

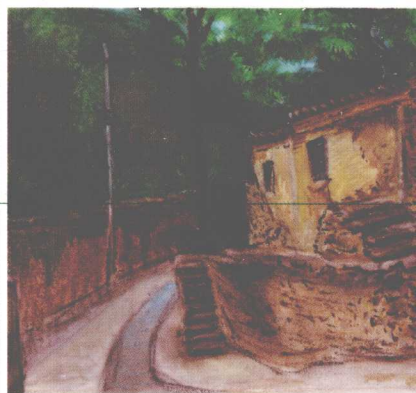
色彩教学

清华大学美术学院

Academy of Arts & Design, Tsinghua University

社会实践课

》》》》 主编 陈晓林

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁美术出版社

SECALJIAOXUE

清华大学美术学院
Academy of Arts & Design, Tsinghua University

社 会 实 践 课

色 彩 教 学

主编 陈晓林

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

清华大学美术学院社会实践课教学系列丛书编委会

策 划: 范文南

主 编: 范文南

编 委: 洪小冬 鲁 浪 王 成 童迎强 王 申 罗 楠 李 彤
李卓非 王 楠 关 立 严 赫 张思晗 郝 刚 刘 时
彭伟哲 方 伟 林 枫 关克荣 申虹霓 薛 丽 吕鑫洋
苍小东 郭 丹 肇 奇 田德宏 王振杰 邵悍孝 王 东
高桂林 张 帆 崔 巍 高 焱

图书在版编目(CIP)数据

清华大学美术学院社会实践课. 色彩教学/陈晓林主编. —沈阳: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2009.12
(清华大学美术学院社会实践课)
ISBN 978-7-5314-4521-0

I. ①清… II. ①陈… III. ①色彩学—高等学校—教学参考资料
IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第239089号

出 版 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 5.5

字 数: 50千字

出版时间: 2010年2月第1版

印刷时间: 2010年2月第1次印刷

封面设计: 范文南 童迎强

版式设计: 童迎强 苍晓东 刘志刚 光 辉 彭伟哲
方 伟 林 枫 关克荣 申虹霓 张思晗

责任编辑: 童迎强 苍晓东 刘志刚 光 辉

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-4521-0

定 价: 35.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

写在前面

蒋智南

今天清华大学美术学院的“社会实践课”，其实就是从前的“下乡写生课”，但我们任课教师所面临的问题是与从前不太相同的。第一是，大部分上课的学生都是“90后”出生的，他们基本上没有吃过什么苦，对艰苦的生活更没有亲身的体验，农村的生活对他们来讲是比较陌生的，更何况我们今年下乡的时候又是一年当中最热的季节，且又遇上干旱少雨。第二是，今天的农村也与从前的农村有相当大的差别和变化，社会主义新农村的建设及“农家乐”旅游的兴起，也使原本朴实的农民变得很“实际”，一切都要讲“经济效益”，钱就成了问题的“交点”。

怎样上好今天的社会实践课，让学生在乡下度过难忘而又有收获的时光，还能让“农家乐”的乡亲们也满意，这是我们任课教师要提前做好的功课。我们集中大家的智慧，想方设法多跑一些京郊的山村小镇和比较知名的景点，再经过

反复的比较斟酌，最终我们才会定下上课的地点，并事先谈好各项事宜，这其中包括住宿及伙食的标准和质量，甚至要细致到每天的菜谱和洗澡的时间，等等。气候是我们无法控制的，当然也不能听天由命，但最难的还是与当地百姓的相处，每天我们老师都要解决不同的问题，千方百计地来化解各种矛盾，目的只有一个：那就是让同学们安全、安心地在乡下体验生活，感受自然，了解民生，用自己的视角和语言来描绘和记录自己的感动，并从中学会关爱和感恩……

每当看到学生们专注地过山村的角落里、在山间的小路上、在山野的丛林中写生的情景，看到他们画得厚厚的速写本，看到他们狼吞虎咽“抢饭”的样子和夕阳下同学们与村中的猫狗们尽情玩逗的场面时，我们这些老师的内心便充满着喜悦。

