

美术教学实践丛书

onformation of contract form research

体验形态 · Art 形式基础

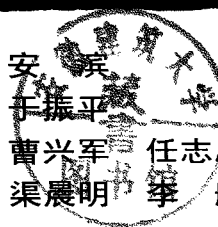
安滨 主编
中国美术学院出版社

中国美术学院出版社

美术教学实践丛书

体验形态 · 形式基础

主 编：安 宾
副主编：于振平
编 委：曹兴军 任志忠
渠晨明 李 航

丛书策划：孙丽英
责任编辑：孙丽英
装帧设计：江健文
责任出版：葛炜光

图书在版编目 (C I P) 数据

体验形态. 形式基础 / 安滨主编. —杭州: 中国美术学院出版社, 2005.2

(美术教学实践丛书)

ISBN 7-81083-379-0

I. 体... II. 安... III. 绘画理论—构图学—高等学校—教学参考资料 IV. J2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 014288 号

美术教学实践丛书

体验形态·形式基础 安 滨 主 编

中国美术学院出版社出版

(中国·杭州南山路 218 号 邮政编码: 310002)

全国新华书店经销

杭州东印制版有限公司制版

杭州星晨印务有限公司印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 7

字数: 8 千

2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

印数: 0001—3000

ISBN 7-81083-379-0/J · 362

定价: 30.00 元

中国美术学院造型基础学部教学改革与实践

2004年元月,中国美术学院教学检查工作会议在造型基础部召开。许江院长在会议上畅谈“两段式”教学的发展思路与教学要求

院学术委员会在研讨造型基础教学部的课程模块

造型基础部教师在集体评议学生作品

学院型的艺术教育源自十六世纪意大利卡拉奇创办第一所美术学院,至今已有四百余年的美术学院教育史。中国的近、现代高等美术教育是参照西方模式发展而来的。在近一个世纪的发展过程中,先后受到欧洲19世纪法国美术教育体系、前苏联契斯恰可夫教学体系、东欧的阿雪斐、霍洛石素描学派以及20世纪80年代西方现代艺术思潮的影响,其中尤以前苏联的美术教育对中国高等美术教育的影响更为深远。

1952年始,新中国的高等艺术教育仿效前苏联教育模式,美术院校的系科专业、学制建设等基本都是参照苏联的教学体系制定。客观而言,它对新中国的艺术教育和人才培养起到了十分重要的作用。但是,由于学科门类细化,壁垒分明,跨学科选修比重很小,学生的知识结构变得相对单一狭窄,思维模式趋同,也是这种教育模式带来的弊端之一。

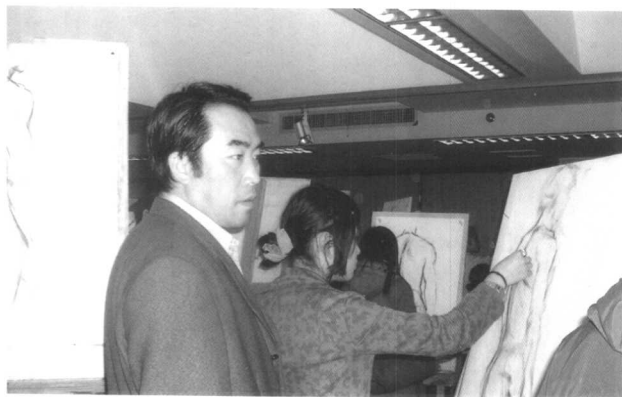
二战以后,西方美术教育的人才培养目标与教学模式都发生了深刻的变革,欧美开始改变19世纪以前的那种技能型人才的培养目标,转而更加注重造就具有创造性思维的艺术人才。英国、美国在20世纪60年代初相继实行了美术教育共同基础训练,从而突破了原有的系科固定学习模式,开创了基础部大基础知识框架与择选专业工作室深造的金字塔教学模式。在这个模式中,以大基础学习方式检验和测试学生的艺术潜能,扩大学生的知识与技能范围,以“诊断”的方式——即通过基础学年对各学科的接触及共同基础的学习,使学生了解自身潜质和兴趣,从而为选择进入专业工作室学习建立理性与客观的认识参照。这为美术院校复合型人才的培养奠定了基础。

