

经典油画解读与创作

Classical Oil Painting Creation and Interpretation

邸立丰 著

辽宁美术出版社

Classical Oil Painting Creation and Interpretation

经典油画解读与创作

邸立丰 著

在亮部，为了
表达形体结构，经
常使用粗糙的笔法

他甚至经常使用尖针
一样的刀具来强化造型，
这样会增加作品画面的尖
锐

图书在版编目 (C I P) 数据

经典油画解读与创作 / 邸立丰著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013.3

ISBN 978-7-5314-5406-9

I. 经… II. ①邸… III. ①油画—绘画评论—世界
IV. ①J213.051

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第056021号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 15

字 数: 100千字

出版时间: 2013年6月第1版

印刷时间: 2013年6月第1次印刷

责任编辑: 刘志刚 童迎强

封面设计: 刘志刚

版式设计: 刘志刚

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 张亚迪

书 号: ISBN 978-7-5314-5406-9

定 价: 138.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目 录

写在前面的话	6	4. 现存于世的大师安东尼·洛佩斯与他的理性世界	74
第一部分：油画课教学笔记		5. 巴尔蒂斯新经典的创造与梦游般的世界	78
——关于油画精神品格与形式法则的思考	7	6. 弗洛伊德把你带回到架上绘画并且点燃你的视觉激情	88
1. 关于精神世界的和谐与能量	7	7. 弗朗切斯卡庄严静穆的绘画色彩和造型	96
2. 你的精神与品格是什么？	7	第三部分：意大利文艺复兴三大流派的产生与发展	99
3. 个体生命价值与艺术精神的判断与取向	8	1. 文艺复兴三大流派的来源	99
4. 人是艺术家表达的主体，人的复杂性决定了艺		2. 对于“复兴”的态度：复兴什么？	100
术家的复杂性	8	3. 关于对技巧和风格的不同追求	100
5. 关于绘画艺术里的自我表现与风格	8	第四部分：尼德兰绘画艺术的世俗风情深刻影响后时	
6. 在复杂变化的生命过程里找到你自己的精神与品格	9	代的艺术家	101
7. 关于经典艺术的阅读与研究	9	1. 杨·凡·爱克，尼德兰文艺复兴时期的美术奠基者	101
8. 艺术家最重要的才能和基本素质是什么？	10	2. 维登是自杨·凡·爱克以来尼德兰最优秀的艺术家	106
9. 真实是什么？真实的表达是什么？	10	3. 乔凡尼·贝利尼，丢勒称他为威尼斯最卓越的画家	109
10. 力学与科学非常影响你的艺术作品，重视物理几何	11	4. 帕蒂尼尔——全新的视觉空间	110
11. 当你把油画艺术作为科学的范畴来研究，你就		5. 勃鲁盖尔是尼德兰时期的最后的、也是最伟大的艺术家	111
找到了钥匙	11	第五部分：中国当代具象油画作品解读与分析	116
12. 建议年轻人重新阅读希腊艺术法则	12	1. 已经生根成长的中国油画艺术的成绩和遗憾	116
13. 艺术里的物理学知识与形式美的基本法则	13	2. 中国当代油画当代名家的作品分析与欣赏	117
14. 文化的传播与发展肯定不是直线运动形式	13	动万物者，莫过于情——邸立丰的艺术世界	167
15. 牛顿精神与科研的矛盾困惑对我们的启示	14	邸立丰作品选	169
第二部分：经典油画的解读与分析	17	编后记：许多事情是写完书才明白的	178
1. 伦勃朗使用的45°角光线与明暗表达人生的沧桑	17	作者简介	180
2. 维米尔油画的光学影响与优雅宁静	41		
3. 尼古拉·费欣技术的出神入化与漂泊的命运	64		

Classical Oil Painting Creation and Interpretation

经典油画解读与创作

邸立丰 著

图书在版编目 (C I P) 数据

经典油画解读与创作 / 邸立丰著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013.3

ISBN 978-7-5314-5406-9

I. 经… II. ①邸… III. ①油画—绘画评论—世界
IV. ①J213.051

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第056021号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 15

字 数: 100千字

出版时间: 2013年6月第1版

印刷时间: 2013年6月第1次印刷

责任编辑: 刘志刚 童迎强

封面设计: 刘志刚

版式设计: 刘志刚

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 张亚迪

书 号: ISBN 978-7-5314-5406-9

定 价: 138.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

代序

重读经典

——读邸立丰所著系列丛书有感

中国百年的艺术史，是一个整体价值观念激烈动荡的时期。西方艺术的所有思潮、所有绘画形式几乎同时涌进，一代又一代的中国艺术家在其中择取不同的养分，建构自身的美学意识，寻求试图走向世界途径，因而形成了独特的中国艺术现象。

尽管现代主义的艺术表现形式多样化，但这并不是说，在中国写实主义艺术传统成为艺术形式中的末路。我们应该看到，这个贯穿人类整个文明史中并教会人类如何认知自我和世界的手段，在今天社会凸显变化激烈、艺术语言多元并存之时，依旧有着自身独特的魅力特征。写实传统除其语言媒介的意义之外，其内部所包含的文化和审美意识，或多或少、时断时续地在中国艺术的文化情境中起着作用，从近年来写实主义转换成当代艺术的例子上来看更明显。由此看出，相互包容、相互吸收的态势取决于我们如何认识当代性问题，而非是写实主义本身。

作为一名在美术学院有着二十多年油画教学经验的教师，邸立丰很敏感地注意到这些问题，在思考这些问题的同时，写出了大量的教学笔记。今将这些随时记录的点滴体会与总结整理出版，既可以看出邸立丰教学中的刻苦勤勉与严肃思考，又可以使我们通过一位富有原创精神的艺术家的视角，向我们提供一种对艺术史的洞察力，让我们以全新的眼光去看那些我们已经很熟悉的经典画作。

