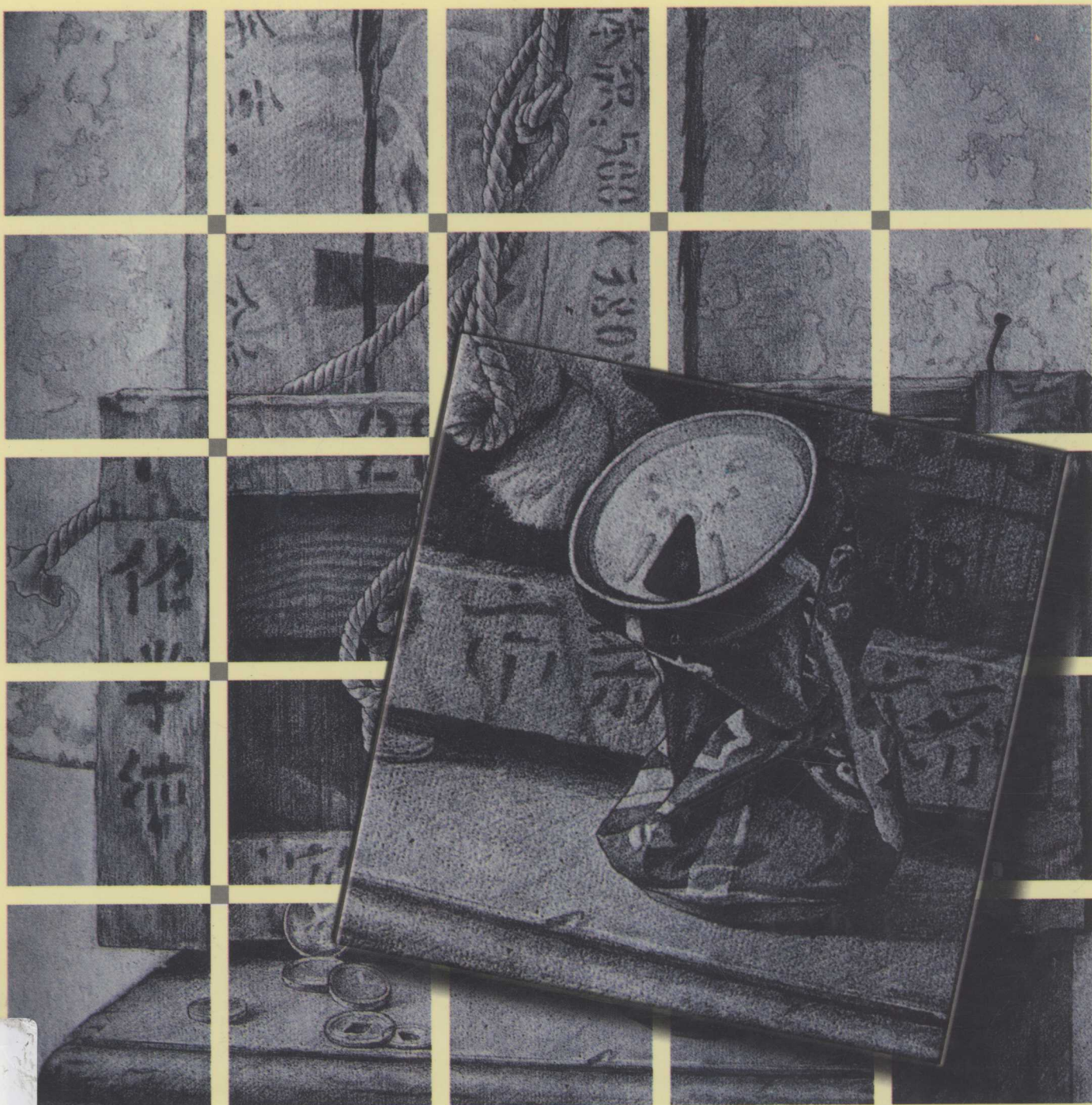


素描

SKETCH

鲁迅美术学院 编著

黑龙江美术出版社



素描

鲁迅美术学院
美术教育教程

LUXUNMEISHUXUEYUAN
MEISHUJIAOYUJIAOCHENG

责任编辑：原守俭

鲁迅美术学院美术教育教程

素描

出版：黑龙江美术出版社

社址：哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮编：150016

发行：黑龙江省新华书店

印刷：哈尔滨市工大节能印刷厂

版次：2001 年 2 月第 1 版

印次：2001 年 2 月第 1 次印刷

开本：889 × 1194mm/16

印张：5.5 图 87 幅 字 10 千字

印数：5000

书号：ISBN 7-5318-0884-6/J·885

定价：20.00 元

主 编：李泽浩
副 主 编：黄亚奇 齐 鸣 王文倩
张春新 胡 蓉
编 委：李泽浩 黄亚奇 齐 鸣
王文倩 张春新 张 平
郑宗秀 晏 阳 王敬致
关 捷 杨 杰 孙 悦
陈桂芝 韩晓曼 许 欣
毕学军 林 栋 刘 宣
姜 黎 宋恩军
封面设计：贾脩溧 李惠军
版式设计：王文倩 黄亚奇 韩 婕
摄 影：吴 洪 李志刚
编 务：张树燕 常庆伟 郭 玲
尹光平

序

鲁迅美术学院院长 教授 韦尔申

在即将迎来鲁迅美术学院建院 60 周年之际,我院美术教育系也将迎来重建后的 15 周年纪念日。在此时出版这套《美术教育教程》也就具有特殊的意义。

