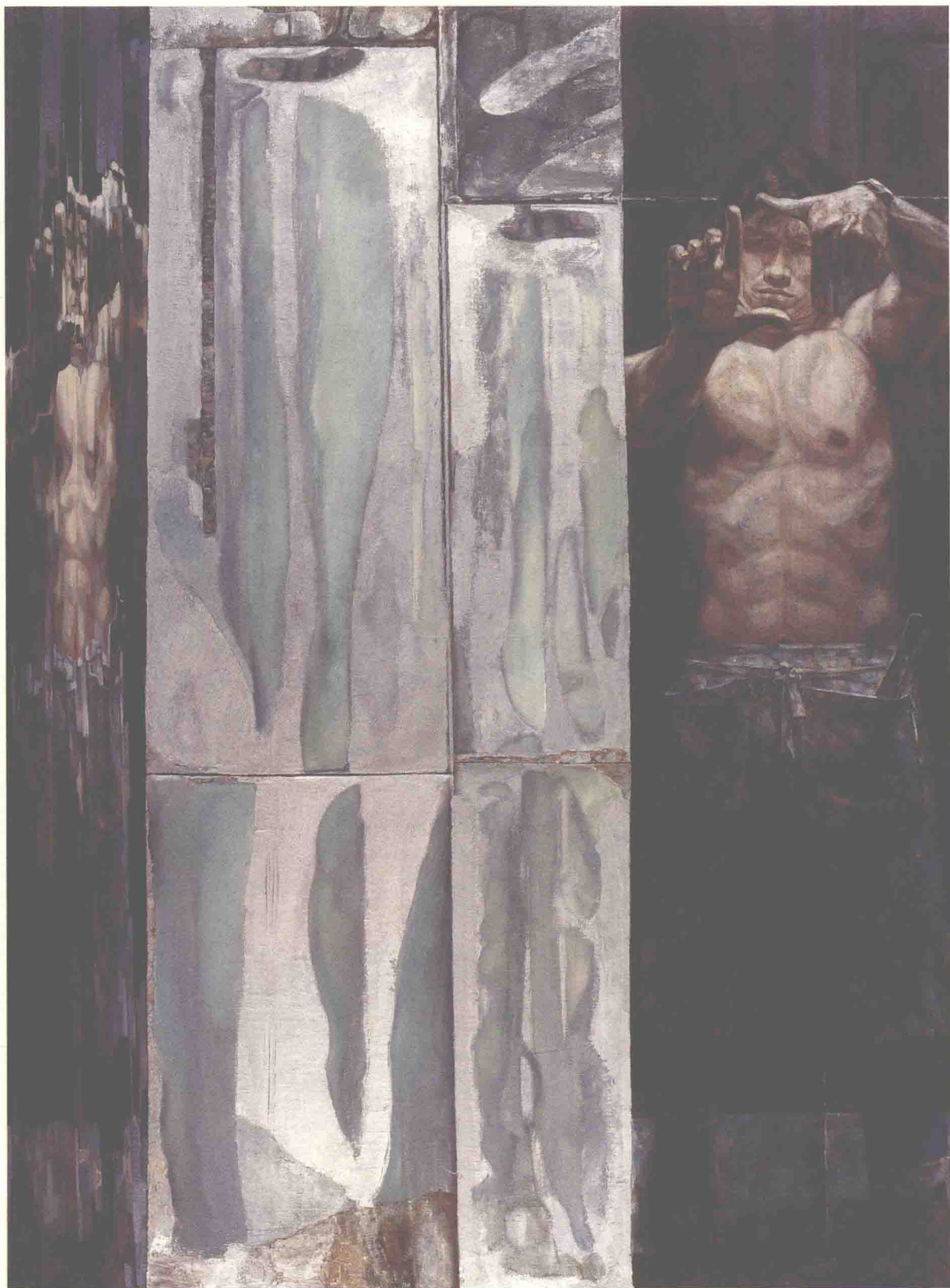
在国外考查绘画教育的时候，我脑子里不自觉地会把我们美院的学生和外国美院的学生作比较，我觉得西方人放弃传统绘画教育有其复杂的文化原因，但就掌握绘画技巧和绘画的传统知识