这套系列丛书的现实意义就在于邸立丰所提出的一些明确观点，例如他认为油画艺术的精神性与品格、个体生命价值与艺术精神的判断与取向和艺术创作生命的整体价值坐标的确立必定是一个漫长而持久的过程，人作为艺术家表达的主体，人的复杂性决定了艺术家的复杂性，艺术家尤其是转型时代的艺术家，必然是会从人的生存现状及生命本质中寻找自己的精神和品格。进而又提出在这样的背景下，艺术家最重要的才能和基本素质是什么的问题。

同时，邸立丰通过大量分析传统艺术大师的作品图解来解释和说明物理、几何等科学知识与艺术法则，并通过科学性的研究，以自己的观看方式在科学和艺术史之间架构起桥梁，打开了一个直到不久前还无人意的研究领域。虽然有些结论仍待商榷，但不妨碍我们重新审视和思考传统艺术大师无论在技能还是创造力领域的伟大之处。

卡尔维诺说过：“一部分经典作品是这样一部作品，它不断在它周围制造批评话语尘云，却也总是把那些微粒抖掉。”经典是永远不过时的，艺术史上的经典作品在任何时代都散发着一一种特别的诗意与美感。邸立丰在自己的书中，不止一次地赞叹那些经典作品所承载的复杂性和永恒性。这样他也从另一个角度审视了能够成为经典作品的标准。他以为，人只有在具体的生存环境里，个人的感觉由于其针对性和冲突性，才能感知人与社会间形成的生命张力，才能显示一名艺术家的真挚和激情，这一切都是创作经典作品的首要条件。所有艺术大师都是这样去做的，也更彰显传统写实艺术的可贵。而邸立丰自己的艺术创作中，他也是遵循着这一原则，努力地研究与实践。

呈现在我们面前的这套丛书，是邸立丰多年的教学思考和创作总结，是作者试图深入西方艺术史中探究写实主义传统的同时反观自我，是试图通过重新解读经典来回复当代艺术的一个再创作过程。我相信，对中国的写实主义艺术创作，特别是年轻的学子们是大有裨益的。

鲁迅美术学院副院长 教授 李宝泉

2013年5月7日

目 录

写在前面的话	6	4. 现存于世的大师安东尼·洛佩斯与他的理性世界	74
第一部分：油画课教学笔记		5. 巴尔蒂斯新经典的创造与梦游般的世界	78
——关于油画精神品格与形式法则的思考	7	6. 弗洛伊德把你带回到架上绘画并且点燃你的视觉激情	88
1. 关于精神世界的和谐与能量	7	7. 弗朗切斯卡庄严静穆的绘画色彩和造型	96
2. 你的精神与品格是什么?	7	第三部分：意大利文艺复兴三大流派的产生与发展	99
3. 个体生命价值与艺术精神的判断与取向	8	1. 文艺复兴三大流派的来源	99
4. 人是艺术家表达的主体，人的复杂性决定了艺		2. 对于“复兴”的态度：复兴什么?	100
术家的复杂性	8	3. 关于对技巧和风格的不同追求	100
5. 关于绘画艺术里的自我表现与风格	8	第四部分：尼德兰绘画艺术的世俗风情深刻影响后时	
6. 在复杂变化的生命过程里找到你自己的精神与品格	9	代的艺术家	101
7. 关于经典艺术的阅读与研究	9	1. 杨·凡·爱克，尼德兰文艺复兴时期的美术奠基者	101
8. 艺术家最重要的才能和基本素质是什么?	10	2. 维登是自杨·凡·爱克以来尼德兰最优秀的艺术家	106
9. 真实是什么？真实的表达是什么?	10	3. 乔凡尼·贝利尼，丢勒称他为威尼斯最卓越的画家	109
10. 力学与科学非常影响你的艺术作品，重视物理几何	11	4. 帕蒂尼尔——全新的视觉空间	110
11. 当你把油画艺术作为科学的范畴来研究，你就		5. 勃鲁盖尔是尼德兰时期的最后的、也是最伟大的艺术家	111
找到了钥匙	11	第五部分：中国当代具象油画作品解读与分析	116
12. 建议年轻人重新阅读希腊艺术法则	12	1. 已经生根成长的中国油画艺术的成绩和遗憾	116
13. 艺术里的物理学知识与形式美的基本法则	13	2. 中国当代油画当代名家的作品分析与欣赏	117
14. 文化的传播与发展肯定不是直线运动形式	13	动万物者，莫过于情——邸立丰的艺术世界	167
15. 牛顿精神与科研的矛盾困惑对我们的启示	14	邸立丰作品选	169
第二部分：经典油画的解读与分析	17	编后记：许多事情是写完书才明白的	178
1. 伦勃朗使用的45°角光线与明暗表达人生的沧桑	17	作者简历	180
2. 维米尔油画的光学影响与优雅宁静	41		
3. 尼古拉·费欣技术的出神入化与漂泊的命运	64		

伦勃朗作品

写在前面的话

油画，在人类的知识与生活的时空里是神圣的。

受朋友和同行之邀，写有关油画技术方面的图书。

这曾经是我极不想做的事情，宁愿拿出作品去参加展览或在我的工作室内沉默地思考和绘画。如果要写点评艺术大师，特别是油画技术方面的文章，我确实感到才疏学浅。二十年前我曾经出过类似的书籍，可现在越来越不敢了。我战战兢兢地描述我所能感觉到的油画方面的技术与内涵。

在这里我使用了多年来在美术学院油画教学课的教案的部分内容，有些是平时在教学时经常讲的作品点评。我发现学生和年轻的艺术家在面对一幅优秀的作品时，经常看不明白为什么这样做或者为什么是那样处理，许多学生看了我这些点评都感觉很有价值。这使我想起我的年轻时代，记忆里也曾经有这样的点评，它把你带进作品中最重要的部分并会解决你所要了解的技术问题，这让我自己在不停地思考，若干年来成了我的习惯。