鲁迅美术学院美术教育系重建于 1982 年。随着学院整体综合办学实力的提高,美术教育系的教学、创作、科研的总体实力也有了长足的进步。目前已形成了有专科、本科、研究生、留学生和成人教育等多层次、较为完整的美术教育体制。全日制在校生人数已达到三百名,目前已成为全院第一大系。从 1982 年至今已为国家培养一千二百多名美术教育师资,为我们美术教育事业的发展做出了重要贡献。

由于我国师范性质的美术教育尚处在发展时期,适合于当代中国国情的、成熟的美术教育体系还没有形成,因此,在其培养模式上已成为多年来争论的焦点。众所周知,设在美术学院里的美术教育专业的培养方向主要是中学、中师、大学的美术教育师资,而不是专门的美术创作和设计人才。基于这个前提,许多美术教育界的同仁都发表了不少见仁见智的看法和意见。归纳起来其争论主要还是围绕着什么是“师范性”而展开的。有的同志明确地提出,所谓的师范性的显著特点就是“眼高手低”。即美术教育专业主要应侧重艺术鉴赏力和艺术理论以及文化水平的培养,不必过于注重实际的绘画水平。美术教师的主要职责是培养和提高学生的审美素质(相当一部分学生是非美术专业),而不是进行艺术创作或设计。因而良好的艺术理论基础和欣赏水平是十分

重要的。同时也不用担心因为有较强的绘画或设计水平而“跳槽”，可以安心于教育岗位。

这一观点应该说有许多可取之处。一方面针对美术教师文化理论普遍不高的状况强调教师的综合素质的重要性；另一方面把美术教育专业同其他专业，美术教师与职业画家有所侧重地做出区别。但持不同观点的同志则认为太绝对化，提出“眼高”的获得是否一定要以“手低”为代价？达不到一定绘画和设计水平的人能成为一个称职的好老师吗？

随着时间的推移，这些争论虽然都已成为过去，而各个院校都在按照自己的方式在教育实践中不断地摸索和探究着。我院美术教育专业也根据自己的实际情况进行了一系列有益的尝试。