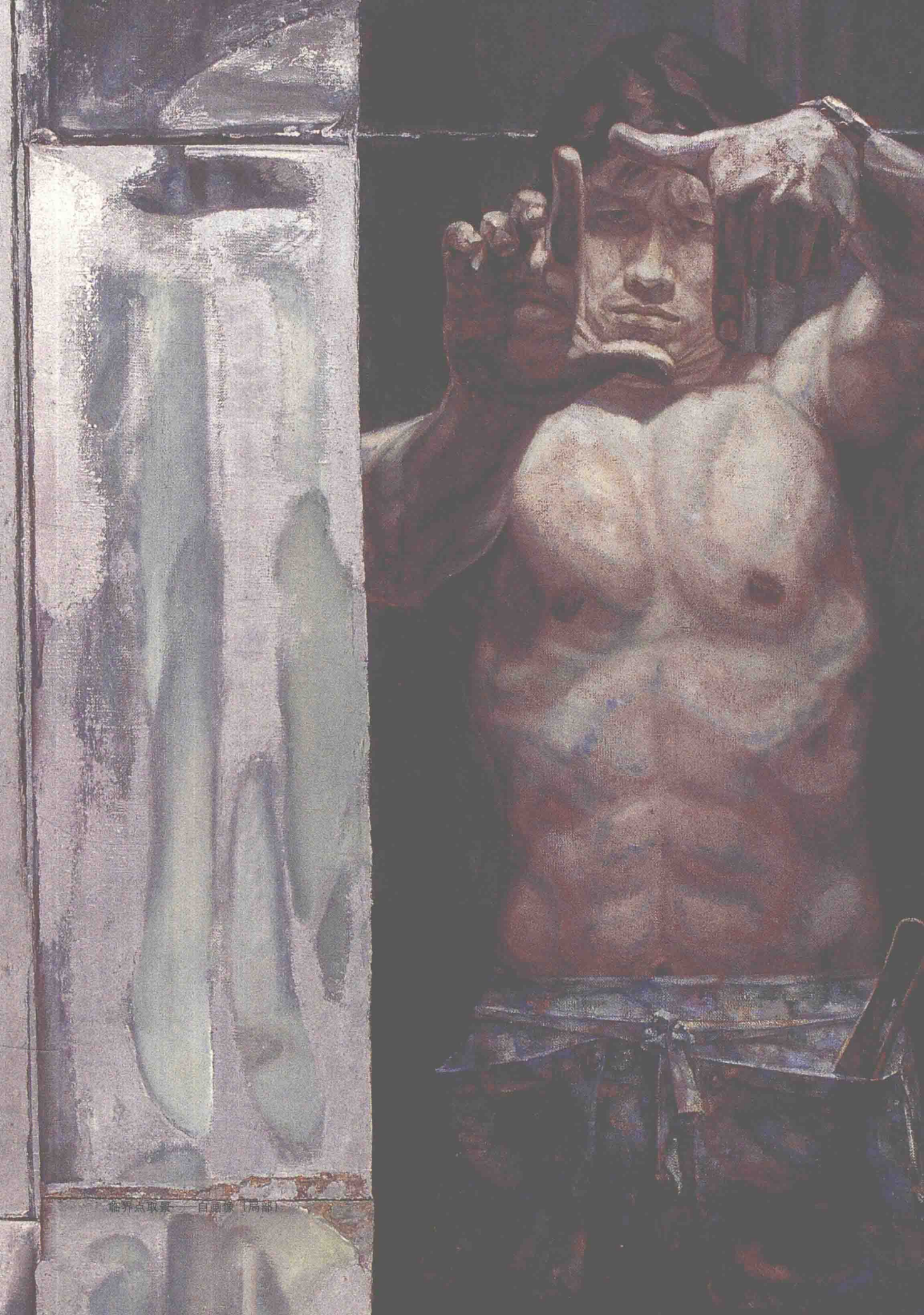
速写 胡建成 39cm × 27cm 2009年

玉玉 速写 胡建成 40cm × 30cm 2009年

临界点取景——自画像 布面油画 胡建成 150.3cm×195.5cm 1994年

临界点取景——自画像（局部）

而言，可谓不比不知道，我们的学生真强，但问题也随之提出来了。由于文化和历史方面的缘由，我们在对待绘画观念特别是当代绘画艺术的理念上，与西方人有着巨大的差别，年轻的中国油画，面对日益发展的全球一体化的现实，油画“现代化”和油画“中国化”是油画在中国继续健康发展的必然。

