

四川美术学院附中

色彩教学作品集

米立权 邹昌义 李真 编著

四川美术出版社

1989.10.10

四川美术学院附中
色彩教学作品集

米立权 邹昌义 李真 编著

四川美术出版社

(川)新登字006号

责任编辑：张 苏

封面设计：张 苏

技术设计：王礼冰

四川美术学院附中

色彩教学作品选

四川美术出版社出版发行

(成都盐道街3号)

新华书店经销

成都七二三四工厂印刷

开本787×1092毫米 印张6.5

插页52字数22千

1993年6月第1版 1993年6月第1次印刷

印数：1—3,000册

ISBN 7-5410-0847-8 J·809

定价：24元

前言

美丽的四川美术学院校园里,有一块郁郁葱葱的美术“苗圃”,那就是四川美术学院附属中等美术学校(以下简称四川美院附中)。

四川美院附中创建于1954年,面向西南地区和四川省内招生,以培养德、智、体全面发展的高等美术院校后备生,并向社会输送中等美术人才为办学宗旨。该校贯彻多层次、多渠道办学原则,除开设四年制普通班外,还先后招收了少数民族班、委托代培班、进修班、补习班、函授班。为社会各方面喜爱美术的青少年创造了良好的学习机会,也为提高美术院校生源的专业素质奠定了基础。

四川美院附中建校三十八年来,经历了风风雨雨,特别是遭受“文化大革命”十年浩劫的摧残,使学校几经陷于停顿,校园荒芜,人心颓丧。党的十一届三中全会以后才得以复甦,1978年再次恢复招生。随着改革开放的深化,使学校得到了前所未有的发展,一支老中青结合并具有较深艺术造诣和丰富教学经验的教师队伍业已形成。正是他们淡薄名利,清寒执教,辛勤地耕耘着这块美术“苗圃”,为我国美术事业培养了一批又一批人才。其中有的已成为高等美术院校的优秀学生,有的已成为文化、艺术、教育界的美术家、教授和管理骨干,他们对新时期美术事业的发展作出了应有的贡献。

楼高万丈从地起。四川美院附中的美术教育是一项培养新一代美术人才的基础工程。因此,我校坚持贯彻五育并举,德育为首的办学方针,同时重视严格的文化、专业基础训练,通过课堂教学和深入社会进行艺术实践,使学生初步树立正确的文艺观,并具有一定的审美能力和社会责任感,以及较强的美术创作能力。

四川美院附中根据培养目标的要求,素描和色彩两门课程在专业基础课程中占有重要位置。素描,侧重于造型素质的训练;色彩,侧重于色彩素质的训练,各有其独自的规律和法则。教学进程中教师遵循“从简到繁,由浅入深,由易到难,循序渐进”的原则。低年级的素描教学内容是从研究石膏几何形体和静物入手,使刚步入学校的学生以正确的方法逐步掌握造型的比例、透视、形体结构和明暗关系,以及组合画面,表现质量感和描绘空间关系的技能,让学生懂得素描造型的基本规律。这对于学生用几何形体的原理来理解真人的体积和复杂的透视关系是十分有益的。由低年级向高年级过渡,为了进一步培养学生的素描造型能力,在由画静物转入画真人之前,要进行石膏像写生,这是人物写生的过渡环节。因为石膏像是静止的,固有色单纯,明暗关系清晰,结构明确,使学生易于掌握轮廓比例,明暗色调,形体结构,虚实空间等素描造型手段。通过石膏像写生训练,使学生能够进一步处理好整体和局部,现象和本质,感性和理性等关系,能够独立思考,学会分析比较方法,从而增强学生的艺术理解和审美判断能力。当进入真

人素描写生训练时,教师要求学生不仅要学会描绘人物的外部造型特征,而且更重要的是如何去刻画出人物的内在性格特征。同时,教师还借助于艺用解剖学、透视学的原理,帮助学生准确地理解和描绘客观对象,以便更好地掌握其规律性。此外,我校还注意加强学生对速写的训练,目的是培养学生具有敏锐、迅速地捕捉形态特征、动势神情的能力。并引导学生熟悉生活,热爱生活,扩大艺术视野,丰富艺术感受,增强形象记忆能力,积累生活素材,为今后的创作打下坚实的基础。

四川美院附中的色彩教学,以水粉画为主。通过对静物、风景、人物的写生训练,使学生了解色彩的基本原理,掌握色彩调配的规律和表现技巧,奠定学生的色彩造型基础。在色彩教学中,教师始终注意培养学生对色彩感受的敏锐性。传授对色彩的正确观察方法和体会色彩的情感变化,让学生学会处理色彩相互间的复杂关系,从而掌握色彩的基本规律。同时,要求学生认识到用色彩塑造形象应把握色彩画中的素描关系,并作为色彩变化的依据。因为色彩造型中的主次、明暗、质量感、空间感等的处理,都有赖于色彩的素描关系的准确。正如马蒂斯所说的:“如果素描是属于心灵的,色彩是属于感官的,那么,你必须首先画素描,培养心灵并能够把色彩导入心灵的轨道。”查理·勃朗也说:“必须把素描和色彩配合起来才能产生绘画,……但是,素描必须保持它对于色彩的优势。否则,绘画就要迅速走向崩溃。”足见素描与色彩的关系。

