

[全国中文核心期刊]

[华东地区优秀期刊]

[江苏省优秀社科期刊]

南京艺术学院学报

美术与设计

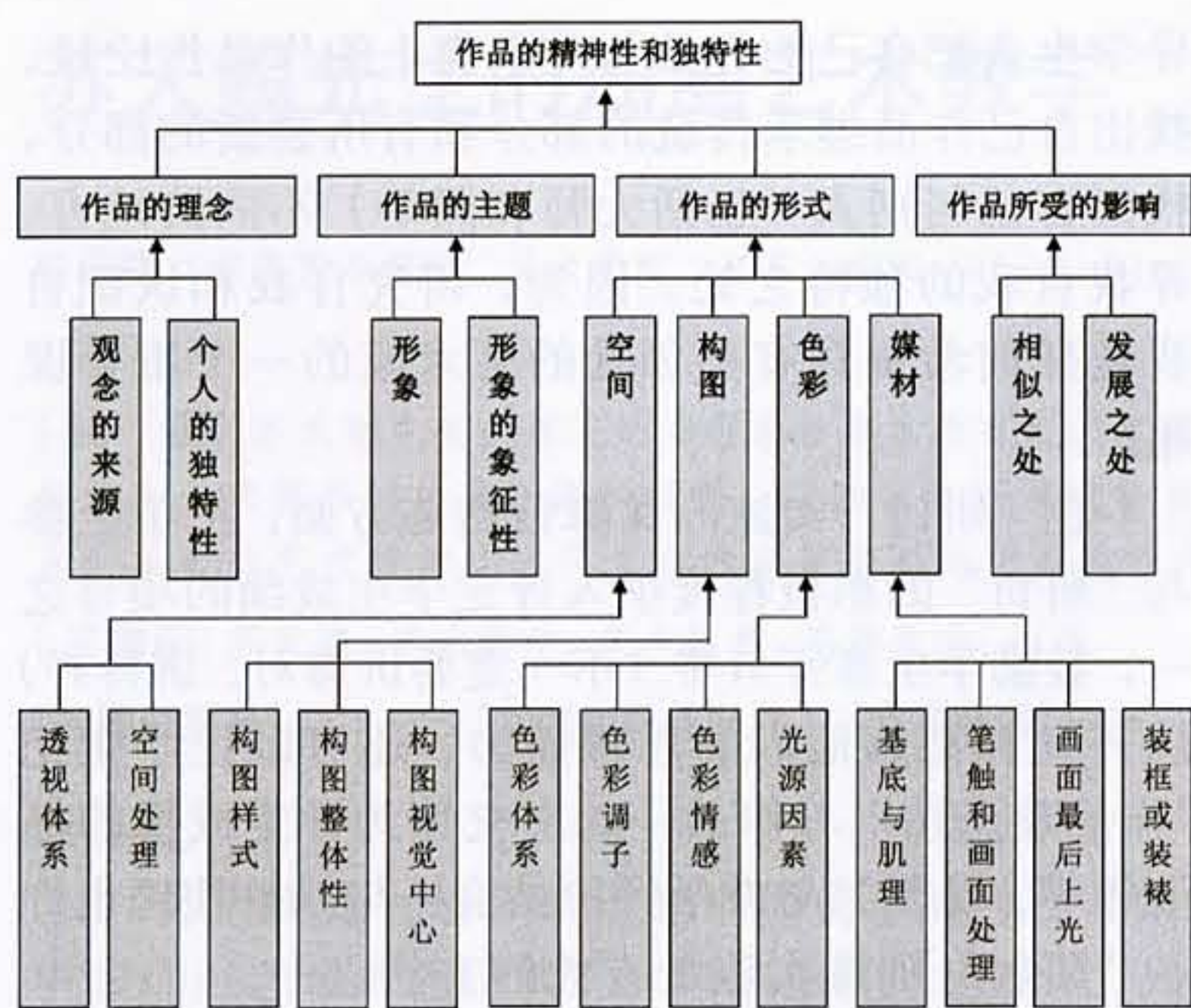
JOURNAL OF NANJING ARTS INSTITUTE
FINE ARTS & DESIGN

期待·认同·知名

2010.05

总第131期

者在教学中摸索出来的“研讨”方法之一，作为一个参考。

美术作品理念图

作品的精神性和独特性是美术作品的最终目的，是这个金字塔的塔尖，其下所有的层面都必须支持和帮助达到这样一个最高目标。作品的精神性指的是作品所要表达的精神内涵，包括如雄伟、激情、哀伤、优雅等等的一些情感因素；而作品的独特性指的是作者对事物的独特感受和作品与众不同的地方。

