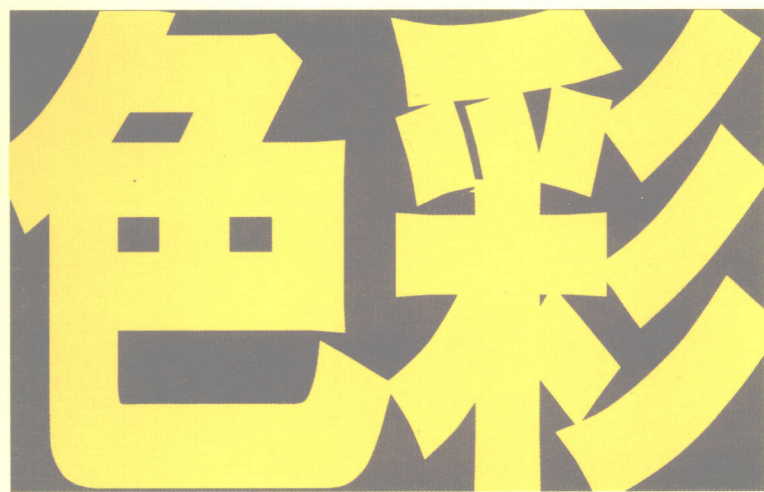

全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例

天津美术学院 教学作品范例

色彩课首先要让对色彩的物理学规律要有所认识，
同时还要了解装饰色彩学和心理色彩学
以及民族色彩学的规律。
其次要让学生掌握欧洲印象派的条件色写生色彩规律，
能用和谐的色调去组织画面，
真实再现客观物象的色彩关系和色彩感受。

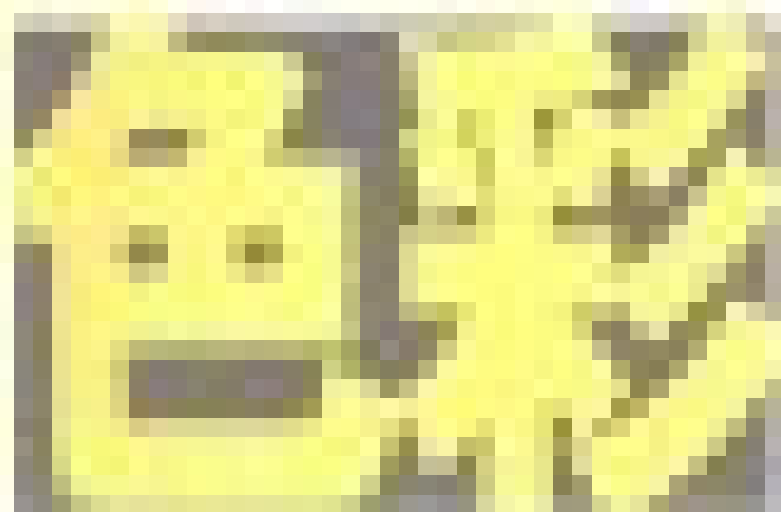

全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例编委会 编

中国青年出版社

2020年 数学作品范例

全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例

天津美术学院

色彩

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

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

策 划: 邓中和

责任编辑: 于 黎

封面设计: 八夕子工作室

图书在版编目(CIP)数据

天津美术学院色彩教学作品范例

/ 全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例编委会编

—北京: 中国青年出版社, 2007.4

ISBN 978-7-5006-7361-3

I. 天…

II. 全…

III. 水粉画—作品集—中国—现代

IV. J225

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 036951 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

787 × 1092 1/8 5 印张

2007 年 5 月北京第 1 版 2007 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5000 册

