

本社 编

YOHUAJIA GONGZUOSHI BAOGAO
油画家工作室报告

解读 人体

本社 编

油画家工作室报告

YOUHUAJIA GONGZUOSHI BAOGAO

JIEDU
RENTI

解读 人体

上海书画出版社

责任编辑：李诗文
技术编辑：钱勤毅
版式设计：李诗文
封面设计：王 峥

图书在版编目(CIP)数据

解读人体 / 上海书画出版社编. — 上海: 上海书画出版社, 2005.1

(油画家工作室报告)
ISBN 7-80725-011-9

I. 解... II. 上... III. 油画: 裸体人物画—技法(美术) IV. J213.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第135057号

油画家工作室报告

解读人体

本社 编

◎ 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

邮编: 200050

网址: www.shshuhua.com

E-mail: shcpbh@online.sh.cn

制版: 文高图文技术(上海)有限公司

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

经销: 各地新华书店

开本: 889 × 1194 1/20

印张: 4

版次: 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0,001—5,000

书号: ISBN 7-80725-011-9/J·011

定价: 20.00 元

前言

一直以来，我们都是通过观看作品来认识画家的，也常常因为喜欢某件作品而对创作作品的画家感兴趣。虽然围绕着油画家的创作有着很多理论上的总结和探讨，这对于一门学科的建设与发展，尤其是对于总结创作成果和把握创作方向会产生积极意义。但这些理论对于作品背后的，诸如画家创作作品的深层思考、技法语言运用技巧，以及画家日常工作的具体状况等一些对于从事油画学习创作的实践者有着很强借鉴意义的信息，往往涉及甚少。

《油画家工作室报告》丛书的出版，将为大家深入探究处于油画创作最前沿的画家提供了方便。这套丛书从技法实践的角度引领读者走进画家的工作室，了解画家的创作动态及思想，分享画家的研究成果，探寻画家语言技艺的奥秘；并让画家自己敞开心扉，把画家工作室生活与创作的许多具体细节，以一种直白的表述方式呈现在大家面前。这样，不仅使大家对画家作品有深刻的理解，也使大家从中获得更多有价值的经验借鉴。

我很欣喜地看到，上海书画出版社为油画学习与创作构筑了这样一个信息交流平台。希望热爱油画、从事油画学习与创作的广大同道们，利用好这个平台展开学术研究与交流，激发创作灵感与热情，创作出更多更好的作品来。

靳尚谊

目 录

何多苓工作室报告 01

人体与肖像（何多苓） / 画家近作 / 作品解读（何多苓）

刘仁杰工作室报告 12

抽象与设计（刘仁杰） / 画家近作 / 作品解读（刘仁杰）

杨飞云工作室报告 21

技与艺——解读油画人体（杨飞云） / 画家近作 / 作品解读（杨飞云）

胡建成工作室报告 36

创作随想（胡建成） / 画家近作 / 作品解读（胡建成）

庞茂琨工作室报告 46

解读人体（庞茂琨） / 画家近作 / 作品解读（庞茂琨）

马琳工作室报告 55

人体——精神的载体（马琳） / 画家近作 / 作品解读（马琳）

名家链接 64

靳尚谊、忻东旺油画人体作品 / 作品解读（靳尚谊、忻东旺）

何多苓 工作室报告

何多苓，生于1948年5月，1982年毕业于四川美术学院研究班，现居成都，为成都画院专职画家。作品参加“96’上海美术双年展”、“第三届中国油画展”等众多展览。在国内外多次举办个展。

人体与肖像

何多苓

女性人体可能是最古老的绘画题材。在这个领域中，关于女性美的标准常常被男人理想化、公式化，更由于美术学院代代相传的千篇一律的教学又使人体画变得毫无新意。传统的方式是：模特在画家（或美术教师）的指导下摆出一个“美”的姿势。这些姿势被“经典”化到如此程度，以至于背离这些姿势的作品会被认为是不可思议和淫秽的。现在充斥市场的大量摄影作品中也可以看到同样的情况，模特被要求把身体扭转成各种角度，配以海浪、岩石等不可或缺的背景。

