

普通高等教育
“十五”国家级规划教材

综合绘画基础课程教学

个案 教案

陈守义 著

中国美术学院出版社

责任编辑 杨 英
版式设计 王善珏
封面设计 惠清风
责任出版 葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

综合绘画基础课程: 教学个案教案 / 陈守义著.
杭州: 中国美术学院出版社, 2005.12
ISBN 7-81083-451-7

I. 综... II. 陈... III. 绘画—技法 (美术)—教案 (教育)—高等学校 IV. J211

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第148062号

综合绘画基础课程教学个案教案

陈守义 著

出版发行 中国美术学院出版社

(中国·杭州市南山路218号 邮政编码 310002)

经 销 全国新华书店

制 版 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷 浙江省邮电印刷厂

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 18

字 数 60千 图 数 638幅

版 次 2005年12月第1版

印 次 2005年12月第1次印刷

印 数 0001—1000

ISBN 7-81083-451-7/J·432

定 价 78.00元

教育部普通高等教育十五国家级重点教材选题

综合绘画基础课程

教学 个案 教案

陈守义 著

中国美术学院出版社

前言

综合绘画基础课程，是我十年来主持中国美术学院综合绘画教学实验的过程中，摸索如何将现代艺术的成功经验和成果纳入学院艺术教育，并整合成系统的、合理的、可操作的教学方式，并使其成为环环相接、有序进行、可教可学的教学内容的一种实验。

显然，这一教学实验，从一开始就涉及对中国艺术教育面临的绘画的本质意义和教学的存在方式的思考。因为，它要涉及打破学院长期维系的以画种为专业的教学模式，它要推进中西兼容的教学方式，这些都需要教学思想的解放，都需要克服习惯的行为方式，并在教学中作出极大的努力。经过十年教学工作，我们把西方现代艺术的优秀成果与中国现代绘画的传统精神同时引入以绘画为专业的综合教育机制中，使学生的创造潜能和创新精神得以前所未有的发挥，从而形成了有别于传统的现代艺术教学的另一种实验的方式。

在教学中，目前所建立的艺术造型基础课程，不仅跨越了学院长期实行的相对单一的造型手段和教学内容，而且拓宽了以画种区分的材料限制，努力使绘画语言的教学探索走向更为丰富、多元、综合的新空间。

由此可见，综合绘画十年教学实验的实质，是试图将中国传统的学院艺术教育向现代艺术教育进行转型的一种努力。实践证明，这些工作是十分必要的。

一个教学目标的实现是要由方向明确、切实可行的课程内容完成的。本教材就是想通过对西方现代艺术语言内在造型要素的构成原理的研究

这一点切入，形成具有连贯性和统一性的素描语言研究、色彩语言研究、材质语言研究和综合绘画创作等课程，并与民族绘画教学的内容相结合。这样所组合的课程设置，既反映了传统与现代的结合，又体现了中西绘画的比较与融通。

本教材通过部分学生个案和教案的呈现，也从一个侧面反映出我们通过基础课程，是如何把学生引导到个人的艺术创作中去，是如何启发他们理解艺术本原和价值的所在的一些教学思想和教学方案的构想。这些都是我们重要的教学的前提和目的所在。

艺术是艺术家对于世界和生活的敏锐感受的一种精神高度的表现。因而，对于艺术来说没有固定不变的表现方式。艺术不单纯是技能的提高，更重要的是思想、精神的超越。我们应努力在学习期间便形成对这种精神的追求，从而在自己的创造中开拓一条艺术之旅的通途。

如果我们的青年学子经常保持活跃的思想，使自己的艺术视野和基础知识更加开阔，不断开启创造的心智，并深深反思文化的根，使自己对于世界艺术的研究所培养的会通和合的综合艺术素质，融会于综合创新的精神中去，那么将会在学习中灵活运用已掌握的基础知识，最终真正走进心灵开放、自由真诚的艺术创作活动中去。

