

1. 王建蕊,《方寸之间-人体语言》,尺寸可变,纸本素描,2021年,指导教师:陈树中
四川美术学院油画系第十届基础作品年展一等奖作品

油画基础绘画教学的发展与坚守

第十届油画系学生基础绘画作品年展暨依索帕拉基础绘画作品奖学金

Development and Inheritance of The Teaching of Basic Oil Painting —The 10th Exhibition of Elementary Paintings by Students from Department of Oil Painting Department & Basic Painting Exhibition of “Espoir Elementary Painting Scholarship”

王朝刚 陈树中 刘晓曦 王海明(排名不分先后)
Wang Chaogang Chen Shuzhong Liu Xiaoxi Wang Haiming(No Preference Ranking)

摘要: 基础课程是四川美术学院油画系的立足之本,它不仅是学生未来创作的过渡桥梁,写实语言也是学生领悟艺术最直接有效的路径,激发学生对于美学问题的感受与思考,建立个人审美意识和对于传统美学的正确认知与思辨能力。当下,艺术创作与媒介表达的多元生长对油画基础绘画教学的传统评价标准提出了巨大的挑战,基础绘画作品的边界界定也是一个值得深思的问题。因此,油画系的教学模式也进行了调整,由课程制回归到工作室制,基础教研室更名为基础工作室。模式的调整带来了希望和期待,也反映在同学们的作品中。

关键词: 油画教学,基础绘画,学院教育

Abstract: Basic curriculum is the foundation of the Oil Painting Department of Sichuan Fine Arts Institute, which is not only a transitional bridge for students' future creation, but also the most direct and effective way for students to understand art, stimulate their feelings and thinking about aesthetic issues, and establish personal aesthetic awareness and correct cognition and speculative ability for traditional aesthetics. Currently, the diversified growth of artistic creation and media expression have posed a huge challenge to the traditional evaluation criteria for the teaching of basic oil painting, and the boundary definition of basic painting is also a problem worth thinking. Therefore, the teaching model of the Oil Painting Department has also been adjusted, and the curriculum system has returned to the studio system. The basic teaching and research section has been renamed the basic studio. The adjustment of the model brings about hope and expectation, which are also reflected in students' works.

Keywords: oil painting teaching, basic painting, academy education

第十届油画系学生基础绘画作品年展
——暨依索帕拉基础绘画作品奖学金
2021年12月16—2022年1月8日
主办:四川美术学院造型艺术学院油画系
承办:四川美术学院造型艺术学院油画系基础部
艺术赞助:江苏依索帕拉文化发展有限公司
展览地点:四川美术学院CAEA美术馆

2. 叶荣荣,《人体写生》,150×120cm,布面油画,2021,指导教师:郑力,四川美术学院油画系第十届基础作品年展一等奖作品
3. 刘颖希,《写生人体》,160×85cm,布面油画,2021,指导教师:郑力,四川美术学院油画系第十届基础作品年展一等奖作品

王朝刚

四川美术学院油画系基础绘画教学展已经有10年历史了。每一年学生的作品状态,由于课程老师的引导都有所差异,呈现出不一样的效果。有的学生倾向于比较扎实、沉稳而深入的刻画,有的是更具有表现性的、个性化的特点。有些时候学院外部艺术语境的影响也会在基础教学和作品上有所反应。整体上的趋势是,同学们越来越能够沉下心来,能够画得进去,不浮躁。

我们现在实行新的工作室制。大一和大二前半学年同学们在基础部,学习同样的课程。二年级下学期开始,进入工作室,除了工作室自己的一些基础课,主要是语言课程和创作课程,三个方向明确,这跟过去相比有很大的区别。在入校一年半的基础部课程

