

形式构成篇

中国美术学院

造型基础部学生优秀作品选

The Art Work Collectanea of
the Foundation Department,
China Academy of Fine Arts

西泠印社

● 主 编：安 滨 ● 副主编：孙景刚 于振平
● 编委：曹兴军 任志忠 李航 梁晨明

形式构成篇

中国美术学院

造型基础部学生优秀作品选

**The Art Work Collectanea of
the Foundation Department,
China Academy of Fine Arts**

西泠印社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术学院造型基础部学生优秀作品选 / 安滨等编.
杭州: 西泠印社出版社, 2004.11
ISBN 7-80517-842-9

I. 中... II. 安... III. 绘画 - 作品综合集 - 中国
- 现代 IV. J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 118491 号

中国美术学院造型基础部学生优秀作品选

责任编辑: 汪志强

责任出版: 李 兵

封面设计: 吴炜晨

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 杭州钱江彩色印务有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 15

版 次: 2004 年 11 月第 1 版 2004 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80517-842-9/J · 843

总 定 价: 80.00 元 (全三册)

形式构成篇

中国美术学院

造型基础部学生优秀作品选

**The Art Work Collectanea of
the Foundation Department,
China Academy of Fine Arts**

西泠印社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术学院造型基础部学生优秀作品选 / 安滨等编.
杭州: 西泠印社出版社, 2004.11
ISBN 7-80517-842-9

I. 中... II. 安... III. 绘画 - 作品综合集 - 中国
- 现代 IV. J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 118491 号

中国美术学院造型基础部学生优秀作品选

责任编辑: 汪志强

责任出版: 李 兵

封面设计: 吴炜晨

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 杭州钱江彩色印务有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 15

版 次: 2004 年 11 月第 1 版 2004 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80517-842-9/J · 843

总 定 价: 80.00 元 (全三册)

如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换

版权所有 · 侵权必究

简述中国美术学院造型基础部教学

中国美术学院造型基础部于2003年正式成立,为全国重点学科。造型基础部是跨专业的基础“航母”大平台与学科工作室群的链状结构中的第一起端,是在造型学院整合油画、版画、综艺、新媒体、雕塑等学科的教学资源优势所进行的共同基础教学与研究单位。除担负本科生第一阶段(第一学年)的教学任务外,还进行该学科领域的硕士生及研究生课程学历教育。

“宽口径、厚基础”是我国当代高等教育的发展战略,拓宽基础教学知识面和加强基础知识与能力是当代高等教育大众化,学科高度分化又交叉综合,社会需要具有较高专业技能的复合型创造人才的培养目标所决定的。

从世界范围来看,高等教育的基础教学打通壁垒,整合共同知识结构的大基础教育模式逐步成为20世纪中叶以后西方欧美高等艺术教育发展的普遍趋势。

1960~1965年,英国的高等艺术教育打破欧洲传统的分科分系教学模式和专业选择“一锤定音”教学体制,开始实行学生共同基础训练,即共同基础部教学(Foundation Department),以及学分选修方式,使学生自我构建知识结构,整合知识拼盘。这种方式不仅使学生熟悉艺术学科各领域的基本知识与基本技能,同时也如同“体能测评”,使学生对应地熟悉和了解自身的兴趣与艺术潜质,在此基础上选择高端专业研究方向,并为这种专业方向的研究提供了广阔的艺术视野。这不仅是以人为本思想的体现,更为艺术受教育者在创造性活动中构建了所应当具有的基本知识和艺术素养。

中国的近现代高等艺术教育理念来自西方。20世纪初中国的第一代学人引入西方艺术教育体系和美学思想,经过50年代中期苏俄艺术教育体系的导入与传播以及80年代中期西方现代艺术思潮的冲击,对中国高等艺术教育的模式和理念都产生过重要影响。21世纪的今天,我们如何面对既往的优秀艺术传统,吸纳东西方艺术教育体系的精华,在学科前沿中把当代艺术活动中的创造性思维与艺术成果整合到教学的课程结构中来,是我们需要认真思考的

问题。正如许江院长在他的文章中所写到的:“中国的绘画艺术基础教学如何立足当代,面向现代生活,既不停留在习惯的定势之中,又不盲目地追随西方主义,并在此基础上建立对新一代青年具有吸引力和说服力的基础方法论是关系到中国绘画创作发展和绘画教育发展的关键。”

目标设定与教学运作

我们认为造型绘画学部本科生的培养目标决定了造型基础部的教学任务。社会需求和发展影响着高等教育的发展理念,在当今世界高等教育日趋普及、学科发展呈现高度分化又高度综合,“艺术创作人才趋于专业深化、边缘模糊的繁复状况下要求的具有较高专业技能的复合型创造人才”(援引许江语)培养的需求成为本科生的培养定位与目标。由此引导我们根据艺术教育的专业特点,调整原有教学模式过早细化门类基础设置,进行构建基础大平台教育新理念的教学改革。

造型基础部以“宽口径、厚基础”构建基础大平台的办学理念,根据我院本科生实行的两段式教学模式,对我院多年来的基础教育模式进行了梳理,并对当代西方艺术教育进行横向比较,总结我国高等艺术教育积累的教学经验,确立我院造型基础教学部的课程设置和发展思路。在面向五个系科专业方向的基础教学课程设置上,立足构建共同基础模块训练,打造跨专业的共同基础知识,以加强基础造型能力与综合素质培养为阶段目标,使入学新生在选择专业研究方向之前,接受共同基础教育和训练,奠定造型绘画的深厚基础,构建宽厚的基础教育体系,为学生第二学年进入各专业工作室学习构建多知识点、宽基础面和深厚扎实的造型功底,拓宽艺术教育接受对象自身潜质的认识空间和更为合理的造型艺术人才的选择与培养机制。