这里所谈的艺术家是在写实油画的范围里我比较了解的艺术家，我没有按年代和国家地区来划分，这里也不涉及太多艺术理论、意识形态和哲学问题，我着重谈大师作品里的技术问题与科学内涵。在国内艺术家部分，我选择了一些有代表特点的，当然不很全面。我发现分析同时代的艺术家有时是困难的，也许是因为距离太近了吧，或者说我的视角有局限。时代的发展经常让我们感到困惑、恐慌、沉默或者无路可走，也许这就是艺术与历史的本来面目，也许在这个时间与空间里，我们更应该回顾历史与过去，寻找曾经深深感动过我们的东西。历史经常是循环前进的，每一次前进都要找到原来强劲的支撑点，也许正是这个支撑点来维系我们新的探索。

在本书的最后部分，我的同行和朋友建议增加我的部分作品和评论，有些勉强，在评论大师的文章和著作里增加这部分有些不安与紧张。如果把我的这些作品当作时代的产物和标本来看待，我倒还是有那么一点理由。我们都逃脱不了时代的限制，也正如我的朋友最近对我的评论：“你就是你。”这话很经典。

你是怎样的你？你有你吗？你还是你吗？你将是怎样的你？

第一部分：油画课教学笔记

——关于油画精神品格与形式法则的思考

窗外，秋雨漫不经心地落下，这雨下得看起来特别吝啬，在我的记忆里经常是秋雨连绵的。我不知道这雨是不是比以前少了许多。你躲藏起来期盼着它下得再痛快点时，你发现它又那么稀少，做做样子罢了。岁月更替，时光流逝，转眼就是二十几年。生命的历程与生活中的点点滴滴时常像秋雨般冲刷你的心头，它让你时刻停下脚步，回头翻看你的行为轨迹与所思所想。秋天的雨不像春天的雨是用来滋润大地唤醒万物的，也不像夏天的雨劈头盖脸，这雨好像就是在提醒你什么。

雨自顾下，我编写我的《经典油画解读与创作》一书。这一本是关于油画的技术问题和如何欣赏、阅读大师作品的图书。我感觉在许多年的油画教学里，在中国当代绘画的状态与发展的层次上好像存在一些说不明白的问题与偏差，在我们的艺术教育过程里同样存在或者忽视着一些非常本质的问题。我感觉最大的问题就是我在面对学生作品时，我经常不知道从哪里开始说起，你讲了再多的技术与手段还是感觉解决不了作品中的根本问题，你谈精神与品格又会经常感觉缺少强力的价值观念的支撑。你要讲个人与国家，要讲个性与人性，要讲艺术历史与当代，你要讲感觉问题，他们的眼睛经常瞪着你，像看动物一样看着你。你会发现，你教给学生的知识经常是支离破碎的，我试图反思我们教育的系统性与完整性；另一方面，我再次提醒和告诉学生：如何完整地学习艺术与理解艺术，什么是艺术与生命的内涵，你的艺术品格与你的追求存在怎样的关系，你的作品中缺少和不了解的那些形式美的艺术法则。我要表达和思考的有下面几点。

1. 关于精神世界的和谐与能量

在现实生活的各个层面上，“多者愈多”的道理颠扑不破；一切力量、成就与财富，其奥秘全在于我们的思维方式。这是真的，因为在我们“做”什么之前，我们必须已经“是”什么了。我们无法显示自己所不具备的力量。要想拥有力量，唯一的途径就是意识到力量的存在；而要想意识到力量的存在，我们就必须懂得：一切力量皆源于内心。内在世界的确存

在——这是一个思想、感觉和力量的世界；一个光明、鲜活而美丽的世界；尽管它无影无形，但却强大有力。人生的意义在于思考，思考的结果就是获得力量。力量的奥秘，在于对精神原理、能量、方法以及精神产物的透彻领悟，并能很好地理解我们与宇宙精神之间的关系。

内在世界是一个实际的世界。生命，不仅是一个从无到有的过程，而且是一个逐渐展开的过程。凡是在外在世界所获得的东西，都是我们在内在世界已经拥有的东西。认知是一种精神过程，而精神行为正是个体与宇宙精神交互作用的体现；由于宇宙精神是一种无处不在的智慧，充斥天地万物，激发一切生命，这种精神的作用和反作用也就是因果关系的法则，但这一法则并非建立在个体之上，而是建立在宇宙精神之中。

思想就是能量，能量就是思想，但由于世界所熟知的一切宗教、科学和哲学都是这能量的表现而不是能量本身。能量作为“因”被忽视或误解了，世界仅仅囿于“果”的一隅。思想是唯一的现实，境遇不过是外在的显现。一旦思想改变，一切外在的、物质的境遇都会发生改变。因此，要与它们的创造者保持和谐一致，而这位创造者就是思想。

2. 你的精神与品格是什么？

我不知道我在这里该不该谈这个问题，也是最重要的问题。

文以载道，绘画同样承担这些社会责任与人生道义方面的东西，无论你承认还是不承认，它都是客观存在的，也是你必须思考的。也许国家、社会与集团或者个体的道义指标大不相同甚至是矛盾的，这样就困扰着我们的精神品格的参考坐标。你经常会发现：要么你偏离社会的时代节奏，感觉一切茫然，找不到自身的立足点；要么你偏离和失去自己而去盲目追随潮流。后来你发现一切都是那么荒唐和无聊，好像经过了一场闹剧。也许你争取找个结合点才能完成这个思考与判断，但这个过程是不容易的，也是最艰难的。

