

素描卷

全国十所高等美术院校

造型基础

教学作品范例

全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例编委会 编

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑: 邓中和

张 婷

装帧设计: 宁成春

图书在版编目 (CIP) 数据

全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例·素描卷

/《全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例》编委会编著.

—北京: 中国青年出版社, 2005

ISBN 7-5006-6534-2

I. 全…

II. 全…

III. 素描—技法 (美术)—高等学校—教学参考资料

IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 103378 号

中国青年出版社 出版 发行

社址: 北京东四十二条 21 号 邮政编码: 100708

网址: www.cyp.com.cn

编辑部电话: (010) 64033818

营销中心电话: (010) 64065904

印刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司

经销: 新华书店

635 × 965 1/8 43.5 印张

2 插页

2005 年 10 月北京第 1 版 2005 年 10 月北京第 1 次印刷

印数: 1—8000 册

定价: 135.00 元

本书如有印装质量问题, 请与质检部联系调换

联系电话: (010) 84047104

出版前言

随着我国高等教育的发展和事业与社会文化生活的变化,高等艺术教育在扩大办学规模、拓展学科方向的同时,基础教育应当在其中处于什么样的地位,发挥什么样的作用,是被人们越加关注的学术问题和教育问题。

为了总结近年来在新的情况下对基础教学探索所获得的认识,所取得的经验和成果,由中央美术学院和中国美术学院发起,全国十所院校于今年秋天在北京举办《全国高等美术院校造型基础教学研讨会》和《全国高等美术院校造型基础教学学生优秀作品展》。为了配合研讨会和展览的举办,回应社会对基础教学的关注,在中国青年出版社的热情支持下,出版了这部造型基础教学学生优秀作品集。

作品集分为素描和色彩两卷,每卷内作品顺序按照院校顺序排列。这样做便于了解每一所院校的教学特点、主张和面貌,更好地发挥交流和借鉴的作用。其中,速写作品和创作练习类作品分别按画面使用材料编入这两卷中。

从这些汇集的作品中可以看出,全国各个院校在积极拓展学科和专业方向的同时,始终没有忽略对造型基础研究的重视,并且在新的条件下思考和探索:怎样做才能更好地吸引和引导学生,更好地发挥教师的创造性,并为未来的专业发展匹配好基础准备。同时,也可以看到,在对社会生活和人的精神面貌的关注方面、对已有造型传统的继承和深入认识方面、在发挥本院校的传统优势和文化背景特点方面,所呈现出的生机勃勃的面貌。

希望出版此书能够促进我国高等美术教育基础教学的研究和发展,使今天的中国青年得到良好的艺术教育,这是我们的初衷,也是中国青年出版社热情支持的目地。

《全国十所高等美术院校造型基础教学作品范例》编委会

2005年9月

目 录

中央美术学院

《中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册》
《肇庆分校建校二十周年纪念册》
《肇庆分校建校二十周年纪念册》

