

清华大学美术学院

Academy of Arts & Design, Tsinghua University

基础造型教学实践丛书

Teaching Practice in Basic Arts Training

素描造型

S K E T C H

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

清华大学美术学院基础教研室 主编

王君瑞 编

基础教研室
BASIC TEACHING & RESEARCH
C502

清华大学美术学院基础教学研究室建立于2002年，前身是1988年成立的基础部，下设素描教研组、色彩教研组、图案教研组和工笔重彩教研组，承担全院一年级本科学生的基础课教学。

基础课学科是应用研究取得创新突破的前期积累，是重要的基础理论研究平台和必不可少的创新实践过程。基础教学旨在通过科学化、系统化的训练方法，提高学生的审美能力，增强学生的创造能力。在广泛吸收不同造型艺术的精华、向优秀的传统文化学习、重视基础理论指导教学的同时，开拓思想，提倡创新精神，突出研究型大学的教学理念。

C502

基础教学研究室
Basic Teaching Laboratory

清华大学美术学院

Academy of Arts & Design, Tsinghua University

基础造型教学实践丛书

Teaching Practice in Basic Arts Training

素描造型

S K E T C H

清华大学美术学院基础教研室 主编
王君瑞 编

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

主 编 清华大学美术学院基础教研室
执行主编 李 睦 陈 辉
责任编辑 余 杉 张 浩
技术编辑 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

素描造型 / 王君瑞 编

—武汉: 湖北美术出版社, 2008.3

(清华大学美术学院基础造型教学实践)

ISBN 978-7-5394-2122-3

I. 素…

II. 王…

III. 素描-技法(美术)-高等学校-教学参考资料

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 180500 号

素描造型 © 王君瑞 编

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号
湖北出版文化城 B 座

电 话: (027)87679520 87679521 87679522

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

h t t p : //www.hbapress.com.cn

E - m a i l : fxg@hbapress.com.cn

制 版: 武汉市盛美联广告设计有限责任公司

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 635mm×965mm 1/8

印 张: 12

印 数: 4000 册

版 次: 2008 年 3 月第 1 版

2008 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 42.00 元

艺术设计基础教育作为人文科学的一部分已经存在了若干年了，它一直是同时也必将是艺术设计教育中的一个重要组成部分。然而，将艺术设计基础教育作为一门学科来对待和研究则是近年来才出现的新鲜事。从“科学”到“学科”的改变，绝不仅仅是文字的游戏和概念的转换，而是标志着艺术设计基础教学从“科学的认识”到“学科的认知”所发生的本质性的改变。多年以来，基础教学一直是作为我们艺术设计专业教育的一个补充而存在的，它所担负的使命和作用也大多停留在传统美术教学的技术训练层面上，也就是为传统的美术及设计教学提供所需要的技能保证。因为，很长的一个时期以来，较为普遍的观点都会认为，具备基本的素描和色彩“造型能力”是学习美术和设计的惟一前提，并且将传授这种能力的做法归纳总结成为科学方式，贯穿在整个艺术教育的基础教学中，尽管这种教学的过程自始至终都伴随着教的困惑和学的期盼。

随着时代的变迁和社会的发展，越来越多的学校开始意识到以往艺术基础教学仅仅进行技术训练的局限，越来越多的教育工作者开始思考基础教学的探索性、前瞻性和创造性以及它作为一门独立学科而延伸的可能性。如今，国内外许多艺术设计院校都在更加广泛的领域内研究艺术基础教学理论的发展，探索艺术基础教学实践的创新。将基础教学作为一门独立的研究领域来看待，致力于重新思考基础教育的作用和意义，这样的探索与努力已经蔚然成风。调整已有的课程结构，梳理已往的教学思路，寻找新的教育方式已成必然，未来的艺术基础教学的局面必定是更加多元、宽容和稳健的。

