

中国美术教育模式研究

The Research on Chinese Art Education Pattern The Basic Teaching and Learning III

基础教学 ③

崔朝阳等 编著

辽宁美术出版社

中国美术教育模式研究

The Research on Chinese Art Education Pattern The Basic Teaching and Learning III

基础教学 ③

崔朝阳等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

基础教学.3 / 崔朝阳等编著. — 沈阳：辽宁美术出版社，2015.5
 （中国美术教育模式研究）
 ISBN 978-7-5314-6713-7

I. ①基… II. ①崔… III. ①美术教育—教学研究
 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第025259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：辽宁北方彩色期刊印务有限公司
 开 本：787mm×1092mm 1/8
 印 张：22.5
 字 数：150千字
 出版时间：2015年6月第1版
 印刷时间：2015年6月第1次印刷
 责任编辑：童迎强 方 伟
 装帧设计：童迎强
 责任校对：李 昂
 ISBN 978-7-5314-6713-7

定 价：260.00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

艺术教育究竟诞生于何时，实难确认，但基于我们对文化发展与教育关系的认识，可以认为美术教育与人类艺术的起源基本同步，若无教育，则无今日之文明，若无艺术教育，则无人类今日之美术文化。原始美术虽还处于蒙昧之中，但它引领了艺术由粗至精、由低级向高级的伟大进程。几千年来，作为人类文化和造型的载体，美术在生产、生活实践中不断发展，蕴含其中的艺术教育，则直接推进了世界美术的发展。

在 21 世纪的今天，中国的美术教育必须呈现新的亮点，必须担当起承前启后、继往开来的历史重任。当代美术教育改革也不可避免地依然会面对从传统中吸取营养而不断充实、发展的现实，深入挖掘人类传统美术的精华，公允地评价传统的意义，全方位地重塑美术教育的价值体系，这已经是当今美术教育工作者，尤其是高等院校美术教育工作者的神圣使命。

在众说纷纭、多元共生的现代教育理论的冲击下，很多美术教育工作者对当下美术教育的诸多问题进行了深深的思考。一方面，积极地吸取、借鉴国际优秀教育理论以充实、强大自己；另一方面，还要积极地梳理、整合本国的美术教育资源，应该仔细地探其渊源，明其脉络，重新认识其现代价值。新的辉煌总是站在前人的肩膀上才能得以实现。中国成熟的美术教育及理论研究极具现实意义，是当前国内外业界人士瞩目的重大课题。

我们所说的美术教育其实有两个方面的含义。其一，技能的承袭和创造。这可以说是我国现有教育体制和教学内容的主要部分。其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量。在学习艺术规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。创造力才是艺术的真谛，也是美术教育的精髓，美术教育应该更多地引入实践性活动和体验式课程。

为了顺应和引领美术教育向纵深发展，近日辽宁美术出版社又倾力筛选、整合、填充了一批昭示现代美术教育理论和导入实施方法的系列丛书，本丛书最大的特点是注重系统性和直观性，力图给从事美术教育的师生带来新的体验、新的感受，对美术教育的理解和感悟亦可以上升到一个新高度。

It's hard to confirm when on earth fine arts education originated. But it can be considered that the fine arts education synchronized with the origin of fine arts based on our knowledge of relationships between cultural development and education. There wouldn't be the contemporary civilization without education, and there wouldn't be current human fine arts culture without fine arts education. Though the ancient fine arts existed in an age of barbarism, it brought a great progress for art, because of which art developed from the coarse and inferior to the fine and superior. For thousands of years, the fine arts as the carrier of human culture and modeling develop constantly in living practices. In the meantime, the fine arts education therein directly pushes forward the development of the fine arts in the world.

In the 21st century, the fine arts education in China should present new highlights and undertake the historic mission to link the past to the future and open a way for future. The reform of contemporary fine arts education is inevitably in the face of the problem how to learn the essence from the tradition to achieve continuous replenishment and development. It's a sacred mission for contemporary fine arts educators, especially those in colleges and universities, to thoroughly explore the essence of the traditional fine arts and fairly evaluate meanings of the tradition as well as rebuild the value system of the fine arts education in an all-round manner.

