

SCHOOL OF FINE ARTS/OIL PAINTING DEPARTMENT / Selected Work / Students



China Central Academy of Fine Arts

中央美术学院

SCHOOL OF FINE ARTS/OIL PAINTING DEPARTMENT / Selected Work / Students

中央美术学院  
China Central Academy of Fine Arts

造型学院·油画系学生作品集

CAFA SCHOOL OF FINE ARTS / OIL PAINTING DEPARTMENT  
Selected Work / Students

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

中央美术学院

China Central Academy of Fine Arts

造型学院油画系学生作品集

CAFA SCHOOL OF FINE ARTS/OIL PAINTING DEPARTMENT

*Selected Work / Students*

## 图书在版编目(CIP)数据

中央美术学院造型学院学生作品集.2, 油画系: 汉英对照 /  
中央美术学院编著. —南京: 江苏美术出版社, 2007.10  
ISBN 978-7-5344-2458-8

I.中... II.中... III.①艺术—作品综合集—中国—现代②  
油画—作品集—中国—现代 IV. J121 J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第150780号

### 中央美术学院作品集编审委员会

主 编 潘公凯

副主编 谭 平

编 委 (按姓氏笔划排序)

丁一林 尹吉男 王 敏 田黎明 吕品昌 吕品晶 吕胜中 许 平  
苏新平 诸 迪 高天雄 曹 力 隋建国 谭 平 潘公凯 戴士和

执行小组

组 长 许 平 副组长 杨建华 组 员 蒋桂婕 田婷婷

### 造型学院——油画系编辑委员会名单

主 编 丁一林

执行主编 刘商英

编 委 (按姓氏笔划排序)

丁一林 马路 刘商英 张 元 朝 戈 谢东明

工作小组

组 长 刘商英 副组长 姜文军 组员 刘 娟 石 煜 张春阳 刘 宇 李焱辰

出 品 人 顾华明

责任编辑 王林军 魏申申 编 务 洪 艳

装帧设计 王子源 责任校对 赵 菁

视觉统筹 陈冰青 责任监印 贲 炜

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

制 版 南京新华丰制版有限公司

印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

总 印 张 64

版 次 2007年11月第1版 2007年11月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2458-8

总 定 价 600.00元(共6册)

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼  
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

## 总序

中央美术学院自建校起，一直是中国美术教育的重镇，各个时期的教师和学生先后创作出了开启时代潮流、引领美术新风的美术作品。这些作品极大地推动了我国的美术教育和创作，成为中国近现代美术史的重要组成部分，而这些作品的作者也相继成为我国近现代美术发展历程中彪炳史册的艺术家。

历史进入21世纪后，全球化和市场化席卷而来，各个领域都受到这股新风的影响，美术自然也不例外。美术学院的教育如何适应这个全面变革的世界，已成为摆在美术教育界面前的紧迫任务。中央美术学院积极思考美术教育的内涵，不仅从传统中国美术教育思想中汲取宝贵遗产，也从国外的美术教育变革趋势中借鉴合理因素，力求将造型学科为主的美术教育转换为多学科、多专业的大美术教育。在这场世纪大转型的洪流中，我们希望中央美术学院全新的学科结构和它所实践的美术教育理念能够对中国新世纪的美术教育起到前沿探索和引领示范的作用。

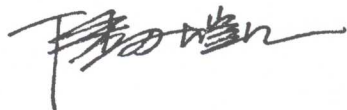
中央美术学院所强调的大美术教育不仅涵盖了传统造型类美术教育，还包含强调艺术性的高品位的现代设计类教育和现代建筑类教育，以及相关的新媒体艺术教育和实验艺术教育。它既保持各类美术学科的独立性，也强调学科界面的打通和融会，力图培养、塑造敏锐的审美感知能力，着力打造创造性思维活跃、动手能力强的新一代美术人才。

这套中央美术学院作品集即反映了这种大美术理念的教改成果，其中既有体现美院教学水准和艺术实力的教师作品，也有展现大美术发展潜力和前景的学生作品。这些作品会集成册不仅可以为多学科的美术教育提供参照讨论的范例，同时也能促发美术教育界深入思考当代中国美术教育的趋势和可能建构的中国模式。

通过这样一套作品集，我们可以看到当前的美术教育不同学科如何融会贯通；它也激励美术界同仁思考当代中国美术教育之路如何走下去。中国的发展和时代的进步对大美术教育有强大的需求，这既强化了传统造型美术教育的深入，更提出了高质量的应用型美术教育和大众美术教育的时代要求；通过美术学院的大美术教育可以促进和推动国民审美教育的实施，并提高国内各种设计类产品的质量和地位。应该说，这套作品集从一个局部反映了中央美术学院对当前中国大美术教育的探索姿态，作为动态发展的一个阶段性成果，它能否契合新世纪美术教育的理念，尚有待于时间的检验和全国同仁们的批评指教。

对此，中央美院的师生充满了信心和干劲，因为，这不仅是时代赋予我们的使命，也是我们作为教育工作者对中国美术发展的历史所理应承担的责任。

中央美术学院院长 教授



## CAFA / SELECTED WORK

## General Preface

\_\_\_ Central Academy of Fine Arts has been the town of military importance of the education of Fine Arts of China since it was built in 1918. In every period, teachers and students created Fine Arts work, opening the trend of the times and leading the new art style. These work promotes the education and creation of Fine Arts of China, have been the important parts in the modern history of Chinese Fine Arts. The author of these work also have been the artists illuminated Chinese modern art history.

\_\_\_ The globalization and marketization spread out since it has been 21 centuries. Every field has been influenced by this new trend included Fine Arts. How to adapt the entirely changing world for the education of Fine Arts Academy, has been a urgent mission the Fine Arts educational circles facing. We are thinking of the meaning of Fine Arts education and we not only draw precious inheritance from tradition but also use the reasonable factor from abroad. We are trying to convert the traditional plastic arts education into multidisciplinary education. We hope Central Academy of Fine Arts with the new study structure and idea is able to lead the preceding exploring in the new century.

\_\_\_ The Central Academy of Fine Arts, which emphasizes the art education covers not only the traditional art form category also includes the high grade category of modern design and modern architecture education, and new media arts education and experimental arts education. We keep the independence of all kinds of Fine Arts study also emphasize the integration of the different categories, try to cultivate and shape keen aesthetic sense, do our best to create new creative generation of art talents.