社会的发展和需求影响着高等教育的发展理念,时至今日,在世界范围内,高等教育日趋普及,学科发展呈现高度分化又高度综合,艺术创作趋于专业深化、边缘交叉,就艺术教育而言,创造型人才的培养已成为本科生的培养定位与目标。

中国美术学院在许江院长的引领下,于2003年在造型学院开始实施两段式教学,构建了基础教学大底盘与学科工作室群的链状教学结构。在此教学结构下,为学生打造何种知识结构和基础是需要冷静思考和面对的课题。许江院长指出:“中国的绘画艺术基础教育如何立足当代,面向现实生活,既不停留在习惯的定势之中,又不盲目地追随西方主义,并在此基础上建立对新一代青年具有吸引力和说服力的基础方法论,是中国绘画创作发展和绘画艺术教育发展的关键”。这就要求作为基础

外聘教授英国 Ulster 大学大卫、罗杰教授指导学生作业

系负责人督察素描教学工作

教学大底盘的造型基础部在确立第一学年的培养目标和设置相关课程时应站在代表中国美术教育当代精神与人文精神的高度来思考，特别是从对传统学科资源的继承、发展与出新上来设定基础学部的课程模块。

造型基础教学部即是根据我国高等教育人才培养目标和特点，根据我院本科教育实施的这一改革，通过对我国高等美术院校多年来的基础教育模式的梳理和总结，并与当代西方教育模式进行横向比较和参照，来确立我院造型基础教学部的课程设置和发展思路的。

教学思想

造型基础教学部依据学院“两段式”教学的总体思路，为实现“宽口径、厚基础”的人才培养目标，在“两段式”教学的第一阶段（第一学年）的共同基础教学平台中，注重对学生能力与素养的培养与训练，强调以共同造型基础训练与艺术素养的提升为基本教学任务，同时注重中国传统国学基础知识和基本技能的培养。

课程体系

为构建学生完整的知识框架，造型基础学部确立了以四大教学模块即素描基础、色彩基础、形式语言基础、中国传统书画基础与中国古典文学导读为基础教学的核心内容，并辅以解剖、透视、电脑

造型基础教学部课程模块示意图

基础部教学工作总结会议

素描导师指导学生作业

等知识与技能的学习这样一个课程体系,强化学生造型基础能力,使学生掌握视觉规律的基本知识、中国传统书画基础理论,并培养学生对传统书画的基本实践能力,使学生通过这一年的学习,掌握专业基础理论、基本知识和扎实的专业技能,并提高审美能力,促进其艺术个性的健全发展,为第二学年进入各专业工作室的研究和学习打下多知识点、宽基础面的坚实基础。

具体教学内容如下:

素描基础(第一学期): 石膏像写生; 真人头像写生; 真人半身写生; 课外速写。

素描基础(第二学期): 真人半身肖像写生; 真人半裸身写生; 真人半身带手写生; 全身人物写生; 人体速写。

色彩基础(第一学期): 静物色调写生; 静物深入塑造写生训练。

色彩基础(第二学期): 色彩人物头像临摹; 人物头像写生; 人物半身像写生; 风景外光写生。

形式构成基础(第一学期): 黑白形态组合与构成训练。

形式构成基础(第二学期): 色彩形态组合与构成训练。

传统书画基础(第一学期): 中国书法。

传统书画基础(第二学期): 中国山水画。

解剖 / 透视(共同课): 上下学期分时进行。

计算机(电脑)基础(共同课): 上下学期分时进行。

在整个学年的学习进程中,还将以短期单元时段的形式使学生熟悉与接触各专业工作室,做专业预选课程学习。在油画、版画、综绘、新媒体艺术、国画或雕塑专业中分别定向选择学习2~3周,通过各系工作室主任的学科专业介绍与参观结合的方式熟悉各专业研究方向。

教学目标

1. 通过核心基础素描、色彩(水粉、油画)、构图、黑白处理、色彩组合与构成、解剖、透视、速写、电脑和中国传统书画等的教学,为学生打下宽专业面、多知识点的宽厚基础,发展和提高美学和美感修养、观察力、造型理念和表现技能,为后续学习奠定必备而扎实的造型基础。

