

吕中元 主编

日本现代美术教育·绘画

RI BEN XIAN DAI MEI SHU JIAO YU HUI HUA

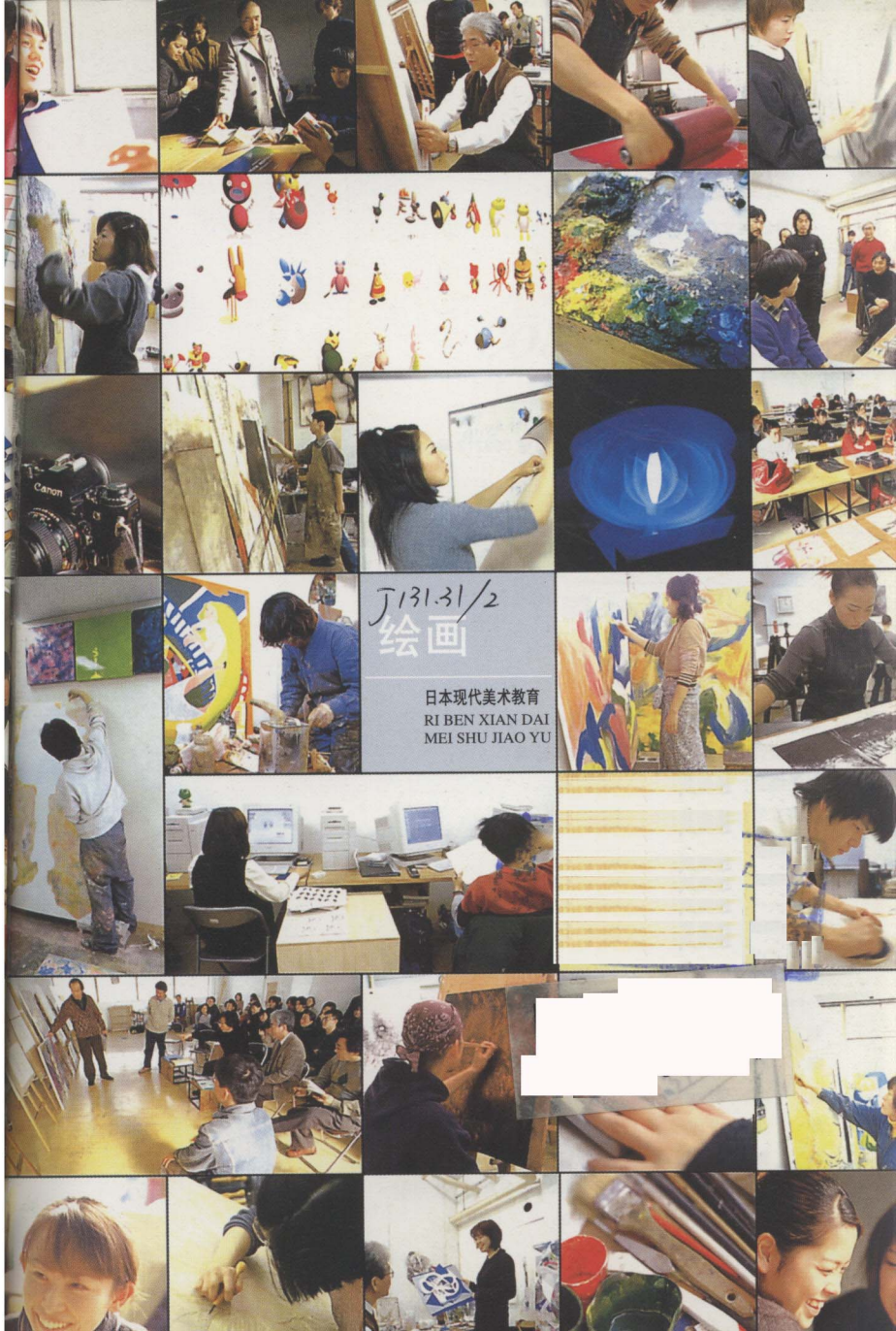
世界现代文化艺术传真系列丛书

SHI JIE XIAN DAI WEN HUA YI SHU CHUAN ZHEN XI LIE CONG SHU

湖北美术出版社

J/31.31/2
绘画

日本现代美术教育
RI BEN XIAN DAI
MEI SHU JIAO YU

图书在版编目 (CIP) 数据

日本现代美术教育·绘画 / 吕中元编

——武汉：湖北美术出版社 2002.3

(世界现代文化艺术传真)