造型基础部的教学内容主要围绕两个方面:即能力与素质的培养。事实上,无论从事何种媒材进行创作的人,能力与素养都是至关重要的。正如法国作家查理·佩尔·保

德莱尔(Charles Pierre Baudelaire 1821—1867)所言:“一个忽略一切只注重技巧的人是愚蠢的,而妄想艺术无需技巧是不可能的且狂妄的。”我们基于高等艺术教育的任务是培养具有深厚基础功底和创造性思维能力这一目标,并根据第一学年的教学时间和学生能力来设计我们的课程内容。以核心基础(素描基础;色彩基础;形式语言基础;中国书画基础)四大模块构筑造型基础部的核心教学内容,并学习解剖、透视、电脑等基础共同课程,重视造型技能的学理研究和中国传统文化思想教育。注重本源,克服狭隘,在共同基础大平台上打造深厚的造型基础和多知识点的教学体系,由此来提升学生对基础教学内涵与作用的全面认识,为学生的第二阶段学习(进入各系工作室的选择)和未来发展打下深广的基础。

造型基础部对入学新生负有规范基础学习方法、奠定坚实造型能力的任务。如同设定一个尺度标杆,让每个学生具有能力跳过去。素描基础与色彩基础的学习是对认识过程和表现过程的研究,也是能力训练的重要内容。但仅仅训练学生的写实能力是不够的,造型能力的内涵是多方面的,学生的想像力、观察力与独特的视觉体验和审美感受能力都是造型能力的重要内容,也是我们基础教学需要引导和培养的基本任务。因而,我们在大运动量的素描写生的严格训练的同时,设置了形式语言基础教学内容,通过形式基础教学来培养学生的审美眼光,掌握形式构成原理,释放其感受与想像力的自由空间,使学生的情感、精神与自然直接对话,物我相融,开启学生对视觉审美式样的探索和体验过程的独自疆域。把中国传统书画基础设置为必修基础教学内容是基于这样一种认识:在当代文化多元的世界大交融的时代,凸现和明晰民族的文化体系的重要性不言而喻。在今天的中国高等艺术教育内容中,漠视中国传统绘画和美学理论的教育与承传,或无所作为的空置边缘的行为将是不可原谅的错误。在基础教学中设置一定课时量的中国传统书画技法和美学理论的学习过程中,使学生认识和体验传统书画的艺术规律,进而对国学中的传统精神有初步而完整的了解和把握,为学生在今后的专

业学习中更好地融入中国传统文化精神和内涵奠定基础。

在第一学年的后期阶段将以短期单元时间段进行各专业工作室的熟悉与接触,做专业预选课程学习,使一年级学生对艺术学科形态有一个初步的概念。

在第一学年的期末,使学生达到下列要求:

- 通过核心基础——素描基础、色彩基础、形式语言基础、解剖、透视、电脑和中国传统书画基础等教学内容,打下宽基础面、多知识点的深厚基础,发展美感修养、观察敏感力、造型理念和表现技能,为进一步的专业选择学习奠定必备而扎实的造型基础。

- 发展一个宽域的视觉艺术教育,它本身的作用是使学生更清楚地了解自己的偏爱与擅长,为选择专业学科方向提供客观的参照。

- 正确评价与判断属于学生个人的本科生阶段的发展方向与专业研究定位。

- 发展综合能力——通过宽知识面的学习,为今后具体专业研究提供更为有价值的多位思考点与创作的综合能力。

造型绘画基础部课程主要内容与要求

●核心基础 素描

素描课程学习主要注重进行学生的观察方式、造型能力及绘画语言训练。

第一单元:素描概念的认识,从比例、结构、形体、空间等素描的各种造型内容要素入手,做课题素描研究。特别注重通过理解形体来建立空间概念。将人物解剖教学纳入素描课堂教学同步进行。通过感受方式、表现方法和工作方式等手段强化和提升最为根本的造型能力训练。在深刻的感受和理解形体内在结构与形态特征的前提下,具有准确地把握形体结构、表现物体的空间与质感的能力,并逐步培养主体个性语言的表现能力。

速写教学 通过课内课外的速写教学,训练学生敏锐地把握物像特征及其(人物的)运动规律,提升敏锐的感受力和快速捕捉对象的表现能力。

●核心基础 色彩

第一单元：绘画色彩研究色彩写生（自然色彩研究，色彩的冷暖关系与色调研究）绘画的表现语言。

第二单元：色彩组合构成训练（色彩归纳与色调组合训练），其中包含多种工作方法的介绍和对个人在色彩、色调、形式与结构方面的分析与指导。

以静物/人物/风景作为基础色彩研究对象，分单元进行色调和色彩关系研究，深入塑造训练；色彩与情感/情绪的传达，色彩的归纳与组织规律的研究。通过讨论、实验、幻灯和观摹作品来提升学生对色彩的认知和思考层面。

●形式语言研究

从形式的相对独立意义出发，对构成画面的各种因素作分析和归纳并提升到对基本的形态元素的组合与规律的研究，以及这种形态元素的组织关系与个体的情感传达的共性感受与普遍意义。通过黑白形态构成研究、色彩组合与构成研究等课题，培养学生对形式基本规律的理性认识与直觉感悟能力。在训练中尤其注重对学生解决实际问题的能力培养，为进入专业创作学习打下宽厚的知识基础。