2. 提供一个宽域的视野,使学生更清楚地了解自己的偏爱与擅长,为选择专业学科方向提供客观的参照。

3. 通过多位点、多角度对专业的接近,使其能相对正确地评价与判断个人在本科生阶段的发展方向与专业研究定位。

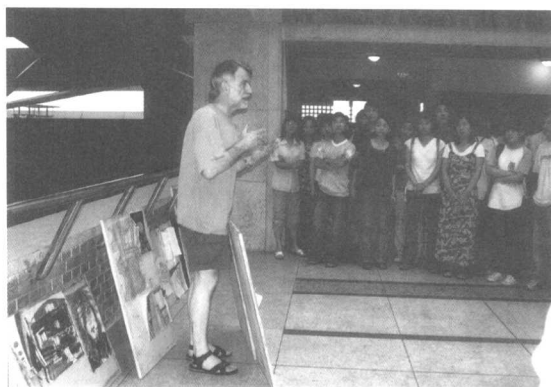
4. 发展学生综合能力——通过宽知识面的学习,为学生今后的具体专业研究提供更有价值的多位思考点与创作的综合能力。

造型基础部全体教职工

造型基础部教学场景

英国Ulster大学艺术学院研究生部主任罗杰教授在给学生们授课

教学导师与助理导师制

在基础学年中,优秀的教师组合机制贯穿在整个基础教学中。在素描基础、色彩基础、绘画形式语言基础及中国传统书画等的教学模块中,都将采取专职教学导师指导教学,并根据学生数及课程内容的需要适当配备助理教师和聘任教师的方法。在每一课程的任何时间里都有主课教师和助理教师进行教学指导。

专业方向选择与志愿选报

在第二学期的后期阶段选报专业方向前,将对学生进行专业介绍且使与工作室接触,并对学生通过整个基础学部一学年学习后的综合水平与素质作全面评估,对学年内各门课程科目的全部成绩作汇总。根据学生的成绩报告,结合学生志愿填报,工作室择优录取的双向选择的方式在第二学期末决定学生的专业出口方向。

教学课时量安排

第一学年造型绘画基础学部所有课程课时量总体安排:素描占50%,色彩占30%,绘画形式规律教学占10%,民族书画教学占10%(传统书画学习除课堂教学外主要以课外作业与教师辅导形式进行)。

跨系科的共同基础教育,提高宽厚基础教育的质量,拓宽学生的知识面,培养创造潜质,无疑是符合当代世界高等教育的发展趋势和总体要求的,如何培养具有当代高等教育水准的并符合中国实际需求的艺术人才是我们始终要思考的课题。造型基础学部在中国美术学院教学改革进程中建构的教学体系和运作模式还在积极探索与实践中,这里所呈现的既有经验也有不足,有很多的课题还有待我们去总结和提升。我们将不断地总结国内外艺术教育的经验,不懈地努力地探索当代艺术教育的新模式,建构符合中国特点的具有文化建设意义和更具前瞻性的当代艺术教育体系。

路在我们的脚下延伸。

中国美术学院造型基础教学部主任、教授 安滨
2004.10 于杭州

形式基础教学计划

教学目标

造型基础教学部造型形式基础课程以提升学生对绘画形式语言规律、画面视觉美感组织规则的认知与掌握为研究课题,对构成绘画图式的各种元素进行分解式研究(黑白形态、色彩归纳与对比),并在此基础上对整合完整统一画面的形式语言作多样试验,建立对视觉美感规则的理性认识,从而达到能自如地在绘画作品中进行表现与创作。

教学要求

通过构图研究、黑白构成研究、色彩归纳组合与构成研究等单元课题的教学,提高学生对形式图式基本规律的理性认识与运用能力,释放学生的想象力与独特的审美感受,增进表现形式的体验与画面整合能力,为进入专业创作学习打下宽厚的知识体系。

教学内容

认识和掌握造型元素点、线、面的形态组合以及黑、白、灰的布局形式美感规律,研究形式构图的基本规律与人的知觉心理。对东西方绘画作品作个案分析,并提示其基本规律。撰写心得一篇。研究各种画面构成方式所体现的不同情感氛围及寓意,特别注重培养对真实场景中的物象进行概括、归纳和整合画面的能力,掌握形式语言的最基本的构成规律与表现方法。

