

广 州 美 术 学 院 教 学 丛 书 · 油 画 工 作 室 系 列

广州美术学院油画系

第壹工作室

何建成 编著

贵州教育出版社

广 州 美 术 学 院 教 学 丛 书 · 油 画 工 作 室 系 列

第 一 工 作 室

何建成 编著

贵州教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

第一工作室 / 何建成编著. — 贵阳: 贵州教育出版社,
2005.11
(广州美术学院教学丛书)
ISBN 7-80650-610-1

I.第… II.何… 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(2005)第 125987 号

第一工作室

何建成 编著

责任编辑: 李忠刚

版式设计: 张家梁

出版发行: 贵州教育出版社

地 址: 贵州省贵阳市中华北路 289 号

电 话: 0851-6828337

印 刷: 中华商务联合印刷(广东)有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 5

字 数: 225 千字

版 次: 2005 年 11 月第 1 版

印 次: 2005 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1-1 000(册)

书 号: ISBN 7-80650-610-1/J·11

定 价: 60.00 元

版权所有 严禁转载、翻印

如发现印、装质量问题, 请与印刷厂联系。

厂址: 深圳市龙岗区平湖镇春湖工业区 电话: 0755-28458333 邮编: 518111

何建成

获奖:“国际青年美展” 二等奖 (中国)/中国体育美展三等奖 (中国)。

重要参展:“前进中的中国” 青年美展 (中国)/中国艺术家 6 人展 (美国)/中国油画展 (美国)/广东油画展 (香港)/个人展 (美国)/第九届全国美展 (中国)/首届中国体育美展 (中国)/东京现代艺术展 (日本)/第一届中国油画展 (中国)/2005 年广东油画家马来西亚展/2004 年广州艺术博览会/2004 年广东名家小幅油画巡回展/2004 年广州美术学院油画系教师作品展/2004 年广东名家小幅油画巡回展 (顺德)/2003 年广东名家小幅油画作品展 (广州)。

策展:2004 年 QJ“没大没小” 国际艺术活动。

广州美术学院教学丛书编辑委员会

主 编：黎 明

副主编：赵 健 黄启明

编 委：杨珍妮 许怀升 全 森
凌靖波 王大鹏 王维加
王文明 林国耀 童慧明
李公明 张 弘 蔡拥华
黄增炎 张海云 周国琴
吴卫光 钟蔚帆 邵 宏

值得做的事

艺术——美术——美术教育——美术高等教育——美术学院
的课堂教学，是我们从事艺术教学的人所面对的概念和具体环节。

古今中外，我等前辈从业者几乎无一例外的是师徒式传授，授知识、传技术，授家传、传衣钵……与理工人文类知识传授方式大相径庭。鲜有课本、教程、专著等文本方案用于课堂、用于画室、用于工作室、用于指导“动手”……就是这样的方式、这样的传承，也一样培养和造就了一代又一代的大师、巨匠。当然亦有平庸、次品。

今天我们反思：能否总结前人培养人才的成功经验，用以指导我们的艺术教学？从业者的艺术实践、成败教训能否显现课堂？能否既按教学大纲又不抹杀授课者的教学特色而达到目的？这当中有否规律性的东西？教学自身的科研如何体现？

基于此，教材建设就显得很有必要，实际上是一举数得之事。

“磨刀不误砍柴工”，让教员考虑教学之事、课堂之事、教材之选。让学生在教材的指导下理顺知识、规范概念、巩固能力，在传承中创新。让教学中教师自身的科研成果得以在书本显现、课堂证实，在传授中延伸和得到检验。

这是我们值得做的事！

预想这套教材会取得不凡的效果！

可以肯定这只是一件好事的开端！

广州美术学院院长

前 言

2004 年，广州美术学院以本科教学举迁大学城校区为契机，全面实施两段制教学模式，在此基础上，油画系的本科教学全面实施工作室制，各工作室教师按具体学术方向组织教学，引导学生对形式语言和油画技法作深层次的研究。其中，有的积极探讨架上写实程式，在严谨、规范、精致以致超凡脱俗的图式上对“具象造型绘画”的构造与创作规律作深入研究；有的强调以个人的审美角度通过广义的具象写实手段反映对象内在的质的因素，探寻精神世界与现实世界的个人契合点，锤炼具有当代语境和较高品位的视觉艺术语言；有的着重关注超写实技巧与抽象色层间的内在逻辑，在主流样式中追寻技巧与形态之完美融合；有的力图通过形色间框架结构之整理，投射对现代都市文化与视觉分布信息的体验和情感；有的则以形象和多媒体为介质，以空间的限定和延展为场所，以时态、活动为依托，灵活进行多元化形式的当代艺术教与学。

