

C2012077755

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

超现实主义绘画语言

● 张奇开/著

Surrealism
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

超现实主义绘画语言

◎ 张奇开 / 著

C2012077755

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 (C I P) 数据

超现实主义绘画语言 / 张奇开著. — 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 978-7-5621-5767-0

I. ①超… II. ①张… III. ①超现实主义绘画—高等
学校—教材 IV. ①J209.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第103622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

超现实主义绘画语言 张奇开 著

责任编辑: 王正端 袁理

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: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

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 978-7-5621-5767-0

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

在艺术令人无所适从、众说纷纭又标准缺失的当下，教授艺术课程这一工作仿佛已经进入到了一个高难度的阶段。特别是西方艺术院校，它们中的大多数纯艺术学科都放弃了专业技法的必修课设置。这个现象实在是令人迷惑不已！

恰恰只有把中国本土文化语境作为我们的思考前提时，这个令人难以理解的现象才不可能困扰我们。在今天，中国数千年的文化传承与西方现代主义相遇，为我们创造了超越人类经验的经济奇迹。如果我们把这个奇迹的产生过程与结果都视为动力的话，那么，它正在为中国建立独立评判系统和文化转型提供确切的可能性。为了把这种可能性变为现实，太多的人在为之而努力。也正因为如此，四川美术学院油画系的专业教学热情从来就没有减弱过。

2005年，从德国归来后不久，我进入四川美术学院油画系任教，一开始就接手了一门比较新的课程——超现实主义绘画语言。通过几年的教学实践，我发现了一个十分有趣的现象：三十多年以来，中国当代大多数活跃的艺术家或多或少都与超现实主义绘画方法产生过联系。

美术史告诉我们，超现实主义是发生在西方的文化现象。在绘画领域，它深受达达主义的观念指引，而在艺术方法上它又受到了天真绘画、形而上画派的启发，由此派生出了一个在西方现代美术史上规模最大、持续时间最长、参与人数最多、影响最为深远的艺术思潮。特别是1979年之后，超现实主义艺术方法辗转来到中国，并在这里发扬光大。由此，我们不可能不更加重视，这个诞生于西方20世纪20年代的艺术流派对中国的深刻影响。正是基于这样一个理由，四川美院油画系才开设了“超现实主义绘画语言”这门具有非同寻常意义的课程。

为了配合课程需要，也为了深入地研究超现实主义绘画现象寄居在中国当代艺术现场后成功转身并获得了全新活力，油画系委托我来编写这本《超现实主义绘画语言》教材。

本教材首先关注的是美术史的研究成果，纵向地描述了超现实主义的历史线索。对其发生背景、发展路径、语言特征、表现手法、相关流派与艺术家以及概念进行了比较详尽的解读与分析；其次，超现实主义与国际国内艺术现状的横向关系也是本课程深入探索的理论要点。对其在西方的式微、中国的文化特征、表达方式与观念性也进行了比较系统的梳理，正是这两点为本书提供了学术支持。

在课程安排设置上，本教材强调理论与实践相结合的原则，严格遵循多媒体演示及讲解、学生参与讨论、方案构思、绘制草图、课堂实践、完成展示等一系列步骤，教师采用随堂辅导、阶段检查、教学评估的逻辑程序，而且还预设了非常明确的教学目标；同时，对教学意义也进行了深入浅出的评价，对教学中的要点、难点及要求也做了充分估计。

正因为它的重要性，我们希望并建议有更多的艺术院校开设“超现实主义绘画语言”这门课程。

只要手中持有这本教材，任何一个任课教师都能够顺利地指导本课程的教学实践，任何一个学生也能较好地完成本课程的学习。这便是本教材书写完毕后我们获得的一种自信。

目 录

CONTENTS

01 第一章 课程设置

- 第一节 课程安排 2
 - 一、课程名称 2
 - 二、课程学时 2
 - 三、课程年级 2
 - 四、课程性质 2
- 第二节 教学目的 2
- 第三节 教学内容 3
 - 一、超现实主义的发展历史与现状 3
 - 二、超现实主义的想象与创造 3
 - 三、超现实主义绘画专题实验 3
- 第四节 课程考核 3

