

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

具象写实油画语言

● 赵卿 宋康/著

Realistic Painting

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

具象写实油画语言

◎ 赵卿 宋康 / 著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

具象写实油画语言/赵卿, 宋康著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2013.8
ISBN 978-7-5621-6391-6

I. ①具… II. ①赵… ②宋… III. ①油画技法—高等学校—教材 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第191062号

丛书策划: 李远毅 王正端

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

具象写实油画语言 赵卿 宋康 著

JUXIANG XIESHI YOUHUA YUYAN

责任编辑: 王正端 鲁妍妍

整体设计: 宋宇

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn>

电话: (023)68860895

传真: (023)68208984

经销: 新华书店

制版: 重庆大雅数码印刷有限公司

印刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 7.5

字数: 172千字

版次: 2013年8月 第1版

印次: 2013年8月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-6391-6

定价: 45.00元

本书部分作品客观上无法联系作者, 我社已将该部分作品的稿酬经由重庆市版权保护中心转付, 请未收到稿酬的作者与其联系。

重庆市版权保护中心地址: 重庆江北区洋河一村78号10楼(400020)

电话(传真): (023)67708230

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252507

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

出版、发行高校艺术专业教材学术著作等敬请垂询西南师范大学出版社正端美术工作室。

正端美术工作室电话: (023)68254107 13709418041 QQ: 1175621129

序

The Preface 庞茂琨

近年来,全球的文化艺术领域发展迅速,绘画艺术的新观念、新技术、新手段层出不穷。同时,国际、国内高等艺术教育形势也发生了显著变化,原有传统学院式的教学方式已不能适应这种要求。长久以来,四川美院油画系一直秉持“包容、自由、提倡自我”的人才培养模式,强调艺术创作实践的多元化。那么,如何将我系的学术传统传承下去,如何将油画艺术教学与社会发展的新需要同步联系起来,怎样提高学生油画创作水平,都使我们感到实施油画艺术教学改革的重要性与紧迫性。

我们都知道川美油画系活跃的艺术状态是川美油画人几十年来不断创新、探索的结果,特别是与油画系推行实验班制度和原油画第三工作室的努力分不开。要使川美油画的学术传承得到持续发展,就必须将“创新”的理念延续下去。秉承这样的教学传统,我系自2003年展开本科教学评估以来,在倡导自由、宽松的学术环境的基础上,树立了“以创作带动教学”的办学指导思想。“以创作带动教学”,就是鼓励学生在对艺术结果的追求中,去学习实践自己所需要的基本功和方法论。同时以多点进入作为创作实践的方式,视野拓展作为智慧炼铸的前提,激发他们主动去思考教学内容和创作活动的关系,帮助学生走上发掘自身潜质的道路。在教学实践过程中我们逐渐发现,我系原有的教学体系,特别是旧的教材已不太适用于目前我系新的教学要求和教学任务。

基于这样的考虑,2006年6月开始,在结合了原“工作室制”多年来成功的教育经验基础上,同时根据各门课程授课以及学生选择专业方向的实际情况,我系将原来的“工作室制”调整为“课程制”,并同步开始了新教材的修改、编撰。实际上,取消“工作室制”不仅是为了更好地突出我系新的教学特点,也是为了在更大层面上推广油画系实验班制度以及原综合工作室的教学成果。

我们知道,油画艺术是一门系统、全面的课程,所以我们在进行课程设计时,也是分阶段来进行的。在掌握油画的基本技法与语言,训练学生的造型能力、色彩能力以后,下阶段的课程我们将在油画表现能力、艺术思维和艺术创造能力方面有针对性地开展第二阶段的课程。力求循

序渐进地激发学生的学习主动性与艺术探索精神,广泛吸纳当代艺术成就,兼收并蓄、开拓创新,使学生逐步形成个性化的语言方式,培养具有全面艺术修养和创造能力的油画艺术人才。