毋庸置疑，传统的人体艺术（绘画、雕塑和摄影）就是为了取悦男性的视觉，尽管很多评论家为之辩解，尽管现代主义多方面拓展了取悦方式，如色情、低俗、自我表现，似乎

经过了女性主义的认可，但仍然是取悦于被拓展了的感官需求市场。

从社会学的角度看，公众化的裸体无论如何不能被说成某种自然形态，因为人类从远古时期就穿上了衣服。艺术史家力图掩饰如下事实：即人体艺术源于性欲，满足了窥视欲，也许还有露体欲；既与生活密切相关，又成为法定生活方式和伦理的补充。人体艺术的极端就是色情的直接表现，这使得许多世纪以来人体艺术的保护人试图把它包装成与性无关的、纯美的对象。其实，如果一个健康的社会承认性是健康的话，就应该直截了当地承认人体艺术的健康的情色因素。要求人们用天真无邪的目光去欣赏安格尔《泉》是不现实的。健康的年轻女人体无疑会在感官中产生性的暗示与联想，这些反应同样是健康的。我在作品中从不忌讳自己的兴趣，同时希望引起观者的共鸣。

女性肖像是我画得最多的。基于我的上述观点，这些肖像既有着衣的，也有裸体的。

身体的视觉形象（在我看来）在人的个性特征中的重要也不亚于脸。由基因、种族、生活方

躺着的女人 布面油彩 100 × 80cm 2004年

画家工作室内景

画家工作室内景

画家工作室外景

画家工作室外景

画家工作室庭院

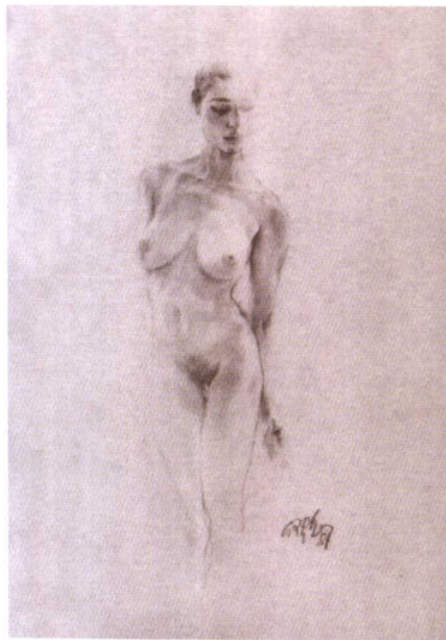
式、时间所塑造的身体有极大的魅力。我尽可能说服周围的朋友或朋友的朋友来做模特，这样可能最大限度地避免“经典”的或学院式的表演。通常，健康的年轻女性并不羞于在私下展示自己的身体，她们对此充满自信。我从不给她们摆姿势，而是让她们尽可能地放松、随意，往往会发现很有说服力的肢体语言。当然，这种肢体包括紧张、羞怯，这也是可贵的个性表现力，但不同于传统人体画中把面部作为身体的陪衬，我始终把脸放在重要地位。或者说，我所画的无论着衣或裸体的人物作品，都属于肖像。

关于油画语言

我一直在关注技巧，喜欢有技巧的画家。我感到最让我感到高兴的是我的技术还在进步。我们画画苦心经营半天，观众接受的不就是其中百分之几的东西？但是我能看到和体验到很多，这说明我还没有到江郎才尽的地步，当然这一天肯定要到来的，但是至少目前我还没有看到这一点，我还是很满意这一状态的。我的画比以前深入多了，与上世纪90年代以前相比，我的多层画法发挥到极致，有些我原来想追求的但无法达到的效果都能够控制或者达到了。

