

2006
学 校
艺 术 教 育
与 素 质 教 育

湖北省教育厅艺术教育委员会 编

XUE XIAO YI SHU JIAO YU YU SU ZHI JIAO YU

2006学校艺术与素质教育

主 编：徐勇民

副主编：刘永平

刘寿祥

邱方达

湖 北 美 术 出 版 社

2006年8月

责任编辑：查加伍

张 浩

装帧设计：陈 歌

图书在版编目（CIP）数据

2006学校艺术教育 with 素质教育/湖北省教育厅艺术教育委员会编.—武汉：湖北美术出版社，2006.8

ISBN 7-5394-1898-2

I.2... II.湖... III.①艺术—学校教育—文集

②学校教育：素质教育—文集 IV.①J-4②G40-012

中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第106066号

2006学校艺术与素质教育

湖北省教育厅艺术教育委员会 编

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市武昌雄楚大街268号

湖北出版文化城B座

电 话：（027）87679553 87679522

邮政编码：430070

印 刷：武汉中科兴业印务有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/32

印 张：18.5

印 数：700册

版 次：2006年8月第1版 2006年8月第1次印刷

ISBN 7-5394-1898-2/J·1486

定 价：45.00 元

目 录

高等教育美术篇

论时尚在艺术设计中的重要性	姚 强	3
从三维到二维	黄邦雄	6
本土设计语言与国际设计语言的融合	燕 林	11
消落带景观设计探索	何 明	15
略论米芾的书法美学	王志武	18
素描教学中“整体感”的培养	秦宏斌	23
浅谈校园景观环境设计	何 凡	25
现代图形设计中需追求传统气质	赵 文	29
试论传统工笔画的“写意”特点	刘 璞	35
浅谈高等职业技术院校实用美术教育	周祖银	39
浅谈中国传统园林的继承	何 凡	44
水彩画学科的再认识	孙莉群	48
浅谈中国画艺术对中国瓷绘艺术的影响	段 岩	51
中国传统设计思想对现代设计的启示	吴 宁	56
浅谈油画创作的精神性	徐文涛	60
艺术化生存	潘 锋	64
再说“珠山八友”	段 岩	68
壁画材料创作与建筑的协调	祝 虹	73
艺术地生活	刘 波	77
纤维艺术的情感及其创造探讨	高 波	82

如何更好发挥教师在服装毕业设计中的指导作用

.....	周正娟	87
三进婺源	夏禹国	89
高职艺术设计教育走校企联合办学趋势探索	王 瑶	95
艺术设计教育中教学方式的转变	杨进珉	100
略论徽州古建筑木雕的人文背景	贾 枫	104
论中西方设计艺术的交融	王佩环	108
城镇印象	叶 瑜	113
铜镜植物纹样的变迁	樊 燕	117
让思维插上双翅	王 伟	122
对摄影教学的几点思考	魏舒娜	127
简析巴尔蒂斯	艾应栩	130
回归中国传统	张菡莉	134
浅谈现代景园的创新与发展	华 勇	139
对高职动画教育的反思	赵 威	143
浅述装饰造型教学中的学习方法与色彩训练	王 晶	150
谈素描教学中的分步教学法	徐小润	154
大气与精巧	肖 鹏	158
浅谈《设计素描》中肌理体验的科学阐释与教学	王作其	161
遵循教学规律 改革计算机辅助设计课程	唐映梅	168
改革钢笔画课程	赵 飞	173
徽州吉祥造型	尹 娟 尹 俊	177
展示·互动·创新	黄继先	183
谈中国画色彩的改革与发展	黄 鹤 陈文武	188
高校绘画公共选修课教学中儿童思维方式的引用	李鸣钟	191
浅谈艺术设计的民族性	高 爽	196
从笔触的变化过程看油画语言的嬗变	宁 夏	200

