

2014

上海大学美术学院
本科教学案例选编

主 编 夏 阳
副主编 翁颖涛
赵 蕾

上海大学出版社

2014

上海大学美术学院
本科教学案例选编

主 编 夏 阳

副主编 翁颖涛

赵 蕾

上海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

2014上海大学美术学院本科教学案例选编 / 夏阳主编. —上海:
上海大学出版社, 2015.3
ISBN 978-7-5671-1591-0

I. ①2... II. ①夏... III. ①美术—艺术学校—教案(教育)—汇编—上海市 IV. ①J-40

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第038947号

责任编辑 柯国富
技术编辑 章 斐
美术编辑 谷 夫

统 筹: 左冰铎
设 计: 赵 蕾 魏天心 徐 烨
摄 影: 吉 俊
文字校对: 冀晓楠

书 名 2014上海大学美术学院本科教学案例选编
主 编 夏 阳
副 主 编 翁颖涛 赵 蕾

出版发行 上海大学出版社
社 址 上海市上大路99号
邮政编码 200444
网 址 www.shangdapress.com
发行热线 021-66135112
出 版 人 郭纯生

印 刷 上海中华商务联合印刷有限公司
经 销 各地新华书店
开 本 889×1290 1/16
印 张 14.25
字 数 285千
版 次 2015年3月第1版
印 次 2015年3月第1次
书 号 ISBN 978-7-5671-1591-0/J·351
定 价 260.00元

■ 目 录

1 /	前言
6 /	教师简介
11 /	教学案例
13 /	传统山水·花鸟画的传承与研究
27 /	素描静物
39 /	黑白木刻艺术创作
49 /	金属焊接雕塑
61 /	西湖佛影——杭州佛教造像考察之旅
75 /	设计色彩及设计基础课程
93 /	建筑设计初步
107 /	媒体创作
117 /	现代首饰艺术设计与欣赏
123 /	金属工艺艺术设计与制作
133 /	案例展展场视觉设计团队
145 /	教学案例展览呈现
159 /	教学案例展研讨会
160 /	教学案例展研讨会
192 /	教学案例展教师访谈会纪实
217 /	后记

■ 前 言

上海大学美术学院 院长

汪大伟

2014年，上海大学美术学院在原有系列课程展示基础上，推出一年一度的“本科教学案例展”，这既是各专业课堂教学的延伸、交流研讨的途径，也是优秀教学案例推广的平台！值此岁末之际，我们回顾案例展的筹备、展示以及研讨过程，汇编成册，旨在积累经验、珍藏成果的同时，直面教学中的各种问题，探讨更好的教学方式，给学生最有益的引导与帮助！

上海大学美术学院的本科教学，在若干年里形成了一定的体系，在国画、油画、版画、雕塑、史论、设计、数码、建筑、公共艺术等各个领域，我们都有潜心教学的老师，有好学上进的学生，沉淀下很多精品课程。教师们在多年的授课中积累了丰富的经验。《2014上海大学美术学院本科教学案例选编》汇集了各系（工作室）的一门或一系列课程教学，希望通过一种抓手，建立美术学院各系之间、各位教师之间沟通交流的机制，逐步把教学中的精彩亮点凝练积累。同时，也通过展示、研讨和汇编，树立美术学院的教学标准，体现美术学院的价值判断和学术追求，营建追求卓越的学院文化，督促教学质量提升和学生优秀作品的产出。

“做美院人想做的事”——是我们美院的特点。培养师生的敬业精神，培养教师热爱教学事业，并付诸于行动，因为教学是我们美院的根本。在这部《2014上海大学美术学院本科教学案例选编》中，我们会看到不同专业不同课程的教学手法，教师的思考与探索，每一位教师所倾入的精力，他们心底的那份坚守和对教学的高度责任感。相信年复一年，我们会收获更多，更精彩！

2014年12月

上海大学美术学院 副院长

夏 阳

“案例”——独具特色，各有不同之义，这是美术教学的重要特征之一。如何聚上大美院教师智慧之光，汇教学之果，积累现实教学之经验，以启后来，是“本科教学案例展”的缘起。