ISBN 7-5394-1216-X

I. 日...

II. 吕...

III. 绘画 - 作品集 - 日本 - 现代

IV. J131.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 093212 号

日本现代美术教育·绘画 吕中元 编

封面设计：太阳创意（武汉）有限公司

责任编辑：桂美武

文案主笔：吕中元

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市武昌区黄鹤路 75 号

电 话：(027)86787105

邮政编码：430077

h t t p : // www.hbapress.com.cn

E-mail: hbapress@public.wh.hb.cn

制 版：太阳创意（武汉）有限公司

印 刷：精一印刷（深圳）有限公司

开 本：787mmx1092mm 1/32

印 张：3.5 印张

印 数：3000 册

版 次：2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1216-X / J · 1095

定 价：25.00 元 / 册 150 元 / 套

CONTENTS 目录

7	能否获益? ——看日本美术教育
15	日本画系
39	雕塑系
73	油画系
101	版画系
107	壁画系

能否获益？——看日本美术教育

吕中元

1801年瑞士教育学家彼司特罗奇（Pestalozzi）提出美术教育的理念应该是开发学生的天性，使以生活为基本的知性（直观的认识，头）、感情（胸）、技术（手）协调发展。美术教育就是以这三者开发出美的鉴赏力、美的情操和美的表现力，这三者是美术教育的根本。这种理念，对当时的美术教育界有很大的影响。而此时的日本美术教育，在1803年（享和3年）由司马江汉先生写了一本书，名为《西洋画谈》，书中主要介绍了西方绘画的远近透视、立体明暗等写实的技法，其美术教育的取向是着眼于技法的传授。时隔100多年后，由日本画家山本鼎先生提出了自由画运动。所谓自由画，在明治时代通常理解为想怎么画就怎么画。选择自由画的方法，是根据当时绘画中相当不自由的现状而提倡的。当时临摹成风，以临摹范本的标准判断绘画的优劣。自由画运动是对当时的美术教科书《新定画帖》以临画为主的一大批判，在美术界有一定的影响。1921年（大正10年），山本鼎著书《自由画教育》。1965年（昭和40年）国际美术教育会议首次在日本召开，主题为《科学与美术教育》，大会上森户辰男作了《科学与美术教育》的演讲，并宣读了第17届INSEA东京大会的宣言，将美术教育与人的培养，科技的发展建设与和平连在了一起。1968年（昭和43年），日本改进了“图画工作”纲要，把造型活动的目标明确化，通过造型练习，培养学生的美的情操、创造力和表现力，尊重技术，把培养造型能力和生活态度作为共同培养的目标，并提出寓玩耍于造型之中的教学方法。他们认为美术教育的目的，不能培养象牙塔似的艺术家，而是以提高美的鉴赏力、文化素质、丰富的情操、良好的道德品质为目的。甚至认为人人都是艺术家，只要他是在通过形体真正地表达他所要表达的思想。但是，美术

必然有他独立的价值，它属于视觉语言的范畴。虽然艺术教育确实能丰富人的情操，提高人的品德修养，而一旦用视觉语言进行交流时，必然会涉及到视觉语言本身的形式法则。本书收集的是日本现在几所美术大学学生的作品，我们可以学习他们许多优秀的地方，他们从选题、创意、构思、构图上都充满了智慧，表现手法多种多样，不拘一格，每个人的个性都在作品中真实地反映出来。但是，由于日本的美术教育过分地强调意识形态和个性张力、自由发挥和无拘无束，似乎显示出忽略视觉语言本身独立价值的重要性。造型语言表达能力略显虚弱，想要表达的东西由于功力不够而没有表达到位，有些在基本的结构上露出破绽。但这是一个无法界定的标准，这也是常常在日本学生与中国留学生之间研讨讨论的话题。

在东京的一所美术大学，日本书法系的同学和中国书法留学生合作办了一个书法展览，左厅为日本学生的作品，右厅为中国留学生的作品。看中国学生的书法，那骨法用笔和如锥画沙的道劲感令人马上联想到了中国书法历史的悠久和文化的苍老，大家都在追求一种博大精深的境界和传统规范的技巧。再看日本的书法，其中少字数派、前卫派，满纸才气灵动，狂情飞扬，洋洋洒洒，字里行间流露出的无羁无惧的精神让人感到了时代的脉搏在颤动，一种霸气扩张。在我们认为的一些轻浮的用笔而在他们的作品里显得和谐自如，无疑给观众留下了强烈的视觉冲击力。我们应该如何去评判这种文化现象呢？

美术是以视觉为中心追求美为特征的学科。

人由于对美的追求得到诸多启迪的同时，人和世界的本质也得到了多方面的体现，从而人就开辟了新的时空观念。艺术教育，是人类共同语言，以这一共同语言所传达的内容使人的情感互相丰富，人格不断完善和升华。美术和艺术设计的授业和学习不单是物体的描绘和功能的设计。

美术和艺术设计的本质是对和平世界所体现的美的一种理解，对人的特质美的一种认识，对自然环境美的一种创造。美术教育的核心价值是净化心灵、升华人格，热爱生活。

日本的美术教育，从大学入学前的美术教育和入学后的美术

时间(杂志 颜料 特种纸 木炭条)

