

全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例

清华大学美术学院 教学作品范例

提高学生的色彩修养，
加强色彩构图能力以及处理色调的能力，
学会运用色彩语言及体现色彩与形体结合的能力。
掌握色彩在不同条件下的变化与规律，
运用色彩的艺术感染力和色彩的表现力。
做到画面完整、结构合理、生动自然、造型严谨。

色彩

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

清华大学美术学院

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

清华大学美术学院色彩教学作品范例

/《全国十所高等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

(全国十所高等院校造型基础教学作品范例)

ISBN 978-7-5006-7995-0

I. 清…

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 188674 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 4 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: 25.00 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

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）

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《全国高等美术学院造型基础教学研讨会》和《全国高等美术学院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。

《全国十所高等美术学院造型基础教学作品范例》编委会

2007年5月

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

图 录

01 清华大学美术学院基础教学概况

04	作品名称/静物	作者/高世勋	指导教师/李家骝
05	作品名称/静物	作者/王翔	指导教师/李家骝
06	作品名称/静物	作者/蔡晓	指导教师/张虹
07	作品名称/静物	作者/陈衍磊	指导教师/陈辉
08	作品名称/静物	作者/陈衍磊	指导教师/陈辉
09	作品名称/静物	作者/孙晓雯	指导教师/李家骝
10	作品名称/静物	作者/高珊珊	指导教师/蒋智南
11	作品名称/静物	作者/张顺	指导教师/蒋智南
12	作品名称/静物	作者/李璐思	指导教师/钟蜀珩
13	作品名称/静物	作者/翟江南	指导教师/钟蜀珩
14	作品名称/静物	作者/佚名	指导教师/李睦
15	作品名称/静物	作者/刘书书	指导教师/李睦
16	作品名称/静物	作者/赵子慷	指导教师/蒋智南
17	作品名称/静物	作者/陈忆	指导教师/叶健
18	作品名称/静物	作者/武晓琨	指导教师/王君瑞
19	作品名称/景物	作者/王蓓	指导教师/李睦
20	作品名称/风景	作者/肖平	指导教师/蒋智南
21	作品名称/风景	作者/孙福尧	指导教师/曲欣
22	作品名称/风景	作者/吕鹏	指导教师/蒋智南
23	作品名称/风景	作者/曹云	指导教师/蒋智南
24	作品名称/风景两幅	作者/李冬	指导教师/王君瑞
25	作品名称/风景	作者/李冬	指导教师/王君瑞
26	作品名称/风景	作者/王静	指导教师/王君瑞
27	编后的话		

清华大学美术学院基础教学概况

清华大学美术学院—1999年由原中央工艺美术学院并入清华大学后，更为此名。在全国各艺术院校中，我院率先在1989年就成立基础部，目的是打通专业之间界限，拓宽基础知识面，使学生有更好更扎实的共同基础。通过十多年的教学及师生的共同努力，在基础教学方面的确做出一些可喜成绩。

2002年按清华大学“高素质、高层次、多样化、创造性”的人才培养目标，本科人才培养模式要从专业对口教育转变到通识教育基础上的宽口径专业教育，我院又恢复成立基础教学研究室，承担全院美术学科及设计学科的共同基础课。

基础教学是美术教育中的一个重要组成部分。更科学、更严谨地开拓、创新丰富的学院化教学与实践，培养了我们重视基础、注重创新的教学的思维方式，厚基础、宽口径的培养方法，保证了基础教学长期、稳定地进行和发展，形成了教学、实践、再教学、再实践，以教学指导实践、以实践促进教学的循环规律。

一、培养目标

培养德智体全面发展，具有全面的艺术素质和复合型知识结构，有较宽厚的人文社会科学基础，系统掌握美术学科的基本理论、基本知识和基本技能，具有创新精神和创新能力，能适应当代社会各类美术工作需要的美术人才，培养具有一定研究能力，能继续攻读艺术领域硕士、博士学位的艺术人才。

二、教学大纲

本着“厚基础、宽口径”的教学指导思想，本科一年级学生应具备扎实的基本描绘能力和创新的思维方式，应具备较好的审美意识，为后续专业学习打下良好基础。

三、教学计划与要求

本科一年级秋季学期

课程内容	课时量	教学要求
素描 (景物、人像)	64 学时 4 学分	课堂讲授，示范与具体辅导相结合，配合幻灯、画册及作品欣赏，介绍中、外美术现状。准确表现形体的形态、结构、透视、空间、质感等关系，掌握造型规律，提高驾驭画面能力，即对绘画材料的应用，加强主观意象表达训练，探索与实践相结合，提高综合造型能力。

