

中央美术学院

靳尚谊油画教学·头像

靳尚谊 著 广西美术出版社

中央美术学院

靳尚谊油画教学·头像

靳尚谊 著

 广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中央美术学院靳尚谊油画教学·头像/靳尚谊著. —南宁: 广西美术出版社, 2010.7
ISBN 978-7-5494-0003-4

I. ①中… II. ①靳… III. ①油画: 肖像画—技法(美术) IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第134510号

责任编辑 覃西娅 吴素茜 林增雄
封面设计 黄宗湖
版式设计 望 达

中央美术学院
靳尚谊油画教学·头像

ZHONGYANG MEISHU XUEYUAN
JIN SHANGYI YOUHUA JIAOXUE · TOUXIANG

著 者 靳尚谊
选题策划 苏 旅 杨 诚
策划编辑 覃西娅
文字撰写 孟远烘
出 版 人 蓝小星
终 审 黄宗湖
校 对 尚永红 肖丽新
审 读 林柳源
监 制 吴纪恒 黄 烈
发 行 广西美术出版社
地 址 广西南宁市望园路9号(邮编530022)
网 址 www.gxfinearts.com
编 辑 部 0771-5701106 0771-5701427
制 版 广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷 精一印刷(深圳)有限公司
开 本 787 mm × 1092 mm 1/12
印 张 4.5
出版日期 2010年9月第1版第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5494-0003-4/J · 1250
定 价 32.00元

版权所有, 侵权必究。

前 言

本套图书由靳尚谊先生授权给广西美术出版社出版。

本套图书涵括了靳尚谊先生在其漫长的美术教学生涯中的课堂作品、教学方法和创作经验。靳尚谊先生几十年如一日地对素描、色彩、人物造型的教学进行深入研究和探索，获得了很高的学术成就和丰富的教学经验。他担任中央美术学院院长期间，不但培养出大批一流的美术本科生和硕士、博士生，而且全国几乎所有优秀的中青年油画家，都进入过中央美术学院这所“大熔炉”淬火锻金，接受以靳尚谊先生为首的中央美术学院的教学理念和体系的系统训练。可以毫不夸张地说，放眼当代全国顶尖美术界，绝大部分中青年知名油画家都出自中央美术学院。靳尚谊先生还是古典主义油画在中国的杰出代表，其深厚的素描色彩和造型功底、博大而温暖的人文关怀、精致而又自由的油画技法，影响了20世纪80年代后的整个中国美术界。靳尚谊先生的课堂教学作品甚至成为中国现代美术院校顶级教学的代名词。

为了方便广大美术爱好者和艺术专业师生了解、研究靳尚谊先生的素描、色彩和造型体系，我们征得靳先生的同意，出版了这一套普及本的靳尚谊先生美术教学图书。我们相信，靳尚谊先生的精彩教学作品对于广大读者、对中国高校的现代美术教学，仍然有着专业化的标杆作用。

苏 旅

目 录

1	傣族妇女	19	放羊娃（局部）	35	冯河肖像（局部）
2	延安老农	20	老大娘	36	塔吉克青年
4	青年工人	21	渭南妇女	37	塔吉克青年（局部）
5	自画像	22	女工	38	美国青年
6	史小音	22	女青年侧面像	39	思
7	小学生	23	沈朝惠肖像	40	塔吉克新娘
8	侧光人像	24	延安的女学生	41	塔吉克新娘（局部）
9	侧光人像（局部）	25	乔淑芳肖像	42	蓝衣少女
10	中学生	26	河南女青年	43	蓝衣少女（局部）
11	维吾尔族姑娘	27	穿黑衣服的女青年	44	果实
12	胆小的农民	28	少女	45	果实（局部）
13	蒙古族老人	29	林笑初肖像	46	高原情
14	藏族老人	30	女青年	47	高原情（局部）
15	陕北青年	31	女青年（局部）	48	披红头巾的塔吉克妇女
16	老人肖像	32	藏女当孜姬	49	塔吉克小姑娘
17	维吾尔族老人	33	拉木草	50	逆光女孩
18	放羊娃	34	冯河肖像		