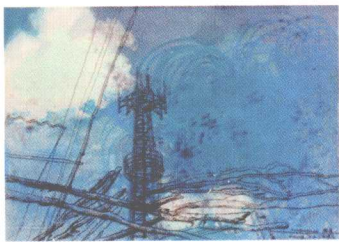
我们可以从学生的作品和文字里感受到他们的内心所发生的变化，看到今天“90后”的内心世界，在他们的天空里同样飞翔着从前的美好理想，他们不仅有对艺术的真诚和热爱，更不缺少人性的光辉，就连雨后傍晚的天空中都为他们画出两道彩虹……

当清华大学的校车载着我们即将离开社会实践的山村时，我们分明看到乡亲们亲切而朴实的眼光，那位哑巴大叔的眼里还含有泪水，那些村子里可爱的狗尾随在已经启动的车轮后，久久地跟随着……

景物写生教学笔记

田旭桐

许多时候，看似简单的事情，人们却把它变成了一种期待、一个问题。七月中旬带学生到京郊的双塘涧写生，早已激起的兴奋迅速地被炎热的天气和第一天数十张几乎分不出来任何特征的作业所替代。使这些年来不断争议的“千人一面”现象重新摆在了面前，无法回避，绕不过去。不过，随着时间的推移，烈日当头下的画画，最快乐的是作画者本人。也许这次写生就是冲着这种气氛而来，期待的感觉幻化成眼中的景物。尽管十余天的时间无法解决学生诸多问题，但是培养一种认识形态的方法，发现自然中为我所用的表现因素，激发潜在的好奇心，还是能够做到的。

廖青

许诺

写生始于观察

20世纪有一句被艺术家经常重复的话：绘画不是追随自然，而是和自然平行地工作着。写生始于观察，观察本身就是已经创作了。时常困扰我们的是“视而不见”，动手画

画时不知如何下手。寻找一个角度，发现自然中可以描绘的景物变成了一件非常困难的事情，似乎只有等待灵感的到来，其实，这是徒劳的。格莱汉姆·苏什兰说，自己常常怀揣着一个很小的速写本，漫无目的地闲逛，没有期待，东张西望的时候反而会出现使自己感兴趣的东西。后人论元代画家黄子久：“终日只在荒山乱石、丛木深筱中坐，意态忽忽，人不测其为何。又每往泖中通海处看激流轰浪，虽风雨骤至，水怪悲诧而不顾。”一个是寻找，一个是沉酣于自然中，使自然万趣融于神思。面对自然把感受“看到”自然形态之中，这就意味着重新构建与之联系着的各种形态和色彩印象。

选择视点

不要忽视周边已经熟悉的事物，换一个角度，比如俯视突出一点、夸张透视关系、改变尺度突出肌理等，新的视点能够帮助我们找到全新的感受。

重视基本规律

绘画有不同画种，设计有不同分类，景物写生能够解决其中某些造型语言的基本规律，但不能简单地归结为为某些专业服务的工具。狭义化的理解在约束了表现力的同时，也必将导致削弱塑造形体的能力，限制新的表现语言。徐悲鸿在论及素描时曾有一个新七法之说：一是位置得宜；二是比例准确；三是黑白分明；四是动作姿态天然；五是轻重和谐；六是性格毕现；七是传神阿睹。七法之中既重视造型规律，又有对不同造型方式的主动性认识。现在看来同样具有一定的指导意义。一段时间内，曾将写生的趋同现象归结到“有法可循”之上，反过来的无法可循同样隐有后患。

马慧

于佳馨

不忽视写实

写实不是自然景物的复制，虽然说景物写生要有个性，但个性的表现并不是求奇求怪求变形。即使是写实的造型方法同样各有差异。八十年前颜文樑先生上写生课要求用木炭画，每人必备细砂纸一张，把木炭磨得很尖。写生时讲比例、结构、透视和调子，并视高光如珠宝。解放初期徐悲鸿上写生课，带来许多欧洲的古典绘画印刷品。其中一张德国格林茨涅尔·法尔斯多夫的老人肖像，毛发、肌肤、衣料质感精微毕现，大家一见惊诧其逼真程度，甚为敬佩。徐先生说，这是最差的作品，拿来引以鉴诫。认为好的写生方法是“射人先射马，擒贼先擒王”。倡导“但取简约，以求大和，不尚琐碎，失之微细”。

