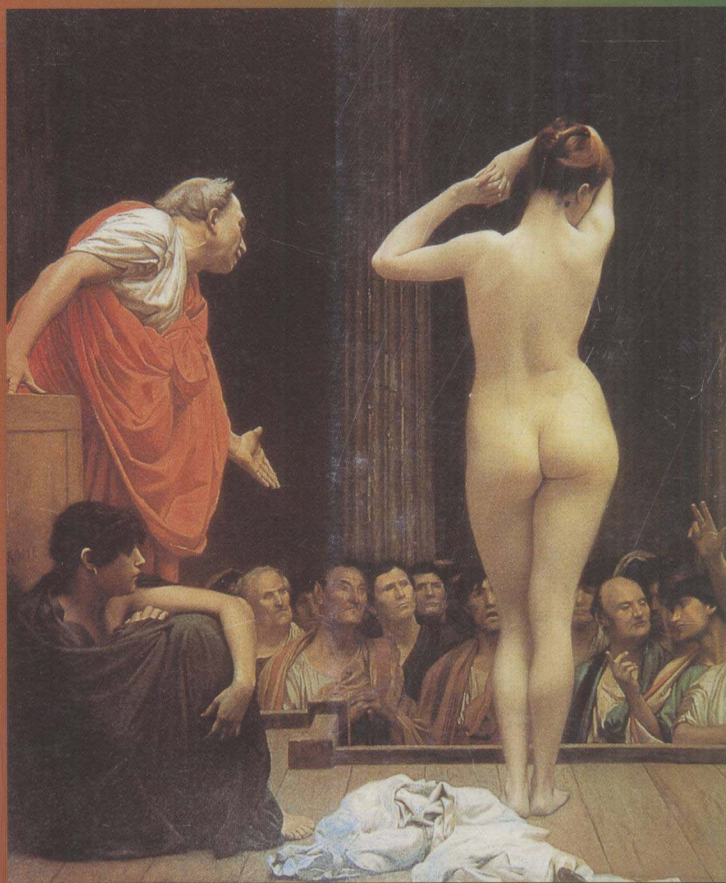

学院艺术扫描

美术专业报考导学

陈西明 编著

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

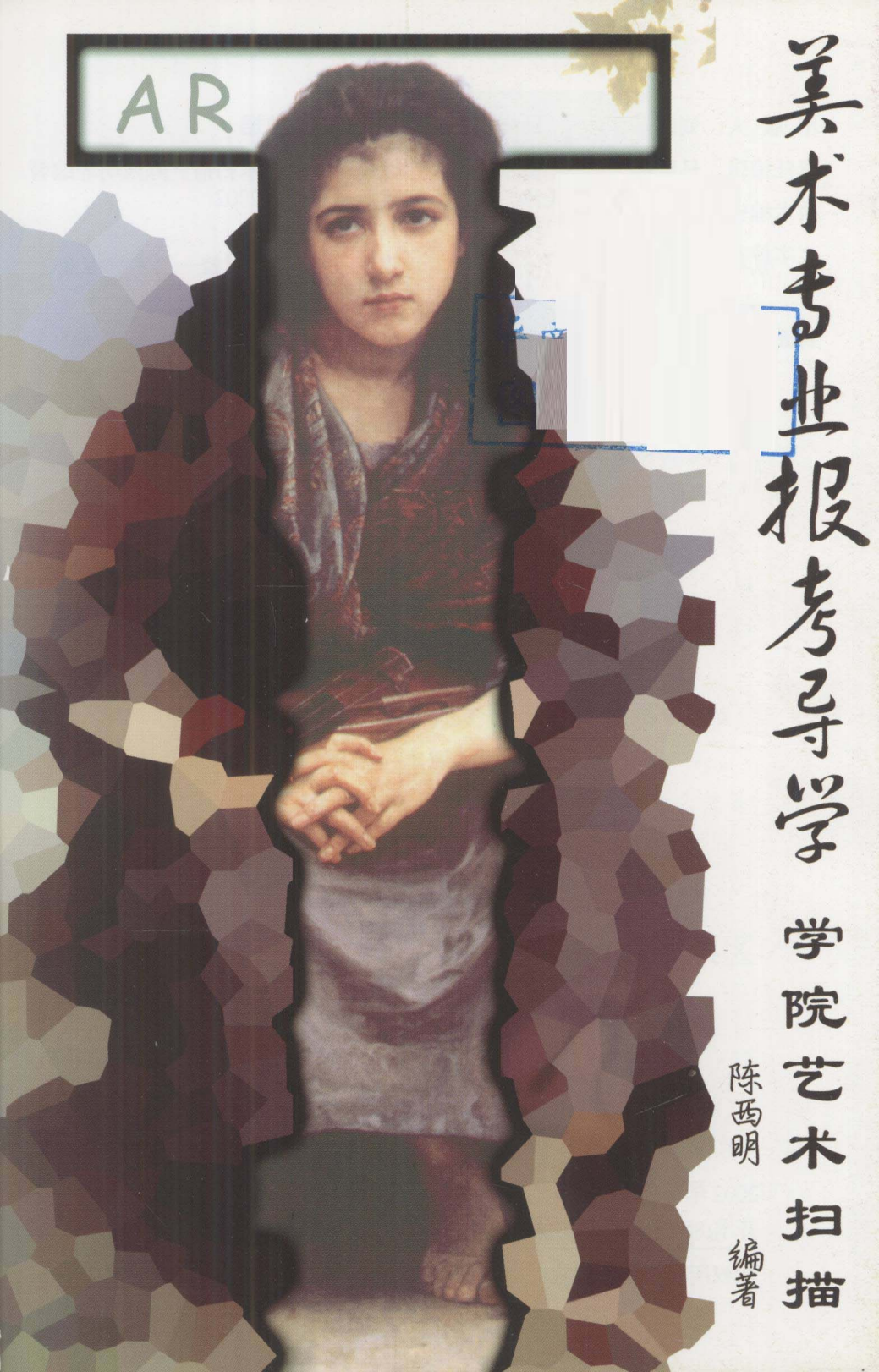
美术专业报考导学

学院艺术扫描

陈西明

编著

AR

出版人: 刘建平

责任编辑: 马凤林

技术编辑: 杨跃泉

文字校对: 王正余

丁淑芳

封面设计: 张 蕾

图书在版编目(CIP)数据

美术专业报考导学: 学院艺术扫描 / 陈西明等编著.
天津: 天津人民美术出版社, 2002
ISBN 7-5305-1855-0

I.美... II.陈... III.高等学校—美术—专业—
简介—中国 IV.J12-40

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 038809 号

天津 **人民美术出版社** 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

北京嘉彩印刷有限公司制版印刷

2002 年 9 月第 1 版

2002 年 9 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/32 印张: 1.5

印数: 1-2500

版权所有, 侵权必究

定价: 16.10 元

目 录

小引 /4

一、追寻原点 /5

1. 家长让孩子学画都出于什么想法? /5
2. 把美术看成职业的想法是怎样形成的? /6
