

学 / 院 / 色 / 彩 / 教 / 学 / 范 / 本

油画人物

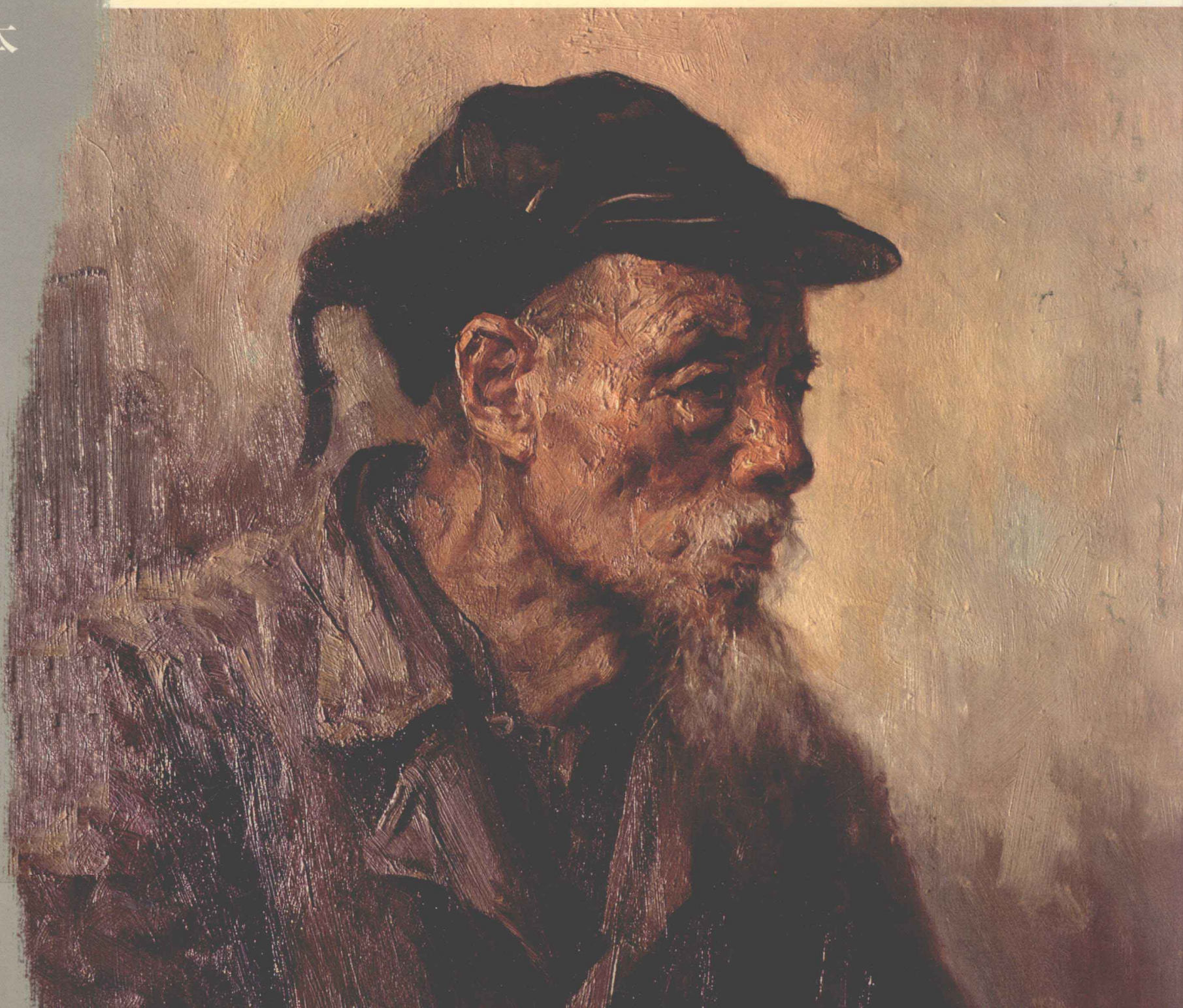
主 编 / 周向林

本辑编著 / 傅 泓

XUEYUAN SECAI

JIAOXUE FANBEN

湖 北 美 术 出 版 社

油画人物

傅 泓

油画伴随人文主义兴起而逐渐成熟,历经古典、印象、现代等时期,数百年来留给今人的是一个博大而开放的传统,它的边缘自然地延伸到综合的媒介,它的语言的多样性可使一个学习者怀疑任何一种画种的权威与正统。在中国当代的视觉艺术中,油画作为画种具有重要的地位,而且这种传统还有进一步“拿来”的必要性。油画材料的宽泛是它在艺术实践中被广泛运用的理由。