定价: 28.00 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

特 别 推 荐

《全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例·素描卷》

该书是十所美院素描基础教学作品范例的合集

8开 全彩印338页 定价: 135.00元

《全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例·色彩卷》

该书是十所美院色彩基础教学作品范例的合集

8开 全彩印336页 定价: 135.00元

这部《全国十所高等美术院校造型基础作品范例》作品集分为素描和色彩两卷,每卷内按照十所院校分别排列,内容包括了每一所院校的教学作品经典及教学特点、主张。

对于艺术类的考生来说,书中的内容能帮助他们对所报考的院校有所了解,并为未来的专业发展方向有所准备。对于艺术院校的教师来说,通过对不同院校的教学主张和面貌的了解能更好的发挥交流和借鉴的作用。对于广大艺术爱好者来说是一本非常实用的造型基础的参考书,书中收录的作品都辅以精彩的作品点评,在实际的学习过程中会受到启发。

编辑部:010-64033818

发行部:010-84027892

邮购部:010-84039659

地 址:北京市东四12条21号

邮 编:100708

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）
- 赵宪辛 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）

图 录

01	天津美术学院基础部教学概况	赵宪辛
03	色彩基础教学计划	
05	作品名称 / 静物	作者 / 彭哲鑫 指导教师 / 曹春生
06	作品名称 / 静物	作者 / 王川 指导教师 / 张驰
07	作品名称 / 静物	作者 / 赵阳 指导教师 / 颜铁良
08	作品名称 / 静物	作者 / 田杰鹏 指导教师 / 张伟
09	作品名称 / 静物	作者 / 高琪 指导教师 / 张驰
10	作品名称 / 静物	作者 / 黄淼训 指导教师 / 张驰
11	作品名称 / 静物	作者 / 林元树 指导教师 / 颜铁良
12	作品名称 / 静物	作者 / 马艳萍 指导教师 / 张驰
13	作品名称 / 静物	作者 / 李兵 指导教师 / 张驰
14	作品名称 / 静物	作者 / 周雅菲 指导教师 / 张驰
15	作品名称 / 静物	作者 / 赵阳 指导教师 / 颜铁良
16	作品名称 / 静物	作者 / 郭晓敏 指导教师 / 曹春生
17	作品名称 / 静物	作者 / 冯洁 指导教师 / 张伟
18	作品名称 / 静物	作者 / 武玉涛 指导教师 / 张伟
19	作品名称 / 静物	作者 / 武玉涛 指导教师 / 张伟
20	作品名称 / 静物	作者 / 戴吉斌 指导教师 / 张伟
21	作品名称 / 静物	作者 / 鄂明哲 指导教师 / 张伟
22	作品名称 / 静物	作者 / 周雅菲 指导教师 / 张驰
23	作品名称 / 静物	作者 / 何蕴 指导教师 / 张伟
24	作品名称 / 静物	作者 / 孙秋阳 指导教师 / 张伟
25	作品名称 / 静物	作者 / 李鹏举 指导教师 / 张伟
26	作品名称 / 静物	作者 / 苏琳 指导教师 / 张伟
27	作品名称 / 静物	作者 / 刘璇 指导教师 / 张伟
28	作品名称 / 静物	作者 / 刘雷 指导教师 / 赵月儿
29	作品名称 / 静物	作者 / 范晓雪 指导教师 / 颜铁良
30	作品名称 / 静物	作者 / 梁丁 指导教师 / 赵月儿
31	作品名称 / 静物	作者 / 杨燕 指导教师 / 曹春生
32	作品名称 / 静物	作者 / 罗灵 指导教师 / 颜铁良
33	作品名称 / 静物	作者 / 鄂明哲 指导教师 / 张伟
34	作品名称 / 静物	作者 / 马忠利 指导教师 / 张伟
35	编后的话	

天津美术学院造型基础部教学概况

造型艺术学院基础教学部成立于2001年,是造型艺术学院的教学机构,负责造型艺术学院所属油画系、版画系、雕塑系三个专业的综合基础教学中一年级的教学工作,以培养和造就基础扎实、有创新精神和实践能力的高素质绘画、雕塑艺术人才为教学目标。

