

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

照相写实绘画语言

● 李强 王鹏杰 范又榕/著

Photographic
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

9.9
38

字

J20138

ISBN 7-309-05138-1

序

The Preface

黄茂理

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

照相写实绘画语言

◎李强 王鹏杰 范又榕/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

照相写实绘画语言 / 李强, 王鹏杰, 范又榕著. —
重庆: 西南师范大学出版社, 2013.8
ISBN 978-7-5621-6301-5

I. ①照… II. ①李… ②王… ③范… III. ①超现实
主义绘画—研究 IV. ①J209.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第141235号

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

照相写实绘画语言 李强 王鹏杰 范又榕 著

ZHANGXIANG XIESHI HUIHUA YUYAN

责任编辑: 王正端 鲁妍妍

整体设计: 宋宇 刘锐

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: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 205千字

版 次: 2013年8月 第1版

印 次: 2013年8月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-6301-5

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、全面的课程体系,所以我们在进行课程设计上,也是分阶段来进行的。在使学生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。

新教材主要体现为: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,先期出版8门较为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。对系列教材的每一个课程的历史来源,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,达成每一个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正焕发出新的光彩。

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

绘画是一门古老的艺术，它几乎伴随着人类历史的整个进程。每个时代对于绘画艺术的理解和诉求都不同，艺术史发展到今天，我们收获了极为丰厚的艺术遗产，这些成果包括不计其数的杰出作品和理论著述。然而每个时代，甚至每件作品都有它自身的美学标准和价值背景，若我们不能获得解读和认知的途径，这些浩如烟海的成果，就成了某种负担，使我们在当下的艺术教学和创作活动中充满困惑。而当我们希冀从整个人类的艺术传统中去汲取启迪时，又常常由于琳琅满目的艺术现象和艺术理论过于繁复庞杂而无头绪。与此同时，今天的世界正处于全新的现实当中，全球化、多元化是当代文化的发展趋势；高度发展的科技、经济以及政治环境也日新月异地刷新着人们对世界的认识。在这样充满变化的背景中，如何进行有效的艺术教学和创作成为一个我们必须面对的高难度课题。

不妨让我们将目光重新放到最为基础的环节上来，比如清晰具体地去研究、认识一个艺术史现象，或者实实在在地分析某件作品与它的作者和时代对应着怎样的关系，甚至可以具体到某种风格的画作是怎样被绘制出来的。这些琐碎而基础性的工作看起来可能略显枯燥，但很有可能真正有意义的思考和进展正是基于这些努力。无论怎样的思绪飞扬、锐意突进，都需要一个足以为依据的背景和基础，正所谓“九层之台起于累土”。人们常讲：“举一反三”，通过对一个具体对象的认真探究，再结合新的方法和信息，往往有利于突破相关的认识瓶颈。在夯实根基的同时，我们更要立足此时此境，积极面对我们身处的生活现实和文化处境，以一种开放进取的态度在艺术领域中进行持续性的推进和拓展。

近年来，四川美术学院油画系开设了“照相写实绘画语言”这门专业课程。一方面，照相写实绘画语言有别于常规性的传统写实技法，对于学生的绘画语

言积累是一个有益的补充。另一方面，照相写实主义产生于西方现当代知识背景中。相应的理念、方法、审美诉求更贴近今天的现实情境，更利于学生用来表达面对当下的鲜活体验和想法。值得注意的是，许多活跃在中国当代艺术领域的艺术家都选择使用照相写实或与之相关的图像绘画语言进行创作，他们的许多经验和成果有必要进行总结和研究，使之能够为学生们提供更有价值的启发。为了配合课程的需要，也为了通过对照相写实绘画的研究进一步探索当代绘画创作的可能性，油画系组织编写了这本《照相写实绘画语言》教材。