这样看来就有两类天才艺术家出现：第一类，经常敏感地把握时代的思想节奏与社会的思维脉搏，他们对周围的一切很敏感，他们知道什么东西和符号是时代需要的，他们毫不费力地表现出这些，同样也得到社会的普遍认可。在这方面，我认

为这些艺术家更多地是因为他们的作品接触到了绘画以外的国家与社会的普遍问题，承担了在特别的历史条件下思想启蒙的作用，甚至是哲学家那部分工作。这当然对于社会的发展是有力的促进。第二类的艺术家好像暂时不去管这些当下的社会特别变化，尤其是哲学思想的过多介入。这不是说这些艺术家没有思考，相反他们把个体的生命当作完整的艺术现象来对待。他们知道艺术的成熟与发展需要多少时间，他们知道超过经典艺术的难度，几十年如一日地面对自己的课题。他们遵守大师抱一而试的原则，翻开中外艺术历史，这样的大师比比皆是。他们都有共同的特点：在某些领域或者题材完成和达到了极致，使他们在这一领域形成了不可轻易越过的高度。法国艺术家米勒的表现农民的作品，你可以认为这是平常的农民生活或者到处可见的场面，但你不可低估米勒的精神世界的价值，你不能认为米勒没有灵魂。

3. 个体生命价值与艺术精神的判断与取向

如果按照上面的分析，那么大概就这么两类人才模型。你的气质、修养、学历与环境一定会慢慢地找到你的发展模式。你不再烦恼你的路线与未来的方向。我愿意告诉年轻人，那些具有先天良好教育或者优秀的基本功条件的人，不一定具有日后成功的决定因素，或者这些人未必有什么大的成就。另一方面，那些看起来没有什么良好条件甚至于在恶劣的环境下存在的人，不一定就不会取得巨大的成功。那些成功与胜利将取决于他们是否很好地激发和把握了他们自身天性里最本质的东西和力量，并且决定这些力量与耐力的持久性与恒定性。

谈油画问题同样和其他科学文化一样是要面对我们的生命历程，我想你大概会同意缓慢地释放和使用你的生命能量这个建议。把这个问题提到生命的高度是什么意思呢？就是要求你把人生看成一场战争，你必须知道这场战争有多么持久和残酷，这战争有多么复杂和混乱，你的敌人就是未知的一切。在现代的艺术教育与教学中间，更应该告诉年轻人这一点。世界史上固若金汤的马其诺防线是如何成为了虚无的摆设，整个国家敦刻尔克大撤退的残酷，瞒天过海布下迷阵的诺曼底登陆等这些人类智慧。虽然这是世界的战争演出，可谁又能否认这些演出不会发生在你身边？如果说自然界中宇宙变迁与国家战争是

巨大的生命体进化过程中的演出，那么你的艺术与生命同样伴随其中，并且完全在遵守着那些曾经演出的法则。

4. 人是艺术家表达的主体，人的复杂性决定了艺术家的复杂性

在艺术教育的教学过程里，你经常会面临这样的问题：你看见一个年轻学生的作品，你必须要提出你的看法与意见来帮助他们，这样却面临很多麻烦，因为这些年轻的作品通常同时存在着许多方面的问题。艺术教育经常是片面地教育学生如何学习技术与练习基本功，所以年轻人得到的训练与教育肯定是局部的和不完整的。当然我们没有能力去思考与学习全部的天文、地理、历史与科技知识。可是，每每看见许多作品，你经常发现问题不在艺术的范围里，而是缺少了其他什么你说不出来的东西。尽管你合理地使用了你的艺术语言与才能天赋。我们经常把这些缺陷的东西叫作修养或者是艺术素质。

你想表现一个人，你是否想过要了解这个人的精神世界与存在方式？也许你要说我就是单纯地不想这些，只是去表现我的自然与人生，如果这样能获得成功，我相信你是极大的天才。但是同时我更怀疑你的天才的发展性与持久性。因为在人类历史的发展与成功经验中没有什么能跳出这些已知环节的，没有什么不是历史链条中的一环。如果更严肃地讲：这样的天才的生命过程和形式我无法想象，你的生命创造动力的来源值得怀疑，没有来源的动力你相信它会走多远？

5. 关于绘画艺术里的自我表现与风格

我发现绘画艺术如果在观念哲学的角度来谈是很复杂而且经常是谈不明白的，作品的哲学指向和精神内涵通常是局部的、暂时的。在一定的时间内你将很难保持一个稳定的思想和看法。今天的世界淘汰经常来得很迅速。你今天还热热闹闹地追捧的东西，稍微过去些时间就变得毫无味道。也许还包括许多意识形态等方面的人为的概念在其中参与，经常使我们茫然和无所适从。但是艺术作品里的那些知识范围的系统与逻辑才是永远存在的，这就是绘画作品里的科学性，也是作品的永远的魅力所在。这些恰如人类的知识与技术是跨越阶级与民族的

永恒的存在。

这样看来在油画艺术的发展历史里就显示了价值持久的可能，当然我们需要震撼的艺术来表达生命与人生，需要启发社会与呼喊。我们当然离不开这些精神品格的培养与陪伴，我们更需要对于人类人性的深刻探索，在这方面油画特别承担着这个宿命。在这方面我们甚至和文学等其他艺术同样承担着人类精神家园的建设与维护。但是无论是怎样的存在形式，我们每个人都必须找到自己的参与方式和表达语言，这是必须的。

我一直认为一个人的成长天性是在他很年轻的时候就基本形成了，后面的路与思想只能是过去的延长与补充。看看艺术史你就会发现像卡拉瓦乔、委拉斯开兹、莫奈等许多艺术家在三十几岁的年龄就辉煌无比。以个体生命的脆弱与短暂来看，艺术家的一点点突破与风格的进步就是非常了不起的。也许，雷诺阿深刻明白这一点，活到差不多90岁仍然在描绘他那美好的图景，还在乐观地使用他那温暖如棉花的笔触来歌颂生命与自然。在精神的层次上我们敬佩那些流星般走完生命的艺术家，他们对于艺术的贡献令人难以忘记。