近年来由于社会的发展，经济体制的转轨以及大学招生、分配制度的改革，使原有的教育体制和办学模式受到冲击，面临着许多新的情况和问题。针对上述情况，我们不能不重新思考原有的专业方向、教学安排和课程设置等方面的问题，我们认为，设在美术院校的美术教育专业，除了有其师范教育自身的规律和特点外，还有其艺术教育中共性的一面。在加强学生理论素养、文化水准和艺术鉴赏力的同时，还要尽可能地提高他们的实际艺术表现能力，使他们将来在课堂上不但要能讲，而且还要能画，还能进行艺术创作，做到眼高手不低。只有这样他们才能成为合格的老师。因此，我院美术教育系在反复论证的基础上，吸收了工作室教学的一些特点，搞了油画、国画教学试点班，这样极大地调动起老师教和同学学的积极性，取得了良好的教学效果，最后他们以优异的成绩向全院作了汇报，在社会上也引起了强烈的反响。实践证明，在学习多种学科知识和专业技能的基础上，然后分专业深造，并使其特长突出。从而培养出社会需要的、多能一专的复合型美术教育人才。

美术教育系这套《美术教育教程》的出版，是全系老师15年辛勤劳动的结晶。较为全面地反映了美术教育系在教学、创作中的成果，也是我院美术教育专业在探索新的教学途径、研究新的问题的最好体现。尤其对有志报考我院美术教育专业的考生以及立志从事美术教育工作的青年提供了一个全面了解美术教育专业的教学、课程设置以及艺术表现技法的难得的机会，这对于他们在艺术方面的成长，无疑会带来极大的帮助。

1997年8月9日

培养多能一专的复合型美术教育人才

鲁迅美术学院美术教育系主任 教授 李泽浩

鲁迅美术学院美术教育系自 1982 年重建至今已走过 15 年的历程,这部《美术教育教程》就是全系教师多年心血和汗水的结晶,是全系师生团结奋斗不懈努力在教学改革和实践中共同创造的教学成果,也是美术教育系建设和发展的一个里程碑。

培养什么样的美术教育人才,从建国到现在争论了几十年,随着时代的发展,人们观念的更新,经过全国从事美术教育事业的几代人的艰辛努力,反复实践和不断改革探索,大家逐渐得到了共识,那就是美术教育事业要适应社会主义市场经济的需求,要为社会主义精神文明和物质文明建设服务,就必须培养具有较高思想、文化、艺术素质,德、智、体全面发展,具有美术专业知识技能和多方面艺术修养的复合型人才,如此才能肩负全国各级学校的美术教育,提高全民族素质,造就 21 世纪一代新人的历史使命。

一个国家,一个民族,要振兴要发展,首要的条件就是国民素质,而国民素质又取决于教育的程度、水平和质量。要建设一个现代的精神文明和物质文明高度发达的国家,光靠科学技术的进步是远远不够的,必须具有大批富有想像力、创造力和艺术灵性的几代人的努力来营造,这样高素质的大批人才没有高层次、高质量的艺术教育是决不能成功的,这是多少发达国家发展进程中的共同成功经验。

如何培养多能一专的复合型美术教育人才,关键在于

培养人才的课程设置、知识结构,即“营养配餐”。为了培养多能一专的复合型美术教育人才,我们在全高师美术专业教学大纲的规范要求下,设置了必修的马列主义基础理论课、文艺史论课、文化课等,还强化了教育理论课。专业课设有素描、水彩、油画、国画(人物、山水、花鸟)、小型版画、小型雕塑、书法、篆刻。工艺学科的平面、色彩、立体三大构成最早纳入教学,基础图案(含人物、动物、植物、风景四大变化)、广告设计、室内设计、壁画设计和电脑设计,浓缩了工艺设计各专业学科的精华。摄影艺术欣赏、服装艺术欣赏及各类学术讲座,则是必修课、选修课的必要补充和延伸。