色彩 (静物)	80 学时 5 学分	充分体现色彩与形体的结合能力, 掌握色彩在不同条件下的变化与规律, 强调色彩的艺术感染力与表现力。要求画面完整、结构合理、造型严谨、生动自然。
雕塑 (临摹)	48 学时 3 学分	要求学生认真观察, 积极思考, 动手塑造、完成作业。
装饰艺术	64 学时 4 学分	要求学生理解与掌握装饰造型的一般规律与处理手法, 临摹传统造型与动、植物写生, 掌握创作装饰变化造型的规律。讲授、幻灯、示范、辅导相结合。

2 本科一年级春季学期

课程内容	课时量	教学要求
素描 (人体)	80 学时 5 学分	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使学生能掌握正确的观察方法和因材质不同而使用适合的表现技法。 2. 掌握人体因性别不同而展现的异同、变化。 3. 发现人体的现实存在美和艺术语言的审美。
色彩 (风景)	64 学时 4 学分	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提高学生的色彩修养, 提高色彩构图能力、处理色调的能力、用色彩的语言及体现色彩与形体的结合能力。 2. 掌握色彩在不同条件下的变化与规律, 强调色彩的艺术感染力和色彩的表现力。 3. 画面完整、结构合理、生动自然、造型严谨。
雕塑 (写生)	48 学时 3 学分	<ol style="list-style-type: none"> 1. 要求学生通过本课程初步养成立体观察习惯与三维空间意识。具有初步的造型能力、控制能力。 2. 对自然形体有机性的认识。
书法	32 学时 2 学分	基本了解中国书法的沿革历史, 了解正楷、草书、隶书、篆刻不同书体的书写规则, 学会临摹的方法和要领, 培养对书法的爱好和兴趣。
解剖	32 学时 2 学分	要求学生了解人体解剖的基本知识, 包括比例、结构、骨骼、肌肉、形体、动态等方面的知识, 研究人体构成的共同规律以及特殊性等, 能够掌握人体造型的基本规律和艺术特征, 并具备一定的默写能力。特别是对人体的结构、动态与运动规律。

课程内容	课时量	教学要求
下乡写生 1. 色彩风景 2. 生活速写	2周 2学分	1. 要求学生了解掌握基本的色彩风景写生规律,学会用艺术的视角来观察大自然中的色彩变化,同时训练学生迅速运用色彩的概括及表现能力。 2. 注重捕捉生活场景及劳动场景。

