

# 概述

2018年8月,习近平总书记给中央美术学院8位老教授回信时强调:“美术教育是美育的重要组成部分,对塑造美好心灵具有重要作用。做好美育工作,要坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,弘扬中华美育精神,让祖国青年一代身心都健康成长。”在图像泛滥,碎片化艺术教学资讯充斥耳目的时代,绘画爱好者及初学者们接受大量的网络讯息,无从分辨好坏良莠。如何判断、如何选择、如何养成好的艺术审美情趣,学习正统的艺术表现方法,成为当下我们面临的关键问题。这本书将引导美术爱好者及初学者对造型艺术相关的知识概念形成科学的认知,其中,客观的科学原理结合主观的审美意识将帮助学员打下良好的造型表现和艺术审美基础,在绘画过程中建立完善的作画思路 and 绘画技巧。同时也希望有些经历过高考前短期训练速成模式的艺术生能摆脱固有模式,转换思路,通过学习形成自己的思考方式及造型观。

## 造型艺术基础的学科地位

早在18世纪,德国戏剧家、文艺批评家、

美学家莱辛(Gotthold Ephraim Lessing, 1729—1781)就开始使用“造型艺术”这一名词。《辞海》对“造型艺术”概念的定义是指“美术”“视觉艺术”“空间艺术”,它是用一定的物质材料(如绘画用颜料、绢、布、纸等,雕塑用木、石、泥、金属等)塑造可视的平面或立体的形象,反映客观世界或人类主观追求的一种艺术,包括绘画、雕塑、建筑艺术、工艺美术等。我们一般把美术学院里的各专业划分为两类:一类为纯艺术,如国画、油画、版画、雕塑等,它们以艺术创作为主、强调个性化;另一类为实用艺术,即设计,如建筑设计、工业设计、服装设计、动画设计等,旨在解决现实问题,是具有普世价值、实际应用型的艺术。

“基础”在《辞海》中的定义是:“事物发展的起点或根源。”它与艺术工作者进行的“创作”与“创新”不同。创作与创新,是创造活动,是建立新的事物或新的概念,极大发挥创作主体的洞察力、想象力、整合能力和表现力,是一种复杂的精神劳动。从字面意思来看,“基础”不是“创作”,但创作的能力一定来自基础。缺少基础的创作、创新只是一种感性的行为,并不“专业”。由此可见基础的重要性。

艺术家与设计师们最终都要进行艺术创作

或设计创新，基础训练是创作的起点，基础训练的效用表现在创作能力中。创作过程中遇到的瓶颈，解决方案往往存在于基础训练中。因此，造型艺术基础教学是造型艺术学的核心课程，在国内外美术学院都享有十分重要的学科地位。相关知识不仅仅在大学低年级阶段开设单独的课程，还会穿插在高年级专业课程甚至是研究生专业课程的学习中。每位优秀的艺术家或设计师都离不开严格的造型艺术基础训练，它是基本功，也是由“技艺”进“道法”的过程。造型艺术基础除了帮助初学者增强手绘技法能力，还可以引导他们树立正确的造型观。这里的“道法”有艺术里的精神之意。艺术家与设计师在造型训练中勤于练习，充分运用其技法工具，达到技术的进步与发展，在正确的造型观指引下，最终可以达到艺术创作的精神彼岸。

因此，我们可以说造型艺术基础这门学科不仅仅是纯艺术、艺术设计学科的出发点、立足点，也是纯艺术、艺术设计造型意趣的落脚点。它既是专业通识课、各专业课程的重要过渡纽带，也是滋养各专业特色、提高各专业未来造诣的关键。

## 造型艺术基础的研究内容

“造型艺术基础”是美术类院校主要针对纯艺术类专业和部分设计类专业开设的核心基础课程，是培养造型与审美思维、熟练运用造型语言、使用造型技法，从而解决造型问题的一门课程。培养学生在观察、分析、使用技巧、审美选择一系列过程中进行实践创作，并积极总结创作