陈守义

2005年10月

目录

素描语言研究

素描语言与造型要素

11

素描有无尽的表现形式和丰富的表现力
有多少种视角就会有多少种表现的可能
艺术家是形式的发现者
造型要素的组织能力也是基础

图式分析与形式把握

21

图式分析与形式体验
构成原理与形式把握
素描语言和表现内容不可分割
重要的在于整体性的把握

造型要素与构成表现

33

课题一 点的构成与表现实验
课题二 线的构成与表现实验
课题三 面的构成与表现实验

写生基础与构成意识

45

研究自然和研究画面具有同样的价值
心灵感受的正确表达是写生的目的
在比较中学习与思考
课题一 动态式表述的实验
课题二 写生与创意表现

画面建构与语言探索

59

写生也是创作
认识自我和认识世界缺一不可
创造性思维是素描表现的动力
风格形成的逻辑

色彩语言研究

色彩现象与基本原理

73

自然色彩的魅力
色彩的分类与属性
色彩的对比规律

材质语言研究

色彩关系与研究实验	93
色彩的相互关系	
色彩的空间表现	
色彩的构图实验	
色彩和谐的组织	
民族色彩的实验	
色彩写生与色彩表现	117
大师之路的启示	
色彩感觉与艺术眼光	
色彩写生与色彩表现	
发现色彩与把握色彩	131
色彩并不等于色彩感	
发现色彩与把握色彩	
材质在绘画中的表现力	143
探索新的空间	
实现新的变革	
趋向新的综合	
材质特性的感受与体验	153
纸上试验性课题	
布上试验性课题	
板上试验性课题	
综合材料的运用与表现	173
从创意草图开始	
源于生活体验的发现	
综合绘画的探索与实验	187
审美意识与艺术眼光	
内容与形式的把握	
材质语言的精神性表现	

学生作业个案

戴昱
何立
叶庆
王建伟
陈峰
陈彧君
徐胜
周真真
胡艳兰
肖博
吴少珺
严忠斌
邵文欢
林绿蔚

195

综合绘画教案

综合绘画教学思想与教学方案
综合绘画主干课程教学纲要
积极的探索，勇敢的跨越
在实验中探寻
拓展与延伸
在交融中追求新视角
神秘的思维体验
心学之道——返归本真的艺术实验

273

素描语言研究

素描语言与造型要素

图式分析与形式把握

造型要素与构成表现

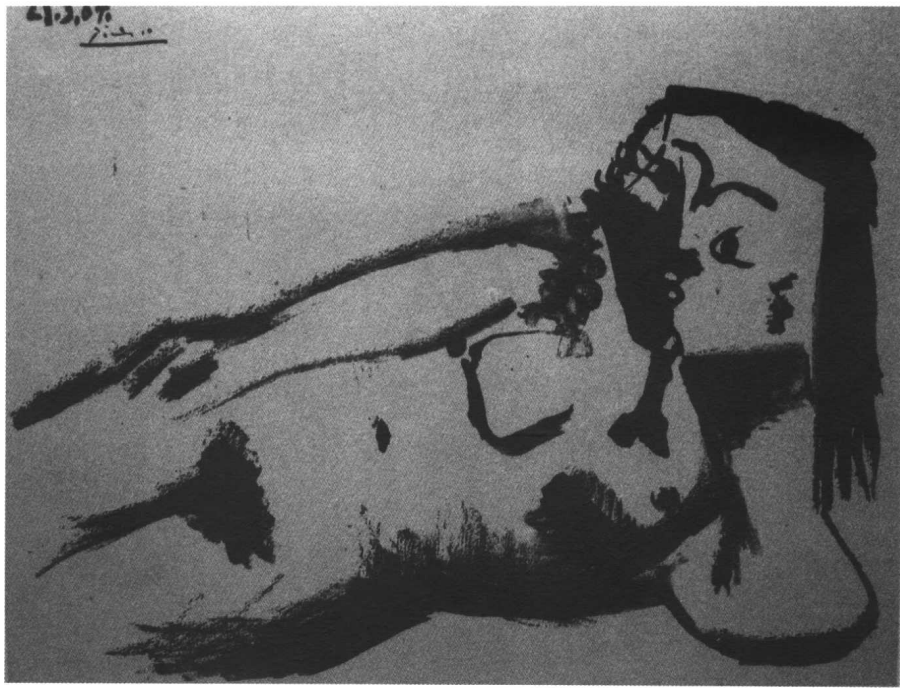
写生基础与构成意识

画面建构与语言探索

素描语言与造型要素

素描有无尽的表现形式和丰富的表现力
有多少种视角就会有多少种表现的可能
艺术家是形式的发现者
造型要素的组织能力也是基础

素描有无尽的表现形式和丰富的表现力

1 毕加索

素描是绘画语言中最朴素、最直接的一种表现方式，它具有无尽的表现形式和丰富的表现力。从古至今，素描的定义和表现方式，随着人们认识的不断深化，经历了许多观念的蜕变和表现方式的变革。素描从传统意义上的再现客体经历到塞尚实验的“艺术与自然平行”的主观表现因素的融入，使绘画从重客体转向重艺术本体的研究。现代绘画对画面本体语言的研究，是以艺术的方式来更本质地把握客观对象，用艺术形式的语言对艺术更深刻自由的探索。