02 第二章 课程解读与实施

- 第一节 课程意义与目标 6
- 第二节 教学程序与组织方式 7
 - 一、多媒体课件演示 7
 - 二、课堂讨论 7
 - 三、构思 7
 - 四、看方案 8
 - 五、修改 8
 - 六、定稿 8
 - 七、制作 8
 - 八、辅导 8
 - 九、阶段检查 8
 - 十、完成 8
 - 十一、教学评估 8
- 第三节 课程内容的体系结构 9
 - 一、课程内容及学时分布 9
 - 二、实践教学的设计思想 9
 - 三、考核内容与方法 9

03 第三章 教学要点、难点及要求

- 第一节 教学要点 12
- 第二节 教学难点 12
 - 一、传统资源与创意思维的关系 12
 - 二、绘画与其他语言形式的关系 13
- 第三节 教学要求 13
 - 一、解读与认识 13
 - 二、经验与转化 13
 - 三、实践与呈现 13

04 第四章 授课内容

- 第一节 超现实主义的概念与描述 16
- 第二节 超现实主义的起源与历史 17
 - 一、古代艺术的超现实特征 17
 - 二、超现实主义发生的历史动机 20
 - 三、超现实主义的发展线索 20
- 第三节 超现实主义的语言特征和技法 22
- 第四节 超现实主义及相关流派 23
 - 一、梦幻的先驱 24
 - 二、形而上画派 (Pittura Metaphysical) 24
 - 三、超现实主义 27
 - 四、魔幻现实主义 (Magic Realism) 29
- 第五节 超现实主义及相关流派代表艺术家个案 31
 - 一、卢梭 31
 - 二、契里柯 36
 - 三、夏加尔 39
 - 四、恩斯特 42
 - 五、米罗 45
 - 六、达利 49
 - 七、马格利特 53
 - 八、德尔沃 57
 - 九、毕加索 59
 - 十、培根 61
- 第六节 超现实主义与中国的关系 65
- 第七节 超现实主义对中国当代艺术的影响 66
- 第八节 超现实主义的中国现状 69
- 第九节 中国超现实主义的文化特征 78
- 第十节 中国超现实主义表达方式的观念性 82
 - 一、对观念的理解 82
 - 二、中国情景及技巧与观念的共生关系 87
 - 三、超现实主义的中国特征 89

05 第五章 超现实主义绘画语言课堂实践

- 第一节 课堂实践的必要性 102
- 第二节 课堂实践的要点 103
 - 一、工作步骤的区别对待 103
 - 二、个别指导和集体参与 103

06 附录：学生作品及分析

- 后记 119
- 主要参考文献 120
- 主要参考网站 120

- 开启学生的想象力和创造性思维是超现实主义绘画语言课程的终极目的

第一章/ 课程设置

第一章 课程设置

第一节 课程安排

- 一、课程名称：超现实主义绘画语言
- 二、课程学时：100~130学时
- 三、课程年级：四年级
- 四、课程性质：专业必修课

第二节 教学目的

本课程主要是试图使学生在深入学习和研究超现实主义绘画语言之后，能以自己的视角和体验在语言和技法上进行主动概括、提炼、处理及表现；让学生充分发挥自己的想象力和个性化的思维方式，进行超现实主义绘画语言实践。这将是本课程的最终教学目的。

第三节 教学内容

一、超现实主义的发展历史与现状

本课程非常注重超现实主义的美术史研究成果和与当下艺术的关系，一方面是从纵向的角度追溯超现实主义发生发展的历史线索，另一方面探索的是超现实主义与国际国内艺术现状的横向联系，正是这两点为本课程提供了学术支持。

二、超现实主义的想象与创造

与现代主义诸流派不同的是，超现实主义既追求艺术形式的变化与更新，同时也探寻着人类精神中潜意识的深层次现象，并吻合着时代的思想脉动去思考。因此，它必然会爆发更加激越而自由驰骋的想象力与创造力。这是学生在本课程中应该追求的超现实主义的内在价值。

三、超现实主义绘画专题实验

除了纯粹的理论专业，在艺术学院，其他专业课程的最终教学成果都必须要以具体的艺术作品形式进行呈现。超现实主义绘画语言更是需要用相对多的课程时间来实施专题实验。这是本课程设置的最后也是最重要的阶段。

