

造型基础

Liaoning Fine Arts Publishing House
辽宁美术出版社

教学与应用

Basis Teaching and Application of Modelling

Design Color

设计色彩

温平等 编著

造型基础

Liaoning Fine Arts Publishing House
辽宁美术出版社

教学与应用

Basis Teaching and Application of Modelling

Design Color

温平等 编著

设计色彩

图书在版编目 (C I P) 数据

设计色彩 / 温平等编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2015. 9

(造型基础教学与应用)

ISBN 978-7-5314-6929-2

I. ①设… II. ①温… III. ①色彩学-教学研究-高等学校 IV. ①J063-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第190059号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳富民印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 24

字 数: 260千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 范文南 童迎强

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6929-2

定 价: 240.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

Contents

总目录

01

非结论性教与学

温 平 等 编著

1 224

02

设计色彩

秦 艺 编著

1 88

03

水粉

刘静波 编著

1 60

目 录

第一章 以文献的方式 /007

- 一、关于“清华美院艺术基础教学研究文献展” /009
- 二、认识基础教学 /034

第二章 以个人的方式 /043

- 一、基础教育的意义
 - 李睦老师的教学 /045
- 二、综合的训练
 - 陈辉老师的教学 /065
- 三、实践的意义
 - 刘临老师的教学 /078
- 四、形象与表达
 - 曲欣老师的教学 /087
- 五、技术不是全部
 - 张歌明老师的教学 /096
- 六、教育与教学
 - 王君瑞老师的教学 /105
- 七、观察·思考·表达
 - 蒋智南老师的教学 /110
- 八、如何看待素描
 - 包林老师的教学 /113
- 九、图像表现
 - 李天元老师的教学 /117

第三章 以文本的方式 /129

- 一、网络学堂
 - 李睦学生的文字 /131
- 二、个体差异
 - 包林学生的文字 /141
- 三、记录思考
 - 曲欣学生的文字 /149
- 四、初次交流
 - 王君瑞学生的文字 /154
- 五、入学之后
 - 蒋智南学生的文字 /164
- 六、课堂思路
 - 陈辉学生的文字 /173
- 七、身体力行
 - 刘临学生的文字 /176

第四章 以图片的方式 /177

- 一、现场 /179
- 二、图画 /186
- 三、图像 /217

后记 /223

参考文献 /224

CONTENTS

Chapter I Exhibition and Literature as Teaching Methodology/007

1. Art Exhibition Based on Teaching and Research Literature, Academy of Arts and Design, Tsinghua University/009
2. Understanding of the Foundational Teaching/034

Chapter II Personal Experiences as Teaching Methodology/043

1. Significance of Foundational Education
—— Teaching Experience of Professor. LiMu /045
2. Comprehensive Practice
—— Teaching Experience of Professor. ChenHui/065
3. Significance of Practice
—— Teaching Experience of Professor. LiuLin/078
4. Image and Expression
—— Teaching Experience of Professor. QuXin/087
5. Technology Can Not Mean Everything
—— Teaching Experience of Professor. ZhangGeming/096
6. Education and Teaching
—— Teaching Experience of Professor. WangJunrui/105
7. Observation, Critical Thinking and Expression
—— Teaching Experience of Professor. JiangZhinan/110
8. How to View Sketching Art
—— Teaching Experience of Mr. BaoLin/113
9. Image as an Expression
—— Teaching Experience of Mr. LiTianyuan/117

Chapter III Student Experience as Teaching Methodology/129

1. Cyber Network Classes
—— Essays from Mr. LiMu's Students/131
2. Individualistic Differentiation
—— Essays from Mr. BaoLin's Students/141
3. Recording My Thinking
—— Essays from Mr. QuXin's Students/149
4. My Initial Ideal Exchange
—— Essays from Mr. WangJunrui's Students/154
5. Since My Entering the School"
—— Essays from Mr. JiangZhinan's Students/164
6. My Ideas in Class
—— Essays from Mr. ChenHui's Students/173
7. Set up Examples
—— Essays from Mr. LiuLin's Students/176

