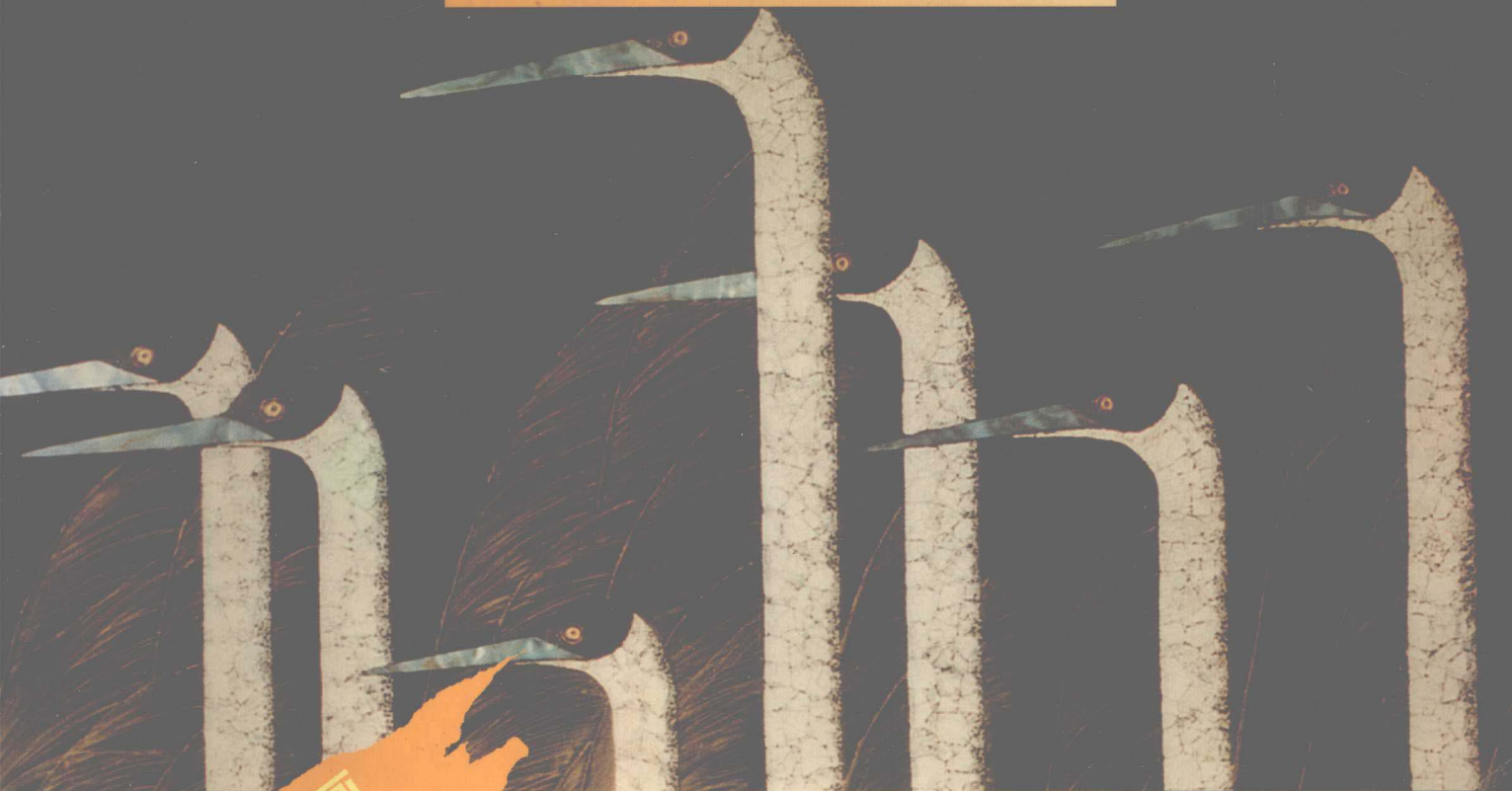

鲁迅美术学院

漆壁装饰画

美术教育教程

FINE ARTS
EDUCATION COURSES

黑龙江美术出版社
HEILONGJIANG FINE ART PUBLISHING HOUSE

漆画 装饰画
壁画

鲁迅美术学院
美术教育教程

LUXUNMEISHUXUEYUAN
MEISHUJIAOYUJIAOCHENG

责任编辑：原守俭

鲁迅美术学院美术教育教程

漆画·壁画·装饰画

出版：黑龙江美术出版社

社址：哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮编：150016

发行：黑龙江省新华书店

印刷：沈阳新华印刷厂

版次：1998 年 2 月第 1 版

印次：1998 年 2 月第 1 次印刷

开本：889×1194mm1/16

印张：4 图 97 幅 字 10 千字

印数：1—3000

书号：ISBN 7-5318-0442-5/J·443

定价：29.80 元

主 编：李泽浩
副 主 编：黄亚奇 齐 鸣 王文倩
张春新 胡 蓉
编 委：李泽浩 黄亚奇 齐 鸣
王文倩 张春新 张 平
郑宗秀 晏 阳 王敬致
关 捷 杨 杰 孙 悦
陈桂芝 韩晓曼 许 欣
毕学军 林 栋 刘 宣
姜 黎 宋恩军
封面设计：贾脩凜 李惠军
版式设计：王文倩 黄亚奇 韩 婕
摄 影：吴 洪 李志刚
编 务：张树燕 常庆伟 郭 玲
尹光平

序

鲁迅美术学院院长 教授 韦尔申

在即将迎来鲁迅美术学院建院 60 周年之际,我院美术教育系也将迎来重建后的 15 周年纪念日。在此时出版这套《美术教育教程》也就具有特殊的意义。

鲁迅美术学院美术教育系重建于 1982 年。随着学院整体综合办学实力的提高,美术教育系的教学、创作、科研的总体实力也有了长足的进步。目前已形成了有专科、本科、研究生、留学生和成人教育等多层次、较为完整的美术教育体制。全日制在校生人数已达到三百名,目前已成为全院第一大系。从 1982 年至今已为国家培养一千二百多名美术教育师资,为我们美术教育事业的发展做出了重要贡献。

