

中国当代著名画家技法丛书

姜国芳

JIANG GUO FANG

油画
作品赏析

天津杨柳青画社

中国当代著名画家技法丛书

ZHONGGUODANGDAIZHUMINGHUAJIAJIFACONGSHU

姜国芳

油画作品赏析

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

姜国芳油画作品赏析 / 姜国芳绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2010.4

ISBN 978-7-80738-526-4

I. ①姜… II. ①姜… III. ①油画—鉴赏—中国—现代 IV. ①J213.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 017848 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京锋尚制版有限公司

印 刷: 北京地大彩印厂

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 3

版 次: 2010 年 4 月第 1 版

印 次: 2010 年 4 月第 1 印

印 数: 1 — 4 000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-526-4

定 价: 30 元

姜国芳·当代著名油画家

艺术简历

1951年4月27日 生于江西省。

1974-1978年 考入中央美术学院，毕业后留校任教。

1984年 进入中央美术学院油画研修班学习。

1985年 作品《古塞秋意》参加全国第六届美术展览，获北京一等奖，并为北京美协收藏。

1991年 《奏折》、《宫门》、《天子》、《梦》等紫禁城系列作品问世。《宫门》参加中国美协主办的中国首届年展。

1994年 在香港少励画廊举办首次个展并出版《姜国芳紫禁城》画册。

1996年 接受中央电视台采访，制作人物专题片《姜国芳紫禁城》。

2002年 在美国举办个展。作品参加在德国、意大利、匈牙利、波兰、西班牙等国展出的——“中国艺术”大型中国当代艺术联展。

2004年 在故宫博物院举办大型个人画展“姜国芳紫禁城系列展”。《天子》、《傍晚》参加翰海拍卖，其中《天子》创下297万的拍卖记录。油画《角楼夜色》被故宫博物院收藏。

2005年 在意大利罗马市国家博物馆举办“姜国芳紫禁城系列作品展”。为第一位亚洲艺术家在此举办个展。获罗马省政府颁发的国家荣誉奖。应联合国教科文组织的邀请参加在印度举办的国际艺术家高峰会议。作品《宫门》参加嘉德拍卖，以253万元成交。

2006年 山东省博物馆、深圳雅昌艺术馆举办个人画展。

2007年 《永恒的梦》参加纽约索思比拍卖，成交价325万。

2009年 德国柏林艺术中心举办“一个人的紫禁城——姜国芳宫廷油画”大型画展。

序 言

姜国芳1974年考入中国最高美术学院——中央美术学院学习油画，四年后毕业，他以优异的成绩被选拔留校任教，一年后又调入中央戏剧学院美术系任教。之后，在1984年入中央美术学院油画研修班深造。他曾在中央美术学院和中央戏剧学院两所中国高水平艺术学院任教二十多年。直到1998年他辞去学院的教职，成为一个完全独立的职业艺术家。

作为远离紫禁城时代的姜国芳，他笔下的紫禁城有一种新时代的气息，正如故宫博物院院长杨新先生所说：“用油画来描绘紫禁城及其人物，姜国芳虽说不是第一人，但是如此巨大的规模，从新的历史角度，用油画来作为表现手段，他不但是第一人，而且可以说是迄今为止的唯一第一人。”姜国芳对自己的艺术理念有如下叙述：“我热爱古典主义大师的作品，如伦勃朗、安格尔等等，因为通过他们的作品能体会到人类文明的正义、神圣和庄严，以及一种崇高的精神力量。同时，我也热爱唯美主义的作品，人类不仅需要古典主义精神，也同样需要唯美愉悦的审美取向，唯美至善，唯美至真是我们这个时代全人类所憧憬的理想王国，所以我的艺术追求概括为‘新古典主义’，即追求那种神圣、庄严、唯美、愉悦的艺术世界。”

