

中国美术教育模式研究

The Research on Chinese Art Education Pattern The Water-color Painting Course III

水彩画教程 ③

(美) 沃尔夫 著
吴玉伦 等 译

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 Water-color Painting Course III

水彩画教程 ③

(美) 沃尔夫 著
吴玉伦 等 译

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

水彩画教程. 3 / (美) 沃尔夫著; 吴玉伦等译. —
沈阳: 辽宁美术出版社, 2015. 5
(中国美术教育模式研究)
ISBN 978-7-5314-6689-5

I. ①水… II. ①沃… ②吴… III. ①水彩画—绘画
技法—高等学校—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第024115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: 沈阳美程在线印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 17
字 数: 120千字
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 978-7-5314-6689-5

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，蕴含其中的美术教育，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。

Contents

总目录

01

特殊技法

吴玉伦 夏沈英 译

1.....136

02

构思与灵感

杨傲云 译

1.....136

美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美术的起源基本同步，若无教育，则无今日之文明，若无美术教育，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，蕴含其中的美术教育，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

特殊技法

吴玉伦 夏沈英 译

1……136

02

构思与灵感

杨傲云 译

1……136

THE RESEARCH

OF CHINESE ART EDUCATION PATTERN

01

特殊技法

吴玉伦 夏沈英 译

观 念

一幅艺术作品源于一种观念。观念可以是在纸上泼彩和发现新形式、新色彩的最简单的欲望，或者可以是在一项正式设计中对每一个物体圆满地选定一个象征性表现。这种差距使每一位画家的作品大相径庭。一些艺术家主要是寻求表现一种思想，另一些艺术家在纯视觉语言中领会他们的观念。一幅作品的感染力可以来自作品外部也可以来自作品本身。但是，它不得不反映出艺术家的精神。

“赋予一个物体和一个完美的形式以思想这——只有这——才是艺术家。”