经验，摸索实践规律，养成高品质审美趣味。

这门课程培养初学者形成严谨的空间感受与反应能力、科学与理性的分析能力、丰富的形象思维与创新能力、熟练的视觉传达与表现能力，提倡积极地从眼、脑、心、手四方面开展造型艺术基础训练。

这门课程旨在培养初学者在二维空间中对自然界形态、空间造型进行概括、提炼的能力；使其了解创造画面所需要的各种构图形式、物体形态及质感语言；培养初学者熟练运用透视学原理进行准确的空间表现；令其熟练掌握人体及动物骨骼和肌肉造型，准确表达形体结构；能了解和掌握色彩的科学原理，进行精准的色彩感知搭配；能掌握不同的材料特性，熟练传达手绘的魅力。

开展造型艺术基础的学习，首先要加强感受力。初学者应培养自身的感受力和敏感度，在平时的生活、工作和学习中敏锐地捕捉万事万物给你带来不同感受，减少生活中的麻木状态，善于发现“美”，感受“美”。不能说敏感的都是艺术家，但艺术家一定都是敏感的，内心丰富、细腻的。这是创作出打动观者的艺术品的先决条件。

其次，要学会整体观察。如果只盯着某一事物的局部观察，那么将很难把握其特征。因为所谓特征都是在整体当中才能显现出来的。运用不同方式观看带来的感受是不同的，如一个人眼睛大，这是一个特征，但这一特征是观者结合从前经验体会，在与眉、鼻、口、耳所占比例的比较中得出的，是在整体当中显现出来的，所以也是个相对的概念。想要在媒介上表达出准确的形态，一定要先从整体出发，因为所有的特征都是基于整体而存在的。这种观察方法应当指导整个

创作过程。

再次，要重在分析。很多人都会对艺术产生误解，认为艺术活动是纯感性的活动，艺术家都是疯狂而缺乏理智的。事实并非如此，艺术作品的诞生最初由感性切入，即艺术家发现“美”并对其产生兴趣，然后基于整体的观察方法进行观察，进而分析。无论是在绘画、雕塑还是设计领域中，理性的分析都十分重要，如在绘画中需要找到准确又和谐的画面构图、物体比例关系、色彩明度关系、透视关系、解剖关系、笔触质感，从而准确描绘对象并达到画面的和谐；设计需要思考，设计物的结构、形式、材质、工艺、技术、原理等都需要设计师一一考虑。大众所熟知的“美”，或者说人们所感受到的美都是需要艺术家按照一定的秩序和规则组合和加工的，绝不是完全依靠感觉这种易变因素而创作出来的。其创作的过程可以说是从感性到理性，再回归感性，是感性和理性相互交织的过程。

然后，要精于归纳。在分析之后需要做的就是归纳和概括。形式语言也好，具体内容形态也罢，在艺术家手中都要分层次，分类归纳。去除一些不必要的浅显表面内容，高度集中地表现主题，这是艺术源于生活而高于生活的体现。创作者应当通过归纳的方式，不断修正分析的范畴和深度，去粗取精、去伪存真。

最后，意在创新。这也是最终的目的，是艺术家通过感受选取题材，整体观察，理性分析，整合归纳后产生的贡献点。艺术创作或设计创新是艺术家及设计师们最终的追求，每位艺术家都会根据自身的经验和技艺创作出不同的艺术作品。造型艺术基础直接关系到创作的效果，艺术技巧的娴熟、审美意象的显现则是造型基础教学的最大意义。

## 造型艺术教学的历史变迁

18 世纪，德国哲学家莱辛在《拉奥孔》一书中开始使用“造型艺术”这一概念。在德语中，造型（bilden）原意为“模写”。在新中国成立后，造型一词由苏联传入，并与“美术”互用。造型艺术是一种艺术形态，从广义上讲，建筑、绘画、雕塑、工艺美术都属于造型艺术的范畴。它是视觉艺术的一种，具有自己独特的存在方式和感知方式，区别于音乐、文学、电影等其他艺术形式。

