

全国美术学院附中

教学探访

广州美术学院附中

QUANGUO
MEISHU
XUEYUAN
FUZHONG
JIAOXUE
TANFANG
GUANGZHOU
MEISHU
XUEYUAN
FUZHONG

李 涛 主编

河北美术出版社

QUANGUO
MEISHU
XUEYUAN
FUZHONG
JIAOXUE
TANFANG
GUANGZHOU
MEISHU
XUEYUAN
FUZHONG

全国美术学院附中

教学探访

广州美术学院附中

李 涛 主编

河北美术出版社

主 编：李 涛

编 委：广州美术学院附中专业教研室

资料、数码摄影：董 伟 曾长耕 屈伟斌

选题策划：郭 涌

责任编辑：孟亚妹 郭 涌 韩方敏 张 静

装帧设计：赵 建 豆 儿 泉 声

图书在版编目(CIP)数据

广州美术学院附中 / 李涛主编. —石家庄: 河北美术出版社, 2003.6

(全国美术学院附中教学探访)

ISBN 7-5310-2028-9

I. 广... II. 李... III. ①素描—作品集—中国—现代
②水粉画—作品集—中国—现代 IV. J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第108272号

全国美术学院附中教学探访 广州美术学院附中

出版发行 河北美术出版社

地 址 石家庄市和平西路新文里8号

邮政编码 050071

电 话 (0311)7060677 5915035

制版印刷 深圳华新彩印制版有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 5

印 数 1~5000

版 次 2003年6月第1版

印 次 2003年6月第1次印刷

定 价 32元

前 言

创建于1954年的广州美术学院附属中等美术学校的前身为“中南美术专科学校附属中等美术学校”，校址在湖北省武汉市。1958年随学院迁至广州，坐落于广州珠江南岸。首任校长是著名的国画大师关山月先生。

和其他兄弟学校一样，广美附中经历了创办前十年的艰辛与辉煌，受政治因素影响曾停办11年之久。1978年3月，经广东省委批复，得以复办，校址仍与广州美术学院为同一校园。办学模式基本与创办时相同，从一开始就比较注重对学生加强全面修养和扎实的基础教学，文化课时与专业课时比例约为1:1，文化课使用全国高中统一教材。专业课在传统的教材及大纲基础上注入了许多新鲜血液。

附中向来以综合素质培养为目标，重视美术基础教育的规律，重视基础教学的探索和研究，重视人才培养的方式方法，重视专业技能的训练。随着社会转型、社会需求的变化、教育形式的发展，在培养目标、办学思想、教育经济等方面面临挑战的今天，尤其在面对当前各种各样的应试教育、考前培训教育竞争的形势下，我们不断做出相应的调整，更加坚定不移地走高素质教育的路子。我们有专业过硬的优秀教师队伍，在学生面前能起到非常好的榜样作用。在教学方法、教学内容、课程设置、教材建设等方面都不断趋于完美合理。附中长期以来都与美院共处同一个校园，得益于得天独厚的大环境，学术氛围浓郁，信息量大，思想活跃，学生们视野开阔，不但具有较高的综合素质、艺术修养，同时也具有较高的应试技能，其达到的专业知识层面是任何短期应试教育所不能相提并论的。

本校学制四年，招收具有初级美术基础的初中毕业生，分别设有绘画专业和设计专业，专业课程包括素描、色彩、中国画、书法、美术设计、电脑设计基础、文艺理论和社会实践等课程。文化课开设与普通高中同步并与高考相关联的课程。近年来，校园建设和教学设备、教学环境都有了很大的改善。在新形势和新环境下不断探索新的办学模式，把我校的教育事业不断推向新的层面，继续为我国的中等美术教育作出更大的贡献。

半个世纪以来，经过几代人的勤恳工作和努力耕耘，我校为祖国培养了大批高素质的人才，附中学生历年来已成为大学的重点生源，同时也为社会输送了大批中等美术人才，他们之中有很多已成为国内外杰出的画家、艺术家和设计家。