学院中油画教学是一个知识的掌握与艺术感受力的提升过程,体现系统性与学生自主性的并重。全面的学习将会涉及到油画艺术的方方面面,是一个长期的过程。当然传统的丰富与伟大不应该成为将知识复杂化的理由。作为学习者更多的是在宏观理解的基础上汲取自己最有用的东西,同样的传统产生不同的个人。事实上学习有共同的入口处,有起码的要求,必备的知识层面。

现在画室写生是油画教学的主体,其实在习惯于这种安排之外可以认真思考它的目的。其一,可以包含一定程度的不同技法实践,于是在某个阶段的习作中可以致力于此。其二,绘画创作是习作的目的。在创作中很多时候是再现和搬用形象的,再现能力的障碍能窒息意图的表达。于是在习作中就涉及到对形体、空间、解剖结构等客观准确地塑造(或说是记录)的问题;有创作经验的作者往往更懂得习作中的取舍,可以避免大量的无效劳动。其三,习作在建立学生再现才能的同时,可以说更为重要的是必须培养他们敏锐的感受力,以及对于绘画中表现性因素的综合运用,会涉及到形式、肌理等问题。对于这三个目的在教学中缺乏足够的认识,写生实践就会陷入盲目的境地,对具体的习作或是长期的训练将是不会有成效的。

学院训练中的人像一般作头像、半身像、全身像、人体的区分,人物作为特殊的题材,实际上在油画的传统中占据重要地位,从荷尔拜因到毕加索,直至当代,实在不乏有好作品。人作为艺术中最主要的表现对象,除了

造型技法等基本问题之外,还可以涉及到人格精神的表现,个体对群体及社会历史的隐喻力,以及作者主体精神的折射、观念的介入。当然在学院训练尤其是低年级中,还不必过多地强调基础之外的东西,面对太多要求容易造成学生的无所适从以至无所收益。对于阶段训练中要明确单纯的目标,教与学双方都要有很强的互动性。

油画人物比起其它的表现对象自然更有难度,需要更多的实践经验,在写生中适当地穿插临摹作业也是必要的。初画人物要认识到对象是有生命的,形的关系也是呈现有机性的,这样用笔技巧便不会单一,或者过于几何化。塑造的灵活性、随机性才能表现生命感。解剖知识是必要的,这是理解、概括与表现的重要前提,但它不能凌驾于一切之上。皮肤色彩很特殊,关系很微妙,除环境色的影响之外,同时还要考虑固有色和明暗冷暖的变化。观察中宏观整体的方法很重要,这样才能把握基调、大的形、色关系。同时还要学会比较不同的局部色彩以及积累丰富的调色经验。要明白,每个部分的色彩都有明确倾向,不一定暗部就是脏色。色彩表现的模式多种多样,古典的、印象的、不同个性化的,都有各自的规律。

学习油画首先从掌握共性的、最基础的知识开始,同时也不必陷入单一的模式与趣味当中。作画步骤是个重要的问题,不仅体现在具体操作上,更主要体现在认识与态度上。说到底写生习作中我们在做两件事:整体、深入。在步骤中整体必须在先,同时它又是作品的目的,是理性与感性的结合。深入可以是目的也可以是整体的充实。有时候步骤是交叉的,深入后又回到整体。有人不太重视开始的铺垫,其实作品中最主要的东西是开始得到的。习作过程中不明确的作画状态,往往削减整体的强烈关系。不论画到什么阶段,关键是要清楚自己在做什么。

(作者系油画系教师)

封面作品:老人像·刘依闻·教授(1954年作)

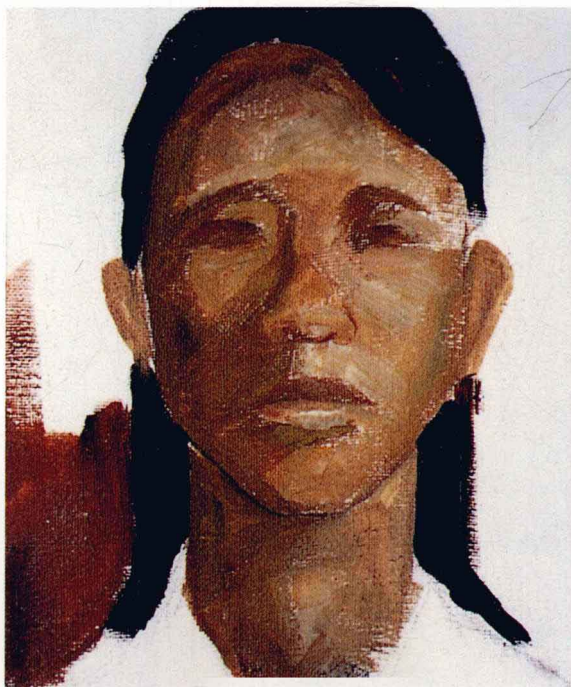
这幅作品在对对象特征的表现和作画技巧上都较出色。对色调与外形的把握有感觉，也有分寸。眉、眼、鼻的刻画轻松到位，脸颊边缘及颈部则显得有点简单。