我曾经看过德加的画，色彩非常少，几乎完全是在单色的底子上画出来的。我不喜欢将

女人体 纸上铅笔 37.8 × 25.9cm 2003年

女人体 纸上铅笔 37.2 × 25.9cm 2003年

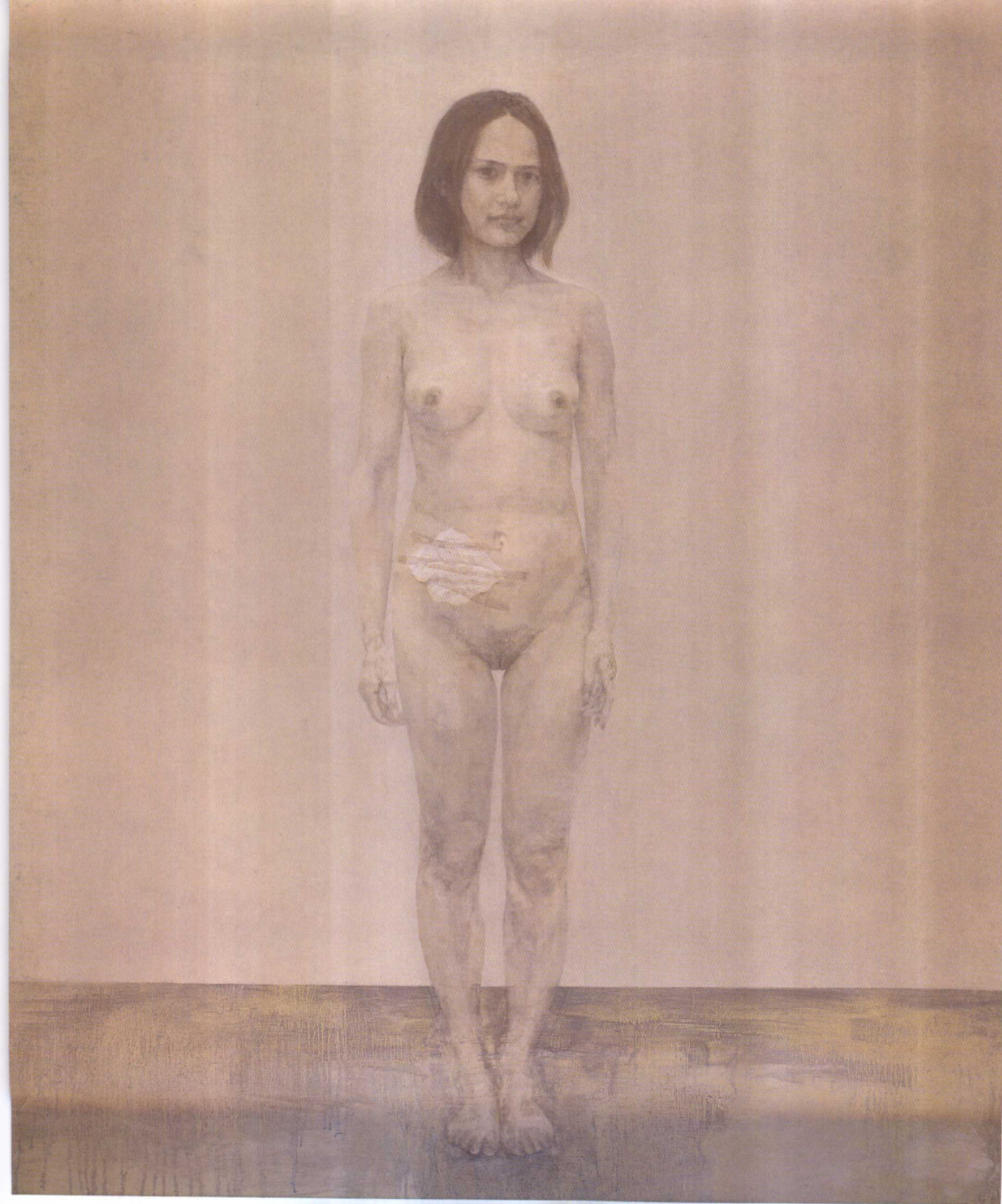
颜色调得很满，因为你不是在画颜色，而是画色彩，这一点要分清楚。色彩是自己生成的，它需要一种环境，在别的地方出不来的。

