

中央美术学院附属中等美术学校 编

中央美术学院附中

陆阳工作室 精品课程

The excellent curriculum of Lu Yang studio of the high school of the central academy of fine arts

陆阳 吴海洲 主编

色彩 静物

人民美術出版社

中央美术学院附属中等美术学校 编

中央美术学院附中

陆阳工作室 精品课程

The excellent curriculum of Lu Yang studio of the high school of the
central academy of fine arts

陆阳 吴海洲 主编

色彩
静物

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 中央美术学院附属中等美术学校编 陆阳, 吴海洲主编.

—北京: 人民美术出版社, 2010.5

中央美院附中陆阳工作室精品课程

ISBN 978-7-102-05054-6

I. ①色… II. ①中… ②陆… ③吴… III. ①水粉画: 静物
画—作品集—中国—现代 IV. ①J225

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 078902 号

编委

陆 阳 吴海洲 张增亮 闫洪国

中央美术学院附中 陆阳工作室精品课程 色彩静物

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同 32 号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381

选题策划 日 高

责任编辑 日 高

助理编辑 张 侠

封面设计 白 珂

版式设计 日 高

版式制作 张 庆

责任校对 黄 薇

责任印制 文燕军

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2010 年 7 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张: 7

印数: 0001—3000

ISBN 978-7-102-05054-6

定价: 38.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

目录

- 4 色彩教学刍议
- 6 中央美院附中陆阳工作室
一年级色彩静物写生课程教案
- 7 关于色彩的随想
- 7 走出惯性
- 8 心灵的色彩
- 8 色彩课感受
- 9 我画色彩
- 10 用色彩来诉说
- 10 细心加耐心
- 11 静物写生
- 54 课下速写

中央美术学院附属中等美术学校 编

中央美术学院附中

陆阳工作室 精品课程

The excellent curriculum of Lu Yang studio of the high school of the
central academy of fine arts

陆阳 吴海洲 主编

色彩
静物

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 中央美术学院附属中等美术学校编 陆阳, 吴海洲主编.

—北京: 人民美术出版社, 2010.5

中央美院附中陆阳工作室精品课程

ISBN 978-7-102-05054-6

I. ①色… II. ①中… ②陆… ③吴… III. ①水粉画: 静物
画—作品集—中国—现代 IV. ①J225

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 078902 号

编委

陆 阳 吴海洲 张增亮 闫洪国

中央美术学院附中 陆阳工作室精品课程 色彩静物

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同 32 号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381

选题策划 日 高

责任编辑 日 高

助理编辑 张 侠

封面设计 白 珂

版式设计 日 高

版式制作 张 庆

责任校对 黄 薇

责任印制 文燕军

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2010 年 7 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张: 7

印数: 0001—3000

ISBN 978-7-102-05054-6

定价: 38.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

目录

- 4 色彩教学刍议
- 6 中央美院附中陆阳工作室
一年级色彩静物写生课程教案
- 7 关于色彩的随想
- 7 走出惯性
- 8 心灵的色彩
- 8 色彩课感受
- 9 我画色彩
- 10 用色彩来诉说
- 10 细心加耐心
- 11 静物写生
- 54 课下速写

色彩教学刍议

随着时代的变迁,现在附中学生的整体素养和20世纪80—90年代相比已经有了相当明显的变化。这种变化主要来自两个方面:第一个方面是学生数量的增加。相比过去多了三四倍,这必然影响到学生入校时所应具备的专业水准。(现在每年报考的人数和过去相比没有太大的变化。)第二个方面就是来自升学的压力。由于扩招后人数的增加带来的专业水平的下降,加之信息时代的到来和私人美术考试培训班的兴起,附中当年学生不愁考不上美术学院的情形已经不复存在了。况且,由于高考制度的改革,文化课的要求相应提高了难度。从我个人角度来看,附中学生所承受的专业课和文化课两方面的压力,对于他们这个年龄段的孩子来讲多少有一些残酷,这也许是整个中国基础教育的一个缩影吧。