●中国传统书画基础教学

中国传统书画基础教学贯穿整个学年，在基础部的第一学年里进行中国书画理论、书法/山水/壁画人物临摹学习。使学生通过认识和体验，掌握一定的传统书画艺术规律和基本技法，进而对中国传统书画精神有初步而完整的了解和把握，并通过课余实践来加深对中国传统绘画的理解和鉴赏能力，为学生在今后专业学习中融合中国传统文化精神和内涵奠定基础。

●教学导师与助理导师

在基础学年中，由优秀的教师组合机制贯穿在整个基础教学课程中。在素描基础、色彩基础、形式构成基础及中国书画基础等教学板块中，都将采取专职教学导师指导教学。同时根据学生数及课程内容的需要适当配备助理教师和聘任教师。在每个课程的任何时间里都有主课教师和助理教师进行教学指导。

●教学课时量安排

第一学年造型绘画基础部所有课程课时量总体安排为：素描占50%，色彩占30%，形式基础占10%，中国书画基础教学占10%（传统书画学习除课堂教学外主要以课外的业余时间自学与教师辅导形式进行）。

●教学运作主要流程

在造型基础部第一学年的第二学期里，除了分阶段、有课题重点地进行素描与色彩两门主课学习之外，再以短期的分单元学习的形式进行基础“黑白形态的组织与构成”、“色彩形态组合与构成”及“构图学”、“解剖、透视”、“电脑”、“中国书画基础”等课程的学习。还将在第二学期的后期阶段以短期单元时间段进行各专业工作室的熟悉与接触，做专业预选课程学习。在油画、版画、综合绘画、新媒体艺术、国画或雕塑专业中分别定向选择参观学习两周，以各系专业工作室主任的讲座介绍与参观相结合的方式熟悉相关专业工作室。

●专业方向与志愿选报

在选报专业方向前将进行专业介绍与工作室接触，第二学期的后期阶段将对每一个学生在第一年学习的综合水平与素质进行全面评估。依据各门课程成绩（第一和第二学期的每门专业成绩与文化理论成绩）的总汇，根据学生的分数报告并以填报志愿、双向选择的方式在第二学期期末决定学生的专业出口方向。

从总体来说，造型基础部跨系科的共同基础教育，设置了这种相对合理的课程结构，对加强宽厚的基础教育质量，拓宽学生的知识面和创造潜质的培养，为他们在宽阔的航母平台迅跑和起飞，在高端的专业学科群中向深层发展打造了不竭的动力源。这里展示的是造型基础部第一学年的教学成果，这里有经验和不足，有很多的课题还有待我们去总结和提升。这是第一道脚印。

中国美术学院造型基础教学部主任、教授 安滨

形式语言基础教学

形式语言与创作研究是造型基础部的核心课程之一。它是对本科学生进行的视觉形式规律的认知和形式语言与创作规则、方法运用能力的培养和训练。形式语言基础研究主要从黑白形态、色彩组合的视觉心理两大基点出发,对绘画因素中的形、色、质等画面构成元素所体现的情绪、情感、视觉张力、作品意境等感受作系统的分析、归纳,并适当引导学生对东、西方绘画的形式特点与规则有一定的理性认知,在此基础上提示出这种形态元素的组织关系内在规律以及个体情感传达的共性感受与普遍意义。

课题的基本内容

形式构成基础与创作研究课题是从形式的相对独立意义出发,对构成画面的各种因素所带来的视觉张力、视觉心理、视觉通感、情境氛围等作深入的分析、归纳、研究。它立足于对应东、西方造型艺术的表现图式(古典绘画与现代绘画),从视觉观察方式的异同、审美心理的异同、文化的差异、象征与寓意等异同因素作系统的梳理、归纳和研究,并揭示造型艺术形态元素的构饰规律及个体情感传达的共性感受与普遍意义。

形式构成基础研究将突破画种、媒材的界限,试图研究和归纳造型艺术的视觉形式的一般规律和普遍原则。这一研究成果将对中国画、油画、版画等平面艺术与雕塑、装置等空间艺术及新媒体的图形(即单体与连续性画面)的设计与制作具有基础的指导意义。

该课题以理论与作品互为依托,分门别类地归纳和论述课题内容,使之成为由浅入深、单元相对独立而各环节互为相连的有机整体,对教学的进程与操作具有直接的帮助。

本课题研究的背景及意义

20世纪以来的现代艺术对形式语言的探索与主体精神的张扬呈现深广而持久的探寻并且仍在继续的延展中,对绘画艺术本体语言的关注和精神性的研究做了大量的探索并构建了丰富的理论与实践的成果,这些是不争的事实。如何整理东西方艺术的形式语言资源并使之系统化、学理化并转化为艺术教育的知识结构,是艺术创造性人才培养的重要内容之一。但是,在目前国内高等艺术教育课程结构中,尚缺乏形式语言与形式基础知识的系统传授。有些相关内容的课程也是比较零散,缺乏系统。学生对这部分的知识很大程度上是通过自己摸索、自我教育的过程完成。鉴于此,我院的造型基础教学部已正式开设该课程,从黑白形态、色彩心理等因素入手,对构成画面(平面或空间)的造型要素,进行系统的视觉形式规律知识教学与训练。从现阶段的教学成果来看,取得了一些实践经验和成绩,但还需要做更深一步的研究和梳理,使之更为严密和深入。这一教学成果将对中国高等艺术院校的教学课程产生重要影响并具有示范作用。

课程研究层面的定位

形式语言与创作研究课程是对高等艺术院校的本科生、研究生的基础造型训练的教学内容的重要补充,它是造型艺术能力与素质提高的一门不可缺少的重要课程。该研究课题从基本的造型元素(点、线、面、形、色、质)入手,对构成作品的视觉形式规则做系统的介绍和整理,并从形态、色彩、心理、社会、文化象征寓意等方面对艺术的视知觉做深入研究并揭示其普遍规律。

