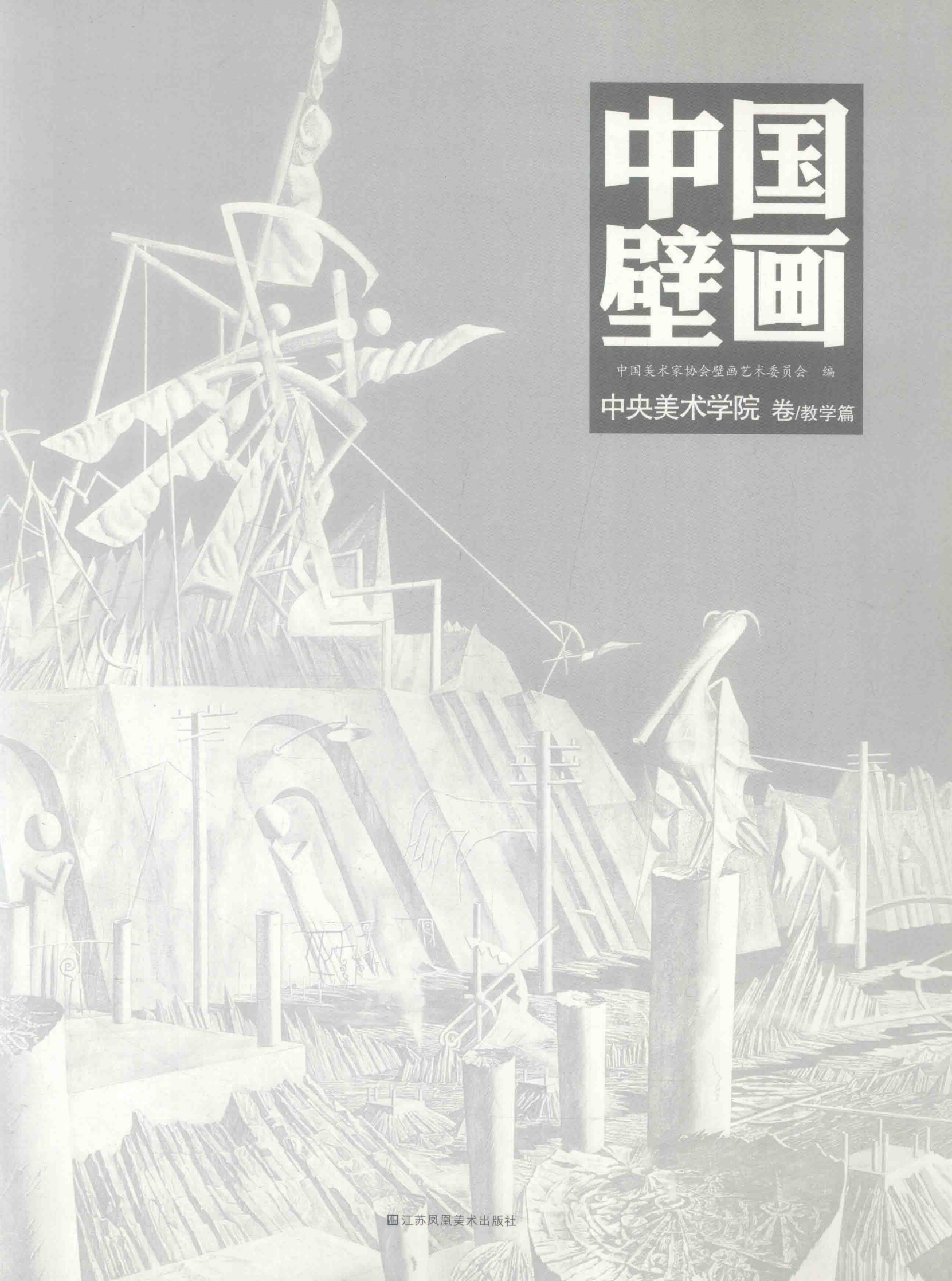

中国壁画

中国美术家协会壁画艺术委员会 编

中央美术学院 卷/教学篇

中国壁画

中国美术家协会壁画艺术委员会 编

中央美术学院 卷/教学篇

图书在版编目 (CIP) 数据

中国壁画. 中央美术学院卷. 教学篇 / 中国美术家协会
协会壁画艺术委员会编. —南京: 江苏凤凰美术出版社,
2015.9

ISBN 978-7-5344-8314-1

I. ①中… II. ①中… III. ①壁画—绘画评论—中国
IV. ①J218.6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第 119119 号

选题策划 毛晓剑

责任编辑 毛晓剑

曲闵民

装帧设计 雷 扩

曲闵民

责任校对 吕猛进

责任监印 朱晓燕

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 南京新华丰制版有限公司

印 刷 上海雅昌艺术印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/8

总 印 张 43.75

版 次 2015年9月第1版 2015年9月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-8314-1