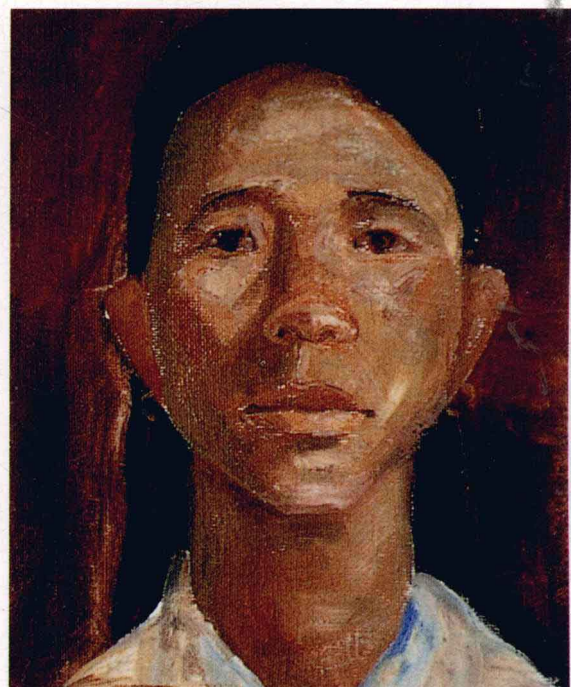
少女 唐晓·96级油画系一年级

步骤一

步骤二

步骤三

肖像 杨立光·教授（1956年作）

作品在西方古典油画的传统中揉合进民族文化特有的气质。色彩浓厚，笔触富于变化，在完美的塑造之外带来审美的享受。

少女半身像 唐小禾·教授 (1979 年作)

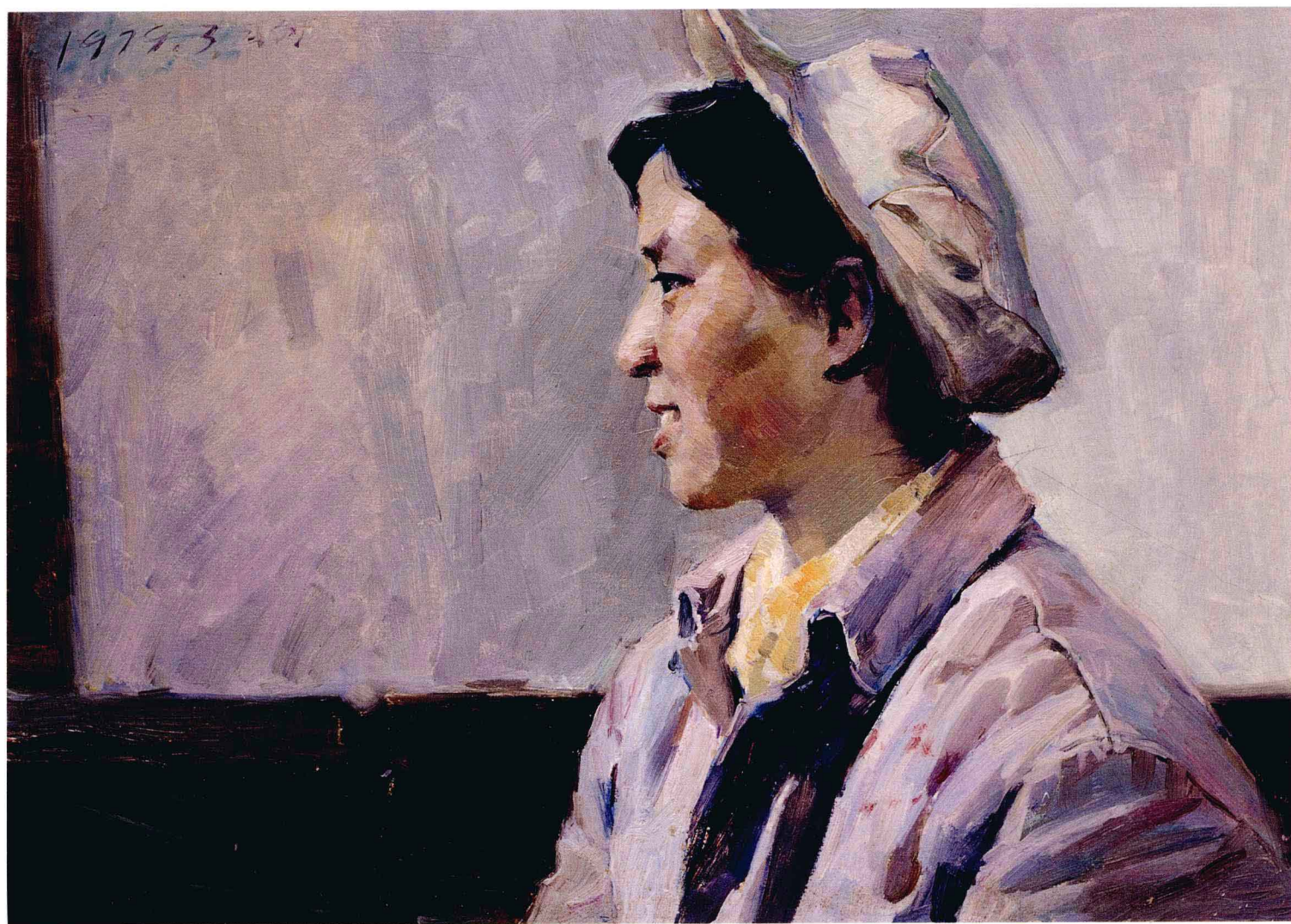
立体与平面共生, 静中透着动, 自然微妙的光、色变化中, 结合主观与装饰的因素, 人物神、形的表现与优美的外形结合, 这些都构成作品的艺术魅力。