这是美术学院第一次以教学的名义，由系主任推荐，集各系各专业方向之力搭建的教学交流展示平台。我们期盼着以此常态交流方式，填补表格任务式教学方式的不足，以一种平常日用皆行旅的主动方式来展示教师多年的成果积累，呈现教师的教学风采。在此次展览过程中，老师们投入展览的热情之高、精力之大，令我们从事教务工作的从业者备受鼓舞。以翁颖涛老师为主的策展团体，工作努力细心，那种视工作为已务己任的感人甚深的场景，不断触动着我们的神经。赵蕾老师带领着几位不同年级同学的设计团体的努力工作，为我们呈现了优秀的展示效果，团体的工作也成为了“案例展”中鲜活的教学案例。

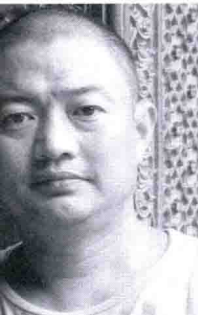
这本册子记录的案例，从长达十年在一门课程中的经验成果展现，到展厅现场的技法互动示范；从团体的专业方向共建到个体的独立课程成果展示；以及教师们畅谈教学的谈话记录，全面多方位地为我们述说着美术教学的个性化发展轨迹。

在时下的快节奏中，“他山之石”固然重要。老师们独特自数家珍式的教学经验，互动传递功效显得更加奇特有效。

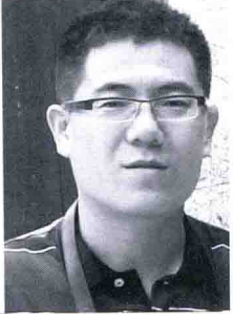
“2014上海大学美术学院本科教学案例展”结束已有时日，展览余息尚存。2015年展览工作已经启动，我们期待从一个更加真实的视点，记录美院教学动态发展的过程。

对来年将呈现怎样教学成果我们充满期待！

2014年12月

汤宝玲	汤哲明
	翁颖涛
苗 彤	
	周胤辰
桑茂林	
	张海平
张长虹	

赵 蕾	
	柏 春
李 玲	
	陈 醇
沈 力	
	邓瑞萍
许嘉樱	吕中泉

■ 教师简介

国画 ■ 汤宝玲

1955年生。现为上海大学美术学院中国画系副教授。毕业于上海大学美术学院。1983年3月至今上海大学美术学院任教，副教授，硕士生导师。本科教学中，担任工笔花鸟、写意花鸟课程教学。出版有《宋人小品临摹技法》和《大学通用花鸟画教程》中写意部分。

国画 ■ 翁颖涛

1975年出生于上海。毕业于上海大学美术学院，获硕士学位。2002年起在美术学院任教，中国画系讲师，担任工笔花鸟、花鸟小品课程教学。出版《宋人小品临摹技法二》、《中国古典绘画技法赏析系列——虢国夫人游春图》、《中国古代线描画临本》的宋代花鸟部分。

国画 ■ 汤哲明

1970年出生于上海。2005年毕业中国美术学院美术史系，获博士学位。曾任上海书画出版社副总编辑、副编审。2010年5月任教于上海大学美术学院国画系，副编审，硕士生导师。本科教学中担任山水课程教学。著有《多元化的启导》、《国画之江南》等专著，并为大型丛书《中国山水画通鉴》、《中国花鸟画通鉴》副主编。

国画 ■ 苗 彤

1968年出生于西安。1989年毕业于西安美术学院，2003年毕业于日本京都市立艺术大学研究生院美术科日本画专业，获硕士学位。2003年起进入上海大学美术学院任教，副教授。先后担任解剖、透视、岩彩、山水写生、写生创作等课程教学。作品参加“第二届‘徐悲鸿奖’中国画展”、“敦煌意象——中日岩彩展”、“首届中国大同国际壁画双年展”。

油画 ■ 周胤辰

1983年5月，毕业于上海大学美术学院油画专业，硕士。2008年至今任上海大学美术学院教师，讲师。主要担任素描石膏、素描静物、油画风景等课程的教学工作。

版画 ■ 桑茂林

1974年出生于山西。1995年毕业于山西省文化艺术学校。2001年毕业于中央美术学院版画系，获学士学位。2004年毕业于中央美术学院版画系，获硕士学位。2004年开始任教于上海大学美术学院。教授素描、色彩、凹、凸、平、漏四大版种、创作等基础课程，主要教授木版方向课程。2008年上海高校选拔优秀青年教师科研专项基金资助项目《黑白木刻教程》（编号shu05101）结题。2013年参与上海大学重点教材建设项目《黑白画与黑白木刻教程》。