附中学生的年龄都在15岁到19岁之间，这个年龄段是认知和打基础的最佳时间，也就是俗话说的所谓练就“童子功”的最好时间。他们在附中这所有着优秀教育传统的学校里，在老师的鼓励下，在四年的学习生活中，思想观念逐步形成，这在他们的人生轨迹上打下了深深的烙印。为什么“附中”这个名字具有如此大的感召力？这与附中朝气蓬勃的教育魅力，跟附中老师的敬业精神和人格魅力是分不开的，也正是因为有这样的治教精神，附中优秀的教学传统犹如接力赛一般被一棒接一棒地传下来，始终充满活力。

这里选出的是近十年来附中专业教学中的部分作品，反映了基础教学的一部分面貌，同时也是为了便于各界同行朋友们对中等美术教育进行深入的探讨和反馈。

目 录

前言

学习素描 李 涛 1

素描作业选 7

创造力的源泉——速写训练 李 飒 杨 峻 28

速写学生作品选 31

色彩教学谈 张 伟 45

色彩学生作业选 48

广州美术学院附中课程设置及内容 73

学习素描

李 涛

附中的素描教学有着传统的体系,一至四年级各有明确的教学安排与目的要求,由浅入深,循序渐进。基础教学并不如想像般沉闷,多年的教学成果展现了附中素描教学在严格要求的前提下仍具有相当的生动性和活力,教师的主导地位和能动性使偏向于技术性要求的课堂沉闷气氛被打破,最终在获得技术基础的同时也获得了审美的基础,更利于学生的继续深造。

素描是一种简便直接的艺术,从公元前五万年的旧石器时代画在岩石上的野牛(西班牙阿尔塔米拉岩画《受伤的野牛》),我们可以看出人类的祖先就运用这简单直述的方式表达自己对生活的感受。也就是说,从一开始,素描就是表达情感的最朴素、最直接的艺术形式。

随着人类历史进程的演变,艺术也逐步成为不可或缺的意识形态,在科学求证之风盛行的14世纪意大利文艺复兴时期,素描更直接地在各路大师研究求证透视、明暗、人体解剖等自然法则的过程中取得了空前的成就,并为后世留下了大批的艺术珍品。到了十六世纪末,素描也正式被作为艺术教学手段逐步完善、确立起来。

可以说,艺术的发展是适应人们的意识形态的需要而发生的,从具象到抽象,有什么样式的画风就

有什么样式的素描,虽然美学观念层出不穷,但素描都在其中扮演了重要的角色。在多元化格局的今天,我国的艺术教育已从解放初期的单一化中走出来,视野更宽,可能性更广,艺术思维也更加成熟。

在素描的学习过程中,教师给予学生的指导及对大纲的把握极为重要,强调条件性和前提性,使学生明确每一阶段的教学目的。附中素描基础课程是以客观写实造型为前提的,学习的是造型的一般规律,它绝不能代表全部的标准,更不是审美的惟一。学生在学习过程中须开动脑筋思考并逐步形成自己对造型的认识态度,以获取信心和继续深造的基础,毕竟,艺术的天空是无限的。阐明这一观点,教学双方就能释然进入角色,并正确将自己定位。

能画好一个石膏像或一个头像并不意味着你有多么好的基础,我们强调的是劳心,学习中凡是能认真学习,积极用脑者必有所成,画面获得的效果当然会与成绩分数有关,而画外之意更能受益一生。

一、从具象入门

具象、写实的教学原则一直是美术基础入门技能训练的开始,附中的素描基础教学也以此为原则,培养学生对造型的操控能力。通过

对具象造型的深入学习和提高,逐步做到观察、思考和表现的协调性,即眼、脑、手的一致,并随着对造型、结构的深化理解和对表现手段、材料、风格的学习和演练,掌握造型艺术的一般审美规律。学生从一年级到四年级,按照循序渐进的教学安排,对形体的造型规律的诸因素逐一研究,对表现的技术手段也要逐步地掌握、熟练。此阶段树立正确辩证的思维方法和学习方法是重要的任务,以便为日后的继续深造和自我完善打下良好扎实的基础。

教学中安排以对具象写实的形体结构研究为主的内容,针对该年龄段学生的特点,采取长短结合的训练方法,既有充分的时间深入研究造型诸因素的理性问题,也通过短期作业快速的训练,发挥学生各自的素质和积极性,并从感性上提高对造型艺术敏锐的感受能力。