\_\_\_ These collections of the Central Academy of Fine Arts have reflected the achievement of the reform of the education idea. There are teachers' work which reflect the standard of the teaching and artistic strength and students' work which show great artistic development potential and prospects of grand Fine Arts. These collections offer examples which can be discussed and consulted for the multidisciplinary education of Fine Arts and promotes the Fine Arts educational circles to deeply think of the contemporary trend and Chinese mode possibly established.

\_\_\_ With these collections, we can find how the different subjects digest. They inspire us in thinking of the road of contemporary Fine Arts education. Grand Fine Arts education is needed with the development of China and ages. They could strengthen the embedment of the traditional Fine Arts education and bring the requirement of high quality application type and popular Fine Arts education. The grand Fine Arts education in academy can promote the proceeding of country aesthetics education and improved the quality and degree of the design of all kinds of products. It can be said that these collections partly reflect the exploring of Central Academy of Fine Arts. As the results of the dynamic development whether they agree with the new idea of this new century or not, we wait for the test of time and national colleagues' criticism.

\_\_\_ The teachers and students of the Central Academy of Fine Arts are full of confidence and enthusiasm, because this is not only the time mission for us, but also the responsibility Fine Arts educators should take in the development of Chinese art history.

President of CAFA / Professor



### 一、油画系的历史与概况

油画作为一个古老的画种在西方已经有五百多年的历史，在我国的发展也有百年的历史。它那紧贴世事与观念的丰富表现力和媒材延展与宽泛的适应性，使得这一画种历经数百年而不衰。丰厚的传统与资源使得它至今仍是大众为喜爱的画种。正因如此，当徐悲鸿等老一辈艺术教育家将油画以及油画教学引进中国之时，便以旺盛的生命力植根于中国的艺术和教育土壤。

自1918年国立北京美术学校绘画科设置油画教学以来，至今已有近九十年的历史。1956年，中央美术学院正式组建油画系。1960年前后，油画系提出并且实行了导师工作室体制，成立了以主导教师命名的三个工作室：第一工作室由吴作人先生主持，命名为“吴作人工作室”，当时的教师有艾中信、韦启美等先生；第二工作室由罗工柳先生主持，命名为“罗工柳工作室”，当时的教师有林岗、李天祥等先生；第三工作室由董希文先生主持，命名为“董希文工作室”，当时的教师有许幸之、詹建俊等先生。在新中国高等美术教育史上，这是第一次实行导师工作室制，具有示范、楷模的作用与重大影响。1985年，由于新时期改革开放形势的发展，经院系领导共同决定增设带有实验性的第四工作室，由林岗先生主持，当时的教员有闻立鹏、葛鹏仁等先生。1994年在潘世勋先生的努力推动下，又在中国率先成立了以研究绘画媒材、表现以及油画修复的材料表现工作室。至此，油画系在教学上按照不同风格语言和媒材表现，构成了四个画室、一个材料表现工作室和一个油画研修班的教学格局。多年的实践证明，工作室制符合艺术教育多元化的规律，因而也取得了骄人的成绩。

正式组建油画系整整五十年了，经过系统的教学实践和反复的学术积累，逐步形成了独具特色的学术传统：一、坚持艺术和艺术教育的自身规律；二、坚持艺术为人生，艺术为社会进步，艺术为人民服务的方向。无论是在战争年代还是和平时期，艺术家应该与人民同呼吸共命运，而不是孤芳自赏，自我陶醉，也只有坚持这样的创作方向，才能成就艺术语言上的高贵品质。坚持艺术自身规律，坚持艺术为人民服务，两个坚持概括了油画系学术传统的核心、精髓。正是由于坚持了这一宝贵的学术传统，油画系才达到了油画界以至现当代中国美术界一致公认的学术高度，无论是在引进和研究苏联经验的过程中，还是在反省文革历史的过程中；无论是在大型历史主题的创作中，还是在教学研究中，油画系一代又一代的艺术家始终坚守着对艺术事业的忠诚，坚守着为人民服务的信念，坚守着学术的尊严，坚守着现实主义教学的方向，从而形成了一支优秀的创作队伍和教学研究队伍，聚集造就了一批杰出的艺术家和艺术教育家、艺术思想家。他们在油画系几十年的作品，他们的理论建树，他们的教学实践，都对油画的发展、艺术教育体系的建立有着深刻的影响。他们的艺术成就镌刻在现当代中国油画史册，他们的学术探索是中国油画学术追求的路标。这些影响了中国油画历史的名字，包括徐悲鸿以及胡一川、吴作人、艾中信、罗工柳、董希文、王式廓、冯法祀、许幸之、吴冠中、李瑞年、孙宗慰、韦启美、戴泽、李宗津、林岗、李斛、赵域、侯一民、李天祥、詹建俊、靳尚谊、赵友萍、靳之林、庞琦、钟涵、李化吉、闻立鹏、马常利、杜键、邓澍、冯真、尹戎生、梁玉龙、朱乃正、梁运清、杨红太、李骏、王征骅、潘世勋、罗尔纯、苏高礼、袁运生等先生。

八十年代改革开放以来，至今又是二十多年过去了。油画系的任课教员已经换了一代人，当前教学和学术研究所面临的现实课题也已经完全不同了。但是，现任油画系的教师集体仍旧是全国所有兄弟院校中最具实力、最有影响的。在油画界起伏激荡的学术思潮中，这个集体坚持实事求是的学风，脚踏实地，立足于创作和教学实践，正视困难，解决问题，提出的见解和措施仍旧在全国的油画界和艺术教育界形成重大深远的影响。新时期的学术成就和教学成果证明了油画系的前辈艺术家所开创的学术传统，在现在和未来仍旧富有生命活力。油画系将本着“稳定当中逐步推

进”的原则，进一步坚持和发扬优秀的学术和教学传统，坚持艺术和艺术教育的自身规律，同时坚持艺术为人民服务的方向，继往开来，创造油画系在新历史条件下的新的学术成就。

## 二、教学思路

当前，在高等艺术教育新的形式下，围绕提高教学质量，落实培养目标，油画系逐步形成以下教学思路：

### （一）继承和发扬现实主义艺术传统

现实主义的艺术教学体系在五、六十年代曾经培养和造就了一代杰出的艺术家和艺术教育家，产生了中国现代艺术史上大批耳熟能详的油画力作。八十年代以后随着国家改革开放力度的不断加大，以及随之而来的信息时代，加快了我国文化多元化的步伐，同时，油画艺术的传播与发展也迎来了最繁荣的时期。中央美术学院油画系继续坚持这一宝贵的艺术教学传统，相继为社会培养出众多有为的艺术家。现实主义教学思想与教学方法的有效性已然为历史所证明。进入二十一世纪，随着改革的不断深入，招生规模也与日俱增。众多考生仍然向往进入中央美术学院油画系学习，表明了对油画系教学方向、教学水平与质量的认可。现实主义的教学体系已经成为油画系的办学特色。

