

全 国 十 所 高 等 美 术 院 校

造型基础

教学作品范例

色彩卷

全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例编委会 编

色彩卷

全国十所高等美术院校

造型基础

教学作品范例

全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例编委会 编

(京)新登字083号

责任编辑: 邓中和

于 黎

装帧设计: 宁成春

图书在版编目(CIP)数据

全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例·色彩卷

/《全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例》编委会编著.

—北京: 中国青年出版社, 2005

ISBN 7-5006-6533-4

I. 全…

II. 全…

III. 水粉画—技法(美术)—高等学校—教学参考资料

IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 103379 号

中国青年出版社 出版 发行

社址: 北京东四十二条 21 号 邮政编码: 100708

网址: www.cyp.com.cn

编辑部电话: (010) 64033818

营销中心电话: (010) 64065904

印刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司

经销: 新华书店

635 × 965 1/8 43.25 印张

2 插页

2005 年 10 月北京第 1 版 2005 年 10 月北京第 1 次印刷

印数: 1—8000 册

定价: 135.00 元

本书如有印装质量问题, 请与质检部联系调换

联系电话: (010) 84047104

全国十所高等美术院校

中央美术学院

中国美术学院

清华大学美术学院

天津美术学院

鲁迅美术学院

湖北美术学院

广州美术学院

四川美术学院

西安美术学院

上海大学美术学院

指导委员会（以姓氏笔画排序）

于世宏（天津美术学院副院长）
韦尔申（鲁迅美术学院院长）
王建国（上海大学美术学院副院长）
王胜利（西安美术学院副院长）
许 江（中国美术学院院长）
刘 建（中国美术学院副院长）
李当歧（清华大学美术学院院长）
陈孟昕（湖北美术学院副院长）
李宝泉（鲁迅美术学院副院长）
杨晓阳（西安美术学院院长）
邱瑞敏（上海大学美术学院院长）
罗 力（四川美术学院副院长）
范迪安（中央美术学院副院长）
姜 陆（天津美术学院院长）
黎 明（广州美术学院院长）
戴士和（中央美术学院造型学院院长）

编委会（书中院校排名不分先后）

高天雄 袁 元（中央美术学院）
安 滨 于振平（中国美术学院）
陈 晖 李家骝（清华大学美术学院）
赵宪新 郑金岩（天津美术学院）
常树雄 （鲁迅美术学院）
贺 丹 陈君魏（西安美术学院）
翁凯旋 钟长清（四川美术学院）
桑建新 胡朝阳（湖北美术学院）
黄增炎 （广州美术学院）
周国斌 章德明（上海大学美术学院）

序

重视基础教学是美术学院的老传统了,在人们谈到学院教育的优长时,总是以扎实的基础教学为自豪。各个院校基础教学的特色,也就是各个院校教学特色的重要体现,它不仅决定了美术学院在人才培养过程中的教学水平,而且细雨无声地渗透到艺术学子的整个心智系统中,潜在地支配着他(她)日后成才的类型和精进的路向。许多从院校出来后成功成名的艺术家在谈到自己的经历特别是学院给予的营养时,无不谈到基础教学对于自己“决定性”的作用。

基础教学是教育的“永恒”课题,但又是一个“发展态”的课题。在当代文化条件、特别是信息时代的文化情境下,美术学院的办学不可能垒起高墙,与外界隔绝,也不可能只孤立地信守自己以往办学历史中的经验。我们施教的对象从基础能力、知识水平到文化结构、心理情感已发生了变化,原先自为主体的教师实际上也发生了知识观念的变化,这就要求我们不断认识和研讨基础教学的目的与手段。这些年来,各大美术学院一个共同的动作是根据社会发展对新型艺术人才的需要拓展了学科专业,并致力于新的学科结构的打造。因此,各院校的基础教学从宏观上看,面临着如何从“术”的“基础”指向全面要求“艺”的“基础”,从具体上说,也有如何使“共同的基础”成为不同“专业”有效的“基础”等等课题。各院校在发展的这些年,普遍重视基础教学的理念革新、方法探索与体制调整,都是为了顺应高等美术教育的时代发展。