中国美术学院

《中国美术学院建校二十周年纪念册》
《中国美术学院建校二十周年纪念册》
《中国美术学院建校二十周年纪念册》

清华大学美术学院

《清华大学美术学院建校二十周年纪念册》
《清华大学美术学院建校二十周年纪念册》
《清华大学美术学院建校二十周年纪念册》

天津美术学院

《天津美术学院建校二十周年纪念册》
《天津美术学院建校二十周年纪念册》
《天津美术学院建校二十周年纪念册》

鲁迅美术学院

《鲁迅美术学院建校二十周年纪念册》
《鲁迅美术学院建校二十周年纪念册》
《鲁迅美术学院建校二十周年纪念册》

湖北美术学院

《湖北美术学院建校二十周年纪念册》
《湖北美术学院建校二十周年纪念册》
《湖北美术学院建校二十周年纪念册》

广州美术学院

《广州美术学院建校二十周年纪念册》
《广州美术学院建校二十周年纪念册》
《广州美术学院建校二十周年纪念册》

四川美术学院

《四川美术学院建校二十周年纪念册》
《四川美术学院建校二十周年纪念册》
《四川美术学院建校二十周年纪念册》

西安美术学院

《西安美术学院建校二十周年纪念册》
《西安美术学院建校二十周年纪念册》
《西安美术学院建校二十周年纪念册》

上海大学美术学院

《上海大学美术学院建校二十周年纪念册》
《上海大学美术学院建校二十周年纪念册》
《上海大学美术学院建校二十周年纪念册》

中央美术学院基础部教学概况

中央美术学院的造型基础研究一直被十分重视,而且一直被老师和同学进行得十分有兴味。造型基础课并不意味着只是艺术学习初级阶段的一些准备课程,而是贯穿于整个本科学习、研究生学习乃至艺术工作者的一生。

随着改革开放后艺术教育的发展,1989年首先在油画系成立基础部,在进入工作室前实施统一的基础教学。2001年迁入新校舍,成立了面向全院造型类学生一年级学习的基础部。2003年,国画系开始单独招生,国画系学生直接进系,同年,造型学院成立。

目前,造型学院基础部负责除中国画系之外造型学院全体一年级学生的教学。在进行造型基础课程的同时,帮助他们了解造型学院内各系的课程内容、专业发展走向,并根据自己的成绩和志向,在基础部学习结束时选报专业系,二年级分别进入造型学院各系继续学习(并有少量的跨专业学院选专业,其中包括设计和建筑)。

基础部的师资有从各系抽调来的,有专门从院外调入的,都是侧重和长于造型基础教学的优秀老师与优秀的留校硕士研究生。课程以素描、色彩为主,并辅以雕塑、线描、设计、书法等课程。在探索基础部教学的过程中,老师和同学教学相长,共同创造一个新的事物。在组建初期投入过大量心血及先后担任过部领导的有文国璋(主任)、王沂东(主任)、孙韬(副主任)、张绿江(副主任)等老师。

从目前基础部的课程看,素描所占比例最

大:16周,占全部课程的42%。研究人,是中央美术学院的传统,这和它的创作倾向紧密相连。从30年代徐悲鸿先生带回的法国素描教学,到50年代初向苏联的经济文化建设学习,介绍了契斯恰柯夫的素描教学经验;从线描的引入、博巴结构素描的影响,到文革后恢复高等教育,对文艺复兴时期以米开朗琪罗、丢勒为代表的素描大师的研究和近现代大师素描的借鉴,都从中汲取了许多有益的养分,而又鲜明标榜现实主义的精神。这既是从原来华北大三部带来的延安鲁艺的老传统,也是受到前苏联社会主义现实主义创作道路的滋养和我国社会主义现实主义创作成就的鼓舞,以及自觉地从荷尔拜因到柯勒惠支、弗洛伊德、巴尔蒂斯等优秀艺术家的作品中去努力挖掘,形成了今天这样一种注重形的具体性,注重内在构造,注重对素描传统的延伸,对现实反应敏锐的基调。