精确并非真实

1948年，马蒂斯在费城美术馆的回顾展目录中写了两篇短文，第一篇就是《精确并非真实》。他强调艺术中感人的力量并不是来自精确地复制自然形态，也不是依赖耐心地把种种精确的细节集合在一起，而是依赖艺术家面对自己选择的客观对象时，他那深沉的感受，依赖凝聚在其上的注意力和对精神实质的洞察。很多时候，对于物体的观察总想表现出见到的全部细节，甚至提出“逼真的就是美的”。因而竭尽所能突出自然景物的光影色调、空间质感。这种与景物相对应的写生模式，培养了抄录自然表象特征的技巧外，带来的是缺乏个人想象力，忽视了对形式趣味的探求。当用这种造型语言套用更丰富的表现时，不自觉的忽视形式的多样意味，技巧排斥了眼力和心智。

曾家佳

文乐

颜色拼盘

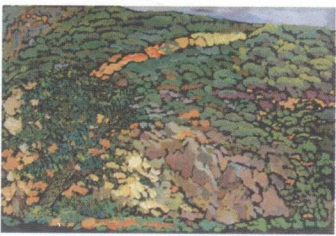
色彩存在于自然的每个角落，并无时不在流逝着改变自己的面貌。景物写生的诸多因素里，色彩能够迅速地吸引人的视线，触发人们的情感。当我们试图借用不同的笔触展现或改变某些肌理质感时，更会形成多样的氛围，影响视觉判断。面对跳跃的色彩，就像面对一个丰富的颜色拼盘，专注它，分析它，从中挑选出为己所适用的那部分。”在画花朵、红罂粟、蓝色的矢车菊、白色和红色的玫瑰和黄色的菊花时，我已做了一系列的色彩研究——寻找蓝色与橘色、红色与绿色、黄色与紫色的对抗。我想得到强烈的色彩，而不是一种灰色的谐调。”——凡·高。很显然，色彩表现是一个主观的寻找过程，使用任何色彩描绘景物，最终都要与思维联系在一起。突出色彩有助于创造力的发展。它唯有以往经验的积累转化成艺术语言，才能传递出情感价值。

发现条件色

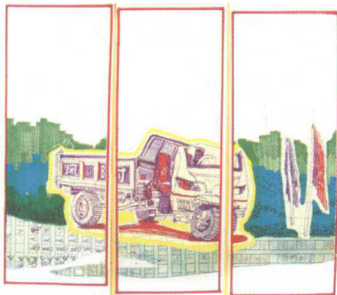
以条件色为出发点的印象派是作为异端在一百年前出现的。这些能够纯净地表达光影颜色的画家们，无论如何也无法让生活在雾都伦敦的人们认为灰紫色的雾是他们再现了真实的色彩。有人说是牛顿的三棱镜学说支持了这种色彩观念，但是为什么中世纪科学家维泰罗在《古今数学思想》中记载：让白光通过六角形晶体产生的色散现象，和文艺复兴时期达·芬奇观察到的条件色规律，却没有改变当时画家们的固有色观念呢？其中既有科学条件的制约，更有主观上的因素。唐代诗人王勃有句诗“烟光凝而暮山紫”，北宋诗人周邦彦在《玉楼春》中写道“雁背夕阳红欲暮”，这既是诗人细心的观察，也是诗人有感而发

李秀晶

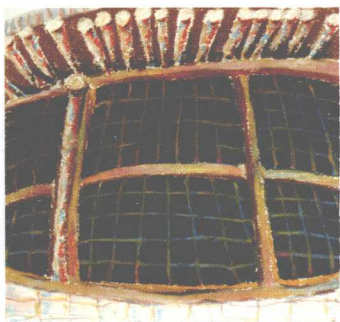
徐翔

马慧

温雅

魏婷

的抒情。条件色在景物写生中是重要的，但条件色之外的颜色之间的和谐同样不能忽视。

色彩的和谐

色彩的分解产生了跳跃的光感，通过这些分解的色彩表现出来的层次，就像音乐家运用音阶产生节奏、韵律和节拍。景物写生的色彩因素中，色彩的分解使色彩更加丰富，色彩具有活跃的情绪性格。无论这些颜色是多么的没有形象，但是，只是它们一个挨一个地摆在一起也是不够的，色彩的美因关系而存在。

静物写生的色彩和谐，就是着眼于组合上的自然而又融洽的关系。和谐也需要对比，没有对比，色彩就会失去趣味点。人们常说寓动于静，静中有动，这一点不是对动和静的中庸调和，而是相互衬托，把动静控制在一定的尺度内。

