

中央美术学院 规划教材

戴士和 著

Oil Painting Course
of Freehand Brushwork
写意油画教学

 北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

中央美术学院规划教材

Oil Painting Course
of Freehand Brushwork
写意油画教学

戴士和 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

写意油画教学 / 戴士和著. —北京: 北京大学出版社, 2007.12

(中央美术学院规划教材)

ISBN 978-7-301-12254-9

I. 写… II. 戴… III. 油画—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 080755 号

书 名: 写意油画教学

著作责任者: 戴士和 著

责任编辑: 谭 燕

书籍设计: 张 帅

标准书号: ISBN 978-7-301-12254-9/J · 0174

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962 编辑部 62752025

印 刷 者: 北京恒信邦和彩色印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

720mm×1020mm 16 开本 16.5 印张 288 千字

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 70.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024; 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

中央美术学院规划教材 编审委员会

编审委员会

主 任 潘公凯

副主任 谭 平

编 委 (按姓氏笔画排序)

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

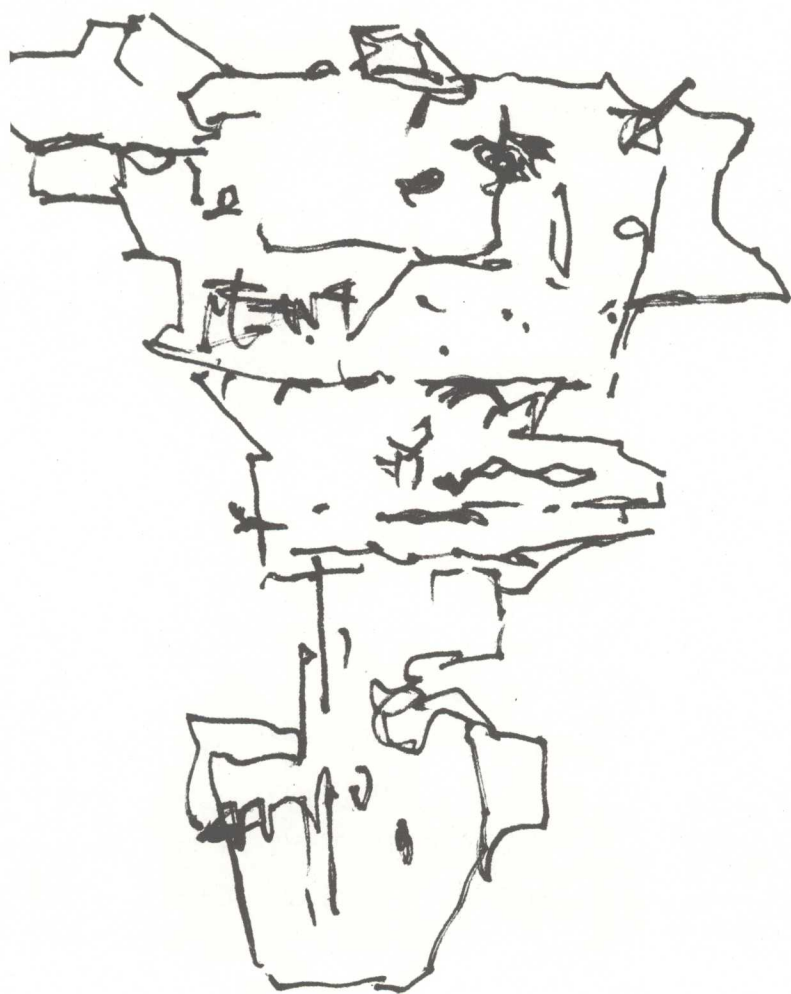

工作小组

组 长 许 平

副组长 杨建华

组 员 蒋桂婕 梁丽莎 田婷婷

目 录

总 序	10
导 语	13
<hr/>	
第一章 写意的神采	
见笔	19
大字眼和雕虫小技	25
写意的神采	35
齐白石的基因?	41
<hr/>	
第二章 关于“写”	
通过写	47
不翼而翔·好动作·运一股劲	49
线描课笔记·挤出水分	57
爱像谁像谁吧	65
胸无成竹·下笔没有套路	67
生成于自然·是写成的也是生成的	75
动手的窍门·从哪儿开始下笔	81
肖像解读·肖似·妙不可言	93
技术·技术崇拜	101
<hr/>	
第三章 关于“意”	
想的不是写	107
动心之处·删繁就简	111
不似之似·被低估的形似	119
变成了大写	125