1、作品的理念（观念、想法、美术潮流、个性等）

A. 观念的来源（与美术潮流如表现主义、后现代主义等的关系）

B. 个人的独特性（如时代性、种族性、个性、经历给作品带来的独特性）

2、作品的主题（题材、内容，如人物、山水、静物等）

A. 形象（包括特定的图像和符号）

B. 形象的象征性（包括特定图像符号的象征意义）

3、作品的形式（技术层面）

A. 空间

a. 透视体系（焦点透视、散点透视、多种透视法的结合等）

b. 空间处理（深度、平面、幻化等）

B. 构图

a. 构图样式（构图的整体图形和运动方向）

b. 构图的整体性（构图的均衡感、游散感、节奏感等）

c. 构图的视觉中心（视觉焦点）

C. 色彩

a. 色彩体系（感性环境色彩、装饰色彩、表现性、象征性色彩等）

b. 色彩调子（冷、暖等；对比、协调、色彩的

视觉焦点等）

c. 色彩情感（优雅、热烈等）

d. 光源因素（光源及其协调性）

D. 媒材

a. 基底与肌理（木板、粗纹/细纹帆布、纸张；粗、细、光滑等）

b. 笔触和画面处理（见笔触、不见笔触、厚薄对比、平滑等）

c. 画面最后上光（高光、半光、哑光等）

d. 画框或装裱（古典、现代、高雅、粗犷等）

4、作品所受的影响（受其它艺术家的作品或电影、小说等的影响）

A. 相似之处（与所受影响的艺术作品的相似之处）

B. 发展之处（与所受影响的艺术作品的不同之处、有所发展之处）

在课堂上，教师会要求每位学生根据或参考此提纲为自己的作品（油画、素描等）重新准备一张适合自己的“作品理念图”，并提纲式地简短回答所列的问题。为什么要提纲式、要简短呢？笔者认为，提纲式的理念图有助于学生提炼出问题的关键和抓住作品的重点。在课堂上进行“研讨”时，学生本人除了必须在课堂上大声陈述自己的理念和手法之外，这张理念图还要与作品一起被钉在墙上（字要印得较大或人手一份复印件），大家都可以看到，以便于学生本人“重新审视”他自己所写的与其所画的关系，也便于其他同学和老师作此类的比较，以达到大家在一个特定范围内的讨论，不至于离题太远和“有的放矢”地提供有建设性的意见。

四、美术教育中“研讨”训练的实施方法

在专业课上，对于每一个作业，都会阶段性地安排好几次的正式“研讨”和多次不定时的、随机性的“研讨”，包括从创作或习作的草图开始，到作品的绘制过程和作品的完成之后。所以学生从画草图开始就要附带地准备好自己的“作品理念图”，并随着作品的发展不断的修改这个理念图。而且，因为有文字说明的要求，学生在创作的过程中就必须对自己作品中的每一个元素和处理手法都经过一番思考并不断地通过文字与作品的比对来反思其决定。结果，学生为其作品做出的每一种选择都必须是主动的、经过考虑的、经得起辩论的，而非仅仅是潜意识的或被动的。作品中的每一个元素都必须为达到其最高的目标——作品的精神性和独特性做出相应的贡献，而非抵消或削弱这个最终的目标，创作与“研讨”穿插性地进行对达到此目标提供了不少的帮助。这些“自我陈述”和“研讨”还将有助于作品在精神上和技术上不断寻找进一步

完善的途径。因为，一旦学生明确了其作品想要表达的思想，不光对他自己有帮助，其他参与“研讨”的老师与同学也能比较明确地知道该用何种尺度和标准去衡量其作品，以便为该学生提供有针对性的、有建设性的建议。同时这也有利于同学之间的互相借鉴，及时吸取别人的经验与教训，以集体的智慧去促进学生学习的主动性。

有些时候，学生所讲或写的与他的创作有很大的出入、与大家在画面上所感受到的东西很不一样。在这种情况下，大家就可以把画与文字作一番比较，帮助作者意识到文字与作品之间的矛盾并寻找作者所真正想要表达的思想。这也是让学生学习如何达到“画你所说的，或者说你所画的”一个过程。当然，在艺术创作中，先有形象后提炼出思想（形象先行）或者先有思想后创造出形象（思想先行）都有可能，往往因人或因具体作品的情况而异，但无论如何，作品的思想或精神内涵（content）与作品的形式（form）应该是一致的。

在对学生的“批判性思维”与独创意识的开发方面，老师和学生双方都要做更多的工作。老师要举行多种讲座，包括有关方面的艺术史资料、艺术流派介绍、当代美术的发展潮流、名家作品欣赏、名家创作思路分析，美术理论和艺术哲学思想的介绍等等。老师还要提供学生一些阅读的资料，包括艺术哲学和好的评论文章等等，并对阅读资料进行讨论，以拓展学生的创作思路。教室里还应该装有能上网的电脑和投影机以便随时搜索一些大家不太熟悉的艺术家，最好还要有 ARTstor database（须订阅的图片库）以便能搜索到比较大和清晰的图片。在“研讨”时，老师还要不断地引

导学生去把自己的作品与美术史上的作品作比较，找出自己作品继承传统的部分和有所创新的部分，找出自己与别人（包括大师和同学）不同的地方，寻找自我的独特之处，因为，研究自我和认识自我是任何希望具有独创性的艺术家的一个重要课题。

在“研讨”实施的保障性措施方面，把学生参与“研讨”的积极程度纳入评定学生成绩的项目之一，鼓励学生多开口讲（不一定要讲得对、讲得好）以开发和锻炼他们的思维能力。还可以让学生把“作品理念图”与作品一起上交作为评定成绩的标准等等。显然，与教学评价结合、与分数挂钩也许是“研讨”训练实施最有效的方法之一。

总而言之，在美术教育中，思维是需要锤炼的，特别是“批判性思维”。课堂上围绕作品的“研讨”（包括在思想上、文字上和语言上的思考、对话和辩论），尤其是提供一个结构性的方式和具体的提纲，诸如“美术作品理念图”等方法，将会帮助学生整理和锤炼思维：使学生的思想表达更有逻辑性、更加精准、更加深刻，创作目标更加明确、更加清晰、更能把握重点。思想锤炼和技术训练同时进行才有助于学生们在这两方面的同步成长，最终达到创作出既有深刻的精神内涵，又有高超的艺术技巧，而且还具有独创性的成功作品。因此，在美术教育中，“研讨”训练是一个十分重要的、必不可少的环节，特别是对学生“批判性思维”的建立和对创新型人才的培养起着关键性的作用，这将会对他们一生的健康和全面发展产生深远的影响。

（责任编辑：杨身源）