Chapter IV Pictures as Teaching Methodology/177

1. The Scene/179
2. Pictures/186
3. Image/217

Postscript/223

References/224

序

美术基础教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，造型基础对于创新体系发展来说具有基础性的作用。国家的发展创新体系需要美术教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术人才。只有拥有创新能力强的人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代艺术学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。基础学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种教育形式，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的教学，学以致用，才是美术教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的美术基础教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的美术大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的基础教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术基础系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典美术作品，可以说，是为立志走艺术之路的学子量身定制的专业图书。

本丛书涵盖了艺术基础教育的主要门类，重点讲述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计方法及表现等内容，本套书由《绘画素描》《实验素描》《设计素描》《视觉知识》《形态语言》《色彩教学》《设计色彩》《速写》等构成。这套丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册以及清华大学等教学改革成果的基础上，针对新时期美术基础教学的特点和要求编写而成的，紧扣教学大纲，体现基础性和时代性，满足学生发展需要，有很强的实用性。

Basic fine arts education is a critical component in China's ongoing construction of innovation system, and modeling foundation plays a basic role in the development of the innovation system. To develop innovation system, China needs fine arts education to cultivate more artistic talents with innovative consciousness and the ability to create. We cannot have a prosperous economic industry chain without having innovative talents.

Modern art disciplines must emphasize achievement transformation and take the path of the integration of teaching, research, and development. If basic discipline seeks further progress as an applied discipline, it must closely align itself with social development and economic life. Education, no matter in what form, is not teaching in its full meaning without being tested by practice, and the ultimate goal of fine arts education is to use what one has learned.

Education is a purposive and planned way of transmitting culture, and it accomplishes the tasks in two aspects: One is passing on knowledge and skills; the other is improving the educatees' mental and physical state and hence make them actualize their self-value while creating wealth for society.

However, our mode of basic fine arts education has fallen behind the times for a long time, and institutions of higher learning have not yet found the intersection between theory and practice, knowledge and skill, skill and market, art and science, and so on. But artist forerunners have been exploring a new and more effective educational methodology, while they are systemizing, analyzing, and integrating previous models of basic education, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this opportunity to compile these in-depth discourses and lively results, and launch a series of cutting-edge, educational, practical, and systematic books about fine arts fundamentals.

The biggest feature of this series is that it combines rationales, explain the profound in simple terms and collects a number of classic fine art works at home and abroad. In a manner of speaking, they are professional books tailored for the students who aspire to be an artist.

This series cover main subjects of basic art education, lay an emphasis on fine art concept, creative thinking, elements of painting, art design methodology and expression, and the like, and this series encompasses Painting and Sketch, Experimental Sketch, Design Sketch, Visual Science, Pattern Language, Color Teaching, Color of Design, Sketch, and so on. This series are compiled specific to characteristics and requirements of basic fine arts education in the new period on the basis of extracting and integrating existing relevant teaching materials, monographs, and painting albums as well as teaching reform results of universities like Tsinghua University. It focuses on syllabus, reflects fundamentality and contemporaneity, meets developmental needs of the students, and has high practical value.

BASIS TEACHING

THE APPLICATION OF MODELLING

01

非结论性教与学

温 平 等 编著

目 录

第一章 以文献的方式 /007

- 一、关于“清华美院艺术基础教学研究文献展” /009
- 二、认识基础教学 /034

第二章 以个人的方式 /043

- 一、基础教育的意义
 - 李睦老师的教学 /045
- 二、综合的训练
 - 陈辉老师的教学 /065
- 三、实践的意义
 - 刘临老师的教学 /078
- 四、形象与表达
 - 曲欣老师的教学 /087
- 五、技术不是全部
 - 张歌明老师的教学 /096
- 六、教育与教学
 - 王君瑞老师的教学 /105
- 七、观察·思考·表达
 - 蒋智南老师的教学 /110
- 八、如何看待素描
 - 包林老师的教学 /113
- 九、图像表现
 - 李天元老师的教学 /117