为了更好地继承附中多年来积累的教学经验和一些非物质文化遗产(这传统是可感知但不可触摸的。),一个很明显的问题逐渐显现出来,即:专业素养和应试教学如何能相互融合起来。我个人认为,如果附中的教学总是围绕着如何使学生考取中央美术学院,那么就失去了办这所学校的意义。原因很简单,社会上各种各样的考前辅导班完全可以取代附中这种考学功能,那么当代的附中应为学生带来什么呢?我认为,通过四年的学习,学生应该具备的素质之一便是对于绘画、对于艺术的基本美学的认知和对艺术更加坚定的信念。当然,这是建立在具有相当能力的绘画基本技术之上的更高的一项要求,或者可以说是更加具体而有价值的一项工作。

2009年的暑假,陆阳老师打电话给我,商量成立工作室的事情。作为一名年轻的教员,对于这样的工作应当多做一些。回顾附中的历史,“工作室制”算是一个新鲜的事物了,因为对于附中的学生来说,绘画的基础、写实的基本功、对艺术规律的基本认知是他们在四年的学习中应具备的基本能力。而“工作室制”在大学的教学中意味着有一定教员个人特色的倾向性教学模式。表面上看,它与附中的教学相矛盾,但为了更好地适应附中在扩招后所遇到的种种教学上的问题,“工作室制”是可以起到一些积极作用的。

与陆老师商量后,他同意我主要负责色彩课的教学任务。在色彩课教学工作中,我向同学们强调最多的是画面色调的整体把握和对于高质量颜色的追求。色调的问题是色彩课教学中的常见课题,且是一个难点。因为它过于抽象,如何把这样一个抽象的概念让十六七岁的孩子理解和消化,我个人认为,只有学生亲身在静物和画面之间形成一种发自内心的良性对话。这种对话更加具体的表现就是观察方法。万事万物总是有一些规律可寻,写实绘画的过程也是有一定规律与方法的。基础的整体观察方法就是比较绘画对象中每一块颜色的差异和黑白灰的差异,把这种差异具体地反映在画面上。通过反复的熟练过程,一种相对稳定的色彩写生的观察方法就会慢慢地形成。

在教学过程中我认为有几点是特别重要的。首先,要善于发现每个学生色彩感觉的敏锐度。因为对于色彩教学来讲,每个人对色彩的敏锐度都是不一样的:有的同学色彩感觉相对敏锐,而有的同学的反应就慢一点。对于色彩感觉好的同学,我经常鼓励他们要大胆地用色,有好的感觉就应当很直接地表达。而对于色彩感觉较差的同学,我尝试让他们区分相对接近的颜色比如拿几张不同质地的白纸,我会问学生,这张白纸有什么样的颜色倾向,那张白纸有什么样的颜色倾向。通过比较,同学会发现原来同样是白纸,也有不同的色彩倾向。这样,学生就会对颜色的区分变得理性很多;再反映到画面上时,学生的色彩感觉也会慢慢地被激发出来。在这个过程中,我没有要求

同学去区别冷暖，原因是冷暖的区别是相对的，因此冷暖的概念就会变得相对抽象，无形当中使同学在理解上就会有一定的难度。通过这样的教学过程，不仅训练学生正确比较的观察方法，启发、引导学生正确地观察色彩的变化，也同时使学生了解到单独的、孤立的色彩是不存在的——色彩总是产生于色与色的相互作用之中的。

其次，要在教学过程中强调形色结合的重要性。其实这是一个难度相对较大的课题。不仅附中的学生要在课堂中学会慢慢解决，而且对于大学的学生也是非常重要的。在附中这个阶段，我们就应该培养学生树立起这样一个形色结合的概念，时刻提醒他们。即使学生没有做得很好，也要让他们懂得好的色彩写生不仅是颜色好，更重要的是颜色能够附着在具体形体上。在这个教学过程中，应当多引导学生观摩艺术史上一些经典的作品，让他们形象地理解什么是形色结合。