由于社会经济文化发展,带来对艺术人才的需求方式和使用方式的变化,艺术教育作为一种文化产业,要为社会提供高素质、复合型艺术人才,而非以往的专才,我们的教学面临体制、内容、手段、方法及运作等一系列整改。造型艺术学科人才培养的重点由专业化的英才培养转移到复合型的通才培养上,强调素质教育。基础部在学校统一的学科和专业规划下,强调教育教学规律的探讨,其主导思想为:体现重基础、淡专业的教改精神,重新认定基础的概念,合理结构基础教学与专业教学,切实发挥基础部在各专业基础课程中打通的作用。基础部在教学中注重培养学生掌握造型艺术基础理论知识、提高学生的艺术修养、掌握艺术表现的基本规律,提高艺术表现能力;在广泛的基础知识、技能的获取中全面地提高艺术素养、启发学生的思维创造力,达到造型艺术专业人才培养总目标下基础教学的标准要求。

一、目标设定与教学运作

在传统的基础课教学中,各画种和各专业上不同风格和内容的基礎课强调个性化的基础教学,知识和技能单一化,已不能适应新时期社会发展的复合型人才的需要;另一方面,国际艺术潮流进入后现代以后,造型艺术创作发

展呈多维复合型状态,淡化各专业的界线,强调各专业的综合作用。所以在造型基础课教学中必须强调综合性,以符合社会和造型艺术创作发展的需要。

造型基础部负责造型学院全院一年级的基础教学,对入学新生负有规范基础学习方法、奠定坚实造型能力的任务。在新生入学以后,我们把不同专业的学生编在一个工作室,上同一内容的课程,以淡化各专业的特点。等学生升入二年级进入各系上专业课时再学习不同专业特点的专业基础课,这样学生既学到了共性的造型规律的知识,也学到了具有个性的专业基础知识,使学生的基础知识具有多维性。

在教学中注重共性的基础原理教学。在传统的基础教学中主要是师傅带徒弟式的教学,教师怎么画,学生就怎么学,教师没有主动地向学生介绍所学知识的规律性和原理性,使学生不会灵活运用所学的知识和技能,教师没有教过的,学生就不能通过自己的判断和推理来掌握,发挥不了学生的创造性。另一方面,在以往的基础教学中只注重造型技能训练,使学生只有再现物象形体的塑造能力,而缺乏必要的理论修养,致使造成所画的基础作业不够扎实,不能灵活应对各种专业创作的需要。如果把所教的知识归纳成各种原理教给学生,学生就会运用所学的各种原理来举一反三地进行学习和掌握各种基础技能,充分发挥学生学习的主动性。所以,在基础课教学中要把知识系统化、原理化地传授给学生,让造型理论与造型技能相结合,使学生通过掌握各种原理去应对各类造型艺术实践创作的需要。

在教学运作中,造型基础部分为四个工作

室，每个工作室不以绘画风格来划分，而是四个平行的责任单位。实行责任制可以使四个工作室形成竞争机制，互相督促，把教学搞得更好。另一方面，每个工作室的学生都可以“学一看三”，就是在专心学习自己工作室的课程的同时，也可以在课余时间去观看其他工作室的教学。

造型基础部各工作室配备固定的主讲教师，同时各工作室的主讲教师也可以互相兼课，达到各工作室互相交流的目的。另一方面，还邀请全院各系的著名教授来造型基础部各工作室任课，达到全院教师资源共享的目的。

二、基础部课程的内容与要求

造型基础理论课包括两门：绘画透视学、艺用解剖学。“绘画透视学”是研究在平面上立体造型的一门学问，是造型基础课教学必不可少的技法理论课，是各个专业都需要掌握的基本能力。“艺用解剖学”是一门研究人体的科学，也是造型艺术教学中必须让学生掌握的重要知识，主要向学生传授艺用解剖学的理论知识，并要运用所学的理论和实际素描写生相结合，对人体的各个部分进行充分研究，使学生严格掌握人体的骨骼结构和肌肉结构，在此基础上能准确表现出人体的结构关系。