它将成为造型艺术丰富多样、艺术语言个性实践的理论指导与实践操作的基础性教材,同时也将在此范围作系统深入研究而使之成为高起点、学理性强的专业理论书,弥补该领域研究的匮乏现状和高等艺术教育知识结构的空白。

形式语言基础

课程英文译名: Foundation of Modal Language

课程类型: 专业必修课

双语教学: 是 / 否 ✓

开课对象: 绘画专业一年级学生

多媒体教学: 是 ✓ / 否

开课学期: 第一、第二学期

理论授课学时: 4

总学时: 40 学分: 2

实践授课学时: 36

教材: 多种辅助参考教材

一、教学目的和任务

形式构成基础教学是从形式的相对独立意义出发,对构成画面的各种因素作分析和归纳并提升到对基本的形态元素的组织规律的理性认识,研究这种形态元素的组织关系与个体的情感传达的共性感受与普遍意义。

通过构图研究、黑白构成研究、色彩归纳组合与构成研究等单元课题,提高学生对形式图式基本规律的理性认识与运用能力,释放学生的想像力与独特的审美感受,增进表现形式的体验与画面整合能力,为进入专业创作学习打下宽厚的知识基础。

二、课程的基本内容及学时分配

1. 教学基本内容及安排

上学期: 黑白组合与构成 1 周。

认识和掌握造型元素: 点、线、面的形态组合以及黑、白、灰的布局形式美感规律,研究形式构图的基本规律与人的知觉心理。图例分析: 从东西方绘画作品中作个案分

析,并揭示其基本规律,撰写心得一篇。研究各种画面构成方式所体现的不同情感氛围及寓意,特别注重体验从真实场景中的物象进行概括 / 归纳 / 整合画面能力,掌握形式语言的最基本的构成规律与表现方法。

要求从黑白的点、线、形的组合与个体情感表现做画面形式语言研究。其中包括:

①. 黑白点、线、形的组合。

②. 黑白分割。

③. 黑、白衔接。

④. 黑、白的图与底。

作业安排:

①. 突出光源性黑白关系。

②. 突出结构性黑白关系。

③. 突出物象色彩、质感的黑白关系。(每项要求各做 3 幅作业)

下学期: 色彩组合与构成基础 1 周。

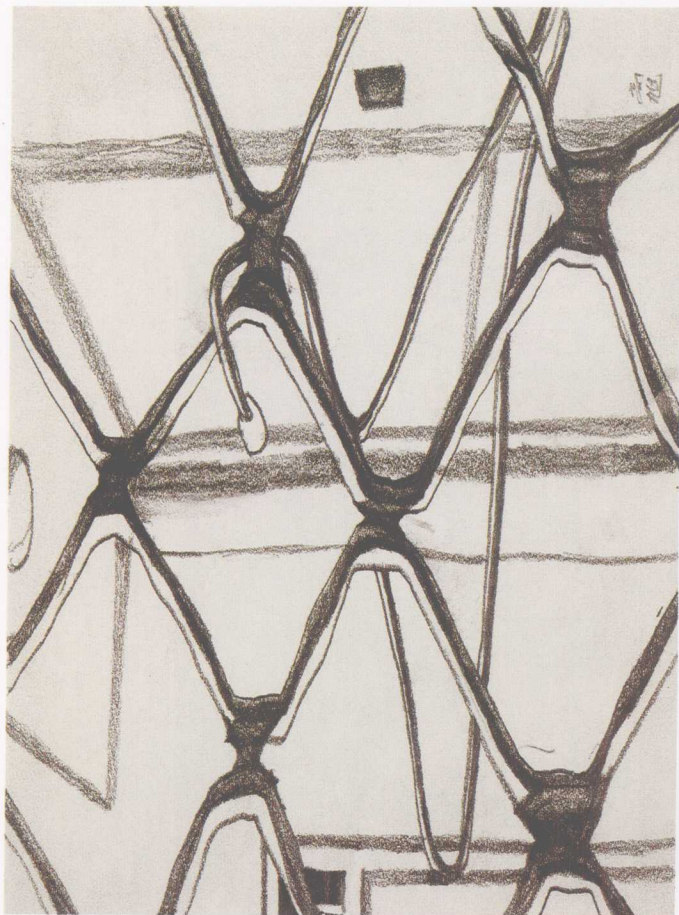
分析研究东、西方绘画色彩观,选取具有代表性画家作品的色彩形式语言特点,以两种不同审美方式分别作题目色彩组合训练。从色彩的色相、明度、纯度、面积、节奏、形状等因素进行系列课题研究。尝试表现平静、躁动、光滑、细腻、热、沉闷、升腾、厚重等感觉。熟悉色彩组调、色彩与不同情绪 / 情感表现的形式规律。

2. 教学方法和注意事项

根据基础部的教学特点,各班级导师需依据本大纲及教学计划组织教学内容。教学内容与教学进程应按照教研室计划同步进行,以便于统一的阶段性课程评分。此外,教研室要求每位任课导师需在每学期课程时段内,结合教学内容做一次课外多媒体教学讲座,提高学生的鉴赏能力和促进课堂教学效果。

