

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

第叁工作室

陈 海 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 三 工 作 室

陈 海 编著

贵州教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

第三工作室 / 陈海编著. — 贵阳: 贵州教育出版社,
2005.11
(广州美术学院教学丛书)
ISBN 7-80650-612-8

I.第… II.陈… 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 125970 号

第三工作室

陈海 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: 4.875

字 数: 220 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 7-80650-612-8/J·13

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……与理工人文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三工作室 / 1

作品赏析 / 6

广州美术学院油画系第三工作室

一、培养方向

1. 培养在文化部门、学校、科研创作等学术单位从事油画创作、教学、研究的专门人才; 在设计、出版部门、企业从事编辑出版或设计制作的专业人才; 专业画家。

2. 掌握较熟练的油画艺术语言和本学科领域的基础理论知识与技能, 具备独立从事创作、教学和学术研究工作的基本能力。了解中国和世界美术发展的历史与状况, 具备批判地吸收中国文化和西方文化的能力, 体现较高的艺术修养和审美水平。

3. 本工作室以架上绘画为尺度, 注重以西方自中世纪到 20 世纪以来的各种艺术语言和形式为参照系统, 并对绘画发展过程中所运用的多种表达方法、技术手段、材料规范做系统的分析和掌握。鼓励学生不将自己局限于某种技法、某个流派, 而是从艺术长河中选择任何有助于个人艺术传达的方法、思想、技巧和观念以表达个体对世界的反应与思考。

本工作室强调的是对普遍意义上的艺术方法的掌握和再运用, 同时将学生个人的艺术素质和艺术倾向放在首位来考量, 鼓励艺术个性和独创精神, 强调寻找属于个人的技术规范来传达个人特殊理念的能力, 不以划一的既定标准作为衡量每个人的统一标准, 把发现、保护、引导学生的感知经验和创造的自觉当作教学中的重中之重。教师根据每个人不同的素质进行具体的培养与指导, 为学生的自我发展、自我探索和自我表达提供方向引导, 力图帮助学生建立一个全新的知识结构和开放的学习空间。

二、教学管理及学分制

教学管理实施学分制, 执行《广州美术学院学分制试行条例》。

油画系专业课程学时配置及学分标准如下:

四学年共 144 周。总学时数 2940 学时。课堂教学为 132 周 2640 学时, 入学教育、军训、专业实习 12 周 300 学时。

各门课程学时分别为: 素描 540 学时; 油画 720 学时; 创作 120 学时; 毕业创作 420 学时; 入学教育、军训 75 学时; 专业实习 225 学时; 限选选修课 280 学时; 任选选修课 560 学时。

取得学士学位需修读的总学分数为 118 学分。其中：专业必修科目 85 学分；专业选修科目 23 学分（其中限选科目 11 学分、任选科目 22 学分）；公共必修科目 30 学分；公共选修科目 5 学分。

油画系根据油画学科专业性强、文化知识覆盖面广的特点，专业必修科目加重了研究性课程的比例，增大了基础课程量，以利于学生掌握扎实的基础理论知识和专业技能。在选修科目中，增设学理性课程和文、史、哲类系列课程，拓展文化知识面，培养学术思考能力。

油画系允许学生在同一时段进行两门选修科目的重叠修读。

三、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单元讲座数量指标。

2. 坚持单元作业陈列制度，专业必修课在单元结束后，需由任课教师及画室选出具代表性作业在系展览室中陈列；专业选修课段结束后则由任课教师选出具代表性作品在统一时段陈列。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. 专业选修课分数由任课老师评出，经画室三分之二以上老师集中复议后上报，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，经系统一调整。

四、工作室教学原则

工作室的教学以研究具体对象为基础，强调个体与客观对象协调统一关系，即以客观对象作为出发点，要求掌握造型基本规律，并能运用这些规律，通过强化概括、夸张、解构和重构等方式，将隐藏于表象之下的“物质性结构”以精神性的方式呈现出来。这种结构既是对象的也是画面的，既是客观的也是主观的。同时强调在揭示对象本质的过程中，尽量发挥个性与创造意识，以对象在个体经验当中的反映作为建构画面的基础，并能够运用多种造型手段，发现和探索精神世界与现实世界的个人切合点，发展具有强烈个性和艺术品位的视觉语言。