第三章 以文本的方式 /129

- 一、网络学堂
 - 李睦学生的文字 /131
- 二、个体差异
 - 包林学生的文字 /141
- 三、记录思考
 - 曲欣学生的文字 /149
- 四、初次交流
 - 王君瑞学生的文字 /154
- 五、入学之后
 - 蒋智南学生的文字 /164
- 六、课堂思路
 - 陈辉学生的文字 /173
- 七、身体力行
 - 刘临学生的文字 /176

第四章 以图片的方式 /177

- 一、现场 /179
- 二、图画 /186
- 三、图像 /217

后记 /223

参考文献 /224

CONTENTS

Chapter I Exhibition and Literature as Teaching Methodology/007

1. Art Exhibition Based on Teaching and Research Literature, Academy of Arts and Design, Tsinghua University/009
2. Understanding of the Foundational Teaching/034

Chapter II Personal Experiences as Teaching Methodology/043

1. Significance of Foundational Education
—— Teaching Experience of Professor. LiMu /045
2. Comprehensive Practice
—— Teaching Experience of Professor. ChenHui/065
3. Significance of Practice
—— Teaching Experience of Professor. LiuLin/078
4. Image and Expression
—— Teaching Experience of Professor. QuXin/087
5. Technology Can Not Mean Everything
—— Teaching Experience of Professor. ZhangGeming/096
6. Education and Teaching
—— Teaching Experience of Professor. WangJunrui/105
7. Observation, Critical Thinking and Expression
—— Teaching Experience of Professor. JiangZhinan/110
8. How to View Sketching Art
—— Teaching Experience of Mr. BaoLin/113
9. Image as an Expression
—— Teaching Experience of Mr. LiTianyuan/117

Chapter III Student Experience as Teaching Methodology/129

1. Cyber Network Classes
—— Essays from Mr. LiMu's Students/131
2. Individualistic Differentiation
—— Essays from Mr. BaoLin's Students/141
3. Recording My Thinking
—— Essays from Mr. QuXin's Students/149
4. My Initial Ideal Exchange
—— Essays from Mr. WangJunrui's Students/154
5. Since My Entering the School"
—— Essays from Mr. JiangZhinan's Students/164
6. My Ideas in Class
—— Essays from Mr. ChenHui's Students/173
7. Set up Examples
—— Essays from Mr. LiuLin's Students/176

Chapter IV Pictures as Teaching Methodology/177

1. The Scene/179
2. Pictures/186
3. Image/217

Postscript/223

References/224

第一章

以文献的方式

觀念的蛻變

王蕾

觉得，大
路。近期
知，身体
再次回国
新课程中
种意境中，我
那种绘画内容
金不是想象中的
具体画什么，也不
一直死板地跟着老师走的我突然不知道该怎么画。
没有老师摆好的静物，我不知道该怎么画。
果然老师一再强调画自己喜欢的画，可我怎么
知道什么，我已经对周围的一切感到陌生。
到任何美的东西，没有任何灵感。
失去创作的灵感，如果
然会成为一个

一、关于“清华美院艺术基础教学研究文献展”

1. 文献展的准备与方式

首届艺术基础教学研究文献展于2006年11月28日在清华大学美术学院B区一层展厅展出。这个文献展首先由基础教研室的李睦老师构想,随后与包林副院长策划并在学院老师的响应下正式展出。这次展览一共组织了七位担当过基础教学课的教师参与。他们分别是李睦、包林、李天元、王君瑞、曲欣、张歌明和刘临。

文献展分两部分进行,一是常规展厅的展览,二是召开研讨会。

展厅展览主要展出七位参展教师的教学方案(展板文字)、教学理念、学生与老师的通信、有关教学的出版物、部分本院学生的课堂作品(包括摄影、文本、图像、课堂素描、综合创作、色粉等),以及何洁副院长及李睦老师的前言和致词等。其中,李睦老师提供的学生邮件来信及他的答复与点评,内容翔实,还是首次在文献展里展出,成为文献展的亮点之一。基础教学文献展览的着眼点在于教师的参与,展览的重心放在教学研究的过程和思考上。