由于我国师范性质的美术教育尚处在发展时期,适合于当代中国国情的、成熟的美术教育体系还没有形成,因此,在其培养模式上已成为多年来争论的焦点。众所周知,设在美术学院里的美术教育专业的培养方向主要是中学、中师、大学的美术教育师资,而不是专门的美术创作和设计人才。基于这个前提,许多美术教育界的同仁都发表了不少见仁见智的看法和意见。归纳起来其争论主要还是围绕着什么是“师范性”而展开的。有的同志明确地提出,所谓的师范性的显著特点就是“眼高手低”。即美术教育专业主要应侧重艺术鉴赏力和艺术理论以及文化水平的培养,不必过于注重实际的绘画水平。美术教师的主要职责是培养和提高学生的审美素质(相当一部分学生是非美术专业),而不是进行艺术创作或设计。因而良好的艺术理论基础和欣赏水平是十分

重要的。同时也不用担心因为有较强的绘画或设计水平而“跳槽”，可以安心于教育岗位。

这一观点应该说有许多可取之处。一方面针对美术教师文化理论普遍不高的状况强调教师的综合素质的重要性；另一方面把美术教育专业同其他专业，美术教师与职业画家有所侧重地做出区别。但持不同观点的同志则认为太绝对化，提出“眼高”的获得是否一定要以“手低”为代价？达不到一定绘画和设计水平的人能成为一个称职的好老师吗？

随着时间的推移，这些争论虽然都已成为过去，而各个院校都在按照自己的方式在教育实践中不断地摸索和探究着。我院美术教育专业也根据自己的实际情况进行了一系列有益的尝试。

近年来由于社会的发展，经济体制的转轨以及大学招生、分配制度的改革，使原有的教育体制和办学模式受到冲击，面临着许多新的情况和问题。针对上述情况，我们不能不重新思考原有的专业方向、教学安排和课程设置等方面的问题，我们认为，设在美术院校的美术教育专业，除了有其师范教育自身的规律和特点外，还有其艺术教育中共性的一面。在加强学生理论素养、文化水准和艺术鉴赏力的同时，还要尽可能地提高他们的实际艺术表现能力，使他们将来在课堂上不但要能讲，而且还要能画，还能进行艺术创作，做到眼高手不低。只有这样他们才能成为合格的老师。因此，我院美术教育系在反复论证的基础上，吸收了工作室教学的一些特点，搞了油画、国画教学试点班，这样极大地调动起老师教和同学学的积极性，取得了良好的教学效果，最后他们以优异的成绩向全院作了汇报，在社会上也引起了强烈的反响。实践证明，在学习多种学科知识和专业技能的基础上，然后分专业深造，并使其特长突出。从而培养出社会需要的、多能一专的复合型美术教育人才。