傣族妇女 1961年 50.2 cm x 72.8 cm 布面油画

这是画家在中央美术学院版画系任教时所创作的作品。这幅作品受到了艾中信先生的肯定，从而画家于次年被调回油画系第一工作室（吴作人工作室）任教。

画家这一时期的艺术追求是：柔和、单纯、微妙和含蓄，这些特点都在这幅作品上得到了很好的体现。作品采取横构图，人物没有被安排在画面正中，而是安排在左边的黄金分割线上，从而避免了呆板。为了取得画面的均衡，人物的头部侧向画面的右边，同时修长的双手也被安排进画面的右侧，使构图在奇险中求得平正。画面色调典雅优美，灰绿色的衣服与粉红色的头巾既有对比又非常的谐调，脸部鲜明的暖灰色在灰暗的蓝黑色背景中显得非常响亮。背景与服饰画得平面、简练，脸部则塑造得丰富、厚实，从而取得从单纯中求丰富，从平面中求微妙含蓄，从柔和中求典雅优美的艺术效果。

延安老农 2001年 50 cm×59.7 cm 布面油画 中央美术学院美术馆藏

这是画家在67岁卸任中央美术学院院长职务后，到延安大学美术系讲学时期所画的作品。当时共画了三张作品，一张是画学生，两张是画农民，这是其中之一。

作品是在延安郊区农民的房子（窑洞）里现场写生完成的，共画了五个小时，中间只休息了一会。画家画时非常的激动，一气呵成。

画家以松动的笔触，塑造了一位陕北老农的形象。在人物形象特征的把握上，作者敏锐地抓住了老农瘦长的脸形，长而尖的鼻子这两个突出的特征。在人物性格刻画上，则捕捉到了老人紧抿而显得坚毅的嘴角，有些浑浊但不失刚强的眼神，从而较好地塑造了这一革命老区老农的性格特征。在画面构成上，浓重的背景，突出了白色的方形头巾，圆形的胡子，三角形的衣领，对比响亮而丰富。

