

中国写实油画研究

著 杨飞云



安徽美术出版社



中国写实油画研究

Research on Chinese Realistic Oil Painting

杨飞云

杨飞云 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目（C I P）数据

中国写实油画研究. 杨飞云 / 杨飞云著. — 合肥 : 安徽美术出版社, 2014. 6
ISBN 978-7-5398-3422-1

I. ①中… II. ①杨… III. ①油画—写实派绘画—绘画评论—中国—现代 IV. ①J213.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第204404号

中国写实油画研究——杨飞云

ZHONGGUO XIESHI YOUHUA YANJIU YANG FEIYUN

杨飞云 著

出 版 人： 武忠平
选题策划： 谢育智
责任编辑： 谢育智 黄 奇
责任校对： 司开江
装帧设计： 郑晓丹
责任印制： 徐海燕
出版发行： 时代出版传媒股份有限公司 安徽美术出版社
地 址： 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮 编： 230071
营 销 部： 0551-63533604（省内） 0551-63533607（省外）
印 制： 北京市雅迪彩色印刷有限公司
开 本： 635mm×965mm 1/8 印 张： 22.5
版 次： 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷
书 号： ISBN 978-7-5398-3422-1
定 价： 98.00元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师



1954年生于内蒙古。1982年毕业于中央美术学院油画系，1982—1984年任教于中央戏剧学院舞台美术系，1984—2006年任教于中央美术学院油画系。1989年赴美国、英国、意大利、法国考察、学习、参展。1995年赴瑞典、荷兰、比利时参展、考察。现为中国艺术研究院中国油画院院长、博士生导师，中国美术家协会理事、油画艺委会副主任，中国油画学会副主席，北京市美术家协会副主席，中央美术学院客座教授，第十一届全国人大代表。

作品《小演员》获“全国第三届青年美术作品展”铜奖；《北方姑娘》获“第一届全国油画展”优秀奖；《唤起记忆的歌》获“第七届全国美展”银奖；《纯洁》获“第三届全国油画展”优秀奖；《秋海棠》获“第十届全国美展”优秀奖。2003—2004年在中国美术馆、上海美术馆、江苏美术馆、四川美术馆、台湾“山美术馆”、香港大学美术馆，举办“杨飞云绘画艺术展”。近年来，致力于油画创作、学术研究、展览策划及美术教育等，多角度为中国油画事业发挥积极作用。2008年策划并参与创作“热血·五月”抗震救灾捐赠作品；2009年参与国家重大历史题材项目并创作作品《宋庆龄》；2009年策划并参与“寻源问道——中国油画艺术邀请展”；2010年策划并参与“回到写生——三代油画家写生作品展”“面对原典——三代油画家临摹作品展”。作为中国写实画派的发起人之一，连续数次参加中国写实画派展览。出版个人油画专著二十余部，主编《寻源问道》等系列展览相关画册十余部。

目 录

杨飞云谈绘画艺术·····	2
写生的恩赐·····	50
启示的奥秘——我的创作心路 ·····	54
清醒的力量·····	62
油画艺术教学规律·····	68
油画教学的教引导·····	74
油画教学的思考·····	80
油画教学的体会·····	82
油画创作的技术准备·····	86
正本清源·····	92

杨飞云

杨飞云谈绘画艺术

整理 黄奇



很小的时候我就喜欢绘画，起初可能受到一点家庭的间接影响。我父亲在学校里教美术，他那时候主要是画宣传画，偶尔也画点素描、速写，给家族里的老人们画肖像，或者老人故世之后拿照片画的像。我的母亲虽然不识字，但她会剪北方农村过年时糊在窗户上的窗花，她还在农村做裁缝，做的衣服又合身又好看。回头看，家庭环境对我是有一点影响的，但促使我走上绘画道路的最主要的因素还是对绘画有着不可思议的喜爱。所以我想，画画不是源于选择而是出于自己的兴趣与喜爱。

有的人天生就对绘画喜爱并具有专长。这种与生俱来的专长和爱好，我觉得对于成为一个优秀的艺术家来说是第一位的，对于选择艺术道路的学生也是非常重要的。如果对绘画没有天生的兴趣，很难解释我当时为什么会选择从事绘画这个职业，因为最初的时候，学习绘画完全是没有功利和目的性的，只是源于自身的热爱。我想自己最初选择学习绘画不外乎这两个原因。