食无定味，适口者珍

景物因人而异，描绘者心境的变化也会使同一景物出现不同的面貌，幻出多样的意境。《山居清供》里有一则小故事，太宗问苏易简，天下美味，有哪一种最为适口呢？苏易简答道：“食无定味，适口者珍。”《山居清供》不是什么讲哲学的至理大书，只不过是一本薄薄的菜谱而已，却无意间说出了大道理。景物写生并不仅仅局限在技术层面，还应该包括对学生潜质的发现。二十几年前见过一本美国的色彩教学教材，开篇之章并没有讲色彩规律和技法，而是安排了这样一个课题：在一张白卡纸上画出40厘米长宽的方格，再把它分成若干5厘米见方的小格子，在限定的30分钟内，按自己喜好的顺序将颜料袋内的颜色平涂在方格内，涂时要保持笔触有足够的颜料，可以涂得很匀，也可以涂得很粗糙。

结果是，虽然从商场买来的颜料色相相同，排列的顺序却大不一样。有的强调对比，有的按冷暖色顺序排列，有的红色系在前，有的绿色系后紧邻蓝色系，有的涂得均匀，有的水色淋漓，带有情绪和个人特征。老师具体分析这些区别，并强调用这种色彩的区域化选择描绘形象。对于色彩知识的掌握，注重点不同，结果必然存有差异。

每个人都具有神奇的对色彩的把握能力，其中一部分人无需寻找一种固化的观念进行指导，另一部分人依靠不明确的模糊的“无意识”去表达，还有一部分人在形式上借鉴他人的风格，重新构建判断标准。从这种意义上说，对色彩的创造力表现并不只是局限在那些具有特殊才能的少数人身上。

由晓彤

由晓彤

● 构成形象的方式虽然凸显精细，但没有遵循自然形态的表象特征。而是通过朴素而又富有变化的微妙色阶，诠释对景物带有情绪化的感觉。值得注意的是，笔触的排列是借用拆解的方式，压缩在了几个层面。越是细微，越是强调变化的地方，这种拆解方式越是能使它们巧妙地统一在一起。

指导教师：田旭桐

● 看似极为普通的物件，作者却选择了系列的方式来描绘，这是其中的一幅。直觉中感悟到一道刻痕，一处破裂的折迹，被风吹去的纸片都暗示着岁月与生命的迹象。这种迹象看似是时间留下的，但背后更多体现人为的因素，写实的技法，不拘于法的构图加深了这种印象。

