

名师教学个案丛书

刘昶 —— 怎样考上中央美术学院

封羽 —— 怎样考上中国传媒大学

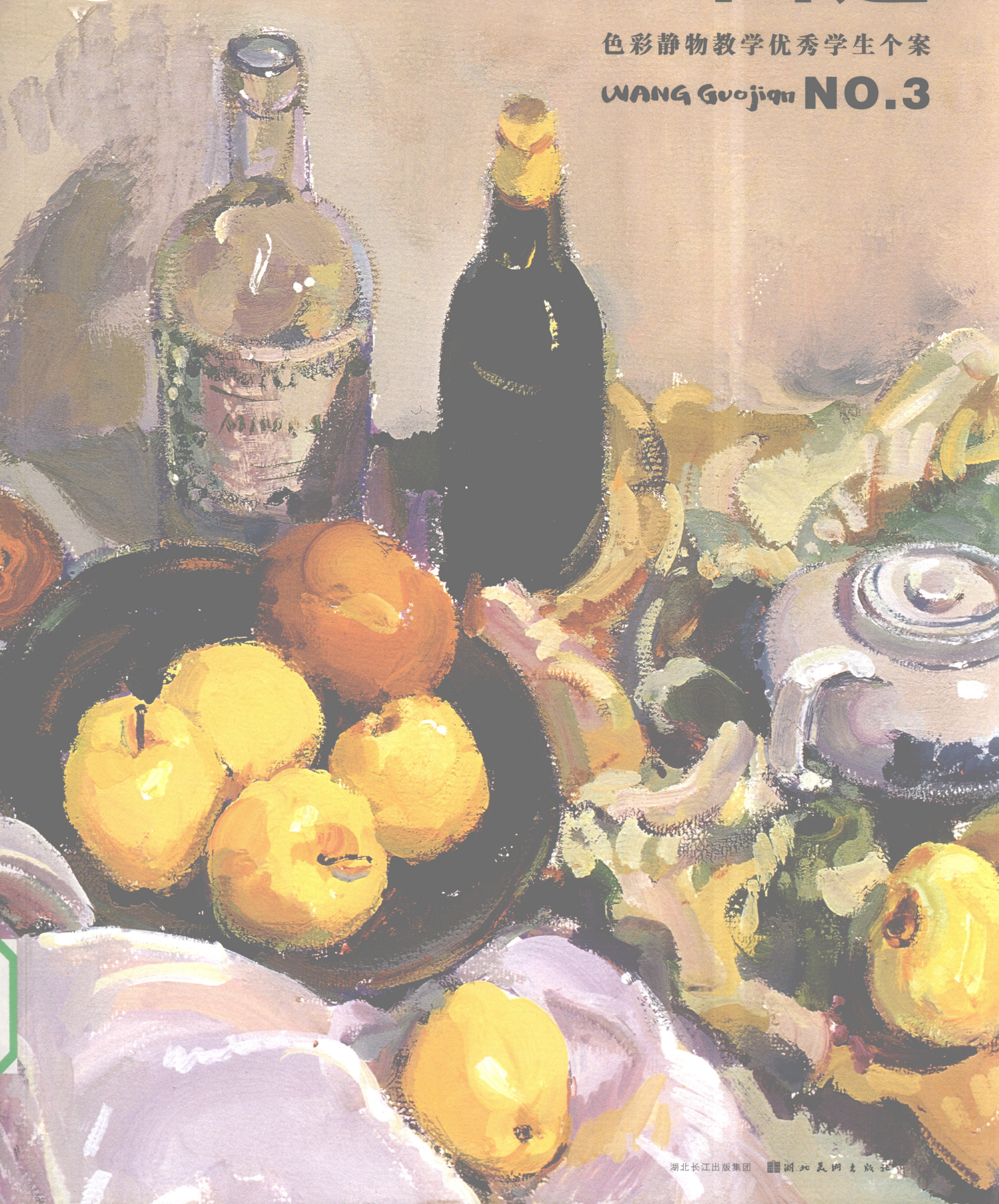
王国建 编著

免费赠送VCD光盘

王国建

色彩静物教学优秀学生个案

WANG GUOJIAN NO.3

2005.11
刘倩 静物

大二画室

作者：刘倩

王国建色彩静物教学

色彩静物写生是美术基础训练的一个重要环节。由于多年在大学油画专业教学，色彩方面积累了一些经验，在美术培训班里又将这些经验带到考前美术教学中去，并取得了非常好的效果。看到一批批学员经过一段艰苦的训练，掌握了一定的色彩知识与画面表现能力，并在高考中取得了突出成绩，特别是有的学生考入了中央美术学院、清华大学等国内重点院校，这是老师最大愿望与莫大的欣慰。这套色彩教学系列丛书，集结了部分优秀学生的色彩静物作品。两人一册，实例介绍他们的色彩学习过程。这些学生只是郑州大一画室众多优秀学生中的一部分，其作品印成画册，对学生是一种鼓励，对广大美术考生是一个很好的学习榜样。书中有他们的个人自述，有他们对人生的领悟、学画过程的感想和考学中积累下来的宝贵经验等等，都是些难得的第一手材料，相信这套丛书的出版会为今天的莘莘学子有所帮助和启发，也为他们能从大批考生中脱颖而出步入名校而感到骄傲。

一

在色彩教学中常常会遇到两种学生：一种是接受能力强，有一定的造型基础，能主动处理好画面之间的各种关系；另一种是为了考学才学习美术，基础较差，色彩接触又少，对色彩的冷暖、明度、纯度、甚至光源色、条件色、固有色都搞不清楚，完全是一种应付，为考学而学。针对这种学生要有目的地对他们进行训练，其方法是：

1. 要让他们知道，学习色彩要掌握哪些最基本的理论知识；
2. 努力培养他们对色彩的兴趣；