今天的油画系教学气氛平和协调，师生艺术视野开阔而丰富，从架上写实到三维实验各类教学活动的展开，热爱创作、勇于创新学习风气的形成，都已成为我系最具标志性的特色。此套工作室系列教材的编订与出版，既是我系对以往教学经验的全面总结，更是我们不断探索教学思路的又一新起点。

广州美术学院油画系

2005 年

目 录

值得做的事

前言

广州美术学院油画系第一工作室 / 1

作品赏析 / 7

广州美术学院油画系第一工作室

一、培养目标

1. 培养在文化艺术部门、学校、科研创作等学术单位从事油画创作、教学、研究的专业人才。
2. 培养在企业、出版、设计等单位从事编辑与设计专业人才。
3. 职业画家。

二、学术原则

1. 在当今多元化艺术现实中，资讯发达，艺术之开放毋庸置疑，吸收与创造是每个学生必须思考的问题，自始至终要具备足够的文化敏感性，关注社会、人文。

2. 建立展览机制，鼓励学生经常性参加各类型展览和进行各种学术研讨。让学生尽早认识他们的作品参与社群的重要性。激活思维，提高艺术修养，引发学术思辩与争鸣。

3. 鼓励学生跨专业自修，除了油画专业外，应该对各门类艺术有相应的学习和研修，全面提高艺术修养。今天的美术院校不仅仅是一块“种瓜得瓜”的土地，而在当今缤纷的世界里每个人都有可能寻觅到各自的存在价值，我们有必要把学术原则建立在用自己的眼睛重新评估所看到的世界这个学术位置上。

三、教学原则

1. 第一工作室以“具象写实”为基础。我们不仅强调坚持严谨、笃学的治学态度，同时鼓励学生勇于探索和培养他们的艺术个性。任何专业基础练习或课题性习作，都要求体现艺术的完整性。注意引导学生在艺术上起步，了解艺术语言的规律。明确以具象写实作为基础的训练途径。油画专业基础包括四个方面，它们是造型基础、色彩基础、材料技法基础和理论基础。要求学生掌握造型的基本要领，认识色彩的基本规律，了解油画材料性能并掌握基本的写实技巧，获得足够的理论知识。

2. 正确认识创作与基础课程的关系。创作课与基础课之间存在既相对独立、又互相依存的关系，创作教学必须体现所学到的基础课知识和所掌握的基本水平。

3. 培养学生能将想象转变为绘画现实的能力。对具象写实教学的误解之一就是只会用传统的手法忠实地表现对象，其次是停留在技术层面，把主要的精力和时间投放在画面制作，往往使创作缺乏灵魂。因此教学

原则必须让基础与创作紧密联系，相互渗透。无论习作或创作，都要求学生演绎成一种热情和需要，继而建立学生的艺术创作基础。

4. 因材施教，引导学生去发现最恰当的表达形式和表现方法，了解学生的个人优势，最大限度地挖掘学生的创造潜能，爱护、尊重其处于萌芽状态的艺术个性，启发其想像力和理解能力。

5. 发展中国油画艺术是专业教学的出发点，引导学生具备合理的知识框架，了解我国传统文化与西方文化的异同，提高对民族文化与西方文化的鉴赏力，了解民族特有的气质和审美理想，在正确认识传统与现代关系的基础上，为创造具有中国特色的油画艺术打下基础。

6. 教师应严格按教学方案要求实施教学，掌握好既有效控制 and 引导，又让学生有充分自由去创造，正确处理两者间的辩证关系。在教学过程中，教师应该身体力行，将自己的艺术经验传授给学生，改进教学效果，提高教学质量。

四、教学结构与管理

1. 学生选择画室以自愿为原则，在进入画室学习的三年当中，原则上不能转换画室。如有个别特殊情况，必须通过系及所转换的画室协调和批准，方可进行调整。

2. 本画室的学生结构包括二、三、四年级，共同授课。因此，教师原则上采取分级辅导与因材施教。画室宗旨以具象为核心，分阶段实行严格有序的基础和专业训练，系统掌握具象绘画的知识体系，深入了解和研究优秀的写实绘画传统，强调以个人的审美角度能通过广义的具象和写实手段反映对象内在质的内涵，主动传达对整个图像世界的综合性、敏感性，创造高审美层次和具有精神内涵的现代具象艺术。

