

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

表现主义绘画语言

● 刘岩 罗丹/著

Expressionism
EXPRESSIONISM
Painting
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

表现主义绘画语言

◎ 刘岩 罗丹/著

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目 (C I P) 数据

表现主义绘画语言 / 刘岩, 罗丹著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2012.8

国家级高校特色专业. 四川美术学院绘画专业系列教材

ISBN 978-7-5621-5762-5

I. ①表… II. ①刘… ②罗… III. ①表现主义—绘画理论—高等学校—教材 IV. ①J209.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第099213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

表现主义绘画语言 刘岩 罗丹 著

责任编辑: 王正端 袁理

特约编辑: 范玲

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> E-mail: xscbs@swu.edu.cn

电话: (023)68860895 传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

制 版: 重庆新生代彩印技术有限公司

印 刷: 重庆蜀之星包装彩印有限责任公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 256千字

版 次: 2012年8月 第1版

印 次: 2012年8月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-5762-5

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: 重庆江北区杨河一村78号10楼(400020)

电话(传真): (023)67708230

出版、发行高校艺术专业教材敬请垂询艺术教育分社。

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

艺术教育分社电话: (023)68254107 68254353

序

The Preface

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。

庞茂琨

2012年6月

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 Preface

表现主义绘画的核心不是机械地模仿客观现实，而是注重表现画家的主观精神并传达其内在信息。由于表现主义绘画自身所具备的当代性，它不仅包含了多元的文化意识，更蕴藏着当下各种最新锐的艺术观念和操作技法。所以对表现主义绘画的学习与探索，与其说是对一个单一的艺术流派的探究和采纳，不如说是让自己在绘画的观念和实作上与当代的前沿艺术接轨。“表现主义”不只局限于某国或某个民族所特有的绘画体系，它包括对画家内在精神欲望的大胆挖掘和表现，对材料技法胸襟开阔并勇于实践，甚至打破传统绘画的时空限制，从而在更为广大的社会现实中实现画家的美学标准和表达欲望。

基于以上，笔者认为“表现主义”可以达到“时代趋势”的高度，对其学习者和实践者而言，“表现主义”似乎可比喻为一个通道，让践行者直接同当代艺术对话，当然要指出，这绝不是唯一的通道。所以，“表现主义”就笔者而言，是一个广义上的、思想和行动上的概念，尽管做得远远不够，它仍然是笔者在教学过程和创作实践中所追求的目标之一。

《表现主义绘画语言》不仅对表现主义绘画的产生、发展及其代表性艺术家做了详尽的介绍，更展现了近年来油画系师生在“表现性绘画语言”教学中所取得的成果。尤其是后者，笔者做了大量的资料收集，以便教材使用者了解“表现主义绘画语言”课程的教学近况，并掌握更多更鲜活的学习素材。

在油画系尽力营造的开放活跃的教学气氛中，笔者希望学生能够进入一个较佳的绘画状态，可以不受限制并充分地发挥自己的想象力和创造力，以进行个性化语言的探索与深入。同时能以丢弃套路式和步骤式的作画方法的主观写生为载体，并在画布上大胆直接地使用色彩和进行材料试验，尊重并重视和利用画面在形成过程中的突发因素，使绘画的过程和结果得

到同样的意义。做到这一点必须经过长期有效的训练，以期达到从意识上的根本转变，其中开阔的眼界和审美能力是必不可少的先决条件，这样不仅为学生提供一些基本的具备现代性的资料和观点，更重要的是调动学生自主学习和绘画的欲望，培养他们自身的探索能力。

学生在校学习绘画的时间非常短暂，自我探索绘画的过程极其漫长，怎样能在这漫长的旅途中不迷失方向并获得自我充实的快感呢？大概每个“走出来”的前辈都已体悟出见仁见智的大家之言，只是这样的过程无法从别人身上复制，就个人而言，只能是冷暖自知。所幸，笔者能看到周围同行们有力的身影，希望此书能略尽绵薄之力，与大家共勉！

