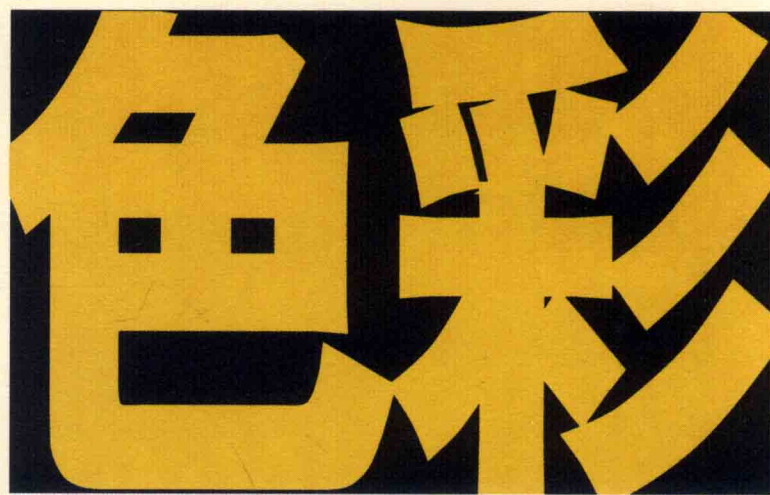

全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例

中央美术学院 教学作品范例

色彩教学主要是培养色调的意识，
色彩静物是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，
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。
风景写生是在外光条件下锻炼色彩的一种极好机会，
学生在亲近自然、体会自然、发现自然的画意中，
培养绘画的创作能力。

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

全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例

中央美术学院

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

中央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, 2008

(全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例)

ISBN 978-7-5006-7994-3

I. 中...

II. 全...

III. 水粉画—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 188675 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: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

经销: 新华书店

787 × 1092 1/8 6 印张

2007 年 12 月北京第 1 版 2007 年 12 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, 请凭购书发票与质检部联系调换

联系电话: (010) 84047104

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）
李当岐（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）

编 后 的 话

随着我国高等教育的发展和事业与社会文化生活的变化，在高等艺术教育扩大办学规模、拓展学科方向的同时，基础教育应当在其中处于怎样一个地位，发挥什么样的作用，是人们越来越关注的学术问题和教育问题。

为了总结近些年来对基础教学探索所获得的认识和交流、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，全国十所院校在北京举办了《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行，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作品集。

作品集分为素描和色彩两卷，每卷内按照院校分别排列。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的作品分别按画面使用材料编入这两卷中。

现在我们又与出版社一起将原书的素描、色彩两卷，分别按十所院校的素描、色彩分别编辑，单册陆续出版，以利于广大青年学生欣赏和在学习过程中参考。

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，而且都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，对已有造型传统的继承和深入认识以及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。

希望出版此系列画册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的。

《全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例》编委会

2007年5月

图 录

01 中央美术学院造型基础部教学概况

03 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)

04 作品名称/静物	作者/隋少媛	指导教师/高天雄
05 作品名称/静物	作者/夏福玲	指导教师/曹吉冈
06 作品名称/静物	作者/毕立伟	指导教师/李荣林
07 作品名称/静物	作者/张增亮	指导教师/
08 作品名称/静物	作者/许莉	指导教师/康蕾
09 作品名称/静物	作者/张旭	指导教师/
10 作品名称/静物	作者/代臣	指导教师/康蕾
11 作品名称/静物	作者/赵沛然	指导教师/李荣林
12 作品名称/春季写生	作者/王翔	指导教师/李荣林
13 作品名称/静物	作者/张书笺	指导教师/康蕾
14 作品名称/女全身	作者/邓鉴	指导教师/
15 作品名称/女半身	作者/张书笺	指导教师/
16 作品名称/全身女人像	作者/谢磊	指导教师/杨澄
17 作品名称/女青年像	作者/黄镇	指导教师/康蕾
18 作品名称/女人像	作者/王翔	指导教师/李荣林
19 作品名称/杯酒人生三幅	作者/姜川	指导教师/张路江 杨澄
20 作品名称/女人像	作者/王海波	指导教师/李荣林
21 作品名称/女人半身穿衣像	作者/范久鹏	指导教师/孙韬
22 作品名称/男人坐像	作者/张增亮	指导教师/康蕾
23 作品名称/女全身	作者/黄猛	指导教师/
24 作品名称/女全身	作者/周末	指导教师/
25 作品名称/女全身	作者/王恒	指导教师/
26 作品名称/女青年像	作者/曹潇	指导教师/李荣林
27 作品名称/女青年像	作者/娜布琪	指导教师/康蕾
28 作品名称/女青年像	作者/李梁	指导教师/袁元
29 作品名称/女人裸体	作者/孟祥坤	指导教师/袁元
30 作品名称/女人体	作者/秦玮鸿	指导教师/杨澄
31 作品名称/女人体	作者/王旭	指导教师/
32 作品名称/女人体	作者/吕智强	指导教师/叶南
33 作品名称/女人体	作者/董卓	指导教师/张路江
34 作品名称/海滨风景	作者/金钊	指导教师/文国璋
35 作品名称/风景写生	作者/井源嵩	指导教师/叶南
36 作品名称/春季写生	作者/王冲	指导教师/高天雄
37 作品名称/晌午	作者/钱奇石	指导教师/康蕾
38 作品名称/春季写生	作者/牛杰	指导教师/杨澄
39 作品名称/春季写生	作者/年新琦	指导教师/李荣林
40 作品名称/春季写生	作者/方列丰	指导教师/杨澄
41 编后的话		