论当代文化语境下的艺术设计·····	赖慧蓉	204
传统与现代图形设计的意趣转化·····	曹世峰	209
关于雕塑的和谐性问题·····	许前哨	214
美术教育与审美创造力·····	王 芳	216
论视觉艺术设计的审美理解·····	杨永波	222
论“雅与俗”·····	黄邦雄	226
高职设计教育面临的挑战·····	罗 玮	230
电子传播媒介与文化·····	陈 玲	233
浅谈动画艺术中的创造力·····	陈国俊	238
论美术教学中如何培养学生创新精神·····	龙银姣	241
汉派新农村·····	尹传垠	243
女性与广告·····	杨洞清	248
规范现代设计教育中的学科布局·····	姚书琪	255
浅谈平面设计及其教学革新·····	胡於怀	260
看中国近代雕塑的发展·····	许前哨	264
谈高校美术教育中学生成功素质的培养·····	何礼华	266
浅谈中国园林中水的设计思想由来·····	单春晓	271
浅谈服装设计中的服装材料再创造·····	刘莹颖	275
综合材料在水彩绘画中的应用探索·····	冯书芬 冯淑凤	279
浅析优秀多媒体节目的评判标准·····	李中元	283
中外经典艺术作品中造型观的比较·····	尹 燕	288

高等教育音乐篇

开启人声宝藏大门的金钥匙·····	周建良	297
浅谈“呼吸”与喉松紧的关系·····	田世娟	301
对高师声乐课现状的思考与建议·····	陈 绚	305
中国艺术歌曲之初探·····	钱 勇	309

多元智能理论之下的音乐教育观·····	万 瑛	314
声乐学习中无声练习的作用探究·····	车小红	317
论声乐教学法及其运用·····	孟福强 姜爱华	323
高师《合唱与指挥》考试方法的新尝试 ·····	杨秋仪	326
论声乐教学中歌曲的艺术表现与处理 ·····	孟福强 姜爱华	331
歌剧《弄臣》戏剧主题特征探析 ·····	陈 琼	335
音乐大师海顿 ·····	Yaying Tu	344
二十世纪《溪山琴况》研究的主要视点与方法 ·····	龙 琿	348
音乐多媒体电化教学之探索与实践·····	杨蔓莉	353
中国传统音乐现阶段发展所面临的问题·····	钱 念	357
对地方高校音乐教育专业培养模式与课程结构体 系的思考·····	李素娥	359
新加坡小学低年级音乐教科书探讨·····	李 姿	364
浅谈古代“五声”的魅力 ·····	朱玉葵	369
浅谈孔子的音乐教育思想对现代音乐教育的启示·····	余晓玲	373
弹筝奋逸响,新声妙如神·····	宁晓静	376
钢琴练习的四个层次·····	刘 毅	380
浅论钢琴教学中基本技术训练与演奏能力培养 ·····	张 晖	386
幼师钢琴教学管理浅探·····	周 卉	391
19世纪俄罗斯民族乐派审美体系的建构 ·····	魏 莉	395
钢琴演奏者过度紧张心理的探悉与调节·····	何 姣	399
解读中国歌剧《原野》的戏剧音乐创作 ·····	胡 波	405
不要忘记我们的人文资源·····	王 武	411
巴洛克时期的三位意大利女音乐家 ·····	Yaying Tu	419
论“跳丧舞”的人文内涵和艺术魅力 ·····	谭晓玲	423
电化教学手段在舞蹈教学中的应用·····	罗春慧	428

浅谈舞蹈的分类·····	贾 芸	430
高师舞蹈教学实践初探·····	张 蕊	435

学校素质教育篇

艺术教育·德育为先·····	杨 菁	443
当前高校学生干部心理状况探析·····	高 侠	446
美育在素质教育中的发展趋势·····	张 勇	452
非专业素质教育原则浅议·····	李 刚 聂士铭	457
浅谈美育与大学生思想政治教育·····	张 红	461
以入学教育为契机 促进大学新生角色转换·····	周方莲	466
亲密接触,和谐相处·····	赵翠荣	470
高校艺术教育 with 素质教育·····	向志方	473
大学新生心理问题与对策研究·····	李 慧	476
通过音乐教育提高高职高专学生的人文素养·····	邓睿卓	479
论学科历史教育与学生素质培养·····	李丽华	485
在音乐教学中加强心理健康教育的教学实践与研究 ·····	俞 莉	490