学生在前二年广泛的专业学习基础上,对绘画艺术与设计艺术诸学科有了广泛的接触和了解,对自己的专业爱好和特点有了较明确的认识和发现,后二年再进行重点专业的选修和深化是十分必要的,即在多能的基础上实施一专的培养和训练。因此,多能一专即是师范美术教育的优势和特色。

15 年来的教学成果证明,多能一专人才创造出来的成绩往往要优于单一专业学生的成绩。这里除了老师和学生的自身素质、心态诸因素,单就知识结构这一因素而论,美术教育系的学生因其有工艺设计学科综合的知识和技能,在他们的绘画创作中,融进三大构成的设计因素,画面的

构成组合及装饰风格手法,丰富多彩,新颖独特。而在工艺设计的作品里,又因其具有绘画多学科的技能 and 修养,因此设计思想活跃,观念新,想像力丰富,艺术品位高雅,富有生机和表现力,这又是许多单一设计学科的学生所难以达到的。美术教育系的学生作品,尤其毕业创作和设计,每年在全院的教学大检查和每年一度的全院毕业创作、毕业设计大展中,得到院领导和师生的高度评价,在“美苑杯”和各类大展中多次获得金奖、银奖,并被邀赴美国艺术院校展出,得到美国专家教授和师生的高度赞扬,其奥秘也许就在这里。可见科学、合理的知识结构和“营养配餐”是培养多能一专复合型美术教育人才的重要因素。因此必须对教学大纲、教学计划和安排,予以充分论证和严格界定,并具体落实。

美术教育专业的各学科教学,不能为强调“师范性”而违背各门艺术的自身特点和规律,但美术教育专业的教学更应赋予审美意识的训练和培养,把提高学生审美素质,作为各学科专业训练的最终目的。如在油画训练中,不仅要侧重油画基本知识、基础理论和基本技能的三基教育,还应增加赏析多种流派代表作品,读解各种流派绘画语言,包括抽象艺术语言的教学内容,使学生对油画这种外来艺术有更为全面的认识,真正做到洋为中用。在素描教学中增设速写和短期作业,风景素描写生和室内场景与手、脚的专题训练,增加学生对生活、自然和对象的观察力与表现力,都是教学改革中鲜活的成功之举。我国的美术教育,完全可以在

确定培养人才目标的前提下,创造和形成独具特色的美术教育体系。

建构一支热爱美术教育事业,具有高度敬业精神和使命感,具有很强专业实力和丰富教学经验的教师队伍,是培养多能一专美术教育人才的根本保证。对教师的要求既要严格明确,又要充分信任,并给予组织教学的大权。既要求教师必须遵循教学大纲统一的教学目的和要求,即完成体操表演赛的“规定动作”,又允许教师在教学中发挥其能动的积极性、创造性,允许有“自选动作”。而往往自选动作更能体现教师的教学意图并发挥其水平,使各班教学既有统一计划和进度,又各有特色,互相竞赛又互补的生动局面。只有发挥教师与学生的两个积极性和主动性,美术教育才有可能取得成功。

随着我国中等教育由“应试教育”向“素质教育”的转变,随着美育在全国各级学校的普遍实施,美术教育事业面临着前所未有的良好社会环境和发展机遇,我们必须抓住这个机遇,积极主动地将其转化为内驱力,更快更多更好地培养多能一专的复合型美术教育人才。我国的美术教育终于从初中二年级的水平线下挣脱出来,而成为大学必修的热门课程,成为每一个 21 世纪人才的必备素质,我们的祖国将大有希望,我们的民族必将以崭新的面貌屹立在世界的东方。

素描教学

杨 杰

学院主义素描教学伴随中国近一个世纪,这一外来艺术形式,经过我们几代人的共同努力,今天已愈来愈多地融化在中国本土文化艺术的血液中,已逐步形成了中国当代学院素描体系。作为高等美术院校的基础教学,素描无疑在整个造型艺术教育中有着举足轻重的地位。它作为一种造型的基础,涵盖了对造型规律和艺术规律的研究。造型艺术中的每一种语言形成,都是通过对客观世界中某种特定的对象和形态的再现或表现来实现的,素描由对自然对象的描绘,体现出以感知、再现到表现的升华过程,揭示了造型艺术的规律,即通过对被表现对象的刻画,来寄托和抒发感情。素描训练就是培养学生审美能力的同时,培养学生对客观物象的观察、分析、理解能力和表达能力,获得造型的充分自由。