作品扑面而来的生活气息，反映了画家真诚的艺术态度，贴近生活的艺术观以及深厚的绘画功底。人物形象的塑造质朴、自然，富有强烈的时代特征。

男工 唐小禾·教授（1979年作）

作品中笔触、色彩直接而有新鲜感，人物塑造与色彩的处理，看似在不经意中完成，实则体现了作者的艺术素养。画面不只是对人物的生动刻画，同时也重视了人与环境的呼应关系。这是作为创作素材的写生习作，同时也不失为独立完整的肖像作品。

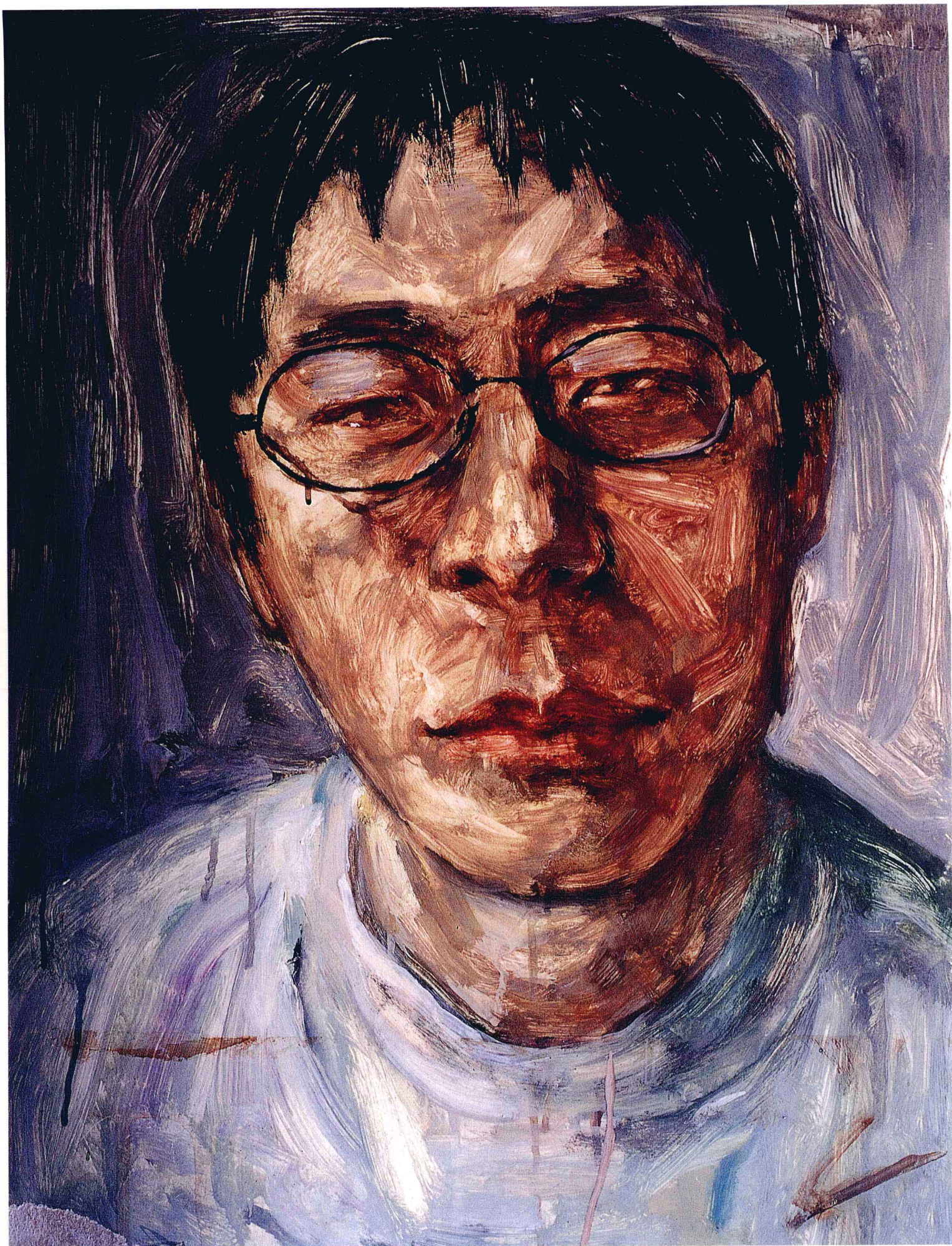

女工 唐小禾·教授（1979年作）

