

11月

全世界華人人物寫實油畫大賽

oilpainting.ntdtv.com

油畫是西方繪畫史中最普遍、最具影響力的繪畫方式。

傳統西方繪畫作品中，大都是油畫作品，

題材多表現神與天國的殊勝美好，聖賢的德行事蹟以及自然民風之美。

其中以人物主題占了最主要的地位，而技法上則突出了西方寫實技術的高超。

正統藝術的回歸

文／史多華

油畫自問世以來，也見證了人類寫實繪畫的興衰：從技術的不成熟到成熟，歷經不同時期不同風格，然後隨著人類觀念的變異而逐漸放棄寫實，最後走向漫無標準的現代藝術。

然而我們相信藝術是有標準的，只有能夠使人昇華的純善純美的藝術才能真正歷久不衰。從歷代留下的經典作品中，我們看到了古人的智慧、才華與心血，以及人類所推崇的「真、善、美」永恆價值。在人們失去審美價值和判斷的今天，這些珍貴的遺產已然成為人類找回藝術正統價值的重要參照。以藝術創作而言，學習古人並不等於食古不化。歷史上的幾次

文化高峰都是根植於前人文化遺產的沃壤中，開花結果、再創新局；而且每個藝術家都有其人格特質、思想情感、創作理念和時代環境對他的影響。有理想的創作者必然知道如何取捨，結合著時代的意義，走出自己的路。

新唐人電視台舉辦《全世界華人人物寫實油畫大賽》的目的，是在使人重新找回純善純美的正統藝術價值，同時也提供了藝術家們純淨自我，回升技法的機會。

在此我們從新審視正統油畫承傳及價值，自有其必要性及深刻意義。◇

寫實是西方正統藝術的衡量標準

西方藝術自古就注重對自然物像的逼真模仿，以達到視覺上的真實感；因此「寫實」也是衡量一個藝術家功力的基本標準，是西方美術的最大特長。這種「寫實」精神的淵源可以回溯至上古時期，從栩栩如生的埃及皇后內芙提斯繪畫，到希臘、羅馬藝術中真實與理想兼具的雕刻作品，範例可說俯拾即是。

然而在繪畫上，古代繪畫受媒材和技法所限，離「寫實、逼真」還有一定差距。直到文藝復興時期，在觀念、技巧和媒材上都有了突破性的進展，才達到了前所未有的輝煌。

文藝復興時期繪畫的寫實成就主要表現在幾個方面：

1. 透視法的運用，把繪畫從平面的二度空間延伸到假想的三度深度空間。2. 對光線明暗變化的掌握更加純熟，物體的立體感和重量感更真實。3. 解剖學幫助畫家對人體的進一步認識，人體結構準確且姿態變化豐富。4. 對人物內心狀態和情感的傳神刻畫。5. 物體質感的細膩逼真。

這些文藝復興時期的寫實成就，為後數百年西方正統繪畫奠定了深厚的基礎，同時樹立寫實繪畫的衡量標準。當然，寫實的成功和媒材的進步是同步進行的，特別是油畫的發明在其中扮演著舉足輕重的角色。◇

拉斐爾《雅典學院》壁畫。

油畫的繁榮與輝煌

1、起源

遠古時期的人類就懂得利用混合油的媒劑來作為物品的塗料；早期油料也只是作為彩繪雕刻和蛋彩畫上的亮光塗劑。到十五世紀初期，法蘭德斯的凡·艾克兄弟（Hubert and Jan van EYCK）經過多次試驗，用亞麻籽油和堅果油混以樹脂等材料，發展出一種能逐漸變乾的穩定媒劑，取代蛋彩畫使用的蛋黃或蛋清。

這種改良油劑混合顏料之後，質地細膩且乾得較慢，畫家有充份時間精細描繪，畫面效果細膩、透明且鮮豔明亮；乾後不變色又能長期保持光澤。這些優點是蛋彩和壁畫所沒有的，因此油畫媒材問世之後成為畫界新寵，尤其在文藝復興時期畫家們追求寫實和完美的同時，油畫的出現有如上天及時的禮物，繪畫的外觀從此也因之改變。

2、初期油畫承襲北方精密寫實的傳統

楊·凡·艾克本是擅長精緻描寫的手抄本畫家，改良油畫媒劑之後，他將北方國際哥德式風格結合油畫技法，在木製畫板上純熟地畫出了明亮清晰、畫質細膩的傑作，知名的如《羅林大臣的聖母》和《阿諾菲尼的婚禮》等。畫家耐心的以油畫層層描繪著畫中每一細節，密度與深度的相乘效果，使得物體質感達到前所未有的細膩逼真。當然凡·艾克等北方畫家的寫實並不全面，因為畫中質感雖細膩，人物表現卻嫌僵硬生澀，特別在人體的結構比例和美感上，比起意大利畫家有一段差距。