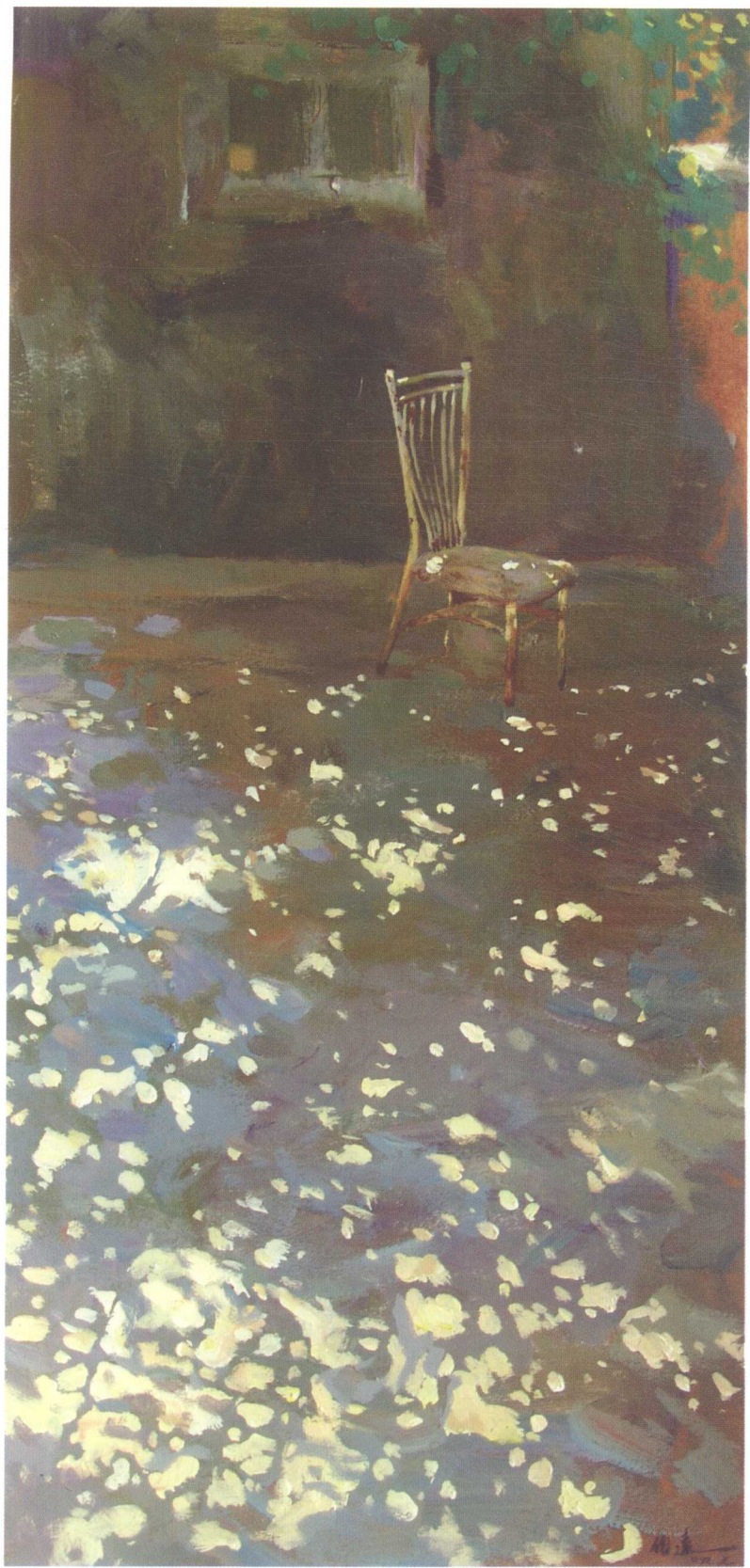
指导教师：田旭桐

安德生

曾松林

● 构图中对景物的描绘是由突出材料特征开始的。写实的形象借主观的笔触和肌理，使色彩交融之中的松散形象具有塑造感。色彩冷暖和互补色的配置，丰富而不杂乱，视觉效果给人一种逸笔流畅之感。

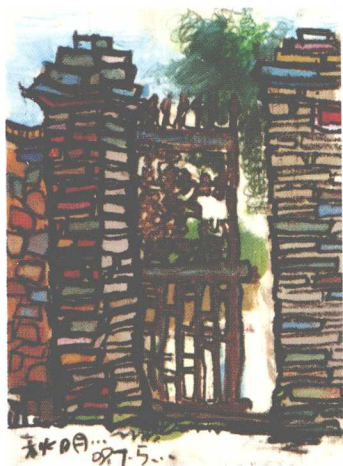
指导教师：田旭桐

商伯远

造型基础课程探究

陈辉

色彩习作与速写训练自从美术学院化教育开始就一直没有间断过对此课程的研讨与争论，这似乎成了不可避免但又需反复思考且必须深入研究的课题。色彩与速写课程将如何传承、发扬、创新，并梳理出艺术教育基础课程体系的科学规律和发展脉络，是摆在我们艺术教育者面前的重要内容。艺术教育的特征应该是：一、帮助学生树立艺术理想。二、实施个性化教育，因材施教。三、调动和培养激情，启发学生的想象力和创造力。四、营造有艺术氛围的教学环境。五、采取讨论与批评的教学互动方式。当我们始终把艺术教育与时代表紧的时候，我们会发现艺术教育孕育着鲜活的生机，僵化没落的教育方式会离我们远去，当我们面对一批又一批充满新思维、新观念的时代青年走进教室的时候，我们能否扪心自问——我能为人之师、解惑、传艺吗？