总 定 价 188.00元 (共两册)

营销部电话 025-68155683 68155677 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目录

教学篇

教学总论

003 中央美术学院壁画系 1979~1999 年 文 / 孙景波

004 壁画系的教学 文 / 曹力

教学计划

005 中央美术学院壁画系教学大纲导语

007 第一工作室教学计划

009 第二工作室教学计划

013 第三工作室教学计划

017 第四工作室教学计划

019 基础教研室教学计划

023 材料工作室教学计划

课程与研究

026 关于壁画的形式和制作方法

——董希文先生中央美术学院油画系壁画工作室讲课记录 整理附记 / 李化吉

029 陶瓷壁画的制作工艺 文 / 侯一民

037 壁画杂谈 文 / 梁运清

039 大型壁画创作谈 文 / 孙景波

047 壁画系材料工作室课程设置及教学宗旨 文 / 杜飞

051 《线构成》课程前言 文 / 曹力

053 艺术的质性空间创造——在壁画教学中对空间艺术表现的探索实验 文 / 刘斌

059 色彩的历程与科学的色彩——关于壁画色彩教学的思考 文 / 李辰

066 中国传统绘画造型研究课程 文 / 宁方倩

069 浅谈欧洲古典大型历史画的艺术语言和创作手法 文 / 孙韬

077 浮雕课程概述 文 / 王长兴

083 创作基础 文 / 壁画系基础教研室

教师作品

085

学生作品

134

中央美术学院壁画系年表

159

中央美术学院壁画系历任教师

164

目录

教学篇

教学总论

003 中央美术学院壁画系 1979~1999 年 文 / 孙景波

004 壁画系的教学 文 / 曹力

教学计划

005 中央美术学院壁画系教学大纲导语

007 第一工作室教学计划

009 第二工作室教学计划

013 第三工作室教学计划

017 第四工作室教学计划

019 基础教研室教学计划

023 材料工作室教学计划

课程与研究

026 关于壁画的形式和制作方法

——董希文先生中央美术学院油画系壁画工作室讲课记录 整理附记 / 李化吉

029 陶瓷壁画的制作工艺 文 / 侯一民

037 壁画杂谈 文 / 梁运清

039 大型壁画创作谈 文 / 孙景波

047 壁画系材料工作室课程设置及教学宗旨 文 / 杜飞

051 《线构成》课程前言 文 / 曹力

053 艺术的质性空间创造——在壁画教学中对空间艺术表现的探索实验 文 / 刘斌

059 色彩的历程与科学的色彩——关于壁画色彩教学的思考 文 / 李辰

066 中国传统绘画造型研究课程 文 / 宁方倩

069 浅谈欧洲古典大型历史画的艺术语言和创作手法 文 / 孙韬

077 浮雕课程概述 文 / 王长兴

083 创作基础 文 / 壁画系基础教研室

教师作品

085

学生作品

134

中央美术学院壁画系年表

159

中央美术学院壁画系历任教师

164

中央美术学院壁画系 1979~1999 年

文·孙景波

孙景波

1998年，中央美术学院跨入了她创建的第八十个春秋之年。她是本世纪初在中国新民主文化运动大潮中诞生的，在她饱经民族忧患和磨难的历程中，曾为开辟中国近现代新美术教育，为繁荣当代美术创作，留下了具有历史影响性的足迹。每一个中央美术学院的人都因她拥有如此骄人的历史成就感到自豪。1998年因此成为中央美术学院各系科专业总结经验，展示成果的学术交流之年。

与此同时，我们壁画系也跨入了本专业在学院中创立的第二十个年头——中央美术学院壁画系是在中国改革开放的大潮中诞生的。这在中国美术教育史上还是第一个“壁画的系”，它的创立意味着曾经历史辉煌的中国壁画艺术，拉开了“复兴”的序幕。虽然壁画系在中央美术学院中，是个小系，是最幼稚的学科，是个在教学中经验最困乏的专业，但它有幸诞生在一个充满机遇的时代，并且历史地引发了中国新时期壁画运动的展开。我们应该对前辈教师们富有创业精神的眼光和魄力表示由衷的敬佩。