随着时代的发展，对现实主义的认识也更加宽泛，其包容性在不断扩大。以积极的态度关注现实做现代社会的推手，学习运用油画的多种语言形式有力地传达时代心声，成为当下油画系对现实主义教育思想的解读。我们不主张“为艺术而艺术”的纯形式游戏，但鼓励健康的形式探索。我们不主张“纯观念”的艺术偏颇，但鼓励艺术思想上的常绿常新。坚定地走集教育性与技艺性于一身、内容与形式完美统一的现实主义教学方向。

现实主义就像一条时代的大船，面对各种风浪却依然稳稳地保持着航向，沿着历史的轨迹前行，航向广阔的未来。对此我们充满信心。

坚持现实主义的教学传统在新的历史时期有特殊的意义。坚持不意味着保守，坚持就是要不断发展，使之保持强盛的生命活力。以下的各项教学思路均以此为纲。

### （二）有系统、多层次地拓宽专业基础

油画系各工作室一致认为，基础学习应当拓宽，不仅要重视那些与本画室特色最接近的科目，而且对比较间接的基础科目也同样重视。各工作室一致认为，学生应该在本科学习中开拓创作思路，并且获得比较宽的艺术知识和比较全面系统的专业技能。油画系着眼于学生全面素质教育，着眼于学生“成材”，而不是急于让学生“成器”。基于以上要求，油画系在基础课教学当中，有以下几个方面的尝试：第一、有选择地安排跨专业课程和座谈、讲座等形式，拓宽学生的艺术视野和创造性思维。如：电影导演陆川的系列讲座《电影的创作》，作家阿城的《思维材料》课程，中国画研究院的梅墨生老师的系列课程《黄宾虹艺术研究》等等，第二、重视继承中华民族的艺术遗产，探索如何把中国传统的审美和造型、色彩等因素加入到基础教学中来，如：中国传统壁画的“临变课”，内容要求学生选择自己喜欢的传统壁画某一局部，按照自己对其作品的理解，用油画表现出来。是意临，而不是照描，从中理解和体会中国传统艺术。第三、进一步摄取西方美术的营养，考虑把抽象绘画中的构成元素、中古壁画的审美形式等内容，有选择地充实到基础教学中来。第四，随着国际交流的不断增多，油画系也在尝试将国外一些优秀艺术院校的有特色的基础课程融入到自己的教学中。如周翔老师上的美国库珀联盟美术学院的色彩基础课程。

### （三）激发创作教学与习作教学之间的积极互动

油画教学包括习作课和创作课两种类型。习作课以油画语言的训练、油画技巧能力的训练为主要内容；而创作课则是引导学生领悟从生活到艺术这一基本创作规律，初步实践对现实的关注体验，在真实感受的基础上，调动油画语言，达到初步的艺术表达目的。由于各种各样的油画语言、艺术技巧都是围绕着特定表达意图、服务于特定创作方向而产生发展；而各种艺术创作意图又都要依赖于特定的语言、特定材料与技巧才得以实现。所以，必须兼顾习作与创作的相互依存关系，充分重视创作意图在习作中的导向作用，把创作和表达的意图更有效的渗透地习作课之中去，让二者之间相互支持、相互补充、相互激励，从而提高油画教学的质量。

### （四）积极对待社会实践课

改革开放以来，社会产生了深刻变革。“深入生活，到群众中去，”这句话的实际意义也在社会发展中经受着考验，澄清它、提倡它，有着积极的现实意义。油画系一贯重视社会实践课，并长期坚持社会实践课，就是因为它与提高艺术家人格素质、文化质量关系密切。在每年度一个月的课程结束后，学生能从全国各地带回新鲜的艺术实践成果，一年一度的展示和评选活动也总是引人注目。在参加社会实践的整个过程中，教师同学生朝夕相处，鼓励学生敞开自己的心扉，针对所碰到的社会现象和所关心的社会问题以及艺术问题展开讨论。教员尊重善于思考、提出不同看法的学生，即使他们的有些想法不够成熟，但教员对学生也采取一种开放式的态度，引导学生在新鲜的生活体验中扩大视野，提高眼界，把握好自我发展的轨迹，从而释放出更大的艺术能量。在当前艺术教育中存在着一种热衷于研究纯语言和张扬个性的倾向，这在提高学生的学术层次上也有着一定的好处。但是，一个时代的艺术只有深刻地反映现实，介入到社会的文化建设当中去，其语言形式及个性上的追求才可获得稳固的支撑，才可能出现真正打动人心的作品。所以社会实践课的真正意义不只是为了画几张“外光色彩”或者抓几张“动态速写”，而是把油画专业课程与社会课题的研究有机地结合在一起，使学生的学习变被动接受为主动参与。通过社会实践课的锻炼学生们将会在未来的生活里自己提出课题，自己寻找解决方案。我们重视社会实践课也是想使学生更好地认识到这一点。

### （五）注重以教研带动教学，促进教学

在思想上充分重视教学研究工作，重视教研对于教学的促进作用，也是理清教学思路的一个重要方面。油画系教研活动的开展给教学工作带来了积极的影响。各工作室教学大纲的多次修订，素描教学、创作与社会实践课的专题研究等，只要超越了一般的工作安排的水平，具备教研的性质，就在一定程度上沟通了思想，交换了认识，提高了自觉性，进而也就促进了工作本身。教学实践是基础，而教学研究是教学的活力所在。