五、基础课程与专业课程

A. 基础课程

造型基础训练是学生进入专业院校非常重要的第一个阶梯，造型基础训练的深浅，直接或间接影响学生的纵横发展乃至整个艺术生涯。因此，对接受造型基础训练阶段划分大概分成：

a. 绘画构成基础

绘画构成基础是现代绘画的一块基石，其直接影响现代绘画的创作构图、色彩构成及思维方式。①平面构成包括点、线、面的特性与构成，平面构成与绘画的内在联系；②色彩构成包括色相对比、明度对比、冷暖对比、补色对比、同时对比、面积对比、色度对比以及色彩的象征意义等。

b. 素描基础

造型基础的训练由素描课程承担，解决问题顺序为：观察能力——造型能力——表现能力。观察能力：学习观察方法，以客观对象为基础，具备准确观察和理解对象的能力。造型能力：在观察、了解造型基础的前提下，能通过分析，理解领会造型要素，具备明确组织概括对象的造型能力。表现能力：认识造型是画面结构意识的具体表现，能主动表达对象，运用适合的手段重构对象，主动地建立严谨而又不拘一格的写实，让学生明白对外界任何元素的描绘目的都是为了将来在实验创作里展示自己的看法。

c. 色彩基础

油画系色彩教学以西方文艺复兴至现代的色彩体系为依据，以当代色彩理论及成果作为教学基础，对现代色彩构成理论知识有足够认识。通过单元课程的方式增强学生对色彩发展史、色彩物理性、色彩协调性、色彩主观性、表现性与象征性的理解，使其有多种选择来形成个人色彩系统。

色彩基础是基本功的重要组成部分，在低年级以严格的要求培养学生对色彩原理的认识和表达能力，进行一定数量的室内和户外快速写生训练，培养色彩敏感度和色调的控制能力。高年级在色彩原理与主观色域的选择上平衡并进，逐步掌握表现、象征、协调性等个人语汇的功能。其中重要环节是在单元课程内大量运用幻灯、画册讲解等手段提高对色彩原理及其表现力的理解来弥补美术史课程缺少技术层面分析的不足。

d. 油画技法基础

在原有油画直接画法、材料基础上，进行多种技法和材料的研究。其中包括传统油画技法、超级写实油画技法与依维尔技法研究等。

1) 传统油画技法以文艺复兴以来到 19 世纪末的西方油画系统为切入点，注重结构比例与造型相结合的古典技术语言研究，特别是间接画法所包含的不同方式，拓展直接画法的单一性。

2) 超级写实技法研究，注重精确的写实技法，要求在掌握基本造型和色彩的基础上，偏重严密的技术性研究，包括作画程序、媒介运用等具体问题。

3) 依维尔技法研究重点学习其制作流程等。

另外规范材料与技法教学，尽可能安排一些短期作业和速写，以保证相当的作业量，克服语言障碍。技法教学以直接画法为主，同时由教师安排针对性作业，在一定的课时段内完成传统油画技法、超级写实油画技法和现代油画材料研究的内容，使学生全面了解和掌握西方油画体系和不同技法的运用。

e. 理论基础

本画室要求学生通读中国美术史、西方美术史、美术批评史、中国画论等有关著作。

进入画室后，通过参加学术专题讲座、自修等形式，了解西方绘画理论、艺术断代史、文明史等，关心哲学、政治、宗教、文学、音乐、历史、科学等不同学科的一般性知识，对社会发展和自然规律有一定的认识，为全面提高修养、培养高层次的审美判断能力打下扎实的理论基础。

B、油画专业课程

1. 油画语言

通过分阶段、有重点地选择不同艺术语言类型、风格形式进行研究和尝试，学习古今艺术大师经典作品的长处和经验，逐步形成富有表现力的油画语言，探索符合个性特点的油画表现形式和方法。不以某一种风格语言倾向为基准，兼容并蓄，在继承和创新、民族性与世界性之间具备较强的整合能力。强调油画语言与精神相互依存的关系，学习和探索具有高视觉品质的油画语言。

2. 创作

用自己的眼睛重新评估所看到的世界是本画室的教学理念。具象写实绘画的样式容易被理解为直观地再现生活，并且风格容易类同。因此，本画室特别强调具象写实绝对不是现实的翻版，教师时常向学生表明仅仅把创作变成一幅放大的相片是一个严重的错误。创作所体现的是每个学生的综合能力、全面修养乃至对世界的看法。任何主题都可以表现和探索，艺术灵魂必须与技术并驾齐驱。在创作指导思想上，既强调历史地、社会地、人文地观察和思考变化中的现实生活，同时强调个人独特的生存理念与情感世界的视觉经验与传达。同时，创作必须要求有相应的文字说明，以随时调整和修正创意与作品的关系，把握作品的方向。学生应以文字表达作为辅助性说明，既有助于文字能力的提高及为毕业论文积累素材，也有助于作品的交流与沟通。

3. 学术能力

学术能力与知识结构决定美术学院教育体系的特点和差异。根据油画艺术教学专业性强、文化知识覆盖面广的特点，对学术能力的重视在一定程度上说明油画作为一个画种本身具有的文化敏感性。强调学术能力的目的是为了培养学生能够负起学术责任，进而负起民族责任。因此，要求学生了解中国传统思想，了解西方当代思想的一般概况，了解文化批评，了解造成西方 20 世纪观念变化及文化现象的深层原因，了解中国当代文化发展面对的问题，培养在较高层次上对文化问题作出反应和批评的能力。