造型基础课主要包括素描造型基础课、色彩造型基础课、风景写生课。

素描造型基础课，主要向学生传授三个方面的基础知识：第一，传统的塑造形体的知识与技能，真实再现客观物象的能力，这是比较传统的一个课题，也是过去美术学院在基础教学中的主要课题。第二，视觉的形式语言原理知识，它是图形构成、色彩构成、立体构成与绘画造型规律相结合的一门综合学科。以往绘画专业开设的三大构成课与绘画本身联系比较少，没有使绘画完全摆脱模拟自然的弊病，从

而建立起绘画本身所特有的形式语言。绘画作品的语言是以视觉心理学为依据，利用线条、明暗、色调、形状、质感、色彩等要素所构成的象征、联想、暗喻的形式语汇含义规律来传达思想情感的。只有懂得了这些形式语汇的含义，才能运用这些形式语汇来创造句子表达思想，进行绘画创作。所以，在基础课教学中必须让学生掌握视觉的形式语言原理知识。第三，有关素描学科的理论性知识。主要讲授素描发展演变的历史知识及素描艺术与素描基础训练的关系等，使学生明确素描是一门什么样的学科及学习的意义。

色彩造型基础课，主要传授的知识有三个方面：第一，色彩发展的历史及产生的原理。这方面的知识在以往的色彩教学中没有得到应有的重视，学生只会利用色彩来画画，而对色彩的理论知识了解很少，这样对学生的知识传授是不全面的，必须加强。第二，色彩的造型原理。这一原理主要向学生传授利用色彩的各种对比关系来塑造形象，应用色彩真实地再现客观物象，是色彩课教学中的主要课题，也是基础课教学中最重要的一环。第三，色彩的表现原理。这一内容主要向学生传授怎样利用色彩来传达思想感情，在造型艺术的创作中色彩起着重要的作用，不懂色彩的表现原理就没有办法利用色彩这一语言来进行创作，这是非常重要的一课，我们必须加强这一内容的教学。

风景写生课，教学目的主要有两个方面：第一，解决色彩课程方面的问题。通过对现实自然的观察体验提高学生的色彩表现能力。第二，在色彩风景写生过程中了解中国的地域特点及传统文化，引导学生热爱大自然，真实地表现自己的感受。

天津美术学院造型基础部主任、教授 赵宪辛

天津美术学院造型基础部副主任、副教授 郑金岩

色彩基础教学计划

一、教学目标和任务

专业综合基础课的教学目标是:培养学生掌握造型艺术基础理论知识,提高学生的艺术修养;掌握艺术表现基本规律,提高艺术表现能力;在广泛的基础知识、技能的获取中全面地提高艺术素养,启发学生的思维创造力,达到造型艺术专业人才培养总目标下基础教学的标准要求。

色彩课首先要让学生了解色彩学的理论知识,对色彩的物理学规律要有所认识,知道色彩是怎样产生的,光和色的关系是怎样的。同时还要了解装饰色彩学和心理色彩学以及民族色彩学的规律。其次要让学生掌握欧洲印象派的条件色写生色彩规律,能主动运用冷暖色规律来塑造表现物象,表现色的关系,并能用和谐的色调去组织画面,真实再现客观物象的色彩关系和色彩感受。

二、课程内容及学时分配

教学内容及安排

一年级上学期

静物色彩写生:要求掌握色彩的一般理论知识,能用色彩的冷暖关系来塑造表现物体的不同质感。作业安排完成同类色调或对比色调各1幅。

人物头像及半身像色彩写生:要求掌握画面的色块构成规律,准确表现人物与背景的色彩关系,能用条件色的色彩规律严谨地塑造衣服的体积感和质感,安排作业各1幅。

一年级下学期

人体色彩写生:要求正确表现人体与环境所构成的画面色调,能运用色彩准确表现人体的解剖结构和形体结构,安排作业2幅。

全身人像色彩:要求在画面大的色块构成和谐的前提下注意表现人物与环境所特有的色彩感受,并深入地表现对象,安排作业1幅。

风景写生:要求掌握表现大自然中由于早、中、晚的光线不同所形成的不同色调规律,能用色彩的冷暖规律和透视规律表现出自然景物的前后空间关系。作业要求完成色彩风景15—20幅。