3. 美术学习从小到大经过了哪几个阶段? /9
4. 美术院校是何时产生的? /14
5. 美术院校怎样教学和考核学生呢? /14
6. 西方美术学院办学的宗旨是什么? /15
7. 学院派的定义是什么? /16
8. 学院派在西方是一成不变的吗? /16
9. 中国美术院校是如何发展的? /19
10. 解放前后与现有教学体系是什么关系? /21
11. 怎样看中国的学院派? /22
12. 中国现在还有学院派吗? /24

二、学生学习阶段面临的误区 /28

1. 少儿美术教育的误区是什么? /28
2. 当前少儿美术教育存在哪些问题? /32
3. 中学的美术教育又怎样呢? /34
4. 中国当今的美术院校教学是什么状态? /37
5. 美院教师与整个美术界是什么关系? /37
6. 院校教师果真都是画价高昂吗? /40
7. 学生毕业后的状况怎样? /46

小 引

出于职业的习惯，总是留意社会事物的最新动向。近来不少文化界的朋友不断传来消息，说好多家出版社锐削甚至撤销了美术室的编制。惶惑之中，身边也传来天津几家报纸取消美术部的爆闻……本人之所以感到“惶惑”，是因为这些消息正是在近年全国性的“美术教育事业”超规模发展的背景下传出的。不仅原有的美术院校扩建扩招，就是一些其它院校也增设了美术类班系。以至师资供不应求，普遍需要外聘，霎时间美术教师走穴居然成了“一道亮丽的风景线”。令人百思不解的是：为什么在这近乎“全民办美术”的热潮中，社会需要反而萎缩了呢？难道“需求促进生产”的规律失效变质了吗？

这就是向读者提供本书的原始动议。十几年积累下来的有关艺术门类的采访录，虽然不能原本地呈现给读者，但归纳以后依然能够准确展示出各个层面的要义。希望它们对读者有所裨益。