美术教育系这套《美术教育教程》的出版，是全系老师 15 年辛勤劳动的结晶。较为全面地反映了美术教育系在教学、创作中的成果，也是我院美术教育专业在探索新的教学途径、研究新的问题的最好体现。尤其对有志报考我院美术教育专业的考生以及立志从事美术教育工作的青年提供了一个全面了解美术教育专业的教学、课程设置以及艺术表现技法的难得的机会，这对于他们在艺术方面的成长，无疑会带来极大的帮助。

1997 年 8 月 9 日

培养多能一专的复合型美术教育人才

鲁迅美术学院美术教育系主任 教授 李泽浩

鲁迅美术学院美术教育系自1982年重建至今已走过15年的历程,这部《美术教育教程》就是全系教师多年心血和汗水的结晶,是全系师生团结奋斗不懈努力在教学改革和实践中共同创造的教学成果,也是美术教育系建设和发展的一个里程碑。

培养什么样的美术教育人才,从建国到现在争论了几十年,随着时代的发展,人们观念的更新,经过全国从事美术教育事业的几代人的艰辛努力,反复实践和不断改革探索,大家逐渐得到了共识,那就是美术教育事业要适应社会主义市场经济的需求,要为社会主义精神文明和物质文明建设服务,就必须培养具有较高思想、文化、艺术素质,德、智、体全面发展,具有美术专业知识技能和多方面艺术修养的复合型人才,如此才能肩负全国各级学校的美术教育,提高全民族素质,造就21世纪一代新人的历史使命。

一个国家,一个民族,要振兴要发展,首要的条件就是国民素质,而国民素质又取决于教育的程度、水平和质量。要建设一个现代的精神文明和物质文明高度发达的国家,光靠科学技术的进步是远远不够的,必须具有大批富有想像力、创造力和艺术灵性的几代人的努力来营造,这样高素质的大批人才没有高层次、高质量的艺术教育是决不能成功的,这是多少发达国家发展进程中的共同成功经验。

如何培养多能一专的复合型美术教育人才,关键在于

培养人才的课程设置、知识结构,即“营养配餐”。为了培养多能一专的复合型美术教育人才,我们在全高师美术专业教学大纲的规范要求下,设置了必修的马列主义基础理论课、文艺史论课、文化课等,还强化了教育理论课。专业课设有素描、水彩、油画、国画(人物、山水、花鸟)、小型版画、小型雕塑、书法、篆刻。工艺学科的平面、色彩、立体三大构成最早纳入教学,基础图案(含人物、动物、植物、风景四大变化)、广告设计、室内设计、壁画设计和电脑设计,浓缩了工艺设计各专业学科的精华。摄影艺术欣赏、服装艺术欣赏及各类学术讲座,则是必修课、选修课的必要补充和延伸。

学生在前二年广泛的专业学习基础上,对绘画艺术与设计艺术诸学科有了广泛的接触和了解,对自己的专业爱好和特点有了较明确的认识和发现,后二年再进行重点专业的选修和深化是十分必要的,即在多能的基础上实施一专的培养和训练。因此,多能一专即是师范美术教育的优势和特色。

15年来的教学成果证明,多能一专人才创造出来的成绩往往要优于单一专业学生的成绩。这里除了老师和学生的自身素质、心态诸因素,单就知识结构这一因素而论,美术教育系的学生因其有工艺设计学科综合的知识和技能,在他们的绘画创作中,融进三大构成的设计因素,画面的

构成组合及装饰风格手法,丰富多彩,新颖独特。而在工艺设计的作品里,又因其具有绘画多学科的技能 and 修养,因此设计思想活跃,观念新,想像力丰富,艺术品位高雅,富有生机和表现力,这又是许多单一设计学科的学生所难以达到的。美术教育系的学生作品,尤其毕业创作和设计,每年在全院的教学大检查和每年一度的全院毕业创作、毕业设计大展中,得到院领导和师生的高度评价,在“美苑杯”和各类大展中多次获得金奖、银奖,并被邀赴美国艺术院校展出,得到美国专家教授和师生的高度赞扬,其奥秘也许就在这里。可见科学、合理的知识结构和“营养配餐”是培养多能一专复合型美术教育人才的重要因素。因此必须对教学大纲、教学计划和安排,予以充分论证和严格界定,并具体落实。

