

高校写实油画教学现状思考

张振 胡琪华 河北传媒学院

摘要: 当前,我国高校的写实油画教育已趋于成熟,形成了合理的知识理论体系与有效的专业教学方法,不同院校的写实油画教学也各有特色。但在艺术多元化的今天,写实油画的课程教学也面临着诸多问题,基于此,文章分析了传统造型训练与课程设置陈旧僵化的问题,高校写实油画教学现状中存在的问题和教学结构欠缺导致的写生与创作脱节的问题,并提出了相关建议,希望对高校油画教师提供一些写实油画教学方面的参考。

关键词: 写实油画; 高校; 油画教学; 油画技法

中图分类号: J2

文献标识码: A

文章编号: 2097-342X(2023)02-0073-03

引言

在高等美术院校与高校美术专业中,油画一直是一门重要的专业和课程。自20世纪以来,我国培养出了许多优秀的油画艺术家和从业者,他们创作了很多影响整个时代的经典力作。可以说,我国油画艺术的发展离不开高等院校的专业美术教育与教学。写实油画是我国油画教学的基础,教师在长期的教学实践中积累了丰富的教学经验,构建了较为完备的教学体系。但是,随着时代与艺术的发展,传统的写实油画教学方法、体系与框架已经不能满足油画艺术在新时代的发展要求,写实油画教学中也出现了种种问题,如传统造型训练与课程设置陈旧僵化,学生写实技法基本功不扎实,教学结构欠缺导致写生与创作脱节等,这些问题影响着高校写实油画教学的质量与油画艺术的发展。

一、课程设置僵化与传统造型训练模式陈旧的问题

从高校的美术类教育教学框架来看,当前的高校美术类专业课程的设置相比之前已经有了很大的进步,比如,油画专业增设了“画面构成”“归纳与提炼”“古典油画临摹与技法解析”“绘画语言探索”“综合材料技法”等新颖的课程,这些课程涉及写实油画的核心知识,以及油画发展的新方向、新动态。但是,我们结合实际情况不难发现,以上课程在油画专业课程总量中占比很小,并且很多院校开设的油画课程仍采用以前的课程方案与规划,现代艺术课程很少甚至没有。这样的课程设置不利于学生在写实油画专业训练的过程中吸收最新的知识,也导致学生的写实技法与理论认知较为落后。

在写实油画造型训练上,多数院校沿袭陈旧的教学传统,造型训练仍以素描静物、色彩静物、素描石膏像、素描头像、油画头像、素描人体、油画人体等为主。在国内高校的油画专业中,大多数课程的开设目的是夯实学生的造型与色彩的基础。我们经常会看到一类现象,即学生花费几十甚至上百个课时去画静物或者人物,这种训练方式对夯实学生基本功有一定的帮助,但长期僵化、呆板的训练会浪费学生的时间,也会限制他们的绘画思维,同时会影响学生艺术创作中思想情感的表达。

油画专业设置基础性课程是必要的,但不能一味地让学生夯实基础,而应当尽可能地开设门类丰富的绘画技法课程,突出每门课程所要掌握的重点与特点,让学生在课程学习中获得相应的写实经验与绘画感悟。

二、高校写实油画教学现状及问题

(一) 油画中写实的含义

写实是指如实地描绘事物,使油画作品在视觉表达和形象刻画上做到与所描绘的对象一致。在油画艺术中,写实油画处于基础和主要地位,古典主义、现实主义等都可以划分到写实的大范畴中,因此可以说写实油画教学是高校油画专业发展的重中之重。

在绘画中,写实一词有多重含义:一是指绘画技法的写实,使画面呈现出逼真细腻的视觉效果;二是指画面内容的写实,即作品是对画面中所表达的内容与情节如实的描绘;三是指思想内涵的写实,画家通过绘画语言创作出富有思想内涵的画面,反映现实中的某些事件、问题,或表达自己的观点。

写实在艺术范畴内包含再现和表现两个维度。再现

意为如实地描绘并真实地呈现客观对象，是与主观意识的表现相对而言的；而表现是指作者主观的情感意识在艺术作品中的表达。虽然再现强调的是艺术作品的客观性，而表现则偏重强调主观性，但它们之间不是绝对对立的，优秀的艺术作品必定是再现与表现的完美融合和高度统一。