新教材总结了多年来我系教学上的宝贵经验,结合原综合艺术工作室的优秀、特色课程,经过严格的筛选和整理,先后出版8门较有代表性的课程教材,主要分为三类:1.基础课程:《基础素描》《综合素描》《素描与视觉表达》;2.语言课程:《表现主义绘画语言》《抽象艺术语言》《超现实主义绘画语言》;3.创作课程:《构思与构图》《影像创作》等。

教师们在编写本教材的过程中始终坚持以下三个要点:

一、学术性。对系列教材的每一门课程的历史来源,与传统的关系以及概念进行详尽的纵向梳理;同时也要对本课程与今天的艺术现场的横向关系进行比较分析,凸显本课程的当下意义。

二、独特性。在借鉴和学习其他高等艺术院校教学模式的基础上,继承中国的传统艺术教学精髓,吸收西方艺术教育强调创意性思维的特点,达成每一门课程与传统教学方式有区别、与西方艺术教育思想有差异的效果,突出本课程独特的教学经验和自己的教学体系。

三、可操作性。力求达到课程设置层次清晰,教学目标明确,教学内容充实,教学程序与组织方式逻辑性强,能有效地指导教学实践是本教材追求的目标。让任何一个任课教师根据本教材便可以顺利进行教学,并能辅导学生完成本课程学习。

可以说,这批新教材通过各课程特点有针对性地训练学生各阶段的艺术实践活动,使得教学进程安排更趋于合理,不仅各门课程教与学得到长足进步,也真正使得教室成为吸引学生的场所。

总之,四川美院的教材建设通过教师们多年来的积累和努力,已形成了多学科相互影响、相互促进,教学观念和意义更为广阔的特色,既保持住了川美传统的油画学风,又拓宽了教材内容的内涵,使传统意义上的油画艺术焕发出新的光彩。

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

学 术 委 员 会

Academic Committee

- 罗中立（中国美术家协会副主席 四川美术学院院长 教授）
张 杰（教育部艺术教育指导委员会委员 四川美术学院副院长 教授）
庞茂琨（重庆市美术家协会副主席 四川美术学院副院长 教授）
李 强（四川美术学院油画系主任 教授）
翁凯旋（四川美术学院教务处处长 教授）
张奇开（德籍华人艺术家 教授）
鲁 虹（深圳美术馆学术总监 教授）
杨小彦（中山大学传播与设计学院副院长 教授）

前言

The Foreword

具象写实作为油画艺术中重要的艺术语言形式，经历了不同时代的发展与更新。具象写实不仅是油画中重要的表现手段，同时也有着自身的发展线索与逻辑，更是在不同时代与不同地区为众多的艺术家所使用、继承和创新。它所体现的魅力不仅仅是具体形象地再现物象本身的视觉效果，同时从技术本身与思想传递的角度而言，具象写实油画也同样有着发人深思的功效。

在西方，古典油画的刻画方式即是以具象写实语言为主，待其传入中国时起，才逐渐进入中国大众的视野，但是直到民国时期，类似于古典油画的教学系统才在中国逐渐完善。而事实上，在今天我国艺术院校的教育中，虽然具象写实绘画的语言已经相当成熟，并已大范围地使用、创新和探索，但是将具象写实油画及其语言单独提取出来

写成教材还没有过，因此，撰写一本专门对具象写实绘画进行解析和总结的教材是非常必要的，也是完善油画教学体系的重要组成部分。

此次借四川美术学院油画系系列教材编写之契机，我有幸将自己多年以来在具象写实绘画之路上的学习、创作的经验进行总结、归纳与思考，所撰微言，不乏偏颇。希望本书可以让同学们在学习具象写实绘画的过程中对于艺术史中相关问题有所思考，同时对具象写实绘画在当代艺术中的发展现状略有了解，并就具体的技巧问题、创作问题进行讨论，帮助同学们对具象写实油画有一个较全面的了解。

