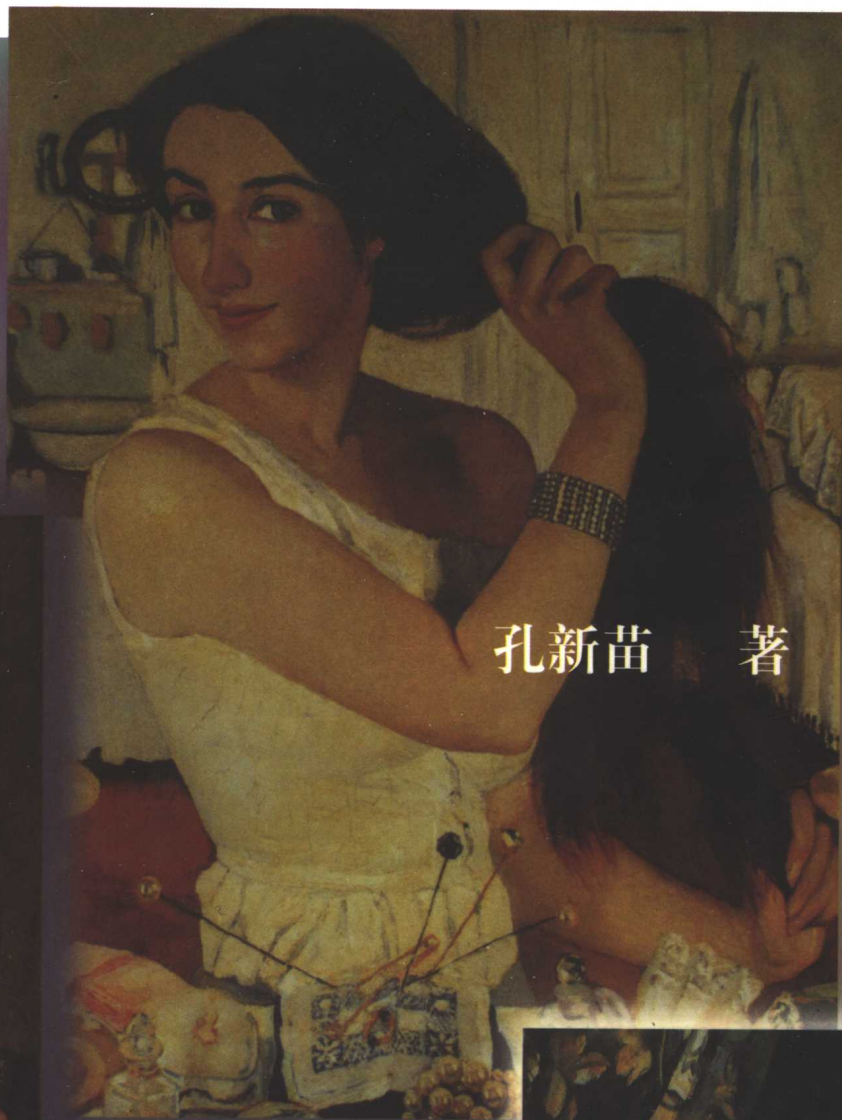

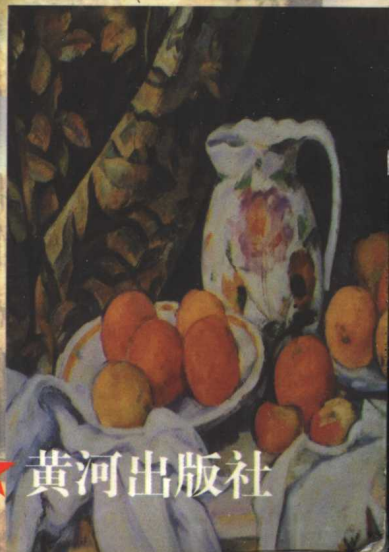
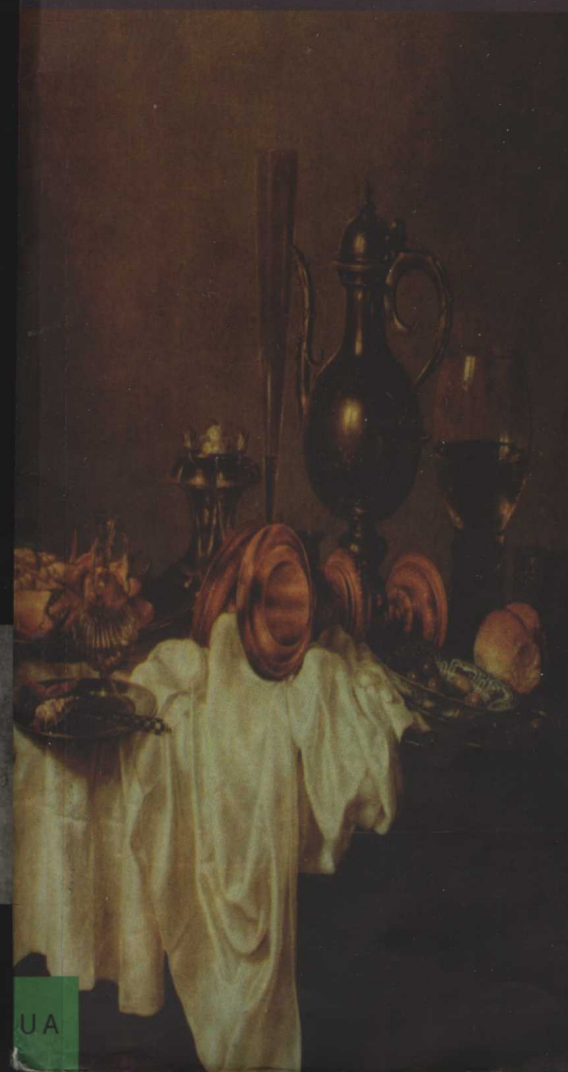
美术教育丛书