（二）高校油画专业学生写实技能现状

就我国高校油画教学的现状来看，写实油画在众多油画方向中有着极为重要的地位，但我国的油画教学受苏联绘画教育模式的影响，过分强调造型、结构和对象的体块关系，这大大地减弱了作品中主观情感的抒发与表达，延伸到具体的教学中，则体现为油画教学重再现而轻表现，甚至出现了将两者割裂开的问题。这些情况导致在写实油画的教育领域，学院的教学与学生的学习都过度强调再现客观物象的具象写实手法，从而在一定程度上弱化了表现的表达方式。长此以往，容易使学生产生“写实就是机械的模仿与如实地描绘客观物象”的错误认知。当学生的写实创作习惯于模仿与再现，甚至将其当成唯一的标准时，就会导致画面趋同化，严重影响其主观情感的表达与思维意识的再创造。

目前，很多学生还没有牢固掌握写实油画的绘画技法，因此，如何提高学生的绘画技能是写实油画教学中应重视的问题。虽然大部分高校油画专业的学生在高考前接受过模式化的专业培训，对考试内容较为熟悉，短时间内的画面完成度较高，但对造型与色彩的理解较为表面。要想提高学生的绘画水平，让学生摆脱概念化的绘画思维与模式，教师需要改进油画教学的方式，丰富教学内容，向学生传授不同种类的写实油画的创作技法与情感表达方式，并循序渐进地增加难度，帮助学生夯实绘画基础。

（三）写实油画技法的教学

油画是适合表现写实画面的画种之一，这要归因于它的材料特性。油画颜料的质地黏稠厚重，需要使用油脂作为载色剂，因此调和起来会非常顺滑。画家可在颜料缓慢的干燥过程中细致地刻画作品，消融画面中的笔触，使画面在造型与色彩的视觉呈现上达到细腻逼真、趋近完美的效果^[1]。

通过研究西方美术史，我们发现，油画技法的演变都是在既有的绘画方法的基础上进行改良与创新。继承基础是必要的前提，能够为后续技法的演变提供有力的支撑。

在写实油画中，主流的画法被划分为直接画法与间

接画法，两种画法所呈现出的画面效果与技法表现方式有所不同，对绘画者驾驭造型与色彩的能力也有着不同的要求，因此，教师在教学中应注重不同画法的要求。

间接画法是伴随着油画一同诞生的一种油画技法，直接画法的出现要晚于间接画法，它是在间接画法发展的基础上产生的。而在间接画法之前，欧洲的画家们基本采用湿壁画与坦培拉的方式进行绘画创作。作为一种历史悠久、代表作品丰富的绘画技法，坦培拉绘画课程也逐渐在国内高校油画专业中普及，与间接画法、直接画法一起构成我国当代的高校油画教育体系。

目前，高校油画的写生课大多采用直接画法来进行教学，对大多数学生来说，运用直接画法塑造静物和风景是容易掌握的，但在进行人物写生时通常不能很好地处理人体结构与关系的复杂性。而间接画法的训练与学习对提高学生的造型能力有很大的帮助，同时能够干预和影响直接画法的表现。

1. 间接画法的教学意义

间接画法是指通过多次程序绘制，将素描塑造与色彩表现分成两个部分来逐一完成。与直接画法相比，这种画法需要画家待素描层绘制完成后，再使用油性媒介剂调和颜料进行多层透明薄染，而不是像直接画法一样用颜料直接概括与塑造物体。所以，间接画法又称为透明罩染画法，所绘画面颜色薄而多层透明，色层在光线的照耀下会呈现出丰富的层次感。

间接画法的作画步骤一般是用油彩先在画布底层进行单色画面的绘制，使画面呈现出强烈的素描关系，待单色层干燥后，再使用油画媒介剂调和油画颜料，对画面进行色层罩染与塑造。西方绘画史上使用间接画法的代表画家有伦勃朗、鲁本斯、范戴克等，他们的作品对间接画法的油画色层的表现尤为突出，艺术表现力让人叹服。

在高校写实油画教学中，间接画法的课程教学一般以教授古典罩染技法为主，让学生在绘画过程中能够感受到古典技法的严谨性与科学性。学生通过教师的示范与指导，学习造型塑造与色彩表现的实践技法知识。间接画法是高校写实油画教学中必不可少的专业技法课程内容，学习间接画法对学生写实油画技法的进步起到至关重要的作用。

2. 直接画法的教学意义

直接画法通常被理解为不事先画出素描层，而是利用油画颜料的不透明性和覆盖能力，直接使用颜料塑造对象的形体、色彩、环境、空间、冷暖等，从而达到形

色兼备的画面效果的一种绘画手法。这种画法作画时间短且笔法灵活,对作画者造型能力的要求极高。对形体的理解较弱或者造型能力欠佳的学生,很难在短时间内驾驭这一画法,因此教师需要加强对素描造型能力和色彩的表达力的训练。

