

鲁迅美术学院

四大变化

美 术 教 育 教 程

FINE ARTS
EDUCATION COURSES

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

四大变化

鲁迅美术学院
美术教育教程

LUXUNMEISHUXUEYUAN
MEISHUJIAOYUJIAOCHENG

黑龙江美术出版社

责任编辑：原守俭

鲁迅美术学院美术教育教程

四大变化

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：5 图 145 幅 字 10 千字

印数：1—3000

书号：ISBN 7-5318-0440-9/J·441

定价：25.60 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。

图案“四大变化”教学

陈桂芝

图案的“四大变化”(植物变化、动物变化、人物变化、风景变化)是现代设计艺术基础教学的一门主课。变化包含了装饰性、歌颂性、实用性,对开阔视野、开发智能、拓宽思路及培养学生的想像、驾驭、应变的创造力和审美力都起着重要作用。

“四大变化”是一种有规律可循,但又不是程式化的造型方法,它不再是大自然形象的翻版和摹拟,而是更加典型,更加夸张,更加超然的形象再现画面。它的平面化、单纯化、秩序化的形式特点给人以艺术的启迪和美的享受。

随着科学技术的迅速发展,新工艺、新技术、新材料不断出现,特别是近期电脑在艺术领域中的应用,更加促使我们加快步伐,教育和培养更多的能适应社会需要的新一代艺术人才。

一、教学目的

美术教育系是培养人类灵魂工程师的摇篮,它所设的课程是属于综合性质的。图案的“四大变化”是学生毕业后从事教学和设计的主要课程,是设计学科的基础理论,因此要从理论上明确图案设计的“四大变化”是图案构成艺术的基础。构成方式是比较强的逻辑性和理性的艺术活动,而现代设计体现了现代人的审美观和时代感,不论从设计观念

或应用的手段及材料使用上都会深深地打上鲜明的时代烙印。为此在“四大变化”课的教学中,使学生全面了解、认识、掌握“四大变化”的方法及变化手法、题材内容与变化、构成原理及形式美的法则、色彩的运用和描绘技法等全面基础知识,提高独自设计的能力,毕业后能更好地为教育事业服务。

二、基础课教学——“四大变化”

在设计中,“四大变化”是构成整体设计的一个最基础的单位,在教学上要有共同的教学目的与要求,又要有自己的独特的艺术风格和特点及不同的侧重面,使学生不能千人一面,而要有变化风格以展现自己的独立的艺术水平和特点。就是在教学中如何摆正规律性与个性的关系,增强形态的应变能力,拓展各自的艺术装饰天地。基础课教学适应专业的需要,使各专业学生打下很扎实的基本功。而基础课教学又是个严肃、认真、艰苦的劳动过程,不是随随便便、马马虎虎的走过场。

启迪学生的审美意识,提高感受力与观察力,培养他们的想像力与创造力,掌握民族风格与时代精神。

三、教学原则与方法

植物变化、动物变化、人物变化、景物变化都离不开形

式美的法则，变化与统一，均齐与平衡，对比与调和，条理与反复，节奏与韵律等美的形式法则始终得贯穿于“四大变化”的过程中。好的作品既有变化又有统一，在变化中求统一，统一中寻变化，既对比又调和，有节奏和韵律等形式美的法则。在课堂上同学在变化过程中常常忽略了形式美的法则，因此要反复的强调，并结合示范作品深入浅出地讲解，直到学生在作业中掌握了它。

根据写生或收集到的资料进行提炼、筛选，去掉繁杂、净化物的神态美和形象美，就要运用“四大变化”变形的的主要几种手法：夸张与变形；添加与省略；分解与组合；虚构与象征；寓意与衬托等等的手法。无论植物变化、动物变化、人物变化、景物变化都是运用这几种主要手法去变形的。

除此之外，植物变化是有植物变化的要求与特点的，动物变化、人物变化、景物变化都各有各的规范。例如植物变化的牡丹花吧，抓住外形的轮廓与特征加以适当的提炼和变化，注意花瓣、花蕊、花托、叶瓣和枝干等的各自特点，进行概括、取舍，使牡丹花的形象更加完美。动物变化，注意动物的体态和动势，抓住形象特征，如虎的变形，一只猛虎象征着威武和雄壮，大胆的联想，强化虎的性格特征，采取“拟人化”手法变化也都是可以的。

人物变化，根据人的形象特征、感情特征，从结构和生理上讲，人的最大特点是左右对称。男女老少各有其风貌特点，变化时要有性格、趣味、神气。商周时代青铜器上的人物造型，或剪纸中影形人物造型等等的表现形式，充分创造装饰人物造型的平面性、单纯性和秩序性的独特的审美观。

景物变化，风景变化与绘画风景写生不同。风景变化包括天、地、物的变化，也就是云的变化，树的变化，山石、草木、建筑、水等自然景物的变化。

总之，变化是多种多样的。

四、题材的选择与作业要求

除上述内容外，还要详细讲解图案的构成：单独纹样、

适合纹样、边角纹样、二方连续纹样等等的构成方式；图案色彩运用的重要性及图案的描绘技法等等。

为理论密切联系实际，分段讲课，分段作业。而作业的题材让学生自己选，选择植物变化、动物变化、人物变化、景物变化里的哪一种都可以。如：选择植物中的花卉变化，那么就要用你选择的一种花卉去变形、构图、组织。也就是说用这一种花卉变化组织单独纹样、适合纹样和二方连续等的作业题材了。

作业要求：

1. 单独纹样：

数量：9—12张，黑白画。

尺寸：10×10—12cm²

把9—12张小白画裱到一张卡纸上。

2. 适合纹样：

数量：2—3张，色彩画。

尺寸：14×14—17cm²

3. 二方连续纹样：

数量：2—3张，色彩画。

尺寸：7—8×30—35cm²

最后把适合纹样和二方连续纹样裱到一张卡纸上。

在作业过程中，不断引导学生去感受、去寻找、去发现新的美。为加深学生的理解，严格地训练表现技能和想像的形象思维。当学生选好一种题材后，首先要使学生从观念上明确：图案是艺术的美，美要有生活，美要有个性，美要有发现，美要有创造。如何运用新的视觉语言表现出他们的新感受和新发现，是师生共同努力的目标。

在教学的过程中使我深深地体会到教师的知识结构要不断更新，要有良好的素质和修养，才能更好地对学生的作业进行启发疏导。

目 录

序.....	1
培养多能一专的复合型美术教育人才.....	3
图案“四大变化”教学.....	5
学生作品	

近年来我们的图案变化教学已不满足于以往的教学模式,鼓励学生大胆思维和想像。这幅作品就是作者利用对花的感受发挥了想像和思维,较好地运用夸张变形、填加组合等手法,构成了极富装饰品格的画面。 点评:毕学军