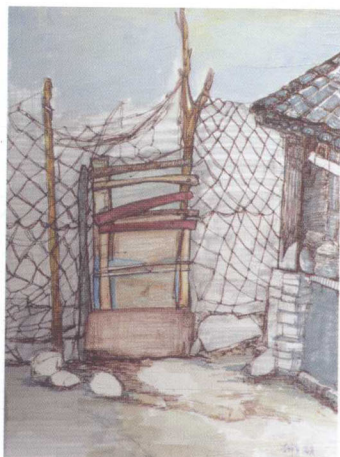
任秋明

进入21世纪是一个高信息量、高科技的时代，艺术观念

空前活跃，艺术形式呈现多元化的格局。高信息量的喷涌不断刺激和致使艺术教育者与被教育者艺术观的转换与更新，高科技手段的运用激活了习画者艺术创意的释放，是当代技术手段与观念的碰撞，促成了艺术作品的时代语言呈崭新的多元气象。当我们还在对古典主义、印象主义、现实主义的造型和色彩意犹未尽的时候，以苏式或法式的造型艺术作为唯一审美标准的界定已悄然发生了变化，一味地再现客观，把对客观表现的准确性视为不可逾越的准则也逐渐松绑了，从艺者的理论与实践有着多条途径的解读性与探索的可能性，先生们开始尝试以多种绘画语言和形式来因材施教，学生们逐渐学会了对艺术审美与价值的判断和分析，先生的话已不是一成不变的标准和尺度，并被学生视为不敢违命的圣旨。传承与创作、宽松与自由、自信与理想、讨论与批评的教学方式成了师生间的互动交流、取长补短的新方式。

从基础教育的课程本身来说，采用配餐制和自助式相结合是一种科学且行之有效的好方式。共识的基础是固定的营养，自助式为学生调配了养分，学生缺什么自己去寻找。对于教师来说，碗里不能总是老三样，教师是配菜师，因人而异配备菜肴，看人下菜碟，打造学生属于自我个性的艺术作品，强调纯正口味。习作虽然是手段和基础，但不能狭隘地认识它的作用，它是创作过程的胚胎，孕育着艺术新生命的诞生。教师要示范在前，言传身教，“解惑”自身要“有货”，艺高为师，德高为人。

对于学生来说，他们已逐渐开始学会了对艺术的借鉴与批评，在构建艺术价值体系的平台上进行着艺术横向的比较取舍，纵向的传承与创新，掌握和调节宽口径、厚基础的

李梓萱

双刃剑,勇做艺术创新的冒险家,不断向学科新领域探求。如果说学生有了对艺术审美价值与审美格调的取向和定位,固然就有了博采众长、去伪存真的鉴赏力,如果有了善于思考与杜绝俗魅艺术的尺度,固然就有了艺术的批评精神。对教师来说,应具备宽广的胸怀与包容的心态,鼓励学生的实验性探索和多种创新的可能性,培养学生个性的轨迹,自始至终注重学生个性化的培养,如同一粒种子一样地发芽、结果、成材。树立学生对艺术个性的认同和个性是艺术生命的理解。因为只有个性的艺术才有艺术的独特性,才有与别人拉开距离的可能性,才有艺术的气象万千,才有其存在的意义和价值。

色彩给我们带来了心理、生理及视觉上无限的想象空间。色彩的抽象之美如同音乐的旋律,置我们于畅快与悲愁、惆怅与缠绵、激动与宁静、苦涩与开怀的情境里陶醉。而速写给我们带来的是对生活的感受,并通过艺术元素长期的胚胎,而可能诞生的优良品种的细胞,发育得好坏全凭合理得法的积累与坚守。

尽管艺术之路对于艺术理想者是永远没有彼岸的孤舟,尽管从艺之道没有坦途,但艺术创作过程中的快乐与痛苦,成功与失败,坚守与忍耐,只有身临其境者才有如醉如痴的迷情与感触,愿天下同道者的执著能结出艺术之果、艺术之硕果,在艺术探索的过程中体味着艺术阵痛的艰辛与快乐吧。

温雅

快乐的山村

王君瑞

农村生活实践有助于学生们了解户外的色彩、环境及具体、朴素的现实生活，并且可以从中学习如何选择内容和形式，建立起个人感悟的画面，更重要的是，离开校园少了许多心理上的压力。在没有约束的山村里，学生们以自由、快乐的心理状态去描绘个人的意愿、心境，去寻找自己的表达方式，逐步学会自己走路的健康习惯。艺术来源于生活，在山村的体验，会让他们多一些稚朴，少一些浮华，多一些自我，少一些功利。

王宇

随意的用笔，粗犷的线条，有效地表现了山村残旧的房屋，用短时间记录了感受中的空间环境。

指导教师：王君瑞