清华大学美术学院的基础教学历来有思辨的传统。近半个世纪的艺术教育实践和历练，成就了诸多桀骜不驯的艺术家，造就了众多特立独行的设计师，同时也培养了一批勇于创新、勤于思索、甘愿奉献的基础课教师以及一些出色的基础教学理论研究学者。这些年来，他们努力地工作，不断地续写着艺术基础教学的崭新篇章。虽说这其中还有许多观点存在着争议，许多理论有待共识，但他们毕竟为基础教学这个巨大、深远体系的发展迈出了坚实的一步。在今天的基础教学中，我们不仅要求学生了解、认识和表现事物，更重要的是要求学生了解、认识和表现事物之间的相互关系，以及他们自身与事物之间的相互关系，以便达到既要教书又要育人的终极目的，这才是艺术基础教育的本质所在。

衷心期望此次“清华大学美术学院基础造型教学实践丛书”的出版，能为我们学院的基础教学乃至我们的艺术教育事业积累宝贵的经验和提供有益的帮助。

清华大学美术学院基础教研室

李 睦

2008年1月

基础教研室教师 王君瑞

目录

03	序
05	基础造型教学实践概述
07	素描课程概况
08	素描景物作品（黑白）
22	素描人物作品（黑白）
57	素描静物作品（彩色）
70	素描人物作品（彩色）
96	后记

一、课程建设具有方向性

国内艺术院校的教育理念与国际优秀院校相比还是较为滞后的。问题的根源在于,我们始终将艺术教育当作职业教育来对待。我们只是一味地重视艺术的实用功能和商业意义,忽视了艺术所应具有教化功能及人文价值。如今几乎所有的美术院校都在不遗余力地将造就艺术大家、产生艺术名作作为自己的立校之本,殊不知艺术人才培养的核心问题首先是培养“人”,然后才是塑造“才”。这不仅是当今国际著名大学和艺术院校普遍认同的办学标准,同时也是过去和今后我们国家艺术教育、人文教育所要遵循的主张及发展方向。从若干年前蔡元培先生所倡导的“以美育代宗教说”,到今天国家构建和谐之邦的战略决策,无不体现了国家和社会对包括艺术教育在内的人文教育作用的期待。

二、教学内容体现目的

艺术基础教学的主要目的,就是让学生通过学习绘画来了解艺术,让所有的学生都有机会参与评价、创作艺术,因为这是所有受教育者(包括非美术类专业的学生)所应享有的权力和应承担的责任。以往的艺术类基础课程仅仅是停留在技巧学习的层面,并且将受教育者置于艺术旁观者的位置之上。多数的学生并不知道自己所应享有的对于艺术的欣赏、参与及评价权力,甚至放弃这个权力、鄙视这个权力,这不能不说是我们现行艺术教育体制中的一个严重缺陷,同时这也阻碍了我们国家及学校的人才培养目标的真正实现。因为一个不懂得或不愿懂得选择、判断、评价艺术的人,也就不会懂得判断、评价和选择自己的生活及工作,而一个连自己的生活和工作都处理不好的人也必然不会具有创造力。所以,通过基础教学对艺术进行实践(参与、动口和动手)不是一个简单的绘画的问题,更不是一个美术学科的学术问题,而是一个通过绘画来沟通人与人、人与社会、人与自然,通过绘画来培养分析和解决问题的能力,通过绘画来塑造个人性格及自信乃至一个民族的文化形象的“大是大非”的大问题。如今国家提倡构建和谐社会,而一个和谐的社会正是由无数个和谐的个人组成的,所以,我们的学校要培养的不仅仅是艺术家,而是许许多多善于用艺术的方式去思考的人。

三、教学研究体现前瞻性

一项与课程相关的成果是否具有意义和价值,是需要参照现行的评价体系来判断和认定的,而我们现在的教学评价体系的基本方针就是提高教学质量,适应国家和社会的发展需要。但是,我们如今的艺术教育尚未为其体制自身和社会的发展需要提供让人满意的回报。虽然,在国家大力推行素质教育战略的背景下,各大美术学院纷纷敞开校门,尽可能多地招收学生,各大综合性的院校也纷纷开始设立艺术类学科,但是,落后的观念和认识导致这一切努力都打了折扣。首先,美术院校设置的目的是为了培养更多的职业美术工作者,而不是为了改善我们的受教育环境和提高大多数学生的审美能力和水平。其次,美术类及设计类专业的学生存在着学习目的不明确,只知学“术”,不会审“美”的严重庸俗职业化的倾向。其三,美术及设计学科正在逐渐演变为只为少数