这里我想表达的大概就是这样的概念：你的生命个体在你成长的过程里不知不觉地已经形成了对于世界的基本看法，你的存在环境与教育环境已经决定了你的未来走向与发展空间。你也许没必要刻意去思考什么可能更好，假使你接受了别人的思想而去盲目地创造什么，那也将不是乐观和持久的，因为这样对于你来说是无本之木。你在年轻的时间里，恰恰丢失或者没有注意你自己真正的品质与性格，直到有一天你突然发现你不知道你是谁，在做着什么？你做的和你其实毫无关系。大家经常有过类似的经历，而从这些经历中吸取到的教训才正是我要传达给你们的。

6. 在复杂变化的生命过程里找到你自己的精神与品格

我们很容易在时代发展的过程里，在周围的思想引导和影响下跟随学习某些艺术家的风格和形式，这是不可避免的情况，甚至是学习的必然过程。但是我们仍然需要思考和找到自己的存在方式与发展空间，那一定是你内心深处最深刻的东西，即你的精神世界的独立性。否则再好的东西如果不属于你，也只是欣赏而已。可惜的是我们经常在这个过程里迷失太

久，或者我们醒悟得太晚了。

这里有个问题，就是你的个人精神品格的独立性，独立是必须的，但是如果偏离这个社会与现实太大或者过于激进也经常是要调整的。那么如何培养使你自己适合的独立的精神品格呢？一个年轻人在二十几岁时的作品和练习，因为没有经历艺术学院的教育，这段时间里他的技术是不完整的，或者他自己根本不看好这些东西，他的眼睛里恰恰在瞄着别处，瞄着高级教育的影响和环境等。我曾把这些年轻人的早期作品和他们经历了艺术教育以后的作品来比较，我反而发现后面的作品不知所云，不知道何处是他的东西。虽然他们在艺术院校里了解了全部艺术历史，接触到了最新的艺术形式。可是，当你看见他们的早期作品，却是更加感动人，更加有自己特殊的地方。所以，我告诉年轻的艺术家的，要经常回去看看自己曾经的作品，寻找你自己曾经那么执着的东西，那些作品现在看起来依旧楚楚动人、魅力依然。千万别扔掉自己以前的作品，这些东西可以让你回去和认识你自己。

艺术家有一个特殊的情况，不是每个人的作品都会随着时间越来越精彩，情况经常是相反的。我曾经遇见一个朋友就是这个情况，当他在学院学习很长时间以后，拿出的作品，叫我没有感觉和盼望。我认为和许多目前艺术家的作品味道差不多，没有什么区别。我告诉他，我印象里他二十年前的小静物里那片面包和水果的刻画我现在还记得，仍然是那么漂亮和执着，可他早已经不记得那些了。许多非常有才气的艺术家包括顶级水平的艺术家经常在漫长的时间里丢失自我，变化到不知道自己是谁的情况里去了。这样的情况你不得不思考：最优秀的艺术家在他的一生中达到的成就经常是在非常狭小和单一的领域里，因为他们没有时间到处进行精神流浪，我们现在恰恰最缺少的就是这个品质。

7. 关于经典艺术的阅读与研究

我经常在教学中喜欢通过点评油画作品的方式来帮助学生们分析理解油画语言。在现代的互联网时代，在远距离教育的表达上，我不得不采取了图解与批注的方法。这种方法使我很方便也很快乐地表达了我的想法。这样一来，我积累了许多这方面的材料与图解，我慢慢地发现这些对于年轻人特别有帮助。

我原来一直认为油画大师的作品放在那里，精美的印刷品到处都是，学生应该是能看明白的，可是，我发现不是这样。在二十几年的教育教学过程里，最常见的就是这些辛苦的学生面对经典作品的茫然无知。他们通常只知道些比较浅层次的绘画效果与故事情节，大多数人没有深入地解读内在的构成逻辑原理。我教过很多油画本科和研究生毕业的同学，在他们的作品中，经常会有那种空洞毫无条理的情况出现。他们甚至不会表达最起码的、最基本的自然景物和物理运动，不会画一块石头或者一棵树或者一块布的褶皱。他们经常不知道作品里的远、中、近景是如何表达的。如果画面中出现一片草地和平缓的坡在他们看来是毫无意义，他们熟视无睹地对待他们所见到的一切。这与他们所受的教育有关，大多数的教师在教绘画课的时候只是告诉他们眼前的东西怎么表现，或者形体结构这些粗浅的东西，却没有告诉他们如何深刻地感知自然与人物，如何凭记忆加深对自然景物及人物的刻画描写。也就是说他们的阅读和记忆有问题，你必须强化他们的阅读能力，教会他们阅读大师的作品，阅读作品中每一个细部的含义和大师独特的用心，然后再强化他们记忆的能力，就像英语学习必须背出大量的单词来一样。

8. 艺术家最重要的才能和基本素质是什么？

在这里要特别强调和阐明的是：作为油画的爱好者和从事艺术职业志向的年轻人，在你学习和追求艺术的过程中要始终贯穿着一个原则，即对自然景物、人物以及你所看到的一切，要格外认真地阅读和记忆。甚至可以说你在18岁以前就已经见到过的世界上的物质，你能不能凭记忆把它们描绘出来，能不能用油画颜料刻画出精彩的细节。你能记忆出几种树叶的形状和质感，你能靠记忆刻画出几种岩石的结构和构成。“你能不能表达出你曾经吃过的那么多水果？”我经常这样问学生，“你表达出这样状态的水果你爱吃吗？”学生笑着说：“不爱吃，烂的。”我这样告诉他，连你都不爱吃的水果，你表达给别人是什么意思呢？人家会喜欢你的作品吗？在这里，我没有用艺术的规律和理论来解释这个静物，而是力图唤起他们对静物的本质认知与真实记忆。你一定要加进你日常对自然静物的深刻认知与印象，你才能表达出比教室里的静物台上的