画家自己对这件作品非常的满意，认为是他所有写生作品中最好的一件，很难得，无法重复。

青年工人 1976年
36.5 cm x 28 cm
纸板油画

自画像 1959年

30 cm × 22.3 cm

纸板油画

这是画家25岁时所画的自画像，这时他参加中央美术学院马克西莫夫油画训练班毕业并留在版画系任教已有两年，与雕塑家杨淑卿结婚也已两年。

这张自画像画得简练、概括，用色单纯、凝重，用笔流畅、爽快，不注重细枝末节的描摹，而是着重于表现厚实的形体，以及他有些落寞而又充满自信的内心世界。

史小音 1974年
29.5 cm × 22 cm
布面油画

小学生 1976年

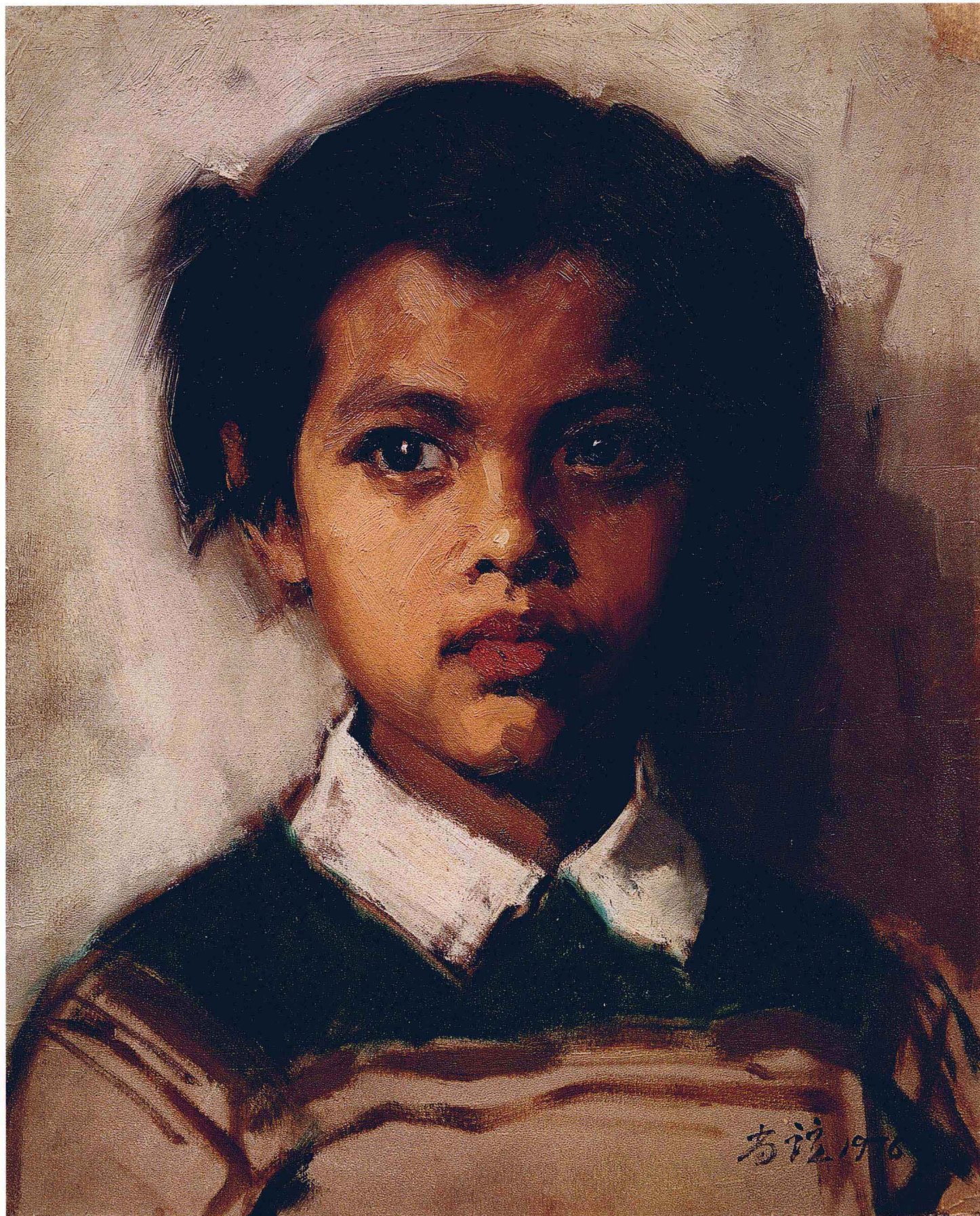
38.4 cm × 30.5 cm

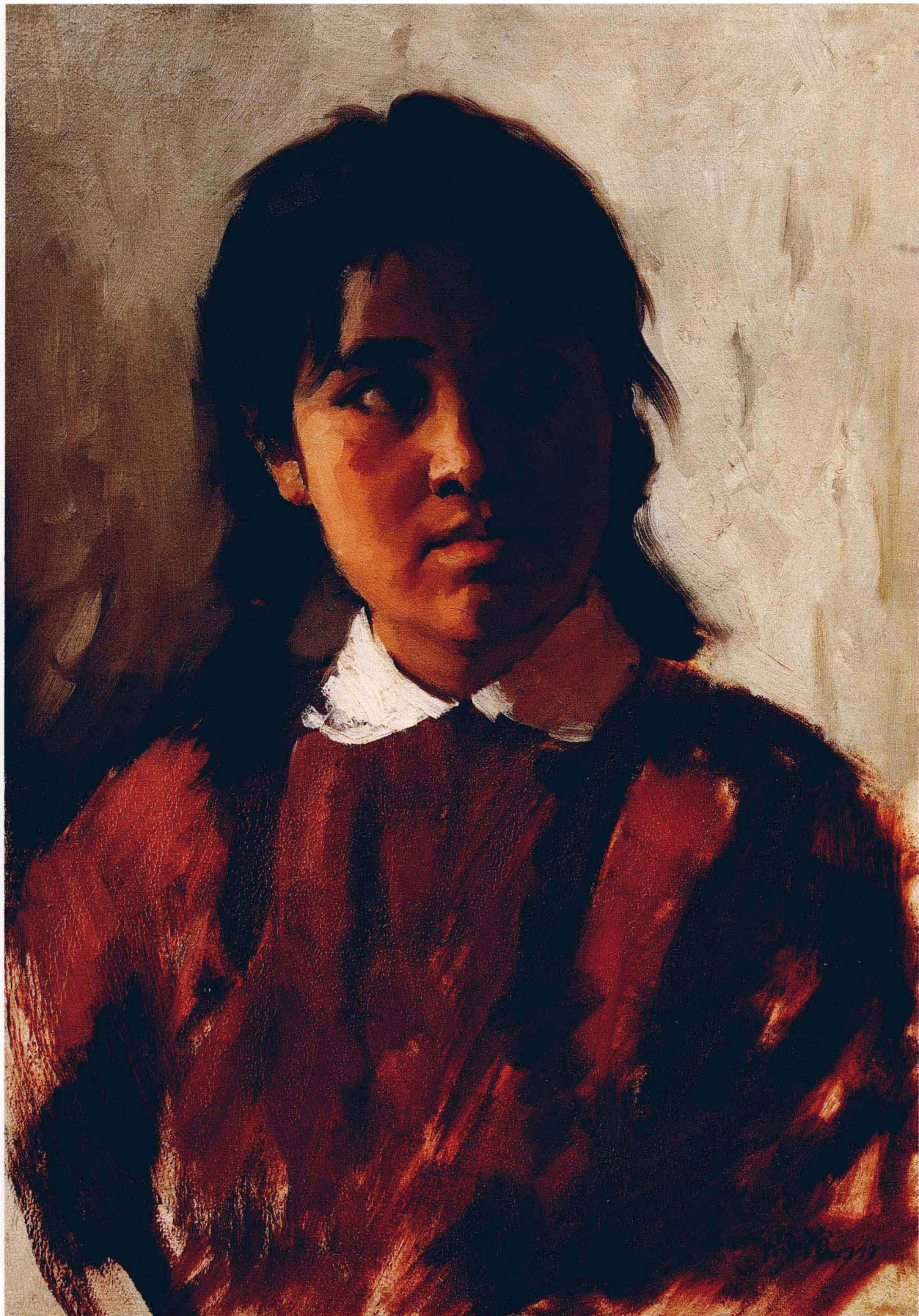
纸板油画

中国美术馆藏

“文革”期间，画家画了大量的领袖像，因为当时要求领袖脸上不能有“冷”颜色，只能用土红、橘黄、朱红等颜色，因此导致了画家产生了视觉偏差，画什么都红彤彤的，后来他花了两三年的时间才纠正这种偏差。这件作品就是作者“恢复期”时的作品。

这幅作品对人物的形象特征把握很到位，一双大眼睛与眉毛靠得很近，鼻梁短而平，嘴唇微微嘟起。在色彩上，衣服的暗绿色与嘴唇的灰红色形成了很谐调的对比，说明画家的色彩感觉已经得到了很好的恢复。