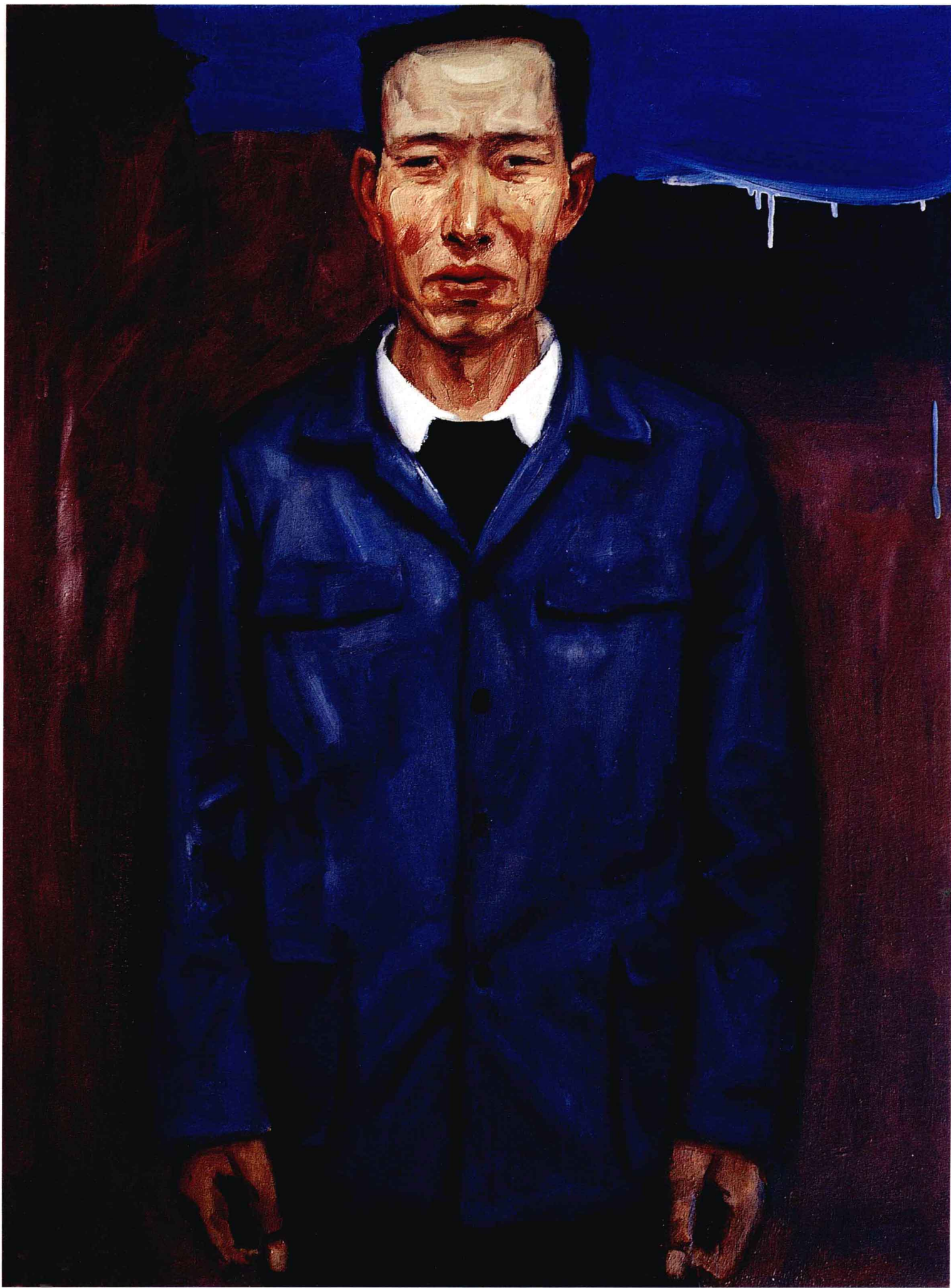
半身肖像 杨立光·教授（1959年作）

作品中看得出伦勃朗、委拉斯凯兹等西方大师的渊源。用笔肯定而准确，色彩变化微妙，凝重浑厚，具有典雅大度的气质。

男青年 何喜忠·95级油画系三年级

充分运用卡纸的特点,造成技法上的特殊效果,笔触清晰,色彩鲜明,对人物的精神层面有所把握。

站立的男子 何喜忠·95级油画系三年级

在冷色的统一中,突出了头像的暖色,轻松单纯的画面又使脸部自然地成为视觉中心。头像的色彩和用笔可取,但脸部形象、五官的塑造还需进一步调整。

着红衣的妇女 蒋之龙·97级油画系一年级