第一学期课程 黑白形态的组合与构成

教学目的

从形式相对独立的意义出发,对构成画面的各种因素作分析和归纳并提升到对基本的形态元素组织规律的理性认识,研究这种形态元素的组织关系与个体的情感传达的共性感受与普遍意义。认识和掌握造型元素点、线、面的形态组合以及黑白灰的布局、形式美感规律,研究各种画面构成方式所体现的不同情感氛围及寓意,特别注意对真实场景中的物象进行概括、归纳、整理、组织画面能力的培养,掌握形式语言的最基本的表现规律与表现方法。

课程内容和课时

1. 理论讲座 时间1天

形式基础原理讲座及课程作业要求介绍;形式语言原理、东西方绘画中的形式语言分析。

2. 以静物为题材作黑白画 时间2天

以静物为题材作黑白画作业练习2张,16开左右。

题目:《窗前的静物》或《灯下的静物》。

要求运用黑白分割、突变、渐变手法,突出光源性黑白关系。可采用深色调、中色调、浅色调。

题目:《室内的一角》,突出结构性的表现因素。

3. 以风景为题材作黑白画 时间2天

以风景为题材作黑白画练习2张,16开左右。要求学生以照片或风景速写为依据,突出结构性表现因素,注重黑白强对比。可采用硬节奏、软节奏、大节奏、中节奏。

题目:《街景》,以建筑题材为主。题目:《风景》,范围自定。

4. 以人物为题材作黑白画 时间2天

以人物为题材作黑白画练习3张,16开左右。题目:《我和我的朋友》。

以表现活泼明快的节奏为主。注重黑白灰组织,运用黑白形态、黑白图与底的分割、衔接手法,综合运用光源、结构、形态与材质因素。题目:《街头》。

5. 经典名画的黑白组织分析 时间1天

限定在以具象为表现题材的画家中选择画作,如毕加索、凡高、戈雅、蒙克、勃纳尔等,完成1篇关于名家作品黑白组织原理的读画笔记,300字以上(作业3幅,16开左右,文章1篇)。

教学要点

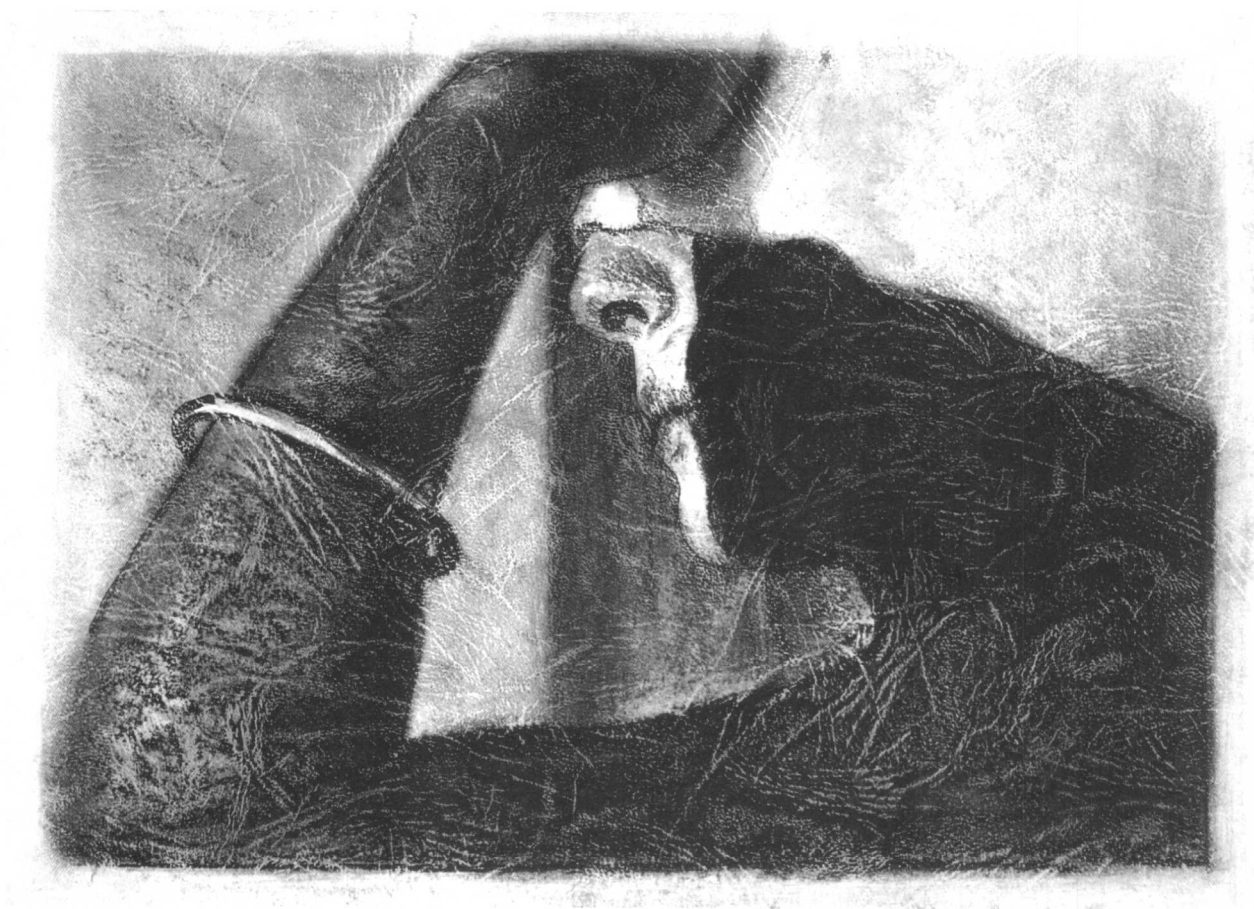
防止学生把作业画成黑白装饰画,要求学生严格按每天的主题作画,避免作无谓的点线面的抽象游戏,保证每天的作业量。