静物更加灿烂的效果。我举这个例子是用来说明一个艺术学习的道理，那就是记忆的唤起和使用在任何一个艺术家的一生中都是至关重要的，甚至它会决定你的作品的深度和发展空间。

我这里使用“记忆”这个词似乎不太准确，对景物与自然的感知是你许多年的不刻意间的观察。所以为什么同样面对一件事物有的人就能描写得深刻，而有的人就毫无图像记忆，其实这就叫所谓的艺术天赋。这比什么都重要。我是在强化你的内在潜能，唤醒你潜在的那部分艺术细胞。因为在长期的艺术学习中，在混乱复杂的知识系统中，人经常会被冲击得麻木，经常被眼前的图像制约。因此任何艺术的教学，如果不强调这一点都不是完整的，那将是残缺的学习。无论你学到多么高深的理论，也无论你怎么刻苦用功，都将徒劳。

临摹是一种学习的手段。这手段有些强化的味道，它在重复别人的感知与技巧，这对于学习过程而言是必需的。但是没有深刻的感受和记忆，临摹也是无用的。历史上的许多大师压根儿就没有受到过正规的艺术教育，比如达·芬奇和近代的安德鲁·怀斯，你一点都不敢低估他们艺术作品的价值。他们的才气来自哪里呢？我劝年轻的艺术应该思考一下这个问题，你如何在缤纷复杂的事物和时空中坚守着自然界的本质与感知真实的图像。

9. 真实是什么？真实的表达是什么？

那么这里谈到了艺术的真实，年轻的学生会认为眼前的东西与景物是真实的，这样看就片面了。在光线的影响下，在历史的目光里这些经常会是不真实的。这似乎是一个哲学问题了，越近越朦胧，越远情越浓。真实和真实的表达不是一个概念，真实的表达是情的真实。那么，这里又谈到了情，情在艺术里，就是感情的智商，因为有感情你才会喜欢才会引起你的留意。古希腊对审美的解释就是：人对美的东西的留意。那么这种情就是你对人与自然万物的感情，你要喜欢你看到的一切，你才能感受你遇见的一切，哪怕是一块石头、一片树叶。中国绘画理论讲“境由心生”就是这个道理。

“真”是具体到仿现实一类艺术创作的最基本的要求。艺术中的美包括三个方面：一是艺术品给人们带来的审美感受；二是指一系列美学概念；三是指作品内容蕴含的经过艺术家加

工过的生活美。我们明白了真和美都是仿现实一类艺术创作的基础要求。在过去有人讲：“真”就是“美”。这种说法不是十分确切的，因为“真”在一定条件下可以说是一种“美”，但它不等于“美”。譬如，艺术家机械地照搬生活，我们不能说其不真，但这种照搬对我们有什么意义呢？很显然，艺术在进行艺术创作的时候，必须要考虑艺术作品的审美意义。我们应该明白真和美有着十分密切的内在联系，它一方面体现在真本身就是一种美，一方面体现在真既是美、又是美的升华。艺术作品要有震撼人的力量，同时要具有一定的可欣赏性，就必须在真实的基础上，扬长避短。我们知道了要想使艺术作品具有震撼人的力量，具有一定的可欣赏性，我们的艺术作品在创作的时候，就必须有一番在真实的基础上扬长避短的功夫。那么何谓长、何谓短呢？这就牵扯到一个审美标准的问题。我们讲过，我们追求的美的标准是从一类事物中概括总结出来的、具有普遍意义的、能够被大多数人接受的美的标准。

10. 力学与科学非常影响你的艺术作品，重视物理几何

我非常愿意提出这个与你的油画艺术联系很密切的问题。我发现那些历史上的艺术大师，在他们的作品里都是很伟大的科学家，无论多么随意的作品都是非常遵守这些原则与道理的，他们通常是艺术图像学的科学家。如果你相信艺术还有一条通道可以进入的话，那一定是科学的道路。我惊讶地发现在我们目前的艺术教育中，经常讲感觉、讲自我等艺术里非本质的东西。艺术的本质可以理解为是科学的本质，任何好的艺术家与作品都是有着极其强大的科学知识支撑的。你大概不同意这样的看法，你认为艺术是精神世界的内容。你知道吗？比如电脑虽然不能全部代替精神思维甚至生命的微妙存在，但是必须承认电脑可以数字化你的一切，甚至数字化你情绪的温度与表情。同样一幅油画作品如果你数字化分析它的图像，你将惊讶地发现它在物理几何、空间力学、运动速度、化学物质等一系列方面基本已经是科学的领域。

达·芬奇的科学家背景我们是知道的，黄金分割、补色理论、明暗与色彩这些无一不是科学技术的范畴。数的比例、力的运动、力的分布等是物理的概念。你突然发现艺术无时无刻不在物理知识的指引下。我在指导学生如何表达衣服的衣纹

时会经常告诉他们：你的衣服的表现必须符合万有引力，包括人体等一切都是在万有引力的控制下。所以，你表现得不稳定不准确，是因为你没有遵守这个法则。如果你只是告诉学生怎么感觉这个衣服时，你经常是表达不清楚的，学生也是不清楚的。学生可以这样说，我无论如何没有你那感觉，你有什么办法？所以，当艺术家讲“感觉”这两个字的时候，是混合着人生与科学的经验在里面的。虽然科学家不是艺术家，但你往往无法否认科学家的作品无一不是艺术品。你无法否认比尔·盖茨的电脑设计的艺术性，你必须承认0与1的反复集合与运动排列竟然胜过十进位。这个简单的改变竟然改变世界与未来。那么，艺术怎么不在这其中呢？