四川美院附中在素描和色彩教学安排上,采用了长期作业与短期作业相结合,课堂教学与课外教学相结合,默写与速写相结合,基本功训练与创作相结合,旨在让学生全面掌握造型艺术的基本法则和表现方法,为今后进入更深层次的学习和研究作好铺垫。

四川美院附中恢复招生十四年来,在教学中继承和发扬了传统的优势,同时,在教育改革的新形势下,我校的教学又进行了新的探索与尝试。这次编辑出版的我校学生素描习作选和色彩习作选,是继我校周琳副教授编的《素描静物范画》、《素描石膏像范画》,以及黄晓玲副教授编的《色彩静物范画》之后,又一批学生的新作。这些作品都是选自近年来的学生课堂作业。虽然这些作品还显得十分稚嫩,却透露出一种清新和纯真的情调。从中可以窥见我校专业基础课教学的思想、意图、方法和成果,也可见出学生进步的轨迹,以及浸透着教师们的心血。现在奉献给读者,意在聆听老一辈美术教育家和兄弟院校同行以及青少年美术爱好者的批评指教,以便我们总结经验,开拓未来。

本画册能有机会同读者见面,首先应感谢四川美术出版社的热心支持。图版说明文字最初由我校专业教师分别编写,并由周琳副教授统稿,最后经四川省社会科学院哲学与文化研究所刘长久先生审改定稿,谨此鸣谢。

我们深信四川美院附中这块美术“苗圃”,定会在广大读者的支持、理解和关怀下,沐浴着灿烂的阳光茁壮成长。可以预料嫩篁香包得以阳光雨露,必将劲竹凌云。

米立权

1992年7月于四川美院桃花山

静物(3学时) 曾卫东(补习班) 指导教师:李 真

对于刚接触色彩画或涉猎不深的学生,我们在教学上要求他们先从静物写生入手,逐步掌握色彩造型的基本方法。但在写生过程中,有的学生总喜欢睁大眼睛去寻找对象的色彩,由于没有把握住色彩的关系,往往会使画面的色彩不协调,加之用笔也较生硬、琐屑,因而画面显得既“花”且“乱”。鉴于这种情况,教师会引导学生尽量根据自己所学得的色彩表现方法,将画面的色彩处理得单纯一些和用笔平实一点,以便达到教学的基本要求。

这幅静物写生是为了适应报考美院附中而作的练习。画面简洁单纯,色彩明快饱和,黑白灰层次分明响亮,构图也较完整。其水平相当于录取附中学生中的高分试卷。

静物(3 学时) 彭翔君(补习班) 指导教师:李 真

这幅习作与前面一幅习作同属于一种类型,只是描绘的对象略有不同。作者在把握大的色彩关系方面较好,色调明快,层次分明,背景的灰色处理得较好,只是用笔稍乱了一点。此外,对苹果的分面,在用笔上显得有些生硬,缺少过渡色,说明作者在理解上犯了机械分面的毛病。尽管该画存在一些缺点,但总的来说,还是符合录取附中学生的色彩试卷要求的。

一年级的色彩教学,主要是要求学生以写实的手法描绘对象,并分阶段地进行色彩的素描关系、色调和具体刻画等方面的训练。分阶段训练过后,便进入综合的、全面的色彩练习,以此检验学生在实际运作中能否将分阶段学习的色彩知识融汇贯通,让学生掌握色彩的基本规律。

这幅静物写生是按全面要求所作的练习,较好地达到了教学要求。从画面看,构图均衡而完整,色调明快,用笔轻松、自然,对水果、玻杯、瓷罐、衬布的细部刻画和质感表现都较好。画面美中不足的是左边的水果和杯、罐安排在一条弧线上,显得缺乏参差错落变化。

静物写生(18学时) 屠宏涛(一年级) 指导教师:姚丽华

在色彩的全面要求训练中,我们着重培养学生在构图、造型、色调、刻画四个方面的表现能力,以便为他们进入更深层次色彩训练奠定坚实的基础。这幅习作较为出色地达到了这一教学要求。在构图上,既注意到了疏密变化,同时也运用了均衡法则,显得较完整。在造型上,形体描绘准确,质、量感表现也较好。在色调上,不仅强调了色彩的对比关系,而且统一和谐。在刻画上,细部处理较深入,特别是对重色衬布的刻画,见出作者的功力。在一年级的色彩静物写生习作中,该画不失为一幅优秀作品。