我也很喜欢日本的色彩——沥青灰，灰调子包含了很多内涵，能够引起人们很多想象，而且，它是退一步，不给人以直接刺激，要慢慢看，慢慢品。我觉得这是中国文化的一种境界，我喜欢这种境界。这种灰色接近单色，又不是单色，包含了无数可能性。所以，我的调色板上最多不超过六种颜色，我喜欢无中生有和受到限制的自由境界。

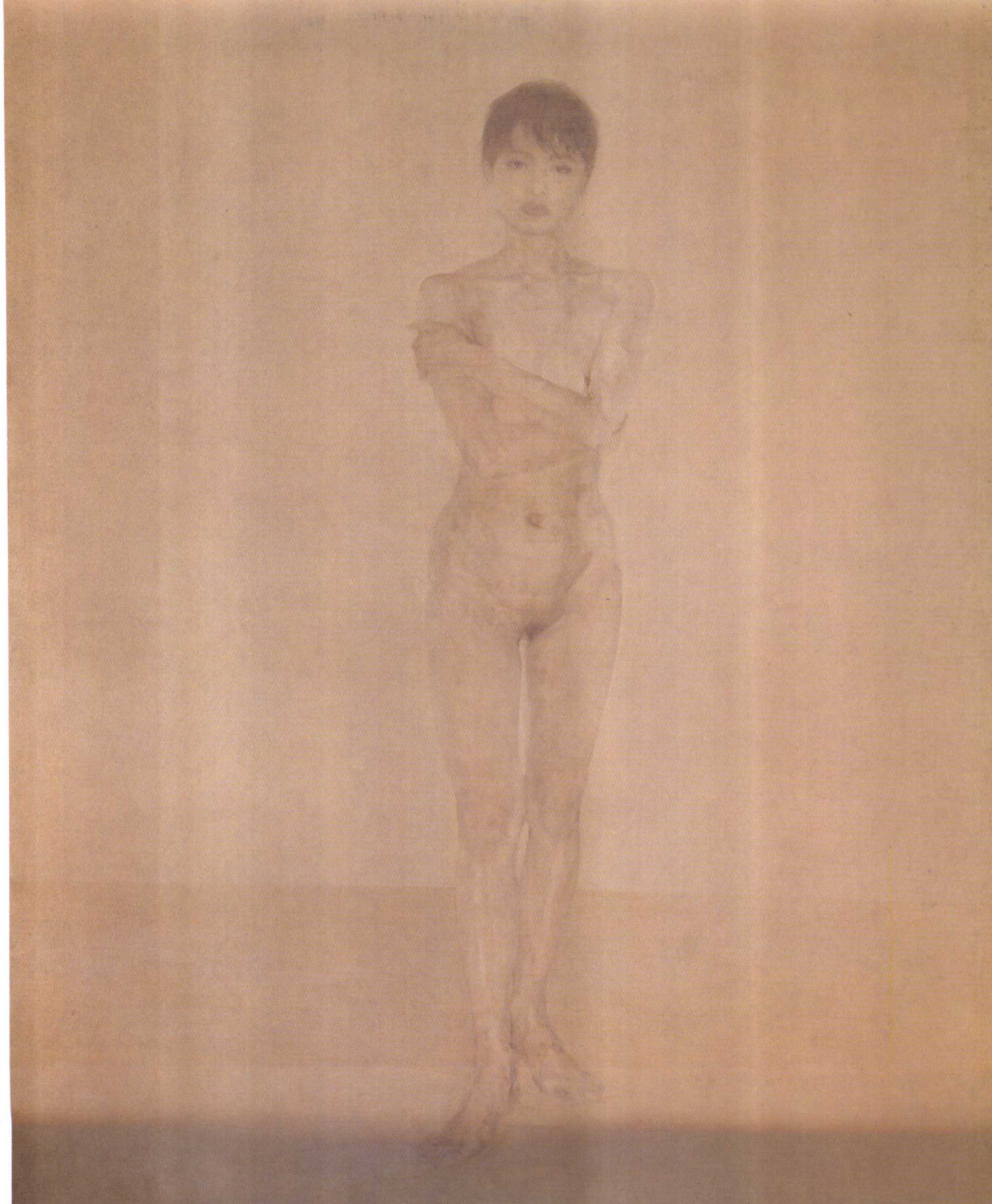
年轻时候我特别喜欢一些情节性、文学性很强的诗歌，有一种扩大的气象；现在我也喜欢诗，更喜欢中国古诗中抽象的一些东西。尽管我现在画的是一些很写实的東西，但是我完全把它抽象化了。画一种瞬间凝固的东西，而不是画文学中的那种修辞性的东西。