最后我想强调的是，在色彩课的教学中应该向学生强调对一张完整作品的理解。绘画的过程最终是要通过绘制，把一张白纸、一块画布变成一张完整的作品；因此，“作品感”对于学习绘画的学生来讲是最最重要的。我经常会给学生们举例子，为什么大师有时随手画的小东西能够流传几百年，而不只是一张简单的速写呢？这里面不仅有绘画技巧的问题，关键在于大师们有“作品”的意识，即使是随手一画。对于“作品感”这个问题不仅是画面构图、画面经营和绘画技巧的问题，而且还包含了绘画的态度和对于绘画的艺术理解与修养；因此，应该鼓励学生多读画、读好画、读经典的画，更为重要的是还要引导学生怎么读、怎么看、怎么理解。

色彩写生不仅是学习技术的一门功课，更重要的是培养学生具有良好的色彩审美意识。对于当今艺术教育的发展趋势而言，不一定非得把每个学生培养成画家，他们也许是设计师、建筑师、化妆师，甚至是电影导演；因此，良好的审美意识对于他们在今后的艺术道路上是否能够有更大、更好的成就是至关重要的。附中的学生虽然年龄比较小，但我们要相信他们的能力。中央美术学院附中是艺术家的摇篮，几十年来为艺术界培养了很多优秀的艺术家和艺术工作者。这次出版的这本色彩静物作品集，充分地体现了中央美术学院附中在色彩教学上的一些特点，并集中展示出附中学生在课堂学习过程中的一些优秀成果。当然也会有不足之处，请各位同仁以及读者多提宝贵的意见。

在此感谢陆阳老师、吉小燕老师、闫洪国老师、张增亮老师，以及陆阳工作室的全体同学。

吴海洲

中央美院附中陆阳工作室一年级色彩静物写生课程教案

色彩静物写生课,一直以来是中央美术学院附中专业教学的一门非常重要的课程。对于附中这个年龄段的学生来说,培养他们对色彩规律的认识,掌握一定的色彩写生的技巧,是他们将来能否成为一名优秀艺术工作者的重要一环。

在教学过程中,使学生掌握正确的观察方法,认识写生色彩变化的规律,培养和训练学生以色彩塑造形体的能力,提高色彩修养,丰富色彩语汇,从而为色彩创作及设计打下基础。

经过几十年的教学实践和教学总结,中央美术学院附中不仅积淀下了科学的、优秀的教学传统,而且逐渐形成了一套有步骤、有秩序的教学体系。在这个大的体系中,我们从低年级到高年级的每个阶段,都有步骤地安排课堂作业,同时结合课外写生,使学生能够比较科学地掌握扎实的绘画基本功。色彩课是在这样一个体系中进行,从难度相对低的静物到难度高一些的人物写生。我们力求学生能够掌握由区别不同的色调到能进行相应的深入,再到能够独立地完成一张完整的作品这样一个色彩绘画的过程。

一年级的课程分两个学期。

第一学期:(课程时间量安排为5周,每周16课时。)

课程内容:静物写生。

材料:以水粉颜料为主,也可选择丙烯。四开裱纸。

作业时间量:每周一张。

作业要求:在尽量客观地表达对象颜色的基础之上把握色调,从而进行相应的画面深入。课下速写要求每周5张色彩小稿的练习,不需要大的场景,主要以色块的组合为主,人、物、景都可以。

第二学期:(课程时间量安排为4周,每周16课时。)

课程内容:静物写生。

材料:以水粉颜料为主,也可选择丙烯。四开裱纸。

作业时间量:每周一张。

作业要求:第二学期的色彩课程应在第一学期已经修完的课程基础之上进一步巩固对于静物的写生,特别是把握色调和深入写实的能力。对于整个附中四年的学习来说,这个学期的色彩课有着承上启下的作用。具体要求:一、造型准确,画面构图合理。要求同学起稿先用铅笔,再勾色稿。二、色彩要准确,画面的整体色调要和谐统一。三、在深入阶段能抓住主要物体刻画,完成的画面应具有节奏感。四、课堂上同学应保持冷静的头脑和饱满的热情,认真细致地完成好每一张作业。速写要求每周5张色彩小稿的练习。