其次，就中国油画的发展和中国人学习外来文化的认真态度而言，学习传统，意味着从源头学起，脚踏实地，更高层面地认知西方油画发展的历史，更加本质地了解油画的品质和艺术境界，这是中国油画“可持续发展”的重要基础。因此，中国写实油画也正面临着多重压力。首先，西方油画经历了四五百年的锤炼，成就了丰富而辉煌的油画历史，我们要真正理解和把握它尚需时日。其次，我们又必须将其逐步融汇于

我们中国人自己的审美意念之中，在创作和欣赏两个方面并进，并最终形成鲜明的中国油画特征，以及艺术家各自的艺术特色。同时，又要具备其鲜明的时代特性。仔细想来，要实现这些理想，没有明晰的艺术观、没有对未来的远见卓识和几代人的不懈努力是不行的。

顺便补充一点我的看法，尽管写实油画面临重重压力，但写实油画也有其明显的特殊性。比如形象表述的直接和视觉上的真实性，这对于将近百年历史的中国油画而言，更有利于在世界绘画平台上建树形象，一张生动的中国面庞已无需再说明它的中国性。何况在艺术趣味、色彩、结构等各个方面都可充分展示其特有的中国文化特质。相反，抽象也好，表现也好，凡此种种，西方人已经使其西方化、国际化了。一张纯抽象的色块，没有文字相辅，它已没有实际的文化特