同时教学又以集中讲授和个别辅导为基本方法,对普遍性问题集中演示讲解予以阐明。而更重要的是,根据每个学生的特点和进度情况给予耐心、细致的个别辅导。能用心的学生必定能总结和研究出自己对造型的体会与方式。因此,教学中教师的示范都是点到即止,尽量尊重个性和习惯,因材施教。每个人都有自己的思维习惯,学生缺乏的只是知识和经验,教师的职责是

在其获得知识与经验的过程中纠正和指明方向,切忌强加于人,任何过强的观念都会成为新的枷锁,而造成千人一面的局面。我们提倡教师以身作则,勤奋钻研业务,积极参与各种教学科研和创作,掌握古今中外的艺术发展规律和动态,更新知识面,也鼓励课堂中学生活跃的提问与辩论,学生们只言片语的问题往往蕴藏着原创的火花,应当予以悉心的爱护,这样教学才会充满新的生命力。而尽可能地了解课程设置的目的是和线索,更利于双方全情地投入。

二、从几何形中认识形体结构

素描教学始于几何形体,通过对其深入的研究理解,最终能自如地掌握万物的形体结构原理——回归几何。因此,一年级的素描教学重点放在对具象的几何形体本身的初级研究与表现上。这包含了造形本体的科学数据,如方、圆、锥等形体固有的结构形式,也要学习其在空间中由于视觉原因所发生的造型构成因素,包括透视原理,由光投射在立体结构上形成的明暗空间。简单的几何形体又可以组合成各种各样的复合形态,无处不在地以各种形式暗示着几何的存在。从静物的练习中,便可发现初步的复合形体的几何暗示组合,培

陈海亮 作

养正确的造型观念,避免机械模仿对象外形,而要认识形和体中具有实质意义的“体”,透过表面起伏、光影的表层学习真正形体的要义。在此阶段,学习运用基本的铅笔技巧通过三大面五大调子及点、线、面和黑、白、灰等手段进行形体的塑造。几何形体中包含了某些象征意义,而画面构成之中的黑、白、灰、点、线、面又具有无穷的形式美感,教师要启发学生发现它们,尽量做到既严肃科学又生动活泼。穿插进行的速写练习是行之有效的办法。

三、从石膏像到真人头像

人物头部包含了复杂的解剖结构和形体构成,由表及里又由内到外反复地对其造型的内外因素和特征深入研究,是写实性素描对形体认识理解的必然过程。石膏头像在这一阶段充当了非常合适的角色,它将真人的眼、耳、口、鼻等的复杂质感与表情单纯简化为形体,直接明确地切入头部外部造型的主题。头颅、颧骨、下颌骨是主要的三大构成部分,它们由五官和相应的肌肉相链接,形成穿插的链状结构。阿克里伯与小布鲁特是这一阶段典型的教具之一,其形体特征相当概括与简明。其中隐藏着各种几何因素的暗示,认真体会它们的构成方式是