3、意大利畫家的發揚光大

1475年，受法蘭德斯畫風影響的意大利畫家梅西納（Antonello da Messina, 1430 ~ 1479）把油畫技法首先帶到了威尼斯，隨後油畫在意大利各地流行起

來。有了油畫媒材，在寫實技法上已經頗有心得的意大利畫家們更是得心應手，也刺激了新的嘗試。威尼斯畫家偏好用褐色打底，並且延用了壁畫中加白色的不透明畫法，但是畫面也因此較暗。而達芬奇（Leonardo da Vinci, 1452 ~ 1519）獨到的「暈塗法」藉著油畫的特性更是發揮得淋漓盡致，這種光影漸次變化的效果很能將肌膚柔細的質感表達出來，畫面氣氛顯得柔和而神秘。

以《雅典學院》等濕壁畫知名於世的拉斐爾（Raffaello Sanzio, 1483 ~ 1520），在油畫的表現上也十分出色。他總合了前輩畫家的智慧與經驗，善用純熟的寫實技法將文藝復興所推崇的古典價值溶合在巧妙的構思中。例如他的《聖母子》表現了人間純善純美的形象；肖像畫神情高貴，服飾和物品質感也十分細膩真切。

由於威尼斯畫家經常為富商豪宅的壁面創作大畫，他們便以帆布取代畫板，因而出現許多巨幅油畫。此後畫布的使用日漸普及，成為油畫的主要基底材（support）。同時，油畫以其材料的便利和豐富表現性，日漸取代其他畫種，成為主要的繪畫媒材。

4、理想美與寫實兼具的古典精神

寫實固然是文藝復興繪畫的一大成就，然而文藝復興的意義還包括了古典精神的復興。古典精神源自於古希臘、羅馬藝術對完美形式和永恆價值的追尋；強調理性、明晰、秩序、比例的和諧，結構的單純、平衡，而精神上崇尚高貴、尊嚴、平和內斂的整體美。

因此古典風格多具有形式完美、靜態而內斂，高雅穩重等特質。文藝復興正是受出土古文物的啟發，因而在繪畫上能夠兼顧理想美和寫實精神，達到空前的成就，成為後代繪畫的典範。

文藝復興意大利畫家的成就，吸引了歐洲各地許多藝術家們走訪意大利，研究古代文物，學習新的技巧和知識。於是寫實理想兼具的古典油畫便在歐洲各地傳播開來。在藝術的承傳上，也開始出現了專門培育藝術人才的美術學院。

5、古典精神與學院藝術

意大利的喬治·瓦薩里（Giorgio Vasari, 1511 ~ 1574）於1562年時，在佛羅倫斯創建了第一所藝術學院（Accademia dell'Arte del Disegno），學生們就在學院裡學習繪畫的技巧，包括解剖學和幾何學。10年後聖路卡學院（Accademia di San Luca）在羅馬創立，著重在藝術理論和教育方面。

法國在路易十四時期參照聖路卡學院的模式，於1648年創建了「法國皇家繪畫暨雕刻學院」。

學院中藝術傳承的理念是：繪畫必須遵循理性的基準。為了達到準確逼真，因此透視法、數學式人體比例、幾何式安定構圖、正確的結構、明暗表現等均是重要的基礎訓練之列。之後模仿法國學院的風格和教學法創立的學院，遍及了全歐洲，例如英國的皇家藝術學院也是其中之一。這是西方繪畫在學校制度下正規訓練、有理論、以學術方式發展延續的藝術傳統。

對法國學院理念影響深遠的十七世紀法國畫家普桑曾說：「一幅畫必須包含最高的道德內涵，表現在能傳達其知性內涵的結構中。」因此在學院的教育理念中，藝術創作除了必備的寫實技術外，還必須結合著古典精神，傳遞信仰、道德等正統價值，對社會

（右圖）雅克·路易·大衛《列奧尼達在溫泉關》

起著潛移默化的作用。

十八世紀中龐貝城等古文物的出土，再度引發大眾研究古代藝術的風潮。人們不僅是欣賞及學習文藝復興時期藝術，進而試圖直接學習希臘、羅馬的古典藝術。

6、最後的學院藝術

正統藝術所堅持的理念雖然有學院教育支持，但也一直在和下滑的道德和世俗品味交戰著。十九世紀末法國畫家布格羅（William Adolphe Bouguereau, 1825 ~ 1905）一生堅持學院藝術風格，並和後起的印象派形成對壘。他告訴他的學生們：「人們必須尋求美和真，必須使作品達到極致。」