刘岩 罗丹
2012年6月

目 录

CONTENTS

01 第一章 课程设置与解读

- 第一节 课程设置 2
- 第二节 课程解读 6
 - 1. 教学目标 6
 - 2. 教学重点 8
 - 3. 课程体系 10

02 第二章 表现主义绘画的产生与发展

- 第一节 表现主义绘画的概念 14
- 第二节 表现主义绘画的产生和形成 16
- 第三节 表现主义绘画的团体及派别 18
 - 1. 桥社（The Bridge 1905 ~ 1913年） 18
 - 2. 青骑士（Der Blaue Reiter 1911 ~ 1914年） 19
 - 3. 狂飙运动（1910 ~ 1928年） 20
 - 4. 新客观派（20世纪20年代 ~ 30年代） 21
 - 5. 美国抽象表现主义（20世纪40年代 ~ 60年代） 23
 - 6. 眼镜蛇画派（1948 ~ 1951年） 25
 - 7. 德国新表现主义（20世纪80年代后） 27
- 第四节 表现主义绘画代表性艺术家 29
 - 1. 表现主义先驱艺术家 29
 - （1）梵·高 29
 - （2）保罗·高更 29
 - （3）爱德华·蒙克 31
 - （4）埃贡·席勒 31
 - （5）乔治·鲁奥 32
 - 2. 表现主义艺术家 34
 - （1）埃米尔·诺尔德 34
 - （2）恩斯特·路德维希·基尔希纳 35
 - （3）埃里希·赫克尔 35
 - （4）卡尔·施米特·罗特鲁夫 36
 - （5）保罗·克利 36
 - （6）奥斯卡·柯科施卡 36
 - （7）马克斯·贝克曼 38
 - （8）让·杜布菲 40
 - 3. 抽象表现主义艺术家 40
 - （1）瓦西里·康定斯基 40
 - （2）阿希尔·戈尔基 41
 - （3）杰克逊·波洛克 43

(4) 威廉姆·德·库宁	44
4. 新表现主义艺术家	44
(1) 乔治·巴塞里茨	44
(2) 耶尔格·伊门多夫	45
(3) 安塞姆·基弗尔	47
(4) 格哈德·里希特	50
5. 其他	50
(1) 丹尼尔·里希特	50
(2) 玛琳·杜马斯	51
(3) 塞西莉·布朗	54
(4) 彼德·多依格	58
(5) 拉斯·埃林	59
(6) 赫尔曼·尼特西	60

03 第三章 中国表现性绘画语言的探索与实践

第一节 中国传统绘画中的表现精神	64
第二节 中国现当代油画的表现性探索	68
第三节 中国表现性绘画语言个案	80
1. 赵无极	80
2. 朱德群	83
3. 吴冠中	85
4. 罗中立	88
5. 许江	91
6. 马路	94
7. 周春芽	95
8. 曾梵志	98

04 第四章 训练方法

第一节 主观写生	102
第二节 突破习惯的绘画方式	105
1. 丢掉调色板	105
2. 材料试验	107
第三节 绘画过程中的可变性	108

05 附录：作品赏析

后记	120
主要参考文献	120
主要网站资源	120

- 根据实际教学情况来介绍《表现主义绘画语言》的课程结构、教学目标和重点，以达到简明、实用、便于参考的现实目的。

第一章/ 课程设置与解读

第一章 课程设置与解读

第一节 课程设置

- 课程名称：表现主义绘画语言
- 课程学时：72学时
- 课程安排：本科三年级
- 课程性质：专业必修课
- 教学目的和教学内容：

主要使学生掌握表现主义绘画语言及其基本知识，深入理解其语言特色，训练其特殊表现技法，并使学生通过深入学习和研究表现主义绘画语言，能从个人的视角和体验出发在绘画语言和技法上进行深入探索，能充分发挥自己的想象力和创造力，展开个性化语言实践。

- 授课内容：
 - 1.表现主义绘画的概念；
 - 2.表现主义绘画的产生和形成；
 - 3.表现主义绘画的团体及其艺术家；
 - 4.中国表现性绘画的探索及其艺术家。

- 作业：

表现主义绘画语言专题试验 4周

- 考核方法：

本课程实行随堂作业考核。每阶段课程结束时，学生须按教学要求呈交课堂作业，并由教研室主任组织3~5名教师组成课程考核小组进行集体评分，并结合学生平时作业评定课程考核成绩。