十所美术学院基础教学现状与成果的汇集,是许多年来全国性高等美术教育与教学的一次重要学术亮相,也为研讨新时期美术基础教学提供了准备。各个院校的教学实际在这里得以真实显现,从思路到方式上都各有特色,这正是我国高等美术基础教学生动活泼的体现,尤其是一批相对于专业教学而更沉潜、用心乃至奉献的教师们学术上敬业精神的体现。

如果说教育是一种“智慧实践”的话,在基础教学中需要发扬的乃是立足于当代文化与教育趋势的眼界,在传统学理与学术新知之间建立起通畅的关联,将教与学两个方面调动成互为主体的关系,用现代的“知识综合”方法为基础教学的“方法论”基础,从而推动我们的基础教学内在地焕发时代的生机。

范迪安

2005年9月

出版前言

随着我国高等教育的发展和事业与国家文化事业与社会文化生活的变化,高等艺术教育在扩大办学规模、拓展学科方向的同时,基础教育应当在其中处于什么样的地位,发挥什么样的作用,是被人们越加关注的学术问题和教育问题。

为了总结近年来在新的情况下对基础教学探索所获得的认识,所取得的经验和成果,由中央美术学院和中国美术学院发起,全国十所院校于今年秋天在北京举办《全国高等美术院校造型基础教学研讨会》和《全国高等美术院校造型基础教学学生优秀作品展》。为了配合研讨会和展览的举办,回应社会对基础教学的关注,在中国青年出版社的热情支持下,出版了这部造型基础教学学生优秀作品集。

作品集分为素描和色彩两卷,每卷内作品顺序按照院校顺序排列。这样做便于了解每一所院校的教学特点、主张和面貌,更好地发挥交流和借鉴的作用。其中,速写作品和创作练习类作品分别按画面使用材料编入这两卷中。

从这些汇集的作品中可以看出,全国各个院校在积极拓展学科和专业方向的同时,始终没有忽略对造型基础研究的重视,并且在新的条件下思考和探索:怎样做才能更好地吸引和引导学生,更好地发挥教师的创造性,并为未来的专业发展匹配好基础准备。同时,也可以看到,在对社会生活和人的精神面貌的关注方面、对已有造型传统的继承和深入认识方面、在发挥本院校的传统优势和文化背景特点方面,所呈现出的生机勃勃的面貌。

希望出版此书能够促进我国高等美术教育基础教学的研究和发展,使今天的中国青年得到良好的艺术教育,这是我们的初衷,也是中国青年出版社热情支持的目地。

《全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例》编委会

2005年9月

目录

中央美术学院	001
中央美术学院基础部教学概况	001
2005年中央美术学院造型学院基础部教学课程设置与安排 (草案)	003
优秀教学作品	004

中国美术学院	040
中国美术学院造型基础部教学概况	040
造型基础部教学大纲	044
优秀教学作品	046

清华大学美术学院	072
清华大学美术学院基础教学概况	072
优秀教学作品	075

天津美术学院	104
天津美术学院造型基础部教学概况	104
色彩基础教学计划	106
优秀教学作品	108

鲁迅美术学院	138
写实主义造型基础教学的新思路	138
优秀教学作品	139

湖北美术学院	168
---------------------	-----

壁画与综合材料绘画系专业基础课教学思路和课程计划 ...	168
美术教育系基础课程教学指导思想	170
优秀教学作品	174

广州美术学院	204
广州美术学院造型艺术基础部概况	204
造型艺术基础部 2004~2005 学年度教学计划	205
造型艺术基础部 2004~2005 学年度上学期课程安排	206
造型艺术基础部 2004~2005 学年度下学期课程安排	207
优秀教学作品	208

四川美术学院	238
四川美术学院绘画艺术类基础色彩概况	238
优秀教学作品	243

西安美术学院	272
建立中国美术教育造型基础体系	272
优秀教学作品	275

上海大学美术学院	303
基础教学中的色彩	303
我们如何去认识色彩	304
版画专业色彩教学初探	305
优秀教学作品	306

中央美术学院基础部教学概况

中央美术学院的造型基础研究一直被十分重视,而且一直被老师和同学进行得十分有兴味。造型基础课并不意味着只是艺术学习初级阶段的一些准备课程,而是贯穿于整个本科学习、研究生学习乃至艺术工作者的一生。