贫困的艺术·被高估的观念	129
编个故事感动自己	137
从感觉上升到感受·不只是第一印象	143
再看一看	151
真诚不等于质量	155
捅破这层纸	163
<hr/>	
第四章 关于油画·关于艺术	
不会说话了	171
谁更客观·线描	179
松一口气	187
固有色和条件色	195
前沿课题	199
喜新不厌旧	203
再想一想	209
<hr/>	
第五章 关于教学·关于成长	
有余之地·艺术家是什么? 万全答案	215
新的学院精神	223
创意的活力	227
归类重要吗?	231
顺序颠倒	233
外行的优势	241
逆顺之间的转换·恩惠	247
就业问题·与学生谈	253

总 序

教材建设是高等艺术教育最重要的学术内容之一。

教材作为教学过程中传授课程内容、掌握知识要领的文本依据，具有延续经验传统和重构知识体系的双重使命。艺术教育的基本规律决定了它具有结构开放、风格差异、强调直观、类型多样等多种特性，是一种严肃而艰难的专业建设。尽管如此，规划和编撰一套高起点、高标准、高质量的专业教材，仍然是中央美术学院长期以来始终不渝的工作目标。

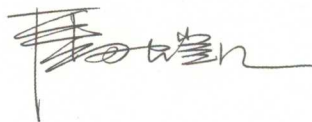
我国的美术教育正在经历一场深刻的变化。传统的现实主义造型艺术教育正在逐渐向覆盖美术、设计、建筑、新媒体等多学科的综合型“大美术”教育转换；原来学院相对封闭、单一的学术环境正在转变为开放、多元、国际化的学术平台；一段时间内以对西方文化引进、吸收和消化为主的文化建设也在转变为具有明显主体意识特征的积极的文化建设。在这样的转变中，中央美术学院原有的教学经验与传统经受了考验和变革，原有的学科体系有了更全面、更理性的发展，原有的教学用书已不能适应新的教学需要，及时地总结和编撰新的规划教材，已成为当务之急。

中央美术学院作为中国美术教育最高学府，建校以来始终坚持积极应对社会发展与文化建设需要、创建新中国最高成就的美术教育事业的办学方针，坚持高标准、高质量的人才培养目标。本次教材编写，在原有教学传统的基础上，吸收了最新的教学改革成果，力求反映新的时代条件下人才培养的目标与要求，反映“大美术”教育的学科系统性、发展性。根据美术院校教学用书类型多样、层

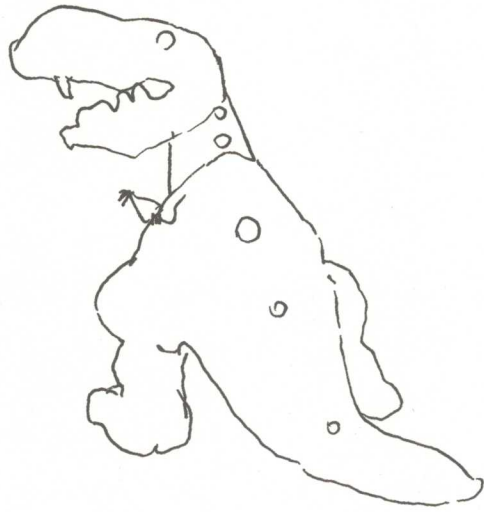
次丰富和风格差异的特征,本套教材分为理论类、技术类与(工作室)教学法三个系列。理论类教材主要汇集美院各院系开设的概论、艺术史与专业史、创作理论与方法等基础理论课程的教学内容;技法类教材主要汇集各专业的基础技法与创作技能训练内容;(工作室)教学法则以各专业工作室为单元,总结不同专业、不同艺术风格的工作室教学体系与创作方法,集中体现美院工作室教学体系下的优良教学传统与改革探索。