图1-1 万涛《小盆景——开花仙人球》
油画 25x20cm

图1-2 万涛《小盆景——深绿仙人球》
油画 25x20cm

图1-3 万涛《小盆景——薰衣草》
油画 25x20cm

图1-4 万涛《小盆景——大盆芦荟》油画 25x20cm

图1-1~图1-4 将静物的花草写生构图、色彩、笔触表现上都增加了极强的个人表现性，是本课程初期教学阶段需要达到的教学目标。

图1-5 李华《Case344》纸面丙稀 160×250cm 2011年

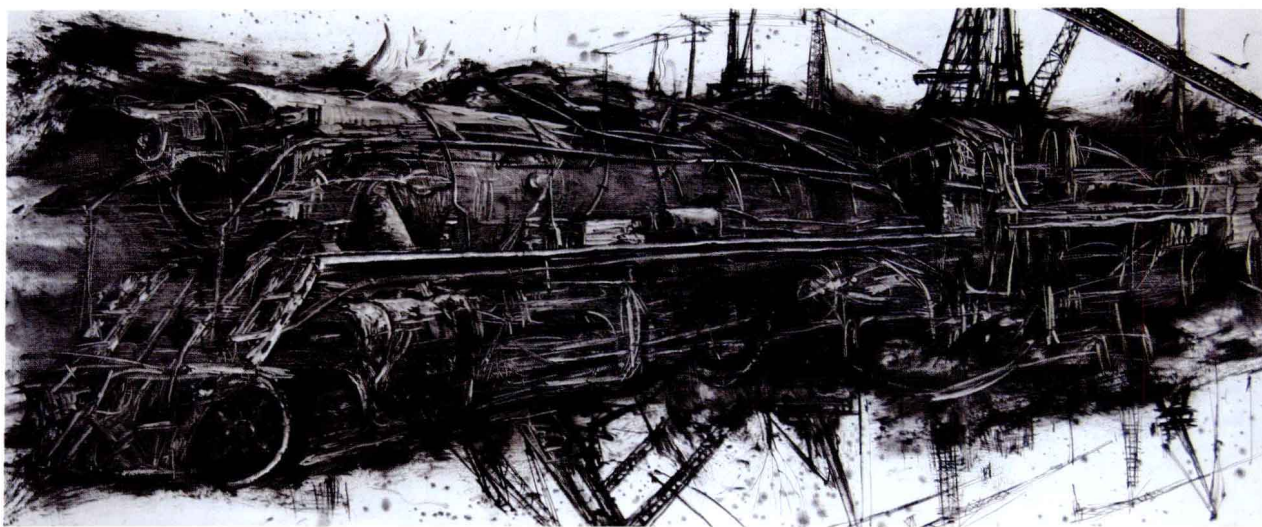

图1-6 李华《Case1944》布面油画 120x150cm 2011年

图1-7 李华《切片旅城》布面油画 120x450cm 2011年

图1-8 李华《Case1498》布面油画 120x150cm 2011年

图1-5~图1-8 通过作品我们可以看出，学生的个人主观表现欲望被极大地激发出来，想象力和创造力得到充分展现。从这些描绘周遭生存环境的作品中，学生已经形成个性鲜明的造型语言和独特的表现性色彩系统。

第二节 课程解读

1. 教学目标

表现主义绘画语言课程设置在本科三年级，学生通过前两年的学习和训练，基本上摆脱了入学时的套路性作画习惯。对于油画材料性能的认识及工具运用都已经具备了一定的基础，掌握了油画的基本技法和语言，具有较强的绘画造型能力与色彩表达能力，积累了大量的绘画规律性知识。前两年的课程都或多或少提到绘画的主动性，而表现主义绘画语言课程的针对性很强，不但要使学生掌握表现主义绘画语言及其基本知识，深入理解其语言特色，还要使学生能从个人的视角和体验出发，在绘画语言和技法上进行深入探索。我们知道，绘画不可能做到纯粹的客观，它始终带有主观性，只是主观因素体现得多少的区别。在本次课程中，造型与色彩的主观表现是第一位的，其指导思想始终是强调绘画的主观表达，鼓励学生在造型、色彩、材料等方面进行大胆尝试，面对客观物象，不再是客观地再现和描摹，而是要激发出个人的主观表现欲望，充分发挥自己的想象力和创造力，通过各种手段表达出个人的主观感受，展开个性化语言实践，能够初步形成个性鲜明的造型语言和独特的表现性色彩系统是本课程的预期目标。