第四节 课程考核

本课程实行随堂作业考核。在本课程结束时，学生须按教学要求呈交课堂作业，并由教研室主任组织数名教师组成课程考核小组进行集体评估，任课教师结合学生的画面效果及平时的综合表现来评定课程考核成绩。

01

02

CHAPTER

- 课程解读与实施是超现实主义绘画语言实践不可或缺的过程

第二章/ 课程解读与实施

第二章 课程解读与实施

第一节 课程意义与目标

超现实主义是西方具有广泛影响力的一种艺术流派或者艺术倾向。近一个世纪以来，它对现当代艺术创作产生了非同寻常的影响。我们发现，特别是在中国当代艺术实践中，非常多的艺术家都借鉴和采用了超现实主义的表现方法。因此，我们在绘画专业本科四年级上期设置了本课程，让学生熟悉超现实主义的基本概念、发生发展历史和表现特征，并用超现实主义绘画方法进行创作实践。

本课程旨在通过对超现实主义进行脉络式的阐述和代表性艺术家的个案分析，让学生能够对它的基本概况和创作规律有比较深入的了解。在任课教师的指导下，让学生掌握超现实主义的艺术精神、表现方法和语言规律，并结合自身的体验与理解进行主动概括、提炼、处理及表现，用自己的方式在语言和技法方面进行绘画实践，获得超现实主义的视觉效果；挖掘学生跨时空的绘画组织潜力，训练学生对传统资源的借鉴和重组能力；更重要的是培养他们的想象力、表达力、创造力以及个性化的思维方式，是本课程的预期目标。

通过超现实主义绘画语言的教学实践，我们深信，本课程具有极其重要的教学意义。

第二节 教学程序与组织方式

一、多媒体课件演示

为了让学生深入学习和领会超现实主义绘画的基本内容与精神，任课教师通过多媒体演示、讲解和分析，使学生熟悉和理解西方绘画史及中国当代艺术中既有的经典范例作品，并从认识上厘清超现实主义绘画流派与艺术家、形式与内容、技法与观念、时代特征与文化背景、传统精神与当下实践、西方经验与中国语境等诸多基本关系和概念。

关键词：熟知历史、中西对比

二、课堂讨论

通过教师课堂解读与学生参与讨论，除了让学生熟悉超现实主义绘画体系外，还要让学生找到与自己的艺术经验相联系的结合点。通过教师提问与学生回答，以及学生提问教师解答，解决授课过程中的盲点和难点问题，彻底弄清超现实主义绘画与其他绘画形式最本质的区别。

关键词：师生互动、有问有答

三、构思

我们反复强调本课程是随堂作业，但由于它的实施方式非常接近于创作，因此，学生在设想方案过程中需要收集相关资料并加以构思与构图。在课程的初期阶段，学生可离开课堂到图书馆查阅和在网搜索资料，然后学生根据各自所收集的素材进行方案设计。这是本课程的必要手段。

学生提交的方案除了图像构思外，还必须附有相应的文本阐释。通过构思和构图训练，让学生掌握超现实主义的绘画原则，并在此基础上培养学生的资源借鉴和重组能力，为完成本课程打下基础；而文本阐释是为了训练学生的理论素质、书写能力和规划能力。

关键词：借鉴重组、全面素质

四、看方案

根据本课程要求，学生在收集资料后做出2~3个方案。方案制作不限材料与形式，既可以是手绘，也可以是图片拼接，甚至还可以利用Adobe Photoshop图像处理软件。

方案完成后集中起来，全班同学一起进行方案观摩。其步骤为：1.学生逐一展示自己的方案，然后对自己的构思、观念和将采用的材料及技法进行描述与阐释；2.由同学们对展示的方案提出自己的意见和建议；3.由任课教师进行分析与评价。