五、专业课程要求

（一）素描

1. 明确的造型能力

学习正确的观察方法，以客观对象为基础，具备准确观察和刻画对象的能力，并能通过分析掌握对象造型结构规律、造型变化规律和造型运动规律，具备鲜明的组织概括对象的能力。

2. 组织造型语言的能力

认识造型是画面结构意识的具体表现，强调画面意识，强调个体对造型的敏感性，鼓励学生主动组织造型语言。在自我视觉特点的基础上发展独特的造型方法和技术规范。

（二）油画

1. 基本色彩规律的掌握

色彩的基本规律即色彩写生的基本规律，它要求运用色彩的多种对比关系，掌握对比中的协调与协调中的对比两大基本原则。除了课堂作业以外，通过一定数量的室内和户外写生增强色彩表达能力。

2. 表现性色彩语言的运用

色彩是油画语言的灵魂因素，本工作室侧重色彩的协调性、主观性、表现性和象征性的理解。鼓励在写生中主动引入主观色彩的视觉表达，强调在自我视觉特点上发展独特的色彩运用方式。

（三）创作

1. 创作基本规律的掌握

通过对艺术发展史上各种流派和创作方法的解读和认识了解绘画创作的普遍性规律。能够运用在学期间掌握的造型基础和驾驭综合材料的能力，运用特殊的艺术手段把思想和情感转化为艺术作品。

2. 创作具有人文关怀的当代性作品

本工作室在创作指导思想，既强调历史的、社会的、人文的观察和思考变化中的现实生活，也强调个人的独特的生存理念与情感世界的视觉经验的传达。以个人创造性，个人观察视角，个人独特的处理方式为前提，同时侧重对图像的研究和运用，要求有效地将其他艺术形式的成果巧妙转化为自己的绘画语言。创作出具有当代性的、视觉语言独特的、具有探索精神和人文关怀的艺术作品。

（四）材料基础

1. 油画材料与技术基础

包括油画颜料的属性、媒介剂的特性、画布制作的基本要领等常识性知识。帮助学生克服材料障碍，为深入进行绘画语言研究打下基础。

2. 现代综合材料基础

现代综合绘画材料是在原油画语言系统之上的一次飞跃，它将各种可能成为绘画语言的现代材料进行综

合，大大丰富了作品的表现力，增强了视觉冲击力。课程对几种基本媒介的运用常识、媒介剂的运用规范作系统性介绍。并通过特定作业进行探索性尝试。

3. 热蜡画基础

热蜡画是一门古老的技术语言，其特点是比油画表达更为自由，色泽更鲜明，保存更持久。课程从热蜡画的准备、制作、特殊技法着手，掌握这一独特的艺术手段。

4. 坦培拉基础

坦培拉技法在欧洲盛行于 7 世纪 ~15 世纪的绘画技巧，是一门独特的语言系统，它的特点是色调丰富、色彩敏感、表现性强。课程特邀外国专家担任主讲，可全面掌握这一独特技法的基础知识与运用。

六、毕业创作及学位论文

毕业创作和论文是学生文化修养、审美经验和专业技能的集中体现。在教学过程中，注意引导学生通过作品，继承人文传统，反映时代精神，掌握从生活到艺术、从体验到创造的正确思维方法，培养高尚的思想感情与精神品格，尊重造型艺术创作的客观规律，提高审美判断能力。

强调教师的主导作用，教师应根据艺术创作的客观规律，从创作程序到技巧、从艺术风格到个性化语言要求等实行有效指导，引导学生培养健康的审美趣味。鼓励创造，启发想象，兼容并蓄，因材施教。

任课老师对学生作品负有学术责任。

对高年级创作课程的要求为：认识传统与当代的承传与变异的关系，强调作品在精神意义上的当代性，在文化现实中的前瞻性。

提倡风格多样化和个人独创性，注重独特绘画语言的运用，强调视觉表现力的发挥。注重对社会现实的观察、体验和思考，强调题材内容的广泛性和对造型综合能力的全面领会。

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，下学期第一至第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 幅以上的创作草图，在构思上不断深化，为毕业创作做好准备。通过论文提纲。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，举办历届优秀毕业作品观摩及优秀学位论文陈列。