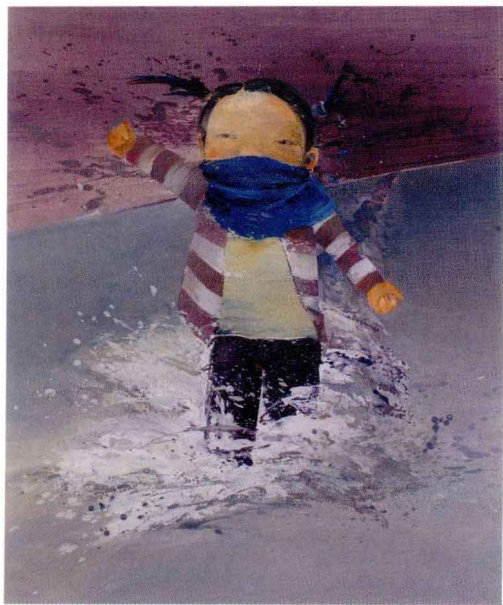

图1-9 马琼《一条路》布面油画 160x130cm

图1-10 马琼《情书》布面油画 120x150cm

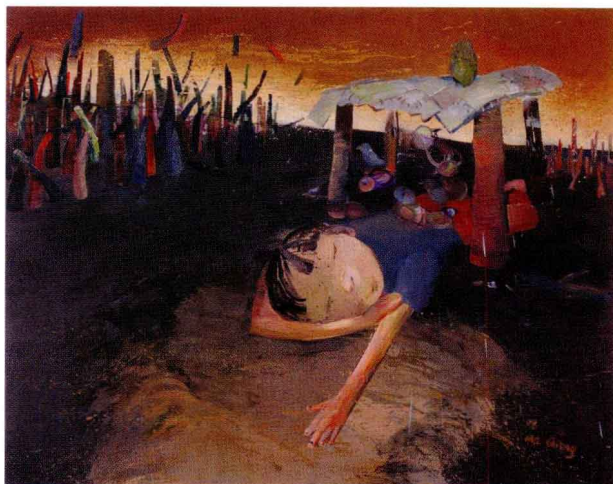

图1-11 马琼《无知思想者》布面油画 200x250cm

图1-12 马琼《凝固》布面油画 130x160cm

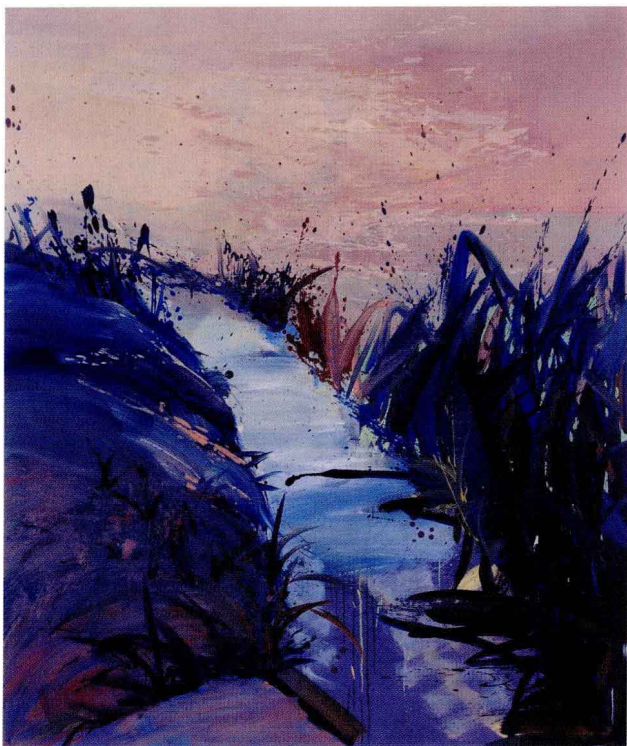

图1-13 马琼《某时的风景》布面油画 180x150cm

图1-14 马琼《听到歌声》布面油画 150x200cm

图1-15 马琼《移动城堡》布面油画 120x150cm

图1-9~图1-15 这一同学的作品从形象塑造到绘画语言的表现都具备了完整的艺术表现力。小人物的主人公形象穿插于画面始终,表现出新一代年轻人在自我成长中的焦虑与现实状态,其艺术表现可以说是成熟的。