01 第一章 课程设置及解读

第一节 课程设置 2

一、课程名称 2

二、课程学时 2

三、课程安排 2

四、课程性质 2

五、教学目的 2

六、授课内容及讲授要点 2

七、作业要求和安排 3

八、考核方法 5

第二节 课程解读 6

一、课程性质 6

二、教学目标 6

三、教学重点 7

02 第二章 关于具象写实

第一节 具象写实油画语言概述 10

第二节 具象写实油画的历史 12

一、具象写实艺术的早期形态 12

二、中世纪与文艺复兴之后 17

三、18~19世纪以后的具象写实绘画 23

第三节 现当代地域性、民族性的具象写实油画 26

03 第三章 具象写实油画在中国

第一节 油画的传入与发展 34

第二节 1978年以来的艺术 38

一、西方具象写实画家对本土画家的影响 39

二、当代中国具象写实油画的多元性 51

04 第四章 具象写实油画语言的训练方法

第一节 解析具象写实油画语言 80

一、光、色、形、质 80

二、具象写实的“写”与“实” 88

三、作品的结构 90

第二节 具象写实油画语言的创作实践 94

一、素材的选取 94

二、语言类型的选择 99

附录 学生作品及分析 104

后 记 112

参考文献 112

- 具象写实油画语言是油画的基础与核心，对艺术语言的学习应始终建立在方法与观念之上，而不仅仅停留在技巧层面。

第一章/ 课程设置及解读

第一章 课程设置及解读

第一节 课程设置

一、课程名称：具象写实油画语言

二、课程学时：70~100学时

三、课程安排：三年级上期

四、课程性质：专业必修课

五、教学目的

具象写实油画语言课程的安排，着重强调培养学生在运用具象写实语言进行创作时的基本判断力和工作方法，加强学生对动态的艺术历史与生活的思考，以获得具象写实油画语言与创作者自身的边界与界定，发掘学生对现实与艺术的感受并有效地进行艺术表达的潜力。

六、授课内容及讲授要点

1. 具象写实油画语言的概念，指导教师通过多媒体教学，向同学介绍具象写实油画语言的历史文脉和具象写实油画观念在当代的变迁。

2. 结合具体作品对具象写实油画进行分析，从光、色、形、质、结构和“书写”的个人方式等方面进行解构，培养学生关于具象写实油画语言所涉及的方法论的基础素养。

3. 课堂实践。通过作业安排，引导学生从生活本身的观察与体验出发，结合基本教材进行有效组织，并完成对绘画语言的认识。培养学生运用具象写实油画语言进行绘画创作的基本能力。

图1-1 杨·凡·艾克《肖像》板上油画 32.6×25.8cm

在摄影出现之前，写实油画是西方肖像绘制的主要手段，皇家、教廷和贵族的需求与天才画家的才情倾注，共同创造了历史上最为辉煌的具象写实油画的历史时期。

七、作业要求和安排

1. 作业要求

根据本教材提供的案例，参考艺术家的作品的创作方式，从具象写实出发进入今天的现实，敏感地捕捉时代特征，通过写生和图片资料的收集、整理与重构来表达自己对当下生活与对时代的感受和思考。在选择绘画内容时要将观念因素融入其中，通过自己对生活的感悟去选择描绘的对象，由个体经验出发，并在这个过程中通过对象明确自己要表达的具体想法，从而使作品完成视觉上的效果呈现，并且在观念上有一个明确的传达。