人(专业人士)而存在的一项活动,与国家和学校所倡导的人才培养战略越来越缺少关联。开设艺术实践教学课程的目的:最大限度地利用现有的资源为国家和社会的需要服务,让艺术教育担负起它本来应该承担的义务和责任。

四、基础造型课程的特色

本丛书所反映的基础造型课程是由清华大学美术学院的一些基础必修课(素描、色彩、风景写生等)所组成的。它们与校内、国内的同类或类似教学相比主要有三大不同之处:第一,它打破了传统艺术教育体系中职业化与非职业化的界线,让所有接受教育的学生都平等地面对艺术,从而不再狭隘地认为艺术是学习艺术的专业学生的事;第二,它拓展了现行的对艺术的惟一评价标准,让所有接受教育的学生都懂得学习艺术的目的不是为了寻找问题的答案,而是探求解决问题的方法,并且方法不止一种;第三,它取消了陈旧的艺术与生活间的行业界线,让所有接受教育的学生既学会用生活的态度对待艺术,也学会用艺术的态度去对待生活,从而铸就健康、丰满、自信的人格。这是一个极富挑战意义的艺术实践教学过程,极大地颠覆了传统艺术教育体系的价值观,顺应了时代的发展和社会的需要,改变了艺术教育在整个教育过程里所处的被动局面,促进了学科之间的横向联合及发展。

五、采用的教学方式与方法

(一)通过基础艺术教学的方式完成对在校大学生(包括美术学科和非美术学科的学生)审美意识的培养、创新意识的开发和自信心的建立。

(二)以介绍、讲解现代艺术理念为手段,让学生们掌握和了解现代艺术与他们生活及未来是息息相关的,让他们在学习现代艺术知识的基础上获得独立思考、判断并最终做出选择的能力。

(三)以练习、使用现代绘画表现手法为手段,让学生们体会现代艺术存在的价值和意义,使他们懂得艺术与生活之间的相互关系,知道自身潜在的价值和能力,并且通过绘画的方式表达和发掘这种价值及能力。

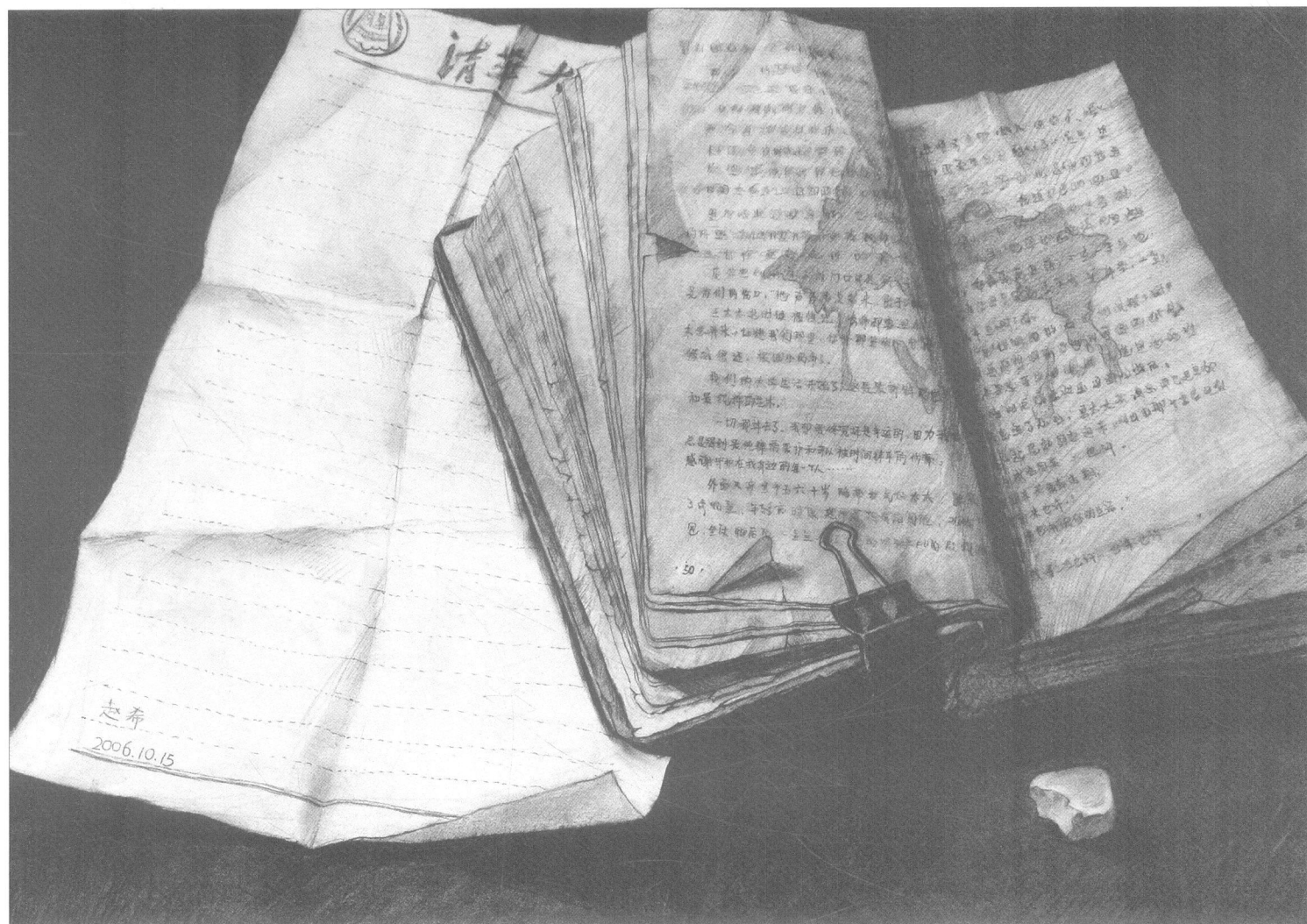
(四)通过现代艺术与传统艺术在手法、风格、文化背景等方面的差异和比较,让学生更加清楚和明了现代与传统、民族与世界、共性与个性、真理与谬误、艺术与非艺术、和谐与不和谐等概念以及它们之间的深刻的辩证关系。