在人类艺术的发展过程中，不同的国家、地区都在孜孜不倦地从造型观念、方法、语言、材料运用等角度丰富传统美术造型艺术。如中国传统绘画的用线描法、质感皴法、笔墨运用；西洋画中的明暗色调、空间结构、构图比例、透视、解剖、色彩原理等，都在不断地完善着传统造型美术，同时我们也从中窥见造型艺术从观念到风格再到技法都更加多元的格局。

本书中的“造型艺术”特指现代美术学院造型艺术教学，也可以说是西方造型艺术。“西学东渐”从中国近代历史变革时期逐步开始，19 世纪末至 20 世纪初，随着“西学”及新思想在中国的传播，我们在钻研传统中国书画的基础上，逐步吸收了西洋绘画的造型及材料运用方法，展开了中国的西画基础教学，首先借鉴日本、西方的教育模式体系，之后又与中国传统画学融合。由此，开始了最早的以“中西融合”为核心教学理念的造型艺术基础教学。

20 世纪初的美术课堂教学安排十分讲究中西画法的融会贯通：如将西方绘画中的艺用解剖学与透视学融合中国传统骨相学及传统空间观的

远近法，建立起中西融合的解剖、透视教学体系；又如以西方色彩学理论结合同样比重的中国传统色彩、民间色彩、版画色彩的讲解，以防学生对中西方文化的了解有所偏颇；再如美术教育强调“写生教学”及“人文素质的综合修养教学”——这两部分是中西方美术基础教育中一致重视的。当时全面而又具思辨性的“中西融合”教学成果斐然，培养出一大批具有世界影响力的中国现代画坛巨匠，如赵无极、朱德群、吴冠中、董希文等。他们皆是融贯中西的艺术大家，在艺术创作中开辟了自己独有的中西融合的创作之路，其代表作至今在艺术界屹立不衰，颂为经典。

中国早期的画学教育以传统的书院形式存在，后在19世纪50年代出现首个具有现代学校特征、西画教学形态的“土山湾画馆”（后称“土山湾孤儿院工艺院”）。在1902年（光绪二十八年），张之洞开办了中国最早的带有图画手工科的现代新式学堂——三江师范学堂。在中国新式教育体系初建期，师资非常匮乏，多以外籍教师担任主要教学工作。三江师范学堂的建立促进了师范美术教育的发展，推动了高等美术专科教育的产生。当时我国美术教育以私立美术学堂为主，1918年成立的国立北京美术学校是中国现代第一所官办国立美术学校。随后几十年，各地踊跃开办规模不一的美术院校，社会团体的美术教育活动也颇为丰富，民国时期的美术教育呈现百花齐放的状态。时任政府将各美术学校按照性质，划分为国立、公立和私立三种。其中“国立”院校由教育部直接管辖，经费直接通过国家财政拨款；省立和市（县）立统称为“公立”，由各级政府机构部门开设；“私立”则为私人或民间筹款建立的美术学校，其中较为有名，至今

办学成绩斐然的有1918年成立的“国立北京美术学校”——中央美术学院的前身，及1928年在杭州建立的“国立艺术院”——中国美术学院的前身。

民国时期美术院校的西画专业极为重视基础教学，基础类的课程主要分为三部分。首先是实践类的专业基础课程，主要有木炭画、水彩画、色彩学、用器画、投象画、解剖学、远近法等，相当于现代基础教学中的素描（明暗）、色彩、解剖、透视、构图等课程；同时还伴有必修或选修的中国画基础教学，如线描、皴法等，旨在强化学生对本土绘画技法的认识，进而明了其与西方绘画技法的异同，探索出具有中国特色的绘画方式。第二为理论类的专业基础课程，设有中西方美术史、古典美学、解剖学与透视学理论技法等课程，以理论基础结合实践课程引导学生“知其然且知其所以然”，促使学生了解整个中西方美术史，并参透中西方不同的哲学、美学思想，提高学生的审美及思辨能力。第三为通识类基础课程，主要为人文素质培养以及其他艺术类课程，如文学、音乐、戏剧等，旨在从大的文学艺术范围里提高学生的整体人文素养。除此三部分课堂为主的教学之外，各美术院校还积极开展社会实践活动，如外出写生、参办展览、发行出版物、组织社团等，既锻炼学生的社会实践能力，也为社会美育工作做出贡献。