Under the impact of modern education theories with various opinions and multiple patterns, many fine arts educators ponder over issues concerning the contemporary fine arts education. On one hand, outstanding international educational theories shall be absorbed and learned to replenish Chinese fine arts education. On the other hand, fine arts educational resources in China shall be processed and integrated with their origins and courses and shall be carefully investigated to achieve the recognition of their modern values. Brilliant achievements are always accomplished based on endeavors of predecessors. The well-developed fine arts education and theoretical study in China are of great practical significance and become the high-profile subjects for insiders at home and abroad.

The fine arts education under discussion contains two meanings. First, inheritance and innovation of techniques; they are main parts of the education system and content of courses existing in China. Second, understanding and evaluation on the so-called artistic life based on aesthetic significance; achieve liberation of thought while learning regular artistic techniques and acquire unprecedented creativity through the liberation of thought. Creativity is the true essence of art as well the quintessence of fine arts education. Fine arts education shall import more practical activities and experiential courses.

Recently, Liaoning Fine Arts Publishing House dedicatedly has selected, integrated and supplemented a series of books explaining modern fine arts education and implementation methods of introduction. The series of books is particularly characterized by focusing on systematicness and intuition with the purpose of presentations of new experiences and feelings to teachers and students who are engaged in fine arts education and the enhancement of their understanding and reflections on fine arts education.

Contents

总目录

01

////////////////////

素描评析

崔朝阳 编著

1.....32

02

////////////////////

色彩评析

熊 震 编著

1.....48

03

////////////////////

速写评析

崔朝阳 编著

1.....28

04

////////////////////

设计色彩

北京中院美术高考培训基地编

1.....24

05

////////////////////

设计素描

北京中院美术高考培训基地编

1.....24

06

////////////////////

立体设计

北京中院美术高考培训基地编

1.....24

THE RESERACT

Sketch & Design

101

素描评析

崔朝阳 编著

导 言 ——简述近年来清华大学美术学院入学专业考试的新变化

高考美术专业入学考试是决定美术类考生能否顺利考入理想大学的先决条件。除了需要考生平时不断思考、勤于实践、扎扎实实地打好专业基本功之外，还需要考生及时了解报考院校在专业课考试方面的相关信息，尤其是要及时了解在专业课考查内容上的最新调整。而且，考生还需要领会每一门专业课考试调整的目的和意义，并熟悉具体的考试方式以及与以往考试的差别等。只有这样，才能够做到有的放矢，展开有目的性和针对性的系统训练，从而提高专业课考试顺利通过的胜算。

近年来，我们注意到清华大学美术学院在基于人才培养目标和教学理念更新变化的同时，逐步在实现招生环节与教学培养环节的对接。同时，在招生入学专业课考试上也做了相应的调整。每一项专业课考试从考查目的、考试要求到衡量标准都有了一些新的变化。从整体上来说，为了进一步培养创新型艺术人才，在专业课的考查目的上不再一味地单纯偏重于考查学生的造型功底，而是逐渐转向既注重考生的造型基本功，也考查学生的综合艺术素养。例如：注重考生对生活的观察和理解能力，以及运用造型基本功表达艺术情景和进行创意表现等。

另外，基于选拔艺术人才的侧重点不同，近年来对于造型专业和艺术设计专业在考试方面也有不同的要求。对于造型专业更重视坚实的造型功底和艺术感受力。对于艺术设计专业来说，除了考查学生的艺术造型功底之外，还十分重视学生的艺术创意和形体重构能力。当然，整体而言，近年来对于作品的画面整体感、创意表达、情景展现等都有了更高标准的要求。