(五)通过对现代艺术及文化的深深介入,学生们的想像力将获得极大的开发,他们不再坚持真理标准“惟一性”的认同方式;学生们的好奇心进一步得到加强,他们不再排斥自己不熟悉或不喜爱的事物和领域;学生的自信心得到了拓展和提升,他们不再以极端的自信去掩盖自卑,而是以宽容的心态去积累、构建自信。

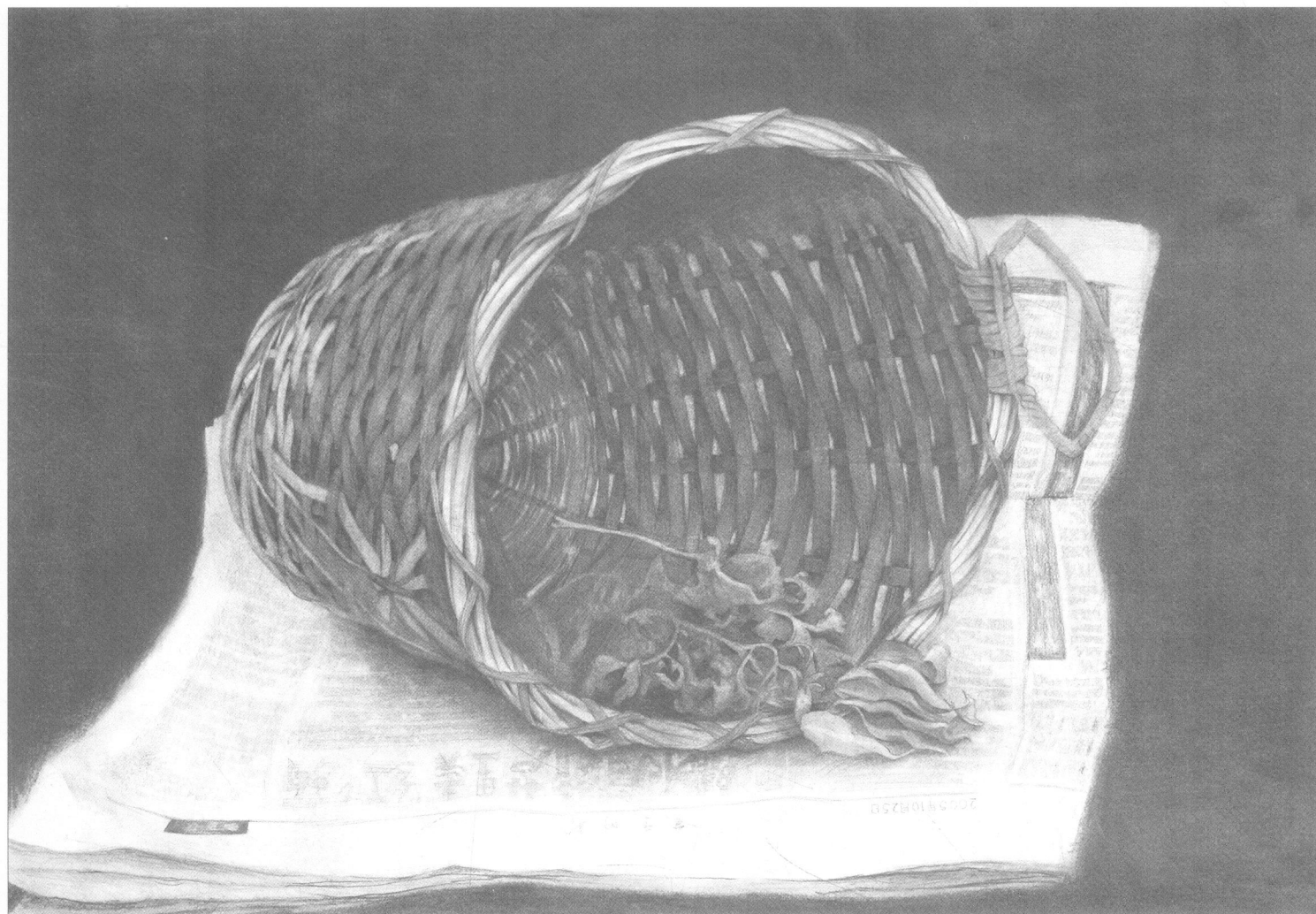
(六)通过对现代艺术及观念的反思和认识,学生们获得了一个关于如何构建自然、社会、自我之间和谐关系的重要启示,并在此基础上逐步学会处理这些事物间的复杂关系,而这些正是现有的艺术教育体系的缺陷所在。

素描课程概况

课程介绍	选编的这些学生作品的主要部分是本科初期阶段和个别研究生的课堂作业，他们是在比较短时间的课程中经过了艰苦努力而完成的。也可以说，这是他们从考前学习的格式化中刚刚被解脱出来的现状和新课程的学习过程的记录。在其中，他们经历了痛苦、迷茫、自由与欢乐，反映了他们真实的感受和自由的表达。 在这一阶段设置了三个训练课题：其一，形状与空间的比例关系，形体与形体之间的组合关系，组合的形体与环境的空间关系；其二，视觉、知觉在造型中的体现，心理经验和造型的联系；其三，取决于个性或个人意志的造型。