### （六）大力支持专业教员的科研、创作活动，加强师资队伍建设

从教师的创作与教学之间的关系来看，一般地说教师的学术活动的水平越高，影响越大，那么，教学的号召力就越强，教学的有效性就越显著。油画系能够吸引全国范围内人数众多的素质较好的考生，根本原因是凝聚了一批有力作、有见地、有学术影响的优秀教员。油画系一直鼓励和支持教师的科研、创作活动，积极为教师创造机会、创造条件，主动地为教师安排好教学工作与创作之间的关系。这样做，有益于教师队伍自身的建设，特别是学术素养、思想素质的建设。在艺术教育当中，学生专业学习的提高与文化修养、思想质量的提高和教师的学术素养、品格素质密切相关，教员对学生言传身教的熏染作用，往往比单纯的专业教学更加重要。基于这样的认识，油画系把教师的科研、创作活动当

作一项长期的基本建设来抓,以求达到加强师资队伍建设的目的,从根本上保证教学质量的不断提高。

油画系遵循和贯彻以上教学思路,从而产生了较好的教学效果,在社会转型的大背景下,使教学质量得以稳定提升。

油画系的教学目标是:创造既严整有序又宽松自由的教学气氛,完成传统油画教学的当代转型。

### 三、教学特色

以尊重艺术教育规律为原则,油画系早在1959年就确立了以导师工作室制为基础的教学建制,倡导“百花齐放”的学术宗旨,走在了中国油画教学的前沿。在几十年反复的实践积累中,油画系四个工作室的学术脉络和教学特色逐渐明晰和成熟起来。

#### 第一工作室:

早在吴作人先生主持期间就提出了艺术贵有“真性情”的主张,他认为学生在学习期间必须打下坚实的基础。在创作上,他强调作品应有深厚内涵,而表达则要有含蓄自然的特色,达到“师造化,夺天工”的艺术境界。为此目的,提出学生要特别注意全面修养,尤其是中国传统文化的熏陶。根据吴作人先生提议,艾中信先生曾亲自安排和邀请李可染先生给工作室学生讲书法,李苦禅先生设水墨画课程。艾中信先生也在教学工作会议上多次强调工作室制教学主要是要发扬不同教学主张的优势,侧重于不同教学原则的建立,启发学生的才智,保持学生的艺术个性,并提出“因势利导”的教学方法。

进入八十年代,第一工作室主持人靳尚谊先生,全面地总结了西方油画的发展,并冷静地分析了中国油画及美术教育的现状,敏锐地指出:中国油画艺术如果希望有大的发展,就必须拥有深厚的基础。我们研究欧洲绘画传统的必要性,在于认识对客观物象做直觉的、科学性的、深入细微的审美特点:体积的、空间的、富有震撼力的厚重性和丰富性,这就是油画。虽然,西方绘画艺术不同时期、不同派别差异颇大,但渊源同一,其厚重性和丰富性却是其共同的特点。也正是这一特点与东方艺术、中国绘画传统有着截然不同之处。明确的理论认识变为实践的指导方针,画室的全体教师苦心钻研,辛勤执教,教学相长。教师在教学的发展过程中,又以对艺术的深刻思考和实践,加强了推进教学的动力。十几年教学实践的磨砺,逐渐形成了自己严谨、缜密的治学方式,并构建了第一工作室的朴素、持重、大方、既有联系又各具特点的写实绘画风格。

#### 第二工作室:

罗工柳先生在60年代初期就对艺术的多样性的创作个性十分重视,为此他写过文章,并在教学中予以贯彻。罗工柳先生重视中国传统美学在当代的运用,他用“气韵”、“品”、“生、熟”这些传统美学范畴来讲解作品,并大胆尝试把传统写意画和书法中的神韵渗透到油画中来,这一点我们可以在他的巨幅风景创作《井冈山》和一些写生中看到。在教学中,他强调“启发式”教学法,他对学生技术性的指导比较简要,而对作业中一些可以上升到艺术修养上的问题则发挥得比较充分。

李天祥老师在艺术上强调“真、善、美的统一”。在创作教学上，他重视引导学生反映现实生活和时代精神。在艺术的语言风格上，它探索把西方传统油画——特别是在印象派作品中得倒充分发展的写生色彩经验与中国传统色彩的装饰性、平面性结合起来。他重视油画艺术的色彩因素，追求色彩的交响效果。在专业基础课的教学上，他教学要求明确，达到教学要求的方法也讲得很系统、很具体，并善于调动学生的学习积极性，能保证绝大部分学生在一定的教学阶段中，都达到教学上规定的要求。他的艺术主张和教学特点在形成第二工作室的教学面貌方面起了重要的作用。

90年代中期，杜键先生在主持第二工作室时对画室特色做出概括并指出两个要点：一、重视引导学生关注国家民族的命运，鼓励学生广泛接触社会生活，反映时代精神，要求它们在自己的艺术中体现出优良的精神素质；二、重视基本功，主张在继承传统的基础上进行创造，尤其重视在掌握写生色彩规律的基础上去发挥油画色彩的表现力。

第三工作室：

在第三工作室建立之初，工作室主任董希文先生就提出明确的学术主张，坚决推行“百花齐放”的原则。一方面提倡对中国传统艺术的学习，一方面主张对西方油画艺术各种风格流派采取“兼容并蓄”的精神，提倡“广收博采”。同时特别注重发挥学生的艺术个性，提出教师应以“顺水推舟”的方式授课，不求一律化。他主张和坚持学术领域的开放精神和重视艺术自身规律与个性的勇于开创。这些主张和做法在当时全国艺术与教学思想十分封闭狭窄的状况下无疑是一股新鲜的清风，拓展和活跃了学生的眼界和艺术天地。

进入80年代，詹建俊先生主持第三工作室，在教学基本要求上仍继承董希文先生制定的原则，并在此基础上，进一步明确和完善教学主张，并概括出三点二十四字的教学主张：一、广收博采，为我所用；二、民族精神，中国气派；三、情理结合，宽严并重。