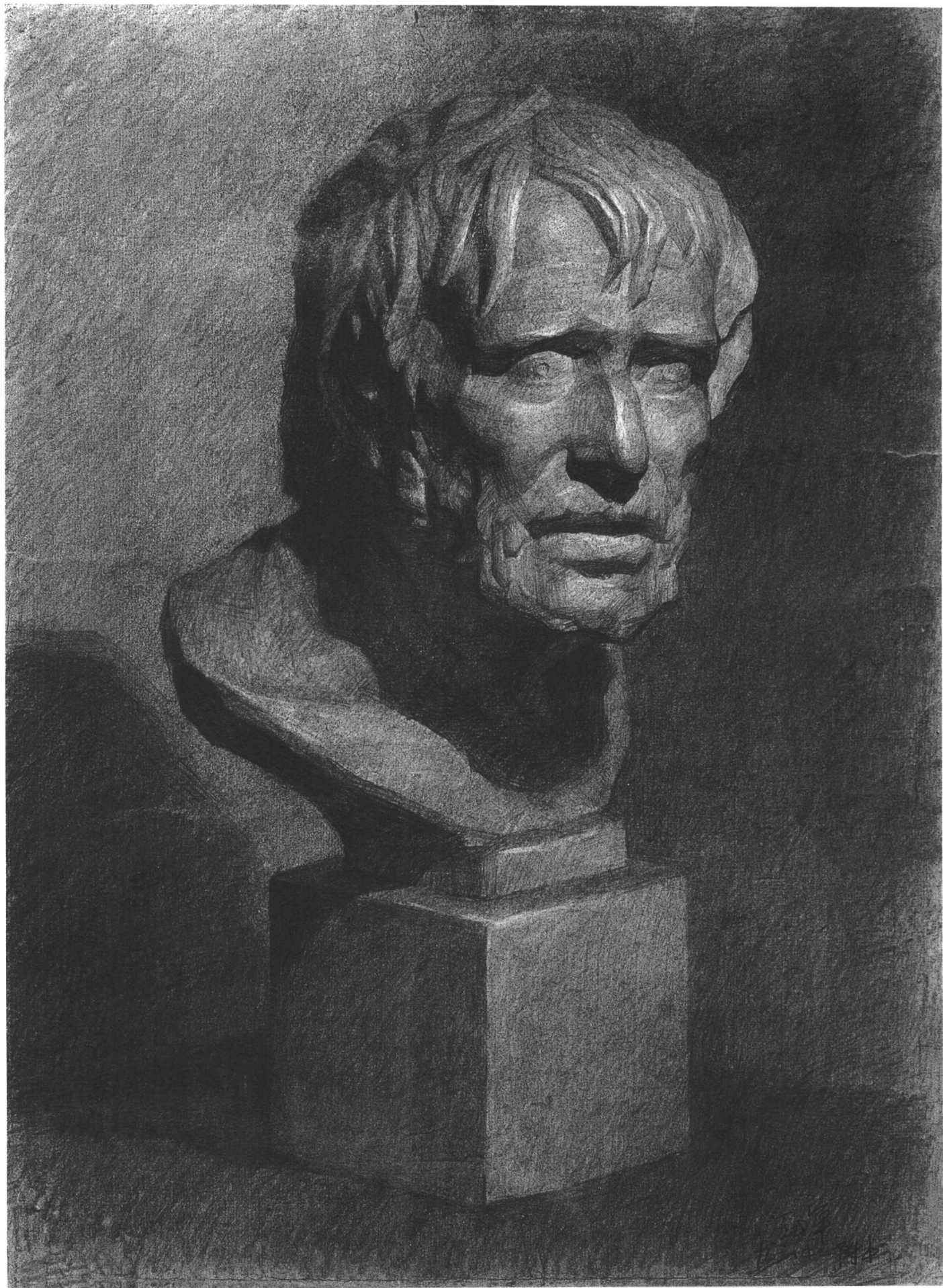
以后深入研究头部运动形体的基础。

形准,是石膏头像写生的首要原则,“准”的含意包括了形体结构的动态比例和体积大小分量等全方位要素。认识外轮廓及其形成的内在结构因素,相应的解剖结构知识是不可缺少的。养成由内及外的整体观察和理解方法至关重要,其间还会遇到许多的技法表现的问题,需逐一解决。可以说,石膏头像写生从技术角度上说是要求最严格和苛刻的课程之一,学生最易产生畏难情绪和失去信心,透彻了解自己学习的问题所在与进度尤为重要,然后在教师的帮助下逐一解决。

在头部的解剖结构课中,着重研究骨骼、肌肉的构造方式与运动方式而产生的外部造型特征,应尽量以几何形体去概括其特征,避免片面局部地死记硬背。二年级开始真人头像的写生,使学生对形体结构的理解更加具体和真实,体会真人头像与石膏头像的异同之处,进一步学习提高具有质感与表情的五官描写和动态的把握能力,深化对整体与局部的观察、理解和表现。学生应时常回忆和运用以往所掌握的基础知识,对称、整体的穿插结构及形体的几何暗示及三大面、五大调子等表现技巧的要领,画出准确、立体的石膏头像和真人头像。