2 学时分配

课程名称：人物头像色彩写生

课程编号：211202

课程学时：16 学时 周学时：16 学时

课程学分：1 学期周数：一学年一学期 1 周

课程名称：半身人像色彩写生

课程编号：211203

课程学时：16 学时 周学时：16 学时

课程学分：1 学期周数：一学年一学期 1 周

课程名称：人体色彩写生

课程编号：211204

课程学时：48 学时 周学时：16 学时

课程学分：2 学期周数：一学年二学期 3 周

课程名称：全身人像色彩写生

课程编号：211205

课程学时：32 学时 周学时：16 学时

课程学分：1.5 学期周数：一学年二学期 2 周

课程名称：风景写生

课程编号：211401

课程学时：48 学时 周学时：16 学时

课程学分：1.5 学期周数：一学年二学期 3 周

3 教学方法与作业考核

根据基础部的教学特点，各工作室老师依据教学大纲及教学计划组织教学内容，课堂示范与辅导相结合。增加图示信息量，通过投影、幻灯及多媒体课件，向学生大量传导、展示示意图及作品分析，加强学生对绘画原理及规律的理解。色彩基础课程实行单元统一评分，考核标准要求能达到教学大纲所提出的教学目的，能完成教学大纲所规定的作业数量，学习态度认真、刻苦、严谨并富于创造精神。

4 参考文献与画册

《写生色彩学》 李天祥、赵友萍著

《色彩艺术》 瑞士 约翰内斯·伊顿著 杜定宇译

《色彩论》 美国 R.阿恩海姆著 常又明译

《色彩琐谈》 颜文梁著

《印象派绘画技法》

《美国色彩基础教材》 美国 斯蒂芬·潘泰克 理查德·罗斯

《色彩概论》 美国 保罗·芝兰斯基 玛丽·费希尔

《丢勒》《委拉士开兹》《安格尔》《莫奈》

《塞尚》《波纳尔》《德加》《马奈》《列维坦》

《弗洛伊德》

《中国现代美术全集·油画卷》

这张画的构图是个三角形，构图稳定、合理，略有变化，很好。色彩暖灰，较协调，色彩的冷暖变化也较丰富，画面的黑白灰构成也较明确，造型较结实，体面较分明，总体效果感觉不错。

