

鲁迅美术学院

色彩

美术
教育
教程

FINE ARTS
EDUCATION COURSES

黑龙江美术出版社
HEILONGJIANG FINE ART PUBLISHING HOUSE

色 彩

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

色 彩

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：沈阳新华印刷厂

版次：1998 年 2 月第 1 版

印次：1998 年 2 月第 1 次印刷

开本：889×1194mm1/16

印张：4.5 图 66 幅 字 10 千字

印数：1—3000

书号：ISBN 7-5318-0435-2/J·436

定价：35.80 元

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 necessary 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。

1997 年 7 月 25 日

色彩教学

王文倩

在造型艺术中,色彩与素描构成绘画的基础,是绘画的最基本的表现语言。美术教育系色彩课教学,是在素描训练的基础上,相应地进行色彩静物、人物、风景写生训练。其宗旨在于启迪和唤醒学生视觉的色彩感受力,强化色彩感受的敏锐性,以培养科学的观察方法,体会色彩的情感品格,熟悉艺术的审美法则,建立和谐的色彩观念,了解色彩的基本知识和规律,从而形成个人的色彩语言,提高色彩的表达能力,使学生们真正进入“色彩世界”。

色彩课教学,是培养学生学会用色彩造型的必要途径。从某种意义上说,它比素描训练更难、更复杂、更需具备审美素质。色彩课训练,偏重于色彩感觉能力的培养和训练,注重直觉和情感,强调第一感受和神似,注重启发和引导学生抓住瞬息即逝的感觉,指导学生果断、机敏、激情驱动地作画,敢于破形布色,放胆铺陈,迅速构建色彩格局,追求在色彩关系下的确切性,以达到比素描更真实、更准确、更生动的艺术效果。

色彩基础课,是美术教育系美术教育专业的专业必修课。作为本科四年制美术教育专业的绘画色彩课教学内容:在一、二年级进行基本色彩规律训练,水彩(水粉)工具性能训练,以适应三、四年级分主修方向之后的国画、油画、

工艺等学科的绘画色彩基础要求,同时也要为学生毕业后所从事的中、初级美术教学奠定基础。

教学原则和方法

一、理论与实践相结合的方法。把技法理论、色彩知识、色彩规律的传授与技能训练结合起来。教学中,通过不同色调、光源、多种色彩的组合,提高学生对各种色彩间相互关系的认识,培养学生正确的观察方法,掌握色彩的基本规律和基本技法。

二、系统性与循序渐进的原则。授课和作业坚持由简到繁、由易到难的教学程序,作业的布置要根据不同年级以及学生在学习过程中的具体情况,有明确的教学要求和目的性。

三、充分发挥教师在教学环节中的主导作用。对教学有明确的严格要求,因材施教,启发和引导学生独立解决问题的能力,调动学生学习的主动性。

四、在研究自然对象的同时,引导学生向优秀的传统学习,向大师学习。教师应配合教学提出示范作品,并利用录像、幻灯、观摩等多种形式配合教学,以提高教学质量,提高学生的艺术鉴赏力和高尚的审美情趣。

五、课题以写生为主,长短期作业相结合,鼓励和提倡课外作业。

六、每单元结束及时总结观摩,任课教师、教研室及教学主任集体评定成绩。

课题

第一学期:水彩静物 72学时

本单元要点:

①讲授色彩的基本知识。
②掌握色彩写生的方法、步骤,培养正确的观察、比较方法。

③掌握光色的变化规律,把握基本色调。

④熟悉和掌握水彩工具性能,研究水彩画种的特点及各种表现方法。

⑤掌握静物画的构图方法,处理好黑、白、灰及色块间的组织关系。

第二学期:水彩人物头像、半身像 120学时

作 业:水彩头像2张 2周 40学时

水彩人物半身像2张 4周 80学时

本单元要点:

进一步研究水彩画的工具及表现方法,学习人物写生的方法步骤,本单元通过对结构、形体、形象及动势等绘画诸因素的训练,使学生能更本质地表现对象,确立整体的观

察方法、制作方法,克服盲目性。通过六周的学习,使学生熟悉正规的基本技法和较为科学的制作程序,区别被动地表现模拟与主动的表现,区别长期作业和短期习作,以保证达到预期的教学目的和较好质量的习作,为深入学习绘画技法打下良好的基础。

第三学期 色彩风景写生 (水彩、水粉均可)

4周 130学时

本单元学习要点:

①要求取景、构图。学习取舍和表现主题。

②强调风景画的色调。

③风景写生的方法步骤。

④风景画的空间层次。

色彩写生是提高色彩感受力和表现力最为有效的方法,是掌握色彩语言的必要手段,是为创作收集素材的最基本的途径。外出写生要启发和培养学生从大自然中发现美,在平凡中发现美的能力,以及取舍及构成画面的能力,提高对色彩的反应与辨别能力。客观世界的色彩丰富异常,是产生色彩灵感的源泉,写生色彩有着极其鲜活的生命力和表现力,通过写生所得到的色彩关系是最生动最具感染力的。色彩写生的训练会使学生们发现一个更为真实的美妙的色彩世界,会使他们的色彩感受力变得越来越敏锐,引导学生们走进色彩之门。

目 录

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