3. 由简到繁，素描静物和色彩静物训练交替进行；
4. 多色调、多角度地进行小稿训练，弄明白色彩的冷暖变化以及黑白灰关系在色彩写生中的重要性，采用启发式、引导式、强化式的教学方法进行训练。

对第一种学生在教学上要有更高的要求：

1. 对他们进行相关门类艺术修养方面的教育，提高他们的综合文化素养；
2. 多向他们介绍西方大师的绘画作品，如夏尔丹、塞尚、博纳尔、莫兰迪等；
3. 摆放一些复杂的静物，训练他们组织、协调画面的能力；
4. 充分发挥学生个人的优势与绘画潜能，做到因材施教，培养他们敏锐的观察能力和表现能力，达到画面色彩关系鲜明，局部色彩丰富，整体画面效果感人的教学目的。

二

色彩静物写生是由形成物体色彩变化的几个因素构成。物体受光照影响，表面形成强弱、冷暖不同的光源色。光源色来自于自然光和人为的灯光形成。光源色照射在物体表面，物体固有的色彩就会减弱，就会跟着光的冷暖而变化，形成暖的亮部和冷的暗部，反之亦然。在亮部的表现上色彩要稍厚，笔触要明显，尽量做到色彩丰富。物体灰面与明暗交界线一带的色彩是物体的固有色，固有色是物体在正常光线下所呈现出的自身的颜色，如红色花朵，蓝天白云，绿色草地等等，由于光的反射作用，物体周围环境颜色引起物体色彩的变化，形成环境色。物体质感的不同，受环境色的影响也会不同，如质地平滑、细腻的不锈钢用具，受环境的影响就大，粗质的陶瓷受环境色就弱。在表现环境色时要根据主体色调的冷暖来刻画物体的环境色。一般环境色的强度不要强于亮部，要与周围物体的色彩谐调并区别，增强画面色彩的丰富性。另外，由于受大环境色彩的影响，物体的色彩倾向也很明显，如在绿色的田野里人的面部会有红的倾向，红色背景下会有绿的倾向，蓝色背景下绿色物体有黄的倾向等等，这些都是因环境色所致。所以在观察一组静物色彩变化时要研究其影响物体色彩变化的基本因素与规律。