学校基础教育篇

首先要教学生如何练琴·····	胡 志	497
浅谈在音乐教学中的德育渗透·····	鲜 皓	501
试探民族唱法与西洋唱法的比较·····	周常德	504
浅谈高中音乐欣赏课·····	唐晓丽	507
浅谈课改后的音乐课教学·····	杨 琳	511
高中音乐课需要开放的教育方式·····	周晓雯	517

因材施教 实施有效艺术（音乐）教学	周常德	522
插上想象翅膀 创造自由时空	方承麒	527
小班幼儿舞蹈的创编与排练	牟国萍	532
让学生在评价中品味“快乐”	刘志红	535
小学低年级版画教学的一点体会	汪琳红	540
音乐课堂教学中的特色语言	林和平	544
激活·开发·拓展	张 岚	548
试论声乐教育中学生心理素质的培养	陈晓华	553
浅析中学音乐欣赏课程的“学院派”误区与对策 ...	唐健梅	558
发挥媒体优势 引发乐学之情	林和平	562
对高中音乐教学改革的几点认识	黄 敏	566
音乐欣赏课堂教学初探	陆曼莉	570
小议高中素描基础教学	肖 敏	574

高等教育美术篇

论时尚在艺术设计中的重要性

十堰职业技术学院 姚 强

在人类社会发展的长河中，每一特定的社会都有其对“时尚”特定的表述与追求，因此“时尚”是持续性的动态概念。时尚文化就是社会中一群对“时尚”具有基本共识、共鸣并且认同共享的生活形态，直接和间接影响着同时代人们的观念和生活方式。时尚是紧跟时代发展而发展的，其属性是前沿的、快速更替和标新立异的。“自我时尚”的行为是一种自我更新的行为，是艺术意义上的创新。它蕴涵着时代的人文精神和抒情价值的个性张扬，是对物质世界诗意的反应。当人们被日益膨胀的信息所淹没的心灵，根本无力也无兴趣再去直觉与感悟精神与灵魂的深刻与博大时，大家所能做的只是再现过程的本身，把抽象的概念、观点、理论，改变成最直接、最方便的图形语言。所以说，视觉文化在世界范围内已成了占主导地位的文化现象，是文化现代化转型的重要标志。因为当今知识社会的文化生产与消费，数字化技术等造成了知识社会传播扩散性方式的渠道愈来愈多，规模愈来愈大。在视觉文化时代，批量的、时尚的形象生产与消费已成了社会群体大多数人共享的生活方式，这种“大众文化”，实际上是急功近利的消费文化，它的本质特征是工业社会的功能性，它的目的是追求基于经济法则（有用性和效率等）的物质欲望的满足即消费。所以，它的本质与目的构成了当今全球经贸一体化的格局，世界各国的公司与企业都是有着相同的标准：注意时尚文化的理解，并将时尚的力量注入产品，其目的是为了能够更好地满足市场（反过来获取最大的回报率）。时尚因其持续的动态概念和具有鼓动性的消费理念为众多的商家所

关注，从而成为消费文化的焦点。

现代视觉传达设计是离不开时尚的。

视觉设计生存在一个全球化的语境下，随着知识经济时代的到来，视觉设计研究将担当越来越重要的角色，它已经不是单纯的艺术行为，而是一个正在进行的、多元的、涉及社会各领域的过程。作为这样一个前沿学科专业，如果你没有对“时尚”的理解、融入和把握，那么你所设计的任何作品将是不具领导“新潮”的过时产品，你的思维将是不具备创新意义的“封闭式”思维。所以，对我们这个地处偏远的地方学院来说，怎样才能摆脱地域空间的局限，培养出具有国际“时尚”气质的设计人才，是我们树立新的教育观念，构建新的设计体系的起点。

传统的教育过分的强调独立思考，刻苦用功，这种结果容易让学生走上个体封闭式思维。现代已经不是单打独斗的个体时代了，任何创新都是在有利的社会文化环境中相互启发，多角度、多思维、多答案的互动“联想”的产物。这就需要我们必须通过教育使学生具有外向的性格和活跃的思维，善于表达与交流，才可能了解别人与社会，才可能培养出一种团结协作、取长补短的团队精神。因为，创新与创造是自我的人格形态的行为影射，不断创造或建构自己人生的学习型人格，才可以以最宽容开放的胸怀海纳百川。