六、教学评议及 成绩评定

1. 实行教学评议制度，以教和学的质为评估的主要指标，并量化实际授课时数及讲座数量指标。
2. 坚持单元作业陈列制度，专业必修课在单元结束后，须由任课教师选出具代表性作业在系展览室集中陈列，上述展览进行期间，由系安排教学会议进行教学评议，并确定留校及奖励作业。
3. 专业必修课分数由任课教师评出，经画室三分之二以上教师集中复议后上报，系进行画室间的平衡调整。专业选修课成绩由指导教师评定。

七、毕业创作及学位论文

毕业创作和学位论文是体现油画系整体教学水平的标志。四年级上学期尾段三至四周，下学期第一至八周为毕业创作及学位论文写作时段。上学期段：要求学生拿出 5 幅以上创作草图，在构思上不断深化，为毕业创作做好准备。通过论文题纲。下学期段：完成毕业创作及学位论文。由系统一安排毕业论文写作方法，美术史优秀作品分析、中国现代油画优秀作品分析等讲座，举办历届优秀毕业创作观摩及优秀学位论文陈列。

1. 毕业创作

体现学生全面素质、专业能力及学术水平。能熟练运用油画语言表达作品的精神内涵，反映时代特征。作品具有较强的视觉感染力和艺术表现力。

2. 学位论文

体现学生的专业理论基础和学术水平。命题有意义、有创见，观点明确、条理清晰、逻辑性较强、文字通顺准确。遵守论文写作规范，有详尽的引文出处。

八、课程设置及教学要求

1、课程设置

上学期： 构成课 4 周 素描 4 周 油画 6 周 选修 4 周 复习考试 2 周 共 20 周

下学期： 素描 4 周 油画 10 周 选修 4 周 复习考试 2 周 共 20 周

2. 教学要求

a. 构成课程：构成课解决现代构图能力与色彩构成能力，使学生进入画室后先解决现代艺术的基础原则和综合构成能力，为日后的专业课程打下必要的基础。

b. 素描课程：素描课程解决造型能力，培养造型意识。掌握素描的基本要领，确立用三度空间透视规律

去认识、观察和表达形体的能力。使学生能够直观领会造型的特性与表达方法，掌握基本造型能力。在具备造型基础知识的基础上拓展学生对形的视觉感受力和想象能力，使学生从精确描摹对象形态的全因素素描逐步注意对造型因素进行分析、分解、概括和重构，从表现力和创造力角度对造型提出要求。同时，强调从视觉观念上理解素描，从具象写实的艺术语言的角度认识素描，灵活运用造型语言，与油画、创作要求紧密结合，具备整体的画面意识。

c. 油画课程：认识色彩规律，掌握油画材料技法，研究作为载体的油画形式语言。关于色彩规律，色彩教学在认识特定条件下对色彩变化和色调变化的规律进行练习，研究色彩本身的象征意义及其构成规律，充分发挥色彩在表达情感与情境中的作用，认识和掌握色彩语言的感染力和表现力。

根据我们画室的特点，以具象为前提，博取自中世纪以来的具象艺术样式，如古典主义、浪漫主义、新具象绘画、印象主义、超现实主义等作为参照。系统掌握具象绘画发展过程中所运用的表达方法、技术手段、材料规范，强调对对象的理解、概括、提炼的表达能力，根据个人的天性、爱好因材施教。强化画面创新意识，高年级阶段，由不同教师安排特定课程和特定作业布置来加强间接画法、古典画法和现代写实技法的课程学习，使学生全面掌握写实绘画的知识体系。

d. 油画材料技法：了解油画制作的基本技术和技巧，拓宽油画材料的应用面，根据画室宗旨和要求，加强对诸如间接画法、综合材料技法等古典和现代技法的学习和探索。

e. 关于形式语言：对作为表现形式的语言特性的研究是油画教学的核心内容。在教学中，注意学习借鉴美术史经典作品的表现技巧，引导学生正确认识传统与现代的关系，对当代各种艺术流派和表现手法展开分析研究，强化从学术角度提出对风格样式的探索研究，追求高品位的审美趣味和高格调的语言形式。

f. 人类历史进程中创造出的任何图形以及当今人类运用多种手段获取的各种图像信息和资料，都是可资运用的。然而，艺术创作的图像区别于直接客观的图像资源，怎样借用和重组生活中的一切图像信息，是每位学生自始至终思考的问题。最终要求在作品里能够展现个人独特的观察和思考以及通过绘画艺术形式来重构对世界的看法。

工作室教师：何建成 区础坚 谢楚余 雷小洲

作品赏析

素描肖像 梁碧薇