三

色彩的三大要素即明度、纯度、冷暖。

明度是指色彩的深浅，明亮程度。一般来说，一张好的色彩，首先在素描关系、明度对比、形体塑造上也应该是一幅好的黑白素描画。色彩的明度对比也有一定的规律，近处强烈，远处较弱。

纯度是指色彩的鲜亮程度，饱和程度。前面的物体纯度高，后面的物体纯度低，纯度越高则颜色越饱和，纯度越低，则颜色越灰。

冷暖是指色彩的冷暖属性。一方面是指颜色本身的冷暖；另一方面是指环境中的冷暖。如红色、黄色给人暖的感觉，蓝色、绿色给人冷的感觉。环境中的冷暖跟光源有直接关系，物体受冷光照射，亮部发冷，暗部就发暖，反之则互补。而任何冷暖关系都是相对而言，不是绝对的。因物体都是受环境影响的，环境可以是自然的天空，也可以是人为的灯光，随条件变化而发生改变。总之，色彩写生中冷暖对比关系好了，就能增加画面的强度。黑白灰关系处理好了，画面就会明朗，空间感就强。这就要求在学习色彩的过程中努力去掌握色彩的基本规律，做到黑白灰关系拉得开，画面明快有强度，色彩冷暖对比有变化，色调谐调统一。

四

色调是一幅画中色彩的基本倾向。画面中一切色彩因素都应服从于画面的色调，达到色彩的和谐之美。色调从色性上可分为冷色调、暖色调。从色度上可分为亮色调、灰色调和暗色调。而冷色调要以冷颜色为主，暖色调以暖颜色为主，二者各占一部分形成中色调。亮色调、灰色调、暗色调是指色彩的明暗程度不同所呈现不同的深浅色调。在写生过程中首先要确定所描绘对象的色彩倾向，定下基本色调，画面中所有的色块尽量往基本色调上靠，使这一块色彩符合整体色调。在冷色调画面中一块较暖的色彩，暖到什么程度，才能放在画面中。如大红，纯度不降低，就不能协调画面，同样暖色调中的蓝色也应该降低其纯度。在写生中，再纯的色彩在光的照射下其纯度都会降低。客观物象中存在着大量的灰色，大量的灰色训练可提高学生对色彩的敏感度，增强控制画面中微妙的色彩变化的能力。

五

色彩静物写生的第一步是摆静物，静物的摆放是门学问。摆放的好坏直接影响学生的作画情绪，同时也会对学生的专业掌握程度产生影响，摆放静物要注意以下几点：

1. 根据教学的要求，有目的地摆放。
2. 根据学生水平高低，由简到繁有计划地摆放。
3. 对不同质感不同形状的静物有对比地摆放。
4. 有主题，有情调，有生活味地摆放。
5. 提高自身的审美水平，言传身教，利己利人。

在实际教学中，一组静物的摆放首先要对学生讲明这组静物的训练目的，以及要解决的问题，避免随便扔几个东西就让学生自己摸着画，弄得学生一头雾水，不知如何下笔，更不知要解决什么问题。是解决造型问题？还是色彩关系问题？学生不清楚容易导致大量时间浪费，同时还会影响下阶段的色彩教学。静物的摆放要根据教学的进度与学生的水平差异，要有目的有计划地进行。对初学色彩的学生，多摆些灰调子的简单静物，简单静物的训练，对初学色彩者而言，培养色彩造型能力，色彩关系把握能力，是一种行之有效的办法。它可以让学 生一遍遍地反复寻找色彩变化。同时，还可以提高对色彩的敏感度，增强用色彩塑造物体的能力，以及用笔、用色的技巧能力。随着学生绘画能力的提高，摆些高调的、复杂的静物进行色彩训练，可以培养学生处理和 控制画面的协调能力。同时对静物中的疏密关系，复杂色彩的谐调、色调的统一是简单静物不可替代的。复杂静物的训练适合有一定造型能力的学生，这些学生往往心劲比较大，对简单静物训练提不起精神。如果摆一组复杂而又漂亮的静物，就有可能调动其作画激情，达到的教学目的就会相对高些。在静物摆放中，对不同质感，不同形状的静物要有对比、有选择地摆放。其教学目的是训练学生对不同质感静物的表现，增强画面的丰富性，材质的不同呈现出来的美感也就不同。避免长时间让学生画几个罐子，几个水果，几块衬布，导致学生对色彩静物训练产生逆反心理，造成单科成绩滞后，影响整体水平。

