

特殊时期线上课堂 (在线教学专版)

2020年，在新冠肺炎疫情防控的特殊时期，清华大学美术学院遵循学校“延期返校、正常教学、发挥优势、保质保量”的原则，直面美术教学“师生互动性强、实践要求突出、反馈指导环节多”等线上教学挑战，圆满完成全院本科、研究生春季学期十六周全部教学任务。美术学院第一时间成立了教学工作组，由院长鲁晓波和院党委书记马赛担任组长，副院长杨冬江和院党委副书记李鹤担任副组长，组员包括11个系（室）主任，教务办、学生办负责人等。此外，全院11个系（室）均成立了教学保障组，并制定了各系（室）教学保障工作实施细则。如今，经过一个学期的适应、探索与应用，美术学院的老师们已经总结出一套完整的线上教学方案。2020年春季学期，美术学院共开设378门课程（其中本科生课程298门、研究生课程80门），授课课堂3665个，涉及任课教师197名。各项课程线上教学效果良好；课程考核、毕业答辩等关键节点全方位保证“形式有创新、标准不降低”；线上毕业展开展一周，浏览次数近200万。同学们坚持创作、老师们线上指导，师生共同克服困难，创作出了1000余件高质量的艺术作品。（教务办）

“云教学”启示录

清华大学“云上学堂——在线教学总结、分享与展望”大会举行美院副院长杨冬江分享“艺术之美，逆风飞翔”

2020年7月3日上午，清华大学“云上学堂——在线教学总结、分享与展望”大会举行，美术学院副院长杨冬江在会上讲话。杨冬江介绍，美术学院的日常教学有几个特点：首先，是现场体验，每一个专业都离不开工作室、实验室；其次，是实时互动，老师们的言传身教是同学们不断成长的动力和源泉；第三，是强调个性，鼓励学生勇于创新探索未知的可能贯穿于美院的日常教学之中。杨冬江表示，对艺术家来说丰富的生命体验、深刻的反思意识比技艺更重要，虽然暂时失去便利的学习环境，但是同学们收获了更多。杨冬江认为，这些反思和体验将成为同学们未来艺术创作的不断源泉，他相信这一代年轻人中一定会涌现出许多优秀的艺术家，他们代表着清华的精神、时代的精神。（清华大学公众号）

视觉传达设计系 | 设计实践课以变应变 探索在线教学新趋势

美院环境艺术设计系的老师们实事求是，千方百计寻找更适宜的教学方案，积极建言献策；同学们则认真投入，焕发学习热情，完成学习任务。大家在“云端课堂”中保持了定力，也保持了思考力。相关课程及任课教师：王红卫《编排设计》、王红卫《书籍设计》、马泉、顾欣《广告设计》周岳《三维造型基础-2》、陈楠《综合设计基础》。（视觉传达设计系）

环境艺术设计系 | “云端课堂”的定力和思考力

美院环境艺术设计系的老师们实事求是，千方百计寻找更适宜的教学方案，积极建言献策；同学们则认真投入，焕发学习热情，完成学习任务。大家在“云端课堂”中保持了定力，也保持了思考力。相关课程及任课教师：梁雯《专业设计（五）》、崔笑声《专业设计（五）》、张月《专业设计（五）》、宋立民《环境物理》、宋立民《毕业设计》。（环境艺术设计系）

艺术史论系 | 在云端+ 返回课堂、返回专业

美院艺术史论系经过前期的学习与探索，经过同技术平台及与学生间的不断磨合，行之有效的线上授课模式正在成型。互联网环境下，线上艺术项目如何运作？美院艺术史论系的师生们，在云端课堂中积极探索，“作伴学问乐未央”。相关课程及任课教师：陈岸瑛《西方现当代艺术理论》、陈岸瑛《美学》、李砚祖、张黎《设计概论》、李砚祖、张黎《中外设计论著选读》、李砚祖《中国陶瓷艺术》、王小荣《外国工艺美术史及设计史》、王小荣《学术基础·专业写作（二）》。张夫也《设计审美与设计批评》、张夫也《设计鉴赏与评价》、刘平《外国美术史》、刘平《未央·外国美术史》、刘平《西方古代美术史》、刘平《阅读与写作》、章锐《艺术管理研究与实践》。（艺术史论系）