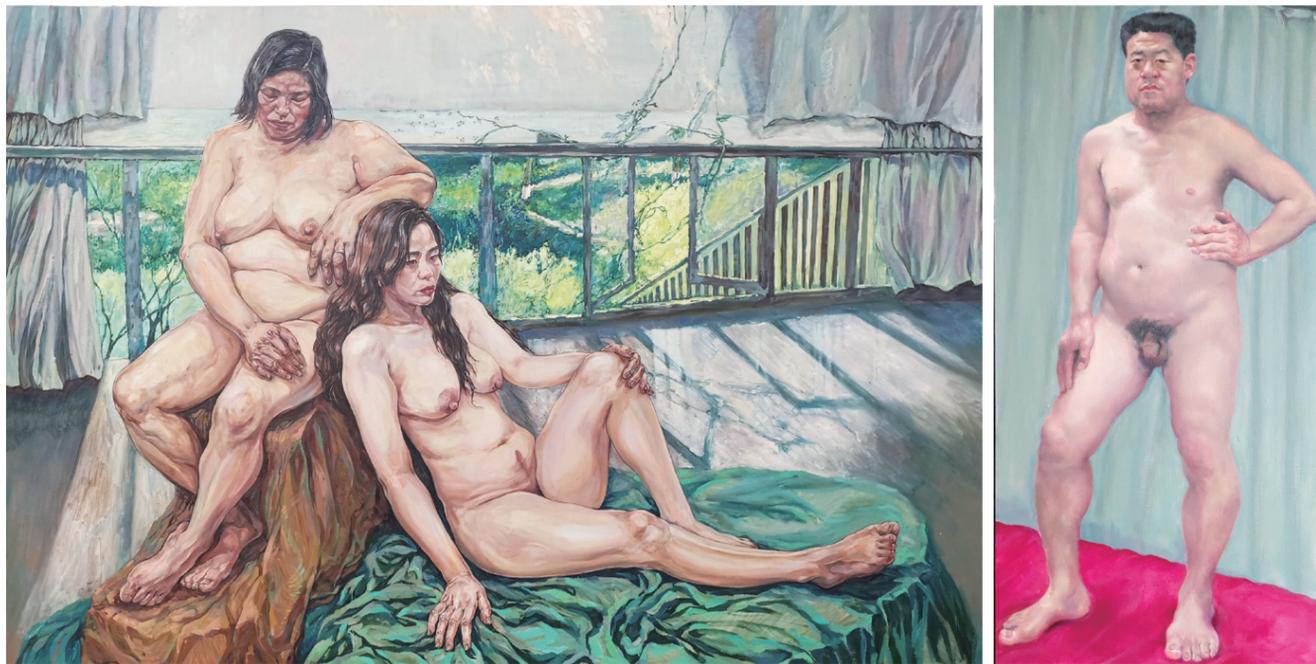
安排上,分为三个班,授课的老师是三个工作室的老师,因此基础课也会带有教师工作室的方向和特点,老师在授课时可能会带有一些不同的要求和方法,来引导学生。同一个年级的三个班,基础作业有可能形成不一样的效果。这也是对学生进行分类培养,并且为对他们在之后选择不同的工作室、不同的艺术方向做好铺垫工作。今年是这个新教学制度开始实施的第二年,今年下半年,将有一个年级的同学们选择自己的工作室。两年过后,我相信同学们的创作面貌就会形成比较明显的区别了。

这个展览是非常纯粹的、专注于基础绘画的展览。今天对媒介、对材料都需要不同方面的基础能力,但在这里我们强调基础的手绘的能力。在这个展览里,我们不展示

“宽泛”的基础训练作品,而是回归到绘画中对造型、色彩、笔触、线条、比例、节奏等诸多绘画元素的深入理解和应用。重点是回到手绘的感觉,训练最基本的手绘能力,磨炼同学们绘画上坚实的基础功夫。

陈树中

现在的信息很发达,学生对各种思潮和风格比较敏感、敏锐,他们在做基础作业时,会把这种感觉辐射到作品上。比如在大一、大二的时候,有的同学对风格很好奇,会在基础教学训练中进行一些不同的探索、尝试。但大多数同学还是遵循指导老师的要求,在基础训练的基础方面把功夫练好,比如造型问题、色彩问题、构图问题,在这些问题当中还包含了很多的小问题,很复杂。

4. 康洛伽，《人体习作》，15×20cm，木板油画，2021，指导教师：刘晓曦，四川美术学院油画系第十届基础作品年展二等奖作品
5. 罗晓峰，《男人体》，120×60cm，布面油画，2021，指导教师：王强，四川美术学院油画系第十届基础作品年展二等奖作品