第三工作室尤其重视引导学生在具象基础上研究油画的丰富表现力。

第四工作室：

改革开放以来，由林岗先生、闻立鹏先生、葛鹏仁先生共同组建的第四工作室力图以新的现代教育观念统领教学，以集体的力量摸索研究借鉴现代艺术的成果。提出创作和发展“现代的、中国的、个性的”油画艺术。这是当时第四工作室教学的总目标，强调开发培养创造意识的现代艺术教育观念，变单纯传统知识型、技能型人才的培养为现代创造型、智能型人才的造就。第四工作室在教学要求中明确规定：一切课程都应鼓励学生的创造，启发学生的想象，开发学生的潜在智慧，培养学生有机的、运动的思维方式，培养学生的多种构成观念。发扬艺术个性，发现、保护、发展学生独特的素质、感觉和灵性。帮助学生探索和认识自我意识，寻求自己的艺术语言和道路。要象珍惜社会财富一样，珍惜发展艺术个性。人，是创造艺术的主体。尊重人，保护、发扬其艺术个性，是解放艺术生产力的金钥匙。教学决不只是手艺技能的讲解传授，而是启发激活学生的艺术思维。不只是固有知识的注入，而是要帮助学生把知识转化为能量，把富含营养的信息转化为自我意识，启发学生用自己的眼睛看世界，用自己的头脑思考问题，寻求自己独特的观察角度与方法，独特的表现技巧和艺术语言，最大限度地调动学生的学习主动性。同时四工作室主张以现代美学观念开发传统。中国的艺术传统，是中国油画艺术发展的制高点，站在巨人肩上，广收四海之长，站在哲学与美学高度研究借鉴中国优秀传统文化和西方现代、当代艺术的合理内核。

90年代后期,袁运生先生主持第四工作室,明确指出了在教学中应特别重视培养学生从现代化文明发展的角度研究中国民族文化的精神,深刻理解以此作为现代化中国艺术发展的基础和源泉的重要性。并将第四工作室的教学宗旨重新拟定为:以中国艺术的现代化为理想,以现代艺术教育思想为核心,以新的传授机制为保障,以中国绘画传统为根基,立足中国,彰显中国古代文明博大的精神和潜力。加强多元文化的交流,相互吸取。发展现代的、中国的、有创造性的油画艺术。在教学中不仅要求学生掌握油画的方法与技巧,更不放松对学生进行创造思维的教育,从而最大程度地开发学生的智慧并建立他们事业的基础。

今天,在多元化文化格局的发展变化中,油画系各工作室依然坚持高起点的学术品格和方向,怀着强烈的文化使命感和责任感,在教学中更加强调和注重自身特色的挖掘和拓展,遵从艺术教育的规律,不断地与时俱进。

#### 四.教学的中心地位

油画系有着悠久的教学传统,并取得丰硕成果,培养出众多杰出的艺术家和艺术教育家。在新的历史条件下,油画系继续强调“教书育人、因材施教、兼容并蓄、顺水推舟”的教学理念,相继出台了一系列措施,将老一代艺术教育家开创的行之有效的教学方法作为制度明确在油画系的教学体制中,同时根据不同时期教学格局的变化对各项教学作相应调整,力争保持油画教学的稳定性。

油画系各画室都有阶段性集体汇看的惯例,每当一段教学结束后,画室的全体教员都会集体给学生“会诊”,听取教员和学生的汇报,提出意见和建议,也为下一段上课的教员提供了解情况的机会。集体汇看起到了教学相长、总结经验、承上启下的良好效果,又是师生交流的教学平台。

为促进和鼓励学生学习、积极创作,油画系开创了每年一度的“画室开放日”制度。结合教学检查,全系各画室面向全院开放三天。由学生党团支部组织,画室教员参加,对各画室学生的优秀作业提名评奖。这项活动促进了院系师生的学术交流,也促使学生更加投入地学习艺术。创造出宽松活跃的学术气氛,收到良好的教学效果。

油画系的教学是一个开放的系统,各画室经常聘请业内外的专家学者为学生开课。有重点地引进国外优质教学资源充实、加强专业基础教学。为学生了解世界艺术发展、拓展创作思维、接受先进教学方式创造了条件。

油画系注重教学大纲,依照学院的要求,各画室认真总结以往经验,不断探索油画学科的教学现状,切实做好教学大纲的撰写和修订工作。

油画系的教授、副教授全部担当本科教学工作,这是油画系的教学传统使然。

油画系教辅人员责任重大,从教学经费的管理,到组织、后勤、学生工作、行政琐事一并承担。系里明确了其服务教学的基本职责,成为油画教学的可靠保障。

#### 五、教学效果

油画是一门传统学科,它要求学生必须在大量实践中反复积累,从而达到较高的艺术水准。近年来为落实教育部本

科素质教育的基本原则,学院对本科教学结构作了较大调整。学生在工作室学习的时间紧缩。如何在较短时间内完成画室教学的既定目标,是各工作室面临的新课题。油画系积极应对,从调整工作室大纲入手,逐步改变教学方法,科学安排课业,从而保证了本科教学质量的稳定。

近三年来,在学院各项教学展示和毕业展览中,油画系有多名学生获奖,充分证明了学生的实际水平。

油画系汇同各系共同制定了学生毕业创作与毕业论文监控流程。从四年级上半学期开始各工作室就安排学生制订毕业创作计划,定期汇看。要求学生必须拿出三个方面的选题(创作、论文各三个),填写选题计划表。经画室教员与学生共同讨论,分别选择出适当主题作为毕业创作和论文的题材内容。从四年级下半学期开始全面进入毕业创作。

从毕业创作选题的性质、难度、份量等方面看,可分为两种情况:其一是主题的选择。油画系学生较好地继承了现实主义传统,他们关注现实,关注当下的精神诉求,在作品主题的选择上更注重在当代语境中宏观把握,他们敏锐地触及当代社会发展的脉搏,将个人感受与社会大背景相联系创作出许多具人文关怀的作品。各工作室鼓励学生从积极意义上把握主题,从而较好地引导了学生的创作方向。其二是油画技艺传达、创新方面,这也是工作室教学的着力点。学生运用工作室学来的技艺并以此为起点探索新的表现可能性。这里涉及到对传统技艺的重新认识,从油画媒材的试验到表现技法的调整……在毕业创作中这样的现象很普遍,这就意味着学生在油画技法层面已经超越油画表现的一般水平,将更多的精力投入到如何开发新的表现形式来传达内心感受的高度。各工作室一方面鼓励学生的新探索,另一方面引导他们注重已有的专业积累,将工作室所学技艺充分展现出来。

油画系历来重视毕业论文的水准,视其为本科生四年教育的自我理论总结、落实教育部本科素质教育的检验标准之一。近年来,油画系学生的毕业论文在各级领导努力下,论文的规范性、明晰性有很大提高,其中不乏有深度的见解。这在很大程度上督促学生反刍、咀嚼、消化、传达,从理论的高度检视专业体会,得到了学生的高度重视。各工作室高度重视学生的毕业水准,以团队或重点辅导的方式引领学生完成毕业的最后冲刺,使学生的作品、论文质量有了可靠保证。