工业设计系 | 云端训练专业思维 细节决定成败

美院工业设计系的师生们于云端平台不断探索，打造全新知识在线模式，训练专业思维，并增强了在线教学著作权保护意识。相关课程及任课教师：刘新《三维造型基础（2）》、蔡军《设计研究的历史与理论》、范寅良《展示设计（1）》。（工业设计系）

绘画系 | 艺术实践课“云解决”方案：在云端思考，在云下实践

针对线上课程，绘画系的老师们想方设法率先建立了春季教学交流群，从网上购置电脑、安装摄像头。调整和细化教学方案，夯实艺术理论基础。

相关课程及任课教师：李睦《色彩（3）》、丁荭《经典工笔人物临摹》、丁荭《经典工笔花鸟画临摹》、闫辉《素描（2）》、闫辉《铜版画制作》、文中言《丝网版画基础-0》。（绘画系）

陶瓷艺术设计系 | 精细化在线辅导 激发学生主观能动性

陶瓷艺术设计系的老师们因地制宜，侧重问题导向与实时互动，在强化引导学习的同时，实行精细化在线设计辅导，激发学生作为教育主体更大的主观能动性。（陶瓷艺术设计系）

染织服装艺术设计系 | “云教学”挑战与机遇并存，理论与实践并重

“特殊时期很多事物都停了下来，但激情、灵感、思维与爱，始终以自己的方式运作着。”“将挑战当作机遇，寻求‘教与学’的突破；在进行线上教学的同时，坚持线下的设计实践。”这是清华美院染织服装艺术设计系师生们在线教与学的真实写照。（染织服装艺术设计系）

工艺美术系 | 如何在云端诠释“设计思维与工艺技法”？

工艺美术系老师们在传统课堂的基础上突破创新，应对挑战，利用网络引导同学们碰撞出了灿烂的工艺火花。（工艺美术系）

部分在线课程简介

李鹤教授谈教学|《观念具象雕塑》

授课教师：李鹤 教授

雕塑艺术是以一种形体材料呈现和占据空间的艺术表现形式。在疫情特殊时期，部分同学另辟蹊径，主动学习3D建模和效果图渲染技术来辅助完成创作。创作题材上，大家以“疫情”为创作点——，以个人的方式表达对这一历史时期的反思和态度。（转载自：雕塑头条公众号）

限制与突破|《立体裁剪2》线上教学

课程名称：《立体裁剪2》

授课教师：李薇 教授

《立体裁剪2》作为服装造型设计的基础课程，针对线上教学存在的限制，采用讲授与学生汇报相结合的形式，讲授知识点阶段，鼓励学生通过临摹服装大师经典作品。课堂教学中采用多元化交流互动的课堂形式，最后根据学生特点，有针对性地指导学生探索个人的创作方向。（染织服装艺术设计系）

教师武汉在线授课“抗新冠”同学多地小组作业“云合作”

课程名称：《三维造型基础-2》

任课教师：邱松 教授

本课程设定特定的“疫”主题作业，即“如何针对特定的清华大学校园空地”，以建筑空间造型为研究对象，设计一组适合疫情重点地区返京师生隔离的临时建筑空间，并用视频方式予以呈现。停车场、荷塘、西湖游泳池等大学中的空地，成为同学们构思抗“疫”方案的首选。（基础教研室 邱松教授）

设计-课程|I SHOP THEREFORE I AM

STUDIO 5

课程名称：《专业设计(5)》

授课教师：梁雯 副教授

消费以一种前所未有的强势姿态介入，同时，数字技术又使消费已经不仅仅发生在物理空间当中，可以在家轻松地让商品滑向我们。作为一个设计师应该如何回应这个现实？（环境艺术设计系）

隔离的素描

授课教师：包林 教授

课程名称：《隔离的素描》

辅助教师：杨舒文

疫情时期的课堂和素描其实零散，那些由笔触和皴擦构成的画面是个人处境的投射，也是自身情绪的表达，以往那些轻快流畅的线条或细腻的光影转折在逐渐被不确定的形所代替。（包林 绘画系教授）