关于色彩的随想

我学画的时间也不短了,其中的色彩部分一直贯穿始终。

记得年纪小的时候,面对眼前的一组用瓶瓶罐罐和五颜六色的布料摆好的静物,脑袋里真的没有太多的想法只是带着自己的心情和对这组静物的感觉,开始调颜色,边调边与实物对比,企图用最大的能力去复制眼前的景象。颜色是那么单纯、漂亮。随着年龄的增长,内心也慢慢成熟。再次面对同样的静物时,就会不自觉地考虑很多,才发现,静物的形越来越具体,立体感也越来越强,可颜色却很难再回到曾经的单纯。总是过多地考虑学过的、知道的理论知识,然后机械地套用在画面上,完全忽视了自己的感受,导致画面没有活力,使观者都无法产生兴趣。这是我前一段很苦恼的一个问题。

通过这几星期的色彩课,经过老师的指导,我努力寻找着曾经的感觉。其实我们画画的意义就在于反映我们的生活,热爱生活发现生活中各个角落的美好,并用自己独特的方式把它画出来。不要考虑太多,要的是感觉,只是为了表达自己的生活和情感。

李亦昕

走出惯性

每当看到同学们的色彩让自己难以置信时,便觉得该改变些什么了。

色彩课程在11月的秋天到来了。我熟练地用自己的定性思维画画,就这样我注定遭到了以“严厉”著称的吴海洲老师的“表扬”,注定我在色彩的第一个晚自习就被“开了涮”。对色彩的麻木是一种难以言表的痛苦,因为我总是分析着物体受到的影响,这就导致了画面上的颜色可能背离了物体本身的颜色,纯度低,颜色脏。老师们不断指导我如何用更好的技巧去处理画面。效果是有的,但我还是不能从过去的惯性中走出来。直到吴老师用受伤的手给我们示范时,我告诉自己:不能再这样了,一定要改变。改变不是走向灭亡,而是走向认知与技法的重生。

色彩是有生命的,它的生命力是那样顽强。假如没有了色彩,我们看到的只有黑、白、灰,那样是不是会把我们的心也变得一样单调枯燥呢?短短几个月的色彩课在技巧之外又教会了我很多……

郝志明

心灵的色彩

我一直是个想法简单的人。身处艺术环境的我，对于美术好像从不为之所动，就连当初选择美术也是出于逃避压力而做的决定，从没想过其中的艰难，单纯地以为上美校有多简单。听起来好像我是被迫学习美术的，其实也不尽然。在我没学美术的时候，画色彩是我高兴或伤心时唯一的发泄方式，我从没想过这意味着什么。每当我回过头看那些“发泄作品”时，会发现在颜色上有着很微妙的变化，随心情好坏，颜色的鲜艳、黯然都表现得淋漓尽致。我想色彩就是来自心灵深处的感受吧！它是最真实的。随着长时间的学习，老师的批评与鼓励引导着我，我正在进步……

李依黛

色彩课感受

让我用一个词形容我色彩课的感受，那应该就是“纠结”了。

纠结，是因为我既喜欢又讨厌色彩课。

每张好的色彩作业的诞生，都伴随着极大的痛苦。画得越舒服，画就越烂。我们要跟每一块颜色较真，远离最吸引我们的小细节，去画整体关系。静下心，稳住了，认真对待每一笔。这些话我们都会说，可会说不会做。只要我们稍有懒惰，放松自己，抑或是放弃了，结果都将在作业上体现出来。可我们一旦克服了这些，画出一张不错的作品，幸福、自豪、愉悦的感受就油然而生，这感受是画一张好速写、好素描所不及的。尽管身心俱疲，尽管一身狼藉，但这一切是值得的。这一刻的欣慰与满足，激励着我走下去。