静物写生(18学时) 张 庆(一年级) 指导教师:姚丽华

静物写生(14 学时) 陈 静(一年级) 指导教师:李 真

进行水粉画写生必须熟悉颜料的性能,尤其是要注意把握水粉色在画纸上所出现的干湿深浅变化和不易衔接的特点,如果把握不好,则会影响画面的效果。此外,在幅面较大的画纸上画水粉画,也有一定的难度,假如缺乏深入刻画的能力,就会造成形、色简单而空乏。因此,在教学中必须引导学生在实际运作时,不但要熟悉和掌握水粉颜料的性能,而且也要培养学生深入刻画形、色和适应各种画幅的能力。这幅习作就是按照上述要求所进行的练习,从总的来看,该习作达到了教学的基本要求。其优点是画面的背景处理得干脆利落,灰布的色彩倾向与明暗对比恰如其分,并有效地衬托出了不同色相的物体。其缺点是对形体刻画不够严谨,显得有些笨拙和呆板。以此说明作者对形体刻画缺乏深入扎实的基本功。

静物写生(18 学时) 李 宏(一年级) 指导教师:谢振强 李 真

在一年级分阶段训练中,培养学生对色调的感受能力是十分重要的环节。这幅习作中所摆的静物,教师事前对静物色彩的搭配上充分考虑了色彩关系的协调,并有意识地引导学生去把握色调的整体感觉以及局部关系的微妙区别。当学生进行具体作画时,教师又提醒学生要注意色调的统一与同类色的变化这两者之间的区别,以及对相近似的色块应注意冷暖对比,避免将色调处理成简单的同类色深浅变化。这幅习作较真实地描绘对象,也较客观地反映色调,色彩的大关系较好,对形的刻画具有一定能力,特别是对白菜、辣椒的刻画较深入。

这幅习作与左边一幅习作在教学要求方面是相同的。从这幅习作的画面来看,作者对于色调的整体感处理较好,同时对于各物体之间的色相区别和局部的冷暖对比分寸把握得较好。该习作虽然在色调的感受和表现方面达到了教学要求,但在构图上却存在严重失衡的弊病,说明作者在经营位置方面下的功夫不够。正因为如此,便有益于画面的整体效果。

静物写生(14学时) 孙青人(一年级) 指导教师:余应禄

要处理好色调,在很大程度上取决于能否准确地区分各种同类色的变化关系,以及能否把握色彩的各种对比关系,使画面的色彩达到统一和谐。这幅习作较准确地把握住了色彩的大关系,色调处理得很协调。同时,在构图、形体刻画和画面的整体感等方面也都表现得较好。

静物写生(18学时) 刘 椿(一年级) 指导教师:李 真

静物写生(18 学时) 曹洪东(一年级) 指导教师:谢振强 李 真

该画与左图是同属一种类型和教学要求的习作。从总的来看,这幅习作的色调处理得和谐统一,形体刻画较扎实,用笔也较生动,画面的整体和局部关系表现得恰如其分。同时作者把握住了色彩的冷与暖、鲜与灰、明与暗等对比关系,以及区分出了同类色的变化,使整个色彩关系处于协调之中。

静物写生(18学时) 蒋 胜(一年级) 指导教师:李 真

这幅习作采用的手法是写实的,似乎与前面所介绍的习作没有多大差别,但细看画面便可见出作者着意将形体的外轮廓处理得清晰肯定,有如刀切斧削一般。作者并不是不懂得虚实相济的法则,而是有意识地在轮廓处理方面进行新的尝试。就这种意义上讲,是值得肯定的。然而这并不意味着作者这种尝试就是成功的,因为这样做,一旦分寸把握得不好,就会影响画面的空间距离,显得板刻。从画面上看,作者在构图、形体刻画、色彩的大关系等方面也还是下了一定功夫的。只是在如何将外轮廓的处理与空间关系有机地结合起来,尚待进一步探索。

该习作构图完整,造型准确,色彩的黑、白、灰层次分明,采用干湿结合画法,用笔扫、揉、摆、皴,随意自如。画面背景的绿灰色处理得较好,既衬托出了物体,又使画面响亮、明净、协调。盘外的那个梨子的轮廓与衬布互为明暗,鲜灰关系转换得恰如其分。这幅习作在一年级的课堂写生作业中较为出色。

水果·茶具·花瓶(18学时)陈曦照(一年级) 指导教师:李 真

进入一年级下学期后,色彩写生所摆的静物逐渐复杂,在教学上仍然是以增强学生把握色彩大关系能力为主。同时,要求学生进一步处理好构图、色调和画面的整体关系。此外,还有意识地安排侧光或逆光的静物写生,培养学生对光、色关系的处理。这幅习作能按教学要求,准确地处理逆光下的色彩关系,形体刻画也较扎实,用笔生动,构图也较完整,画面的整体感也较好。

静物写生(9学时) 王晓彬(一年级) 指导教师:黄小玲

静物写生(9学时) 李 卓(一年级) 指导教师:黄小玲

这幅习作与左边一幅习作在教学要求上是一致的。作者从整体观念出发,把握住了色调的大关系,对形体的刻画较深入,物体的质感表现得也较好,深红色衬布和白色衬布的处理在色彩关系和用笔上都不错,构图也显得均衡而完整。该画是一幅较好的习作。