主编 邢凯 徐永义

油画

孔新苗 著

黄河出版社

美术教育丛书

油 画

孔新苗 著

黄河出版社
1999年·济南

美术教育丛书

主编 邢 凯 徐永义

编委 (按姓氏笔画排序)

王智明 孔新苗 邢 凯 任世忠

刘雪茜 李善阳 李瑞祥 李作义

李 瑞 宋丰光 张 炆 张继晓

张宪平 郑祖玉 姚 铭 赵勤国

徐 正 徐永义 耿龙武 韩 玮

戴否昌

策划 徐永义 邢 凯 耿龙武

责任编辑 耿龙武

封面设计 李 瑞 张宪峰

书名 美术教育丛书 (油画)

著者 孔新苗

出版 黄河出版社

发行 黄河出版社发行部

(济南市英雄山路 19 号 250002)

印刷 莱芜市印刷厂

规格 787×1092 毫米 16 开本

9 印张 150 千字

版次 1999 年 4 月第 1 版

印次 1999 年 4 月第 1 次印刷

印数 1——4000 册

书号 ISBN 7-80152-093-9/J·001

定价 260 元 (共 10 册) 本册 26 元

序

徐永义

很长时间以来，我就想编撰一套关于研究美术理论与设计艺术的教育丛书，以探讨绘画艺术的规律性与艺术设计的理论基础。

作为一个美术教育工作者，在美术教育多年的实践中，尝尽甘苦，深感美术理论与形式语言的创新是多么之艰辛，被好多主观上想要解决而未能很好解决的课题所困扰。为此，想借助美术教育界同仁，中青年画家们的才智共同探讨研究，以期能有所突破，这就是编撰这套丛书的想法。在本丛书创意过程中，得到了出版界好友邢凯同志与耿龙武同志的大力支持，一同策划草拟了本丛书编写要求，提出了突出理论性、实用性的原则：

1. 对美术专业各门类的观念情态与形式美感做全面系统的理论诠释。
2. 在形式语言的研究上，着重于科学性的理解和规律性的把握。
3. 增加艺术鉴赏的内容，从人类审美需求的嬗变中去引导学生的艺术思维和理解造型艺术的本质特征。
4. 要充分展示美术专业各门类的发展史，以便正确理解造型艺术风格样式的演变与社会发展的关系。
5. 全面地分析研究美术专业各门类的风格特征、形式语言、技法特色及其材料工艺。

这些问题大体上取得了创作集体的共识，也吸取了各册作者在编撰过程中的个人特色，这样会弥补丛书中的长短不足，形成集体优势。

这套书就这样编撰成了，成败优劣有待读者与同仁评说。借这个机会还想就个人的思维模式谈点粗浅的看法。

近现代，美术专业的各门类都形成了自己的独立体系，有着丰富的实践与成就。至于造型的结构性与设计的构成因素还没有形成规律性的理论思维；对于其历史发展与嬗变，也没有人深入地研究，更没有获得多学科的支撑，形成宏观的综合性理论探讨。尽管人类经过数千年的艺术实践，但实践并不等于理论，也不会在实践中自然生出理论来。没有正确的理论指导，即便是富有才能的艺术家也很难创造出惊人的旷世之作，这是无数历史经验所证实了的。