布格罗：文学与艺术 1887年 油画

一、追寻原点

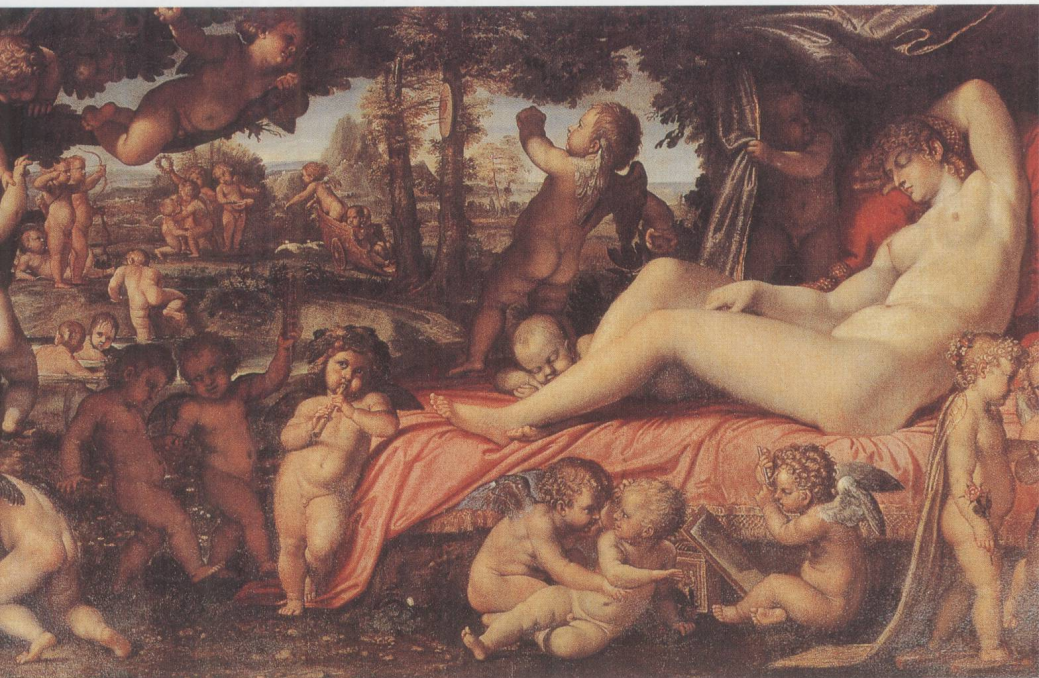
西方绘画艺术的造型手法也不是原来就以光影写实技法为唯一手段，古希腊瓶画、古罗马壁画也与世界上其他民族的原始和早期艺术一样，以线为主体结构。

从早期基督教艺术，到整个中世纪，西方艺术家已经逐渐注意物体和人体的立体感和质感表达。文艺复兴最著名画家大部分都力图

1. 家长让孩子学画都出于什么想法？

即使现在，有人再做调查问家长为什么让孩子学习美术，答案可能还是有三种：一是认为孩子从小就有这方面的天分；二是觉得这种职业不错，很文雅，收入也可以；三是认为孩子的文化课没有竞争力，学画是为了掌握一技之长。从调查表上看，第一类人数最少；第二类人数最多；第三类介于前两者之间。

经研究分析，这个结果非常合乎规律。广泛而论，古今中外，艺术大师总是少数，大师下面有一个很大的群体，两者总是构成金字塔形状。也可以说，这和学生的构成状态相吻合。人们总是有意无意地以最成功者为楷模进入专业圈子，自觉不自

