

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

第肆工作室

邓箭今 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 四 工 作 室

邓箭今 编著

贵州教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

第四工作室 / 邓箭今编著. — 贵阳: 贵州教育出版社,
2005.11
(广州美术学院教学丛书)
ISBN 7-80650-613-6

I.第… II.邓… 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 125969 号

第四工作室

邓箭今 编著

责任编辑: 朱 桦
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 7-80650-613-6/J·14
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

值得做的事

艺术——美术——美术教育——美术高等教育——美术院校的课堂教学，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……与理工人类知识传授方式大相径庭。鲜有课本、教程、专著等文本文案用于课堂、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四工作室 / 1

作品赏析 / 7

广州美术学院油画系第四工作室

一、教学宗旨

广州美术学院油画系第四工作室的教学宗旨是在原有的学院教育的基础和原则上，更为重视培养学生具有当代艺术意识，即对当今社会各层面的多元化，进行人文环境、历史背景等多方面的实践、探索与思考。在实际教学中，要求学生在掌握较熟悉的绘画艺术语言外，具有创新的积极思维；在关注当代艺术动向和思潮的同时，要认识和掌握有关当代艺术的基础理论与专业技术技能。在教学实践中，我们在探索一种对学生的艺术取向、思维发展有利的教学方法。并且让教与学之间形成一种互动、融洽的关系，以此更好地培养学生具有对艺术的洞察能力、创造能力。工作室的教学理念是把艺术变成一个开放的艺术领域，让艺术的含义得到无限的扩展。在工作室的基础教学中，遵从当今国际艺术视知觉的理论研究的成果，通过新颖的基础教学方式，运用启发的教学方法，使学生迅速、轻松地进入到感受物象和体会画面的状态之中。在学生个性和感受得到张扬的前提下，辅以理性思维和表达的训练。

另一方面，工作室要求学生具备关注当代艺术、当代社会思潮和当代社会发展动向的能力。工作室坚持人文教育和艺术教育相结合，在艺术创作与基础训练的关系上，强调纯技法教学与多元的艺术形式与手段相融合。整个教学过程是以思维启发、敞开思想，以不同的媒介、手段做到不偏不倚的效果来贯穿第四工作室的思路与精神。

二、教学目的

在教学的过程中，着重培养具有当代艺术意识及敏感度的学生。使他们对当代艺术的认识有一个严格有序、循序渐进的过程。让学生系统掌握当代性的架上多种媒介的知识。深入了解有关当代艺术的新形式和语言的表达。让学生具有对当代艺术的综合性、敏感性和创造性的能力。

三、培养方向

培养在文化艺术部门、学校、科研创作等学术单位以及从事当代艺术研究的专门人才；职业画家。

四、专业要求

培养除了具有油画艺术语言之外的对多种媒介知识的掌握和运用的人才。

五、教学结构

工作室制，第四工作室的指导教师为邓箭今、胡赤骏、安琦，学生人数满额为 50 人，现学生人数为 36 人，工作室面积为 350 平方米，人均面积 10 平方米。

学生入学第一学年为基础部课段，由基础部按教学大纲严格实施教学。第二学年开始由学生申报、工作室挑选的双向选择，最后经系调整审批，分别进入工作室学习。

六、专业课程

素描课程

素描基础教学的原理是建立在艺术与视知觉理论研究成果之上的教学实践，素描的学习实际上是一种从感性到理性，从大体轮廓到局部造型的过程。我们尽量纠正那种先入为主、设定各种清规戒律的教学方法。在二年级时要求学生进行大量放松的速写与默写练习，在努力寻找感受的前提下，逐渐掌握控制画面造型的规律。因此我们的课程大致分成四个阶段进行：

低年级（二年级）期间第一阶段的要求：将安排以速写为主的感性训练课程，目的是通过不断运动的对象，训练学生快速捕捉对象的能力。依据视觉恒常性的原理、训练学生把握视觉恒常性所产生的视觉图像的意识，实际上是进行默写的训练，这样可以大力消除在写生初期形成琐碎观察，下笔不自信、不连贯的毛病。

二年级第二个阶段：是训练学生将人物造型与周围环境关联起来的作业，人物只占构图的一部分。处理好人物与场景的构图关系能引导学生将课堂呆板的东西与生活鲜活的事物联系起来。还有利于培养创作习惯，提高构图能力。