本书是四川美术学院绘画专业系列教材之一，依托油画系本科专业课程——“照相写实绘画”的教学内容展开，该课程在多年的教学实践中显示出良好的教学效果，对学生具有明显的启发性，因此被确定为油画系的重要必修课程之一。本书首先系统地梳理了“照相写实绘画”在西方当代艺术中形成的历史背景、产生动因、演变方式和发展历程；其次，探讨该艺术语言与中国本土文化相契合的可能性，分析其促进当代绘画发展的多种因素，这些内容都是目前国内美术院校专业教材中所欠缺的。教材的核心部分是关于这种艺术语言在学院教育系统中的教学方法和理念，包括如何选择和使用图像、如何认识图像在当代艺术创作中的价值、如何制作照相写实绘画作品、如何将图像思维与当代艺术创作实践结合等等。最后是针对课程中一些典型作业的分析和探讨，对教学起到参考和补充的作用。

我们在撰写本书时十分重视教材的实用性，力求让任课教师拿到这本教材时，能够顺利有效地完成教学实践，学生也能比较充分、准确地把握课程内容。我们希望这本教材能为广大师生提供有益的参考和启示。

CHAPTER

目 录

CONTENTS

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、所用学时 2

三、教学对象 2

四、课程性质 2

第二节 课程解读 2

一、教学目标 2

二、教学要求 3

三、课程考核 3

02 第二章 课程实施方式

第一节 教学程序与组织方式 6

一、多媒体课件演示 6

二、图像收集和课堂讨论 6

三、作品制作与辅导 7

四、完成 7

五、教学评估 7

第二节 课程学时分配 7

03 第三章 照相写实主义绘画的产生及发展

第一节 照相写实主义绘画的概念 11

一、在美术史上的概念 11

二、概念的演变 12

第二节 照相写实主义绘画的历史脉络 13

一、西方社会文化背景和艺术史发展概况 13

二、照相写实主义产生的动因 15

三、时间的跨度和文化区域的扩散 18

第三节 照相写实与传统写实的关系 23

一、两者在美术史上的传承性 23

二、两者在技术和观念上的差异性 26

第四节 照相写实主义绘画代表人物介绍 32

一、马尔科姆·莫利 32

二、埃斯蒂斯 33

三、戈因斯 35

四、查克·克洛斯 37

五、罗伯特·考汀汉姆 40

六、奥德利·弗兰克 41

七、唐·埃迪 42

04 第四章 照相写实绘画在当代艺术领域的拓展和影响

第一节 照相写实绘画的拓展 46

一、照相写实与图像绘画 46

二、照相写实的媒介和技术拓展 49

三、照相写实的体验与观念拓展 51

第二节 照相写实绘画对中国当代绘画的影响 61

一、照相写实绘画在中国的引入和发展 61

二、相关艺术家的创作实践 68

05 第五章 课程安排及要点

第一节 主题选择与图像拍摄 78

一、思考和选择主题 78

二、拍摄图像素材 81

第二节 图像分析和讨论 84

一、分析图像的方法 84

二、选择图像的标准 92

第三节 制作方法与步骤 95

一、材料准备 95

二、绘制技术和步骤 95

三、阶段性作业评讲 101

第四节 教学要点 102

一、图像、图像绘画与观念呈现 102

二、技术的多元化与个性化 103

三、作品制作过程中的常见问题 105

第五节 作品检查与课程总结 107

06 第六章 学生作品点评

后记 120

参考文献 120

- 课程的内容设置和解读，使师生能够明确教学目标和基本要求，对本课程的意义有一个基本的认识。

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：照相写实绘画语言
- 二、所用学时：85学时
- 三、教学对象：三年级上学期
- 四、课程性质：专业必修课

第二节 课程解读

一、教学目标

本课程是油画系本科重要的语言体验课，通过课件讲座、师生讨论、课堂实践等途径，使学生对照相写实绘画的发展历史有清晰的认识；对语言特点、制作技术能扎实掌握，并培养学生的图像运用意识和观念意识，使其能对图像绘画的创作理念、方法具备个人化的理解和实践能力。