教学目的

美术教育系属于综合性美术专业,是培养造就美术教育和美术创作的两用人才。素描是该系学生毕业后从事教学工作的主要课程,也是发展我国美术事业的重要基础,素描作为该系的基础教学,不能简单地按照其他专业的模式进行,需要根据本专业的特点作综合性训练,即强调以写实性为基础的规范语言的训练,在这个基础上走向多元方向,一方面从理论上明确素描的起源功能、表现画风演变及与其他各种造型艺术的关系,另一方面学会科学的观察方法,树立整体观念,掌握素描的写生程序。在教学中,要注重启发学生的审美情趣及造型表现中的艺术想像力和创造力,使其能够自如运用素描造型手段表达出对被表现对象的理解,做到形神兼备。以使学生在这门课程结束时,不仅具备扎实的造型基本功,而且对素描有较深的理解和全面的认识,并能准确表述素描的造型规律。

规范教学与主体意识

在教学中如何摆正规范化与主体意识的关系,就是规

律性与个性的关系。过去我们只重视规律重技巧,现在又出现轻视规律和技巧,尤其近些年来规律性教学受到冲击,传统素描教学失去了以往重要地位。艺术媒体大规模地转向了现成品,综合材料、装置、身体、行为、事件、观念、环境全部涌现出来,由于置身于多种观念混杂的当代中国文化环境,人们的观念意识表现出多重性,一些尚未找到,但又急于确立自己位置的人难免不产生浮躁的心态,反映在素描教学中表现出过早地注重样式。我们常看这类作品,大头、小手和小脚等各种流行样式,由于对某种风格样式热衷,导致仅仅对手法的表面摹仿和套用。过于强调个性与观念,侧重文化现象,不愿花费大量时间潜心研究基本造型规律,不肯下功夫学习传统素描之精华,对教学大纲淡漠,使课程之间脱离,忽视了教学的连贯性,当接触到肖像、人体时,问题全出现了,学生无从下手,有些招架不住,即造型变弱变温,根本没有操纵画面的能力,整体意识不够,到了高年级反过来却要解决一、二年级的素描上出现的问题,严重影响教学的进程。所以,规范化教学是学院素描的重要环节,不但不能放松,而且向更深层次推进。学生的学习必须经过全因素、结构及表现性素描的几个阶段,每一阶段的设课及教学要点都要明确具体,在四年的学习中是由浅入深,逐步解决好基础课基本理论和坚实的造型能力问题。学生通过系统学习,全方位的知识积累,自身的主体意识也随之增强,其个性特点也就越加突出,在漫长的艺术实践中逐渐形成个人语言。

素描技能

素描是锤炼学生造型的基本课目,而技法则是阐释造型基本规律的一种语言工具。在学习素描过程中,素描的表现技法有一个由被动运用到主动运用的过程,当处于被动阶段时,素描的技法是作为研究造型规律的一种手段而出现,当进入主动的运用阶段时,素描的技法便成为体现素