第一节 素描考试方式的转变

一、素描写生

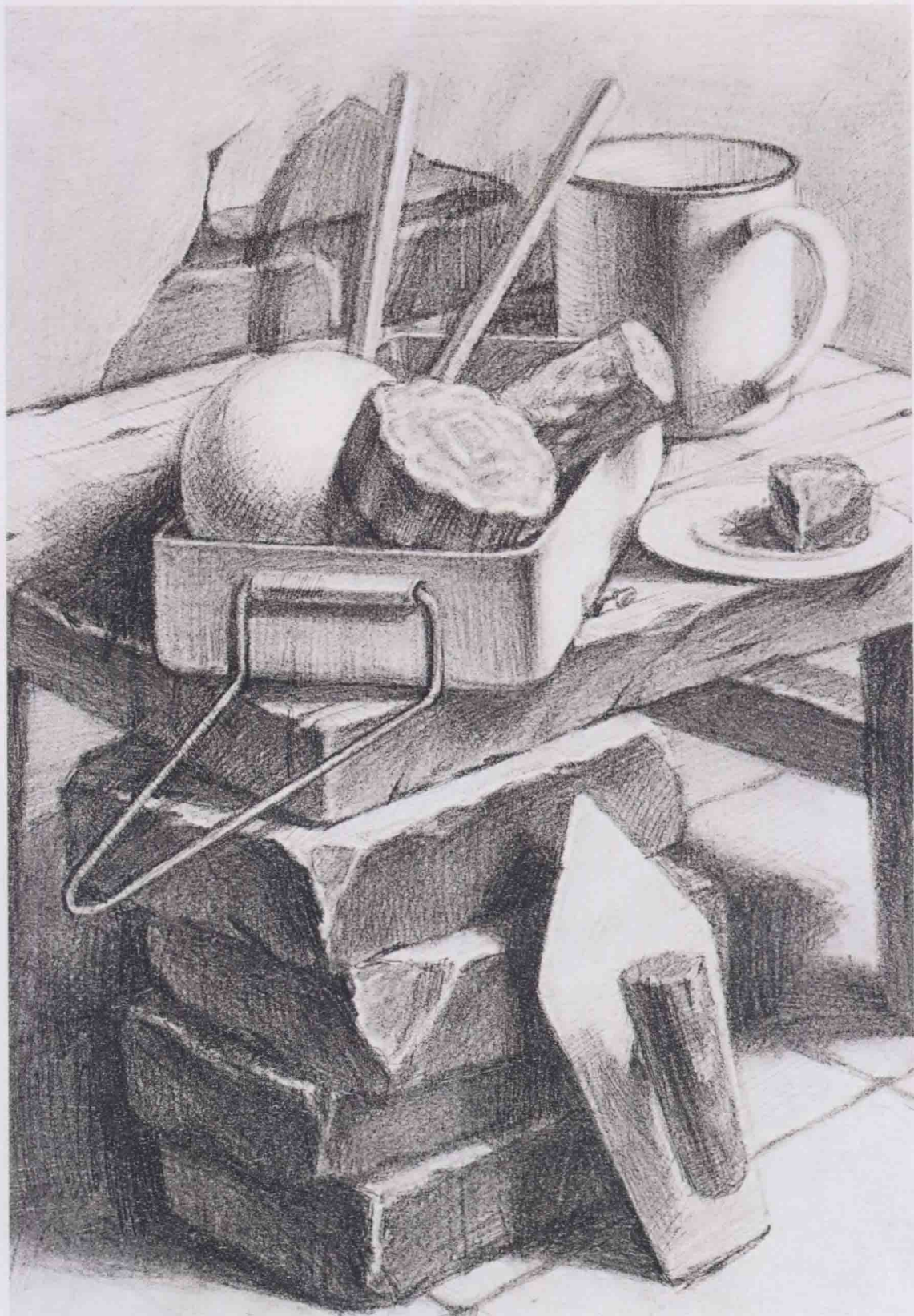
素描写生是培养学生艺术造型能力的重要学习内容，也是美术专业课考试的重要考查方式。近些年来，各大美术院校艺术设计学科飞速发展，随着艺术造型专业和设计艺术学科的专业化发展和分离趋势日益明显，素描写生仍然是艺术造型专业的传统考查内容。素描写生不仅能衡量考生观察生活、表现生活的造型能力，而且能反映考生对于写生对象微妙变化的捕捉能力和深入表现程度，体现出造型艺术专业培养人才的最终目的。所以，素描写生是艺术造型专业考生的重点考查内容。