雕塑 ■ 张海平

1956年11月生于上海。英国文学艺术硕士，1984年起在上海大学美术学院雕塑系任教，现为教授、博士生导师。

主要教授的雕塑专业课程：泥塑课、雕塑创作课、金属焊接雕塑课、公共雕塑课。发表教学课程相关的研究论文：《现代金属焊接雕塑艺术语言的探索》、《艺术与金属的对话》、《现代公共雕塑的公共性》、《城市与城市雕塑》、《浅析国外新区的环境艺术》、《略论城市雕塑设计》、《浅谈西方城市公共雕塑的文化与艺术形态》。1994年公派赴法国埃克斯高等美术学院访问讲学半年。在教学方面荣获的奖项：1995年获上海大学“优秀青年教师”，1997年获宝钢教育奖“优秀教师奖”，2007年获上海大学07—08年度本科课堂教学优秀教师，2011年获宝钢教育奖“优秀教师奖”。指导的学生获奖项目：03级本科生李伟的雕塑作品《一个对现实转换性实验》获2008年全国美术学院“曾笠韶雕塑艺术奖学金”提名奖，04级硕士研究生高俊荣的雕塑《海上花》获上海市浦东新区雕塑方案征集三等奖，06级硕士研究生刘兴山的论文《城市雕塑与审美》2008年获上海研究生学术论坛“论坛之星”称号，06级硕士研究生刘兴山的论文《浅析“六觉观察方法”》获中国教科论文评比一等奖，12级博士研究生傅春禹获2013年宝钢教育奖“优秀学生奖”。

史论 | 张长虹

1973年11月生。1994年获阜阳师范学院美术系学士学位，1999年获中国美术学院美术史论系硕士学位，2005年获中国美术学院美术史论系博士学位，2009—2010年美国哈佛大学费正清中国研究中心访问学者。1999年7月起，任教于上海大学美术学院。现为上海大学美术学院史论系副主任，教授，博士生导师。

著有《品鉴与经营：明末清初徽商艺术赞助研究》（北京大学出版社，2010年），《中国古代美术史纲》（上海大学出版社，2007年）。在《文物》、《故宫博物院院刊》、《汉学研究》、《新美术》、《美术观察》、《文艺研究》等专业学术刊物及报纸上发表论文、书评等50篇，其中多篇被人大复印资料全文转载。独立编著教材《中国古代美术史纲》，2007年出版。2009年获中国大学出版协会图书评奖教材类一等奖。2011年获上海市教委普通高校优秀教材二等奖。

独立承担并完成教育部人文社科类项目等省部级科研成果多项。现主持国家社科基金艺术学项目一项。教授中国美术史、中国断代美术史专题研究、美术史研究方法论、中国思想史、书法、美术史的形状、毕业论文、论文调研、明清美术与江南社会、唐诗与美术、艺术的故事等。

指导本科毕业论文，先后获得2003年、2006年、2008年、2011年、2012年度上海大学优秀毕业论文奖。

设计 | 赵 蕾

2004年9月起任教于上海大学美术学院，副教授，中国美术学院青年骨干访问学者。2012年获“上海大学优秀青年教师”称号，2013年获上海大学青年教师教学竞赛三等奖。主讲设计系设计基础系列课程，2007年出版课程教材《形态设计基础》，2012年带领学生前往法国南特大西洋设计学院进行设计工作营交流，2013年3月主持比利时圣卢卡斯艺术学院来访设计工作营交流项目，2012年《色彩·课堂·生活》教材与设计色彩课程建设获得当年院际项目与校优青项目立项。2013年论文《让色彩教育多一份“色彩”》入选中国流行色协会学术年会论文，获评年度优秀论文。

建筑 | 柏 春

1973年10月生于黑龙江。2005年毕业于同济大学建筑与城市规划学院，获建筑学博士学位，现为上海大学美术学院建筑系讲师。教授建筑设计及理论、建筑设计初步等课程。教学获奖：第六届全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学年会特色课程奖。

建筑 | 沈 力

1971年出生于浙江。2002年7月毕业于上海大学美术学院油画系，获硕士学位。现为上海大学美术学院建筑系讲师。教授课程：建筑素描、建筑色彩、建筑速写、建筑表现技法。2009年5月1日—5月15日应荷兰海事协会邀请进行文化交流活动。

建筑 ■ 李 玲

1975年2月生于山西太原。2002年7月毕业于哈尔滨工业大学建筑学院（原哈尔滨建筑大学），获建筑学硕士学位。现为上海大学美术学院建筑系讲师，教授建筑设计及理论、建筑设计初步、建筑环境与人类行为等课程，同济大学建筑城规学院在职博士生。教学获奖：第六届全国高等美术院校建筑与环境艺术设计专业教学年会特色课程奖。