描内容的一种语言符号,这是语言符号性质上的转化。从理论上讲,这两者本应是统一的,但由于知识、能力、经验,决定了在初级阶段素描画什么和如何画,两者是分离的,而高级阶段,画什么怎么画在画者的意识和实践中才能融为一体。素描的技法重要的是掌握客观造型元素的不同特性和属性方面的技能。如线条的走向及长短、粗细、松紧和它们之间的组织关系,明暗色调关系,以及它们相互物象的空间关系。当素描的技法升华为特定的语言符号时,这时的素描手段则蕴含了丰富的几个特征,在萌发阶段,常常表现为对线条、明暗等的偏爱和强化,有意追求特有的视觉力度,而在它的成熟时,素描技法则有某种创造性的特征。但如果把熟练了的套路作为观察与表现一切形象的模式,或者说形成了一种造型思维定式,无疑会葬送一个学生生动的形象感受和语言创造力。因此,适时地、有效地使其技能转化为语言,从某种意义上来说,这是素描教学的主要部分,因为从特定的角度来看,绘画意识就是语言意识,在教学中,应把技法放在素描语言的多维性中去传授,同时要准确地掌握学生的实际造型能力、知识、意志、感情等诸多因素。只有在这个基础上,才能实现对习画者技法的正确引导。

课题要求

在素描教学大纲中,从几何形体、静物、石膏像、头像、半身像、全身像、人体到大型石膏共九个内容。

一、几何形体、静物

从几何形体入手,是培养对纷繁复杂、形态各异的客观对象作抽象概括的能力,一切有形物体都离不开几个基本构成因素,圆体、方体、锥体,由它们派生无数复杂形体,所以,我们从简洁明了的形体入手,有助于学生由浅入深、由易到难地逐步进入素描研究的领域。

静物是由相对静止的物体组合而成,是具象化的几何形体,由日常生活中的某些物品摆放在一起,它间接地折射出物与人之间的某种关系,是较好的过渡性课题。

二、石膏像、头像

如果单纯从认识形体的角度研究石膏像,可以说它是复杂化、组织化的复合形体。作为基础训练的石膏像课,应

有意识地注意对学生两方面能力的培养,一方面是从审美的角度认识和领会石膏像形神构成完美,形体组合的和谐等美感能力;另一面是将复杂形体几何化的分析和综合能力,为头像训练奠定了基础。

对于人物头像的刻画和表现是视觉艺术中的重要题材之一,在不同风格、不同形式的作品中,它的基本结构从未被忽视过。进入这一课题,已经由注重形体研究逐渐转换为对形神的关注。既要着意结构的刻画,又要强化具有显著特征、带有个性气质的因素,鲜明地再现出头像的神态。

三、半身像、全身像

半身像、全身像是较为相似的孪生课题。因此,把两者合二为一加以简述。学生进入这一阶段,是素描教程中渐入高潮,不仅要求学生能够对形体结构、解剖结构作比较深刻的理解,还需要从艺术语言的角度对形式因素进行探求。如点、线、面和黑、白、灰的处理,形与形态的趣味,各种因素的和谐关系、主次虚实关系,构图布局的形式美感等。半身像、全身像课题是肖像的习作训练,头、手、脚、衣纹、肌理都是整体动势设计组成部分,也是这一课题研究的对象。

四、人体

人体是素描教程的最高级阶段,是高年级学生主要课题,是研究形体之间的连接和穿插关系、体积和空间关系、解剖和结构的关系、力量和平衡关系;研究人体的重量感、节奏感、形体在特定环境中的变化所形成的感情的因素。要求学生表现出对造型的见解和审美趣味,自然流露出对形式语言的修养。

五、大型石膏

由于石膏的大型这一特点和形体组合的复杂程度的增加,在新的层面上,对人的视觉上和整体控制把握的能力上都提出了新的要求,构成了新的课题。从研究的角度来看,它更侧重于对审美的认识、理解和表现,及经典语言的合理运用。由对石膏的大型体验所引发的心态变化,从而去注重对大的体积关系、运动关系、比例关系的研究,并从形与结构的交织关系中体悟出有序的形式意味。