随着改革开放后艺术教育的发展,1999年首先在油画系成立基础部,在进入工作室前实施统一的基础教学。2001年迁入新校舍,成立了面向全院造型类学生一年级学习的基础部。2003年,国画系开始单独招生,国画系学生直接进系,同年,造型学院成立。

目前,造型学院基础部负责除中国画系之外造型学院全体一年级学生的教学。在进行造型基础课程的同时,帮助他们了解造型学院内各系的课程内容、专业发展走向,并根据自己的成绩和志向,在基础部学习结束时选报专业系,二年级分别进入造型学院各系继续学习(并有少量的跨专业学院选专业,其中包括设计和建筑)。

基础部的师资有从各系抽调来的,有专门从院外调入的,都是侧重和长于造型基础教学的优秀老师与优秀的留校硕士研究生。课程以素描、色彩为主,并辅以雕塑、线描、设计、书法等课程。在探索基础部教学的过程中,老师和同学教学相长,共同创造一个新的事物。在组建初期投入过大量心血及先后担任过部领导的有文国璋(主任)、王沂东(主任)、孙韬(副主任)、张绿江(副主任)等老师。

从目前基础部的课程看,素描所占比例最

大:16周,占全部课程的42%。研究人,是中央美术学院的传统,这和它的创作倾向紧密相连。从30年代徐悲鸿先生带回的法国素描教学,到50年代初向前苏联的经济文化建设学习,介绍了契斯恰柯夫的素描教学经验;从线描的引入、博巴结构素描的影响,到文革后恢复高等教育,对文艺复兴时期以米开朗琪罗、丢勒为代表的素描大师的研究和近现代大师素描的借鉴,都从中汲取了有益的养分,而又鲜明标榜现实主义的精神。这既是从原来华北大学三部带来的延安鲁艺的老传统,也是受到前苏联社会主义现实主义创作道路的滋养和我国社会主义现实主义创作成就的鼓舞,以及自觉地从荷尔拜因到柯勒惠支、弗洛伊德、巴尔蒂斯等优秀艺术家的作品中去努力挖掘,形成了今天这样一种注重形的具体性,注重内在构造,注重对素描传统的延伸,对现实反应敏锐的基调。

通过素描教学,学生可以获得对造型的初步、基本的认识。通过从此开始的千锤百炼而获得一种对造型的确切表达,对现实中纤毫之差的敏锐观察力和一种艺术表达激情。

这种素描能力的学习和眼界的开阔,是随着教学的课程设置一步步展开的。

通过泥塑头像,重新建立对形的观察的出发点,建立空间意识。

带手的半身人像,训练全面把握一个对象的整体形象的能力。姿态、身体的造型、头和手的深入刻画,是放在整个空间里和整体画面

中来处理的。形象的鲜明和画面的有力是最终的成果。

在此基础上发展起来的全身人像则有更大的空间氛围，人物和环境的关系，形体鲜明完整的轮廓，画面的整体气势，由此锻炼形成更强的画面控制能力。

通过解剖造型课，使学生从对解剖知识的略知一二，进入全面的比较细致周到然而又是有重点的研究，尤其是由医学名称的肌肉和骨骼聚合在一起构成的体积和形状。基本形状，是竭力要使学生通过剖面设想来认识、体会和掌握的。

在进入人体素描之前，先是速写。这有利于开门见山告诉学何生是主旨，训练他们把目光从局部的起伏效果移开，转向整个的人体布局：姿势、重心、大的明暗分布，以及空间中的人体形状各点间的关系。

如果这一步做好了，进入人体深入刻画就容易了。

教学提供给学生的是一个干，而不是枝枝叶叶，枝枝叶叶让它到后来去生长。虽然干也得经过成长才能成为参天大树，但最初有没有却是至关重要的。而一枝树叶繁茂的树枝离开树干，很快就会枯萎的。

色彩主要是要培养一个色调的意识，色彩静物是一个比较好的初始训练的课题，它很自然地呈现出一种色块之间的关系，而且老师摆作业的时候也易于实现和变化多种不同的色调

方案。

春季风景写生是在外光条件下锻炼色彩的一种极好机会，自然的景物形状不容易要求那么确切，这也使人容易把精力放在色彩的感受上。同时，让学生们亲近自然、体会自然，发现自然中的画意，也是一种创作能力的最初培养。