这幅作品的色彩画得很凝重，画面较好地利用颜色塑造出物象形及物与物之间的色彩关系。

右页 第一阶段的客观色彩表现，注重用色彩语言去表现客观物象的色彩关系、空间关系和物象的质感，为第二阶段运用色彩表现感受做好准备。

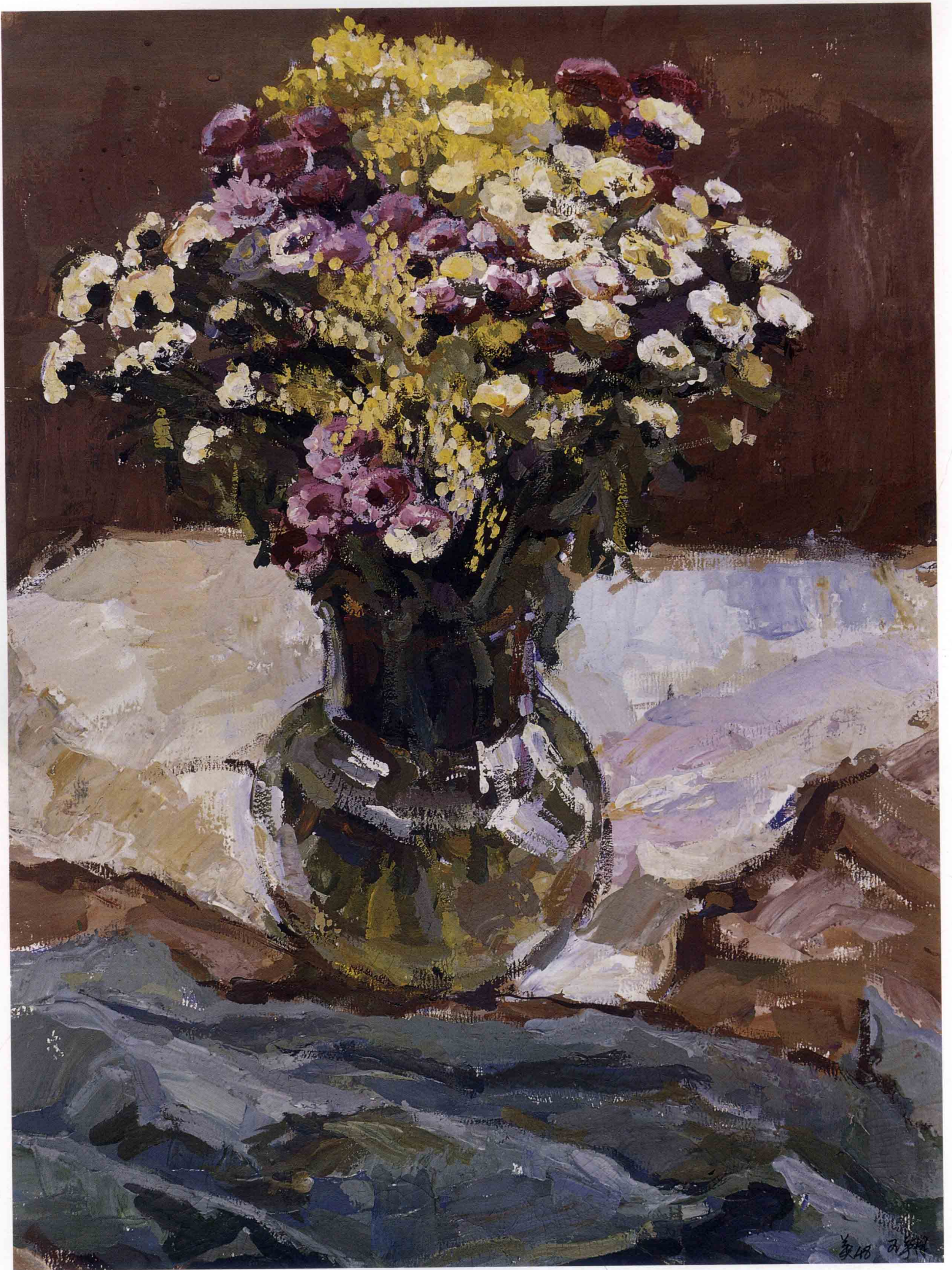
静物

高世勋

47 × 36CM

水粉

指导教师：李家骝

静物

王翔

52 × 38CM

水粉

指导教师：李家骝

在色彩写生教学中，学习摆放静物也是重要的训练内容之一。通过对静物的选择与摆放去体会“美”的存在，要表现“美”，首先应

学会发现“美”。画面中的物体是学生经过构思，将一些看似互不相干，而又有些寓意的物品摆放在一起，形成一幅很有趣味的画面。在

色彩的安排与设计上，作者选择了较柔和的灰调子，灰色中几点鲜艳的蓝色、绿色使色彩活跃起来。明度关系的处理运用同样的手法，捆

绑鞋子的纸条、远处的白纸使画面的黑白节奏活泼而生动。

静物

蔡晓

36 × 51CM

水粉

指导教师：张虹

摊满堆放的物体，杂乱无序，而作者在众多的物象中选择了适合的角度，以强弱和虚实、浓艳与灰度色相的处理，

突出了前中景的主体物，弱化了中背景，可以明显看出，中景以后物象的色彩饱和度逐渐降低，物象之间的色相逐渐

靠近，形态也逐渐变小，且中景以前物象刻画深入，色彩鲜明，明度反差大、起伏感强。如此空间里的静物，没有整体

控制构图色彩关系的能力，是画不出这幅完整习作的。

静物

陈衍磊

90 × 60CM

水粉

指导教师：陈辉

这幅色彩作业属场景构图，拉开了物象间的距离，地面的视角线与墙面缩小作为衬托前景的主体物，前景物象视觉扩张而柔软，中景与背景物

象视觉收缩而硬朗，互为对比。画面中点、线、面的运用及构图的分割形成了有秩序的比例美感，色彩明快、用笔明确、不拘手法、表现力强。

静物

陈衍磊

50 × 73CM

水粉

指导教师：陈辉

画面的构图、色彩都表现得比较充分，作者能够利用环境的关系，很好地组织颜色之间的色彩秩序。

静物

孙晓雯

53 × 37CM

水粉

指导教师：李家骝

这幅作品在构图上比较有意思，用椅子背来分割画面的背景，也使得玻璃瓶里出现有趣的光影变化。

静物

高珊珊

36 × 48CM

水粉

指导教师：蒋智南