突出光源性黑白关系

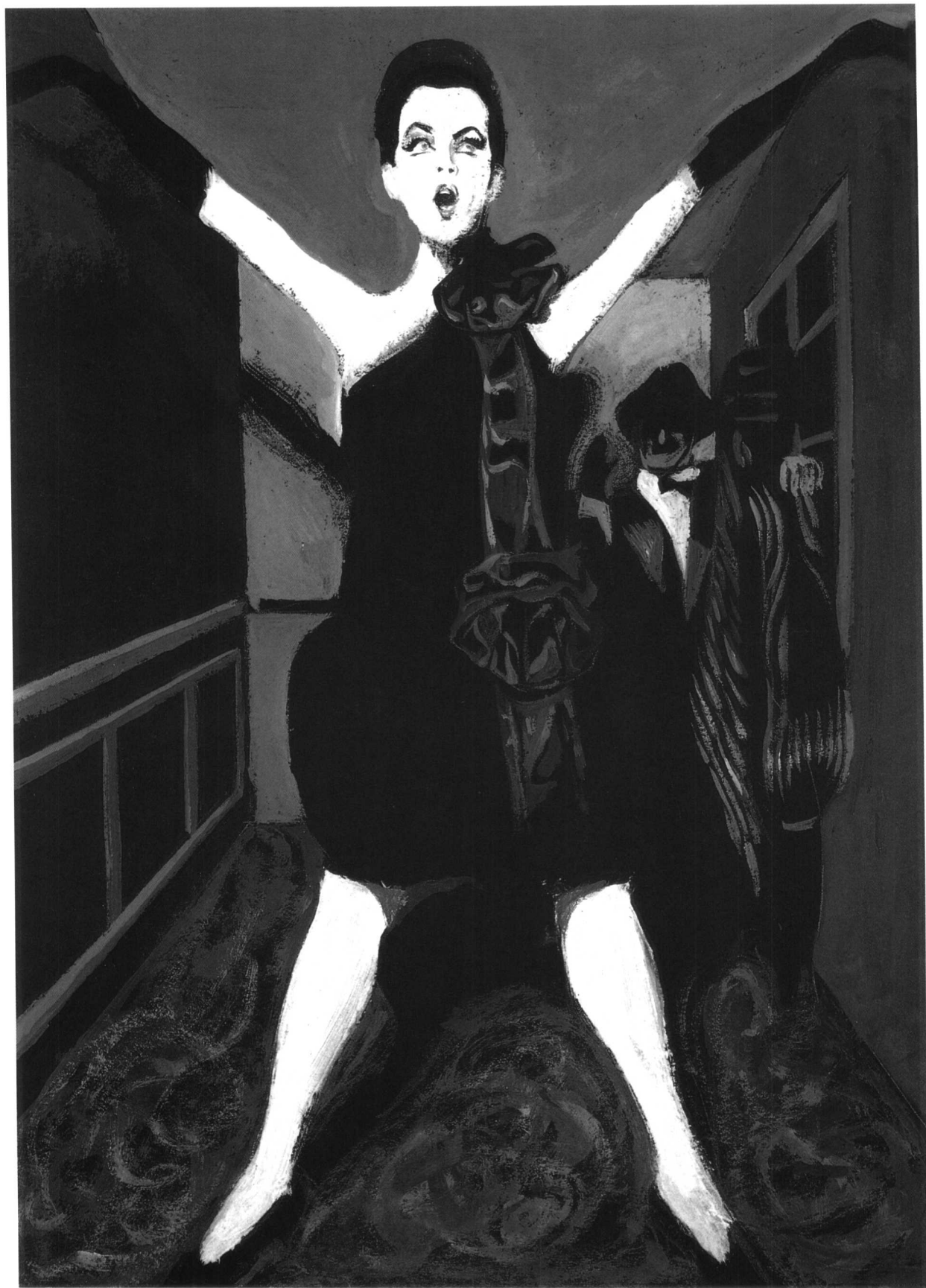
李 娣 黑白景物组合训练 纸本 27cm × 19cm 2004 年

张默一 黑白景物组合训练 纸本 19cm × 27cm 2004 年