通过素描教学,学生可以获得对造型的初步、基本的认识。通过从此开始的千锤百炼而获得一种对造型的确切表达、对现实中纤毫之差的敏锐观察力和一种艺术表达激情。

这种素描能力的学习和眼界的开阔,是随着教学的课程设置一步步展开的。

通过泥塑头像,重新建立对形的观察的出发点,建立空间意识。

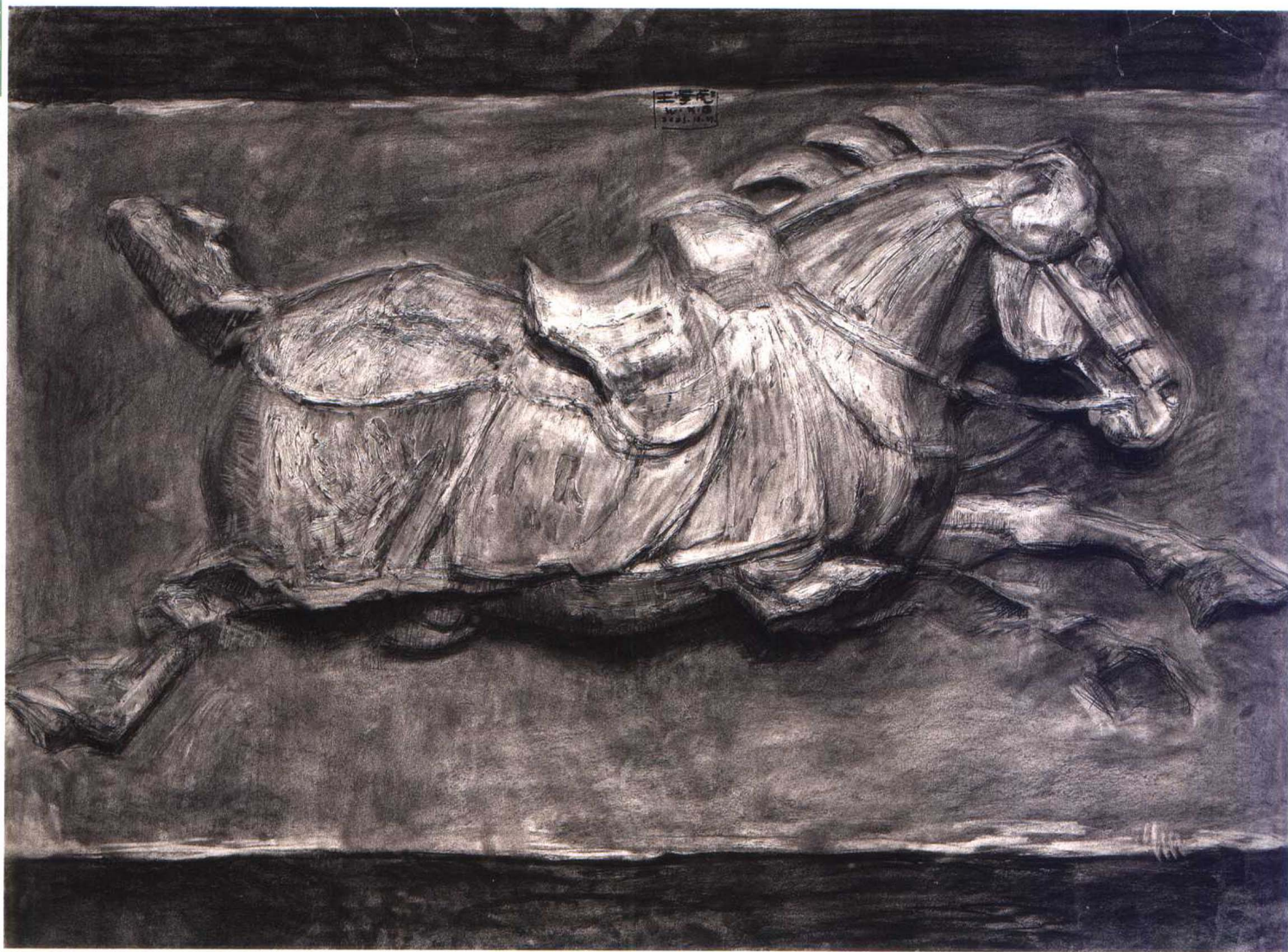
带手的半身人像,训练全面把握一个对象的整体形象的能力。姿态、身体的造型、头和手的深入刻画,是放在整个空间里和整体画面

2005 年中央美术学院造型学院基础部 教学课程设置与安排（草案）

书法初步	雕塑专业介绍周	入学教育与军训			
		造型基础 22 周	泥塑头像	2 周	空间认识基础
			泥塑人体	1 周	
			“十一” 观察作业（观察与表达）		
传统线描	2 周		造型手段 1		
衣褶与形体	1 周		造型分析 1		
手与脚	1 周		造型分析 2		
多角度头像	1 周		复杂透视研究		
素描石膏与人像	7 周		造型综合 1		
解剖造型	2 周		造型手段 2		
人体姿态与动势速写	1 周		造型分析 3		
寒假观察作业（观察与表达）					
设计思维	版画专业介绍周	人体素描	4 周	造型综合 2	
		色彩静物	1 周	色调认识基础	
		春季风景写生	3 周	外光色彩认识	
		春假观察作业（观察与表达）			
艺术欣赏与批评	壁画专业介绍周	色彩肖像	3 周	复杂色彩认识	
		色彩人体	4 周		
		视觉转换 3 周	画面平面构成分析	1 周	创作基础
				2 周	