这些课题是一些关于造型方法和综合性感受及心理学基础的表达训练，立足于让学生们能够自然地把心灵深处的活动与造型紧密地结合。这对于从应试教育迈向素质教育的这群学生来说已经是相当艰难的一步了。在同学们的作业中，可以看到他们各自不同的潜质和才华，看到他们的本能及天性在被唤醒。我们相信，从共性走向个性，从表面的描摹走向本质的表达，在这一过程之后的道路将充满了自由和光明。		
教学内容	一、讲课内容： 1. 人体基本结构与动态规律； 2. 绘画资料分析、讲解； 3. 作业辅导。	二、训练内容： 按教学要求进行训练： 1. 中青年男人体模特，素描写生； 2. 中青年女人体模特，素描写生。	三、辅导内容： 1. 人体基本结构与动态规律； 2. 绘画资料分析、讲解； 3. 作业辅导。
教学方法	一、授课方法： 1. 观看绘画资料及人体解剖、结构教材； 2. 讲解分析绘画作品、资料、教材； 3. 示范； 4. 因材施教，讲授，辅导。	二、训练方法： 课堂作业	三、辅导方法： 1. 观看绘画资料及人体解剖、结构教材； 2. 讲解分析绘画作品、资料、教材； 3. 示范； 4. 因材施教，讲授、辅导。