3. 坦培拉绘画技法的教学

坦培拉绘画又叫蛋彩画,是将蛋黄、蛋清等材料作为媒介剂并使用色粉颜料、油脂、树脂、明胶、水等作为作画材料进行绘画创作的一种绘画技法^[2]。坦培拉绘画的起源可追溯到古希腊时期,13至14世纪传入意大利后流传至整个欧洲。到文艺复兴时期,坦培拉绘画作为绘画的主要技法之一盛行开来,这一画作技法的代表人物有乌切洛、梅姆林、维登、利皮、波拉约洛、弗朗切斯卡、波提切利等。他们都留下了大量杰出的绘画作品,例如,波提切利的《春》《维纳斯的诞生》,波拉约洛的《侧面女子肖像》,弗朗切斯卡的《乌尔比诺公爵夫人肖像》等。

坦培拉绘画因材质主要为蛋液、色粉与水等,颜料干燥速度较快,这就决定了这种技法所创作出的画面主要是采用小笔触排线和色点排布的绘画方式进行呈现。这种作画方式需要画者投入大量的时间、精力,进而达到画面色层的丰富性与画面呈现的写实效果。学生在学习坦培拉绘画技法的过程中,会积累写实技法的经验,并注重画面塑造的严谨性,进而把这些宝贵的经验应用到写实油画的创作中,以此来弥补油画创作中写实技法的短板与不足。因此,坦培拉绘画课程是研究和学习古典绘画技法的必备课程,也是提升油画写实技巧的重要课程。

4. 油画写实技法教学的建议

首先,相关高校开设古典透明罩染等间接画法的课程教学是十分有必要的。将素描塑造和色彩表现两部分分别展开教学,有利于锻炼学生的绘画创作能力,同时学生在刻画的过程中能够深刻体会对象的结构关系与色彩变化,有利于提高写实水平。

其次,高校应当在间接画法课程训练的基础上有步骤地结合静物、风景、人物等不同门类的油画课程,穿插进行间接画法与直接画法的训练。这种循序渐进的训练方法有利于学生把间接画法中积累的经验灵活运用到现场写生中,同时使学生形成一个合理有效的利用直接画法进行写生的技法体系。

三、教学结构欠缺导致的写生与创作脱节的问题

在各大高等院校的油画专业课程中,学生的课程安

排基本以写生为主,各类素描课程和油画写生课程的核心目的就是训练学生的绘画基本功与绘画技巧。在这类课程的教学过程中,教师教授的内容多以造型和色彩规律等基础内容为主,有关油画作品创作的教学内容相对较少,因此在课堂上学生的主要学习目标也是夯实基本功^[3]。

这种教学现状使学生无法真正接触油画创作,进而导致学生在油画创作中容易出现画面构成意识不明确、审美意识不足、情感表现有欠缺,以及大场景中画面内容安排不合理、环境与故事情节的结合不紧密等问题。

学生通过写生训练所积累的造型经验、色彩经验是他们进行写实油画学习的基础,对油画创作也是不可或缺的,但油画作品的创作在写实油画教学中同样重要。纵观全国专业的美术院校和高校的美术专业,我们能发现一个问题,很多具有较强写实能力的学生在临近毕业时对自主创作仍然毫无头绪,出现这种现象的主要原因是教学结构欠缺与课程设置不合理。因此,高校在写实油画专业的教学中应适当增加油画创作课程的比例,教师在教授写生课程时也要注重对学生进行构图与构成、形势与内容等方面的引导。

结 语

综上所述,写实油画的发展离不开高等院校的课堂教学,高校油画专业教师要注重写实油画教学的有效性与知识传授的合理性,要认识到课程教学中存在的问题,以及学生在学习阶段的学习状况,并在教学中适时地转变教学思路、调整教学方法,注重主观与客观的统一,规律与现象的统一,再现与表现的统一,内容与形式的统一,基础与创作的统一,进一步提高写实油画的教学质量。

[参考文献]

- [1] 姚尔畅. 油画材料与技法基础(第二版)[M]. 合肥:安徽美术出版社,2021.
- [2] 刘孔喜. 坦培拉绘画技法[J]. 美术大观,2005(02):28-31.
- [3] 赵婧. 多元艺术背景下的写实油画教学[D]. 兰州:西北师范大学,2007.

作者简介:张振(1989),男,山东东营人,硕士研究生,河北传媒学院教师,研究方向为写实油画创作与理论研究。

胡琪华(1991),女,河北邢台人,硕士研究生,河北传媒学院教师,研究方向为油画艺术研究。