应该承认，以往研究美术学理论的人并非没有，而且各有成就。特别是在西方，现代艺术把哲学、历史学、宗教学、艺术学等人文科学作为支柱，形成了现代艺术样式的多元世界。我国也在把美学、心理学及审美体验和艺术创造联系起来进行研究，较深刻地揭示了“美术”作为一种审美现象的内在精神及其形式语言的规律性、科学性。尽管这些观点与方法的研究对于美术学理论技法的更新成绩斐然，但这些研究仍是局部和肢

体的，只能作为一种理论基础的延伸，而不是将形式规律作整体、宏观、综合的思考。如果不能从造型语言的客观真实出发以艺术家的情感、意志、修养等精神因素去对客观世界作心理评价，实现情感与理性、艺术与科学的有机辩证统一，就无法形成美学理论研究的整体构建。

但是，要实现这一构想谈何容易，绝非一朝一夕就能奏效的。从我国的现状来看，从事美术事业的人成千上万，可是，对美学形式语言规律性的研究者甚少；而且这些做研究的人员中，专业画家少而专事理论写作者多。这就很难避免理论与实践的脱节，也很难实现理论对实践创造的指导性。

要建立美学的理论研究基础，当然应该围绕着艺术形式的自律性进行探讨，诸如美学原理、中外美术史、艺术美学、艺术心理学等，并能由此拓展开来形成对形式语言的把握，使造型语言的形式构建在表情内涵、整体秩序与运动规律的统一中实现。

人类对绘画与设计语言的可读性总是给予极大的关注，艺术作品中的形式语言要能寄托人们的思想情感和审美理想才能被接受。在风格样式上对视觉形象的表述采用夸张、装饰、变形等手法，都是为了使主体形象更加鲜明、生动、有力。在这种情况下，必须使形式与内容形成有机的整体。

美术创作的形式语言是艺术家赖以生存的基石。但是，从美术史的发展中看，令人敬佩的是艺术家的独特个性，其独创性愈是突出便愈能摆脱个性之囿而具有普遍意义，并且这种独特的个性几乎不受美术理论的束缚。同样，一件艺术作品所以具有经久不衰的魅力，也不能从美术理论中得到令人信服的解释。诚然，这完全是由于艺术家的构思方式、语言形式以及审美取向使然；但这不是说可以轻视对美术的本质特征及其所体现的规律性的研究，恰恰相反，在艺术表现上对形式语言的科学性理解是至关重要的。对形的体面认识、对色彩实体的光色分析以及对整体结构关系的理解，是形成艺术个性的基础。

我们所说的艺术个性，首先应该是中国的，应具有鲜明的民族性。只有把握住中国美术的形式语言特色，才有可能立足于人类艺术之林，因为每个民族的发展经历与人文精神不同，对绘画与设计的思考方法和表现形式也不一致。如若完全用西方的艺术理论来规范我们，至少是不能完全体现中华民族精神。但是，近百年来的绘画与设计理论，基本上是建立在西方艺术理论的基础之上的。如果认为美术理论个性与共性具有相互关照的关系，那么西方人的科学理论、正确观点与先进经验，我们怎么能视而不见呢？问题是，要体现本民族的艺术思维方式。如果我们能从民族艺术的实践出发，以其共性与他国艺术相融合，以其个性与别国美术相比较，并且将语言形式之美与艺术实践、生活体验结合起来，中华民族的美学思想与美术理论将会大大提高一步。

以上就是我们编写这套美术专业理论与技法教育丛书的出发点。有关理论的创建应该是我国目前美术教育中所欠缺的。尽管我们对这些问题的提出，对其特性、规律的分析理解未必都称得上是多么成熟的理论研究，特别是对一些概念的界定和对具体的理论技法的再认识还谈不到理论上的建树，但是书中把美术学与民族文化、形式语言规律、审美取向、生活体验联系起来进行研究，至少在方法论上是全面的。如果能较为深刻地揭示出“美术”作为一种审美现象的本质特征及其所体现的形式美感并进行规律性的总

结，对于美术教育与艺术实践来说，总比那些狭隘的个人技术与经验之谈要有意得多。

当然，美术作品必然要实现其本体构建，“美术”作为一种空间的艺术形式不可能不依靠形象因素而只去表现抽象概念，同时又不得不警惕视觉对艺术的冲击。只有依靠“美术”自身的内在规定性调节艺术与存在的相互关系，才能突出形式语言在表现上的决定性作用。这样，美术创作的全部最终要集中反映在表现技巧这一具体问题上。在这里，认识活动的决定性作用就被表现手段的实践性所代替。所以，本丛书也在表现技法的建设上给读者做了多种可能性的展示。期待读者能够除了依靠自己的艺术素质与悟性以外，还要依靠科学的实践，去理性地开拓表现技巧，逐步形成具有条理性和程序性的多种表现手法。