20年，这太短的经历，还不足与人有历史成就感的自豪，但在创业者的体验中却凝聚着三代人探索的艰辛。壁画专业在学院教学中的创立，是在揭示着一个深远的广阔的“未来的历史”——这种感觉会令人时时不安又时时兴奋。壁画是人类绘画史上最初创、最古老的绘画，壁画也曾标志着中国古代绘画中最辉煌的成就，却也是近数百年来逐渐衰微近乎寂火的一个领域……当代的中国壁

画正是在这样一个历史断层的此岸再度起步的。对悠久的民族壁画传统，我们要有兴亡继绝、承前启后的责任；对世界各国尤其是近现代的壁画状况，我们要有学习借鉴、博采优长的眼光；对创立具有新时代精神和中国特色的壁画艺术的专业学科，我们更应有义不容辞的使命——这种负荷感会让一个“小系”，一个仍在创业初级阶段的，一个在成长中要呼唤“理解”的学科，也实实在在地感觉到了——20年有着日日月月的漫长。

从适应时代发展需求的趋势来看，我们壁画学科在教学观念上，在知识结构方面，还处于调整、充实的阶段，在应用新壁画材料工艺技术方面的教学，更因资金匮乏、设施不足落后于发达国家。我们现有的教师队伍的力量相对我们承荷的理想和使命而言，是相当薄弱的，这支现有的队伍多年来是在超负荷的教学任务中，任劳任怨支撑过来的。壁画系教师的壁画创作，都是利用教学之外业余时间进行的，这些数量有限的作品对同时期国内的壁画创作，曾产生过具有引导性的影响。但这种紧迫条件也常常使作品的产生倍觉仓促而留有许多遗憾。

20年间，我们培养了500多名本科生、研究生、外国留学生、大专生和不同层次的进修生，作为一支壁画事业的生力军，我们的同学遍布国内国外，其中许多人确实做出了令学校欣慰的成绩。今天，回顾他们在校期间的一些尝试性的壁画构图和作品，仍然能体味出过去20年来师生一道在壁画的题材和表现手法的探索中

共同经历的辛苦和快乐。这其中绝大多数没有机会“上墙”的壁画构思，不被收藏家认购，也因没有“上墙”而未能参加国内外“壁画”展览或得到出版物的介绍，但其中许多作品表现出同学们对我们时代现实生活的关注，对历史的理解，对艺术表现手法上富有个性因素的探讨的勇气，较之当前泛滥在众多厅、堂、馆、所中的一些艳俗之作，自有其可贵的品质，这使人相信，在不远的将来，壁画的真正精神将因他们发扬，走向辉煌。

值此，中央美术学院八十年校庆之际。壁画系教师们编选了这本《中央美术学院壁画系1979-1999》画册，对自己暂短的历史也进行一次小结式的回顾，恳请国内美术界同事、师友、同学们的批评指正。

我们乐于预言：即将到来的21世纪将是中华民族伟大文艺复兴的世纪，是一个改造自己生存环境并发生奇迹变化的世纪。我们壁画艺术将伴随建筑业的腾飞获得广阔的用武之地。

我们呼唤有志于用宏伟篇章表现我们伟大时代的同志。

我们召唤有志于成为壁画家去展示辉煌未来的同学——到我们中间来，到我们中央美术学院壁画系来。

来交流、来传授、来学习、来研究，为了繁荣壁画的创作，为了推动壁画的教学。奉献我们的所有！

1998年12月28日

壁画系的教学

文·曹力

曹 力

壁画系在孙景波老师做主任时期，教学上提倡继承传统壁画的思路，比如在材料工作室的教学以及各个工作室的结构说明，不管是东方的还是西方的都是以传统壁画为主线的，后来我接任了这个工作以后，在教学上基本是在传统的基础上发展而来，就像第三工作室教学，是把东西方壁画传统和绘画传统进行现代重构，也就是在东西方壁画和整个绘画传统的基础上用一种当代的态度来重新构成，这也是我在教学上一直围绕的基本思路。

壁画系教师结构又是综合性的，它不像油画系的教师全都是画油画、国画系的教师全都画国画，而壁画系的教师不是，壁画系教师有的来自国画系，也有些教师做雕塑，像陈文骥老师是从版画系过来，我来自油画系，它是一个综合性的教师团体，这样等于正好符合壁画教学的需要。壁画本身就不是一个独立的画种，它是使用各种各样的手段来创作的，所以说我们的教师结构是符合壁画综合性的需要。