二、教学要求

教学过程中，教师应该明确本课程是专业技术语言课，训练学生的绘画技法是最基本的要求，同时也应该明确本课程立足当代艺术教育的立场，面对多重的教学背景，特别是当代文化的知识背景。与此相关的新的艺术文化理论、知识、作品、展览信息也应该融入教学的过程中。由于图像作为当代艺术创作最重要的资源和知识背景，教师应在讲授中将其作为重点，清晰讲述图像绘画的创作方式、图片分析的意义和方法、图像与当下文化环境的对应关系等等，使学生在掌握照相写实主义的表现手法以后，利用与当下贴近的图像资源和观念方法，进行绘画创作和新的尝试，并尽快超越基本技能进入艺术创造的广阔空间。

三、课程考核

课程的阶段性考核以不定期的方式随堂进行，课程结束时，在教室进行教学检查，并由教研室主任组织数名教师组成课程考核小组评定课程成绩。考核的内容：1.对图片的有效分析和选用；2.独立完成比较完整的照相写实绘画作品。

01

02

CHAPTER

- 课程的实施办法和具体的课时安排，教师可据此安排整个教学计划，更好地把握课程的进度。

三、作品制作与辅导

以《青花瓷》为例，教师可先播放青花瓷的视频，让学生了解青花瓷的历史和制作工艺。然后，教师可组织学生进行青花瓷的临摹和制作。在制作过程中，教师应给予学生必要的指导和帮助，确保学生能够顺利完成作品。

第二章/ 课程实施方式

第二章 课程实施方式

第一节 教学程序与组织方式

一、多媒体课件演示

任课教师通过大量的知识讲解、相关的资料展示，使学生了解照相写实绘画的特点和历史脉络，对本课程的学习重点有一个明确和清晰的认识。讲解的主要内容有：照相写实绘画产生的历史背景、发展历史、技术特征和方法，照相写实与传统写实的异同，照相写实与图像绘画的关系，图像特质与观念传达的关系，等等。

二、图像收集和课堂讨论

任课教师在多媒体讲解之后，应组织学生进行图像拍摄，在学生广泛拍摄图片、收集素材之前，教师应讲解图像的各种视觉特质，特别是将图像特质与观念表达的关系作为讲授重点。学生们各自分头进行图像收集，教师在课堂组织学生将所整理的图像素材进行讨论和分析，这个过程要尽量细致、充分。通过师生的讨论和互相问答，帮助学生建立更加清晰的图像思维和图像敏感度，在讨论的最后阶段，教师要帮助学生确定将要在下一阶段进行绘制的蓝本。

三、作品制作与辅导

以最终确定的图片为唯一参照，教师要在教室中辅导学生们进行作品的绘制。教师要清晰、准确地讲解照相写实绘画的制作步骤、技术标准，尽可能通过现场演示来强化学生们对于这门绘画语言课程的认知。由于照相写实绘画语言对于大部分学生来说都比较陌生，因此教师要细致地观察和解决学生们在绘制过程中出现的心理疑惑和技术问题。

四、完成

学生必须在本课程所要求的课时内完成作品。这里的“完成”应包括两个方面的涵义：1.学生需按照确定的图片完成绘制工作；2.所采用的方法和理念是与任课教师交流之后确定的，学生要尽量充分地参与本课程的整个过程。

五、教学评估

课程结束后，教学单位由教研室主任组织专业教师对本次课程进行教学检查。检查主要是考查学生作品的完成情况，并据此进行教学总结和讨论，对其中存在的问题进行探讨交流，为以后的相关课程教学工作提供有益的参照。

第二节 课程学时分配

1. 多媒体课件演示 5~8学时
2. 图像收集和课堂讨论 8~12学时
 - ① 图片搜集前的讲授 2~4学时
 - ② 图片的讨论和分析 6~8学时
3. 作品制作与辅导 65~75学时

以上学时分配只作为参考，任课教师可以在教学过程中根据情况进行更改和调整。

CHAPTER

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com