教育，归纳起来分析的话，我认为有以下几个方面特点：

1、启发和培养创造力

在高科技时代，工业文明撞击着人性，人情味的追求、对自然的回归、人的主观能动性和独创性，遭受着动摇。而美术教育，则把启发人的创造力看为新的课题。

2、培养丰富的情操

随着学生世界观的逐渐形成，丰富的情操是一个重要目标。高尚而丰富的情操可以诞生出人类生命中不可缺少的要素，那便是正义感或对生活、对人类的爱。

3、培养造型的思考力

造型思考是美术教育的知性活动范畴，美术教育所追求的造型思考是联系实际以生活出发的，所以学校的有关美术教育的课题都规范化和系统化。

4、培养造型的实践力

人是以文化作为食粮进行精神活动的。文化知识支配着人的行为，没有造型活动 and 实践，就不可能产生造型作品，只有通过不断地学习和大量的实践，才能有丰富的结果。

日本美术院校的学生，在通过考试进入大学，以后表现出的学习主动性和自信心是与他们从小学到中学受过系统规范的美术教育是分不开的。从他们早期的美术教材中，便可看出他们注重素质教育，注重创造力的培养。我初步地统计了一下，现在日本的中、小学的美术教材已经出版的有八个版本。每个版本都力图反映现代社会的思潮和新的观念。使人感到各个版本充分体现了对学生的爱意，当然各种版本的内容也都有自己不同的特点，现列举在日本使用率最高的日本文教出版的美术教材，从它编写的内容，我们似乎可以简单了解日本在大学前的美术教育的概况。

一年级：玩造型、玩砂、玩纸、画画、发现喜欢的游戏、橡皮泥做造型，做自己使用的东西。

二年级：玩造型、玩纸袋、画画、橡皮泥造型、做自己使用的东西，尽情地玩自己喜欢玩的东西。

三年级：用纸做表现，猫和风船，看过、做过的东西立体表现，制作双人玩的玩具，生活中的造型。

世界的一个地方 2000 年

四年级: 用画表示, 描绘春天的天神, 自己形象的立体表现, 制作和动物一起旅行所需物品。鉴赏神秘箱, 观察人的动作、动态。

五年级: 用图表示, 组画人的动态, 设计练习绘制、创作儿童读物。鉴赏、空想的绘画作品, 生活中的造型。

六年级: 用画表示读过的故事情节、面部表情, 设计练习陶器及鉴赏, 远近感的鉴赏。

中学一年级 用画表示看见和印象较深的物体, 素描写生、色彩写生、人物特征、记忆画, 从故事和诗展开想象。雕塑、手工劳动、设计、工艺、鉴赏、美术的起源。日本传统美中的动与静。

中学二年级: 绘画、追求新视点的人物动态, 设计、平面构成的魅力, 由插图引伸出的材料运用, 描绘梦境, 装饰欣赏, 东洋和西洋美术欣赏。

中学三年级: 绘画表现从与物体的对话中发现自我, 构思主体雕塑表现, 视觉传达的设计, 得心应手物体的制作鉴赏: 电脑描绘出的新世界, 关注环境的梦境。

现代美术鉴赏。

通过以上的教材内容, 日本的早期美术教育只分三个阶段的, 低学年、中学年、高学年, 各学年的学习目标和重点是:

低学年: 通过材料来进行造型活动, 从材料产生出丰富的联想, 一边玩一边培养对材料的表现与制作的兴趣。

中学年: 通过材料所产生联想更深一步, 自己观察, 自己实践的造型活动, 初步介入设计和创造性的练习, 对美的作品培养兴趣。

高年级: 深化对造型的观察方法和表现方法, 想像力的构想练习, 造型的创造力的提高, 设计的创意和制作能力的提高, 通过鉴赏提高对美术作品的感性认识。

通过分析日本学生在进入专门大学之前便已经系统地进行了造型训练和艺术鉴赏等活动, 使我们可以想像他们在进入大学之后, 学习的主动性和自信心。

这对于我国的美术教育也是一个借鉴。目前, 在中国高等美术教育改革与发展的浪潮中, 静思我们当代的美术教育面临的问题。

题不仅仅是谋求规模的扩大，而是更需要进行学科的整体调整，科学地制定美术教育计划，一方面积极利用并发掘当代科学技术给艺术带来观念与媒材上的巨大可能性，强调与科技的融通，另一方面则构筑起一道人文关怀的堤坝，以抵制科技的高度发达所可能造成的负面效应。突破传统艺术教育过分重视技艺的弊端，加强艺术与其它人文学科的联系，让美术教育充分体现人文价值和真正的内涵。

我们编纂此书，把日本大学生的作品以及他们入学前的作品献给读者的同时，也把评判的难题交给大家，从他们的作品中去分析他们美术教育的侧重点以及这种教育的效果，并从中悟出中日文化的异同而获得某些启示。

色彩·静物

日本画系

日本画是以矿物颜料（岩彩）加胶调合为材料，在特制较厚的日本纸上多次渲染、描绘为手段的画种。他的特点类似中国的工笔画，但不同于工笔画，日本画比较浑厚，不透明，他还有许多肌理效果的手段，看原作有比较丰富的层次感，肌理效果做得视觉中有触觉的欲望。混沌沌十分对应日本人的审美心理。