长期以来，由于美术教育把素描写实技巧的训练，作为绘画基础教学最主要的内容，因而忽视了其表现形式和丰富的表现力的研究。

在教学中，注重画面语言的研究，其目的是通过用循序渐进的教学内容，使学生以新的视

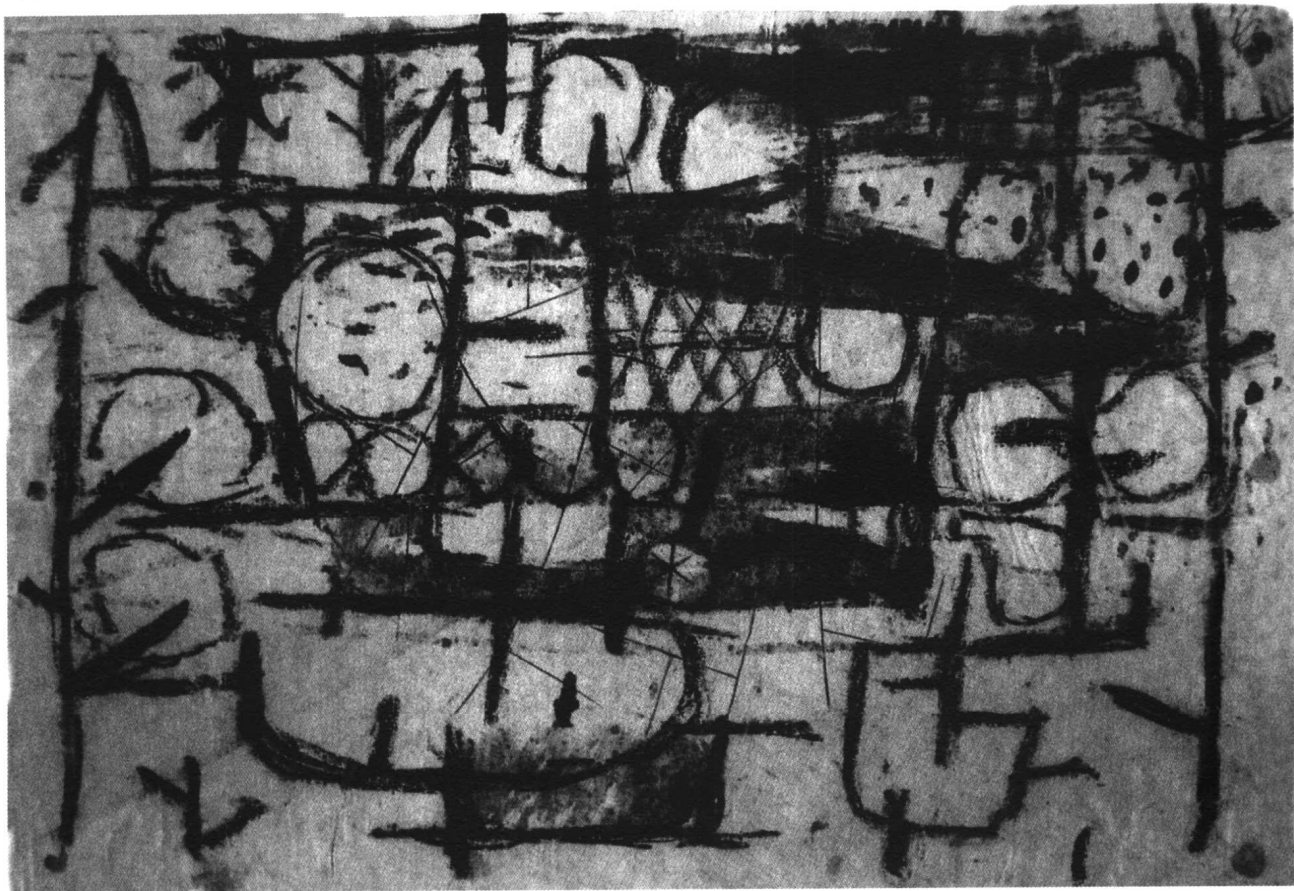
角，提高画面的组织能力，从而更好地唤起创新的精神。

通过对画面造型要素的构成和表现的分析，可以更清晰地感受到画面多样的组织形式和丰富的表现技巧，从而使学生在观察事物和心灵体验的基础上初步领会画面构成的基本规律并学习到运用素描语言进行创意表现的基本技能。