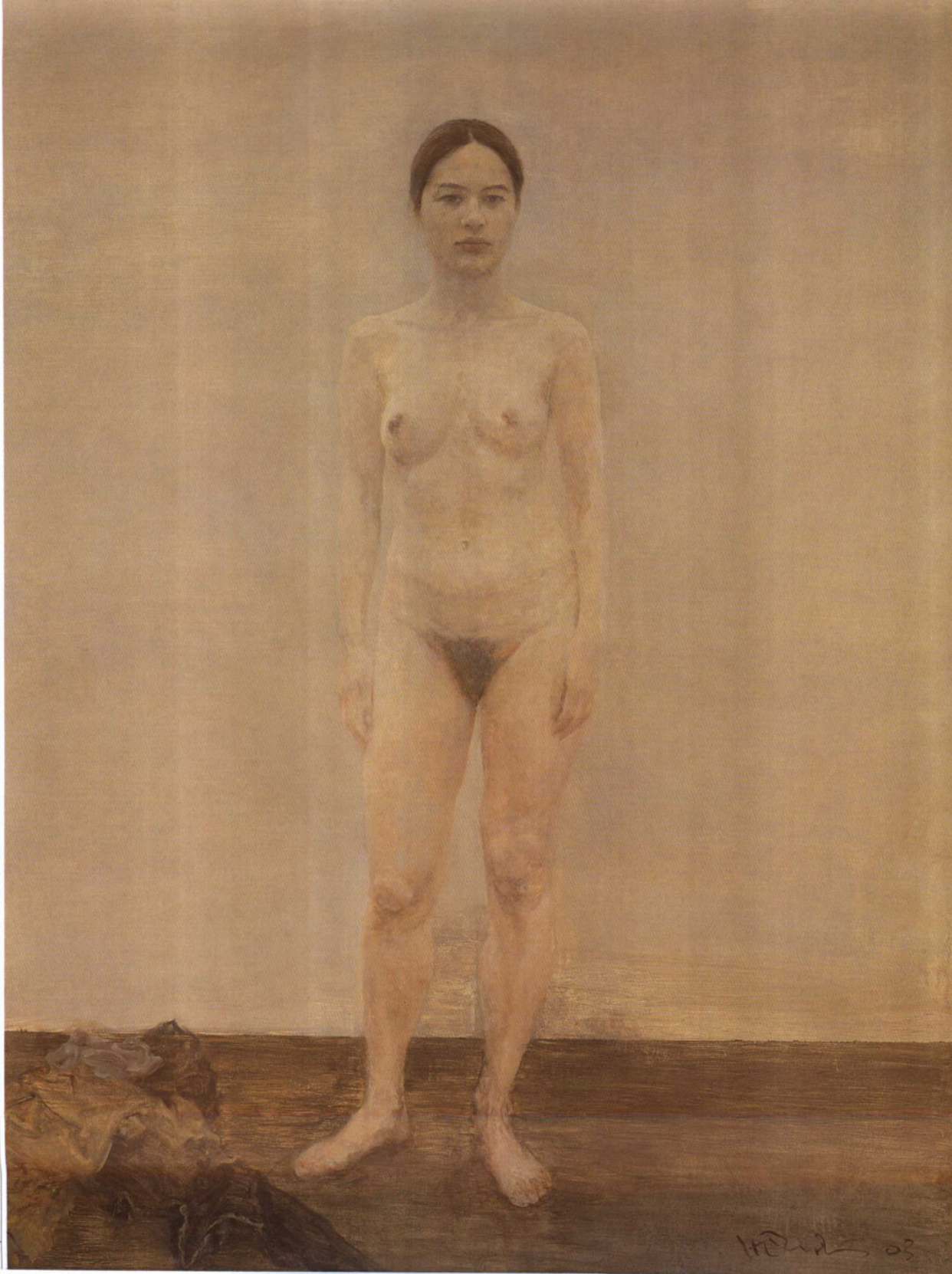
大婴儿 NO.3
布面油彩
150 × 130cm
2003年

手术后的DT
布面油彩
160 × 130cm
2002年

沁
布面油彩
160 × 130cm
2000年

舞者

布面油彩

160 × 120cm

2003年 <<

倒立的琴

布面油彩

160 × 130cm

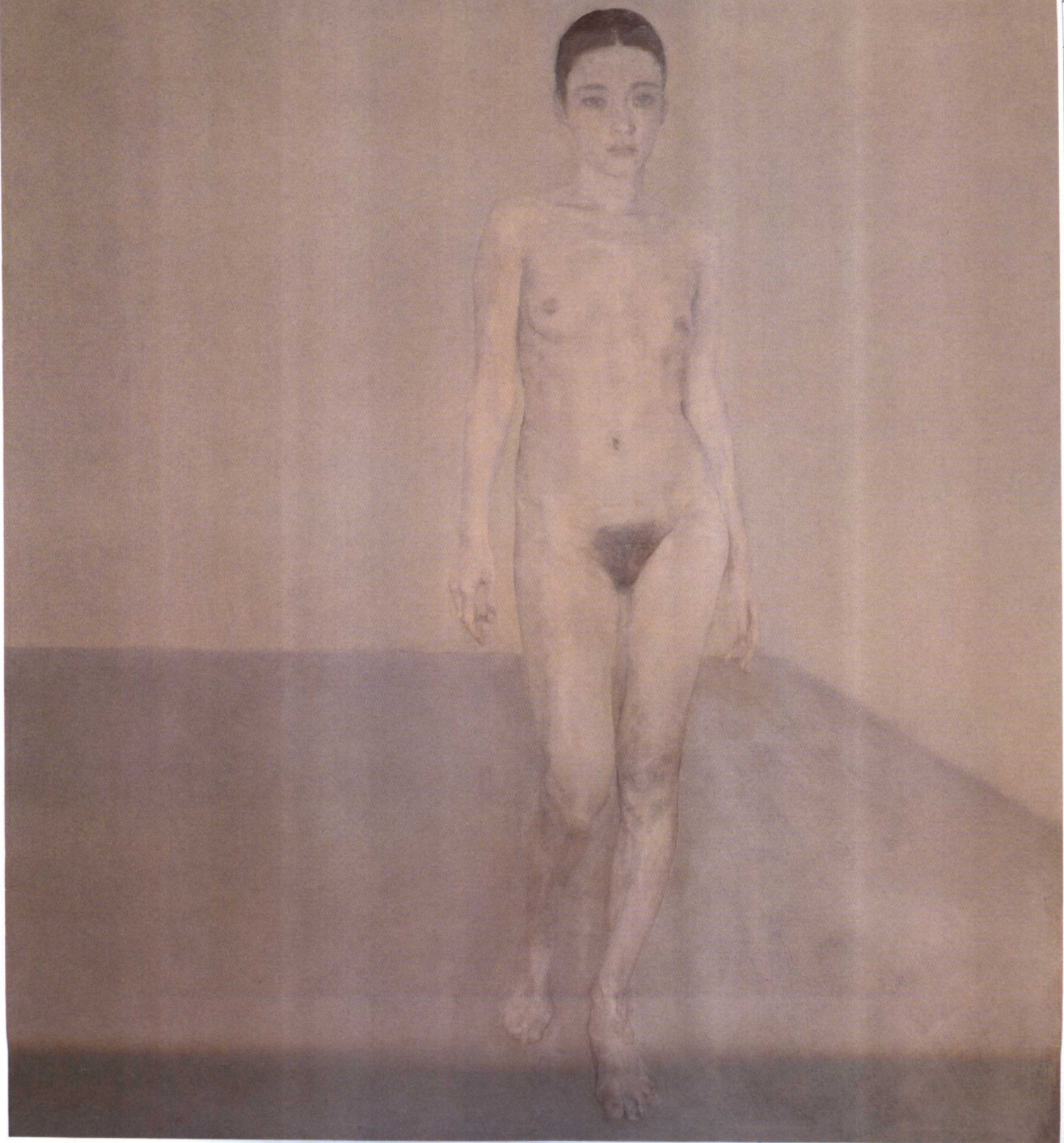
2004年 >>

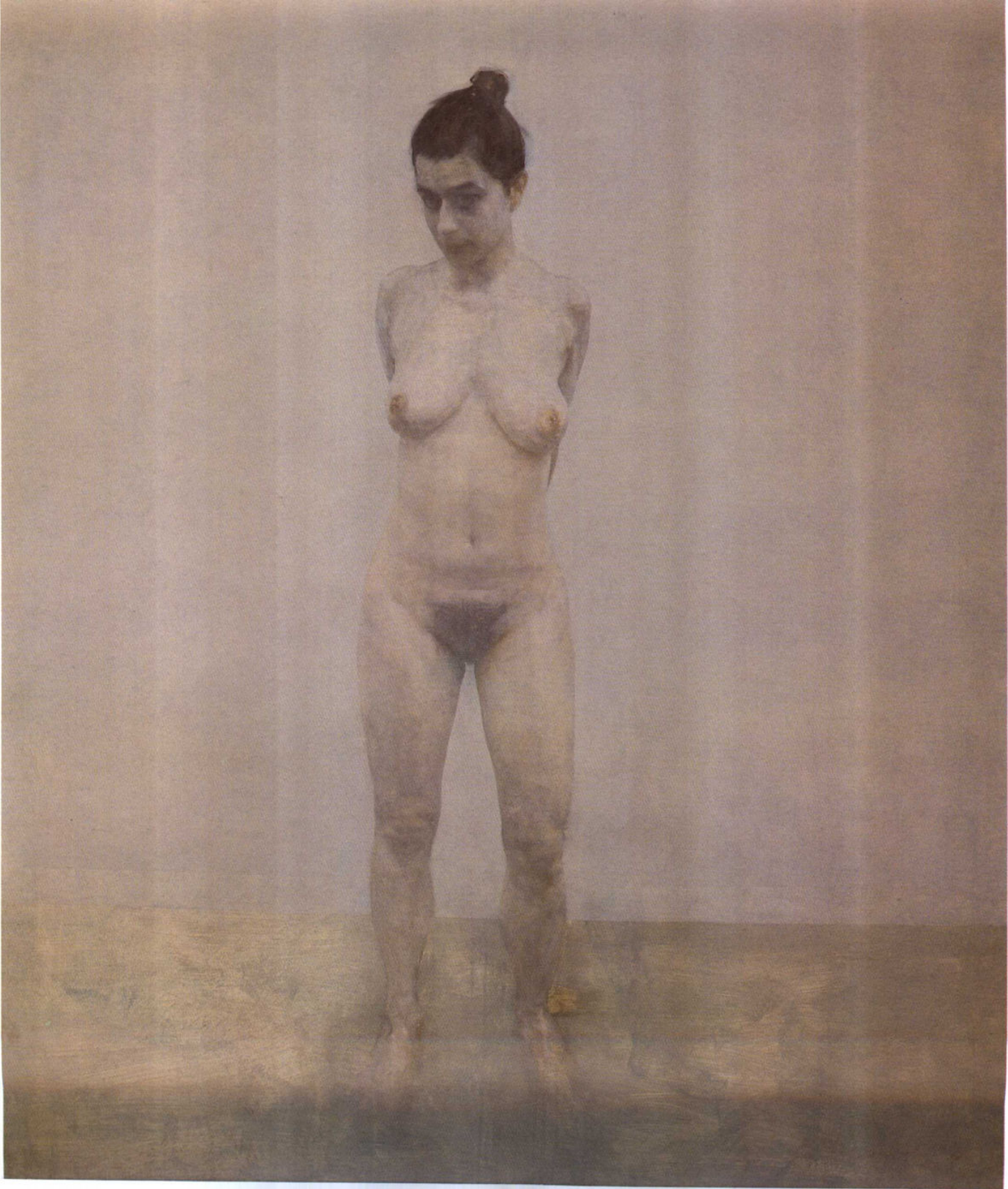

方兰
布面油彩
160 × 120cm
2003年 <<

小文
布面油彩
150 × 130cm
2000年 >>

小柯
布面油彩
160 × 130cm
2002年 <<

十一岁
布面油彩
90 × 70cm
2002年 >>