11. 当你把油画艺术作为科学的范畴来研究，你就找到了钥匙

我这样提出问题好像很突然，可是每次看见油画作品里的错误与问题，你都能很快判断出它是因为科学知识的缺乏和错误。当然也包括人文与社会科学方面的错误和偏离。感觉与情感同样是有温度的，可以用量的积累来表达。数学经常被称为自然科学的皇冠，一切将离不开数学，甚至在数学家看，一切皆数字。所以，艺术作品的美与深刻在表层看来是精神思想的美好与深刻，但深层的逻辑上其实是数学与物理的美。我这样表达不是说明精神系统和灵感冲动等方面的行为系统不重要，当然这些是人离不开的本质内容。我这里要表达的是艺术的发展越来越依赖这些科学。

你去把文艺复兴时代艺术家的作品或者素描随便找到一部分，如米开朗琪罗的素描，分析来看：它们基本是按照力学的原则——均匀的曲线运动，所有的圆弧线条的造型全部是向外膨胀的，充满生命的活力与弹性。你几乎找不到它哪怕一点点向内的弧线，米开朗琪罗决不向内部切线，这也许符合文艺复兴时代的人类的苏醒与时代的膨胀感觉。中世纪的作品几乎就是比较干瘪的造型、僵死的轮廓与线条。你注意这些形容艺术的语言几乎全部是物理学的用语：力的运动、匀速曲线运动、弹性、膨胀等，无一不是物理的概念。

甚至是毕加索，无论他怎么样的风格变化与技术变化，其实还是几何与物理的概念在其中支撑。毕加索特别鲜明使用

了三角与几何的变化，使用了空间维度的变化来实现了传统的突破。他的油画材料与技术毫无特点，他仅仅使用了这些普通的材料完成了物理与几何的突破。空间与维度的重新安排，使我们接受了他那些哭泣的女人等千奇百怪的造型。他强迫你接受这些，你必须接受，然后你发现好像现实真是那样。毕加索的聪明在于他深刻地看出了艺术的本质，他可以随便玩这些技术，他比谁都清楚这些。你似乎感觉他怎么表现都是正确的，他的作品可以形体不扭曲，可以没有色彩，可以涂鸦，但你必须承认，他没有错误，他怎么都对。那么请你告诉我，什么样的感觉系统才会这样？如果你在感觉的范围里谈这个，你解释不通，因为没有什么人的感觉从来不出错误。如果说有不出错误的能力，那一定是按照正确的科学轨道运动的物质。

如果这样把艺术与科学含糊来谈，你一定还不喜欢，一定不愿意认可。那没有关系，你去看看任何一代大师的作品，去掉它们的精神内涵和时代的意识形态的局限，你一定发现这些大师无一不是科学家和物理学家。他们对几何概念的使用，力的运动与控制、光与明暗的把握这些都是熟练的。他们被写进历史的意义就在于这里。法国的达维特创作的巨作《拿破仑加冕》和《马拉之死》尽管名声大震或者流传后世，但达维特如果没有《何拉斯兄弟之誓》这幅作品来支撑，达维特将要暗淡许许多多。达维特仅用《何拉斯兄弟之誓》这样一幅作品就告诉了我们他的经典物理与数学是多么精彩，他的绘画历史的地位已经不容怀疑。记录历史与歌颂皇帝或者表达革命者的牺牲，许多艺术家都有过这样的作品，并无新奇的地方，而只有当这位艺术家深刻地接触与表达了绘画艺术的科学内涵时，作品才有了历史的定位。例如列宾与苏里科夫，虽然你没有发现他们有科学物理的重要突破，但你必须承认他们的作品是遵守和表达科学内涵的典范。

12. 建议年轻人重新阅读希腊艺术法则

马克思在《政治经济学批判》中论及古希腊艺术时指出，希腊人是正常的儿童，希腊艺术在某些方面还是一种高不可及的范本，并且“显示出永久的魅力”，这是对古希腊艺术的最高评价。恩格斯曾说：“没有希腊、罗马奠定的基础，就不可能有现代的欧洲。”而罗马人虽然征服了希腊，但在文化上却

又被古希腊人所征服，古罗马人是希腊艺术的崇拜者和模仿者。古希腊是欧洲文化的发源地，古希腊人在科学、哲学、文学、艺术上都创造了辉煌的成就。古希腊艺术在解剖学、透视学等方面有很大的发展，艺术作品中人物的动态、肌肉感、神情等也已很完美。这些对后世的罗马艺术、拜占庭艺术、哥特式艺术、文艺复兴等都有很大的促进作用，一直影响到今天。

所谓艺术法则即人们进行艺术创作或艺术欣赏时应遵循的基本法则。我们进行艺术创作、对艺术活动或作品进行品评，必然要有或者要遵循一系列规则。这一系列规则的实质就是相应的、系统化了的审美要求、美感现象和人们约定俗成的欣赏习惯。

艺术法则首先是符合不同艺术类别的最基本审美要求。具体到视觉艺术来说，其应遵循的艺术法则应该是好看和实用；具体到听觉艺术来说，应该是好听和实用；具体到触觉艺术来说，则应该是好受和有益。在形象的塑造上、声音的模仿上、质地的模仿上、事件内容的描绘上，以及在逻辑上符合生活的真实，我们称之为艺术作品的真实性。例如，审美对象所体现出来的质感、量感、立体感等。符合人们一般的欣赏、享受、审美习惯的形式美法则。例如，作品的对称、非对称、对比、平衡、统一完整、意境、神韵。