这是一张素描写生作品，写生对于培养学生的造型能力具有十分重要的作用。人物写生的难度较大，但也是提高造型能力的有效途径。画面中人物构图合理，黑、白、灰关系的处理也很整体，有着一定的变化节奏。人物的形体、动态都刻画得很准确，尤其是对模特儿五官的表现很深入，对模特儿严肃、凝重的神态把握得非常到位。人物的头发、皮肤与衣服等质感的描绘也显得很形象。

二、素描默写

艺术设计学科的考试方式逐渐从艺术造型学科中分离出来，其考试方式的调整也更加符合艺术设计人才的选拔要求。素描默写不仅能反映考生的基础造型能力，而且能体现考生是否具备丰富的艺术想象力和图形构建能力，对于艺术设计学生未来的专业发展具有重要的意义。因此，近年来素描默写逐渐成为艺术设计类考生的重点考查科目。

这是一张2012年的素描默写考卷，题目为《中秋节》。考生通过具有象征意味的物品构建出了富有艺术感染力的画面。月饼、铝质饭盒、搪瓷茶缸和水泥抹刀等物品反映了一个普通民工的中秋节。砖块和木板砌起来一张简易的饭桌，营造出生动鲜活的生活氛围。砖块、木板、饭盒和茶缸等的体积感、质感都表达得很到位，整张画也展现了很好的空间感。另外，画面构图显得很紧凑、饱满，各画面要素之间也协调得很好，体现了考生扎实的造型功底和良好的图形构建能力。

第二节 素描的观察与表现问题

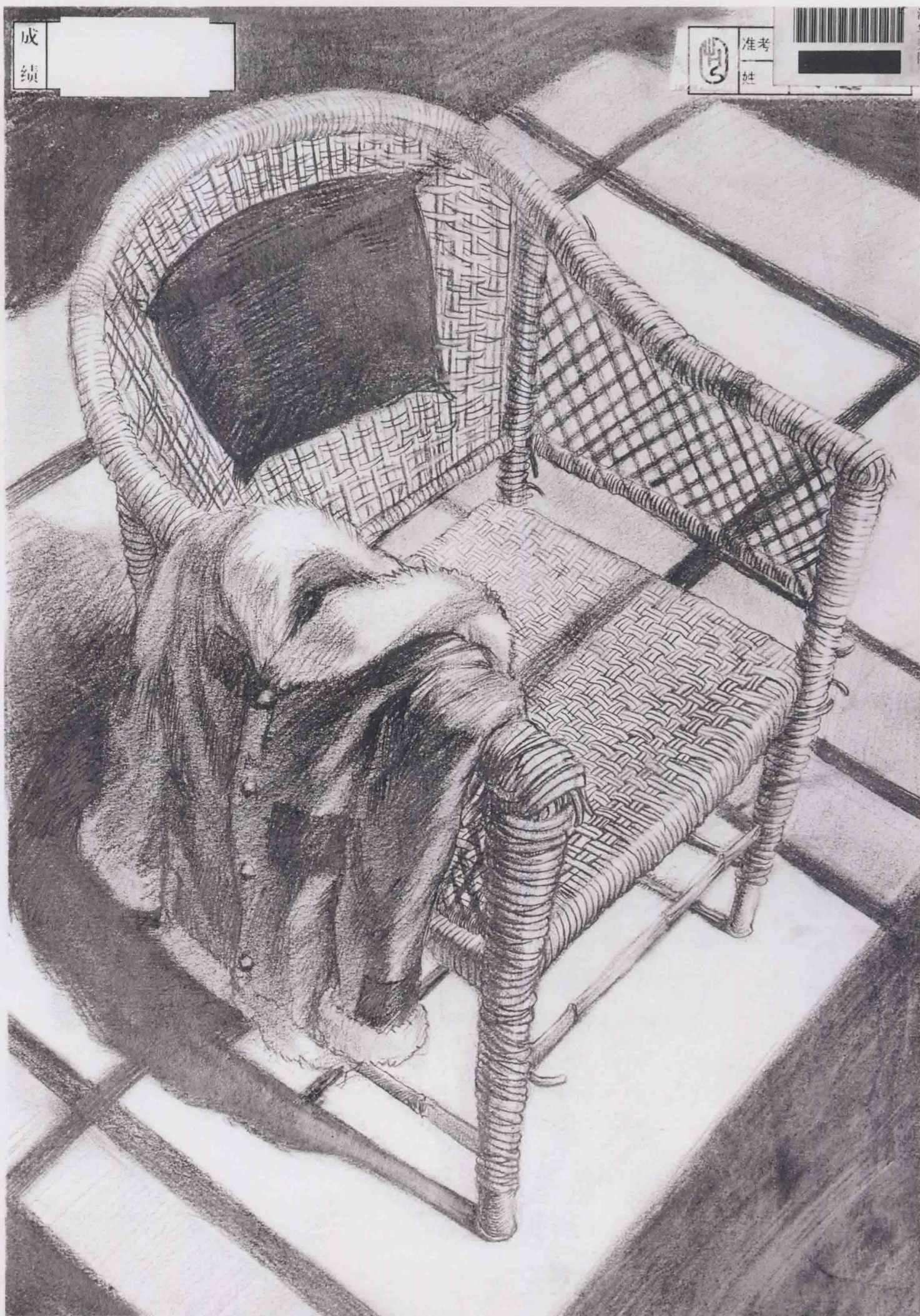
一、素描的观察问题——从“视觉观看”到“艺术观察”