编者

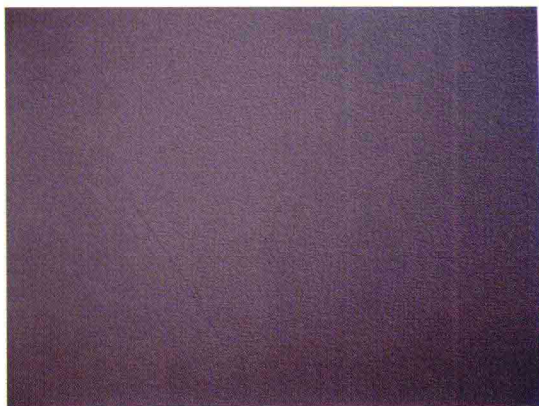
《大宴》创作过程

1. 做底

将画布做成灰颜料的底子，需要反复刷五遍以上，这样画面比较均匀。

2. 起稿

用白的丙烯稀料做灰白稿，有些地方可加塑形膏。然后用重颜色画暗部，尽量使画面有统一的黑白灰效果，这样你能把握全局，稳定画面的基本构图结构，尤其人物众多、画面复杂的情况下，一定要牢牢把握画面的整体和统一。

3. 局部深入

局部深入常常容易出现的问题是忘记了对整体的把握，局部与整体的关系始终是创作中出现的最大矛盾。如果只注重整体画面的主体，就像交响乐，只有主旋律，而无节奏变化，音乐就很单调，而如果只有局部细节变化，却无统一的旋律，音乐就会杂乱无章，作品就没有空间、节奏、层次和立体效果。音乐是这样，绘画作品也一样。好的绘画作品，就要像一首好的交响乐，有整体又有局部。远处看被画面的空间、色彩对比、黑白对比和整体气势所吸引，近处又能被画面中精湛的技巧和塑造能力所感动。在进行局部深入时常常要注意的是，画一段时间退到远处好好看看整体关系，局部在整体中是不是处于最合宜的位置和空间之中，跳出来就要把它压下去，不够就要把它提起来，就像乐队指挥一样，站在乐队的最前面，把握全局，操控全局。

4. 调整阶段

调整阶段是绘制整幅作品的最后一个阶段。用清晰的头脑，去寻找最能感动和最想画的地方。这种回忆很重要，真实的创作动机常常是因为最初的冲动，可以说这是创作的母体，也是灵感。在经过几个月甚至更长的创作历程，常常会将此忘得一干二净，所以到后来越画越没有感觉了。

5. 打磨

以上是第一轮的创作过程，我的《大宴》其实是经过数十次这样的反复，每一次要重新画就要打磨，打磨的目的是使画面有一个新鲜的感觉，同时知道哪些可以删除，哪些需要保留。

康熙（局部）

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

创作《康熙》的步骤分解

1. 构思和草图阶段

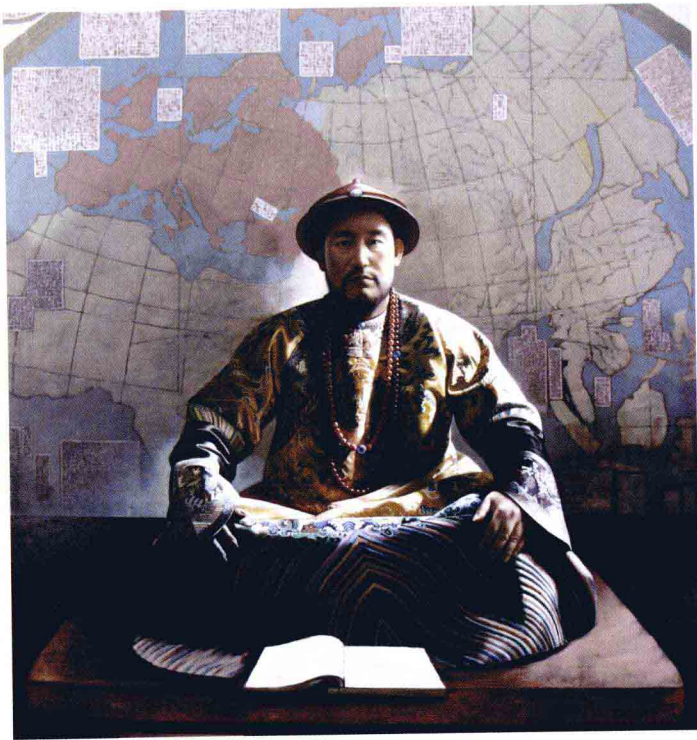
对画家来说最重要的就是这一步，一幅好的作品需要很长时间的策划构思，比如说《康熙》这幅作品，我是在2004年就开始酝酿，一直到2008年才动手开始画。康熙是清朝最伟大的君主，他功绩卓著，在许多方面都可圈可点，而一幅画的尺度有限，不可能像电影或戏剧那样，可叙事，可连续，可流动，绘画作品只能用最经典的语言，最鲜明的形象特征定格在画面上。因此，选择构图是创作最初阶段要完成的任务。当时我的基本构想就是用一幅世界地图来作背景，体现康熙吸纳中西文化，胸怀全球的气魄。我认为这是一代圣君的精神所在。