艺术法则很容易被理解成为“概念美”。“概念美”的定义是“从某种或某一类事物中概括出来的，在审美时间中具有参照意义的、具体的、美的标准”。“概念美”的意义就在于人们在刻画、塑造、创作审美的客体时，能够提供具体的“参照”标准。当然，我们有了参照的标准，并不等于要把审美对象搞得和参照标准一模一样，因为每一个审美对象都有自己的与众不同的特点，我们塑造的艺术形象应该是一个特定的、唯一的、真实的“它”，如果我们照搬标准，就会失真，就会失去创作的意义。那么我们既要塑造一个相对真实的“它”，还要塑造一个相对完美的“它”，这样就形成了一则艺术创作的法则，这个法则就是：“在真实的基础上扬长避短，向标准型靠拢。”

可以看出艺术法则的着重点在于，艺术创作和艺术欣赏二者之间有着密切的内在联系，这种内在联系对于艺术创作来说至关重要。艺术创作人必须面对和重视这种内在联系。因为一件艺术品拥有的认同者越多越好，作品拥有认同者的多寡就是

建立在这种内在联系的基础之上。很显然，这种内在联系正是我们理解艺术法则的钥匙。

13. 艺术里的物理学知识与形式美的基本法则

比如我们经常在教学和作品里提出的“量感”。所谓量是涉及面很宽的概念。譬如，质量、重量、数量等都属于量的范畴。量感是指人们对事物在各种物理量上的感觉，在艺术审美活动中是一种审美要求和审美结果。质量是物质物理量的规定与物体体积的乘积，是一种标量，其量的大小不受地球引力的影响。质量在物理学中是一种最基本的、最常用的物理量，凡是物质，都有相应的质量，物质的质量是恒定的。

形式美的基本法则：

对称均衡。它具有稳定与统一的美感。均衡是从运动规律中升华出来的美的形式法则，轴线或支点两侧形成形状不等但是心理上均等的重力上的稳定。对称均衡所体现出来的都是一种平衡美，我们强调这种法则，一方面是为了视觉上的平衡感，另一方面是人的心理总是自觉地追求一种稳定而安全的感觉。

对比调和。让不同的因素在对抗矛盾中相互吸引、相互衬托，这种现象会在人的心理产生强烈的刺激美感。艺术形式中的对比因素很多，如大小、曲直、方向、黑白、明暗、色调、疏密、虚实、开合等，都可以形成对比。

比例尺度。任何艺术作品的形式结构中都包含着比例与尺度。古希腊时所发明的黄金比例 $1:1.618$ 具有标准的美的感觉，我们将近似这个比例关系的 $2:3$ ， $3:5$ ， $5:8$ 都认为符合黄金比例，是能够在心理上产生比例美感的比例。达·芬奇在他的著作《达·芬奇论绘画》中明确说道：“美感应完全建立在各部分之间神圣的比例关系上。”

节奏韵律。节奏存在于我们现实的许多事物当中，比如人的呼吸、心脏跳动、四季与昼夜的交替等。节奏本来是表示时间上有秩序的连续重现，如音乐的节奏。在艺术作品中，它指一些形态要素的有条理、有规律的反复呈现，使人在视觉上感受到动态的连续性，从而在心理上产生节奏感。韵律是节奏的变化形式。它变节奏的等距间隔为几何级数的变化间隔，赋予重复的音节或图形以强弱起伏、抑扬顿挫的规律

变化，产生优美的律动感。节奏与韵律往往互相依存，一般认为节奏带有一定程度的机械美，而韵律又在节奏变化中产生无穷的情趣，如植物枝叶的对生、轮生、互生，各种物象由大到小，由粗到细，由疏到密，不仅体现了节奏变化的伸展，也是韵律关系在物象变化中的升华。另外还包括含蓄与沉着、对比与和谐、统觉与通感、比例与尺度、艺术的审美特征等。

14. 文化的传播与发展肯定不是直线运动形式

当毕加索把古希腊与文艺复兴以来建立的经典油画全部颠覆以后，当杜尚用小便器宣告了绘画的死亡以后，好像所有的艺术家和作品都应该被消灭。可是事实上世界的艺术与人们的需要仍然在发生和存在着，这说明什么呢？如果用杜尚的眼睛和灵魂来看艺术，那么艺术的发展就是一条笔直线条。杜尚所使用和遵守的是牛顿第一定律：只要一个物体没有受到外力，它就会以同样的速度和方向保持直线运动。

如果把艺术历史看成为直线，那么直线的概念是：点在空间内沿相同或相反方向运动的轨迹。从平面解析几何的角度来看，平面上的直线就是由平面直角坐标系中的一个二元一次方程所表示的图形。在欧几里得几何学中，直线只是一个直观的几何对象。我想欧式几何是不真实的反映，而是人的直观错误，在海上的航行是先看到船顶再慢慢看到整体。地球是球状的，地是不平的，水面也是不平的。无绝对的平。再以此来缩放世界，最大的也是凹凸不平的宇宙，最小（所谓的最小，而事实上是不存在的）的点或是那样的定义或想象是球状的。一直这样小下去，甚至我想可能到一定程度是凹的。我们现在看到的所有都是不平的，是模糊的一团的。根本不是一个精致的世界，所有上帝创造的完美世界说法，是和这个不符的。

那么你肯定会接受直线在宇宙里不是直线的、而是弯曲的这个事实吧。运动是曲线，是弯曲的另一种形式。当看到飘动的树叶，你知道那是曲线；看到这静止的树叶，它们仍然是在动的，因为不动的话，你是完全看不见的。

那么运动就有几种形式：物理运动、生命运动、化学运动、热运动、机械运动、光运动、声运动、电运动等。牛顿第一定律表明：物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的一种性质，我们把这个性质叫作惯性。匀加速、匀减速、