

油画

OIL PAINTING

鲁迅美术学院 编著

黑龙江美术出版社

油 画

鲁迅美术学院
美术教育教程
LUXUNMEISHUXUE YUAN
MEISHUJIAOYUJIAOCHENG

江苏工业学院图书馆
藏书章

责任编辑：原守俭

鲁迅美术学院美术教育教程

油 画

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 108 幅 字 10 千字

印数：5000

书号：ISBN 7-5318-0888-9/J·889

定价：29.50 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校 60 周年之际，我国美术教育事业将迎来新中国成立 75 周年纪念日，在此时出版这套《美术教育论丛》也颇具特殊的意义。

鲁迅美术学院美术教育系肇始于 1942 年，随着学院整体综合办学能力的提高，美术教育系的教学、创作、科研的集体实力也有了长足的步伐，目前已形成专科、本科、研究生、留学生和成人教育多层次、较为完整的美术教育体制。全年招生人数已跃居百名，学科已成为全院第一大系。从 1962 年至今已为国家培养了一千二百多名美术教育人才，为培养美术教育事业的繁荣做出了重要贡献。

由于我国师范院校的美术教育尚处在发端时期，这个学科在我国传统的、成系列的美术教育体系还没有形成，因此，在其他方面实际上还成为多年来争论的焦点。众所周知，现在美术学院招收的美术教育专业的培养方向主要是中学、中专、大学的美术教育程度，而不是专门的培养印刷设计人才。基于这个前提，许多美术学院的同学就发表了不少文化自觉的著述和意见。有的同志认为这个专业还是应该做什么呢？“传统性”的展开的，有的同志则认为提出“新时期的教育”的必要性等等。

“教育平社”——美术教育专业主要是培养什么类型的艺术人才？这是文化水平所决定的，在文化水平低下的情况下，美术教育的专业教育应该培养和提高学生的审美素质（相当一部分学生是美术专业出身，而不是进行艺术创作或设计，因此良好的艺术素质基础和审美水平是必要的）

目 录

一、美术教育专业主要培养什么类型的艺术人才？	1
二、美术教育专业的培养目标	2
三、美术教育专业的课程设置	3
四、美术教育专业的教学方法	4
五、美术教育专业的考核评价	5
六、美术教育专业的就业前景	6
七、美术教育专业的社会地位	7
八、美术教育专业的未来发展	8
九、美术教育专业的国际比较	9
十、美术教育专业的学科建设	10
十一、美术教育专业的师资队伍	11
十二、美术教育专业的教学条件	12
十三、美术教育专业的社会服务	13
十四、美术教育专业的国际合作	14
十五、美术教育专业的学术成果	15
十六、美术教育专业的社会影响	16
十七、美术教育专业的未来展望	17
十八、美术教育专业的参考文献	18
十九、美术教育专业的附录	19
二十、美术教育专业的索引	20

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,我们在全中国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

... 同时也不应忽视... 为... 设计... 培养... 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... 1997 年 7 月 25 日

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,并被邀赴美国艺术学院展出,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,我们的民族必将以前新的面貌屹立在世界的东方。

油画教学

张平

美术教育系的油画课,是学生在经过两年普修专业学习之后的主修课。时间短,任务重,所以沿用传统的四年制的油画本科专业课程设置或四年制油画工作室的专业课程设置是行不通的,学制、学时都受到制约。

1994—1996两年期间,美术教育系开设了油画实验班,对于两年制的油画教学进行了大胆的实验。从教学效果来看,油画实验班的教学探索是成功的。目前美术教育系的油画教学大纲,是在油画实验班教学成果的基础上,加以补充和修订而成的。

教学目的和任务

立足于培养政治和艺术修养较为全面的,有较好的专业素质和专业能力,同时又具有现代艺术观念的一专多能的师资人才和油画艺术人才。

教学内容和教学进程的安排

采用素描和油画结合的课题单元制。在素描上力求训练学生的主动造型能力,以便学生最终能在画布上随心所欲地创造形象,以表达自己对世界、对时代、对艺术的看法。在油画训练方面,把学生应掌握的知识和技能分解成油画技术训练(油画传统技法、油画现代材料课程),油画技巧训练,油画语言研究等课程。避免了内容重复。而且这种内容跨度极大的教学安排,容易激发学生们的求知欲。油画实验班的教学实践表明,教学效果是显著的。

油画技术训练部分

一、素描:大型石膏单元

大型石膏素描单元是主修油画专业学生们的第一段课程,与低年级所进行的普修课程学习和即将开始的油画课程起着承前启后的作用。要求学生对于形体组合关系更为复杂的大型石膏从绘画角度进行深入的研究,对于形体要从审美的认识、理解和表现,以及形式语言的运用等方面达到一定的高度,为今后的油画学习打好坚实的基础。

要点:

1. 认识与理解及形体研究的深入性。

2. 运动关系的准确。
3. 结构关系的准确。
4. 形式语言的合理运用。
5. 表现上的现代意识和审美情趣。

二、传统油画技法单元

对于从未接触过油画的学生来说,传统油画技法课是重要的油画入门的技术基础课。本单元重点解决传统油画的材料和技术问题,以及传统油画的制作程序,为以后课题所进行的技巧、艺术语言研究打基础。

要点:

1. 课题布置简洁,以不同明度、肌理、形体的物体组合,并符合油画的表现特点。
2. 组合形式上的现代性。
3. 调整学生的心态,引导学生以平和的心境全身心投入。
4. 讲授传统油画的制作和表现技法、工具的运用。
5. 实际操作材料制作(熟油、光油、媒介剂的制作)。
6. 油画布(油底、胶底)的制作。
7. 传统油画的基本制作程序、方法步骤。
8. 表现上强调忠实客观对象的写实性和严谨性。