建筑 ■ 陈 瞿

1975年11月生。2006年毕业于同济大学建筑与城市规划学院，获工学博士学位。2008年开始在上海大学美术学院建筑系任讲师，主要教授建筑设计初步、建筑设计及室内设计等课程。主要研究方向包括西方建筑历史、上海近代建筑、建筑文化以及室内设计等方面。发表的主要论文有：《回归秩序：建筑构筑形态理论简述》、《细部的艺术：上海近代居住建筑的人文符号》；已出版或即将出版的主要著作有：《境界：商业场所的人文内涵研究》、《室内设计十二讲》。

数码 ■ 邓瑞萍

1980年生于武汉。2002年毕业于湖北美术学院油画系，2006年毕业于北京电影学院研究生部，2012年毕业于中国人民大学新闻传播学院，获硕士学位。2004年起在上海大学美术学院任教，现为艺术设计系数码专业讲师，主要担任科目有：媒体创作、动画表现、插画基础等课程。担任多个广告的导演工作，参与多个多媒体艺术商业项目，并担任《艺术工场》栏目总制片人的工作。

实验中心 ■ 吕中泉

1977年9月18日出生。2003年毕业于清华大学美术学院工艺美术系金属艺术专业，获学士学位，2010年毕业于上海大学美术学院金工首饰专业，获硕士学位。2010年任教于上海大学美术学院，讲师。主要教授课程：金属工艺艺术设计与制作。参与编辑首饰设计师(国家职业资格3级用于国家职业技能鉴定)国家职业资格培训教程。

实验中心 ■ 许嘉樱

1982年6月出生，于江苏南通。2004年南京艺术学院设计学院获艺术设计学士学位，2007年中央美术学院设计学院首饰专业获硕士学位。2007年在上海大学美术学院首饰工作室任教，讲师。2012年6月带领学生赴美国肯塔基大学进行为期一个月的游学活动。2014—2015年英国谢菲尔德哈勒姆大学访问学者。

■ 教学案例

传统山水·花鸟画的传承与研究

素描静物

黑白木刻艺术创作

金属焊接雕塑

西湖佛影——杭州佛教造像考察之旅

设计色彩及设计基础课程

建筑设计初步

媒体创作

现代首饰艺术设计与欣赏

金属工艺艺术设计与制作

案例设计团队

写生采风是传统中国画课程的重要环节，我们可以认知四季植物的习性，体会自然山川的大美，理解笔墨的来龙去脉。作为教师，我希望能引导学生亲近自然，从而真切感受和传承中国画的写真精神。在这样的情境下，鼓励学生把内心最美的东西呈现于画面，心手相应，表达自我。

——翁颖涛

如果没有删减、概括统筹画面的能力，坐在真实的自然景观里将是一筹莫展。二年级学生的山水写生仅仅一周，我很理解他们第一次在真山真水之间挥毫的痛苦，但这的确是正常的过程。或许每晚的点评和每天与同学一起写生多少起点作用，最后作品效果着实让我舒了口气。

——苗彤

传统山水·花鸟画的传承与研究

作为中国画艺术的教学部门，国画系有传统水墨、学院人物、实验水墨三个工作室，课程多样，涵盖面甚广。其中传统水墨工作室以研习与传承中国经典绘画为首要，系列课程包括白描花卉、工笔花鸟临摹、写意花鸟、花鸟小品，宋元山水、明清山水、山水写生、山水小品，传统工笔人物临摹，工笔人物写生、工笔人物创作等。因课程众多，不能一次呈现，本次案例展推选介绍山水和花鸟这两类培养学生师法自然、体悟自然的系列课程。

在系列课程中，可归纳为临摹、写生、创作三个环节，它们紧密联系，不可或缺。在临摹环节中，学生通过研习经典作品，熟悉各种花卉植物的生长特性，设色方法，各种山石的结构，基本皴法与章法。在写生环节中，通过对景速写和水墨写生，体会自然，积累素材，并巩固临摹中所学到的技法。在创作环节中，教师引导学生去芜存菁，培养学生的创作热情，追求具有个性的艺术语言。在四年的学习里，三个环节相互衔接，互相渗透，使传统绘画的研习形成完整的教学模式。

国画 翁颖涛