通过下乡写生，对色彩和材料都熟悉了，并建立了一些成功的自信以后再回到课堂进行色彩人像和人体，情况就有利得多。这一阶段有难度的课题是形色结合，同时进一步对色彩的关系要求得更确切。

线描课使学生实际地体验中国传统绘画语言，尝试用线表达造型，并领悟线自身的美感。

设计课要求在有限的时间里了解平面和立体构成的一些基础知识，并且在完成作业中锻炼和开发想像力。

观察作业，鼓励学生们在课外去观察自然和社会生活，在观察中锻炼发现能力，发展观察的深度，尝试艺术的表达，为创作能力的培养，创作思维的锻炼打下最初的基础。

我们将在实践中逐渐地调整基础部的课程。如何使基础教学有利于对造型艺术认识深度的开掘，适应日益发展的形态、丰富的学科面貌对核心的共性素质的需求，如何使今天的教育适应中国未来文化和审美的要求，这是我们思考问题的出发点。

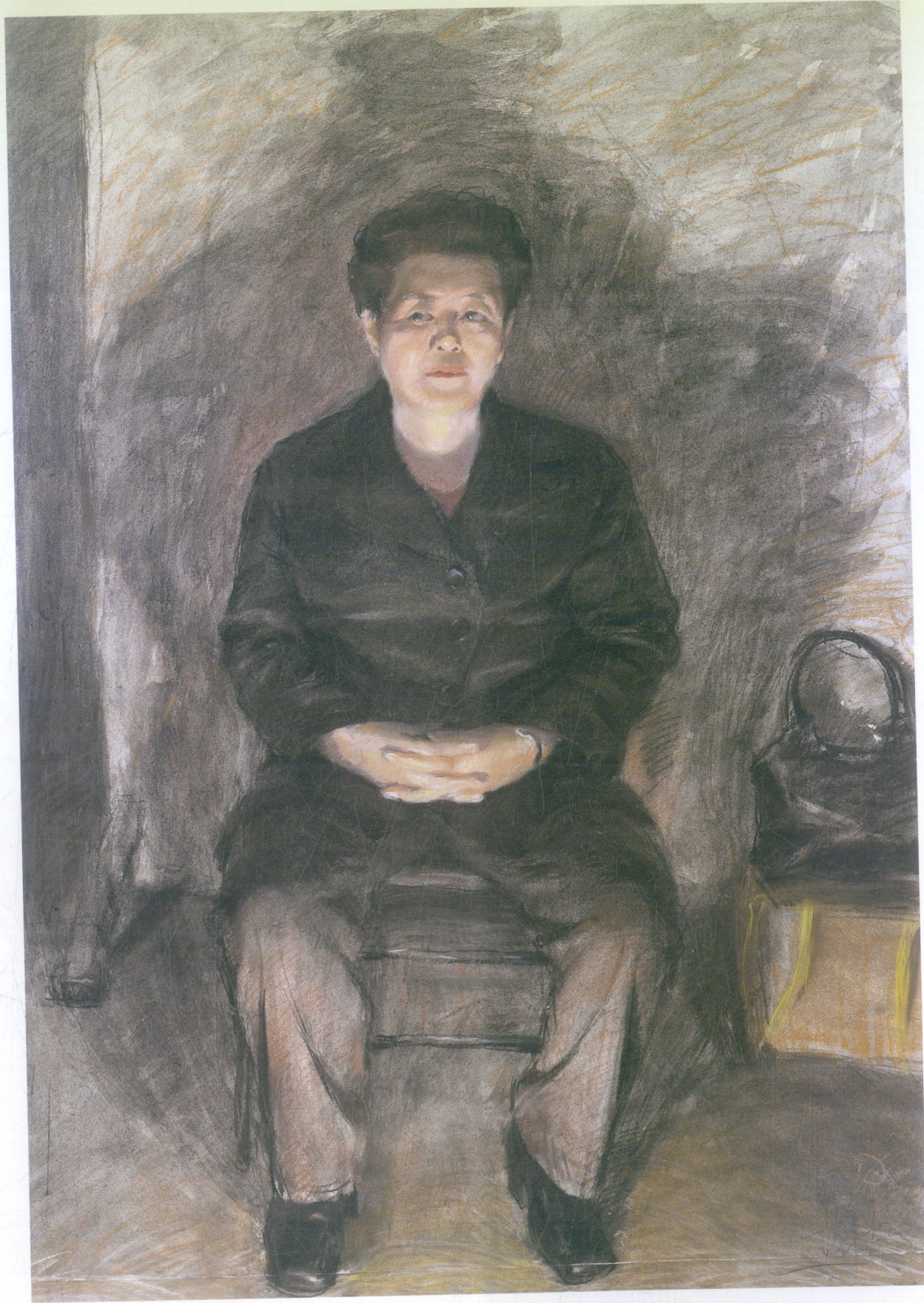
造型基础教学部 主任

高天雄

2005 年中央美术学院造型学院基础部 教学课程设置与安排（草案）

书法初步	雕塑专业介绍周	入学教育与军训				
		造型基础 22 周	泥塑头像	2 周	空间认识基础	
			泥塑人体	1 周		
			“十一”观察作业（观察与表达）			
设计思维	版画专业介绍周	造型基础 22 周	传统线描	2 周	造型手段 1	
			衣褶与形体	1 周	造型分析 1	
			手与脚	1 周		
			多角度头像	1 周	造型综合 1	
	素描石膏与人像		7 周			