画面色彩饱和、鲜明，塑造肯定。特殊技法的运用，丰富了画面的视觉效果。上衣过多依赖固有色，与画面少了些呼应。虽侧面头像，但仍可做到准确性与审美性的完美结合。

少女肖像 雷克勤·96级油画系研究生一年级

对黑、白、灰关系自觉地处理使画面集中与平静。在对形象客观、准确的描绘中透着有意的安排,使作品具有一种古典、理想化的效果。

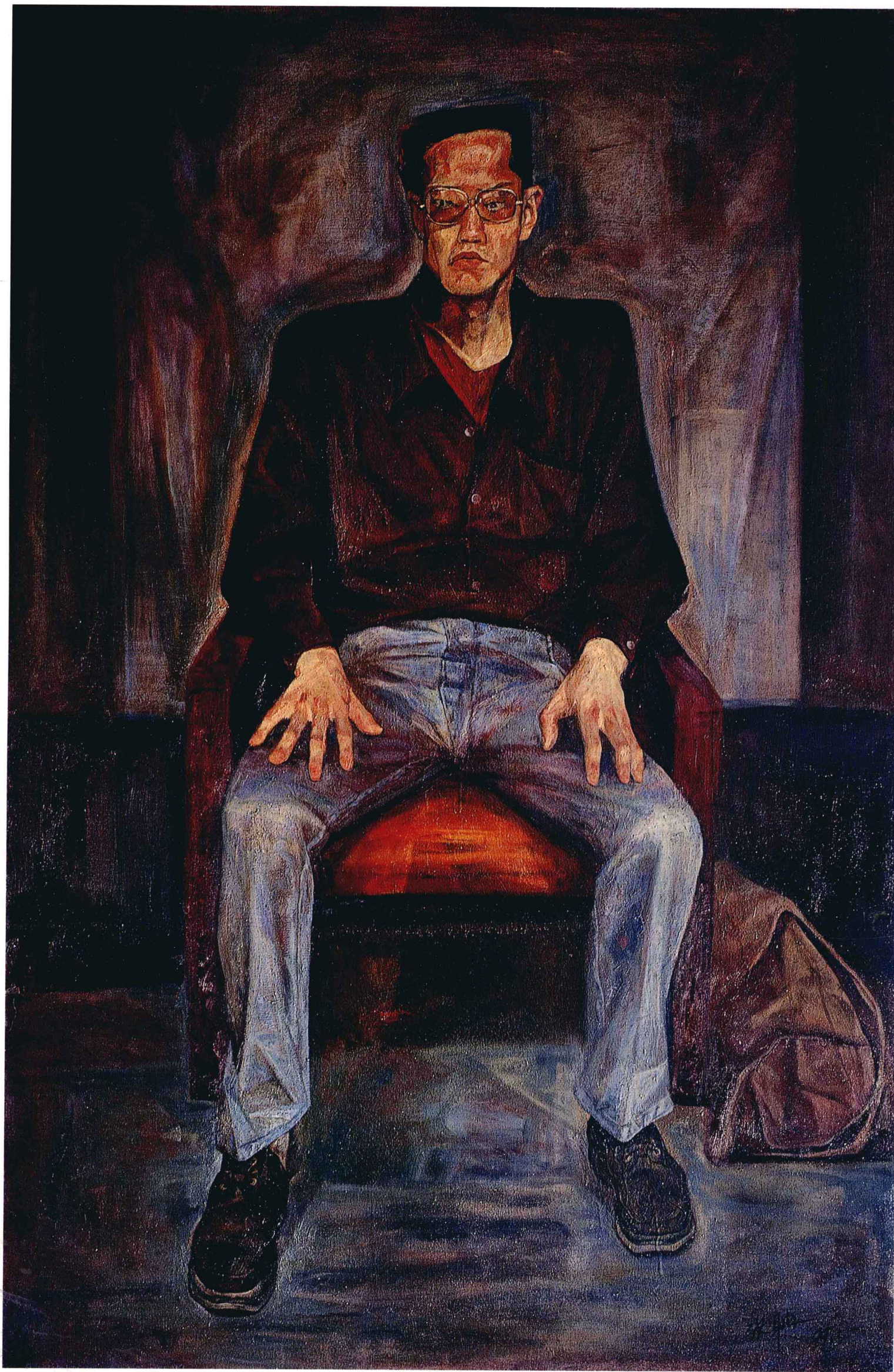
坐着的少女 李建平·96级油画系研究生三年级

作品充分综合了古典、表现、装饰等因素，完美与严谨中不乏轻松、自由的表现。环境表现的随意，衬托出头、手刻画的严谨。