侧光人像 1979年

54.2 cm x 38 cm

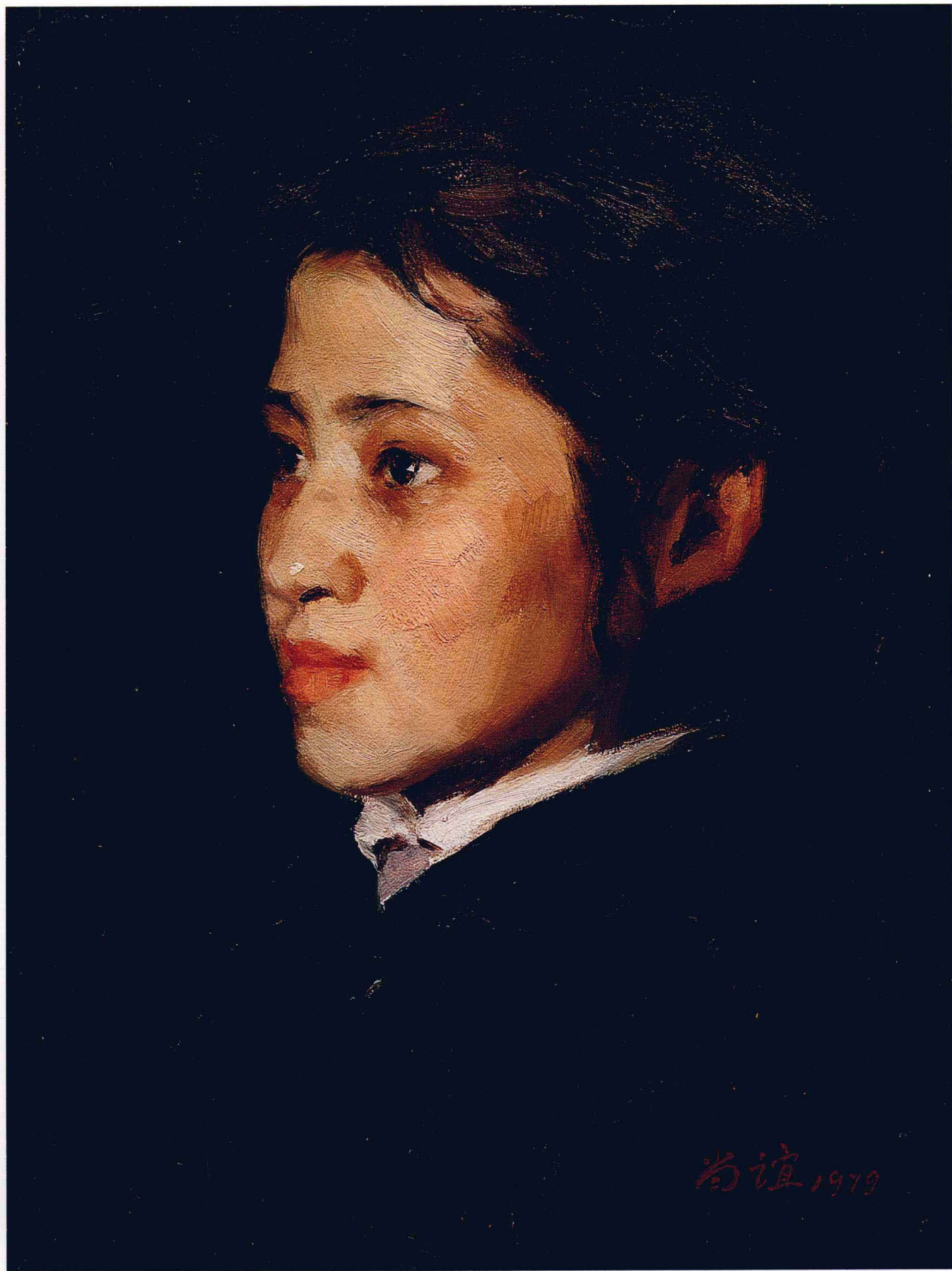
纸板油画

这张侧光的人像，生动地捕捉到了姑娘微侧着头向左方看的瞬间动态，像是一张被瞬间定格的快照，说明画家对人物瞬间表情的敏感把握。

画面用笔利落，富有表现性。色调沉着，衣服红色被压得较灰，主要突出脸部的刻画。人物脸部暗面画得较虚但形体起伏仍准确到位，亮部的形体坚实有力。着重刻画了眼睛和嘴巴的微妙表情，表现出人物复杂的内心世界。