画面整体色彩气氛把握良好，各个静物有机地统一在银灰色调中。笔触灵活轻盈。用笔

干湿控制得体，既有枯笔干笔，又有富含水气的大排刷用笔，两者结合自然。

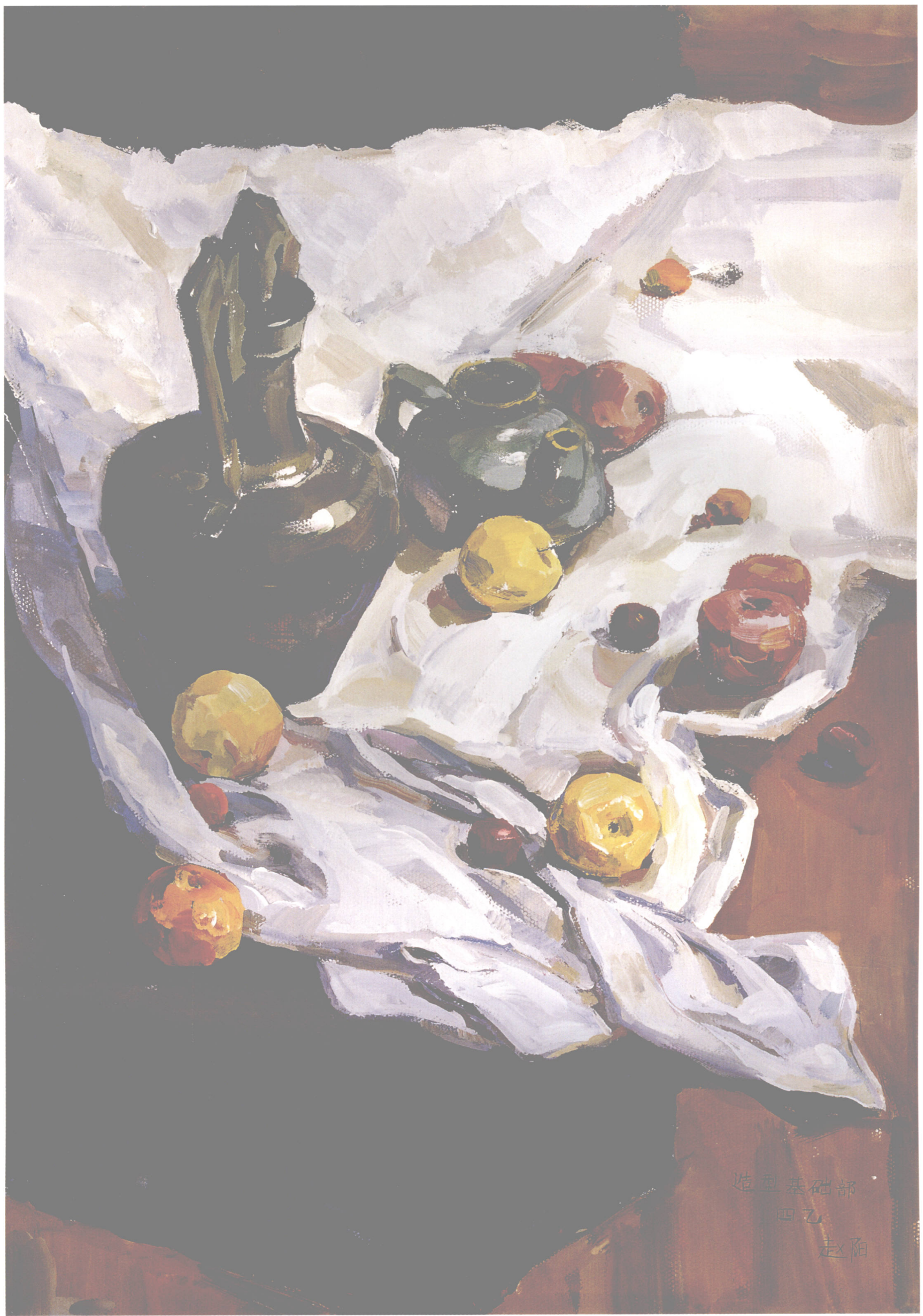
静物

王川 2003

75 × 53CM

纸本水粉

指导教师：张驰

整幅作品色彩鲜明,用笔生动,富有激情和表现力。但空间感和形体边缘线处理尚显不足。

静物

赵阳 2004

75 × 53CM

纸本水粉

指导教师: 颜铁良

此张作业在构图上较为大胆, 但又不失章法, 整体色调鲜明突出, 有很好的视觉效果。颜色干净透亮是这张作业的一大特点。

静 物

田杰鹏 2004

75 × 53CM

纸本水粉

指导教师: 张伟

画面整体气氛以暖色调为主,运笔洒脱,色彩微差控制得自然,前后空间营造良好,有良好的色彩空间意识。今后应注意笔触之间切忌雷同与概念。

色调沉着浓郁，用笔生动大方，富有运动感，画面具有淋漓之气，色差之间对比强弱掌

握得舒展大方、醒目，物体亮部的厚涂法，强化了视觉冲击。

静 物

黄淼训 2004

75 × 53CM

纸本水粉

指导教师：张驰