总之，艺术表现的形式语言不只是以单纯的形式感存在于美术创作之中，常常被艺术家赋予一定的精神内涵，从而引起不同的心理反应。所以，我们欣赏美、创造美要求多层次。希望不仅要看到艺术家的天赋与修养，还要能看到艺术家在驾驭形、色、结构上的精湛技巧。因此，作为一个艺术家，一定要把握客观，并要丰富生活经历，提高审美品位，培养高尚情操。这样，广泛的多样性就会被采纳，再经过消化、融和，个性的发展会更加鲜明。虽说艺术家的个性发展会受到客观社会的制约，但却也存在着极大的主观能动性。

一九九九年元月十日

(序作者为山师大美术系主任、教授)

概 述

油画，是西方艺术的重要形式。它在六百年的发展历史中，积淀了西方审美文化的精神特质，凝聚了人类艺术创造的灿烂成果，展现了西方世界自然的、社会的、心灵的丰富景观。可以这样说，油画艺术是近六百年西方社会精神情感的温度计。

油画，作为西方文化的精神创造成果，其产生发展的历史传统、人文环境和社会境况，都与东方有着极大差异，属于不同的文化体系。所以，我们对西方油画艺术的学习、欣赏和研究，就必须有一种宏观的历史文化认识基础上展开。正如阿诺德·豪塞尔所指出的，尽管对艺术来说：“历史中的一切统统都是个人的成就；而个人总会发现他们是处于某种确定的实践和地点的境况之中的；他们的行为举止是他们天赋才能和所处境况两者共同的结果。”（注）因此，我们与这些结果之间的审美沟通和精神感悟，就必须建立在历史文化的时空维度之中。

基于上述认识，本书对油画艺术审美品格和艺术技巧的阐述，将在一个历史发展的空间中展开。也就是说，将油画艺术特有的艺术品质和审美形式，放在时代的发展进程中考察、理解和认识，从而揭示其与人们具体的时代生存体验密切相关的变化与演进。例如，古典油画的写实手法与现代油画写实手法的根本差异是什么？印象主义在油画语言的现代变革中具有怎样的意义与作用？反映在 18 世纪浪漫派作品中的自我表现倾向与 20 世纪抽象派艺术家的自我表现倾向有什么不同？后现代艺术重新返回形象、以复古为更新的趋向标示了西方审美的怎样一种发展逻辑……概言之，把油画艺术的绘画风格发展和作品形式技巧创新的演变逻辑与历史相统一，在历史的维度中透视出那些经典作品和经典大师之间的继承、发展、变革关系，是本书的基本编写思路。

第一章，提出了油画在西方产生的两大文化基因——古典美学的和谐理想和艺术创作中的近代人文精神，并通过比较中西古典文化的不同特征，阐释了油画的基本美学品质和形式语言特征与西方古典文化及近代社会发展的内在联系。第二章，提出了油画艺术的三大美学形态，用和谐、崇高、丑与荒诞四个美学概念，概括了西方油画在古代、近代和 19 世纪末至今的三大发展阶段中的不同美学品质，并结合对每一时期具有代表性的经典作品和重要艺术家的分析，揭示了从和谐美出发的这一逻辑过程在具体、丰富的艺术创作现象中的嬗变、更替。第三章，结合我国目前美术教育中学习油画的实际需要，重点介绍了油画的写生技法，分为静物画、风景画、肖像画三个部分，具体介绍了作画步骤、形象刻画、效果处理方面的基本技法，并在每一题材后面选了六幅作品进行画面技巧分析。

作为油画课程的教材和学习指导书，本书的构架是一种新的尝试。当然，正如歌德所说，“理论是灰色的，生活之树常青”。本书提供的这一理解西方艺术的框架，相对于丰富多彩的艺术创造现象来说，肯定是挂一漏万的。但笔者认为，如果这一构架能够为学习者提供一个入门的引导，或者说为更优秀的设想提供一个激发思考、启示新思路的

契机，那实际上就达到了它的最佳效果了。

注释：

①阿诺德·豪塞尔：《艺术史的哲学》中国社会科学出版社 1992 年版，第 2 页。

彩图 1

彩图 2

彩图 3

彩图 4

彩图5 早餐 海达

彩图6 吸烟室的静物 夏尔丹

彩图7 布幔与静物 塞尚

彩图8 野花 格拉巴列

彩图9 鲜花与书 闫平

彩图10 静物 孔新苗

彩图 11

彩图 12

彩图 13

彩图 14