交互技术（1）：宅家迷惑行为大赏

课程名称：《交互技术(1)》

任课教师：米海鹏

同学们利用Arduino，通过小组合作，分担技术、实体搭建、人物绘制和视频制作等工作，完成了《宅家迷惑行为大赏》结课作品，反映疫情发生后人们积极应对变化的心理历程。（美710 CDIE7）

由表及里、教学相长|《素描人体》课在线教学探索

课程名称：《素描人体》

教学团队：魏小明 教授 罗幻 副教授 武豪 博士 助教

《素描人体》课开设于本科高年级由基础练习逐渐转向强化思维方法与创作能力的关键阶段。教学团队经过讨论，确定了“尊重教学规律，不可操之过急，由素描写生逐步转变为创作训练”的教学思路。教师每周设定实践主题，鼓励学生结合参考图片但强调多维度的思考模式，充分理解和掌握从平面到立体的观念转变。（雕塑系）

云创作《逆行者》|一次特殊的创作实践课作业

课程名称：《创作构图训练》

授课教师：马文甲 助理教授

授课内容：具象构图训练、抽象构图训练、观念性构图训练

《创作构图训练》课程是美术学院雕塑系项目制研究生《数字技术与空间环境雕塑创作》项目的基础课程。具象构图训练前期集中理论讲授和案例分析。实践开始于草图绘制，以加深学生对理论的理解，最后的主题性创作以《逆行者》为主题，表达自身面对当下疫情的真实感受。（雕塑系助理教授 马文甲）

设计-课程|跨学科的景观 TRANS-DISCIPLINARY LANDSCAPE

课程名称：《专业设计(6)》

任课教师：黄艳 副教授

校外评图：郭亦家、方沁 美国Sasaki景观事务所

设计课题：

以“生活在遗产之中——城市河流的自然、文化和风景价值”作为主题，聚焦但不局限于如下问题的探讨：（1）连接历史与未来的价值。（2）突出地方特征的价值。（3）表达风景的价值。（环艺系）

设计理论课勇于打破边界，充分发挥在线教学优势

授课教师：蔡军 教授

课程名称：《设计研究的历史与理论》

该课是一门有关“设计研究”的理论和历史发展趋势的理论选修课程。以“新冠肺炎疫情的问题”切入，如何用设计手段应对这个“无法用简单方法解决的复杂社会问题”呢？于是，从公共政策到医疗体系，从生态保护到传统文化……一张包含了十个维度的“大网”铺开，就此引导学生发掘其底层逻辑并洞见未来社会发展趋势。（工业设计系）

设计创造价值，应变迎接挑战——《综合设计基础》课程在线教学探索

课程名称：《综合设计基础》

授课教师：陈楠 教授

陈楠老师主讲的《综合设计基础》课程是本科二年级的专业基础必修课。陈楠将课堂训练进行了严密的设定，每周布置本周训练课题、答疑与讨论、提交并视频分享的时间节点全部预先定好并严格执行。（视觉传达设计系）

“春风化雨”——绘画专业《素描人体》课在线教学探索

课程名称：《素描2》（素描人体写生）

教学团队：闫辉 副教授 马晓君 研究生助教

《素描人体》是造型艺术的重要基础之一。教学团队经过反复研究，三周课程加强了人体形态学的讲授、临摹，增加了人体艺术史的研究、课堂的互动和讨论，将人体素描环节延长至结课之后一个月完成。（闫辉 绘画系副教授）

口罩解读 | 从防护隔离到时尚设计

授课教师：杨静 副教授

课程从特殊时期人人必需的“口罩”切入，紧密结合社会时事与“流行”现象进行“教学—实践”的探索尝试，从调研报告、延伸解读到时尚设计，呈现了口罩及其材料内涵的科技、防护、设计、装饰与现实生活的功能需求及时尚表达的联系。（染织服装艺术设计系）