选择绘画之路以后，自身要如何做是非常关键的。我小时候接触了太多有绘画才能、会画两笔的人，最终却没能艺术上有所成功，究其原因有两点非常重要：第一，你有绘画这方面的才能但却不能持续地从中获得乐趣，或者只是把绘画作为自己的业余爱好，随随便便玩两下。这样的人也不能够选择绘画作为自己的职业，更不可能走上艺术家的道路上来。作为职业的艺术工作者他必须对自己所从事的绘画工作有着持续的兴趣。第二，在学画的过程中要全身心的投入，并能够在深入的学习中找到乐趣。做到这两点对于学画初期是至关重要的。

对绘画先天的兴趣与擅长，周边艺术氛围的影响，在绘画学习中能够深入进去并寻找到乐趣，以及来自周围直接或间接的鼓励支持，这些条件对于学习绘画的学生而言是十分重要的。当这些都具备的时候，学生就需要看到优秀的绘画作品——那些历代艺术大师所创作的经典的艺术作品，



并向这些大师学习。当你感受到这些优秀作品的魅力与奥妙后你会特别不一样，不仅开阔了眼界，还会激发学画的兴趣，艺术创作的欲望。我在看到这些大师的经典作品后更加坚定了从事绘画的信念。

周边的鼓励加上个人的艺术表达欲望促使自己在艺术探索的道路上持续地走下去，走进去。做到这一点很重要，因为艺术学习只有走下去，才能走进去，只有走进去你才能主动地去追求，而不是被动地去学习。

在20世纪70年代我学习绘画时，几乎没有人给我任何压力，没有人说你学画画要学到什么程度，要以画画为职业，要通过画画成名成家。我只是自己心里特别喜欢绘画，看到优秀的艺术作品就有创作的冲动，想画成那样。当时社会比较封闭，无法接触到大师的作品，只能从周边老师、朋友那里看到一点图书，印刷品上的绘画，还有就是70年代的革命宣传画比如领袖像，虽然这还不是纯粹的艺术，但也让我知道在前面有比自己画得好的人，也因此有了一些参照。

当下学画的人很多，条件也很好，但目的已经不纯粹了。在小学甚至幼儿园的时候，很多父母就有意识地培养孩子画画，为的是让他们参加比赛或考学，到了高中阶段更是以考学为目的，大量的学生因为文化课不太好才加入到绘画的学习当中。这些人学画的目的性都很不纯粹，如果抱着

这样的目的学习画画是很难持之以恆的。

我之所以在绘画的道路上坚持下来，是因为发现自己做别的事没有兴趣，只有画画这件事能干得好一点，无论是作画时的耐心还是对绘画的热爱都好一点，得到的鼓励与支持也多一些。我能将自己的爱好和兴趣同画画紧密地联系在一起并保持住，一直到后来从事绘画这项职业。但要说最终选择绘画这个职业，其实还是因为考取了中央美术学院。在考取中央美术学院之前，我并没有进行系统的美术专业学习，虽然那时候我已在工厂里做美术干事，从事宣传工作，但严格说来，画画还只能算作一种业余爱好。考上中央美术学院后，绘画就由一种业余爱好变成了一种专业的学习研究，之后就走上了绘画这条道路，本色爱好终于变成了自己的事业和职业。

上大学之后我学习了中外美术史，接触到西方各种各样的艺术流派和大师，看到了许多画册甚至经典原作，这使得我对绘画的意义与价值有了重新的理解，对于绘画的认识有了很大的变化，之前对于绘画的那种自娱自乐的心态发生了很大变化。改革开放后，各种艺术流派、观念、思潮随之而来，不断涌现，使得传统的油画受到冲击。那时候，关于油画也出现了许多论调，一会是油画民族化，一会又是边缘化，甚至有人提出传统油画已经走向死亡的观点。这些对于当时学艺术的学生不可能没有影响，画画的人对外界变化最为敏感，但我个人认为这些艺术的潮流所包含的某些内容同我已建立的艺术观、价值观相背离，这些新涌现的艺术观点不能干扰我，我对某些所谓新艺术潮流的东西不喜欢也没有兴趣接触，我觉得这不是我要走的路。虽然不能说我是有意识的抵抗，但我一直坚持自己所选择的艺术道路，这条道路是在不断比较的过程中所选择的，是一种必然，也是一步步逐渐形成的。走好这条道路比较难，它需要严格的训练与扎实的基本功，需要达到一定的水平，才能谈得上绘画表达，作画时要具备相当的基本功，许多艺术方面的修养都要一一具备，学习过程也需要相当一段时间的磨练才能掌握，画起来也并不轻松。正应为如此，传统油画的艺术魅力恰恰是别的艺术形式所无法取代的，其他的艺术表现形式与之比较，震撼力差多了。