课程单元名称	基本内容	单元学时分配数	
		讲授	实验 / 练习
形式基础原理	以公共课的方式做形式基础原理讲座及课程作业要求介绍。 做形式语言、原理、绘画中的形式语言分析讲座。	4	4
以静物为题材做黑白画作业练习	以静物为题材做黑白画作业练习题目范围：1.《窗前的静物》或《灯下的静物》，突出光源的表现性。（运用黑白分割、突变、渐变手法，可采用深色调、中色调、浅色调。）2.《室内的一角》，突出结构的表现性因素。	4	4
以风景为题材做黑白画作业练习	以风景为题材做黑白画作业练习（要求学生以照片或风景速写为依据）。突出结构性表现因素（注重黑白强对比，可采用硬节奏、软节奏、大节奏、中节奏）。1.《街景》：以建筑题材为主。2.《风景》：范围自定。	4	4
以人物为题材做黑白画作业练习	以人物为题材做黑白画作业练习。 题目范围：1.《我和我的朋友》，表现活泼明快的节奏为主。（注重黑白灰组织，运用黑白形态，黑白图与底的分割、衔接手法，综合运用光源、结构、形态与材质因素。）2.《街头》，表现拥挤或压抑感。	4	4
经典名画的黑白组织分析	经典名画的黑白组织分析，画家范围限定以具象题材为主要表现对象的画家，如：毕加索、凡·高、戈雅、蒙克、伦勃朗等。并完成一篇关于名家作品的黑白组织原理赏析的心得体会，字数不少于300字。（作业3幅，16开左右，文章1篇）	4	4
色彩情感传达	《周围》：（限6色以内，黑白色除外），注重具体场景中的母题的色彩情感传达，分别传达不同的情感特征，完成2-3幅作业（如开朗、放松、压抑等）。	4	4
色调倾向	《城市一角》：（限5色以内，黑白色除外），完成2-3幅具有明确色调倾向的画面，分别传达不同的感受（如欢快、忧郁、冰冷、热烈等）。	4	4
色彩人物画面组合	完成以人物为形象的群体人物画面组合2-3幅（含头像、半身、全身、人体），注重特定人物带来的视觉感受及现实中不同身份的人物形象等等。	4	4
色彩归纳分析	选取现当代大师的名画为蓝本，限用5色完成2-3幅名画的色彩归纳和分析。（参考画家：柯罗、夏尔丹、拉杜尔、米罗、克利、康定斯基、高更、马奈、德加、蒙克、马蒂斯、弗洛伊德等）。	4	4
	整理作业并作赏析文章一篇（以一幅画家作品为赏析对象写一篇“读”画笔记，300字以内）。	4	4
	合 计	40	36