——雅凯·路易斯·大卫

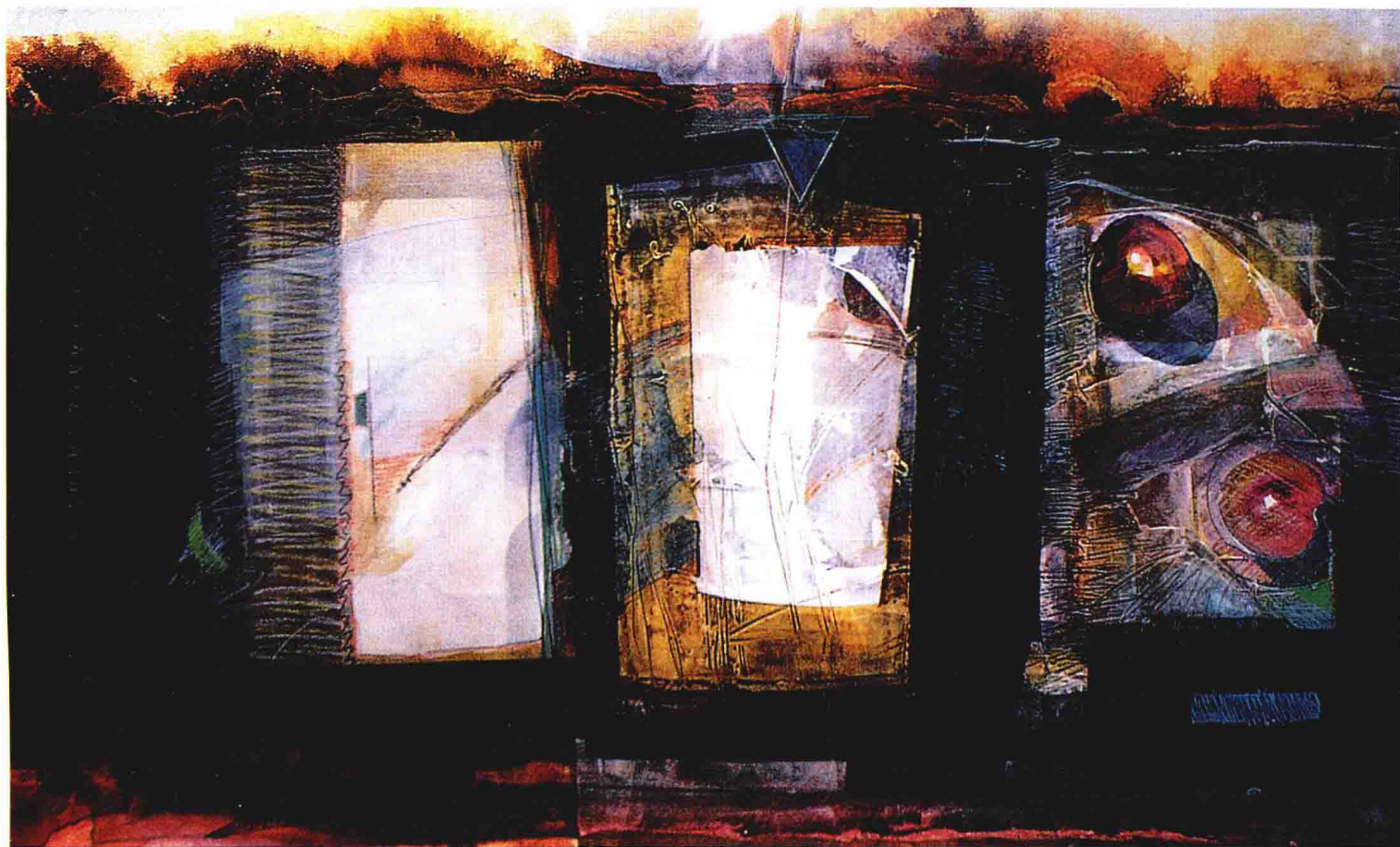
不情愿分得土地的定居移民

Elizabeth A. Yarosz 40×60 英寸

象征主义表现与主题相称

这幅画表现的是艺术家的一位朋友，一个地道的流浪汉和探险者。自几年前从一次旅行归来，他就一直住在这一地区。这幅肖像很正式，也很直白，极富象征主义表现。其对象和戏剧性的采光把主题突现出来，但是细看起来很不舒服。

比例很有讲究。颜色的深度和对象与背景的对比也很值得注意。他的面部表情对整个情景传达出一种独特的评论。“还涉及到其他的思想和观念的许多层面。我想让我的意象在视觉上和智慧上向观众提出挑战。”

神圣的空间

Mary Beam 40×60 英寸

构建模式

这幅画是有关人类答复当代技术时代的系列画卷之一。画家的丈夫在印刷巡回部门工作。她们的设计和构建使她着迷而成了艺术家。她想要用绘画中的观念说明我们人类是如何为生活构建模式的。使用深红颜色是为了使作品生动有力并且滑稽有趣。线条前后划动像霓虹灯和热电流一样。光束用来选择一个作为象征眼睛的地方，这样她选择了苹果作为简单而古老的象征主义表现形式。“对我来说，生活是神圣的。”她说，“而且我要向观众展示即使删到最简单的形式，它仍然是有趣和不可思议的。”

菊苣和消火栓
Mary Lou Ferbert
34×26.5 英寸

补色的效果

玛丽·卢·费贝特在克利夫兰的“空地”作品中找到了她的题材，高度工业化的凯霍加河峡谷，随着美国经济从工业基地向服务基地转变，克利夫兰的空地领域经历了一个渐渐衰退的过程。她对盛开在城市环境中遍地可见的野花并列的平常物品着了迷。

消火栓与杂草常常被忽略。然而对她来说，它们代表了生机勃勃和有价值的东西。消火栓几乎对她赋予了生命的内涵：“我们生活在一个水星上，而消火栓就是那个生命源泉的施与者。野生植物是勇气的偶像，象征着自然力的新生。”

通过用《菊苣和消火栓》，她创造了自然界与人类世界之间的视觉对话。