美术教育专业的各学科教学,不能为强调“师范性”而违背各门艺术的自身特点和规律,但美术教育专业的教学更应赋予审美意识的训练和培养,把提高学生审美素质,作为各学科专业训练的最终目的。如在油画训练中,不仅要侧重油画基本知识、基础理论和基本技能的三基教育,还应增加赏析多种流派代表作品,读解各种流派绘画语言,包括抽象艺术语言的教学内容,使学生对油画这种外来艺术有更为全面的认识,真正做到洋为中用。在素描教学中增设速写和短期作业,风景素描写生和室内场景与手、脚的专题训练,增加学生对生活、自然和对象的观察力与表现力,都是教学改革中鲜活的成功之举。我国的美术教育,完全可以在

确定培养人才目标的前提下,创造和形成独具特色的美术教育体系。

建构一支热爱美术教育事业,具有高度敬业精神和使命感,具有很强专业实力和丰富教学经验的教师队伍,是培养多能一专美术教育人才的根本保证。对教师的要求既要严格明确,又要充分信任,并给予组织教学的大权。既要求教师必须遵循教学大纲统一的教学目的和要求,即完成体操表演赛的“规定动作”,又允许教师在教学中发挥其能动的积极性、创造性,允许有“自选动作”。而往往自选动作更能体现教师的教学意图并发挥其水平,使各班教学既有统一计划和进度,又各有特色,互相竞赛又互补的生动局面。只有发挥教师与学生的两个积极性和主动性,美术教育才有可能取得成功。

随着我国中等教育由“应试教育”向“素质教育”的转变,随着美育在全国各级学校的普遍实施,美术教育事业面临着前所未有的良好社会环境和发展机遇,我们必须抓住这个机遇,积极主动地将其转化为内驱力,更快更多更好地培养多能一专的复合型美术教育人才。我国的美术教育终于从初中二年级的水平线下挣脱出来,而成为大学必修的热门课程,成为每一个 21 世纪人才的必备素质,我们的祖国将大有希望,我们的民族必将以崭新的面貌屹立在世界的东方。

漆画设计教学

刘 宣

我国是最早使用漆的国家,是世界漆艺的发祥地。《韩非子·十过篇》讲到虞舜做食器,“流漆墨其上。禹做祭器,黑漆其外,而朱画其内”。在祖先众多发明创造中,采割天然漆的汁液,加工炼制后,掺调天然矿物颜料用来漆饰日用品使之光彩夺目、绚丽生辉,再用此做成形态各异的漆器,花样繁多的工艺品。这一发明是对人类的最大贡献,是可夸耀于世界的杰出成就。

现代漆画是从有着七千多年历史的漆艺中孕育而生的新生画种,在美术界逐渐引起人们的重视。60年代初,越南磨漆画的出现给我们美术界带来了全新感受,也大大开阔了我们的眼界,推动了中国漆画的发展。经过三十多年不懈努力,佳作迭出,自六届美展漆画被正式列入全国美展以来,也使漆画作为艺术创作的一个种类,占据其应有的位置,漆画艺术得到长足进步和发展。

全国各大美术院校相继开设了漆画专业或设置漆画课程,培养了一批有志投身于漆画艺术事业的人才。

根据教育系的特点,目前我系探索性地开设了平面漆画创作课,实用美术专业学生经过二年素描、色彩、工艺等课程的学习,掌握了造型基本功后,以学生本人爱好,自选毕业设计课题,开始接触漆画工艺及理论概念。

一、漆画的特点

1. 漆画是一种能包容众多材料介入的艺术。合理应用材料的质地美感来思考,表达作者的思想感受。

2. 漆画又是一门工艺制作性很强的艺术。相应的漆工艺手段,是展现漆画艺术特有的魅力之一。

3. 漆画有良好的耐久性和观赏价值,由于漆画主要材料是天然大漆,这种中国材料,有独特的耐久性,耐磨、耐水、耐酸性,更重要的是色漆膜有着沉着厚重之高雅风趣,揩罩漆膜有莹彻透明,磨、退、推光后,有敦朴优雅,光泽润秀等特点,构成无与伦比的感性品质,开拓了审美艺术新领域,这是漆画视觉美的基础之一。

4. 漆画的表现技法之多,视觉效果之佳,是任何画种都无法相比的。

二、漆画教学的指导原则

坚持“双百方针”和“洋为中用”、“古为今用”,坚持艺术发展规律,树立培养学生正确、健康、高品位的审美意识,学习继承传统漆文化精髓,并结合现代新材料、新技术,尽力实现传统经验与现代文化、技术素养相结合,力求以新思维、新感受创作出有深度及较高艺术质量的带有漆画独立意识的艺术作品。