2. 教学重点

表现主义绘画语言将从培养学生的绘画主动性入手,使学生掌握表现主义绘画语言及其基本知识,深入理解其语言特色,训练学生的主观造型能力、主观色彩表达能力、油画表现能力、艺术思维和艺术创造能力。

(1) 造型的主动性

面对客观对象,不能看见什么画什么,首先要找到对象传达给我们最强烈的形象感受,每个人对形象的感受都应该是不同的,甚至差距很大。从个人感受出发,运用多种造型手段概括形象、组织画面、表达个人情感,绘画过程可以是整体完成也可以是局部完成,学生完全可以从感兴趣的局部入手来完成整个画面。绘画过程中注意个人主观感受的变化,并且要在画面上体现出来。避免被动描摹,做到主动造型。

(2) 色彩的主观表达

8
绘画中的色彩大致分为客观色彩系统与主观色彩系统,主观色彩的选择是画家在掌握了客观色彩变化规律的基础上,不满足于客观看到的颜色,而是在色彩和个人的精神情感之间建立一种联系,更直接地在画面上抒发个人的主观感受。需要注意的是,面对客观对象我们能够观察到的颜色,只是普遍意义上的色彩,需要运用合理的绘画规律性知识把它如实地呈现出来。这是基本的要求,在此基础上,更强调个人对色彩的主观感受,客观对象的色彩关系只是提供给画家一定的参考信息,同时唤起画家的主观表现欲望。我们要结合自己的内在情感需要,对色彩关系做出必要的主观处理,充分发挥出色彩的表现力。

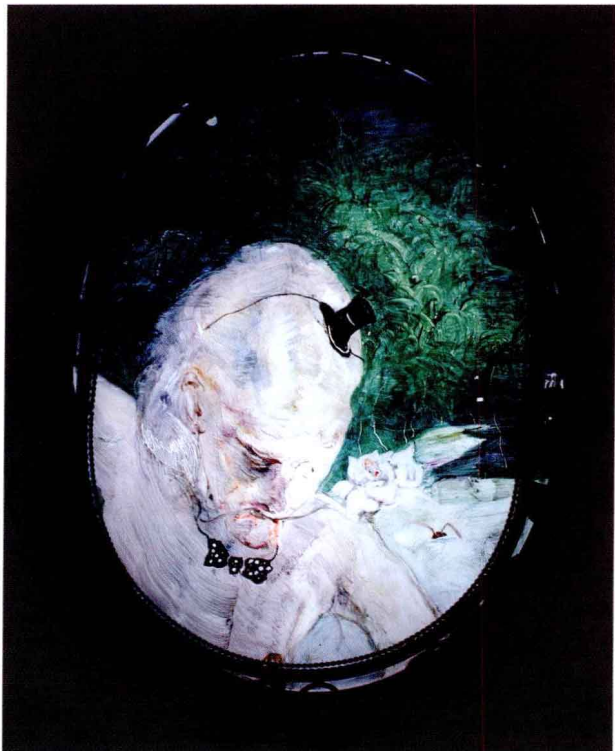

图1-16 张钊瀛《Nothing-1988》

油彩、有机玻璃、亚克力灯箱 80x60cm 2011年

图1-17 张钊瀛《Nothing-2012》

油彩、有机玻璃、亚克力灯箱 80x60cm 2011年

(3) 材料的运用

材料的运用是绘画最基本的因素，不同的材料会产生不同的绘画效果。材料的范畴很广泛，在绘画发展史中绘画材料的演变相当复杂，根据课程的具体情况，本课程的重点仍然是用架上的、平面的形式在材料方面进行适当的尝试与探索，有选择性的具体掌握几种不同材料的使用方法。我们平常使用的基本上是绘画材料，绘画材料以外的非绘画材料，如自然材料、建筑材料、生活用品、化学用品等应用于绘画中都有它独立的审美意义。由于课程时间的局限性，不可能要求学生做更多材料方面的尝试，只要求选择几种自己感兴趣的材料进行实验。学生应该对实验的全过程有深刻的理解和记忆，便于以后的学习与艺术创作中在材料方面进行更加深入的研究，发展个人独特的材料技法语言。

图1-18 张钊瀛《Nothing-1947》
油彩、有机玻璃、亚克力灯箱 80x60cm 2011年

图1-19 张钊瀛《Nothing-2000》
油彩、有机玻璃、亚克力灯箱 80x60cm 2011年