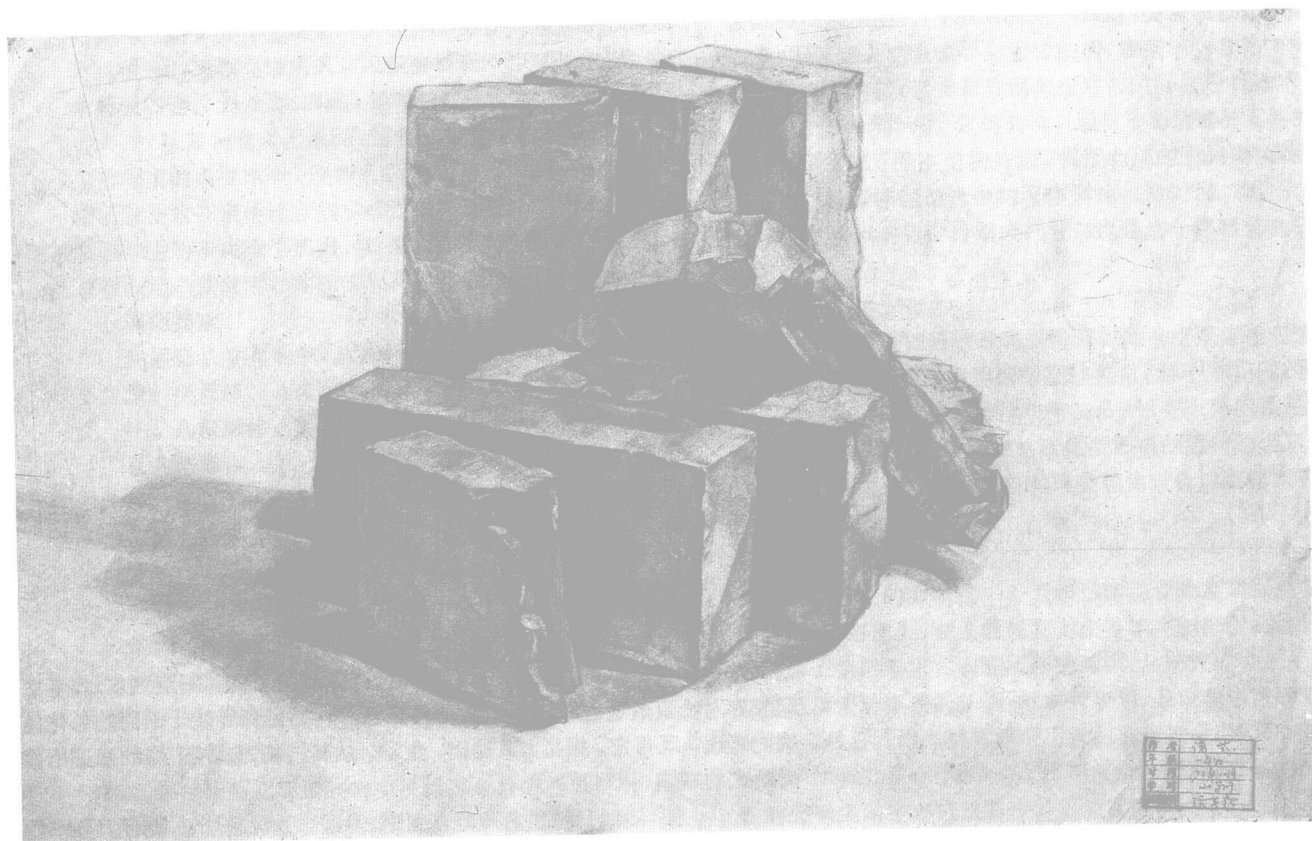
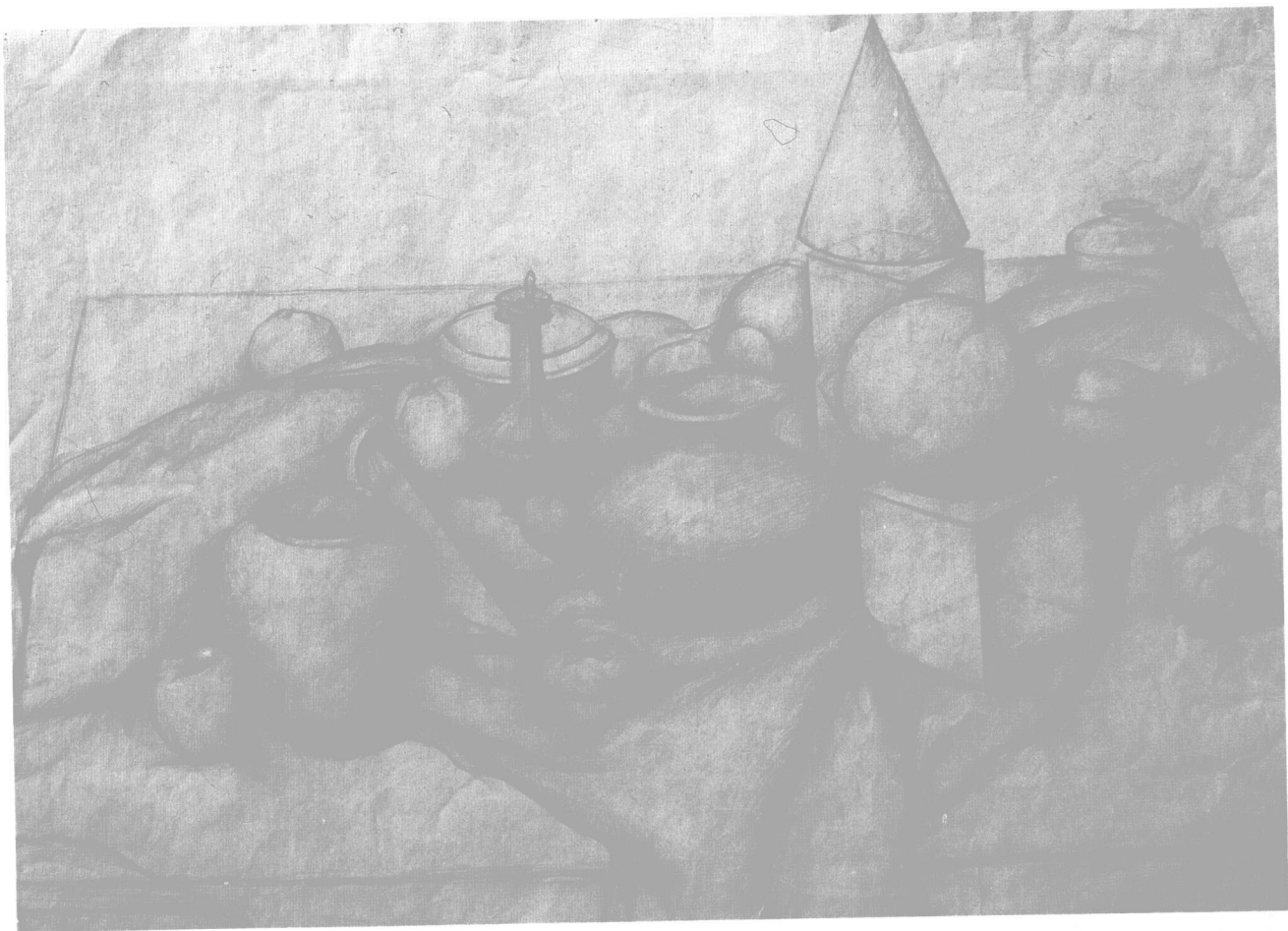
目 录

序.....	1
培养多能一专的复合型美术教育人才.....	3
素描教学	5



这是一幅很优秀的静物作业。整件作品充满着激情和阳刚气度。作者主动放弃对物象表层色调和与本质无关的细节，把目光专注于画面的总体结构的表现，既肯定、概括，又准确、生动。从其结构方式中，隐约渗透出塞尚图式的影响。

点评：齐 鸣





作者	刘一白
年代	1950
尺寸	100x100
材质	布、木