学习漆画创作是一项艰苦而要有耐心的艺术磨炼过程,这需要学生具有创造者的使命感和全心的投入,保持对艺术的真诚,在较漫长制作周期中,保持艺术的激情,在工艺技术与艺术创造上下苦功。在长期的实践中、融会贯通才能得心应手。

三、教学方法

1. 首先通过观看、欣赏优秀漆画照片、幻灯、画册、范画等有关资料,开拓思想,使学生对漆画得到认识,提高兴趣与热情。

2. 向我国传统漆艺学习,讲授漆艺发展史,使学生对我国髹饰工艺技术发展史,有一初步了解。

3. 借鉴中外优秀艺术作品汲取营养,分析其设计思想、内涵、表现技法等成功经验。

4. 根据每个学生绘画能力与特点因材施教,启发培养学生创作性思维和想像空间,鼓励个性发展,不断提高漆画修养和漆文化意识。

5. 在实践中指导学生正确使用材料,体会漆画的语言优势。在操作中驾驭把握技术与艺术修养的关系,进一步把握漆性规律和漆画创作经验。

四、漆画课程

学生初次制作漆画,必须严格遵循创作过程,构思要有新意,反复推敲小草图。选出最佳构图,并画出色彩示意稿,尽量做到心中有数。创作稿通过后,放大原稿,拷贝在漆板上。漆画创作题材不限,人物、风景、静物皆可。抽象、具象不限。尺寸不小于 $60\times 70\text{cm}$ 一至二幅。根据学生不同设计内容,画面立意,选用适当的技法、材料,努力达到内容与形式的统一。常用技法有描、绘、涂、抹、打、贴、扫、晕、罩、撒、嵌、堆、雕、刻、划、刷、磨、揩、推、擦等。常用材料有大漆、朱漆、腰果漆、聚胺脂漆等。入漆颜料有银

朱、丹砂、赭黄、雌黄、漆绿、石青、石绿、韶粉、钛青蓝、钛白粉等。装饰材料有金、银、铜、锡、铝、蛋壳、螺钿、石、骨等。

五、学习漆画注意事项

由于漆画技法、材料之多,初次学习制作漆画的学生,很容易被各种炫目繁多的技法和丰富的材料所吸引,迷恋滥用技法,只注意局部小的效果,忽视了画面主体关系,从而局部破坏了整体。所以在实践中努力掌握漆工艺技法的同时,必须提高绘画修养,把握漆规律为漆画创作服务,这是非常重要的。因为漆画和其他画种一样,都是精神产物,是作者通过漆材料等物质来表现情感和艺术观念的。所以学生在学习制作中,要避免只注意工艺规程,而忽视艺术效果的倾向。因为漆画首先是“画”,要符合画的特定规律和视觉冲击力。这是我们漆画教学的追求,也是学院艺术作品与民间工艺美术的根本区别所在。正所谓漆工艺易学,而艺术品难求。

现代漆画发展到今天,已完成了漆画作为独立画种的确定,已经根本地打消了人们观念中对漆画之纯粹艺术性质的怀疑,已不再是缺乏思想内涵、无时代感的工艺小品化的小画种。它已脱离装饰艺术的范畴,而进入了纯艺术的范畴。现代漆画不只是让人们满足已有质感、肌理等诸多表面美感的视觉优势,而要通过漆材质美感,表现出艺术家内心世界和深藏的精神内涵和文化品格,是艺术家心灵律动的精神追求。我们必须把漆画教学提高到如此层次,才能与其他画种相抗衡。这需要我们每个投身于漆画艺术的“爱漆人”有清醒的创新意识和强烈的个性追求和百倍的自信,不断建立完善漆画的独立意识。多出有艺术价值的漆画力作,是我们每个从事漆画教学、漆画艺术革命的人不可推卸的责任。

目 录

序.....	1
培养多能一专的复合型美术教育人才.....	3
漆画设计教学.....	5
壁画设计教学	21
装饰画设计教学	39

漆画的语言有它的特殊性，这幅画在技法上采取了镶嵌、戗金、罩金等传统工艺手段，而在形式上却使用了构成、夸张、变形等装饰语言，使画面沉寂中有动感，平凡中见高雅，是一幅承袭和发展传统的好作品。

点评：林 栋