刘仁杰 工作室报告

画家简介：刘仁杰，1951年9月出生辽宁省大连市。1984年8月考取鲁迅美术学院油画专业研究生，1987年8月毕业，获硕士学位并留校任教。现为鲁迅美术学院油画系主任、教授、第一工作室主任导师，中国美术家协会会员，中国油画学会常务理事，辽宁油画学会副主席。作品曾获“第三届中国油画展”的“中国油画艺术奖”等众多展览的奖项。

抽象与设计

刘仁杰

人为万物之灵，造化之巅，人体作为生命的载体通过千变万化的表现方式，最能唤起人们心灵上的共鸣。因此，从古至今，有众多的艺术家衷情于以人体为母题进行艺术创作，大量的经典作品为我们提供了学习、借鉴的理想范本。

1984年，我进入美术学院读书时的环境，正值年轻一代的学子们极力摆脱几十年的苏派艺术教育影响，转而迷恋古典油画材料技法，寻求所谓正宗的西方油画真谛的时期。油画《夜》便是对北欧传统大师凡·爱克、丢勒学习的成果：画面构图力求稳定平稳、结构严谨；制作技术上采用古典透明、半透明的多层叠加的画法，以清晰的轮廓线准确处理人体形体的起伏变化，在平滑的基底上精心描画，

画风质朴，细腻而平实，传达出一种和谐、宁静的古典主义绘画精神与理想。

每个时代都有自己的艺术，这种对于北欧古典油画技术探索的热情，随着我的艺术观念的转变（因突出当代性而逐步转向对于我们自身生存的境况的体验与思考）而减弱。模仿古典样式不合时宜了，仅仅热衷于人体的外在描绘也不够了。今天的具象绘画已不应是传统意义上的具象，它已从对象的单纯摹写转向更深层的内心体验。于是，我又不断进行新的实验，去追寻真实的内心世界表达。题材上从乡土逐步转向表现都市生活和对于现实社会人的生存状况的关注，在技术上则寻求更为具有表现力手法的探索。

城市在急速地向四方延伸，人的欲望在无休止地膨胀，自然生态遭到无情的破坏，人类生存与发展面临着种种问题……这是《城市年轻》一画中想表达的内容。画面运用青灰色调，人与物有违常态的组合增强对于画面表达内容的理性思考。在制作技术上采用多

层厚涂，用画刀反复涂抹的手法追求油画本身材质特有的浑厚凝重、色彩斑驳、肌理丰富的艺术效果。随后这种在题材和表现手段上的实验一直没有停止过，直至2003年《岛》的第三稿完成，才算基本上形成了个人清晰的创作精神指向和艺术风格。那就是在作品中力图融进对中国当代生活的个人体验，准确把握我们时代人的精神困境与渴望。表现手法上把原有的象征浪漫主义表达方式更进一步哲理化、观念化，画面突出抽象和设计两要素，最大限度地纯化个人语言表达方式并竭尽全力将其推向极致。

抽象因素

用相机搜集创作素材，非常便捷，早在一百多年以前印象派画家德加等人就开始利用照片作画。我使用照片并非仅仅为了便捷，而是把它作为一个超越日常生活感受的手段，或者说将是平凡直观的形象向观念性意向转变的一个自由抽象化处理的过程。

照片使我脱离身临其境的现场真实和此