蔡承志 黑白景物组合训练 纸本 27cm × 19cm 2004 年

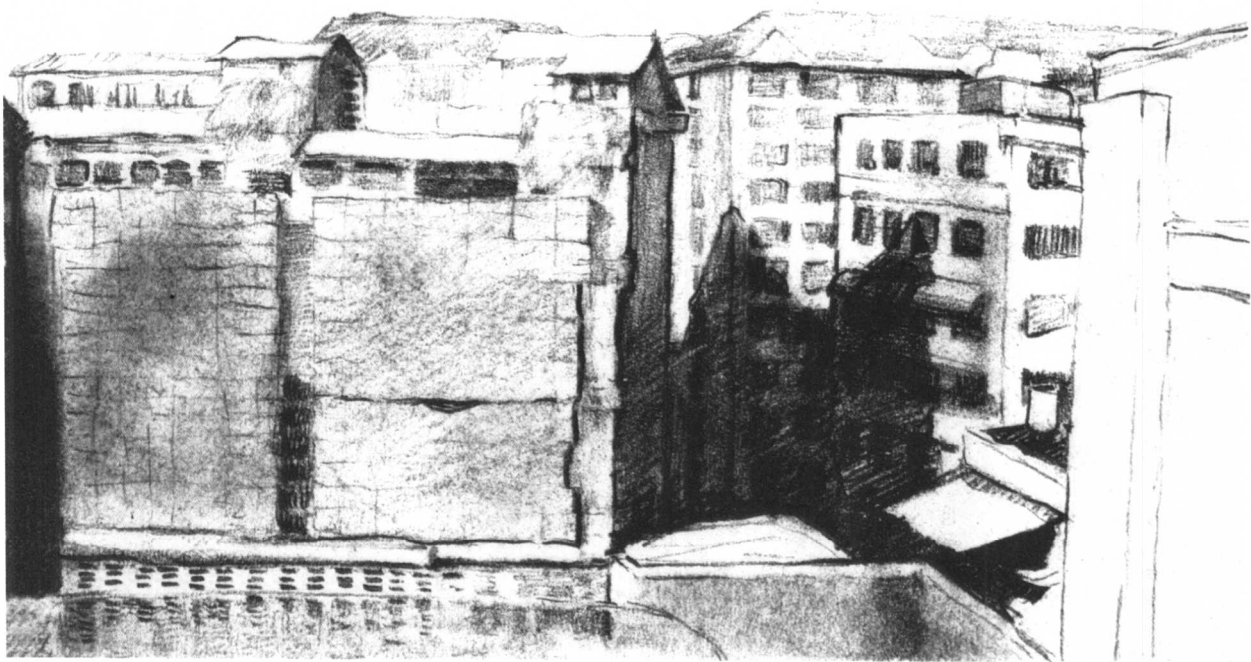
张默一 黑白景物组合训练 纸本 27cm × 19cm 2004 年