四、半身带手及其他

在解决好头像写生之后,就进入到胸像和半身带手的真人模特写生阶段。这一阶段的教学仍然是石膏胸像先行,要求学生理解头、颈、胸的比例及运动规律及以头、胸、臀三大体块为核心的人体结构方式和整体均衡方式。人体上肢有较复杂的运动构造方式,要认真研究它们的链状穿插和运动规律。以解剖先行、以长短结合的写生、速写去学习捕捉对象的造型运动特征。在着衣半身带手写生中,对衣褶的处理往往影响着全局的整体表现,应抱着追根究底的态度去研究衣褶与人体的关系及其运动规律。学习各种表现方法,处理好与头、手之间的均衡关系。三年级还需学习对形体感受进行直接有力的表达的技法。对作业的艺术感染力也要作进一步的要求:既有整体明确的形体塑造,又有足够说服力的细节描写。从写生过程中或从大师及其他艺术作品中(如大卫、布鲁特等作品),从人物动态中,从自然形态中(如自选形态写生)及速写和其他姐妹学科中体会和汲取养分,不断丰富充实自己的知识面,使学生对形体结构的理解与研究进入到更深的层次。这个阶段学习内容丰富,任务繁多,学生在获得适当兴奋度的同时,应冷静思

王晖 作

考课题之间的必然联系，要立足根本，要明白所有复杂的形体或不同的对象都统一在同一表现形态——形体结构的几何暗示，只是以更丰富、更全面、多维的方式呈现而已。

五、学习完整的表现

在学习了各种各样以形体结构为基本研究课题的课程之后，四年级对学生将从理解、表现与感受上做出更进一步的要求。半身带手、人体速写、短期头像及石膏头像写生是主要的内容。人物写生仍是这一阶段的重要内容，深入挖掘感受性与生动性，着重于形体与神髓直接朴素的表达，具有一定的完整度。

针对各大艺术院校的高考要求，下学期主要以短期头像及石膏头像写生为主要内容，在有目的追求的前提下，也正好对四年的学习来一次回归与整理。如石膏头像的写生，是单纯地对形体结构进行规范的理解与准确的控制，在表现步骤的稳定性、表达形体的明确性和把握整体的准确性方面要训练有素，以便在短时间内使主要的关系获得最合适的表达。真人头像的短期写生同样需要在主要形体问题得到明确之后，对其生动性作出进一步的要求。这不单只适应高考，也是素描手段中最有表现力的形式之一。认真总

陈子君 作

结以形体结构构成方式为主的石膏头像写生与以五官为主带动形体的真人短期写生的要领,在达到适应高考的同时,也对素描学习有一个清晰扼要的总结。

六、努力教、学,乐在其中

第一,教师在教学中须明确阶段性的教学任务,能使课程之间得到共识与承接。第二,学生也有必要和应该了解教学的进程,以便制定自己的学习计划,脚踏实地做好每一阶段的作业,完成学习、研究的任务。素描只是众多基础训练课程的一部分,它必须与其他学科互相配合才能成为具有系统性和科学性的体系。聪明的学生总能找到学科之间的内在必然联系,举一反三,并从最简单直接的角度领悟到艺术的真谛所在。循序渐进不是一个模式,而是一种方法,既是思想的也是技术的,任何不动脑筋或被动接受任务式的举止,都将会使你的学习成果大打折扣。

教师将方法与目的指引给学生,但永远无法替代其自身的努力。因此,学生在明确了学习目的任务之后,就要以积极的态度和勤奋的努力,发挥自己最大的能量去完成。整个学习的过程绝不只停留在课堂之内,它贯注于整个生命之中。课堂中所完成的只是表面看到的为数并不