设计·课程 | 场景 主题 消费

STUDIO 5

课程名称：《专业设计(5)》

指导教师：张月 教授

不同的教学系统培养出的学生在基本素质上会有差异，而这种差异会影响教学的实施。旧有的教学经验在面对一个不同的教学系统时可能会有不适应，需要探索、改变，这又带有了某种“试验”的意味。所以这次的教学是“经验”与“试验”的交叉和盘根错节。（环艺系 张月教授）

设计-课程 | VESSLES OF DESIRE

STUDIO 5

课程名称：《专业设计(5)》

授课教师：崔笑声 副教授

课程将“设计”定义为一个“编码和解码”的过程。

解码：从传统图像分析或日常生活观察中解析空间的片段或形态组织的基因密码。编码：把解析出来的空间符码以新的场地和消费关系为约束条件，以“空间即媒介”为线索再次编辑，最后形成新的空间设计。（环艺系）

课程展示 | 《综合材料》与《创作练习》

课程名称：综合材料

授课教师：顾黎明 教授

综合材料，应该称综合材质。是对物理材质的综合性艺术表达的选择与认知。当代艺术的材料，主要是利用物质、信息和图像化时代特征，来呈现社会文化迹象下，通过艺术情感的投射，表达社会存在的问题与现象。（绘画系）

清华地标图形设计 | 《图形设计》作业“情感篇”

课程名称：《图形设计》

教学团队：周岳 副教授 何洁 教授

《图形设计》课程是视觉传达设计系本科二年级专业基础课。本次课程将教学目标与当下结合，设计了“情感篇”、“是非篇”和“讴歌篇”三个单元作业。“情感篇”单元作业以“心中的清华园”为主题，要求学生围绕校园生活完成一系列的图形符号设计。（视觉传达设计系）

展示设计（1）：从局部到整体，从内容看形式

课程名称：《展示设计（1）》

教学团队：范寅良 副教授 陈洛奇 助理教授

课程以迪拜世博会中国馆的“一带一路”主题展厅为场地，结合“一带一路”的时代背景，鼓励同学们发散思维、运用综合手段进行设计。期间，还邀请到了前麻省理工建筑学院、罗德岛设计学院教授保罗（Paul Lukez）先生进行方案点评。（工业设计系）

鸟语花香 | 美院《历代花鸟画研究与创作》课程在线教学探索

授课教师：金纳 教授

《历代花鸟画研究与创作》课程是美院绘画专业研究生的专业课程，同时也面向美术学院各个专业的学生。为了在课堂上能呈现技法示范的过程，除了线下课堂所要用的绘画材料、临摹范本之外，金纳老师还专门准备了“直播灯”、“手机架”，以期达到最佳的线上演示效果。经过四周的讲授、示范、辅导，从同学们的结课总结和临摹作业来看，教学成果颇丰。（基础教研室 金纳教授）

“书境”——美院研究生选修课《书籍设计》

授课教师：王红卫 副教授

《书籍设计》课程以线上教学的方式开启。王红卫老师对课程内容及时进行相应的调整，并且结合线上授课平台的特点建立了新的授课模式。同学们通过线上互动学习，不仅收获了知识，还在线上交流的过程中分享了思想。此外，还通过多位业内专家学者分享书籍设计历史、现状与发展前景，拉近了同学们与真实的书籍设计行业的距离。（视觉传达设计系）

从图像到三维空间 | 《泥塑人体3》云课堂的教学实践

课程名称：《泥塑人体3》

授课教师：王洪亮 教授

《泥塑人体3》是雕塑专业的基础课程之一。在没有模特的情况下，参照图像做泥塑人体是疫情期间线上教学的最优选择，学生们观察习惯与思维方式的转变和适应是其中亟待解决的问题。课程以《伯里曼人体结构教学》中的一幅图片为参照形象、比例、动态等要求以西方古典雕塑多角度图片作为塑造参考。（雕塑系 王洪亮教授）

《等大着衣人物》在线课程实践

课程名称：《等大着衣人物》

教学团队：王洪亮 教授 王轶男 副教授 罗幻 副教授

《等大着衣人物》是雕塑专业的基础课之一，是巩固和提高研究生造型能力的关键环节，同时也是为具象雕塑创作打好基础的一门课程。研究生班以单人正、背、左、右四个角度的人体和着衣照片为参照进行写生。（雕塑系）