2. 创作阶段

画画的过程就像是建造一座建筑，有了好的设计图纸后，接下来就是按图施工。创作阶段有时是非常艰苦，非常枯燥的，需要耐心和毅力。《康熙》这幅作品是我先后用了半年的时间完成的。其中有多次的修改，修改的要点是人物形象，在此过程中我不断去寻找心中的康熙，有时对着镜子去体会，体会他当时的神情和状态。康熙不是普通的将士和大臣，他是统帅，是君主，他的状态和气度是不同寻常的。要刻画这样一位伟人，就要寻找到体现人物内心状态的形象。具体如何表现，实际上没有任何现存的模本，无论是历史记载还是现实生活都很难找到完全一致的参照。这时需要的是画家的领悟，你心中的康熙是什么样，就会画成什么样，没有对与错，没有像与不像。完成一幅作品，需要经历很长时间，有些时候实在没有感觉了，就先不画，等有感觉时再画，一般这样一幅大画，断断续续需要一年多的时间才能最后完成。

3. 技法

要追问我的作品有哪些技法，老实说，重要的不是技法，而是经验。就像开车，重要的不是会不会开，而是完全无误的开到目的地，一路上你能处理好路途中遇到的各种问题。我的基本经验是起稿时一定要尽量把想画的东西设计好，不要边画边想，边画边改，那样就会很被动。再则，就是画底稿时最好用水质的丙烯颜料画，这样修改起来比较快，画面干起来也快。但是要用油画颜料画以前一定要用调色油在画面上涂一遍，这样衔接起来比较方便。

构思提要：

在现存的帝王肖像中，最为著名的应该是《康熙读书图》，这幅作品现藏在中国第一档案馆内。可以说这幅肖像画是一幅中西合璧的艺术珍品。构图布局大致都是以中国传统审美为主线，但面部与人物结构都是采用西式画法。而我的这幅作品基本上是进一步的深化这种方法，人物形象更加注意人体结构，面部的形体和立体感、光感以及明暗对比，而构图强调中国审美中的对称、均衡和金字塔形。我努力想到画面有视觉冲击力，并希望产生一种对立性。

在一次朋友聚会中，大家讨论什么是英雄主义以及英雄主义与帝王的区别。英雄与帝王往往被混为一谈，并以血腥与悲壮为特征。我以为，帝王基本特质应该首先是一位有高度政治智慧的哲人，而不仅仅是英雄好汉。康熙在中国古代众多的帝王中，应该说是一位智者、学者、勇者、仁者，当然也充满英雄主义气概。因此，在刻画康熙人物形象时，我想像他是一位有着丰富内涵的帝王。

16世纪，意大利传教士利玛窦带着西方文明来到中国，其中有一张世界地图，这张图没有引起中国当时明代皇帝的兴趣，可后来康熙却异常重视这张世界地图，他命比利时传教士南怀仁对此图重新绘制，并将地图中所有的内容翻译成汉文和满文（1674年完成）命名为《坤輿全图》。此图制作精细，图文并茂，将各地的地理特征、物产资源、风土人情等情况一一注在图中，可以说这是康熙心中的世界，他就是如此的胸襟。再后来，康熙又命南怀仁和法国传教士白晋等人用了13年的时间绘制了一张《皇輿全图》，也就是亚洲地图。尤其是对中国本土大部分地区去实地测绘、考察，对中国的疆域进行一次普查，绘制之精确是当时世界各国地图中最为详尽、最为准确和完整的地图。康熙是如此深爱自己的国家，又是如此负责任的帝王。

我创作这幅作品的初衷是将《坤輿全图》作为背景，其用意在于时时提醒世人，要有全球的观念，眼睛不要只盯在鼻尖底下，闭关自守，夜郎自大……

康熙