有了这个起点，就必须研究世界设计文化的前沿思想。在向外国设计文化学习的时候，不是将眼光只停留在视觉语言层面上，而是发现和吸收其科学性和先进性。注意到先进设计文化的活力与创造性在于它的实践品格和语境取向，在于它始终根据特定的社会文化条件与历史发展需要来确立自己的价值观。而先进的设计理念最显著的体现在于它的科学性上：紧紧把握现代设计这门综合性的交叉学科，运用自然、社会、人文诸学科知识，贯彻技术与艺术、艺术与实用结合的原则，围绕以人为目的的产品设计进行思考与研究，并把这种思考与研究用“实用”的产品形式、“美观”的传播形式表现出来。要十分了解这门学科自身的机能，及其发挥作用的

过程、特点,然后才能结合实际需要加以利用,使自己的艺术直接导向人们的生活观念,参与并影响人们的生活方式,最大限度的发挥这门学科在社会中的作用。不管是在美国还是在欧洲,只要是科学的与先进的设计教育模式,都是以一个创新的因素作为它的主线。只有创新和创造,才会带来社会真正意义上的进步;创新和创造,是一个现代民族的灵魂与活力所在。

世界先进国家的设计思维与制作手段,在给我们带来震撼之余,让我们更多思考的是,在了解世界设计发展动向的同时,怎样把对本土文化的动态研究落到实处,在不带任何传统意识的固定框架下,让东西方设计文化不断冲撞、磨合、融合,让学生带着创新的思维,朝着国际性的方向发展。在我们的设计课中,给学生重点强调的是用形象说话,靠创造形象去解决问题。想象不需要任何框架,思维不遵守任何规则,放松与自信方能打开心灵的枷锁,在直觉与感悟中就会有艺术设计的新发现。

生活是这样充实着,灵魂是这样净化着,每天都是一个全新的开端!此刻,所追求的已不单是设计的创意点和表现手法,更是那萦绕千年的精神状态。澄怀味象,格物致知,从生生不息的宇宙变化中去感受万物之美,从自然的万千奥妙中去反省人类的历史,当设计进入到这种意境时,所看到、所想到,以及所表现的,都只是简单的沟通——沟通远古、沟通现实、沟通未来……这是来自古老东方一隅的时尚陈述。

从三维到二维

——论雕塑专业的素描教学

湖北美术学院 黄邦雄

在我国，很多人总是把基础性写生素描分为“结构素描”和“全因素素描”两大类，从世界美术史来探究结构素描源于原印象派，立体的结构绘画，法国后印象派画家塞尚，首先把所表现的物体概括为不同的几何形体组合，他的这一技法和观点直接影响了立体派画家毕加索、布拉克莱等人。50年代我国派往德国一批留学生学习德国的艺术及教学体系，这种教学体系以德国艺术教学中“线”造型为主，长于以冷静的态度，强调对艺术规律的研究，观念上将“画理上升为哲理，以哲理去统率画理”对国内素描教学起到了积极的推动作用。从绘画大师之间的相互影响来看，现代素描教学方面在结构上的探讨，无论怎样将物体归方进行框架分析，包括研究看不见的另一侧面（四维空间）都离不开点、线、面的造型手段。点、线、面是构成物象体积的基本要素。素描教学对准确描绘，分析结构，明暗表现这几种能力的训练是以再现自然为目的，通过这几种能力的训练才能掌握基本规律，通过线的意象、平面意象、纹理组织、意象构成、形体变形等来完成从一级性思维到创造思维的过程。

在素描教学中所进行的传统全因素素描。如同当年的“计划经济”一样照搬了前苏联的奇斯尔可夫素描教学体系。解放前和50年代我国也有批派往前苏联的留学生并将苏联的艺术和教学带