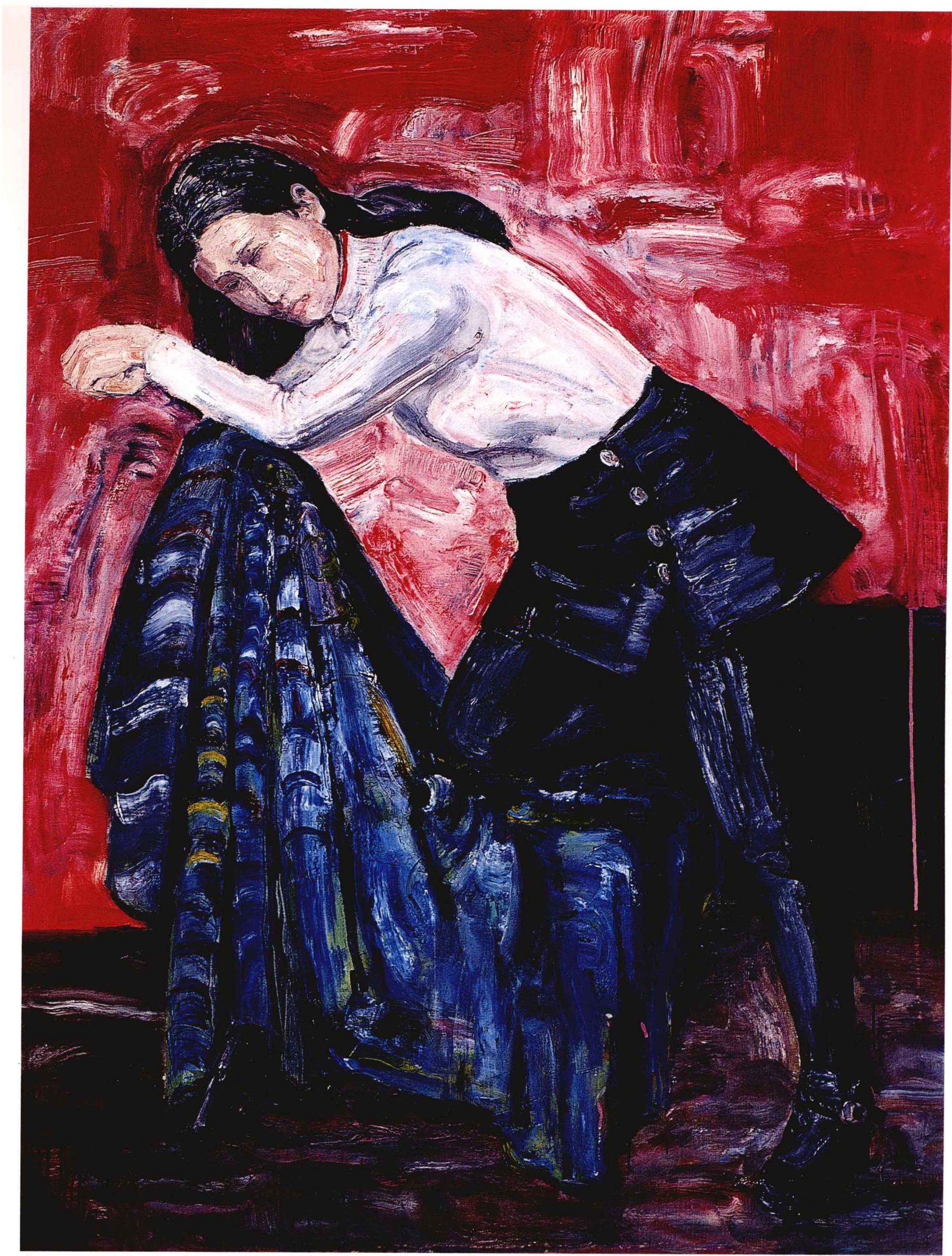
坐着的男子 桑建新·油画系讲师（1999年作）

平实的塑造及空间的安排形成有意味的氛围。在严谨而有力度的塑造中趋向深刻，达到了形与色的完美结合。人物表情与双手的姿态，较好地揭示了人物的精神世界。

坐着的男人 张 聃·96级油画系三年级

从风格化的画面可看出作者在主动地作画。这种主观的态度使作者能肯定地表现对象中一些模糊的特征。外形的变化与细节的清晰造成敏感、强烈的效果。色彩的安排有意识地突出了脸与手。