图1-2 里希特《楼梯上的裸女》布面油画 200×130cm 1966年

对具象写实的理解显然不能只停留在自然主义的图景上，当代所有的人工制品以及现成品都可以看成是“实”而被描绘和作为载体进行观念的表达。

图1-3 陈颖《小天堂》布面油画 140×125cm
2010年

除了运用超级写实手法所描绘的细密而丰富的细节外，原作平整光洁的质感处理同样使人惊叹，作品成功之处正是作者调动光、色、形，包括质感，所营造的关于主题的表达。

图1-4 谢郴安《生活轨迹——停留在画室里的时光》布面油画 135×120cm 2010年

画家通过帷幔、与画面平行的墙面、人物剧情化的安排，毫不隐瞒地对维米尔作品结构的借鉴，使文学性的情节在这种结构中得以成功展现。

2. 作业安排

第一周，资料整理和收集。要求完成完整的草图3~5张，从拍照、写生和图片资料的整理和收集、重组和重构入手，所画内容必须源自生活。

第二周，草图讨论。从内容和形式入手，具体对每个同学的草图进行辅导。

第三四周，根据个人进度及创作想法合理安排时间和作品尺幅，完成大尺幅（2米左右）作品一幅或者小幅作品一组。

八、考核方法

本课程考核按创作课进行。材料收集和草图阶段由任课教师逐一对学生进行指导，学生按教学要求完成创作任务并以展览的方式呈交作业，由教研室主任组织3~5名教师组成课程考核小组进行集体评分。

图1-5 珍妮·萨维尔《倒下》布面油画 213×244cm 2002-2003年

身体一直是写实画家迷恋的主题，珍妮·萨维尔在《倒下》中运用带有表现性的笔触来描绘一个受伤的女子肖像，破碎的笔痕、充满血腥味的用色、平放的头以及无助的眼神刻画，都包含着对暴力的控诉和对在暴力下生命脆弱无助的深深怜悯。

图1-6 赵卿《浮生22#》布面油画 120×120cm 2013年

圆形画框与矩形画框在内容与边界的关系上区别是巨大的，《浮生22#》中不完整的肢体和边缘线的虚实处理与曲形画边共同构成了向外扩张的形式感，正是这种不稳定影射着作品的主题。

第二节 课程解读

一、课程性质

本课程虽名为具象写实油画语言，但不是着重于技术的课程，而是着重于强调艺术观念的培养，是运用具象写实语言进行艺术观念的转化与实现。

二、教学目标

课程的目的，是让学生了解具象写实油画语言发展的历史，要求学生对艺术家作品或创作方法有一定的了解，开阔学生的视野，有选择地进行具象写实油画语言的运用。

图1-7 马文婷《你好，再见》布面油画 147×210cm 2011年

图片作为再现之实而被艺术家当作描绘对象，极大地拓展了具象写实语言的边界，与照相写实主义对照片的冷漠复制不同的是，通过图片和图像进行绘画创作有着更为广阔的空间和自由度。

图1-8 威尔汉姆·哈莫修依《休息》布面油画 49.5×46.5cm 1905年

室内侧光、暗灰色调、简洁的结构、始终背对观者的女仆，无不弥漫着北欧画家冷静神秘的气息，画面每一部分的质感通过笔触的控制完美地展现在我们眼前。

三、教学重点

具象写实训练由来已久，传统的油画教学都是建立在学生具象写实能力的培养之上的，而平时传统的写实方式在观察方法、色与光的处理运用和“书写”方式上都有模式化的趋势，造成的结果便是图式单一、画风雷同、观念僵化，这是背离艺术精神的。时代在进步，随着图像时代的来临，单纯的再现已经成为一种绘画技巧和绘画能力的训练方法，课程要求通过对具象写实油画语言的学习，来切入我们今天的生活，赋予作品以观念，这才是我们这个课程强调的重点。

关于作品尺寸需要说明，大尺幅的设计超出学生习惯的作品尺寸，这样可以使学生在以往惯性的观念上和书写方法上有所突破。

图1-9 加西亚·洛佩兹《街景》板上油画 93.5×90.5cm 1974-1981年

城市是人类文明的发生地，也是保管处，全球化背景之下把城市作为描绘对象有很强的时代性和文化价值。西班牙画家加西亚·洛佩兹以现场写生的方式，描绘了大量的城市街景，展示出作品不同于现实与照片的特殊的油画语言魅力。

01

02