侧光人像（局部）

中学生 1979年

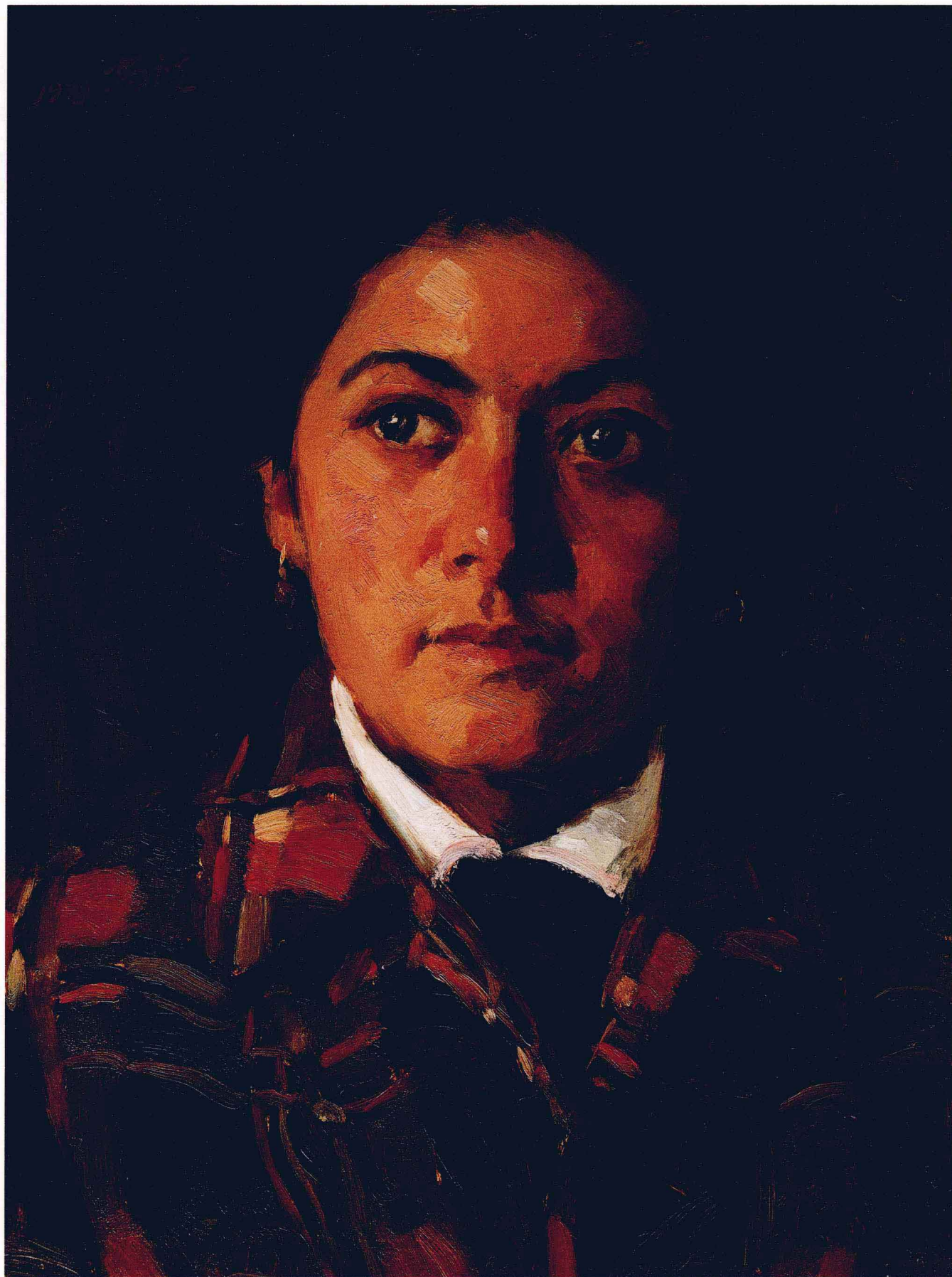
36 cm × 26.8 cm

纸板油画

中国美术馆藏

这幅小油画有伦勃朗的艺术特点：暗色的背景，衬托出明亮的人物脸部形象。脸部的用笔与形体转折紧密结合，富有表现性。画面暗部画得较薄，亮部画得较厚，厚薄对比明确。人物的脸部处于平光之下，但画家对形体的感觉非常敏锐，用厚薄不同的明快笔触明确地表现出了形体的厚度，使人物坚实有力。

画家对伦勃朗的艺术心仪已久，列为最爱。在1979年9月，他随中国艺术教育考察团到西欧考察，得以见到伦勃朗的原作，使他对古典艺术产生了浓厚的兴趣。这幅作品便是有着伦勃朗肖像画的遗韵。

维吾尔族姑娘 1978年
36.5 cm x 27 cm
纸板油画

胆小的农民 1992年 55 cm x 55 cm 布面油画