够多的作业量,我们强调的是一种状态,一种思维方式,甚至是一种生活方式。任何的文化基础知识都会成为你艺术生命力的点滴源泉,所谓“学无止境”。

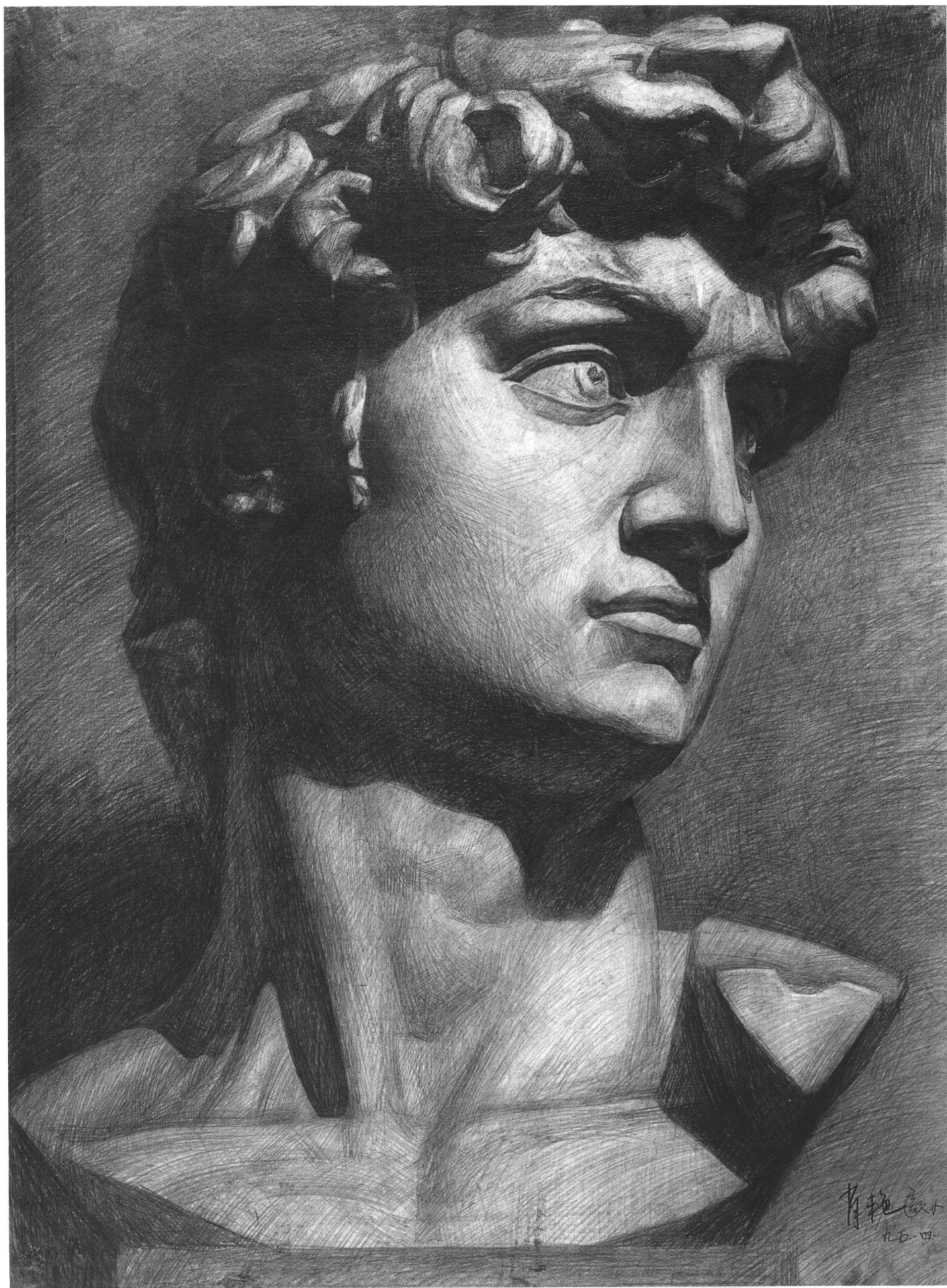
四年的基本功训练存在着极大的挑战,学习中经常可能因出现各种各样的困境而产生苦恼与身心的疲惫不堪。不要怕,这可能就是黎明前的黑暗,通过耐心和毅力所积聚的能量有可能就在一昼之后得到爆发。这绝不是耸人听闻,阶段式的突进是常常会发生的,但愿同学们能有幸享受到它带来的快乐和慰藉。前辈师长们就是经历了这些反复的痛苦与欢欣而获得成功的,这就是艺术探索的魅力所在。因此,尽力去挖掘每一阶段中的兴趣点,对于教学双方都同样重要。有时,一幅稍不寻常的构图就能引发你莫大的兴趣,它带给你具有“创意”的信息和“创造”的乐趣。勇敢面对困境、挑战自我是成功的秘诀之一。

了解进程,积极认真地投入到每一阶段学习的同时,千万不能将对造型规律性的研究作为某种手法或风格流派来学习,更不能视其为审美的惟一标准。要努力学会分析判断自己的作品,通过教师的指导和对其他学科的学习,也应学会欣赏与借鉴各种各样的艺术作品,提高艺术修养、掌握自我完善的方法