美的感受力首先来自于正确的观察。只有建立正确的观察方法，才能更好地认识对象，为表现对象提供一个前提条件。对素描来说，只有认真地观察生活、体验生活，才能帮助我们更好地理解素描的结构、明暗调子等问题，并表现素描更深层次的内容。

学生审美意识的培养和审美能力的提高都需要以观察为基础，并通过比较、判断、选择等方法来进行造型各因素的建构。这一方面需要学生实现从局部观察到整体观察的转变，学习从结构、光影、质感等多种角度去观察和理解对象。另一方面，也需要学生从一般人的“视觉观看”转变为专业的“艺术观察”。平时养成细致深入的观察习惯，不仅用眼而且要用心去体会周围世界的诸多变化，捕捉各种生活场景，积累自己对于生活的点滴认识，培养自己敏锐的艺术观察能力，久而久之也会提高自己的艺术感悟力。

这一张素描写生作品主要运用明暗调子的方法来表现，形体准确，头颈部、手臂和躯干部的组合关系看起来很协调。五官的刻画也比较深入细致，尤其是模特儿专注的神态捕捉得很好。画面黑、白、灰关系的处理较为整体，灰色调的运用细致入微。在对于素描关系的理解上，尤其是在虚实关系的理解上，体现出考生对虚实关系的领悟能力和把握能力，使得画面的前后空间关系和形体的转折关系都表达得比较到位。

这张素描作品是2011年设计方向的素描考题——“搭在坐椅扶手上的衣服默写”。考生在画面上深入细致地刻画了一把藤椅和一件毛领衣服，该考生还别具匠心地让窗格的影子投在藤椅上，使画面产生了光照的感觉，充满一种温馨的氛围，营造了很好的画面意境。藤椅的编织规律、衣服的特殊质感等都把握得十分到位，光影虚实的变化更是驾轻就熟。这些充分体现了考生平时注意观察生活，善于捕捉生活中的艺术趣味和细微变化。

二、素描的表现问题

正确地观察是为了更好地表现，素描的表现是以结构和光影为主要表现内容的。在此基础上，素描的表现具有多种方式，有以线条表现为主要方法的，也有以调子表现为主要方法的，还有以线、面结合的方法来表现的。根据高考美术的不同要求，素描也出现很多创意性的设计素描，加之考生运用不同的绘画工具，更显示出素描表现的极大丰富性。

1. 素描表现的结构问题

素描表现中的结构问题体现的是表象和本质之间的内在关联。形体的结构和表象之间有着密切联系，对结构认识得越深入，就越能够全方位地观察和了解对象，更好地理解形体、光影、比例、空间等各要素之间的相互关系。理解结构，就是要把理性思维和感性思维结合起来。所以，为了更好地刻画对象，我们都需要深入了解结构问题。有人特别强调素描表现中的结构问题就形成了一种表现方式。