新中国成立后，美术教育逐步转向苏联式模式。当时中国的美术院校，从教育的管理体制、教学体系到院系设置等都参照苏联的模式，各美术学院积极派遣留学生赴苏联学习，并设有“苏训班”，由苏联籍教师来中国开展教学活动，并辅助出版发行大量苏联的美术教材与专著。中央美术学院华东分院成立了美术理论研究室，并以



苏联契斯恰科夫素描体系作为规范教学理论。契氏体系把素描作为一种思维过程，使用解剖学、透视学等科学原理将物象还原表现，核心内容是结合艺术规律进行观察、理解、分析、表现，非常强调“艺术规律”“艺术原理”在绘画中的作用。同时，在教学过程中，十分注重引导学生观察，强调学生要“整体”观察对象、把握对象，要求学生保证在任何时候停下手中的笔，画面都是完整的。但当时我国在引进过程中，存在过分地强调技法表现的问题，如过于强调素描表现的“三大面五大调”“排线法”“分面法”等技术训练与要求，而忽略了对描绘对象本质的观察与分析。目前国内的美术教育体系依然会采用苏联科学的整体观察方法，同时也会摒弃一些过于程式化的表现技法。

如今的中国美术院校被归为“学院精神”的传承地，是聚集文化精英之处，构建文化学术高度、推动学术发展的社会所需之地。这也是中国的美术基础教学的变化与发展方向。当代造型艺术基础教学不再是“照搬照抄”西方造型技法的教学，而是进行了不断的反思及尝试：如积极强调提高学生的审美意识，而非仅仅满足于技法的纯熟，重“理”而非重“技”。然而也会出现一些极端的做法，如轻视甚至取消西画基础解剖、透视、色彩理论等课程，造成学生因为基本功不扎实、研究不深入，所以虽有足够的艺术情感但表达能力不足。中央美术学院教授文金扬先生曾

在1983年发表文章指出：“业务课教学有它自身的任务，也不可能所有业务课教员都能系统的精通理论知识，可惜许多人没有吸取经验教训，导致学生作业经不起透视、解剖、构图及色彩的分析，造成的损失很大。”中国美术家协会主席，原中央美术学院院长范迪安也谈及：“在今天知识传播便捷、信息发达的条件下，美术学院基础技法课在总量上已大为缩减了。但是解剖、透视、色彩理论依然是造型教育不可缺失的基础。我国美术学院的造型教学仍然以具象造型为主，它们是不可缺少的造型基础课程。即便扩展到意象、抽象乃至综合材料、装置等具象之外的创作方式，西方三技（解剖、透视、色彩原理）仍然是造型美学品格、造型感觉的重要组成部分，并潜在支撑着造型的修养能力。”

由此可见，无论如今的美术基础教育再怎样开放、多样，都还应建立在前人多年探索与总结的科学造型艺术表现方法的基础之上。要让学生在较高的艺术审美素质基础上有动手能力、表现能力，不仅仅要熟练技法，还要做到“知其然，并知其所以然”，这也是笔者编写本教材的初衷。本书分为构图学、透视学、艺用解剖学、色彩原理及绘画材料运用五个部分，这五部分几乎囊括了造型艺术基础最重要的知识点，可以给造型艺术初学者在艺术实践中带来理论支撑，更是画者了解造型艺术、欣赏造型艺术、表现造型艺术，进而去创作、创新的指路明灯。