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,内容包括每一所院校的经典教学作品、教学特点和教学主张。

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,能更好地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参考书,书中收录的作品还辅以精彩的点评,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

中央美术学院造型基础部教学概况

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,到文化大革命后恢复高等教育,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、巴尔丢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生什么是主旨，训练他们把目光从局部的起伏效果移开，转向整个人体布局：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		传统线描	2 周	造型手段 1			
			衣褶与形体	1 周				
			手与脚	1 周	造型分析 1			
			多角度头像	1 周				
			素描石膏与人像	7 周	造型综合 1			
			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）					
艺术欣赏与批评	壁画专业介绍周		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）				
			油画专业介绍周		色彩肖像	3 周	复杂色彩认识	
					色彩人体	4 周		
					视觉转换 3 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系专业特点、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。

静物

隋少媛 2007

80 × 80CM

油画

指导教师：高天雄

静物

夏福玲 2007

80 × 70CM

油画

指导教师：曹吉冈

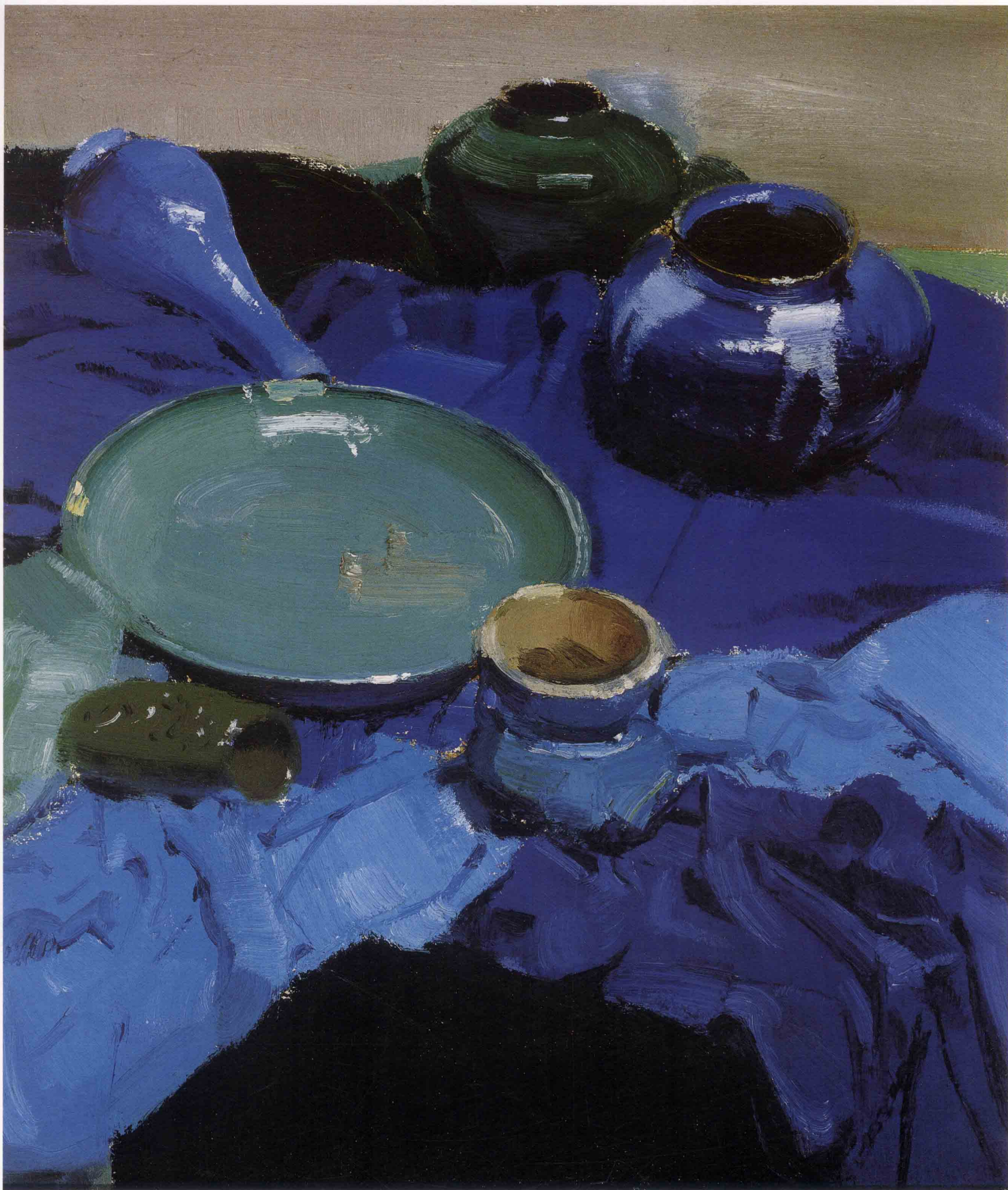
静物

毕立伟 2004

50 × 60CM

油画

指导教师：李荣林

静物

张增亮 2005

55 × 46CM

油画

指导教师:

静物

许莉 2007

100 × 80CM

油画

指导教师：康蕾

静物

张旭 2005

50 × 60CM

油画

指导教师:

静物

代臣 2006

70 × 50CM

油画

指导教师：康蕾