拓展教学资源，《壁画创作》网课总结

课程名称：《壁画创作》

授课教师：林乐成 教授

《壁画创作》课程是工艺美术系纤维艺术本科二年级的专业基础课。林乐成老师先后与工业设计系马赛教授、杨冬江教授及6位特邀授课老师进行交流。课程结束时，同学们很好地完成了阶段性教学要求的作业，达到了阶段性教学目的。（工艺美术系）

绘画系教授顾黎明谈油画专业创作练习

课程名称：《创作练习》

授课教师：顾黎明 教授

创作练习目的

- 1、创作练习是油画本科教学阶段性研究创作的课程。
- 2、创作是艺术综合创造力的培养与提升。
- 3、开启思维，拓宽思路，求于问题的深度探究。（转载自：艺论ART公众号）

耐心培育、行稳致远 | 对造型基础课线上教学问题的讨论

针对美术学科造型基础课周期长、见效慢、前后关联程度高等特点，几位青年教师展开讨论，并分享了线上教学经验，探索行之有效的教学思路和方法。

- 《平版画基础》 绘画系付斌老师
- 《素描》 绘画系莫芷老师
- 《浮雕人像》 雕塑系冯崇利老师
- 《泥塑人体1》 雕塑系罗幻老师
- 《素描2》 基础教研室张姗姗老师

线上课程作业展

“科学防范抗疫情，万众一心战病毒”创意作品线上展

2020年2月，美院各专业的同学们踊跃参与，采用各种艺术形式进行科普创作，绘制公众防护指南，表达战“疫”的信心和决心，为抗击疫情贡献自己的一份力量。（党务办）

一份抗“疫”参与档案|美院《广告设计》结课作业线上展

由美院视觉传达设计系教授马泉和副教授顾欣指导的2017级本科生课程《广告设计》以“抗击疫情”为主题进行平面公益广告创作，成为特殊的抗“疫”参与档案。（视觉传达设计系马泉 教授、顾欣 副教授）

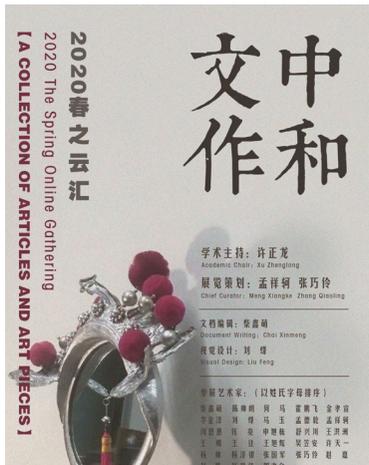
“疫”之云思2020|雕塑系同学的“疫”中所想

2020年4月中旬，雕塑系美818班以群展的方式举办作品展，以最为直接的、富有个性的语言方式表达这几个月来的自身感悟。（美818班班主任 马文甲）

雕塑系师生等共同策划的“中和文作——2020春之云汇”展以网络形式开展

2020年4月5日，由雕塑系许正龙教授作为学术主持，雕塑系博士生孟祥轲及意大利卡拉拉美术学院硕士生张巧玲共同策划的“中和文作——2020春之云汇”展览以线上形式开展。（雕塑系）

“缬韵”——《染织工艺基础》课程线上作品展

2020年4月28日，由染织服装艺术设计系教授贾京生承担的《染织工艺基础》课程举办作业展。（染织服装艺术设计系）

材料的维度|雕塑系举办《材料实践②》课程作品云展

《材料实践②》的课程作业展分四部分——故土、追忆、生命、灵智，彼此串联，展示自身从材料感悟至动手实践的艺术体悟。（雕塑系美818班）

素描·结课展|图像实验室：采样 IMAGE LAB: Sampling

2020年5月8日，由莫芷承担的课程《素描》举办主题为“采样”的结课展。“采样”作为本展览的主题，意在突出每一个行动中的个体，每一个真实的生命状态。（绘画系）

欢迎关注清华美院
微信公众号