比如说素描当中的黑白灰关系问题，色块与点线面问题，还有平面和立体的关系问题，光影、结构的问题等……面对复杂的基础教学课题，我们油画系的任课老师们本着自己的思考，把他们的想法灌注到教学当中去。每个年级三位基础教学的老师教学上是有一些差异和变化的，我们三个老师之间会进行教学想法的沟通，在训练的过程和呈现的效果上会形成一些差异化。

我们在教学中会根据老师自己的想法，结合学生的具体实践和个性差异因材施教。有的同学对体积比较敏感，有的对光影比较敏感，有的喜欢用线条去画，有的对色彩很感兴趣，有的对画面的构成、构思、情节的营造很感兴趣，我们会根据他们的特点，提升每个人的长处，把每一张作业尽量做得更好。

从这10年的发展来看，其实基础教学形态的差异性并不是很大，因为基础教学的规律和本质的东西几乎是不变的，不仅10年，甚至20年前基础教学的主张，和我们作为现在一线教师的要求，差异是不大的。因为基础绘画和创作是两个系统，在基础绘画课程中，面对学生的绘画语言和风格，我

们常常以一种冷静的态度去面对。作为美术学院的学生，还是要先把基础的问题——造型、色彩、结构、体积、光影关系解决好，建立一种对绘画的审美感受的表达，这些都会在基础作业当中体现出学生的综合能力。在未来的创作中，他也会把这种气质体现出来。无论是基础作业，还是毕业创作，以及在以后创作上的尝试。对作品本身的要求其实差异不大，只是基础教学有它自己的规律。我也在“两头跑”，教基础绘画的课程，也在带毕业创作和研究生，可以看到同学们从基础训练的阶段，一直到毕业创作，能看到他们成长的脉络和路径，有一定变化，也体现了绘画作品与基础作品的关联性。

现在同学们保持了比较好的状态，而且整体水平和艺术素养比过去高了许多。艺术的道路艰难又漫长，毕竟，打好绘画的基础是艺术之路的良好开始。

刘晓曦

我以前当了15年基础教研室主任，帮系上做一些和基础教学有关的工作，我负责牵头，其他老师们一块支持。川美当代艺术

比较活跃，这是好事。但是对学生来说，面对这样的环境和氛围，他们的认知和理解可能会产生一些偏差，觉得是不是非要去弄那些很花哨、很光鲜的东西，面对传统，有些同学会困惑或者怀疑。比如说我们油画系的学生年展，筛选的作品都是更注重实验性，或者说更具有个人探索性的作品。但有的同学和低年级阶段，更适合踏踏实实画一些写生，或者探索一些绘画语言本体上的东西。油画系学生基础绘画作品展让同学们知道，基础绘画是有意义的，是被老师和学校认可的，在一定程度上打消了他们迷茫的情绪。在展览当中入围的、获奖的同学，就会更有信心，也许会比较自然地过渡到自己的艺术创作和探索中。

四川美术学院作为美术学院，自然有她的保守性，必然需要守正，守正才可能创新。在这个线索下，我们把基础绘画年展坚持做下来，今年已经有10年了。之后我们计划把10年来的优秀作品集中起来做一个展示，相信效果会很好，不仅能呈现不同的视觉效果，还可以展示10年来各位同学在基础绘画方面做出的努力。

现在好多同学还是非常看重这个展览，

6. 刘冰琦，《遗珠》，70×30cm，纸本水彩，2021，指导教师：刘晓曦，四川美术学院油画系第十届基础作品年展二等奖作品

这就达到了我们的初衷。这个展览更重要的是鼓励一种学习的氛围，培养对传统绘画和基础造型绘画的兴趣和能力，对我们来说，这个展览的目的就达到了。我们需要努力把它坚持下去，在这个大家都在讲创新和实验的时代，这种踏踏实实的绘画的磨练，我们觉得也是非常重要的基础。