壁画系的教学是建立在我们这些教师所具备的这些能力基础之上的。比如任世民老师研究电脑、雕塑，杜飞、李林琢老师倾向于材料教学，第二工作室的教学，孙韬代表俄罗斯学派的教学，虽然他有材料教学，但也有从俄罗斯学院带来的观念，这对壁画系整体教学是一个补充。第一工作室的孙景波老师和王颖生、武艺等老师，比较倾向于国画，孙景波老师虽然画油画，但是后来也致力于研究中国传统壁画比较多，他在西方湿壁画和中国传统壁画工笔重彩之间找到的结合点，从这一方面在教学也作出补充。第三

工作室教学更倾向于在东西方传统基础上的学习和研究。这些年我特别强调中国传统艺术，不光是指传统壁画，我把中国传统艺术中的民间艺术也纳入到教学体系中，研究和吸取其中优秀的东西，是跟过去不太一样的教学上的补充。另外我在西方现代主义这一方面也进行了学习和借鉴并切和教学也结合起来。特别是陈文骥老师把版画中对于设计性的这么一种角度，以前，在油画系，我们更注意绘画性，然而，陈老师把版画系的注重设计性的理念也纳入到壁画系的教学体系中，对空间艺术方面做了一些研究。比如教学中有一门课程叫做《空间模拟设计》，在一个真实的空间里面，模拟做出壁画。在真实的空间中我们是没有机会去做的，但我们可以拿它来研究，做出东西。在基础部的教学中，也有把二维平面的东西放到空间来思考，这也是对过去的完全二维平面研究的一个补充，现在的基础部教学一直都在贯彻设计教学中的这种理性思维，跟过去我们壁画系的纯绘画性的教学是一种补充和调整。

以前美院的传统是比较写实，然而后来改革开放了以后，受到西方现代主义的冲击，形成了几种倾向，有对古典的吸取，有对当代的吸取，我对现代主义这方面的吸取比较多，西方现代主义传统当然也包括西方古典主义传统跟中国的东方传统艺术，像敦煌壁画等等，其中我更加关注民间艺术传统，在它们之间找到一个结合点，一方面作为我个人艺术方面的追求，一方面也把它放在研究生的教学中。正是由于这样不同老师本身的艺术结构、素质、能力的不同，促成了壁画系具有综合性的学术团队。有了这些，然后

才能谈到教学，如果没有这些师资力量，没有这些有特点的教师，说壁画系的教学，那是空的。正因为有了一些这样的老师，有了这些各具特色的教员，他们的艺术研究正好符合了壁画系现阶段在学术上的要求，所以说是一种综合性的。这种综合性跟过去那种相对单一的写实，比如过去教学中提倡的大型主题性历史壁画，这就肯定用写实的绘制方法，其他方面考虑的就较少。现在我们把学术方向打开以后，更加适应了当代的社会对壁画专业的要求，壁画的意义在现在也得到了广泛的拓展。

我在壁画系这一阶段起到一个承前启后的作用，一方面继承了传统，另一方面对新的格局也有开拓。在我个人的艺术实践中也是采取这种态度，一方面扎扎实实地把传统抓住、打牢。另一方面广收博取，对当代的领先的东西，对中国传统各方面的优秀的东西，以及西方现代主义方面，虽然说现在西方现代艺术出现了许多问题，特别是当代以后，但是还有很多的东西值得我们去学习和研究。所以在我个人的艺术实践中把这两个方面融合，不是很极端地去排斥，我是采取这种好的东西就学习，好的就是我们需要的，不管是东方的还是西方的，是宫廷的艺术还是民间的艺术，只要是觉得对当代传承有用、有好处，我就把这种学习的态度也贯彻在教学里。以前壁画系各个阶段是现在发展的基础，有些东西是要继承的，有些东西是要加以补充，使之更加适应当代艺术潮流和时代的需要，这就是我对未来壁画系发展的态度。

中央美术学院壁画系教学大纲导语

中央美术学院壁画系在改革开放的历史大潮中诞生,是由侯一民、周令钊、李化吉、梁运清等前辈艺术家倡导、创建的当代中国高等美术院校中第一个壁画专业系科。自1979年创建以来,本系致力于复兴中国壁画辉煌的历史传统,借鉴当代世界各国壁画与公共环境艺术创研与教学的优长,并在创造具有民族与时代特色的教学实践中,逐步形成了自己的教学体系,是国内这一专业领域内最具影响力的教研实体。

壁画是揭开人类绘画史序篇的最古老的绘画形式,泛指在墙面上的绘画。壁画艺术伴随着人类生活环境与建筑空间的发展与变化,不断地创造着多样表现形式和工艺材料技法,以适应建筑风格及其文化内涵的需要。现代的壁画包括公共环境中的广告、影视、动画等手段,因而壁画又成为最具现代性品质的综合性造型艺术。