指导教师：安滨、任志忠、李航、郭健濂

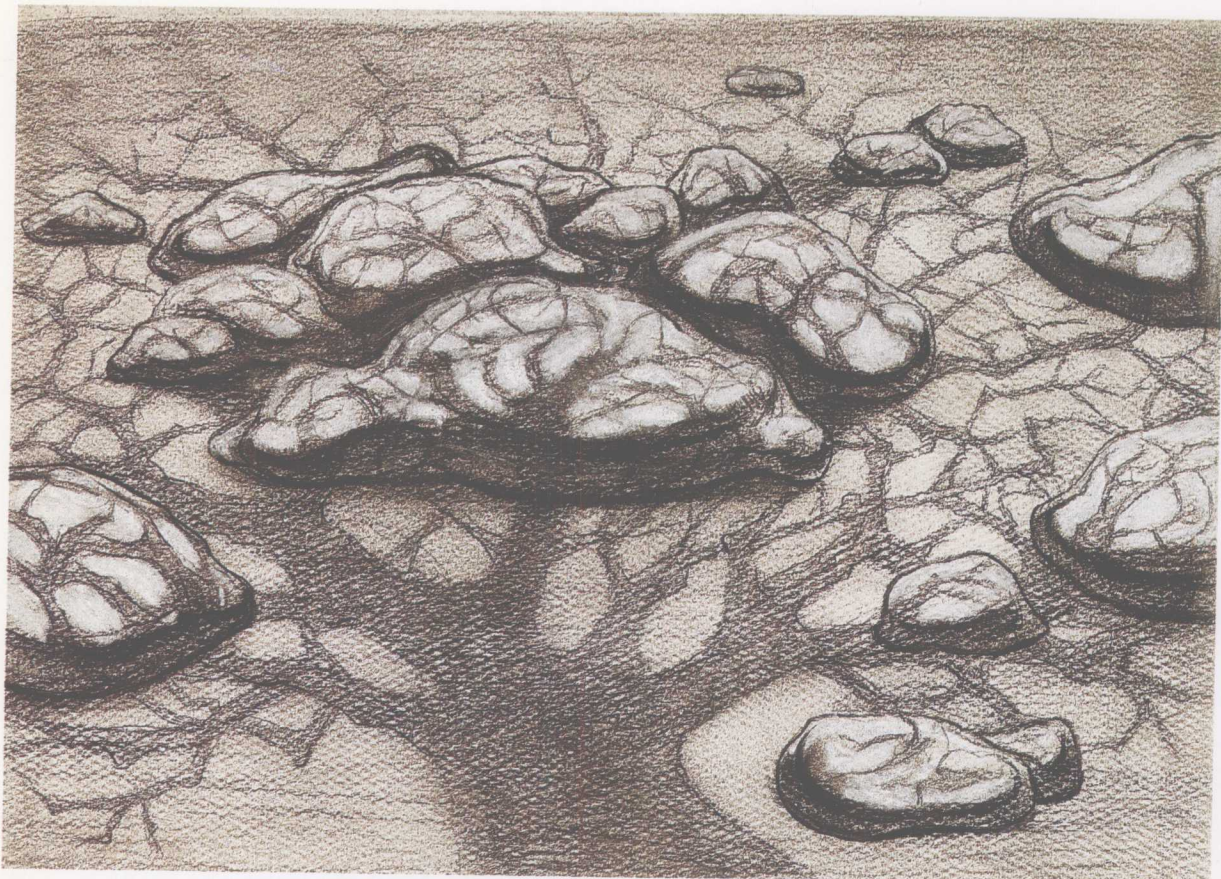
作者：高旭

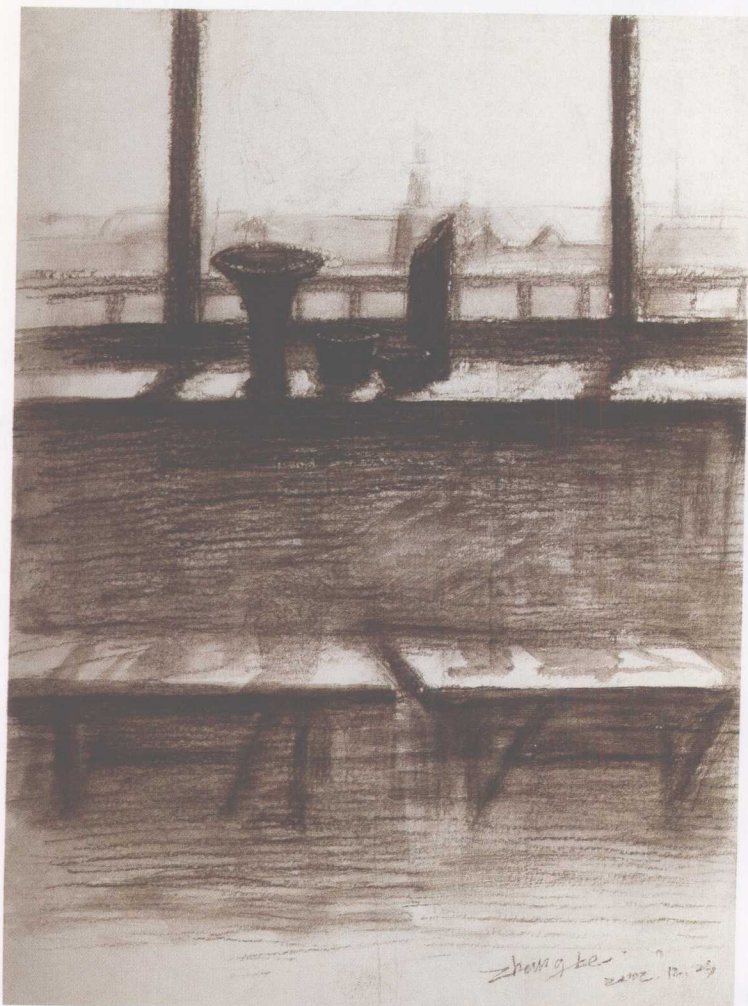
作者：高旭

作者：卢泽桦