这本学生作品集从一个侧面反映了油画系各工作室的教学成果。它凝聚着全体教师和学生们的热血,展现出油画系学生对艺术的不懈追求与感悟。我们愿以这本画册的出版鞭策自己,在今后的教学实践中加倍努力,创造油画系新的辉煌业绩。

仅以此书献给所有为油画系奉献的前辈们。

中央美术学院造型学院油画系常务副主任、教授

丁一林

2007年10月

目录  
Contents

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| — 4 | 总序<br>General Preface |
|-----|-----------------------|

|     |               |
|-----|---------------|
| — 6 | 前言<br>Preface |
|-----|---------------|

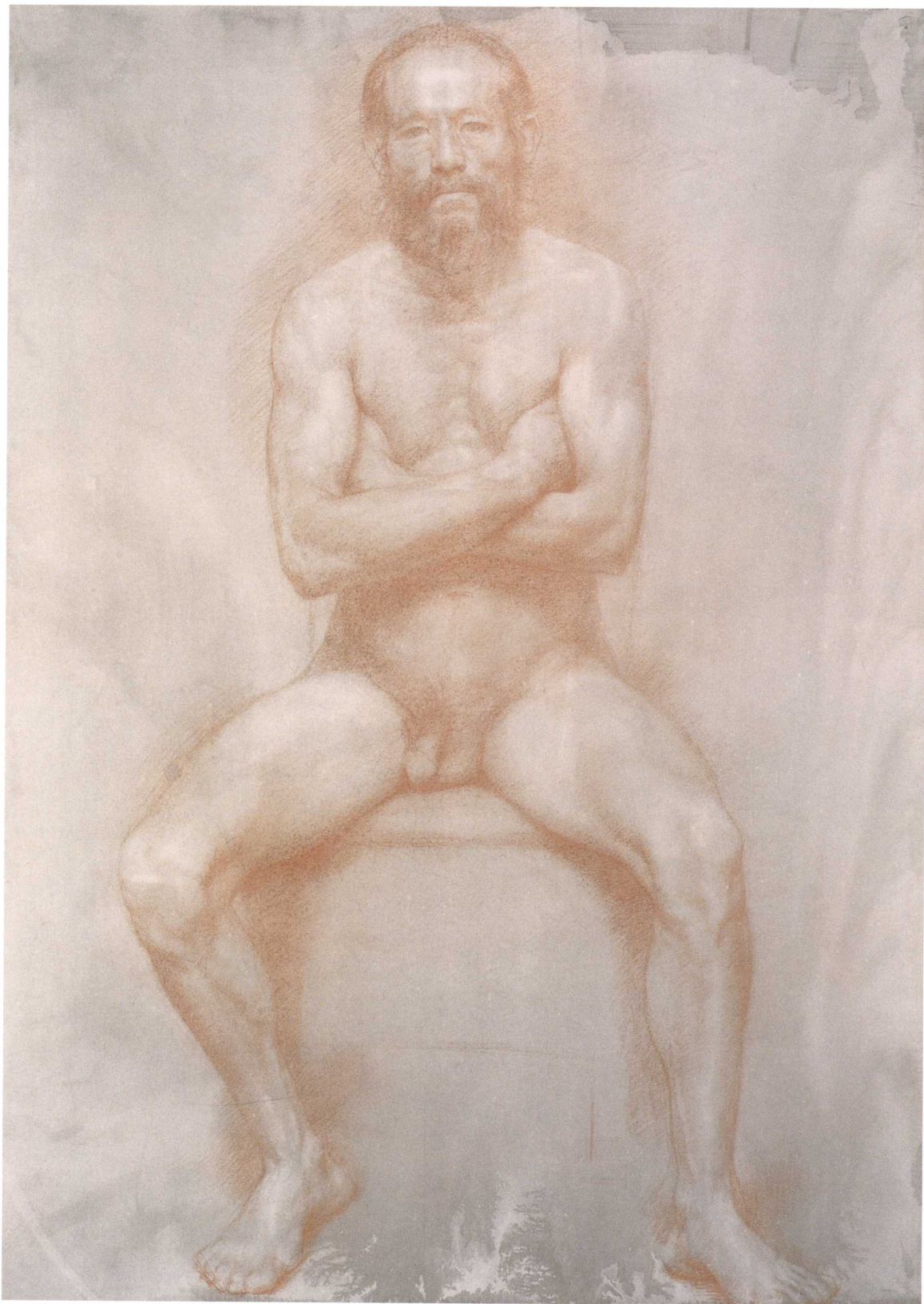
|      |                           |
|------|---------------------------|
| — 13 | 第一工作室<br>The First Studio |
|------|---------------------------|

|      |                            |
|------|----------------------------|
| — 39 | 第二工作室<br>The Second Studio |
|------|----------------------------|

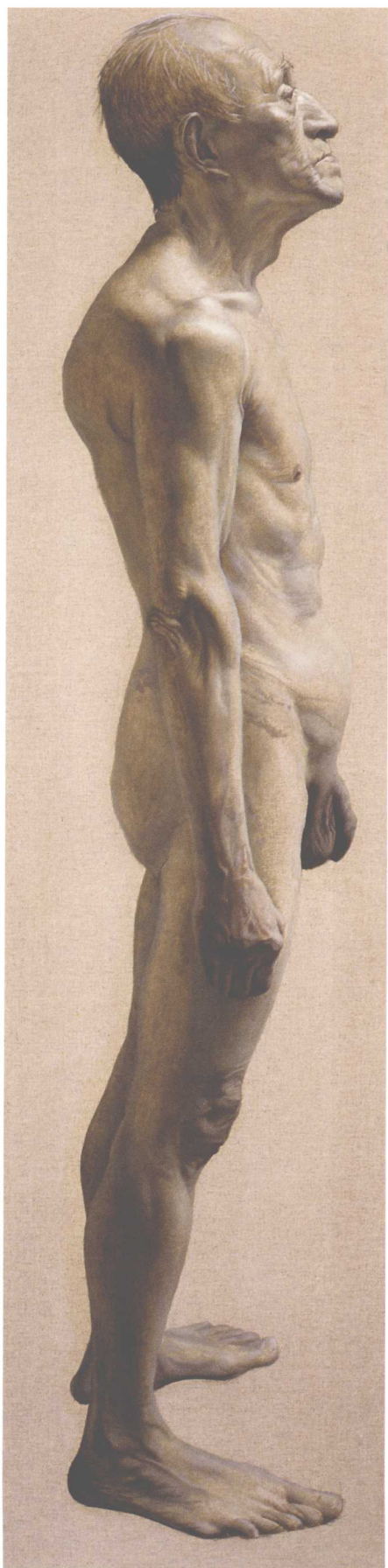
|      |                           |
|------|---------------------------|
| — 76 | 第三工作室<br>The Third Studio |
|------|---------------------------|