在接触到许多西方大师的经典油画原作后，我越来越感受到油画的魅力。欧洲大师的作品是那么的精妙，出国看过经典原作以后，一般有两种态度，一些人认为西方油画所取得的成就无法超越，回国之后就放弃了油画。而我是另外一种态度，我认为我们远没有做到西方油画艺术的高度，但这恰恰给我从事的油画艺术以足够的动力。

中国油画的发展不过百年，只有几代人的时间。最早出去的一批艺术家抱着学习西方正宗油画的态度，将油画这种艺术门类带入中国，他们努力想把最正宗的油画艺术引入中国，但油画引入中国之后马上面临本土化、民族化、系统化等一系列的问题。20世纪50年代国内曾系统引入俄罗斯油画教学体系，包括油画形体、空间、材料、技法等内容，这些对国内





头像写生 35cm×30.5cm 油画 1985年

油画发展起过重要的影响。20世纪80年代改革开放之后，西方的艺术大量的被介绍到中国，当我们在很短的时间接触到从古典到现当代的各种艺术流派、艺术类型后，国内也随之出现了各类艺术的中国版本。我们会发现自改革开放以来，从形式上来看已经不存在人们没有涉足的方面，再也不会像过去那样突然出现一种前人没有涉及的架上艺术形式。既然各种艺术样式都有了，接下来所要面对的就是艺术水平高低问题。

很多人会觉得油画在中国不过百年的发展历史，无法和西方六百年的发展历史相比。我觉得对我们来说油画在中国的发展有很多工作是需要去做的，这包括油画的面对中国、面对现当代的社会等课题所需要的融合变化，这些课题非常有价值，可以成为我们一直努力下去的方向。

中国四五代油画家都努力地在油画的表现力和绘画水平的提高上做着不懈探索，其中就包括中央美术学院老老少少几代人。这些人从油画的研究、教学、创作、思考、研讨等各种方面进行努力，包括出国考察和在国内办展，目的都是围绕着油画艺术水平这一本质问题。油画的民族化不应流入简单化、表面化，而应从经典的油画作品中寻找我们同西方油画的差距，追寻油画的本源是我这些年一直努力的方向。虽然这些年我们在这方面做了很多的努力，但同西方经典作品比较依然有着差距，这个差距正是油画发展的空间。不是说我们画了一些形式上、技法上与西方经典作品类似的作品，就以为我们和西方油画没有差距了，关键是要使我们的油画接近或达到西方经典艺术作品的艺术水平。

二

当下选择油画这个职业的人大都是被动的，说被动主要是因为以下几个原因：首先，现在的学生学习绘画不是出于自己的喜欢，而大多是出于家长的意志和要求。虽然说每个人都可以学习绘画，但不见得每个人都适合从事绘画这个职业，而社会上的很多家长则先入为主地对小孩按自己的规划提出了要求。其次，现在很多人是因为文化课成绩不好，为了要考大学才来学习绘画。我觉得因为这些原因学习绘画的人都不是具有最佳艺术潜质的。鲁迅曾阻止自己的孩子学习写作，因为他认为从事写作的人需要具备一定的天赋，从事艺术也是如此，这不是一个具有普遍性，适合所有人学习和从事的职业，艺术尤其是绘画，不是说感觉正常，愿意努力去做就能做好的。所以现在许多抱有一定目的学画的人就很被动。学画的人应当具备从事绘画应有的素质，比如对绘画有独特的感受，从事绘画有乐



抱着玩具的姑娘 60cm × 50cm 油画 1986年

趣、开心，作画时能够做到坐得住、有耐心、保持持久的专注力、在绘画中能发挥自己的才能和长处、表达自己的感情等等，这些都是最基本的要求。然后就是从事绘画这个职业的心态，心态其实是培养和浓缩个人在绘画上的兴趣，源源不断地给予自己在绘画上的动力，所以自己能不能够学习绘画，只要根据以上几点就能判断。

只要是真正爱好，客观环境是不会阻碍个人学习绘画的。现在个人从事绘画的外部环境应该说还是非常好的，但往往是绘画者个人的原因阻碍了其绘画发展，譬如，不纯粹的绘画目的。绘画的目的一定要纯粹，不是说我们从事绘画就是为了考大学，为了多卖画多出名。