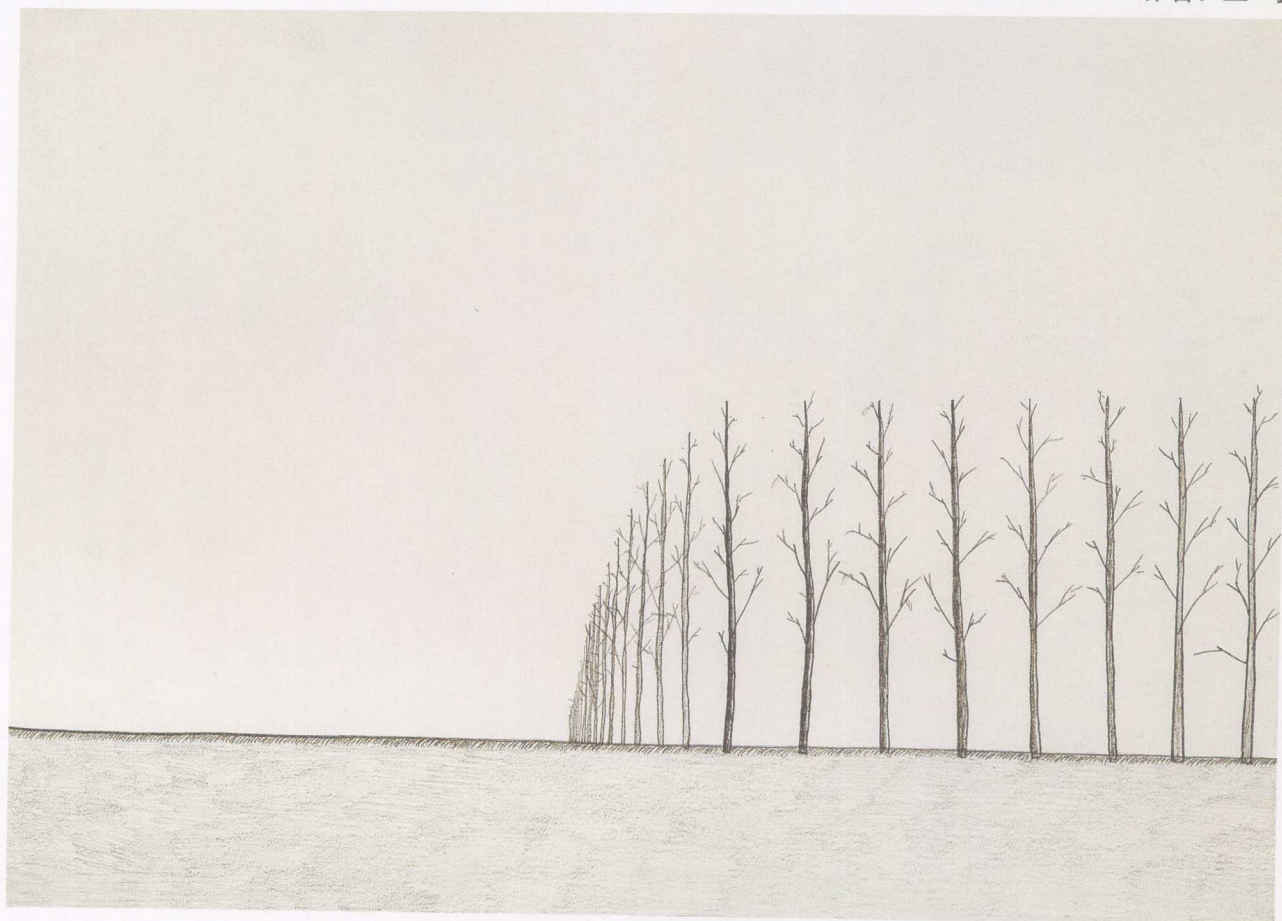
作者：王 欣

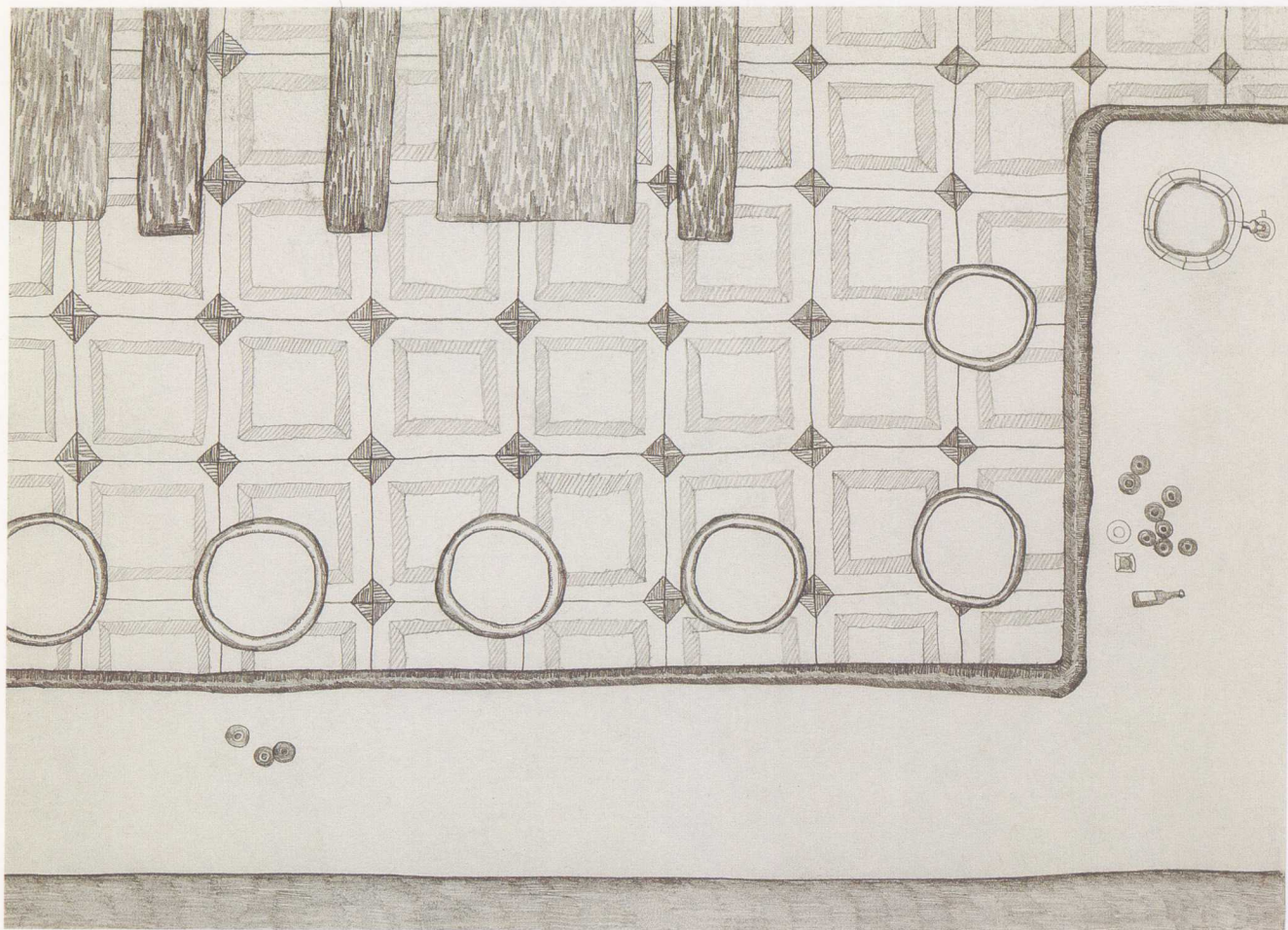
作者：章 可

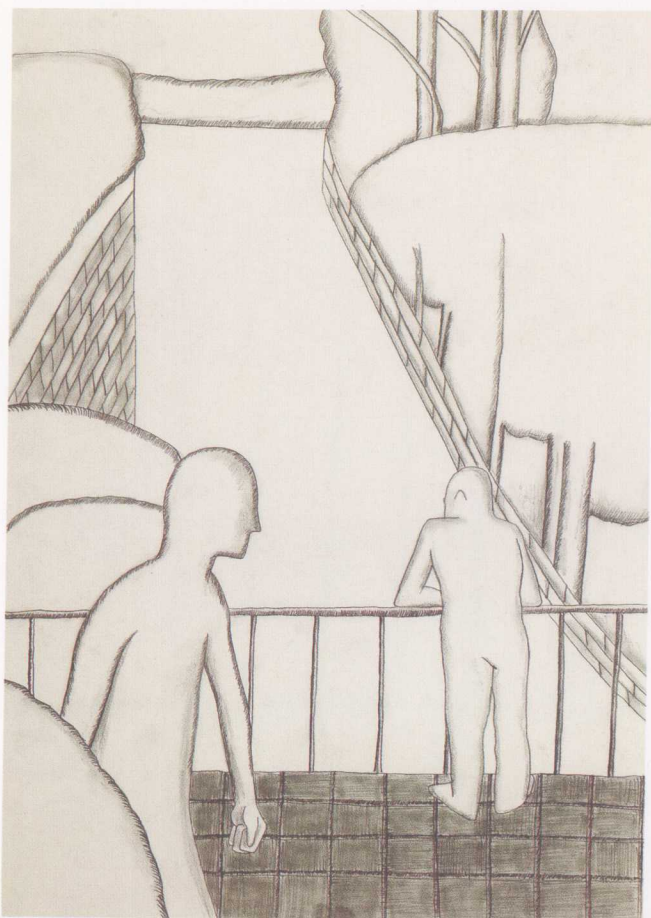
作者：王 可