壁画系的教学目标是:培养能为城建、园林、文化艺术部门、学校及有关单位从事壁画设计与制作、教学、研究和其他美术工作所需求的专门人才。要求学生系统地掌握壁画、建筑和环境艺术的基础理论和专业知识,以及运用多

种材料进行壁画创作的能力。

壁画系在教学中强调壁画艺术是公众的环境艺术,要求作品具有公益性内涵和雅俗共赏的艺术品位,反映健康高尚的思想情操、鲜明浓郁的时代风貌和激扬奋发的民族精神,把学生的创作热情和活力与时代精神和社会需求相结合。注重培养学生扎实的素描造型能力,掌握艺术表现的基本规律和技法,更注意引导学生学会正确地观察与艺术思维的方法,提高审美趣味和鉴赏水平。在基础课程中,加强“作品意识”和“设计思想”,致力于发现学生的个性和特长。以“因材施教”的方法使学生的综合素质得到良好的发展。

当前,中央美术学院壁画系的色彩基础课有油画技法、丙烯技法、重彩技法、色彩重构以及各种传统壁画制作方法等课程;素描基础课有写生素描、结构素描、线构成、白描写生、东西方传统造型比较等课程;材料技法课有陶瓷、磨漆、马赛克、传统的湿壁画、胶彩壁画、浮雕,以及金属、木材、石材多种材料综合运用的工艺技法。今后还会增加新的材料工艺课,使学生能够运用多种材料的技法的艺术表现形式拓展出更广阔的创作天地。

壁画系2003年实行工作室制。本科

学制为四年,研究生学制为三年。学生在完成一年基础教学以后,自主选择 and 导师认可进入工作室。目前全系设有四个工作室,一个基础教学教研室和一个壁画材料工作间。各工作室教学相对具有独立性又互相兼容。壁画材料工作间承担各工作室的材料课教学。

此次大纲修订是在原大纲基础上进行的,由于教学结构的改变,按各个工作室的教学各自特点重新整合壁画系教学总框架,使教学更具合理性、规范性和科学性。

第一工作室教学计划

前工作室主任：孙景波（2002-2013）

主任：王颖生

任课教师：孙景波 王颖生 叶剑青 董卓

历任教师：唐晖（2002-2013） 武艺（2002-2013） 刘晓辉（2010-2013）

教学定位：

进入新世纪，面对中国改革开放后东西方文化、艺术价值观在扩大交流中所发生的巨大变化，一画室的学术理念是：面向世界时，我们需有对各国，尤其是对世界现代壁画艺术的成就进行认真研究借鉴以博采众长兼收并蓄的学术视域和教研思路。同时，我们更须对中华民族五千年文化艺术优秀传统具有更为深刻、更为系统性认知和素养在置身于在世界艺术之林中应能以鲜明、强烈的中国艺术特色展示出中华民族所独具的文明风采。在积极融入世界现代艺术大潮当中，从文化战略的高度建树我们自己的、新的、具更大包容量的学术理念，建树我们自己人本的艺术价值法则。

以民族文化特色为灵魂，以时代精神为动力，致力于在教学创作实践中造就出一批具有承前启后、继往开来的新型壁画人才，是第一工作室的教学定位和创研理想。

教学主张：

根据国家教委对壁画专业培养人才的要求，第一工作室将致力于培养具有为振兴中华民族壁画事业理想的，具有系统的壁画理论知识和专业基础的，能够独立

进行壁画设计与制作并具有从事壁画专业教学研究能力的，德、智、体、美全面发展的新型壁画艺术人才。

教学特色：

画室的学术观念和教研指导思想：

第一工作室基于上述学术理念在专业科目设置及课程安排计划中将着重加强以下几个方面：

（一）第一工作室特别重视“以教学相长”的过程中，逐步完善壁画专业学科的教材与课程进度，同步适量举办有水平的学术讲座和作品赏析课，以营造观摩、研究的良好学习氛围，提高学生全面的艺术修养。培养高品位的审美情操和鉴赏水平。画室认为：欣赏与审美能力是学生专业技能基础学习的根本，关系创作理念、艺术人生观、思维方法、境界格调的雅俗和表现形式技巧的优劣。

（二）第一工作室特别倡导：在课程结构设置中体现民族文化美学思想和民族壁画传统理念与技法课题的研究。致力于在运用当代理念和新的科技成果，在继承与发扬有中国文化特色的壁画教学和创研实践中，找到新的生长点。从民族传统壁画、绘画建筑、雕塑、书法、工艺及民间艺术相关戏曲、音乐、服饰，归综到