二年级第三个阶段：将进入放大对象形体造型的素描练习，要求把人物、静物的局部结构细节放大处理，将局部与画面整体做深入的刻画，表现手技可以借鉴丢勒的素描，鼓励将线与结构结合，避免追求光影表面的效果，鼓励学生追求平面的效果，同时选择静物、动植物做局部放大练习，更显露出画面的趣味性。

三年级将是学生的巩固和发展的阶段，应在程度和能力上表现出与低年级的不同。画面控制力进一步加强，三年级的素描内容可以安排得更加鲜活些，如放开让学生自己选择感兴趣的图片、物品、动植物标本来作为素描的题材，改造过去过于僵化的人物写生方式，引入社会科学、人文科学、自然科学的因素到素描练习中。教师在题材上帮助学生把握，努力使素描基础课变得生动和有趣。在习作中置入创作的因素，逐渐将

单纯素描习作的性质过渡到创作上去。学生媒介材料将不被限制。以至于学生可以大体合为四个阶段，学生是根据能力而并非年级进入阶段训练。

油画课程

1. 课程的基本要求及内容（低年级）

根据低年级和高年级的专业水平和要求进行分别辅导，要求刚进入工作室的学生在学习的初级阶段中熟悉油画材料与工具的原理和使用，包括油画颜料的科学合成、特性、方法和天然原料的合成，以及亚麻布的选择和制作过程，笔和刀的使用方法以及画面效果等。对于刚接受油画专业训练的学生来说，基本的专业常识是必不可少的。把握好油画的材料与特性，对学生们把握画面能力起到关键作用。对低年级学生的技能训练：

- a. 要求学生掌握好一个科学的系统的色彩使用规律，并且熟悉油画以及其他媒介的基本属性和使用。
- b. 明确色彩的三个属性 明度、色相、纯度。除了训练同类色的协调与揉合之外，可以分别以暗色调、高调、对比色调、灰色调来进行色彩技能训练。

掌握色彩的基本规律和属性的目的是为了更好地使用颜色和驾驭色彩，在写生和创作的时候发挥到更好的效果。

2. 课程的基本要求及内容（高年级）

根据低年级和高年级的专业水平的差异和要求进行分别辅导，要求高年级的学生除了掌握基础课程的要求之外，主要通过人体课程进行，更深一步去了解创意思维的多种方式。以模特作为一种参照，给学生提供一个联想、启发的对象，让模特脱离原有的意义，使学生着重于画面形式感。课程强调对人体的一种新认识，并且赋予学生另一种审美角度，在解决人体结构、色彩问题的同时，启发学生的创新意识和形式上的大胆实践是非常重要的。

对高年级学生的技能训练：

- a. 要求学生抛开固有传统的审美习惯与模式，运用当代艺术的理念和思维方式对人体进行重新的实践和研究。

b. 对人体造型的特点可进行夸张、变形、联想、空间、色彩、环境、角度、各种材料等多方面的描绘。

本课程设置的目的是告诉学生们仅仅停留在传统技法和意识上是不够的，更为重要的是以当代艺术的理念，给予学生最大的空间和自由度，使学生的创作冲动性、技巧和材料的运用得到充分的发挥。同时，通过这种教学方法来培养和锻炼学生对当代艺术的了解和掌握。

3. 油画技法及其他材料工具的运用

第四工作室要求学生在掌握好油画材料的使用方法和认识的基础上，进一步通过其他的媒介材料运用，有效地、充分地发挥个人的丰富的想像力，使技巧与思维达到高度统一。在技巧层面上来说，在画面上处理好色彩构成的规律与黑白灰色块的关系，以及对笔触的方向与大小、肌理塑造等进行全面的深入的实践是很重要的。油画材料和其他的颜料属性是有所不同的，属性不一样所呈现出来的效果也不尽相同。如水彩、水粉、丙烯、水墨、国画等。所以我们要求学生除了对油画的材料熟悉之外，对于其他的相关的材料也要有所了解，掌握好其他材料的属性和使用，对我们所表达的内容与形式会有很大的帮助。为了打破既有的、保守的、教学中程式化的局面，第四工作室对于材料的使用不局限在油画材料的范围。鼓励学生使用综合材料、纸本等其他材料进行创作。根据每位同学的艺术能力和倾向，因材施教，充分发挥他们的创作能力和艺术思维空间，这些具体表现在教学的理念与方向，在掌握各种材料以及表现技巧的同时在理论艺术的钻研和提供大量的当代艺术动向和信息上也是给予同学们另一个信息的空间。在教学实践中教学的方法尤为重要，减去僵硬的教条教学方式，以开放和互动的姿态，来启发同学们的创作力。在艺术理念上多从精神层面上阐述学术上的不同观点和学术思潮，让同学们在实践中找到明确的方向。