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| — 124 | 第四工作室<br>The Fourth Studio |
|-------|----------------------------|

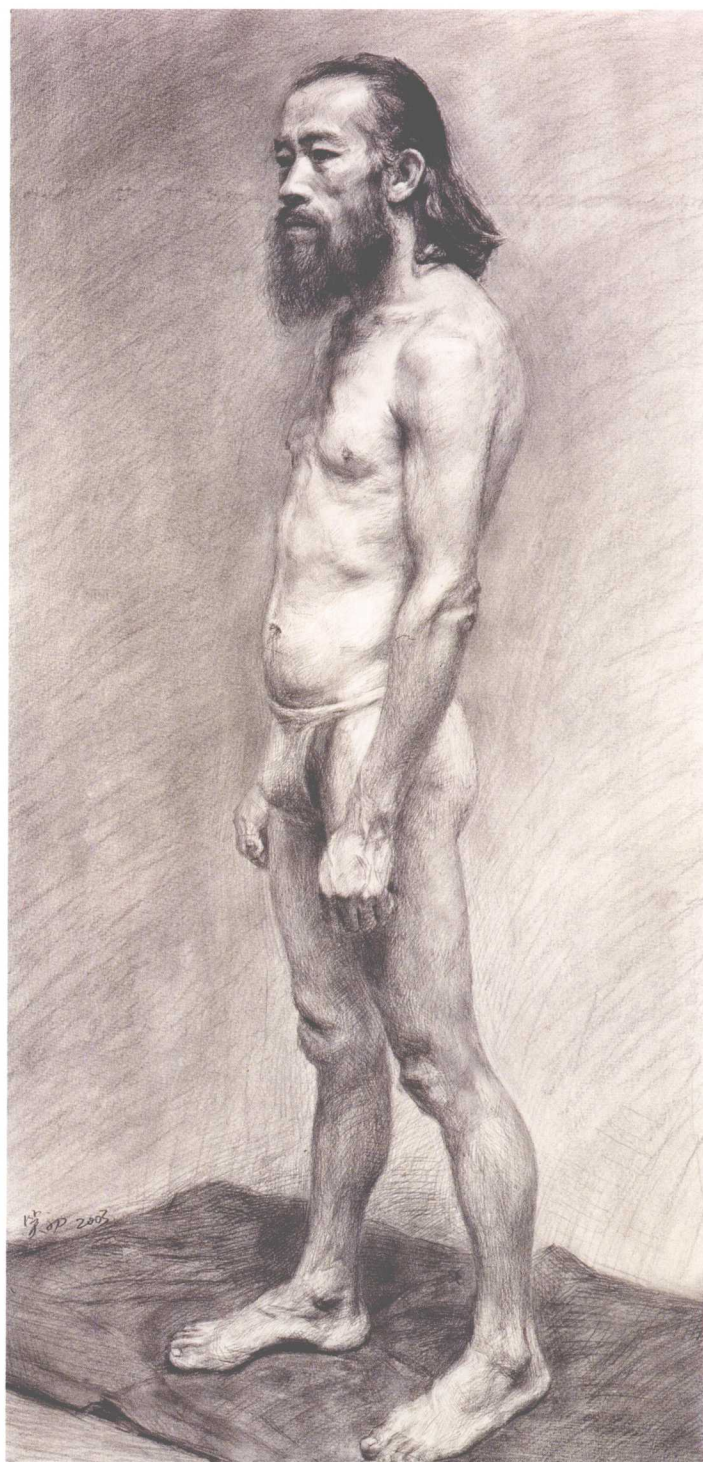
|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| — 170 | 材料艺术工作室<br>Material Art Studio |
|-------|--------------------------------|



《老人体》 胡昌莹 纸本粉笔 76cm×53cm 2004年  
Old Man's Body Hu Changqiong Chalk on Paper 76cm×53cm 2004  
指导教师：孙为民、杨飞云、朝戈、胡建成、高天雄  
Tutor: Sun Weimin, Yang Feiyun, Chao Ge, Hu Jiancheng, Gao Tianxiong