同期像布格羅這樣堅持歷史使命的畫家還有不少，如英國的萊頓（1830 ~ 1896），荷蘭的泰德瑪（Sir Lawrence Alma-Tadema 1836 ~ 1912）等。他們雖然在世還享有盛名，但是後來卻被視為守舊派，甚至被藝術史忽略了。事實上，布格羅在人物寫實技法猶有突破古人之處，特別是婦女孩童們美好的形象、皮膚透明細膩的質感、純真動人的神情，似乎更貼近真實而美好的生活面。只是晚期的學院藝術美則美矣，但感覺上缺乏更深刻的內涵及感人的力量，以致沒能再發揮理想美和寫實技法的長處，創出繪畫藝術的新高峰。◇

人物畫的重要

無論在東、西方繪畫中，人物畫都是最主要、也是最早發展成熟的題材。一方面因為人習慣於描寫自己最熟悉的對象，一方面藝術和信仰有著密切的關係。人類的真正藝術最早都是出現在神的殿堂裡的，古人相信神按照自己的形象造了人，表現神的時候便以人的形象呈現。

到文藝復興時期，由於寫實的進步，畫家不但以真實而完美的人形表現神，還能畫出莊嚴慈悲、聖潔光輝的形象來榮耀神。也因為人是神造的，是世間最完美的產物，因此以完美的人體作為藝術形式的探索也成為文藝復興藝術家努力的方向。達芬奇藉由人物的肢體語言來表現人的內心意向；而米開蘭基羅則以人物為唯一題材，作為傳遞其精神思想的載體。他的人體藝術在美感、動態、精神、力量上的表現可謂登峰造極，對後人影響極大。然而達芬奇重視營造光影氣氛；米開蘭基羅強調人體外形結構和動態，二者對人物的肌膚色澤和質感都較忽略。

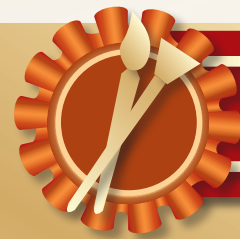
人物的寫實技巧隨著時代逐步推進，但是其逼真和嚴謹程度，也因時代、地區的風格不同而有差異。日後隨著畫幅的日漸加大，繪畫筆法變得簡略，不如油畫早期畫在木板上的工整細膩。新古典時期是繼文藝復興之後人物寫實的又一高峰，如大衛筆下的人物不僅逼真傳神，表現出的人性尊嚴和道德情操，更凝聚成昇華人

《溶於法中》局部，陳肖平。

心的精神力量。而畫風激情奔放的浪漫主義畫家，在人物結構上、作畫的筆調上顯然不如新古典時期的嚴謹精確，這也體現了時代品味的不同和繪畫基本功的差異。

在表現人類品德與高尚情操的正統繪畫題材中，人物的表現自是畫中靈魂所在。人物是否傳神，形象是否恰當，直接關係著繪畫的成功與否。成功的人物表現，直接以逼真感人的力量撼動人心，往往達到語言文字難以企及的效果，也突出了繪畫藝術本身的優勢。◇

比賽日期及獎金

《全世界華人人物寫實油畫大賽》是由新唐人電視台主辦的國際文化藝術比賽系列賽事之一，是以西方古典傳統的或正統的學院派寫實技法，創作表現中國優秀的傳統道德觀念的油畫人物畫。比賽宗旨是為了促進文化交流，弘揚純真、純善、純美的正統的人物寫實油畫藝術。

報名截止日期 2008年11月1日。

報名參賽者請於將參賽作品的高清晰度照片（8.5英寸X11英寸或21公分X28公分）寄至大賽組委會，同時附上相應照片光碟或正片（一張整體照加三張局部照）。大賽評分以報名作品的品質為根據。獲獎結果將於2008年11月底在大賽網站公布。

金獎一名 獎金 10,000 美元，金牌及獲獎證書。

銀獎二名 每人獎金 3,000 美元，銀牌及獲獎證書。

銅獎三名 每人獎金 1,500 美元，銅牌及獲獎證書。

優秀獎多名 頒發榮譽證書。

大賽詳情請上網查詢：<http://oilpainting.ntdtv.com>