前面说过，现在的孩子学画画没那么纯粹，很多可能是被动选择。不过，家长如果看得准，个人对绘画的兴趣爱好在学习过程中慢慢培养起来也还可以，关键问题是绘画目的要纯粹。从个人学习绘画伊始，社会和家庭或直接或间接对学生灌输的学习的目的性以及价值的判断非常重要，这是一个播种的问题，只有健康的种子才能在今后长出健康果实。如果事先的目的性大于绘画爱好本身，很容易造成绘画方向的偏离，这对于学习艺术的人以及周边的人非常值得深思和反省。

老师对于初学艺术学生的教育是非常重要的。我听我们的先生说，当年徐悲鸿对一年级新生都是亲自授课，等学生进入高年级的时候才交给别的老师带，这是为什么呢？因为学生的头几口奶水对他以后艺术道路的成长非常重要。所以按古人的说法老师是学生的再造父母一点也不为过，父母可以赋予孩子健康的身体，但真正将孩子塑造成才的还是老师。比如像我就很幸运，当时的中央美院那批老师，都是由直接留苏或留法的艺术家教出来的，虽然到了靳尚谊先生这已是第三代，但是我们还看到了第二代艺术家，像吴作人、艾中信、李可染这些前辈。后来我的艺术经历证明，中央美术学院老师所传承传授的，正是我所需要的西方艺术最为精彩的部分。对此1986年我头一次去法国卢浮宫、奥赛博物馆实地观看的时候有深刻的体会。当我面对西方大师经典原作的时候，感到老师们让我做的事情或者是告诉我的事情都是正确的，当时中央美校这一点真的是很不错，这一点上是我的幸运。

学生选择好的老师很重要，但同时老师遇到优秀学生也是很难得的，比如说老师遇到了能够继承、传承优秀艺术的好学生，这种机会往往也是可遇不可求的。因此老师很重要，学生也很重要。学生实际上是教学里面的主体，为什么说是主体呢？因为在教学过程中学生自身的素质和学习的主观性很关键，决定他是否能够学好艺术，如果学生抵触，没有学习的愿望，无论老师教他多重要的东西都是白搭。

反之，如果他想学习，想吸收，有主动学习欲望的时候，甚至没有老师直接教，他也会学得很好，在我们学习的那个时代，从外国传回来一本画册就可能影响很多人，因为那些人在主动追求。

所以说学是主体，教是辅助。我始终认为艺术家不是教出来的，不是



1987年9月

飞雪画苑

北方姑娘 80cm×70cm 油画 1987年

训练出来的，不是说告诉你一个方法，然后训练训练就能成为艺术家。想成为艺术家，在他生命里必须先要有艺术的种子，然后加以培养，创造环境让其成长。艺术的成长还是要靠自己，有的人不是学习艺术的料，你花了很多功夫培养他还是那样。

外部环境是影响艺术家成长的重要因素，而老师只是外部环境影响里最为重要的一点，老师有传道、授业、解惑的作用，是艺术的引路人，对学生的成长起着至关重要的作用。

老师都期盼有很好的学生，但这是可遇不可求的，学生在进行艺术学习的过程中必须具备主动性，这一点非常非常重要。

艺术不是教和训练出来的，因为可训练的部分，只是技术，陷入技术的陷阱很容易丢掉艺术本身内容。佛洛伊德曾说过“娴熟的技巧比糊涂乱画更糟糕”，我觉得他说得非常有道理，如果把技术的训练当成艺术学习的目的，那么他的艺术往往也是不成功的。

关于教师方面的内容我已经谈过很多，以我自身为例，毕业后就在院校任教，当时我对如何做好教师这个问题很有压力，也想过很多。因为考虑到自己也才刚刚毕业还没学完，很多方面自己还一团糟，当然老师和同学们可能觉得我年龄什么的适合做老师，基础也扎实一点，但是自己刚毕业就出来教别人，说实话没有底气，也没有多少可教的内容。刚开始只能是跟着学校的老先生做做教学辅助工作，学着老师的样子进行教学，老先生说什么重视什么，那么我也跟着重视和强调，不敢另外来一套内容教给学生。