回国内,近四十年内成为我国艺术及教学的主流,80年代以前的专业美术创作者都受过严格的“学院学派”素描的训练。全因素素描教学体系主要采用明暗法,这种素描要依靠空间透视原理(近实远虚、近大远小)来表现形体在空间中的诸多因素,主要特征是以明暗要求来控制形体的结构关系、透视关系和空间关系。强调物体表面的形体转折所平行的光线与平行的视线共同作用下所产生的以明暗调子为依据,在取画面的黑、白、灰这是光线与视线的两种作用源所造成的结果。因此,我认为不存在单纯的光影素描。这里我们可以用素描中的明暗来研究光影的作用,光影可以掩盖物象的结构关系,同时也可以更充分,更清晰地帮助我们展示结构关系。明暗能够描绘物体的结构,在素描实践中,不仅需要明暗来真实地再现客观物象,还要经常根据物象结构来分析明暗而不至于使光源照射的自然规律受到限制和影响,这说明,明暗作为一种造型要素对描绘物体空间结构,肌理,光线,量感都起到十分重要的作用。

在雕塑专业素描教学实践中是采取结构素描方法还是采取全因素方法,我认为应该结合专业特点来进行探索。人们通常认为在平面上再现三维,即表现立体感、纵深感是最困难的,在素描上曾一度成为了有无造型能力的标志。殊不知将本来是三维的形象画成二维的形象,必须要经过艺术的表现,而不是停留在再现上能够做得到的,就素描而言从三维到二维是一种观察方式和表现方式的转换,本学期笔者就新生雕塑班的素描课怎样适合本专业并区别于绘画专业的表现方式上进行了尝试。

众所周知,素描头像教学的传授方法是多种多样的,雕塑专业的素描课怎样适合专业特点,区别于绘画专业的表现方式,一直是本专业教师共同关注的课题。以往在教学中,雕塑专业与外专业学生的素描练习基本上是传统的一套教学模式,学生很难摆脱照抄人物模特表面明暗,把对象看成明暗层次的排列影像,继而把这些影像搬到纸上画成简单的黑白图形,他们总是把画面中留有空白的地

方看作是白纸，画有暗部的地方看成某种简单的平涂，光源、光线发生变动，他们就不知所措。在这里，我不是说否定明暗关系，问题是过多的看明暗冷暖的调子关系，肯定会减弱对体积和结构的观察与表现。

关于这些话题，我们可以从三维的角度与二维比较中得到反证：

1. 当我们在泥塑写生时，在不同的光线变化中，不会因为光线的改变而影响对体积与结构的准确表现，我们重点观察的是体积的起伏与节奏，不是光影的明暗变化。雕塑与素描虽然在表现方式上不同，但对形体的理解和认识语言是可以互相借鉴的。因此可以这样认为：形体与结构是素描表现最本质的主体，而光线是可以变换的，也就是说不管明暗光线什么变化形体的结构与体积是不会改变的。

2. 在雕塑基础练习中，不存在对固有色的体现，因而雕塑专业素描应该扬长避短，没有必要去观察和表现固有色，应该放在对形体与结构的表現上，例如：人的眼睛与嘴，它们分别是由两个半球组成基本体积，上眼睑与下眼睑，上嘴唇和下嘴唇组成了基本结构。然而它们各部分都存在其特有的固有色，如毛发、瞳孔、口红、肤色，往往会给人许多误导，以至影响学生对形体结构的表現。因而在素描上重点去看这些局部的固有色，对雕塑专业是没有帮助的。在历届学生中有很多画起来调子一套套，做起雕塑来也像在绘画的现象，应该引起我们的警醒。

以上两点即是一种认识论的问题，也是方法论的问题。试图探讨脱离传统教学模式以后雕塑专业素描课怎样上，以及从二维向三维怎样过渡的问题，它是本专业素描区别于外系素描的一个课题。

针对本专业的素描特点和学生的具体情况，我在教学中引导学生从雕塑的角度观察对象，提倡学生将真人模仿成雕塑的素描练习方法，即：常规体面素描，要求学生消解人像的固有色表现，有意让它处理次要地位，这样有利于学生集中精力，投入对体积与结构