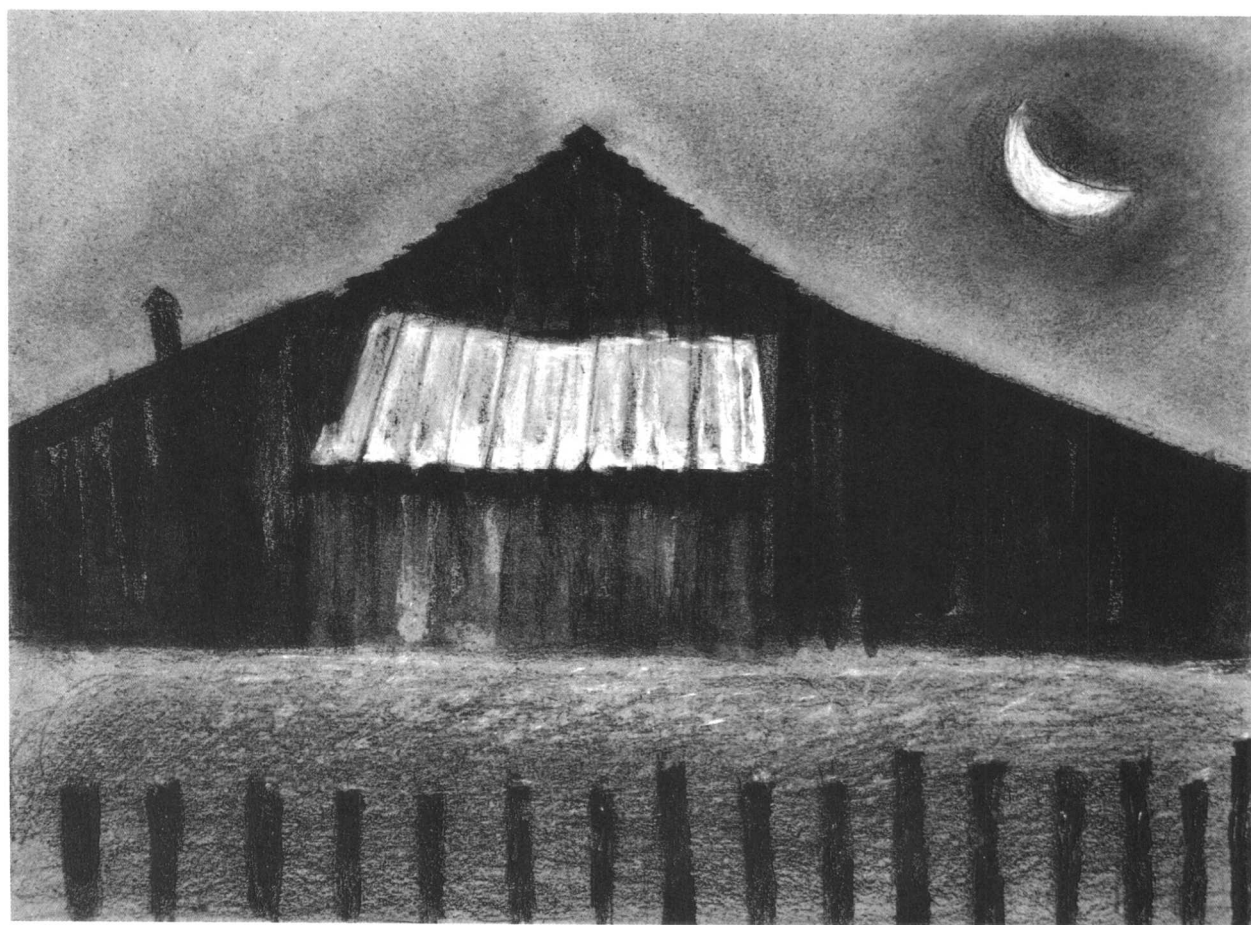
蔡承志 黑白景物组合训练 纸本 19cm × 27cm 2004 年

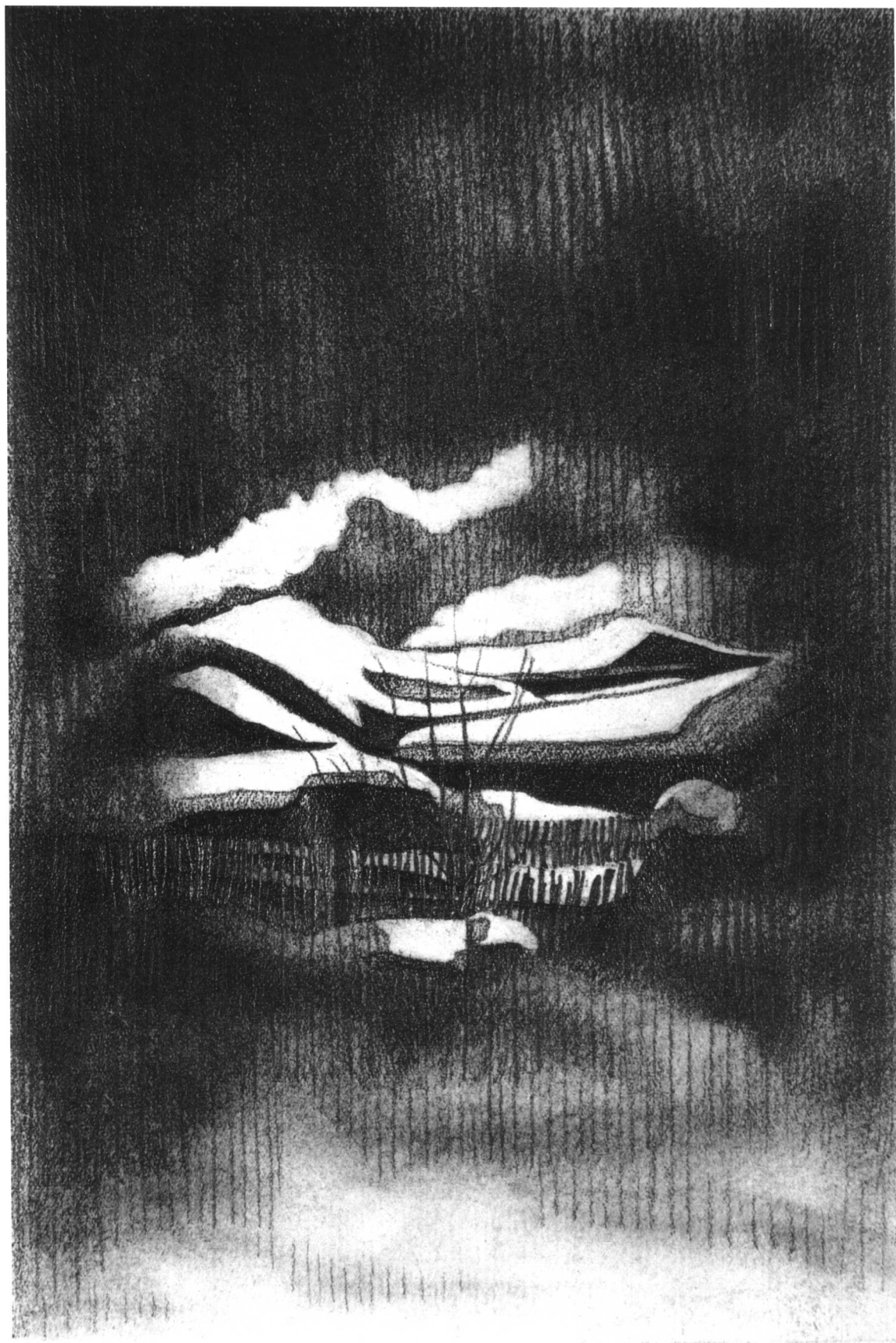
陆 昉 黑白景物组合训练 纸本 19cm × 27cm 2004 年

邹砚芳 黑白景物组合训练 纸本 19cm × 27cm 2004 年

张默一 黑白景物组合训练 纸本 19cm × 27cm 2004 年

赵 微 黑白景物组合训练 纸本 27cm × 19cm 2004 年