在最初教学的过程中有一点让我很有感受，和老先生相同的话，我说一百次都没用，但是先生们说一句就特管用。为什么呢？因为老先生在绘画的事情上自己做到了，所以他说出话来有力量，学生信服。所以做好老师有一个很重要的东西，就是你自己在艺术上必须能够做好，如果你自己根本就不做或是做得很差，那么在进行教学时，你说得再有道理学生也不听，因为没有说服力，所以身教重于言教也是这个道理。

不是说从学校毕业就能成为好老师，过去强调为人师表，是很有要求的，老师能不能成为老师，一个是看他的行为和道德，一个就是看他的学术，在专业能力上能否达到老师的要求。这些我都是在当老师之后慢慢体会的。所以我觉得作为老师，首先在自己的艺术上要做到八九不离十，才能使学生信服，学生才会听老师的。一个老师如果在价值观和精神层面影响不了学生，只能教点技能，教点自己在绘画方面的经验，其实是很无聊的事情。

三

唐代韩愈的《师说》曾提出“师者，所以传道授业解惑也”。其中“传道”在先，而“道”怎么传，老师首先得信奉“道”，才能把“道”传出来。至于“解惑”，是解决学生思想中的困顿与迷惑，老师只有将学生思想上的“惑”给解了才能更好的“授业”。传道，授业，解惑三者在



孙云

唤起记忆的歌 100cm×80cm 油画 1989年

教学中缺一不可，所以古代的艺术教育很重视拜师，即所谓的入室弟子，这是很有道理的，学生拜师其实不单单是学技术，他要跟随老师学习艺术理念、了解艺术内在价值、追求做人的道理、提高文化修养、具备艺术的智慧等等。

如韩愈所说，教师有很多很多内容需要向学生传授，做好艺术教师这份工作很难，作为教师要真的能影响学生，而不能仅仅把教师看作是一个职业、一份工作。教师在教学过程中也不是简单的传授技能，而是要在给 学生传授技能的同时通过自己的言传身教对人类的精神和文化有所贡献。教师应该要从学生的需要中看到自己的责任，当面对不同学生的需求和 问题时，努力帮助学生解决他们所面临的问题，这是老师的一种责任和 义务。如果老师上完课就不管别的了，这种艺术教学是很有问题的。

我觉得对于老师而言，“教学相长”的的确确是一个真理。认真当老师的话，你会发现教学过程中可以涉及所有的学术话题，不论是个性的还是共性的，是原理的还是现象的，是传统的传承问题还是创造问题等等都应该会在教学的过程中遇到。此外，每个学生向教师提出的问题都不同，老师面对的每个学生情况也是不尽相同，所以在教学中会遇到很多很多有关艺术和个性的问题。上面提到的这些问题会促进教师在艺术上的思考，同时学生身上有一种活力，一种生命力，这对成熟的艺术家是非常重要的。只要教师在艺术教学过程中认真细致并对学生身上所出现的各种问题加以思考，就会对教师在艺术上进一步的完善和成熟起到推动作用。

在教学过程中我有一个体会，要给学生讲清楚某一问题，自己首先要把问题弄清楚，自己以后再碰到类似问题时也会非常清楚。如果教师在教学中不给学生讲清楚，有些问题他自己也会忽略，特别是一些基础和原则性的问题。而且，教师自身也存在局限性，那么在开导和帮助学生解决问题的同时，他可以以学生为镜观察自己在这些问题上是否还有不足的地方，从而思考如何做得更加完善。

艺术教育需要特别强调因材施教，因为每个学生都是不同的，因此不能按照一个固定的套路进行教学，不要把学生修剪成为 $1+1=2$ 这样简单的数字，不要泯灭学生的个性，不要做到整齐划一，要根据学生的不同情况和特点因势利导、因材施教，这一点对于艺术教育尤其重要。

今天，中国艺术研究院中国油画院所面临的任务是如何在现有绘画水准上进一步提高。中国油画院和美术学院不一样，中国油画院主要是作为一个油画研究机构而存在的，它没有教学任务，也不承担学历教育，但是中国油画院依然设立了教学部，因为从周边艺术机构和院校获得的反馈与经验使我们认识到，在研究机构中开展教学也非常重要。举个例子，中央美术学院有些老先生80多岁了，都还在参与艺术教学，这使得他们的艺术生命、艺术活力和艺术见解与时代同步，同时他们自身也保持了非常好的艺术状态，由此可见教学对于艺术家的重要作用。同理，教学活动的开展对于一个艺术研究团体活力的保持也会起到很好的作用。