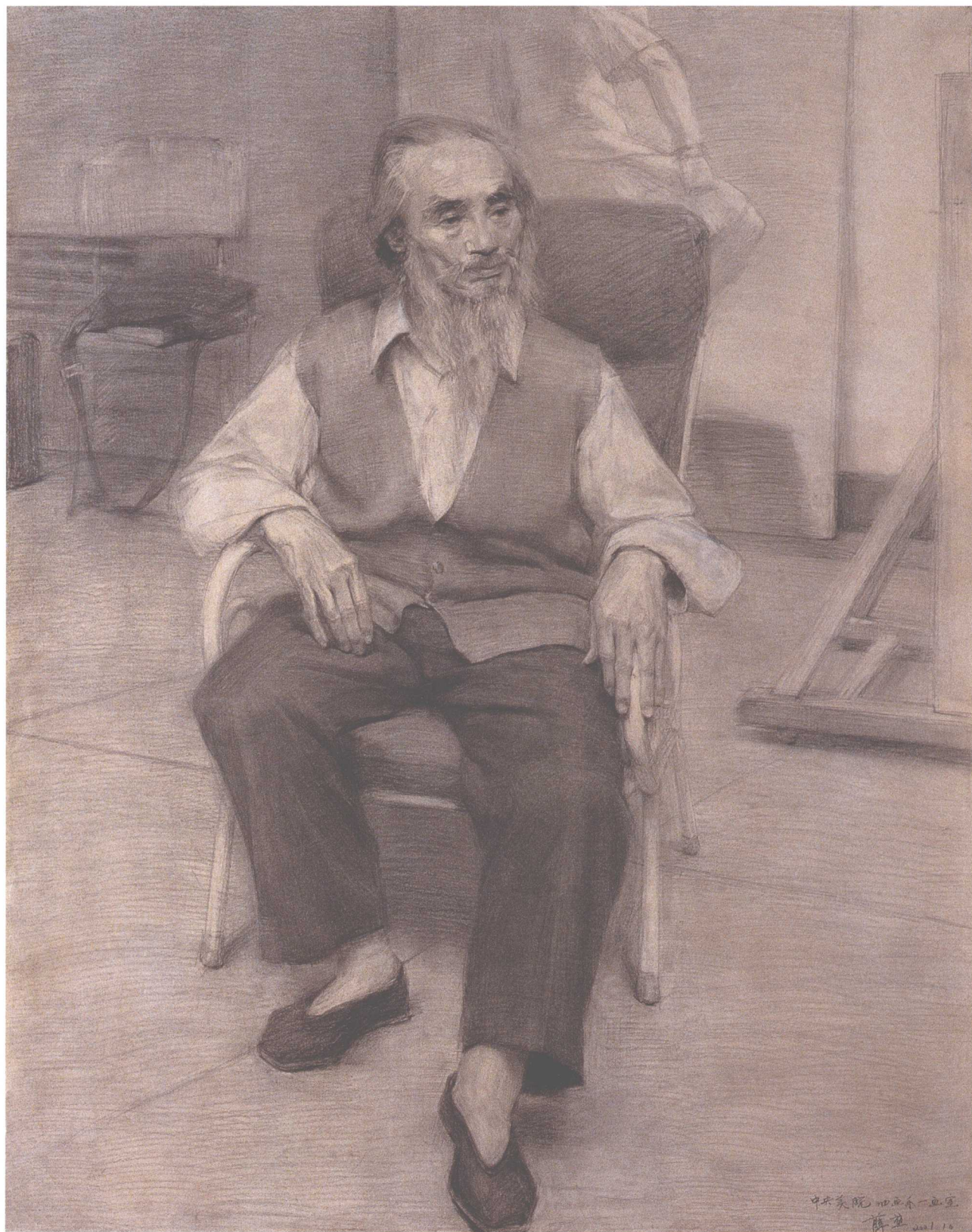
1



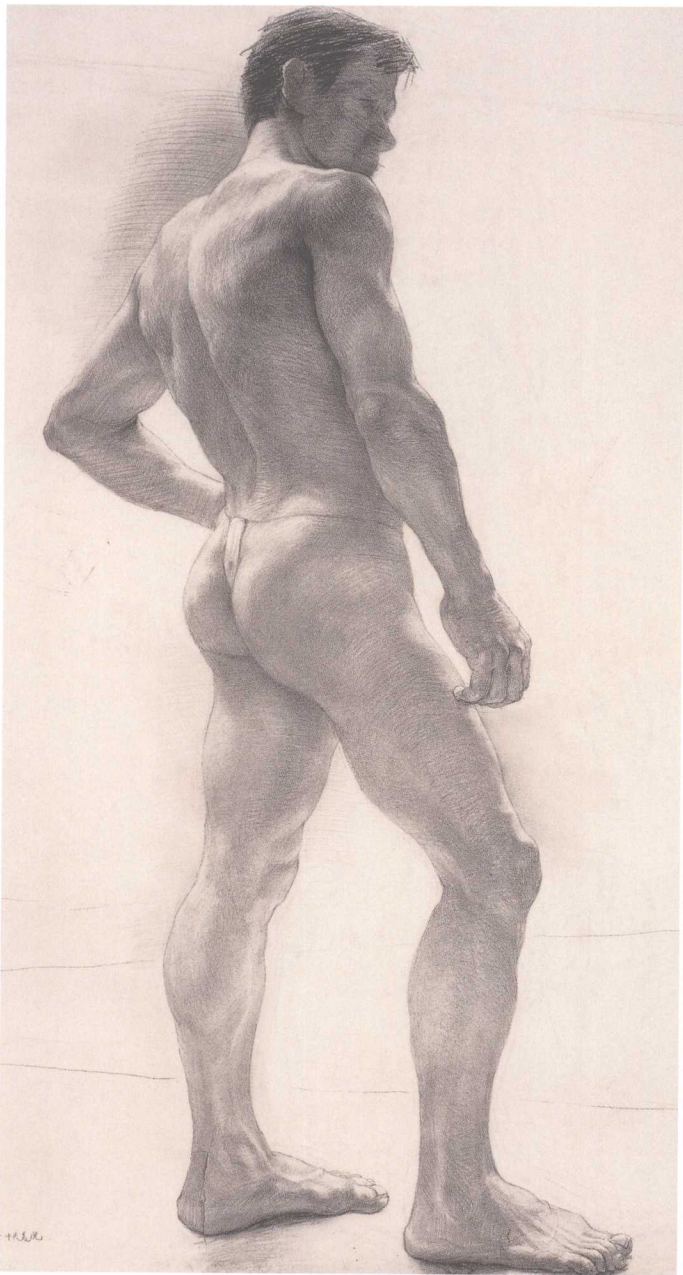
2

图1《老人体》 刘均 布面油画 160cm×40cm 2005年  
Old Man's Body Liu Jun Oil on Canvas 160cm×40cm 2005  
指导教师: 胡建成  
Tutor: Hu Jiancheng

图2《老人体》 林笑初 纸本铅笔 80cm×40cm 2003年  
Old Man's Body Lin Xiaochu Pencil on Paper 80cm×40cm 2003  
指导教师: 靳尚谊、孙为民  
Tutor: Jin Shangyi, Sun Weimin



《老人像》 薛望 纸本铅笔 120cm×80cm 2001年  
Old Man's Portrait Xue Kun Pencil on Paper 120cm×80cm 2001  
指导教师：孙为民、杨飞云、朝戈、胡建成  
Tutor: Sun Weimin, Yang Feiyun, Chao Ge, Hu Jiancheng



1



2

图1《男人体》 黄启覃 纸本铅笔 106cm×73cm 2006年  
Man' s Body Huang Qitan Pencil on Paper 106cm×73cm 2006  
指导教师: 孙为民、朝戈、胡建成、高天雄、孙逊  
Tutor: Sun Weimin, Chao Ge, Hu Jiancheng, Gao Tianxiong, Sun Xun

图2《男人体写生》 李昊 木板油画 180cm×90cm 2005年  
Man' s Body Sketch Li Hao Oil on Wood Board 180cm×90cm 2005  
指导教师: 朝戈  
Tutor: Chao Ge