叶程龙

我画色彩

每周最期待的就是上专业课了。

附中的专业课有别于外面的画班,一切都是讲究高标准的。例如,画每张画之前都要裱纸,有一个角起皱都会让我没有心情画。色彩课的静物,每一组摆得都很有“附中的调调”,有些还是十几年前的“老古董”,造型那叫一个好看,在外面是很难见到的。总之,在附中,一切都是赏心悦目的。

其实上附中我以前想都不敢想。记得在附中的寒假班画的第一张色彩,画得跟儿童画一样,把自己都吓死了。我着急,家里人也着急。于是有那么两周,我天天画色彩,自己摆静物自己画,画得都快吐了,晚上还得等爸爸回来骂(爸爸的要求很高)。终于有一张画爸爸说我不进步了,我总结了一下,就是背景的颜色丰富了。那时候还很肤浅,尝到了一点儿甜头就固守成规,这种理解显然是不透彻的。后来画得画都差不多,没有什么进步。直到参加了附中的考前班,才有了挺大的改变:我又开始在意笔触了。有段时间我找到了一个窍门,把布褶画得跟毛毛虫一样,挺出效果。我自己还挺乐呵的,觉得终于找到点感觉了。结果每次老师看我的画,总是欲言又止,叫我注意颜色。颜色?难道我的画没有颜色吗?每块颜色都挺像的呀……现在才知道,那是在抄颜色,自然界中没有绝对纯的东西,所以画面就显得灰。那时候画色彩调色都成习惯了,画蓝色的东西一定要加橙色,画绿色的东西一定要加红色,紫色的东西一定要加黄色。虽然这是我自己总结出的经验,我也知道这肯定对,但是太程式化了,调不出颜色的微差。上了附中以后,进步自然也是有的。比如光源一致了,暗部透气了,画面松动了。这些都归功于老师的指导和对参考书的借鉴。不过最重要的,还是一颗上进的心。

选择这条路是对的,因为艺术无止境。记得

以前一个朋友说过,以后要在附中的留校作品上看到我的名字。那时候只是在说笑。不过我相信自己,只要坚持不放弃,真正地融入进去,一切都会水到渠成。

刘燕楠

用色彩来说

细心加耐心

说实在的,刚上色彩课的时候我对它一点儿也不感兴趣,可能因为它是我专业课中最薄弱一项的缘故吧!

还记得完成第一张色彩课堂作业后,老师做点评时,给我作出了无情的评价,他说我的色彩根本不对路,只是一味地塑造,像画素描一样,而且还告诉我要学会用色彩来表现物体。

在那以后的日子里,我每每画色彩都会想起老师的那席话,认真地体会画面的颜色,努力去改变以前的旧观念……

渐渐地,我对色彩产生了兴趣,爱上了她,感觉在画色彩的过程中有一种莫名的乐趣。我觉得它比起素描、速写来,能更全面、更直接、更贴切地表达作画者的情感,因为它除了明暗的表达外,还添加了颜色的变化。

色彩是一种感性的东西,最主要的是培养良好的色感,这就要求我们要多画色彩稿,走到哪儿画到哪儿,从量变过渡到质变。

我想色彩会把我们的世界装点得更美好!

张乃驰

九周的色彩课既短暂又充实,从中也获得了不少的感悟和启发。吴海洲老师说过:“用你对物体的真实感受来认真对待一幅画,因为想画好一张画,首先要端正自己的心态,这样才能把你想要表达的东西用你手中的画笔表现出来,让其他人通过看你的画而感觉到你对画中物的理解。”起初并没有太明白其中的道理,但几张作业画下来之后,我渐渐地理解了其中的妙处:除了要充分表达出你对物体的感受之外,最重要的就是细心加耐心。总而言之,态度决定一切!

郑世铭

静物写生

崔晓含

杨桐

王雪青