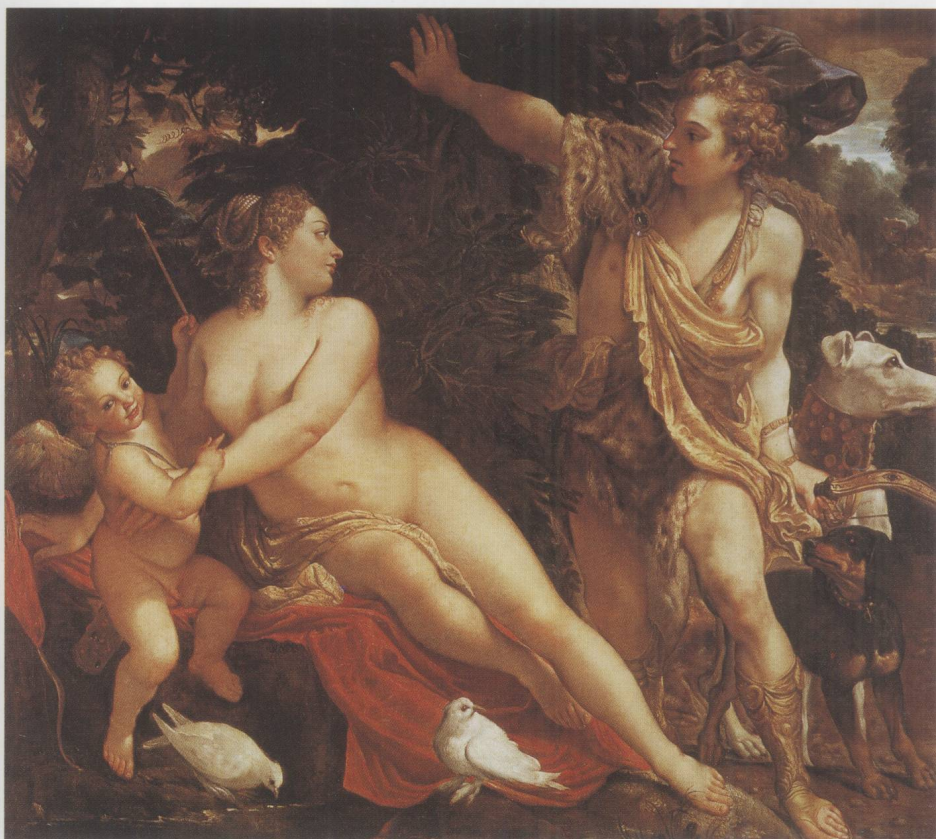
卡拉奇：睡眠的维纳斯 1602年左右 油画

觉地成了伴娘。实际上这多数人永远睡不上这令人艳羡的锦床。可以告诫更多的人，最成功者并不应该成为大多数人的参照，在绝对平等的学习环境中，最终每个学生还是要拉开一定的距离，这是天分起的作用。人们只能学习大师的优秀品质而已。

2.把美术看成职业的想法是怎样形成的？

经调查分析，建国后至文革前，学习美术者基本上出于自然选择，老师和家长仅起发现和鼓励作用。更多的家长谈不上任何具体培养措施。在1970年左右，毛泽东提出“大学还是要办的”以后，

表现真实的空间感，即人和物都处在一个有远近关系的空间里。这种认识方法就促使画家抛弃平面、线性轮廓等画法，尽量掌握明暗法，即后来人们已经熟知的块面认识。卡拉奇是文艺复兴后期画家，他为了适应社会发展的需要，改变了单一传统的师傅带徒弟的教学样

卡拉奇：维纳斯和阿多尼斯 1588 年左右 油画

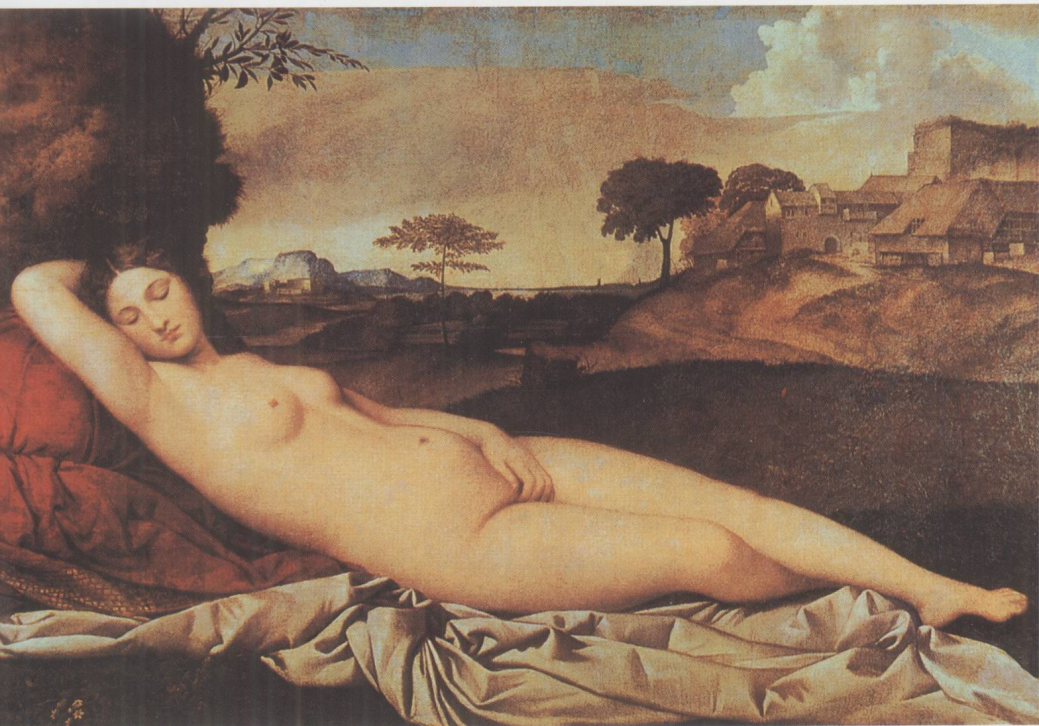
式，成立了美术学校。设置了解剖、构图、模特儿写生等教学课程，这种学校一直延续到20世纪以至今天。