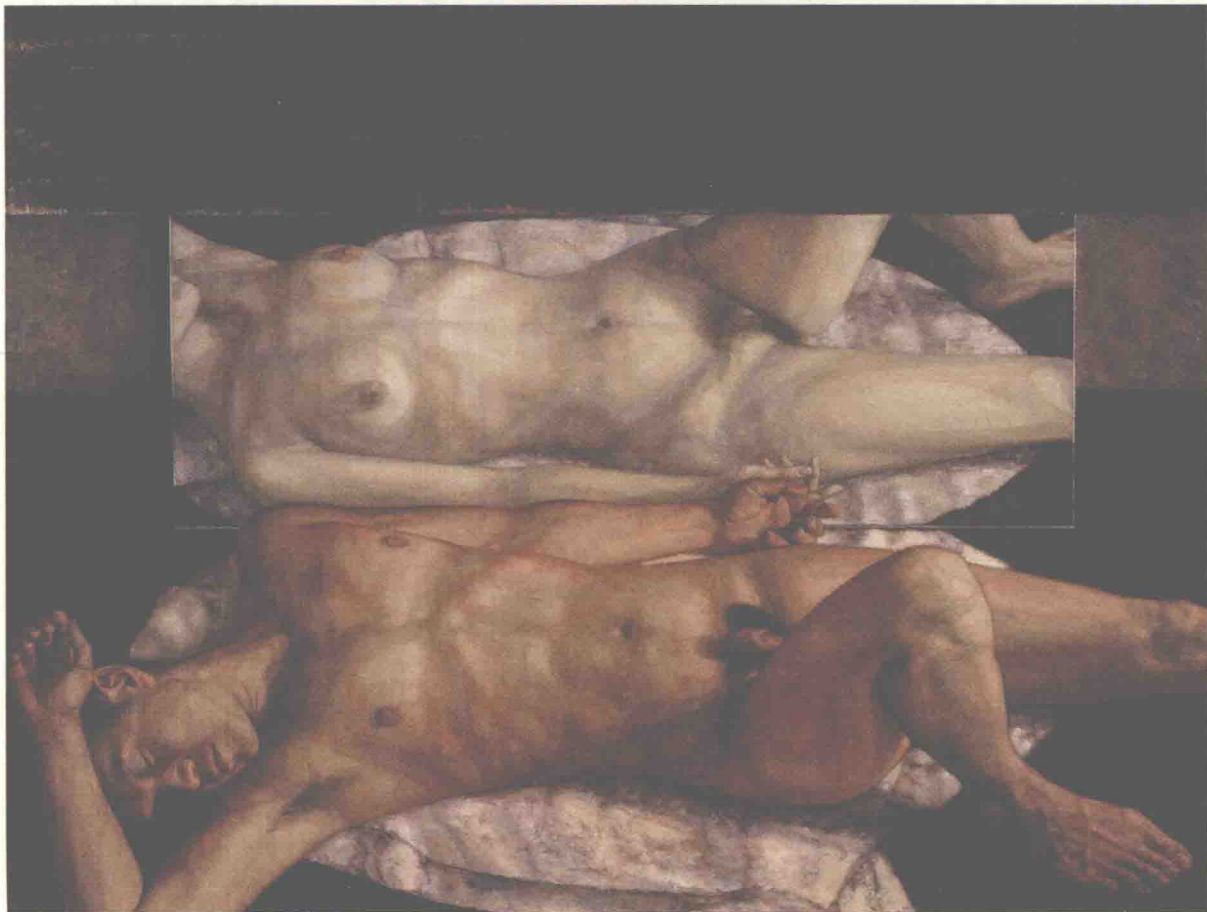
性。中国今天的前卫艺术，即便是卡通艺术也不能脱离具体的中国形象，否则，它会立刻淹没在西方现代艺术的浪潮中。我以前曾经说过，中国人用了不到一百年的时间将油画正逐步地转变成适于表达中国现实的艺术手段，放眼回顾，到今天为止，还没有一个外国人能将一张中国人的脸描绘得如中国油画家这样生动和真切，这值得我们骄傲。因此，我觉得坚持写实为前提的观念性研究，有其特定的历史原因，不然，我们会不知不觉地尾随在别人的后边。

我提出这一课题，不是要学生搞观念绘画，这在西方也不是新东西。观念在这里我觉得体现在两个方面，一方面是画家在作品中表述出对人生和历史的態度；另一方面是艺术家对待艺术的态度。希望通过对这一课题的学习，学生触及的

是有关人与艺术关系的研究、艺术与当代生活关系的研究。进一步讲，所谓的观念，应该是我们中国人对待艺术的观念，并逐步寻求表述它的当代方式。

采访者：请您谈一下这一研究方向与一画室的关系，包括这一课题对画室建设所具有的意义。

胡建成：靳尚谊先生基于多年的教学经验和对西方美术史的研究，将画室研究的领域界定在西方文艺复兴到后期印象派，这本身已鲜明地标明了画室的教学理念和发展方向。这个界定并不意味他想把艺术视野局限在这里，而是基于对中国油画进一步发展的实际而提出的，如果没有这样的界定，那一画室的存在就失去了价值和意义。

折射 布面油画 胡建成 147cm×111.2cm 1993年

值得思考的是，西方人用了近五百年的时间成就了辉煌的绘画历史，成为了人类艺术宝库中重要的组成部分，然仅用了四五十年时间便将其终结了。这里边有文化上的种种原因，更有感情上的种种无奈。