注：1、专业介绍周每单元为 2—3 周，由有关专业系组织利用课外时间通过讲座、开放工作室向基础部学生介绍本系专业特点、教师教学状况和未来发展前景。

2、观察与表达是一门创作的准备课程，从培养学生的观察能力入手，同时让学生得到初步的表达锻炼，并采取作业汇报展方式和全院交流。

学彪同学作业曾在学院的学生成绩汇报展上得过奖。理由是：他既坚持了对对象具体感觉的把握，又能自由地控制全局，把造型规律和个人感受相结合。

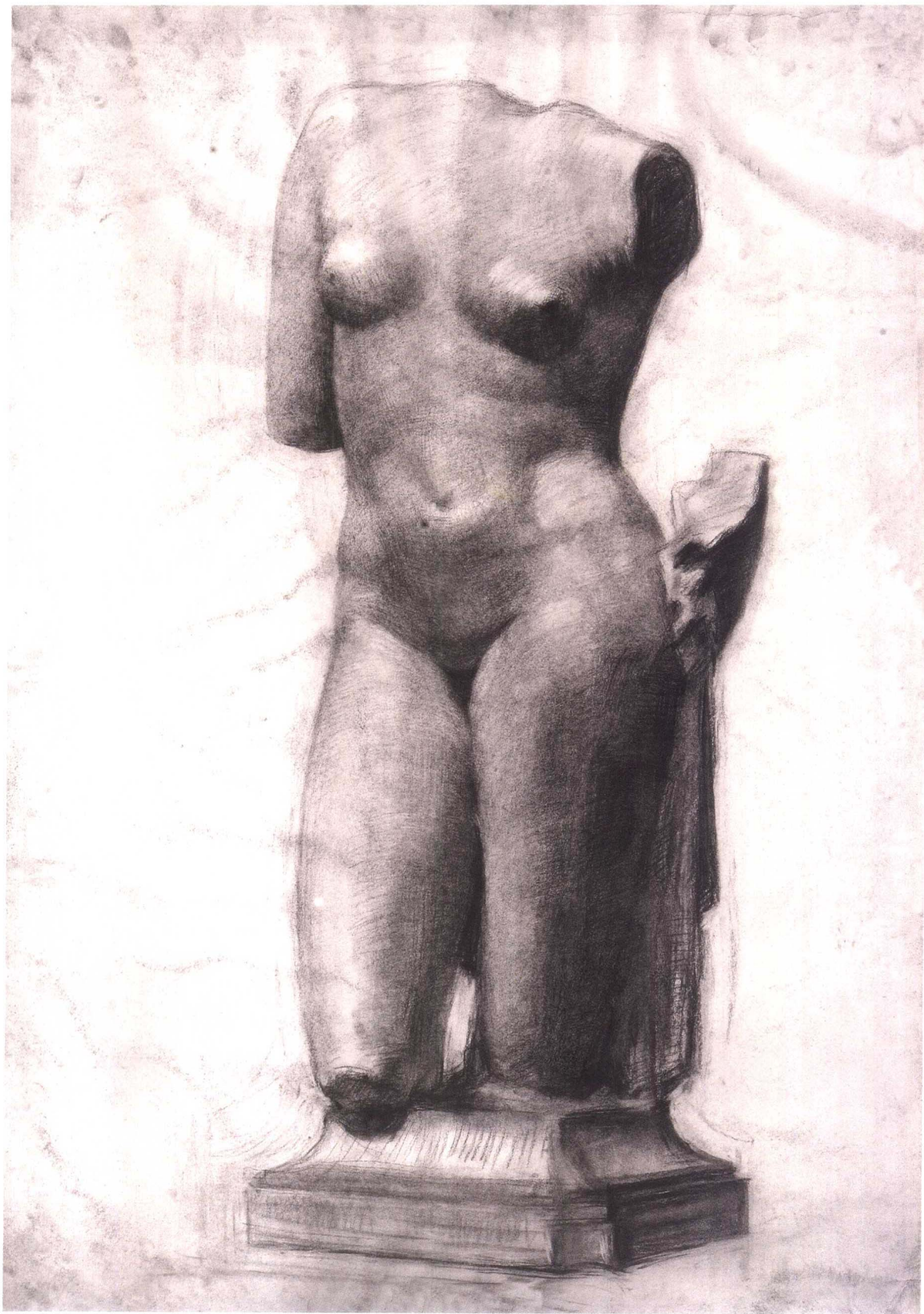
石膏马

王学彪 2001

76 × 118CM

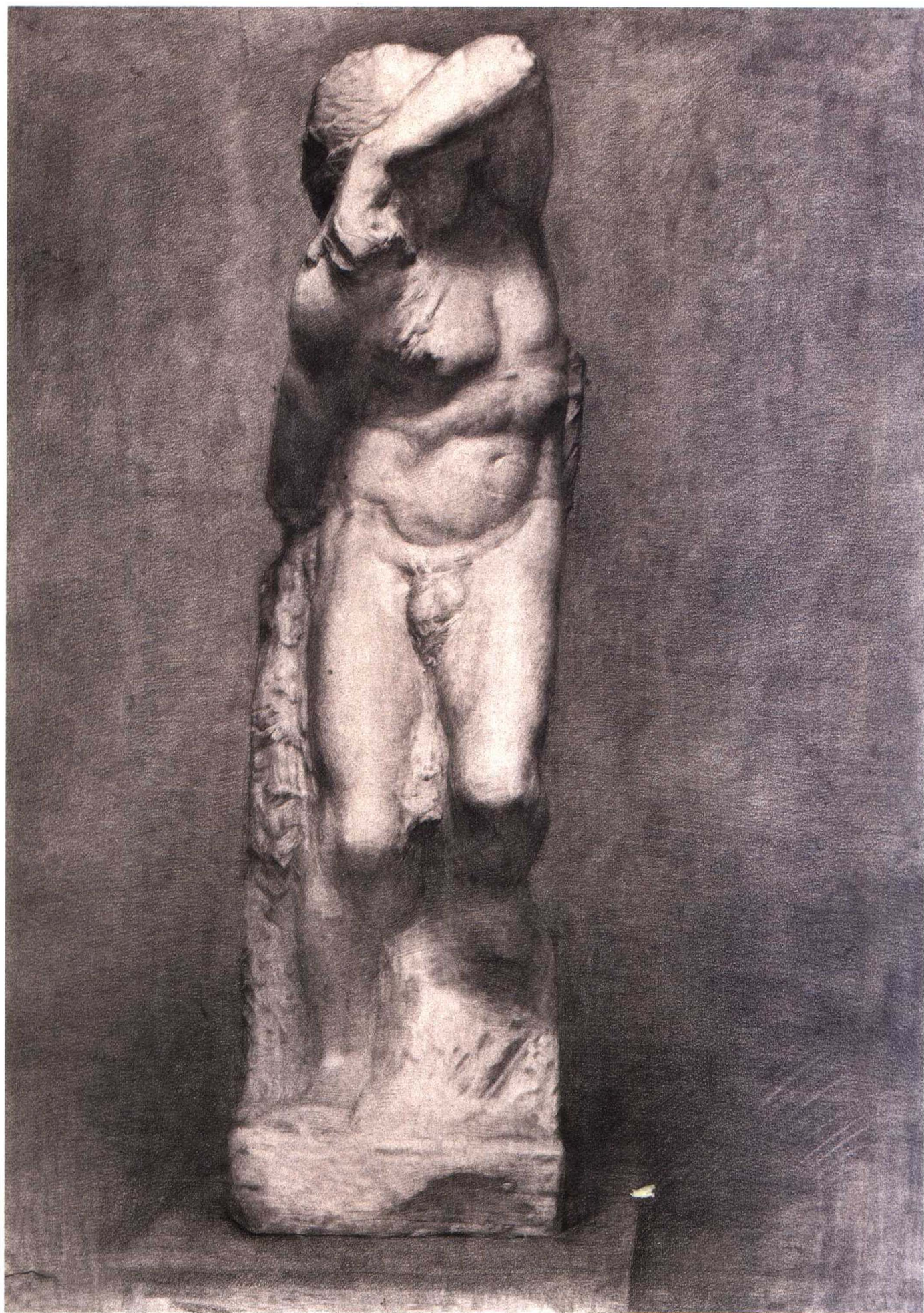
综合材料

指导教师：张路江

程锦同学是我院附中的毕业生。在这张石膏作业中体现了在中专学习时所培养出来的良好的整体素质，并

能够在掌握全局整体造型关系的同时，处理好局部的具体造型。这一点，是初学绘画的人很难做到的。

石膏

张文凤

107 × 78CM

指导教师：杨澄

这张《大卫》表现出了作者在各个方面的素质，塑造得相当充分，只是在深入刻画阶段对黑白灰和体面造型的整体把握不够精确，