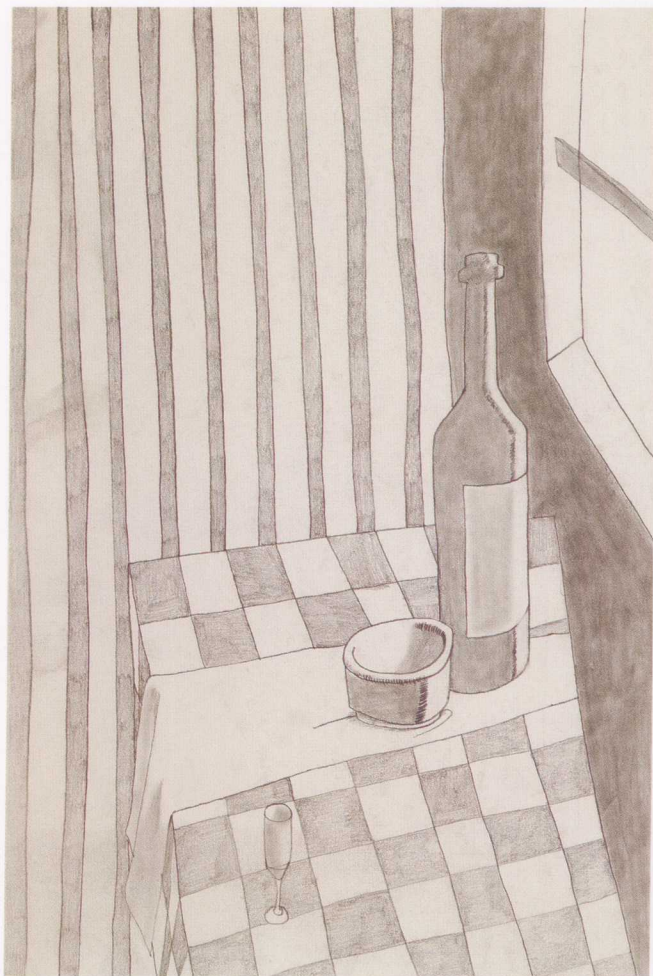
作者：王 可

作者：王 可

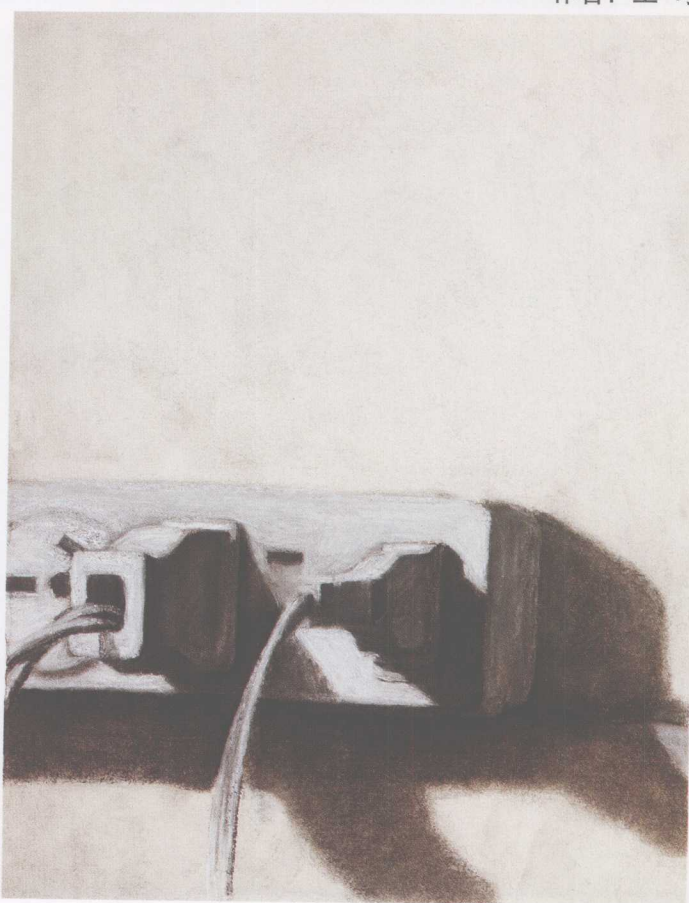
作者：王 可

作者：王 可

作者：王 可

作者：潘远宁

作者：张晓坤

作者：张晓坤