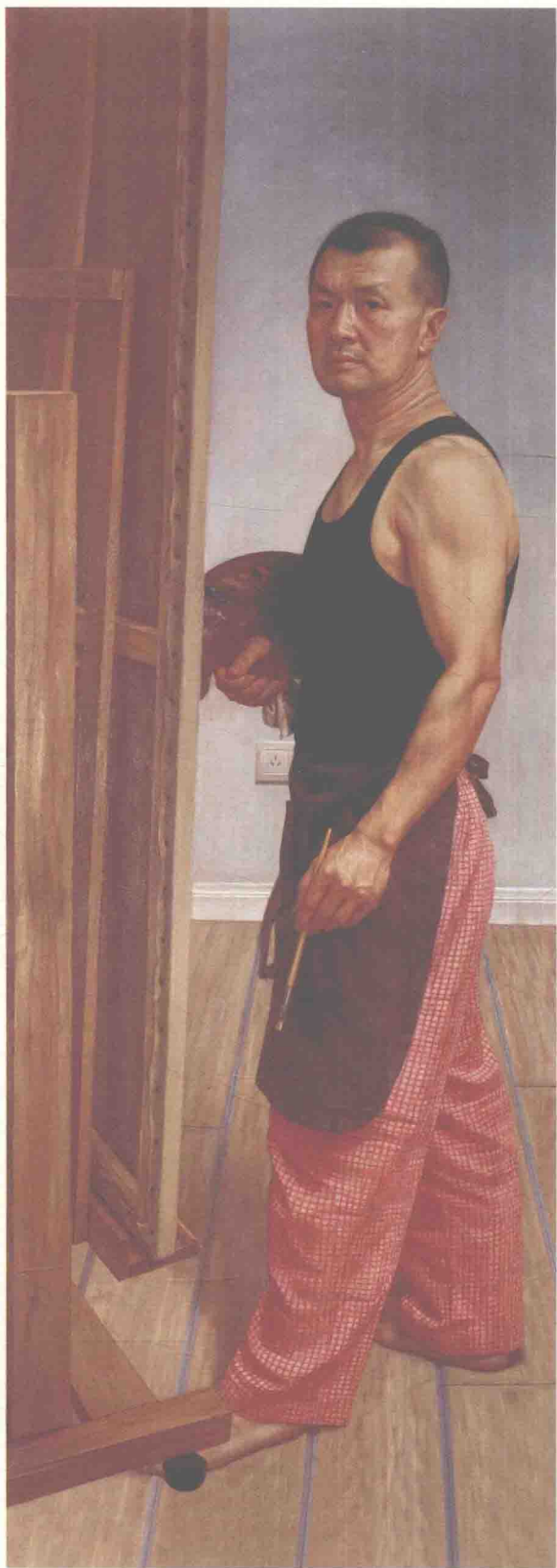
自西方文艺复兴开始，西方人将人文精神即对人的生命价值的尊重不断提升到新的水平，但度和分寸的把握绝非易事，对个人价值的极端重视的另一面也许就是极端的自私或个人主义，这对不断发展、高度运转、需要高度协作的社会而言，又是个自相矛盾的现实。因而在艺术上极端的个性追求和标新立异，无度的挑战传统及其价值体系，“绘画死了”是它必然的结局。

一画室尊重古今中外一切优秀的传统，但尊重传统不意味着固守传统，传统是坐标，有如一只大船航行在无际的海洋中，没有坐标就没有方向；然而，坐标不是你的目的地，但是要想知道从哪里来、到哪里去就离不开它，否则，这次航行可能就是最后的旅程。

采访者：我们这个课题与现代社会和当代生活有什么联系？在教学实践中您是怎样来实现课题目的的？在过程中有何体会？

胡建成：观念这个概念不是绘画的专属，写实绘画和观念性研究的组合基于这样的现实：中国油画的起步与西方油画的发展在时间上没有对应性和可比性，但在面对当代生活和当代艺术的现实时却需要也必须站在同一个舞台上。观念的转变首先是人的转变。要增强写实绘画的生命力，前提是你观念上必须有这种自觉和要求，必须真切地感悟到艺术生命的存在。尊重传统，锐意创新，我所说的观念更接近这个意思。

写实主义、现实主义、自然主义、批判现实主义……这是很深的学问，应该由有兴趣的人去仔细区分。国画、版画、油画……这只是个材料上的区分，不必由于偏爱，彰显某项优点或缺陷评高论低，妨碍了我们去认识艺术发展的本质——无论何种艺术没有创造就没有未来。写实与现代不是个需要做学问的问题，但在如何对待

自画像 布面油画 胡建成 77.5cm × 208cm 2006年