这也是在长期作业中容易出现的问题，深入刻画妨碍了对对象的整体观察和掌控。当然，这幅作品在大的方面仍具有示范作用。

大 卫

韩 鹏 2001

119 × 90CM

铅笔

指导教师：袁元

小曲同学这张作业是文主任任职时期对素描要求的具体体现，现在看来也可以说是代

表作。这体现在对局部的放手、对全局的控制上，对绘画性的关注、对客观对象的概括上。

男人体

曲文倩 2001

118 × 76CM

炭笔

指导教师：张路江

素描课程一般是一年级基础课的前半段课程，显示着它在基础课中的重要地位。

素描课上的好坏与摆作业有很大关系，因为作业摆得好可大大提高学生的绘画兴趣，长期的素描写生难免使学生倦怠，所以每张作业一定要有新

意和特色，这样才能激发同学的潜能。

人体素描，是具有很大技术难度的，要求学生对人体解剖有一定的了解。可以说一年级学生都是在这里开始的第一张人体作业。对于全部人体知识的了解，只是在人体素描课

之前，安排了两周人体结构课程，孙韬老师虽然课程讲得很精练，有很好的概括性，但对于人体这样一个复杂的形体结构，用这样短时间学习，很难做到全部消化和理解。同学们在人体素描课上显出对人体知识的薄弱和匮乏，因此在课堂上人

体知识的学习和应用就成为很重要的内容之一。与此同时，我更强调同学们在学习人体造型规律的同时，注意体会人体特有的造型美感。

