

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

第伍工作室

黄小鹏 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 五 工 作 室

黄小鹏 编著

贵州教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

第五工作室 / 黄小鹏编著. — 贵阳: 贵州教育出版社,
2005.11
(广州美术学院教学丛书)
ISBN 7-80650-614-4

I.第… II.黄… 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 125988 号

第五工作室

黄小鹏 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: 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 7-80650-614-4/J·15
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

黄小鹏

重要参展:2005年“广州七巧板”海珠区双子星大厦(广州)/2005年“当代美术馆”台北当代美术馆(台湾)/2005年“未来考古学—中国当代艺术三年展”南京博物馆/2005年“广州三年展”广东美术馆/2005年“第一次冲动”学生作品展(北京师范大学珠海校区)/2004年“油画系教师作品展”广州美术学院昌岗路美术馆/2004年“没大没小”展 QJ 艺术空间(广州)/2003年“微波”展 PARK19 艺术空间(广州)/斯莱德六人展(荷兰)/艺术家工作室开放展(英国)/西行展(英国)/西行展(科彻斯特)/远离海岸展(英国)。

学术交流进修情况:2004年12月北京师范大学珠海校区讲学/2004年11~12月广东美术馆广州三年展交流/2004年10月上海比翼艺术空间国际交流研讨会交流/2004年10月英国艺术委员会中英交流计划研讨会交流/2004年8月英国斯莱特艺术中心交流/2004年8月英国曼彻斯特艺术中心交流/2003年12月、2004年1月深圳何香凝美术馆交流/2003年11月首都师范大学美术学院讲学。

科研:文章:《英国伦敦大学史莱德美院教学体系》。

发表作品:2004年《中国油画》《艺术界》《广州美术学院学报》

教材:《郁郁!》广州美术学院当代艺术实验课程+第五工作室档案。

策展:2004年“无限制青年展” PARK19 艺术空间(广州)/2005年“第五工作室教学作品展”广州美术学院大学城校区。

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五工作室 / 1

作品赏析 / 8

广州美术学院油画系第五工作室

一、教学宗旨

“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”——邓小平。

第五工作室是一个综合性、观念性的艺术实验工作室。

大学首先应该是一个精神自由、思想独立、具有挑战意识及批判意识的学术平台，艺术院校更应该如此。如何用一种更宽广的文化视野，从容坦然的心态去面对新世界，使我们的年轻一代能用更独立的方式来表现对这个世界的看法。使每一个从事艺术教育的人都要认真思考的问题。

第五工作室是以当代艺术实验不应只是当下潮流的呈现（虽然流动性是生命力的体现），而是能够超越当下的一种思考和突破，这就需要学生具有对艺术的过去、现在和未来进行思考的能力，包括对艺术语言的探索，质询艺术在当今社会的功能和前景，并清晰地专业地表达出来。

教学必须按照每位学生的独立创造力和才智来发展其在表达、评论和认识方面的才能及对艺术内涵的理解能力。以工作室为主的实践，讨论活动，能够调动每位学生作为一艺术家的创造潜能。鼓励群体中的互助性批评和挑战性活动并给予辅导支持，通过对话论坛，组成以工作室为主的研讨群体，师生间就艺术问题进行讨论，这可以是个人或群体作品、来访艺术家学者的讲座、近期展览或当代艺术家关注的课题。学生通过展览、专业性旅行、博物馆和研讨会获取信息，在理论和实践方面深入发展他们的作品。

二、教学目的

作为美术学院的学生，加强对欧美当代艺术的了解是理所当然的，也是一个迫切的课题，学生通过实践和理论来认识当代艺术，并以此为基础建立起与国外艺术院校的交流平台。

通过讲座介绍当代艺术的理论、发展、构成和历史，阐明当代艺术与传统的关系，重点介绍英国艺术学院现状（录像、幻灯）和各大博物馆的作品。学生通过对各种艺术形式（绘画、雕塑、录像、装置、照片、电子媒介等）的运用，激发创造力和想像力，并用文字形式表达构思（500~1000字），除绘画，雕塑外，其他艺术形式在没有条件实现的情况下，必须有草图或电脑图的体现。加强师生之间、同学之间的沟通，组织作品方案讨论会。

学生的作业可以是绘画、素描、装置、行为、笔记、雕塑、录像、照片、电子媒介、版画印刷……等，所有存在的艺术形式无所不能，惟一的标准是艺术形式能准确地表达我们所处时代的精神面貌。

三、培养方向

- (一) 当代艺术工作者、职业艺术家。
- (二) 文化艺术机构、艺术院校、艺术科研学术团体、艺术教学和科研创作的专业人才。
- (三) 当代艺术策划、美术编辑及相关领域的专业人才。