1. 毕业创作

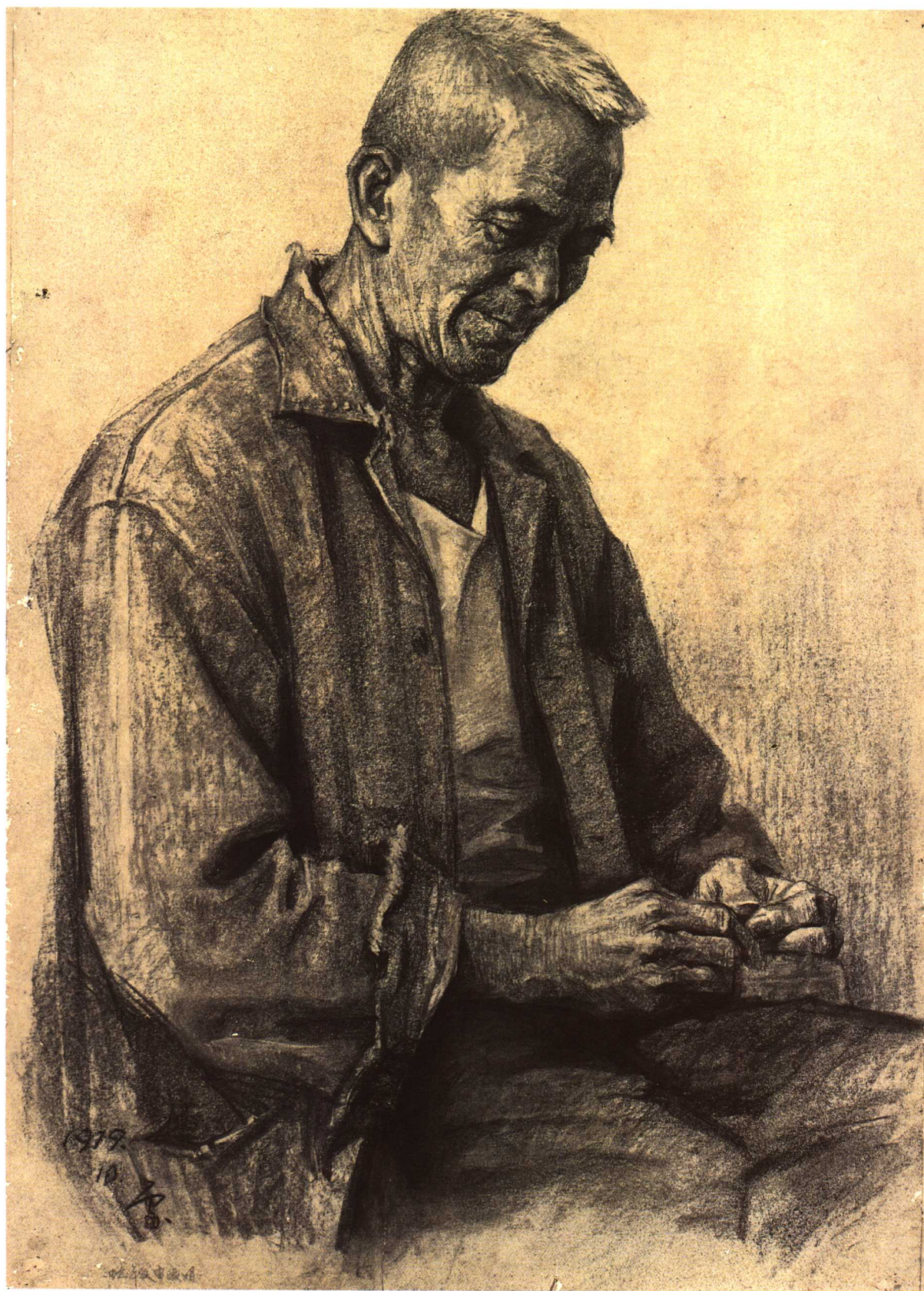
体现学生全面素质、专业能力及学术水平。能熟练运用油画语言表达作品的精神内涵，反映时代特征。作品具有较强的视觉感染力和艺术表现力。

2 学位论文

体现学生的专业理论基础和学术水平。命题合理、观点明确、条理清晰、逻辑性较强。遵守论文写作规范，有准确的命题陈述及详尽的引文注释。

工作室教师：陈 海 王维加 车建全

作品赏析

男半身素描 雷淑娟

油画静物 高翔

素描全身像 赵乐玲

布卡的心事 廖美妮

肖像 黄敏华