关键词：多提方案、共同参与

五、修改

艺术创造是一个十分艰苦的过程，学生方案设计的开始便是这个艰苦过程的开端。一般情况下，第一次演示就能有比较完整的构想的同学非常少见，且大多数方案都会被推翻重新设计。即便个别同学有非常突出的构思，但往往在构图和诸多细节上仍然会存在问题，这时候同学们和任课教师提出的意见就至关重要。当然，或许现场交流并不能立即纠正方案的问题，但这无疑会强烈地刺激方案的设计者，从而促使其从另外的角度来调整自己的思路。这种情况下，我们更加相信集体智慧的力量。

学生根据每次看方案所收集的意见，再结合自己的理解对方案进行修改，从而进一步完善构思与构图。

关键词：反复修改、逐步完善

六、定稿

经过反复的讨论与修正，定出终稿。在此，我们有必要强调，无论同学或任课老师对某个方案有多少不同的意见，都只能作为参考，其决定权始终掌握在课程参与者本人手中，要充分尊重学生的自主能力。

但根据经验提示，我们建议不要在画布或其他材料上作大幅度的改动，一定要以草图为基本依据。本课程要求在有了比较完善的终稿后方可实施下一个步骤。

关键词：重视定稿、继续推进

七、制作

以终稿为基础，学生把自己的构思与构图放大到画布或其他材料上。尽管我们强调一定要以终稿作为依据，但在作品的制作过程中仍然可根据需要做相应的调整与修改。所以，无论如何要为最后作品的制作留出足够的课时，这是毫不含糊的。如果没有时间保证，任何一件完整的超现实主义绘画作品都不会被呈现出来。

关键词：不断调整、尽其所能

八、辅导

本课程在进入制作阶段时要求学生在课堂上完成。而同时，任课教师也要跟随学生进度进行现场辅导。

关键词：现场制作、教师跟进

九、阶段检查

当学生制作进入到中间阶段时，由教研室主任组织数名教师对本课程进度及效果进行一次教学检查。其目的是对学生制作进度进行督促，以便在发现重大问题时可以进行纠正。

关键词：督促进度、纠正问题

十、完成

学生必须在本课程要求的课时内完成作业。这里所指的“完成”应该包含如下三个方面：其一，指作品制作已经结束；其二，指学生对本课程程序安排的遵守；其三，指学生的作品基本达到本课程的预设目标。

关键词：遵守规则、按时完成

十一、教学评估

学生完成本课程作业后，必须将本作业在授课教室或其他空间进行展示，以供系科组织教师进行教学检查，以便对本课程作出分析与评价，总结其教学经验。任课教师以教学大纲为依据，给学生评定课程考核成绩，然后交至系办公室审核备案。

关键词：分析评价、展示总结

第三节 课程内容的体系结构

一、课程内容及学时分布

1. 多媒体课件演示 4~6学时

A. 课程意义和目标阐释；B. 超现实主义的概念描述；C. 超现实主义的历史解读；D. 经典作品分析；E. 中国当代艺术中的超现实主义绘画现象探讨。

2. 课堂提问讨论 2~3学时

3. 收集资料与构思、构图 15~20学时

4. 看方案和定稿 15~20学时

5. 制作 64~81学时（包括任课教师随堂讲解）

以上学时分布只作参考，任课教师可根据具体情况重新调整安排。

关键词：层层递进、严格程序

二、实践教学的设计思想

本课程教学主要是以任课教师课题讲授，学生自主收集整理相关资料，独立构思，共同评讲，最后实施课堂制作的方式进行。本课程着重培养学生的创意性思维，为其毕业创作打下良好基础。

关键词：教师指导、课堂制作

三、考核内容与方法

本课程考核内容主要包括学生的构想能力、造型能力、创意能力、画面组织能力、作品完成能力及课程程序遵守状况。

本课程实行随堂作业考核，当课程结束时，学生须按教学要求呈交课堂作业，而且必须附上学生姓名、作品名称、材料、尺寸、班级及指导教师等信息。然后，在适当的空间用这些作品布置成一个教学汇报展览，由教研室主任组织教师组成课程考核小组进行分析评价，再由任课教师结合学生参与课程态度、投入精力、制作规范及画面效果来评定课程考核成绩。同时，由参与教学检查的教师和学生就本课程的相关问题在展示现场展开座谈，并进行学术互动与讨论。

关键词：公平公正、展开讨论