三、油画现代材料

油画现代材料单元要求学生掌握现代综合材料的运用、材料的粘贴、表面和画底肌理的制作等内容,要注意使学生从上单元心理的平和状态调整到放松和富于激情方面上来,并引导和启发学生的创造性思维,以丰富油画制作的技术语言。

要点:

- ①现代材料的制作技术。
- ②表面肌理制作的各种方法。
- ③启发和鼓励学生的创造性思维。
- ④画面构成的现代因素和形式美感。

四、油画临摹

油画临摹是通过临摹大师们的经典人物肖像作品,对大师们的油画造型语言,及人物结构、解剖、神韵,衣纹、形与轮廓、色彩处理等因素的表现技法进行研究,为油画技巧训练的课题——油画半身像、全身像和人体作准备。

要点:

- ①高质量的临摹教材。
- ②对大师的风格特点、技术材料特点有明确了解。
- ③尽可能地运用原作所使用的技法。
- ④依据学生的个性特点,提供与之相适应的临摹教材。

油画技巧训练

五、油画半身像、全身像单元

油画技巧训练是经过油画技术基础训练的新课题,要求学生将学到的技术与技法运用到形成其个性语言与风格的探索上来,鼓励学生去找寻个性语言的切入点。同时要引导学生对高尚的审美趣味和形式美感的追求和研究,又要达到课题要求所具有的深度。加强艺术训练的力度。

要点:

- ①课题布置的趣味性,以激发学生的创造意识。
- ②模特儿的动势与形象特征。
- ③半身肖像头部和手部的重点刻画。
- ④衣纹与内在形体结构的关系。
- ⑤总体形态的把握。
- ⑥从设计角度经营画面的构成。
- ⑦表现上的深度。
- ⑧强调个人的特殊感受,引导学生探索自己的表现语言。

六、油画人体单元

人体课乃造型艺术的自然规律和艺术规律训练的重要课题。人体课除对人体的解剖和结构的熟悉和研究外,还要侧重对形体的运动、节奏、韵律的研究和表现。同时注重人体形态构成所揭示的形体组合的内在联系、形体组合的合理性以及有序的形式意味。油画人体在研究人体色彩变化规律的同时,也要求对环境空间的色彩组合进行探索与表现,并培养学生健康的审美情趣。

要点:

1. 解剖知识的运用。
2. 人体的运动、节奏和韵律。

3. 人体的总体性和内在的联系、贯穿。
4. 人体与空间环境的色彩组合关系。
5. 制作上的完整与深入。
6. 艺术上的表现力。

油画语言研究

七、专业考察单元

培养新型的高水平美术教育人才,必须对中国悠久的传统文化以及丰富的中国民间文化有深刻的了解。在追求个性化艺术语言的同时,深厚的民族文化的积淀是不可缺少的。所以,专业考察必须具有明确的目的性,以便使学生能充分汲取民族传统文化的营养。

要点:

1. 教师对民族文化传统知识的掌握。
2. 民族精神与民族审美的趣味。
3. 民族独特的传统艺术表现手法与手段。
4. 考察地区选择的的目的性明确。

八、半创作群像单元

半创作是油画语言研究训练的重要课题,从半身像作业以来,学生由找寻个性化语言切入点开始,又经过全身像、人体的深入探求,同时在考察中的思考,都在为形成个人的艺术语言做准备。半创作群像要给学生充分施展的机会,半创作群像也为毕业创作做准备。

作为群像的课题,也具有前所未有的难度和深度。除了要考虑人物与环境的关系之外,还要重点考虑人物与人物相互之间的关系。半创作要求学生自己去安排人物的背景和环境,要引导和鼓励学生充分发挥个人的想像力和创造力,找寻自己独特的艺术语言。

要点:

1. 课题布置方面给学生留有丰富的想像余地和创造空间。
2. 构图和画面组织的完整与均衡。
3. 人物与人物之间的内在有机联系。
4. 人物与背景环境的和谐。
5. 个性化语言的鲜明。

教育系的油画教学,学制实际上只有一年半左右的教学学时,在如此短的时间内,要完成上述教学内容,任务是艰巨的。因此,要充分调动教与学两方面的积极性。教师与学生全身心投入,是非常重要的。

序	李 军	李 军	李 军
第一章	李 军	李 军	李 军
第二章	李 军	李 军	李 军
第三章	李 军	李 军	李 军
第四章	李 军	李 军	李 军
第五章	李 军	李 军	李 军
第六章	李 军	李 军	李 军
第七章	李 军	李 军	李 军
第八章	李 军	李 军	李 军
第九章	李 军	李 军	李 军
第十章	李 军	李 军	李 军
第十一章	李 军	李 军	李 军
第十二章	李 军	李 军	李 军
第十三章	李 军	李 军	李 军
第十四章	李 军	李 军	李 军
第十五章	李 军	李 军	李 军
第十六章	李 军	李 军	李 军
第十七章	李 军	李 军	李 军
第十八章	李 军	李 军	李 军
第十九章	李 军	李 军	李 军
第二十章	李 军	李 军	李 军

目 录

序.....	1
培养多能一专的复合型美术教育人才.....	3
油画教学.....	5
学生作品	

“见笔”的用意即见精神，此作品并没有罗列在物体的质地上，而是注重主观感受上，苍老道劲的笔触纹理，将浓厚的颜料敷于画面的表层，借助色层的“峰顶”与“谷底”间的视差，呈现出雄强、自信的精神面貌。

点评：杨杰