四、专业要求

(一) 具有较高的艺术修养和审美素质，具备批判吸收中国文化和西方文化的能力，同时容纳国际新的艺术观念和表现形式，独立从事艺术创作、教学、学术研究的基本能力。

(二) 能掌握各类材质媒介技术的应用，通过装置、绘画、录像、图片等当代的表现手段，表达适应当代社会的观念并能服务于社会。

五、教学结构

工作室制，第五工作室的指导教师为黄小鹏、雷振华、刘可，学生人数满额为 50 人，现学生人数为 27 人，工作室面积为 300 平方米，人均面积约 11 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并经系调整审批，分别进入工作室学习。

六、教学管理及教学评议

教学管理实施学分制，执行《广州美术学院学分制试行条例》。

工作室允许学生在同一时段进行两门选修科目的重叠修读。

(一) 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。

(二) 坚持单元作业陈列制度，专业必修课在单元结束后，须由任课教师及画室选出具代表性作业在展览室集中陈列；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。

(三) 专业必修课分数由任课教师评出，经工作室三分之二以上教师集中复议后上报，专业选修课成绩由指导教师评定后上报。

七、学术原则

（一）从世界艺术发展的角度认识建立中国当代艺术教育的重要性和迫切性

我国正处于一个政治、经济和文化转型期特有的矛盾与发展阶段，东西方文化相互碰撞渗透已成为文化发展的重要趋势，它给艺术和学术发展提出了更高的要求。作为整体文化一部分的艺术，势必也要适应这个潮流。

（二）充分认识当代艺术民族和社会精神文化的重要标志

作为一个实验性的工作室，我们必须在传统的艺术教学中注入不同文化视野和新鲜血液，学院具备广泛开放的学术基础，有兼收并蓄、包容各种艺术风格和文化思潮发展的可能性。

（三）探索研究具有丰富视觉品位和高素质视觉品质的艺术样式

第五工作室的艺术教育必须大胆吸收西方传统与当代艺术中具有普遍意义的成果，探讨艺术与当代社会文化、当代科学技术、当代工业建筑及当代人类生活等密切相关的各种关系和课题，使当代艺术教学建立在技术难度视觉深度的基础上，丰富当代艺术表现语言。

（四）加强学术活动，建立与国内外艺术院校和学术机构的交流平台

坚持当代艺术教育面向社会、服务社会的教学原则，明确严肃性、学术性的教学宗旨，形成教学、创作、展览、交流、传播等诸方面贯通的体系，让作品进入广阔的国内、国际交流渠道。

八、教学原则

（一）培养高素质的当代艺术创作人材

把高品位审美意识和对事物深刻的思辨能力的培养放在首位，注重学习艺术发展规律和当代艺术发展史，培养对古今中外社会文化、政治哲学、科学技术的兴趣和吸收能力，为社会提供有理想、有责任心，对人类及其文明给予关心的成员。

第五工作室设置有材料、装置、影视、图片、绘制、学术论坛（书目）等必修课和讲座及与工作室教学相关的各类选修课目，学生可运用各种不同的艺术形式来实现他们的构思。工作室为学生提供材料技术方面的指导，使学生在对各类材料的发明性应用和工艺制作过程中不断地获得感性、技能和审美的经验，以装置、行为艺术家笔记、声音、雕塑、照片、录像、电影、电子媒介、印刷、绘画、素描等不同的新旧媒体的尝试来实现他们的构思方案。

(二) 注重培养学生的创造力和艺术思维能力, 倡导创造意识

1. 各类必修课程和选修课程, 要求学生作业做到艺术上的完整性, 注意引导学生在艺术上起步, 循序渐进地了解认识艺术创造的规律。

2. 因材施教, 引导学生去发现最恰当的表达形式和表现方法, 让学生了解自我, 认识自我, 发挥学生的创作潜能。

(三) 调动学生学习的自主性, 拓宽知识面

工作室鼓励学生参与学院相关的选修课程。

九、基础与专业课程

1. 基础要求

造型基础、色彩基础、技法基础、理论基础、表现创意的基础(组织材料方面的基础)。

工作室的重点放在针对每个学生不同的基础、偏好、个性来辅导。同时加强不同技术的基础培训, 并与各自的媒体试验结合起来。

能主动使表达对象具有表达力。在造型语言和手段运用上, 自主地处理作品的整体结构关系。认识并掌握色彩原理及运用, 关键是对色彩关系的理解。通过对色彩原理学习使学生逐步掌握表现、象征、协调、冲突等个人语汇的功能。

通过参加学术专题讲座及自修等形式, 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。通过对历史、理论、哲学的学习, 以文字来表达思考、评论方面的能力, 开阔艺术思维和文化内涵视野。

2. 专业要求

主要分为二大专业课程:

①装置: 强调想像力、实验性, 加强对位置 and 空间的处理, 对材料的发明性应用和制作程序的把握, 每个学生的特别要求在老师的辅导下加以解决。

②新媒体: 给学生提供广泛应用新媒体(照片、录像、音响、电子媒介)的机会, 鼓励学生创作反映媒介之间关系的作品。

草图文案构思（素描）教学课程

（一）教学目的和要求

国家提出面向新世纪教育要实现由应试教育向素质教育的转变这一任务，以期改变多年来形成的高分低能与所学不能适应社会需求这样一个普遍的现状。据此基本方针，五画室提出相应的教学要求。