作者 赵希 指导老师 聂跃华

作者 周文玉 指导老师 曲欣

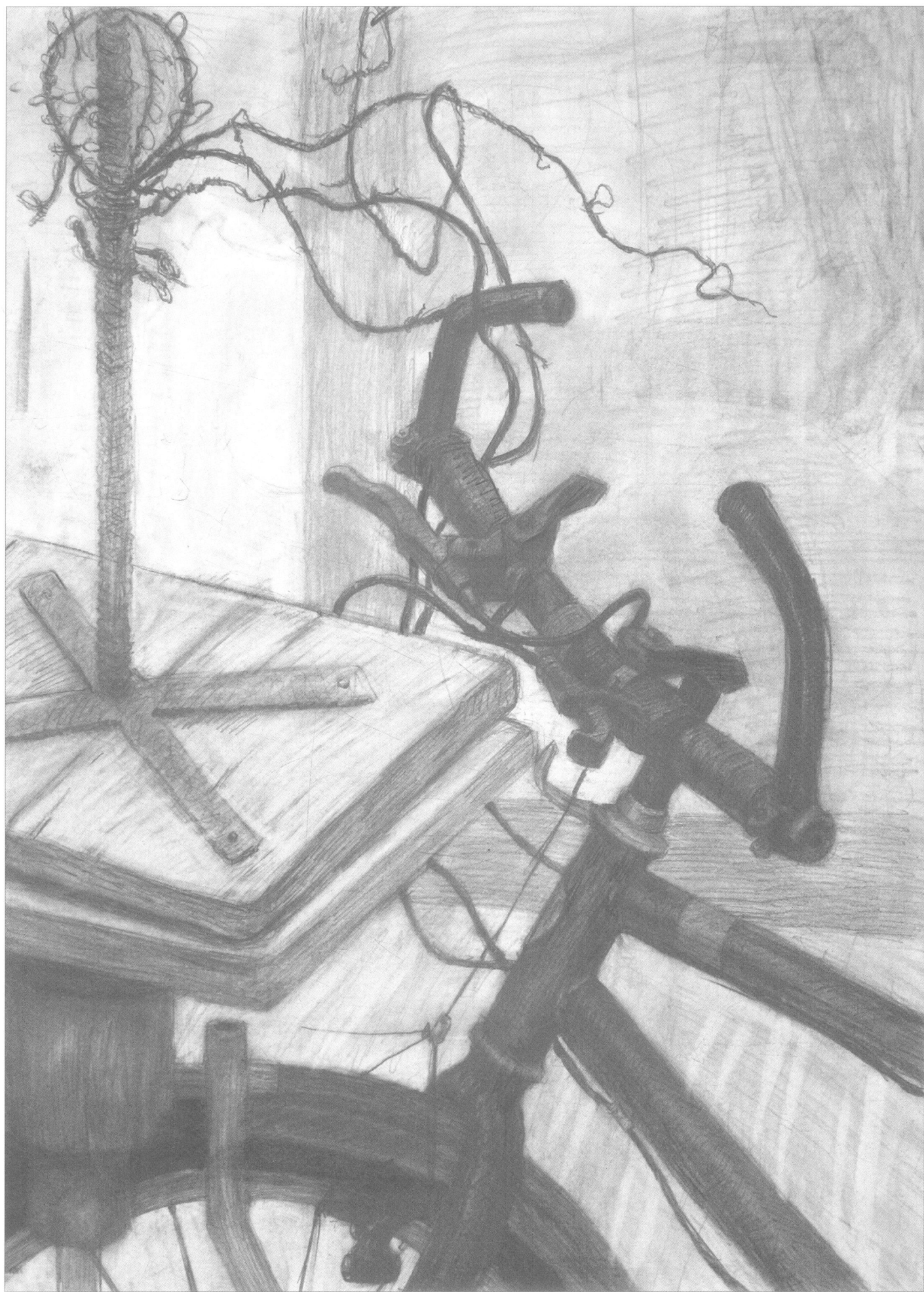
作者 高诗博 指导老师 聂跃华