中国思想史、美学史、画论、文论、诗与文学等方面的了解与认知，以期真正自主的建树中国壁画的本体教育理念和创造性的思路。

（三）第一工作室，以壁画为公众环境视觉文化的时代需求为教学与创研的宗旨，提倡壁画创作重在体现时代精神需求，致力于作品与公众的思想交流，倡导当代的壁画创作应当关注时代思潮，更关注民族的理想和愿望，并致力于在教学和创研中鼓励具有深刻思想内涵以及在表现形式语言上勇于探索和创新的精神。

（四）现代壁画已经大大地突破了传统壁画的原始概念，作为依傍建筑环境而随时变化着的当代壁画已经成为一个为多艺术门类、多材质工艺、多科技手段所涉足的综合性艺术表现领域。这个起源最古老的画种，在当代已表现为最具现代化品格的、最具宽泛性的对视觉艺术语言和表现形式的综合性思考和创作的领域。所以引导学生不断深入研究中外壁画的实践成果，了解现代各种壁画材料工艺，及其运用多样表现形式的技能，以适应公众建筑环境对壁画设计与创作多样的需求，是壁画专业学科中与基础并行、并重的课程内容。

课程设置：

1. 专业基础理论

- (1) 壁画艺术概论
- (2) 中国壁画史论
- (3) 外国壁画史论
- (4) 环境艺术（建筑史知识）与设计

2. 造型基础

- (5) 素描（结构素描、线描）
- (6) 雕塑（浮雕与立体构成）
- (7) 构成（平面构成）
- (8) 人体解剖与透视学
- (9) 色彩（写生色彩学，油画、丙烯、技法与中国重彩绘制技法）
- (10) 设计色彩学：色彩构成

3. 壁画材料工艺技法

- (11) 中国传统重彩沥粉贴金及古代壁画的保护与修复技术
- (12) 西方湿壁画技法
- (13) 壁画镶嵌工艺
- (14) 漆壁画工艺
- (15) 陶瓷壁画工艺
- (16) 金属材料造型工艺
- (17) 喷绘工艺
- (18) 电脑设计与应用
- (19) 多种材质的综合应用与设计工

艺（在校本科学生应不少于选修其中四种以上的工艺）

4. 毕业创作

- (20) 构图理论与壁画创作设计
- (21) 运用各种基础技能展示壁画语言和特色在创作中的运用

画室专业基础课程的四个组成部分总体体现为这样一个教学思路：

① 重视基础教学，拓宽原有专业课程内容和结构设计，以创作与设计能力为一切基础课教学的出发点和终极目的，在课程设计上科学地解决好创作与基础教学的辩证关系。教学既要十分重视让学生学会造型与色彩的观察方法与表现技巧，掌握扎实的专业基础，引导学生主动运用基础技能在创作中充分展示壁画语言和特色的构思能力。

② 壁画工艺材料的课程，是直接体现壁画专业特点的基础课组成部分，在造型与色彩基础的课程结构中同步进行，以培养学生的实际操作和设计的多种技能。

第一工作室课程内容设计体现为纵向延伸，由浅入深，循序渐进的步骤；横向结构体现为相引、相生的有机联系，教学内容由对一般造型和色彩理法的掌握

逐步到适应壁画创作设计相关的特殊理念与方法。

教学模式：

一画室为导师工作室制。一画室教学设计本科生与研究生两个层次。本科生学制四年，研究生学制为二、三年。本科学生在第二学年末通过与导师的双向选择进入工作室。研究生通过考试录取进入导师工作室。本科生自三年级开始在工作室中须完成导师指定专业课程时数为1520课时左右，自选课程为160课时，总学分为57分。

研究生三年期间须完成导师指定课程约1800课时，选修课程600课时。第二学年下学期转入自选课题研究，完成毕业壁画创作和论文。

教学方法：

第一工作室认为：壁画工作室的教学并不是导师个人风格和模式化主张的“作坊”，而明确提出学术上的“兼容并包”，明确主张教学中的“因材施教”“有教无类”的思想，特别注意学生的艺术个性，并致力以引导和鼓励为主的方法，使不同条件和素质的学生在艺术道路上获得健康的成长和发展。

第二工作室教学计划

前工作室主任：李林琢（2002-2013）

主任：孙韬

任课教师：孙韬 王长兴 曹巍

历任教师：任世民（2002-2010）叶剑青（2007-2012）

教学定位：

第二工作室即公共纪念性壁画工作室。今天，“公共艺术”的定义已极大程度地庸俗化了，人们往往把城市环境艺术与它等同。其实广义的“公共艺术”应该是建构社会灵魂的艺术。“公共艺术”永远代表着民族的核心价值，对时代的人文精神有强烈标志作用。因此“公共艺术”体现社会的诉求，吸引公众的参与，崇尚多元文化、多层次文化的社会功能。“公共艺术”是一个民族的精神面貌的体现，它能有传道、授业、塑魂的功能。