举例来说，如果是刻画人物，就需要了解人体的解剖结构，对肌肉、骨骼的分布状况和自然特征有一定的认识。尤其是对覆盖、穿插、体积等相互关系有所理解。另外，对人体各个部位的关系，如头部、颈部、肩部以及躯干之间的比例关系、组合关系和空间透视等也要有所把握，这样才能准确、深入地表现形体，实现素描表现中内在结构与外在形象之间的融合。

对于素描静物来说，则需要认识物体的结构特征。一般来说，可以借助于对正负形的理解，界定准确的形体关系。在认识结构的过程中，不仅需要弄清物体内部的穿插、凸凹、空间关系，而且还要对各物体所处的位置、方向、比例关系等有所认识。也就是说，形体表达不仅要结构关系明确，而且要符合形体在空间上的透视变化，遵循物体在视觉观察上的呈现规律。

这一张素描人物作品的结构把握得很好。首先，人物的身体动态，比如头部、颈部、胸部等的结构穿插关系较为准确，略向前倾的身体等大的动态把握得也很到位。头部五官的处理很深入，宽阔的脸膛、结实的颧骨、较厚的嘴唇等生理特征刻画得准确而生动，鼻子、嘴唇的体积感塑造得很好，眼睛、颧骨周围的结构表现细致而深入。手部的处理也不错，蜷握和伸缩的手指等组合关系显得很轻松自然，避免了容易出现的僵化感。可以看出考生平时对于人体结构的学习和理解很深入，尤其对面部的骨骼、肌肉关系有着很好的理解。

这是一张默写的素描静物试卷，画面采用局部构图，险处取胜，给人一种构图新颖的感觉。画中椅子结构的穿插处理也符合椅子的构造原理，结构简洁明了。木头的质感表达到位，椅子上毛线的蓬松感、毛衣针的金属质感都处理得非常形象。椅子木板的透视变化也使得画面具有很好的空间感，三角形逐渐消失的毛线外形也进一步增强了这种空间感。