才是训练基本功的最终目标。任何成功的艺术家都不会被严格训练的框框所束缚,它是一个从无法到有法又到自由发挥的过程。即使你以后并不一定从事“艺术创作”,但有严格训练的基本功,在以后任何一种形式的设计或创作中,你都会尽情地享受到它带来的乐趣。

七、借鉴与提高

教育不仅提供的是教师和书本,更重要的是提供了一个环境与氛围。师生之间的眉目传情、言传身教,同学之间的相互切磋、你竞我争,艺术活动中的信息流通、观念更新等方面,都能激励教学双方为之奋斗。千百年来,前辈大师及同行们给我们留下了不计其数的优秀作品,我们大可从中吸取精华要素,在自己的学习探索中逐步形成体系,并不断提高鉴赏能力,融汇百川,才能从真正意义上获得基础的要义。当你走出校门,回想起自己近千学时的酸甜苦辣,你得到的当然不会只是曾画过的大卫或多少张的素描作业,而是获得了超越“凡人”的审美判断力、自觉的批判精神和一种不断前进的力量与方法。并且能为自己不断地发展、提高提供坚实的支点,素描是一辈子的事情,它不是一种形式,而是一种态度和生活。

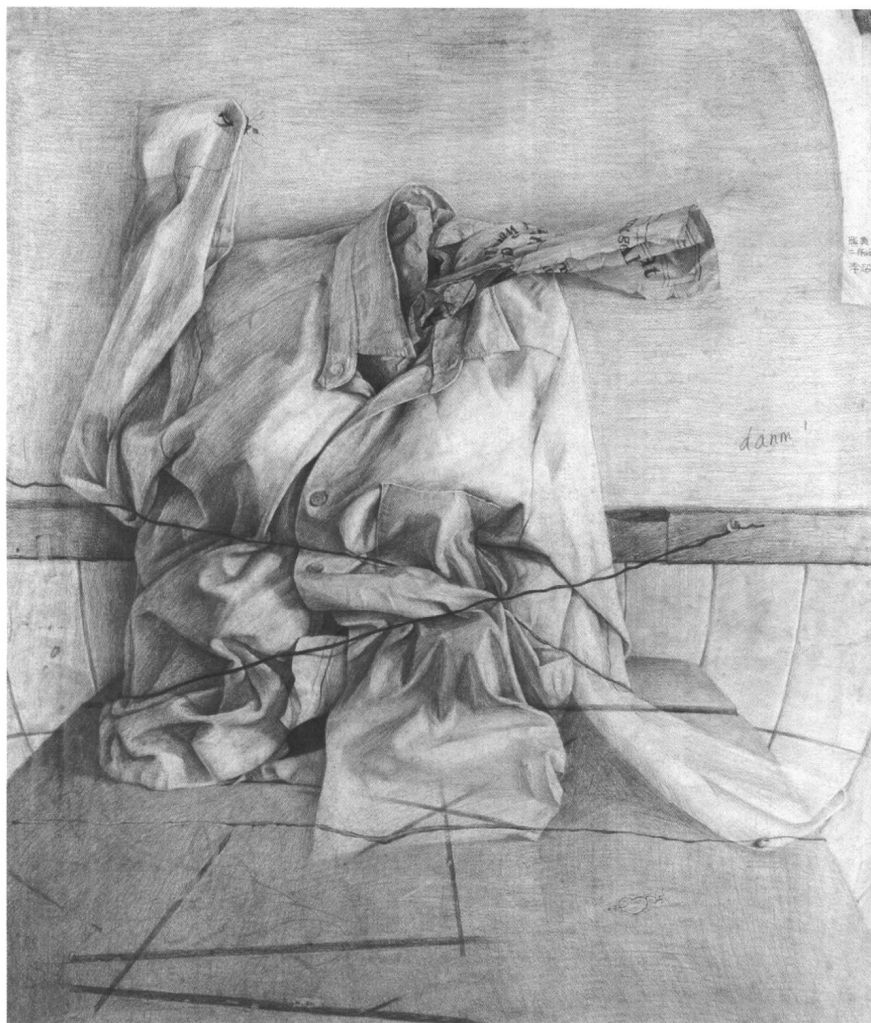

杨亦荣 作

汤延作

李超
作

陈树强 作

雷宁 作