但与此同时，不能把基础作为一个狭隘的概念，但它一定是某一个类型的艺术家的必经之路。所以我们尽量不偏颇，在教学和展览上尽量全面，照顾到各个方向和层次的同学，这样更符合我们四川美术学院多元包容的传统。让那些暂时还没有形成独立创作观念，或者不适合用太过实验的创作方式的同学，找到自己的方向和自信的场域。

艺术现场具有开放性和多元性，但基础

教学有它的传承性和保守性。对传统的绘画方式进行界定以后，会让好多同学比较有信心地进入下一个学习和创作的阶段。面对艺术现场的丰富变化，很多同学还缺乏足够的辨别力和定力，容易失去方向。这个最传统的以造型能力、造型表达为基点的基础绘画的展览，会让更多的同学从比较有规定性的东西，顺利进入他自己的发挥和自由创作的阶段。基础绘画的教学和学习，更加明确了学院的作用，学习的方向，也让同学们对自己有更准确的定位。

王海明

今年我们油画系的教学制度进行了改革，现在由基础部和另外三个工作室共同构成油画系的教学体系。我负责基础部的一些工作，同时我也是一工作室即具象油画工作室的教师。

最近这几年，油画系的同学们对基础能力重要性的认识越发清醒，诉求也发生了一些变化，越来越重视基础的训练。现在的学生和之前有许多不同，由于图像对艺术的持续介入，现在的学生依旧保持着对图像的敏感以及思维的活跃，思维与图像的结合依旧紧密，但在此基础上表现出了更浓烈的家国情怀，与对传统文化的敬重。在日常学习中开始更多地关注艺术的审美问题与现实之间的联系，较之过去的学生，有更为丰富且独立的品性，以及对现实的关注热情。他们往往在选择作画的视角，以及题材的立意上思维更新奇、更活跃。

一直以来，我们在基础教学中，给学生持续灌输“作品”的意识，要求学生认真对待自己每一张课堂作业，要把每一张作业当成作品来对待和完成，而不是在课堂中仅仅做了一个无关痛痒的随手练习，画完就扔在一边了。要求学生从一开始的绘画过程，直到最终的完成，都要对自己有高要求。而且我们老师还要求每个学生在完成的作品上签名，有了签名，学生在心理上才多少会对自己的画作产生敬畏之心，而且一张画在作品性上才相对完整，才能被称为一件真正意义上的作品。现在很多同学已经形成了这样的好习惯，令人欣慰。只有认真对待自己的每一件作品，并为之付出巨大的精力之后才能体会到一件作品的来之不易，才会格外珍惜。才能在不断的实践中切切实实地感受到

自己的进步，从而获得无以伦比的成就感与幸福，并不断地激发出对绘画对艺术的兴趣与信心。

基础教学方面的调整，和油画系的工作室改革是共同进行的。之前的基础教学模式是课程制，同学们在4年的学习时间里，低年级的时候会接触绘画的基础训练，但是到了三年级，进入创作的阶段，就渐渐地和基础训练脱钩了。但是在工作室制的教学体系下，情况就不一样了。例如基础绘画中所运用的传统写实的绘画语言，它不只是同学们切入艺术、研究艺术的路径，这种传统写实的绘画语言本身，也是延续了几百年的经典的艺术语言表达形式，喜欢传统写实绘画的同学就可以进入具象油画工作室继续研究传统技艺。当然学生们对艺术方向的追求是不同的，在工作室制的教学体系下，不管是喜欢什么艺术类型和风格的学生，都能找到与之对应的工作室进行学习，这样一来，学生的学习与实践就更具针对性和延续性，有利于学生深入钻研。不同的工作室，对基础的要求和定义也不同。比如一工作室对基础的要求更偏向传统的具象写实，但是二工作室和三工作室对基础的定义则会把眼界、思维、观念、方法论等纳入进来，具象写实则不是注重的标准。各个工作室的教学即将展开，老师们和学生们都满怀期待，希望在新的教学制度下油画系能取得新的成果。

作者简介：
王朝刚，四川美术学院造型艺术学院油画系主任。
陈树中，四川美术学院造型艺术学院油画系教授。
刘晓曦，四川美术学院造型艺术学院油画系教授。
王海明，四川美术学院造型艺术学院油画系基础部主任。