4. 综合能力的培养

第四工作室在教学的某种意义上，静物课程和其他场景描写都是区别于传统的要求和习惯，从感性思维出发可以根据各人的爱好去寻找合适的物体作描绘对象，尽量避免以往刻意摆放的痕迹，目的是启发学生对形体、物体的联想有鲜活的描绘的能动性，这种借题发挥的方式训练会使学生对形的理解和思维的转换有很大的帮助。为了进一步得到更好的教学效果，对学生综合能力的培养也非常重要，如艺术形态、思维方式、阅读能力、实践钻研等训练也必不可少。具体的教学方法是采用个别辅导，集体讲评的形式进行，根据每个同学专业的水平和不同的艺术趣味等差异因材施教，及时给予同学最新的当代艺术思潮和信息，丰富学生们艺术知识，充分开发学生们的艺术敏锐能力和想象能力。

5. 油画课程与创作性的融合

作为油画课，除了基础训练之外，同时在授课的过程中已渗入了许多有关创作性的因素，要求学生每画一幅作业的时候已经有意识地强调做到较完整的作品效果，这样要求不会使学生只单一和机械地描绘对象。油画课的训练重点是以多种材料的表现形式和风格样式的培训研究上，在油画课练习的同时开拓性思维的训练已经为今后的毕业创作辅垫了良好的基础，从素描课程的训练到油画、毕业创作是贯穿第四工作室的理念。

创作课程

1. 课程的基本要求及内容

当进入四年级阶段，其实从治学的状态上基本就是毕业创作的开始，毕业创作和学位论文是体现油画系整体教学水平的标志，同样也是检验四年来学生的文化修养、审美品格以及专业水平的标准。毕业班上学期末和下学期为毕业创作及学位论文写作时段，上学期阶段；要求学生拿出数幅以上的创作草图，在构思上不断变化，通过油画和其他媒介的材料做表现手段，关注当代社会文化与艺术现象，收集有关当代社会发展中价值和有意义的素材，为毕业创作做好准备。下学期阶段；完成毕业创作及学位论文，统一安排毕业论文写作方法。进行美术史优秀作品分析，包括中外当代油画优秀作品分析讲座、举办历届优秀毕业创作观摩及优秀毕业论文陈列等活动。毕业论文体现学生的专业理论基础学术水平，命题的观点明确，条理清晰，逻辑性强，遵守论文写作规范，有准确的命题陈述及详尽的引文出处。

有关毕业创作倾向性辅导：

a. 第四工作室是以当代艺术的特质为教学宗旨，是以自由与开放的姿态进行授课，要求学生除了熟悉各种材料、工具使用的基础外，还要获取大量有关当代艺术的信息及动态。

b. 辅导的过程中要求学生关注一些历史研究、美术史、社会人文环境、宗教信仰和一些有关实验性文学电影、短片、图片、装置、行为等的艺术形态，进行全面的了解和接触。

c. 在毕业创作期间有必要要求学生针对 20 世纪以来的当代艺术现象进行阅读、分析、思考及学习，增强艺术的知识面，活跃思维，激发创造力。

d. 毕业创作是体现学生全面的素质，以及专业能力和学术水准。应熟练运用多种材料和油画语言，表

达作品的社会当代性与时代特征。培养健康的艺术品质和精神品格,在尊重造型艺术创作的基础上,提倡大胆、拓宽展示艺术的范围,加强和提高艺术质量的判断力。鼓励学生采用材料的多样性手法来完成具有一定的针对性和完整性的作品。

七、辅助性学术活动

1. 聘请在中外具有一定知名度的当代艺术家进行讲课和任教。
2. 坚持教学与社会实践相结合,为学生举办阶段性的学术展览。
3. 关注当代艺术展览,开展有关的学术活动,根据教学的必要可到城市进行艺术考察和实践。

工作室教师: 邓箭今 胡赤骏 安 琦

作品赏析

男人体 李超雄

肖像 卢 菁

大卫 李超雄