素描作为绘画语言的一种表现方式，它既可以作为创作的草图，又可以作为独立的作品存在。在教学中，素描除了造型训练的内容之外，把形式原理的分析和画面造型要素组织能力的训练，作为素描教学的新课题。这样才能对素描教学中造型能力的理解形成一个新的完整的概念。

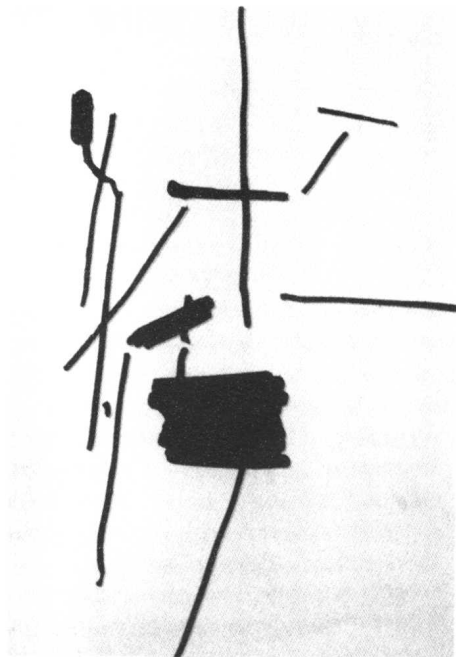
2 大卫·史密斯 马

3 保罗·克利 风景

古往今来，由于人们的审美意识没有发生根本的改变，因而无论在传统的或现代的绘画中，画面所包含的点线面等基本造型要素和黑白灰等基本素描语汇，以及它们之间所呈现美的形式规律，在一些基本方面仍然有相一致的地方。就素描造型训练的内容而言，通过写生，强调对自然美的观察与体验，强调对画面形式构成的研究与实验，将使素描训练的内容更系统，学习更全面。

有多少种视角 就会有多种 表现的可能

4

5

观看是表现的基础。视角的意义在于通过“看”来实现内心的感悟，发现内在形式的特殊性，进而找到自己的表现语言。

从课题一开始，就应该强调个人独特眼光发现的重要性。即使面对相同的对象，也要有意识地培养自己的观物、取象和表述的方式。这样将有利于引导学生从总体上对物象进行理性剖析，又突出直觉的体验，他所获得的经验肯定要比单一的描摹来得深刻得多。

对对象特征的把握作为一种造型能力，对于我们并不是完全没有意义的。但是我们没有必要把它当作一个唯一标准来衡量。个性的体验和创造性表达的重要性即在于造型观念的转变。它首先要求我们重新对待“看”的问题。人们常常用习惯的眼光来看待周围的世界，并以现成的观念与固有的

认识和经验来认识事物。这种用习惯眼光看的方式会使人的视野越来越狭隘，会使人的思维方式和表达方式形成定式，长期以往会对人的认知力、想象力和创造力产生严重的束缚。

有句话叫做“整部艺术史是一部视觉方式变化的历史，它是人类用不同方法观看世界的历史”，这意味着客观事物具有多面性、多层次性，也表明着艺术家能够借助新的眼光发现和采取新的方法的参与来进行新形式的创造性实验。应该知道，有多少种视角，就会有多少种艺术表现的可能。

独特视角的选择和把握是绘画语言独创性表现的前提。在实践中，除了借鉴前人的经验之外，更重要的要用自己的眼光观察和体验。即如罗丹所言“要在别人司空见惯的东西上也能发现出美来”，这是艺

术创造必要的前提。艺术创作的过程是感知与观念，创意与表现等相互关联、环节互动进程的实现。素描语言研究也一样，首先要引导学生从对象中发现以往所看不见的东西，以提高和培养他们发现新视角的能力。

眼光也是智慧。它是艺术家内在素养、情感和主体精神由看开始的集中体现。所以，培养独特的艺术视角，要从培养敏锐的观察能力和感受能力开始。在实践中，语言表现一旦形成富有自己独特的方式时，也意味着你发现了你自己。从“看”开始对艺术原创性有一个先期的认识，并在实验中加深创新意识的提升，这无疑对艺术实验的渐进深入有着重要的意义。因为，纯粹的基础是不存在的，它的最终指向是创作实践。

6

7

艺术家对事物的观察和心灵的体验是艺术创造的基础。艺术家首先需要用自己独特的眼光去观察和寻找他所感兴趣的事物。艺术家对表现形式的每一次创造性的发现，既体现了主体对客体的把握和认识方式的改变，同时也为欣赏者展示了新的视觉方式。

8