	壁画专业介绍周		解剖造型	2 周	造型手段 2	
			人体姿态与动势速写	1 周	造型分析 2	
			寒假观察作业（观察与表达）			
			油画专业介绍周	人体素描	4 周	造型综合 2
	色彩基础 11 周			色彩静物	1 周	色调认识基础
春季风景写生				3 周	外光色彩认识	
春假观察作业（观察与表达）						
艺术欣赏与批评	油画专业介绍周	视觉转换 3 周	色彩肖像	3 周	复杂色彩认识	
			色彩人体	4 周		
			画面平面构成分析	1 周	创作基础	
			2 周			

注：1. 专业介绍周每单元为 2—3 周，由有关专业系组织利用课外时间通过讲座、开放工作室向基础部学生介绍本专业特点、教师教学状况和未来发展前景。
2. 观察与表达是一门创作的准备课程，从培养学生的观察能力入手，同时让学生得到初步的表达锻炼，并采取作业汇报展方式和全院交流。

画面明快生动，光线气氛把握得准确，对色粉笔的材料使用较为得当，如再能有一些精彩的局部刻画就更加完美了。

全身女人像

谢磊 2002

104 × 73CM

色粉笔

指导教师：杨澄

在学习色彩时，虽然感性认识多于理性认识，但是色彩的基本规律和审美意识要帮助同学们建立起来。在摆色彩作业时，就要特别注意体现色调这一点，强调每组作业之间的不同。同时还要注意各种相关

颜色的衬布之间的微妙颜色变化，画面中要注意处理对比颜色衬布的分布与大小，注意各颜色衬布所形成的构成比例。除此之外还要强调摆放每张作业所形成的色彩情绪。只有这样才能使同学们理解和掌握什