公共纪念性壁画工作室不是仅研究公共环境设计学科的工作室，而是在当今纷乱的中国美术界中，勇于承担社会公共艺术责任的工作室。换言之，第二工作室提出“公共”的概念不是一个艺术研究门类的概念，而是一个艺术服务方向的人文精神概念。

公共艺术决定了它的服务对象是公众，公众性决定了它是为人民的，它是面对亿万人的，但我们所说的“人民”不是传统的政治概念，而是今天乃至未来与时俱进的中国最广大的“人民”，他们包含了各个层面的公众，这就注定了他们的精神需求的多元性。因此我们提出的公

共艺术方向是有很大大包容性的，无论是民族的、国际的、传统的、前卫的，只要是弘扬美的、积极向上的、乐观进取的、有利于中华民族和人类向前发展的人类文化的精华我们都接纳。由于我们的艺术是为最广大的公众服务的，因此我们不主张孤芳自赏和过于自我的极端个性的艺术方向，更摒弃丑的、低级趣味的和一切违背人类精神的突破道德底线的文化垃圾。

“纪念性”一词来源于纪念碑，是指那些能够代表民族时代精神的公共艺术，这里我们用纪念性一词来诠释工作室的方向，是提倡和鼓励创造那些展现民族精神的力作。因此工作室提倡“大作品”创作。这里的“大作品”不一定是指大幅面、大体量，而重要的是面向广大公众的宏大思维、远大方向、大选题、深刻内涵和大手笔表现等等。

壁画在当代社会中被赋予了全新的含义。由于社会的高速发展，安装于墙面的壁画已经不是壁画概念的全部，许多大型作品以展览的方式和公众见面，也就是说壁画不一定是完全固定于墙面的，它可能是流动的，不一定是凝固的，可能是运动着的，不一定只限制在传统材料中，可能是有声光电等高科技手段的，因此工作

室对壁画的含义进行了新的诠释：当代壁画是指那些永久或临时陈列于公共空间中，承担公共文化责任的，拥有公共审美价值的平面或准平面大型造型艺术。

教学主张：

壁画系第二工作室的教学宗旨集中体现在两点上：首先要为培养具有全面素质的壁画人才打下坚实的造型基础，同时要随时培养学生的壁画创作意识和壁画实践能力，这两点相辅相成、缺一不可。

教学特色：

壁画所采用的题材相对于其他的画种是最丰富的，壁画所运用的手段相对于其他的画种也是最多样的，因此壁画人才需要更为广泛而扎实的造型基础。这就更需要我们能够把握住基础造型规律，使学生很快认识造型的本质，以更为科学的方式找到基础教学的捷径。壁画要有大的气魄，壁画家要有广阔的胸怀。因此壁画不能过于拘泥于繁枝琐节，简练单纯是绝大部分壁画的艺术特色。壁画基础课也要遵循这一基本规律。“构成是平面艺术的第一要素”这一法则在壁画中显得尤为突出，因为壁画是大型的艺术，平面艺术中

其他小的因素都没有“构成”在视觉中起到的作用更为直接和强烈，因此在壁画的基础课中不仅要开设专门的构成课，更重要的是在所有的基础课中都要有意培养学生的构成意识。

教学模式：

- (1) 课堂教学
- (2) 课外辅助
- (3) 社会实践
- (4) 艺术考察

课程设置：

一、创作素描基础

我们尤其重视对结构的理解，着重塑造大的体块，强调大比例、大空间之间的对比；把对透视和解剖的认识上升到相当的高度，使其能够比较自由地运用到创作与实践之中。在素描写生中避免照抄对象的琐碎表象，我们提倡简化光影、调子，用单纯的语言加强对象的强烈对比，从而达到最强烈的视觉冲击力。另外我们增加壁画线描课，使学生掌握壁画特有的线造型方式。

二、浮雕

浮雕作为一种独特的造型语言，自

古以来就是壁画艺术中的一个大类。中央美术学院壁画系自1983年成立时，即重视浮雕，尤其对浮雕艺术中的绘画性、叙事性十分看重。比如，组织素材、情节安排、主动造型等都有具体系统的研究与教学，这些至今也是我系浮雕学科最鲜明的特色所在。第二工作室担负着我系浮雕教学与研究的主体工作，一直坚持和完善着最严谨系统的教学体系。我们对浮雕艺术的梳理与总结今天仍在继续，对浮雕的教研无论继承或创新是坚定的。中央美术学院壁画系特别是第二工作室将有使命肩负起中国当代浮雕艺术创新与垂范之重责。