研讨会由学生和老师共同参与,采取一种对话互动的方式。

2. 文献展的互动与对话

文献展研讨会于2006年12月7号在美术学院B区102室召开,研讨主要围绕学院基础教学问题来进行。包林副院长主持了研讨会。在场的老师除了有参与文献展的包林、李睦、曲欣、王君瑞、李天元、张歌明和刘临七位老师外,还有应邀参加的绘画系及学院教务处的老师。学生主要来自美术分部一、二年级,约有30名。另外,基础教研室的研究生也参与了这次研讨并作记录。学院编辑部的工作人员对研讨会进行了现场的拍照及录音。

在研讨会现场,包林副院长首先发言,主要谈及文献展的意义及当前学院基础教学的整体状况。李睦等老师和在场的学生都非常坦诚和直率地谈出自己的想法,会场气氛虽然还不够活跃,但依旧可以感受到学院对基础教学

包林副院长在研讨会上发言

所给予的关注，以及学生在学习上所表现出的困惑和期待。以下是在研讨会上的对话节选：

包林：我们的教学宗旨是什么，想法是什么，特点是什么，这些问题教师和学生之间都还没有来得及沟通。但是我觉得我们老师的出发点都是非常感人的，就是特别希望能在展览这段时间里有一次师生面对面的交流。平时在教室里老师在告诉你应该做什么，不应该做什么；在劝诫你，规范你。我想这是课堂教学的语境所造成的，它让老师必须这样做的。今天，老师和同学都是平等的，都在一块儿交流。同学们对学院多多少少有了一个感性的认识，而且今天来的同学大部分是学美术这一块的。现在，我们很遗憾的就是我们做很多事情都是一头热，套句话来说就是“皇帝不急太监急”。我觉得我们不能当这个“太监”角色，我们不能一头热，最热的应该是老师和同学这种关系。我们一处就是四年，这四年是师生关系的开始。你毕业以后，十年、二十年以后，你可能觉得这个学院对你来讲，对你的人生来讲，起到一个很重要的作用，如果这个重要作用发挥在你的事业上、你的人生上，这就真正体现出来这个学院的价值，就是我们在座所有老师的一个最大的欣慰。我们老师别无他求，最终指望的就是你们今后能够创作、成才、独立，能够在社会上发表你的声音，而不只是一个简单的技术人才。所以，我们美术学院的教育首先一定不是一种职业教育，如果我们老师在课堂上只能教给你一些技巧，而不包括我们所说的艺术家应具备的做人的人格人品的话；如果不是对

你们进行综合的人文素养的全方位的训练的话,那你们从学院出来肯定就是只能得到一种职业,就是一个技术人才,你可能就是到了某个编辑部当一个美编,或者到了一个公司去打工,如此而已。那么我们这个教育应该说不是成功的,我不能说是失败的,起码不是成功的。

在座老师都是经过“文革”和改革开放时期过来的人。我们这一代老师还有一个历史责任,就是起到历史上的一个传承作用。我们所有的精力最终会倾注到你们的身上,希望你们今后比在座的老师做得更好。这也是我们最大的希望!

我就先开个头。今天我们也没有主持人,院长有会不能来。所以大家要畅所欲言。同学有话就说,老师有话也说,用这种互动的方式作一次交流。这次交流可能不一定会有结果,我们不需要有一个很明确的结果和很明确的答案到底怎么教学,但是我们要永远保持一种探索的状态,永远保持一种互动的状态。这种状态必须在我们这个大学里形成一种习惯、一种常态。你在这四年中间应该永远保持这种状态。可能这种探索的状态,包括我带的同学在上素描的时候所采取的互动的、询问的方式,会伴随你一辈子,在艺术人生里面肯定就需要这么一种状态。如果你什么都知道了,什么都无所谓了,你不可能有什么创新。我想这也就是我们开这个座谈会、研讨会的一个想法。我就作这样一个开场白。

艺术基础教学研究文献展研讨会现场