这件作业在材料上大量采用了湿法，素描手法很具有材料技法美感。

这本身是一个很生活化的动作，作者的写生能力又很好，稍不留意就容易滑向卖弄技巧的境地。但作者精心挑选了一个

有难度的角度，突出了顶光作用下小面积的受光亮点，造成画面深度，使得模特儿生活化的特点得到表现，而又不着痕迹。

作品细腻、深入，有一种独特气质，构图讲究，空白运用合理。灰色调之间的细微区别把握得较好，细节刻画十分耐看。

男青年全身像

刘颖 2004

105.5 × 76CM

铅笔

指导教师：杨澄

这件作品抓住并强调了对对象的表情与体态的特征。画面的头、手、躯干、背景的黑白层

次与松紧关系相当清晰。画面干净利落。体现出作者较好的洞察力和画面控制力。

这样的角度容易将画面处理得单薄平面，而且易于忽视两个模特儿之间的联系，使两者孤立。好在作者能利

用床垫和衬布组织构图，还能够借调子的层次将动作的透视感表现出来，丰富和厚重了身体的弹性。

这个角度缺乏更大的施展余地，很容易表现得平淡，幸亏作者能够扬长避短，用大面积灰调构成较完整的框架，在脸部稍加刻画，化平淡为朴实。

全身像

柳青 2001

110 × 75CM

铅笔、丙烯

指导教师：余陈