三、色彩

壁画系第二工作室基础色彩教学强调处理好色块之间的对比与和谐，强调色彩构成在色彩基础课上的重要性，在色彩写生中我们反对沉迷于照搬自然界中微妙的色彩变化，可根据对象的色彩关系做主观的加强、减弱或适当的取舍，可运用装饰色彩的构成意识归纳写生色彩的复杂关系，在认识自然界色彩关系规律的同时注意培养学生对色彩的设计意识。

四、创作实践

第二工作室的创作实践教学在三个

方面特点突出。其一、随时培养学生最广泛的创造力。我们在本科生和研究生阶段的教学中都安排创作课程，这些创作课程分命题壁画创作和自由壁画创作两类，以此提高学生的默写能力和创造性思维。其二、我们特别强调壁画创作的实用性，我们将安排大量针对具体墙面的壁画设计，将开设壁画工程学课程——传授壁画与建筑环境的关系，壁画效果图及环境效果图的绘制，以及承接与完成壁画工程的具体方法等。其三、我们将使学生最广泛地学习各种壁画的材料工艺，了解研究不同材料在表现不同题材以及在不同环境中的表现力。总之壁画系第二工作室的教学是围绕创作来开展的，而壁画创作又是以完成墙上壁画作品等公共艺术品为最终目的。

五、多媒体与壁画设计基础

略。

六、艺术考察

略。

第三工作室教学计划

前工作室主任：曹力（2002-2013）

主任：唐晖

任课教师：唐晖 李辰 刘晓辉

历任教师：宁方倩（2002-2013）袁野（2011-2013）

教学定位：

为社会输送具有高素质，修养全面，具备优秀的专业技能，思想活跃，基础扎实，富于创造，适应社会多种需要的开拓型人才。

教学主张：

踏实、投入、热情、理性、创造、创新、注重创造性的学习传统，开放性、批判性地介入当代。提倡积极鲜活的思维方式，把感性表现（绘画性）与理性控制（设计性）融为一体。

教学模式：

1. 课堂教学

（1）速写：①人物形象；②人物动态；③人物组合；④人与环境。

（2）素描：①素描造型；②素描构成；③实验性材料素描。

（3）线描：①线描造型；②线构成；③线描创作。

（4）色彩表现：①写生色彩；②色彩重构。

（5）创作：①架上绘画创作；②壁画构图；③环境模拟设计；④材料体验，传统材料，新概念材料。

2. 课外辅助

除了认真搞好课堂教学，我们定期组织课外创作比赛，使学生更加放松自由地做各种实验性创作。

组织拜访名家、前辈，参观博物馆，打开眼界，开放思想，从多种角度得到思想上、艺术上的收获。

3. 社会实践，体验生活

继承学院历来的优秀传统，每学期安排二至四周的“下乡”及“考察”。在校外更广阔的天地里，吸取更多的营养，把课堂里学到的东西与实践结合，了解更多的传统，体验更多的真实生活。过去的经验证明，课堂教学与课外教学相结合的方式能使得到最大的收获。

教学方法：

运用启发式教学，教员的言传身教，把多年学习、实践、教学总结出来的经验、方法用通俗的比喻，让学生易于明白。采取“作坊”式教学，上课时，教师学生一起作画，共同研究讨论各种艺术问题，配合专题讲座，从理论上、观念上提高认识，使感性的东西与理性认识相互链接。不同的作画方式与最终不同的效果会逐渐在学生头脑中形成明确清晰的作品概念。不

能让学生“生搬硬套”，而要“举一反三”，懂得一个道理就能发展为千万种可能性，培养学生积极主动的学习态度，及创造性思维方式。

课程设置：

1. 速写

用一系列有效的训练方法，使学生了解常规，打破常规，启发学生多用实验性作画方式，在充满艺术体验的状态下，有感受地、生动地、准确地把握物象的精神。反对“概念性”作画，主张“个性”的表达（表达方式的个性及被表现对象的个性）。

训练内容：

①人物形象：注重人物形象的不同特点，不同的造型感受，不同的精神气质，尽量找到最佳办法，充分表达出丰富多彩的造型意味。

②人物动态：注重人物动态最生动，最具表现力的大动势，整体构架及具体形象中的抽象构成美感。

③人物组合：人与人之间的空间关系，主次关系，疏密节奏关系，形的对比关系等等。