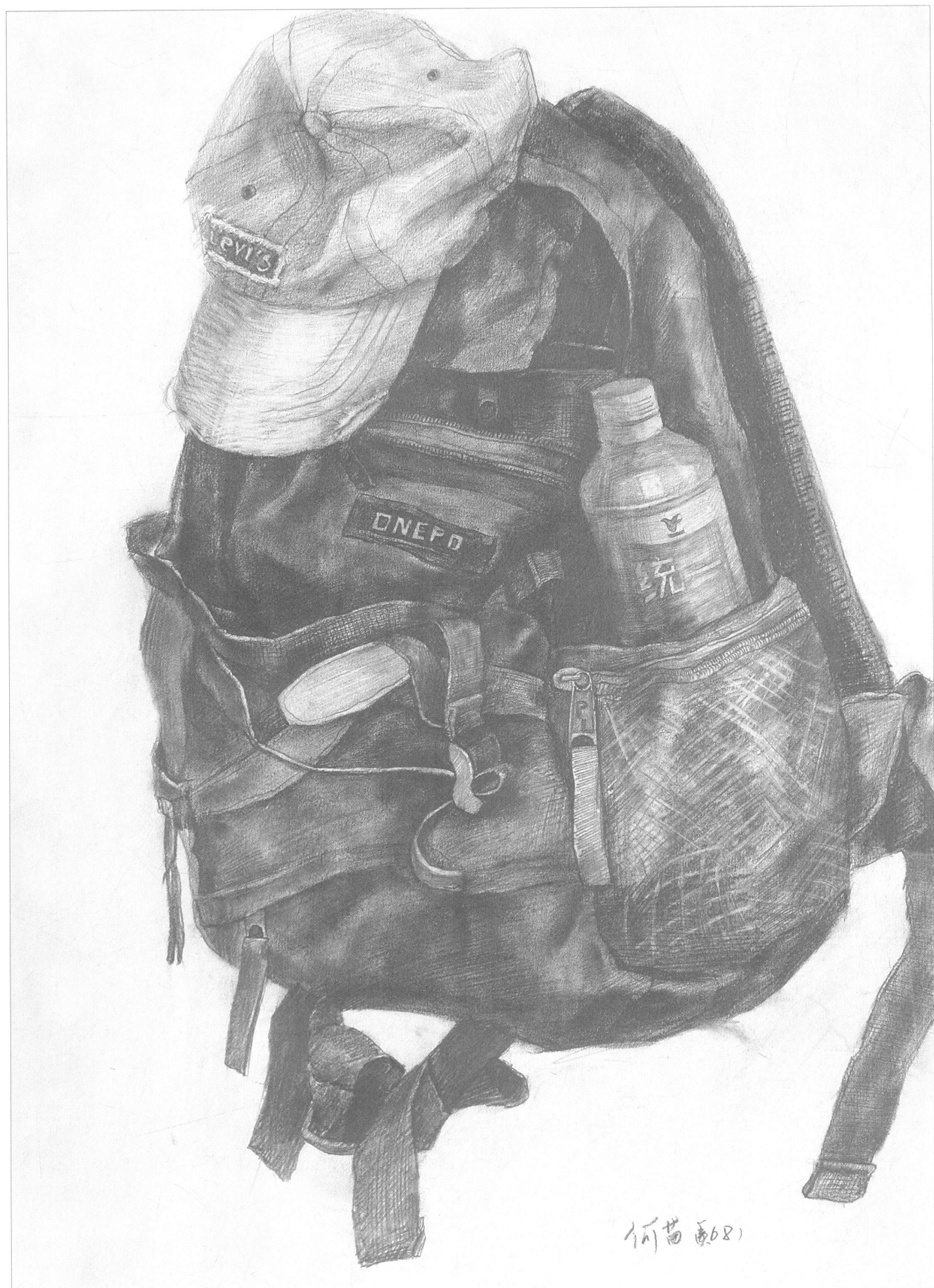

作者 林喜娅 指导老师 曲欣

作者 贺林衍 指导老师 叶健

作者 王晨雅 指导老师 聂跃华