1. 从技术层面的训练为主转向以艺术思维、创作思维的培养与审美观的确立为主，提高学生的综合素质。
2. 具备较强的基本造型能力。掌握基本的形体塑造法则，基本的表现法则，使学生对客观事物保持良好的认识方法，观察方法，在眼、手、脑的密切配合中，形成自己对造型语言的自觉意识。
3. 具备较强的文化反应、判断能力。即随着社会、文化的不断发展、演变，学生能够准确地对不同时期文化的提升、变化作出相应的调整与改变，适应时代的需求。
4. 高年级学生的作品能够体现出作者较强的个性特点，表达方式、语言完整。

（二）教学的阶段性要求

为适应新形势下艺术教学的要求，使学生能够在工作室的学习得到真正有效的提高，画室提出各阶段各年级尽量明确的学习要求，保证大部分学生在学习期间学习有目的、有方向、有实效，同时鼓励学生在此要求外进行更深刻更独到的挖掘、提高。

技术操作与具体实施（油画）教学课程

给学生提供广泛应用新媒体（照片、录像、电影、电子媒介、传媒、版画印刷）的机会，同时也注重素描和对象的塑造能力。鼓励学生在应用新媒介的同时，创作反映媒体之间关系的作品，这可以是装置、行为、艺术家笔记、声音、雕塑、偶发事件，技术人员将从专业的角度给予辅导。

1. 技术基础：

在材料工作室的基础上，明确设立三个课题：

- ①装置艺术的基础：空间和位置的把握。

②照片艺术的基础：照片的运用和表现。

③录像艺术的基础：录拍时间，剪辑的要求。

2. 专业要求

①装置：强调想像力、实验性，加强对位置 and 空间的处理，对材料的发明性应用和制作程序的把握，每个学生的特别要求在老师的辅导下加以解决。

②新媒体：给学生提供广泛应用新媒体（照片、录像、音响、电子媒介）的机会，鼓励学生创作反映媒介之间关系的作品。

由于第五工作室是一个全新的实验性空间，现有的师资可能不足以担任全部的专业辅导，届时我们会力邀在照片、录像、电子传媒方面的教师、艺术家来工作室上课。

当代艺术实验（创作）课程

（一）创作教学的原则与方针

作为一个实验性的工作室，我们必须在传统的艺术教学中注入不同文化视野和新鲜血液，学院具备广泛开放的学术基础，有兼收并蓄、包容各种艺术风格和文化思潮发展的可能性。当代艺术应由学院主导发展起来，这也是作为一所具备前沿学术研究能力和条件的学院才能做到的。

第五工作室的艺术教育必须大胆吸收西方传统与当代艺术中具有普遍意义的成果，探讨艺术与当代社会文化、当代科学技术、当代工业建筑及当代人类生活等密切相关的各种关系和课题，使当代艺术教学建立在技术难度视觉深度的基础上，丰富当代艺术表现语言。

（二）创作教学的阶段性目标

二年级的创作学习主要是探讨艺术作品的产生、表达、含义和展现，在历史、理论的主题中强调 20~21 世纪的艺术问题，鼓励学生对问题的独立思考和文字、讲演、批评和自我批评的表达能力。

三年级的创作教学主要强调想像力、实验性，对材料的发明性应用和制作程序。

四年级的创作教学鼓励学生用更大力度的方式构思他们的作品，并把它置于当代艺术的大环境下来审视，在更大的范围内进行构思和创作。同时运用当代新技术媒体，学生可以选择某种特殊的方式（绘画、雕塑、

电子传媒、照片、电影和录像),甚至更广泛地运用行为和装置。

十、毕业作品及学位论文

要求学生用更大力度的方式构思他们的作品,并把它置于当代艺术的大环境下来审视,以更多样的方式构思他们的作品,并把它置于当代艺术的大环境下来审视,在更大的范围内进行构思和创作。同时运用当代新技术媒体,学生可以选择某种特殊的方式(绘画、雕塑、电子媒介、照片、电影和录像),甚至更广泛地运用行为和装置。

(一) 毕业作品

四年级上学期三至四周,下学期一至八周为毕业作品制作时间。上学期段,要求学生完成作品方案,下学期段完成作品制作。

(二) 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。

(三) 毕业作品展览

十一、辅助性学术活动

1. 聘请在本学科有着广泛学术影响并活跃在国内外学术前沿的知名艺术家定期讲学和任教。
2. 工作室年展制度和教学单元作业的展览观摩。
3. 与兄弟院校工作室的点对点学术交流。开阔眼界,扩大了解,促进学科建设。

工作室教师: 黄小鹏 雷振华 刘 可

作品赏析

男半身 卢 烽