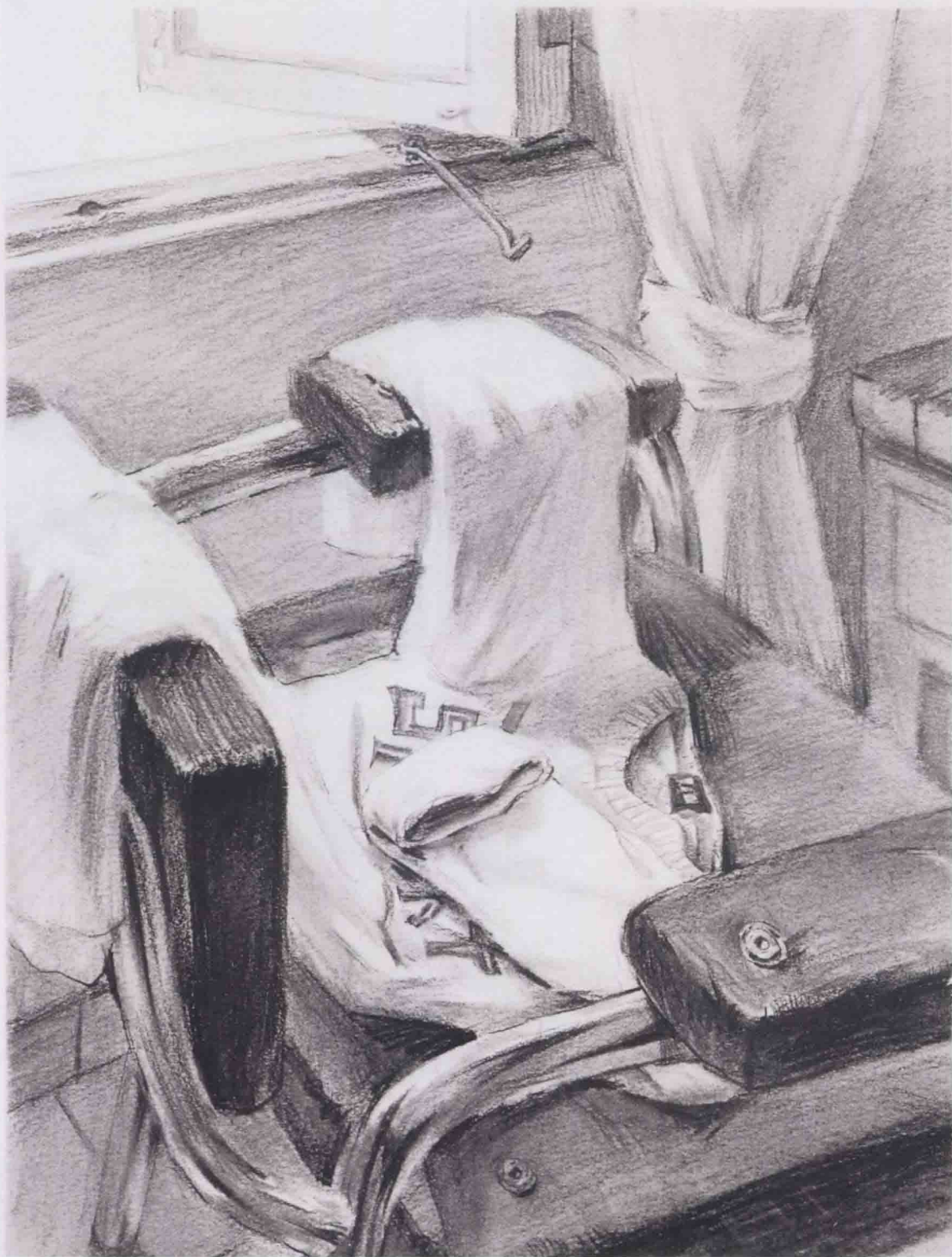
2. 素描表现的光影调子问题

光影调子是在光线作用下在物体表面所形成的明暗层次及黑、白、灰关系。光影调子也是绘画表现的重要方法。这种明暗色调因为光线的变化和形体的不同而产生了丰富的变化。具体来说,光影调子一方面不仅受到光线方向、强弱的影响,另一方面也和物体自身的质感、体积感和空间关系有关联。正因为如此,刻画对象总是会呈现出丰富的明暗调子变化,调子表现出或柔和、或强烈的不同感受。同时,光影调子的丰富变化也反映出物体结构关系的变化,显现出物体不同的体积感和画面的空间感。