么是色彩基本规律。

在人物色彩写生中，除了要把握住色彩关系，很重要的要做到形色结合，既然是人物写生，就要把人物的内在性格画出来，不同的形象和穿着，体现着不同人物的身份、性格。

同类色的比较练习在色彩学习中占有很重要位置，背后大块深绿色衬布处理得也很轻松和简练，几块不同绿色处理得很好，又与白衣服形成大块之间的对比关系。

女人半身穿衣像

范久鹏 2001

80 × 60CM

油画

指导教师：孙韬

于萍这张“马”的石膏写生
在材料的运用上较以前传统的
素描工具有所突破，并能够运
用新材料表现对象主要的形体
特点和感受，反映了一个学生
活跃的思想和探索精神。

石膏·马

于 萍 2001

50 × 95CM

综合材料

指导教师：张路江

作者对生活有非常强的分析和把握能力，并能够选择恰当的手法来表现。作品形式生动、语言明确。但作为完整的作品来讲，速写味道重了一些，还需进一步地做深化处理。

都市生存系列

方列丰 2005

109 × 79CM

混合材料

指导教师：杨澄、张路江

画面色彩饱和纯净，色调统一，光感强烈。人物塑造体面清晰而又相对准确，用笔

大胆、轻松。美中不足的是人物前臂和手腕的形体有些不舒服。

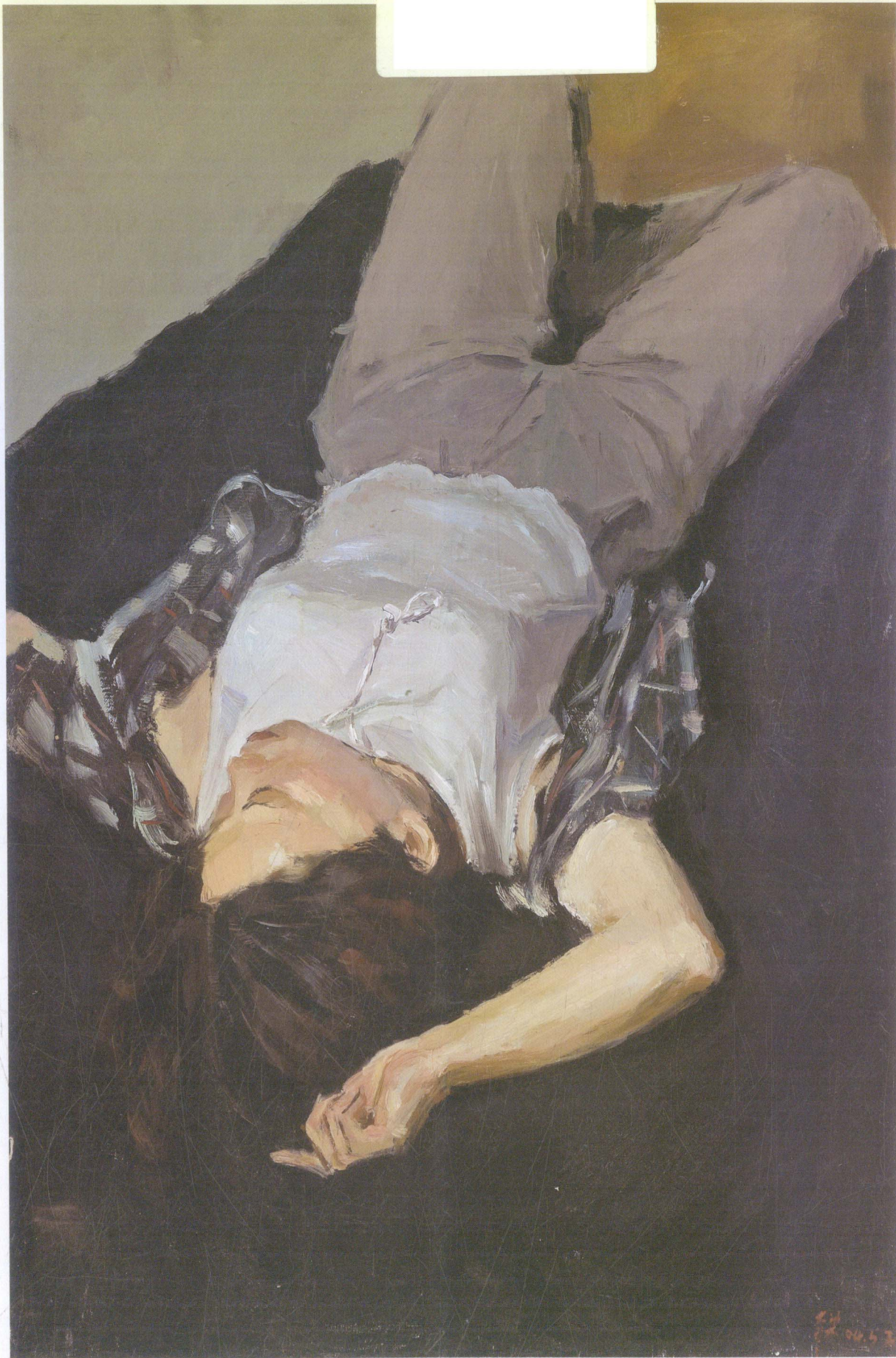
女人裸体

孟祥坤 2004

120.5 × 80CM

油画

指导教师：袁元

构图有特点，画中黑白灰关系与色彩关系相对准确。对形体的塑造比较到位，同时也

较概括，对画面的松紧把握得比较主动。

女青年像

李 梁 2004

60 × 90CM

油画

指导教师：袁元

中央美术学院

008

009