从卡拉奇的这幅画上，读者不难看出他比乔尔乔内更注重光线和阴影的表现。

大致而言，西方学院派艺术虽然以文艺复兴时期意大利艺术为楷模，然而大部分人继承和发展的是乔尔乔内派

有人靠“基层推荐”上了文理工科大学。这部分人基本上符合当时的政审条件就行了。然而艺术类学员就要参考一定的专业条件了。这样当一部分艺术活跃分子陆续被选调进学院后（主要指音乐、美术还有体育），就给了社会一种启示：还是有特长好，否则就只能靠人事关系（与基层领导和群众）。于是，背着画夹、拎着提琴的孩子就多了起来。

1977年恢复高考，文化高低越来越成为跨进大学的硬杠儿。而这也给学生一种启示：学艺术可以避开高分障碍，这促使文化偏低的考生在艺术学习上寻找出路。这种倾向实际持续到现在。这个层面中的一些学生也确实靠特长找到了自己的前途（除去原有的艺术类，近年来还产生了电脑美术

乔尔乔内：入睡的维纳斯 1510年左右 油画

设计这样的新领域)。

从经济效益上看好美术专业，大约始于1980年左右。此前，美术专业只是在外观上优于其它学科。(外人看的是：玩玩闹闹就是工作了)恢复稿费制度后，就整体文化创作而言，美术可谓捷足先登(主要指年画和连环画)。从80年代中期开始，在国际经济发展和诸多其它条件的作用下，架上绘画(主要是油画、国画)的热销势头一度令所有

的风格样式。波提切利的艺术虽然与德国的丢勒和荷尔拜因风格相近，都有强烈的线条因素，但是两者并不完全相同。波提切利的线具有装饰因素，而丢勒和荷尔拜因的线条主

波提切利：维纳斯的诞生(局部) 1486年 油画

斯坦厄普：少女与爱神 油画

要是对形的提炼。乔尔乔内派的造型法开始时都有一定的主观处理因素，尽量显示平光效果，乔尔乔内的《入睡的维纳斯》就尽量简化了阴影。

这幅画也是尽量表现光色效果的典型作品。

达·芬奇的《丽达与鵝》也是想尽量表现自

美术界人士热血沸腾，也引来圈外人的垂青。与此同时，全国各地的美术装修业也吸引了相当大的一群美术专业人员。然而从90年代中期开始，随着世界性尤其是东南亚经济危机的深刻影响，卖画行当越来越淡，直到今天几乎成有行无市。在这一背景下，电脑美术设计才成为美术专业的一条显眼的小径。

3. 美术学习从小到大经过了哪几个阶段？

初级阶段不少在学龄前就开始了，直到小学毕业；此后至初中毕业为中级阶段；高级阶段就是上了美术院校之后了。在80年代以前，大部分学生

达·芬奇：丽达与鹅 油画

然真实感，但是由于当时认识自然与表达自然的技法有障碍（即现在所说的空气透视），只能用素描深浅来表现远近关系，以至形成暗面

色彩无色（深浅有别但缺冷暖变化）。

卡拉瓦乔被认为是学院派最早定型者，读者不难从这两幅画上看到光影效果成了最

吸引人的因素。这幅《酒神巴库斯》虽然沿用了神话名字，但分明表现了一位美男子醉酒迷蒙的神态，甚至有些女性化。虽然酒神形

卡拉瓦乔：酒神巴库斯 1595 年左右 油画

卡拉瓦乔：最后的晚餐
1590 年后半期 油画

象大部分处于平光效果，但这是特意选择的角度，这样做就是为了减少肉体 and 颜面有过多的阴影。画家是采用了追光效果表现的，整个人物都衬托在较暗的背景里。

在《最后的晚餐》一画上，读者可以看出画家完全投入在光线效

果的表现中，这种效果是真实的，但是明显减少了乔尔乔内的《入睡的维纳斯》类似的美感，即中国人习惯的审美情趣。由于这一作画目的改变，即追求自然界的真实感观，也就促进了一种科学认识方法的产生，它与后来学院教学的形成有很大关