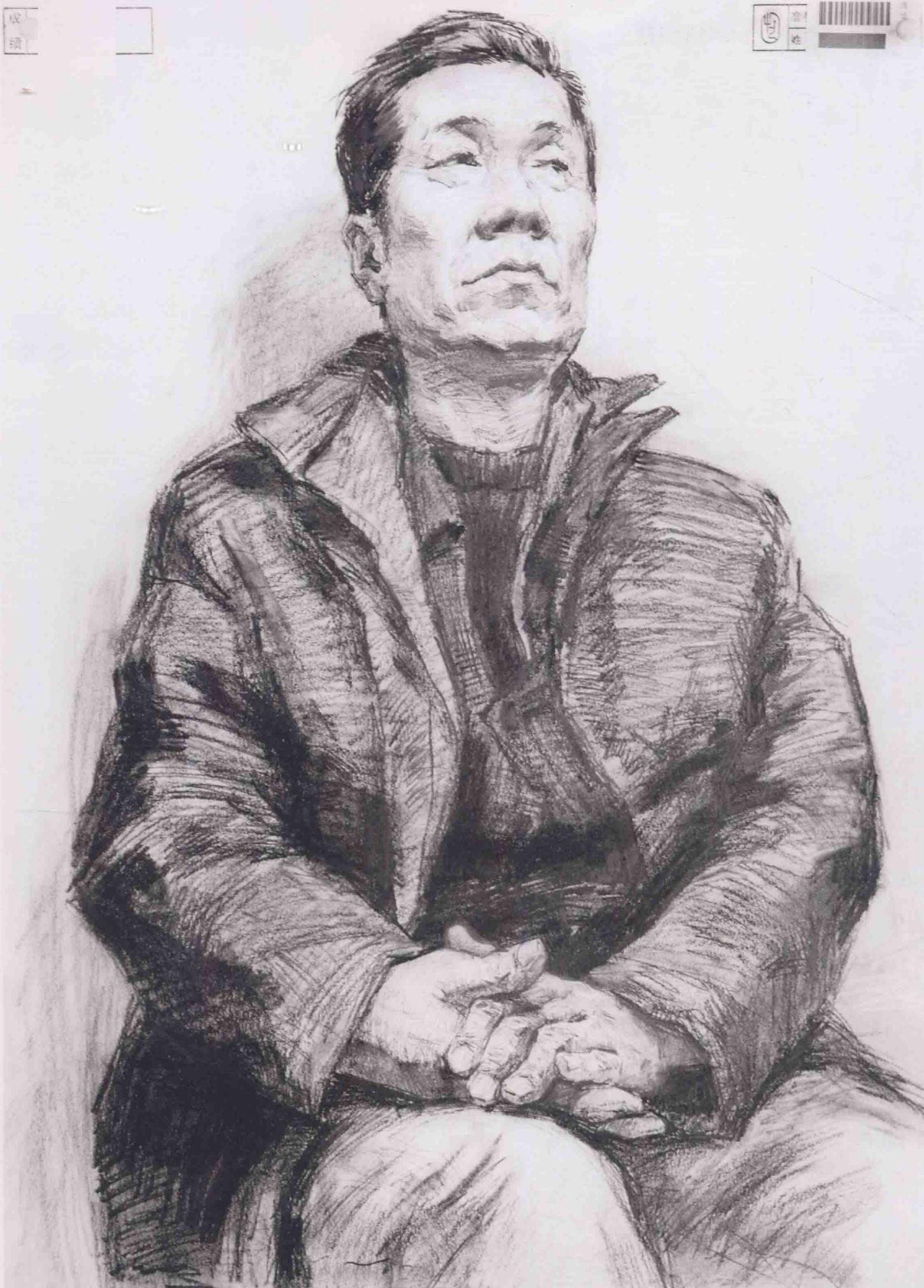
素描中的光影调子经常被划分为“三大面、五调子”,但实际中的光影变化更为丰富。在平时深入、细致的刻画训练中,需要我们去认真体会领悟,真正理解光线作用下物体明暗调子的微妙变化。这样,才能突破对光影调子的概念化理解,对光影调子有一个明晰正确的认识。

对光影调子的认识也需要借助于理性分析和细心观察。比如了解光源的方向、主要光线和次要光线的主次影响,物体接受光线的不同程度和转折变化,以及光线的反射、折射等综合影响。这样会有利于我们更全面、透彻地理解明暗变化的基本规律,运用光影调子去塑造形体,表达虚实关系、空间透视关系以及画面的明暗节奏关系。

成绩

这是一张素描默写作品。由于椅子扶手、靠背以及斜搭的衣服等的多种不同结构,画面黑、白、灰的各种关系也富于变化,窗户的存在确定了画面的主要光源方向。由于白色衣服和黑色椅子的质感、亮度不同,黑、白、灰的调子变化也相差很大。白色衣服主要在微妙的灰色调内变化,椅子的明暗调子反差较大。椅子金属部分的光影变化处理也非常深入,金属质感和丰富的光泽变化都表现得很出色。

这是一张以光影调子为主要表现方法的素描试卷，画面的视觉效果非常整体，黑、白、灰三个大的色调使画面具有一种明快的节奏感。光影调子的虚实变化对于整张作品空间感的表达起到了重要作用，比如下巴、膝盖等明暗交界线的结实与暗部的放松虚化都处理得很好。在局部的处理当中，比如脸部的刻画中，考生主要运用微妙的灰调子变化来表达脸部丰富的骨骼、肌肉等关系。手部的处理略乏深入，但作品反映出该考生对于整体感的把握还是相当纯熟的。