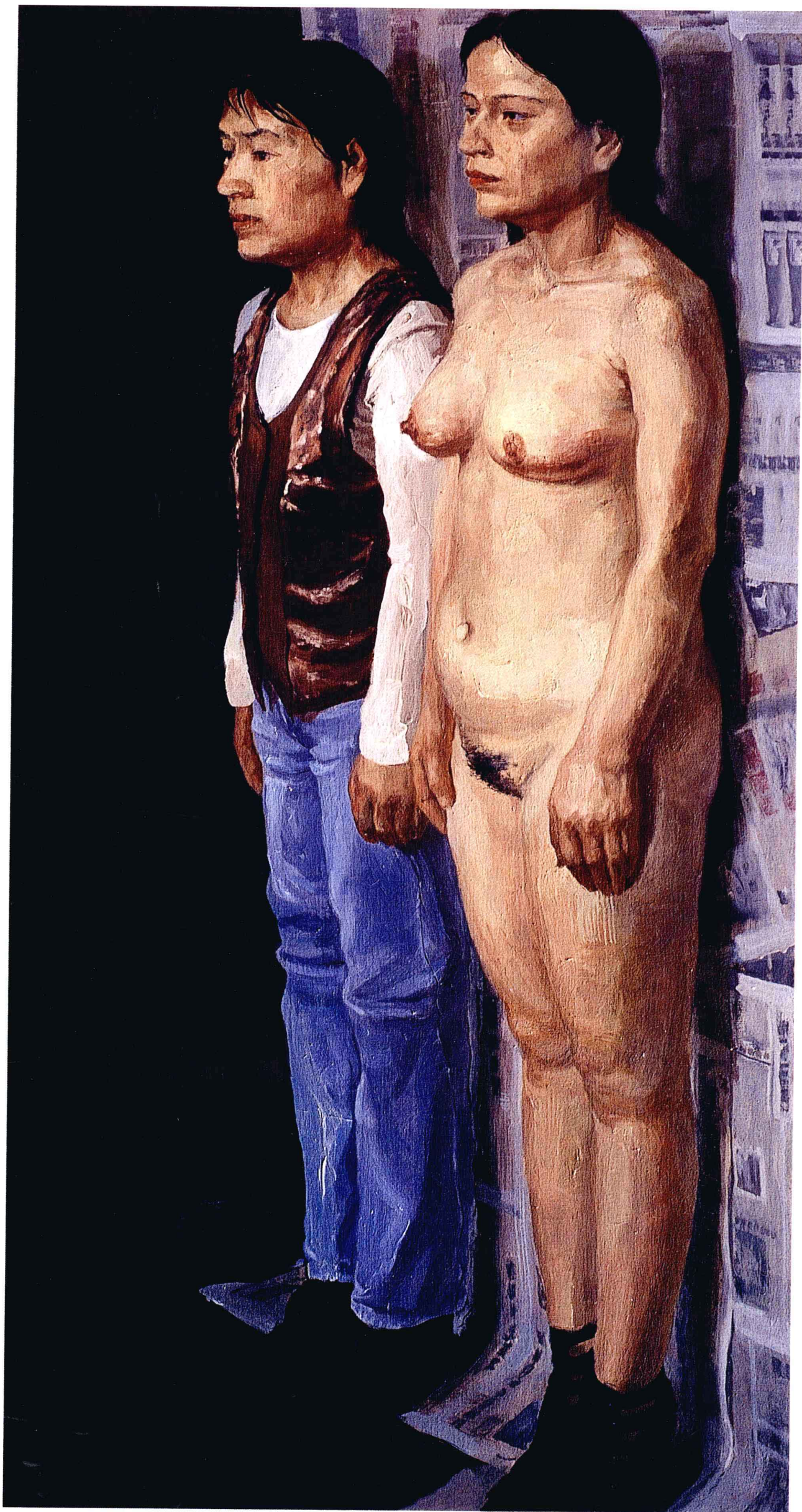
跪立的女子 李建平·96级油画系研究生二年级

作者把对模特动态的体会转化成笔触的动势,把色彩主观化,在尊重对象的基础上充分运用了表现性的因素,画面充满活力与主观情感,达到表现与再现的统一。

肖像 刘依闻·教授(1976年作)

这幅肖像画明快而细微的色彩处理,简略而富有表现力的笔触,完美地再现了人物的形象与神韵,体现出在西方油画传统中融入民族绘画传神论的美学思想。

站立的人 徐文涛·96级油画系研究生二年级

作品构图与形式引人注目。造型的忠实性与趣味性相结合。用笔自由而流畅，形体塑造与色彩表现完美。