普桑：维纳斯的胜利 1634 年左右 油画

系。

普桑是学院派的典型人物，他是文艺复兴艺术正式僵化、退缩后的代表。在他之前，样式主义（只模仿文艺复兴大师的技法风格，但缺乏其内在深刻性）虽然丧失了一定的思想性，但毕竟保持了一定的鲜活感。普桑则进

都只上到美院的大学专科程度。

第一阶段在全世界范围内，基本属于儿童的涂鸦时代，未必都能从此走上专业道路。它本质上属于素质教育的范围。因为依照儿童的观察方法和思维方式所画出的图画，和科学的绘画方法并非一回事。此时的学习仅属于培养兴趣阶段。

第二阶段才有可能与真正的美术教育连接起来，这在于学生知识和理解力的全面增长。

第三阶段大学（含专业比较强的中专），才

一步总结了古典法则，诸如黄金分割律等艺术形式法则，在画面构图时利用各种辅助线来考核构图的科学性和均衡感，使作品物象构成无可挑剔。

但是，普桑的这种做法无形中把艺术创作都归在艺术美的范畴，使作品严重脱离了生活参照。普桑的艺术史称古典主义，

是学习美术技能的正式场所。

4. 美术院校是何时产生的？

从历史上讲，现代意义上的美术学院起源于个人画室制，即一个画家带几个徒弟。1590年意大利人卡拉奇兄弟创办最早的美术学校。而17世纪法国画家普桑使文艺复兴之后的美术教育臻于完美。中国美术院校则起源于20世纪初，发展于二三十年代，基本形制仿自西方。

5. 美术院校怎样教学和考核学生呢？

普桑：《阿卡迪亚的牧羊人》 1638年 油画

普桑：入睡的维纳斯 油画

在法国美术史上占有重要地位，他的艺术产生于理性主义的兴起。与鲁本斯的艺术相比，普桑虽然也选用了一些肉欲内涵的古典题材，但是远远不如鲁本斯感受得深切。大约就从普桑开始，学院艺术就逐渐成了僵化保守的代名词。

一、开始入学考试要求一定的基础资质；二、入学后要尽力掌握解剖、透视和造型（素描）等基本技能；三、符合国家理念（宗教、历史和现实生活内容）的毕业创作。

6. 西方美术学院办学的宗旨是什么？

概括地讲，美术学院本来是继承文艺复兴的人文主义思想传统的（这包括著名的文艺复兴的“三杰”达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗），其教学目的是让学生为社会服务。但是，由于受到经济条件制约，学院难免还得为教会和王权服务（从王室成

戈雅：裸体的玛哈 油画

员到达官贵人)，它一直延续到18世纪末的法国大革命，学院开始为政治服务。此后美术学院就一直体现国家统治阶层思想意识。尤其从1830年至1870年之间，以学院画派为主体的画家成了革命派画家反抗官方控制的靶心。

7. 学院派的定义是什么？

从思想上讲，有高素质的创造理念；从形式上讲，具备尽量完善的造型和表现力；从内涵上讲，有丰富的文化底蕴。

8. 学院派在西方是一成不变的吗？

学院派不仅一直在变化中，而且在逐步完善。比如卡拉奇虽然继承了文艺复兴的优良传统，但是在技法上没有更多的突破，作品的题材也没有太大拓展。普桑的技法虽然已经基本完善，但受17世纪时代风尚的限制，创作反而多以传统神话为

在学院派里戈雅是比较特殊的一位画家。他虽然借助皇家，但没有完全依附上层社会。他的画体现了国家意识的作用，但仍有强烈的个人批判成分。这幅《裸体的玛哈》就是他的代表作，此画与文艺复兴以来人体画的最大不同，在于它包含的情欲成分。他追求的不是人体画历来的古典美，而是当时社会的世俗和风尚。