这套规划教材计划近百种,将在今后五年内陆续完成。但是,在任何情况下,我们都不应忘记,教材的完成只是一种过程的记录,它只意味着一种改革与尝试的开始而不是终结。当代教育家怀特海(Alfred North Whitehead)曾说:“教育只有一种教材,那就是生活的一切方面。”(《现代西方资产阶级教育思想流派论著选》,人民教育出版社1980年版,第116页)关联着社会发展和改革实践的艺术生活永远是最生动、有效的教材,追求这种实践的持续和完美,才是我们真正长久的教材建设目标。

中央美术学院院长、教授

2007年5月

导 语

如果把这本书作为课本来读，那么它属于这样一种课本。比如教学的笔记，比如课徒画稿边缘加注的文字，比如课堂小结，比如座谈或对话、讲座以及通信、随笔甚至日记。

这种文字的好处很多：第一，读者不必从头至尾按顺序阅读。有兴致就随便翻翻，如果被哪句话吸引住就读下来，烦了就随时跳过去。第二，每一段落总有个不大不小的问题，开门见山说完就算，大小山楂，糖葫芦一串。写的时候、读的时候都不拉大架势做大学问。画画本不是做学问，它是个动手的事。画家，手艺人，半是工匠，半是巫师。绘画的教学也是渗透在实践里，以动手操作为主要内容，在动手的基础上，在动手的过程中，也思考、体悟，也断断续续地想些事情。想起操作的窍门，想起规则和道理，同时，也会想入非非，想到行当之外，想到人生、想到社会、世道，甚至造化。我喜欢读随笔式的书，回忆录、语录都好看，从小我就有抄录它们的习惯。

《写意油画教学》共分成五章，分别是：

第一章 写意的神采

第二章 关于“写”

第三章 关于“意”

第四章 关于油画·关于艺术

第五章 关于教学·关于成长

这五章的内容都是短篇文字汇集而成的，写作的时间陆陆续续从20世纪90年代末持续到最近，比较多的是近年写的文字，尤其是《中国油画》杂志的“戴氏论坛”自2003至2006年的大部分文字都收进来了。当然，在辑录的过程中我也有些增补改动，以更好地满足课本的需要。

“写”和“意”，在绘画实践上二者本来分是分不开的，互为因果。统领“写”的那个“意”，有的从对象观察而来，从形神而来，也有的从作者自身而来，是作者的光芒照亮了画面。画家不一定要追究道理的究竟，而总是希望能够找到作画的最佳状态，能把画家发挥起来的状态。总之，这些文字全部都应该看作是绘画的**伴生物**，因画而生，为画而生。

我的画属于兼工带写的，很少大写意，没有狂草。我的画大都属于静的，较少动荡。我的画大都有写生的过程，很喜欢面对着对象构思、观察，构图、落笔一次完成，这过程就像是有瘾一样。写生不等于写意，但是写生也未尝不可以写意。何况，画画的时候谁也不是为了去实践写意的理论，不是为了去验证写意的定义。把画作到最好，把瘾过足，至于如何归类，是否属于写生、写意，那就完全是另外领域另外的兴致了，油画课的课堂上通常不讨论这个。现在从管理的角度很强调课程的名目，于是“写意”冠在油画教学之上像个招牌，其实恐怕并没有哪位先生按照概念定义来教授实践的课程、动手的课程。在课堂上，模特是大家共用的，油画是大家都用的工具。此外，谁画的工一些，谁画的写一些，各有偏好，先生也总是尊重学生，因势利导。先生会对学生说这笔有些意思，那笔虽然没有错误但多余。但是先生不会说：把笔触全都画出来！因为这是写意的油画课。——虽然“见笔”真的是“写意”的前提。

戴士和

2007年7月1日