我们知道，丰富多彩的物质世界是绘画训练取之不尽，用之不竭的素材库。美可以存在于一座房子、一片树林、一个罐子，同样也可以存在于一块砖、一个破铁筒、一堆废弃物中。关键看你能不能从不起眼的废物中发现美的存在，摆出漂亮的静物激发自己的创作兴趣。总之，在色彩训练中学生需要掌握的内容很多，色彩知识只是其中的一个方面，最重要的是在实践中反复练习，大量积累经验。在训练中找感觉；在训练中灵活运用色彩知识；在训练中解决画面问题等，做到熟能生巧才有可能真正地掌握色彩规律与作画能力。

刘昶 LIU CHANG

考入中央美术学院

我常常在想人的潜力要怎样去挖掘，还是这种潜力的出现是老天安排好的。我觉得我很幸运，怎么说呢,我小时候拉过小提琴，踢过足球，练过书法……却没有学过画画，没接触的原因是妈妈说我有多动症，屁股就像长了轱辘一样。奇怪的是直到高中忽然就画画了，哪怕是一点铺垫或者过渡都没有。

更奇怪的是我画起画来，比干什么都坐得安稳。我认为兴趣并不是天生的，是自己做某件事，做好了，有了成就感，得到了周围人的认可，就得到了快乐，这就是维持你继续做下去的原动力。我画画之火的燃烧是从送给朋友的一张画明星的海报开始的,于是画画的欲望开始强烈起来，想到自己盲目画也不行，就自己跑到大一画室找王国建老师，很希望能够跟随他学画。可能是我的一股劲打动了他，他收下了我，王老师的“秘方”加我的悟性和努力，我从零基础到如今就读于中央美院，其中的不易可想而知啊！

想起来曾经和同学在画室的日子，酸甜苦辣“美味”啊！晚上一下学校的晚自习我们就搭乘“飞”往画室的航班，那会儿我骑电动车，我骑在中间如同发动机，左边子哲同学抓住我的左肩，右边莎莎同学抓住我的右肩，还有龚帅和高翔同学抓住我的后备箱，有时还会继续扩充部队，这架飞机“飞”在街上太壮观了。为了不耽误去画室的时间，我们都会买上一个“手握”的，就是肉夹馍（我起的名），这样就不会浪费时间了。虽然已经对时间这么苛刻了，至今我也没有画遍画室所有的静物。我们的画室不仅是一块画画的宝地，还是一片精神的圣地，老师几乎把它弄成了一座博物馆，让我们大开眼界。这是老师为了提高我们对艺术的鉴赏力而设计的，这种潜移默化的培养会影响我们一生的……

光是在画室画画是不够的，在周末老师还会带我们去菜市场或火车站画速写，起初胆子很小老怕画不好别人会嘲笑，后来也不管那么多了，豁出去了，我和子哲成了候车室的常客，见过了千奇百怪的人，太丰富了，我们的画功不断长进。记得最玩儿命的时候，我隔一天就会去火车站画一宿，而且白天不睡觉该干嘛干嘛，似乎不允许停在一个动作上超过两秒钟，一静止就会休眠。没有这些努力是没有后边那一幕的。记得是某一个凌晨，我瞄准了一个形象不错的旅客开始画，画着画着围观的人就越来越多，围了不知几圈，余光感觉到人都站上了窗台，已经很高了，睡觉的人也都醒了围上来看，我坚持着镇定地把这个人画完，从容地收拾了笔盒，人们给我让出了一条道，我慢慢地走出来，没有回头，直到我走出了这个候车厅，人才渐渐散去。这个场面我一辈子都不会忘的……

一张张胶片在我的脑袋里放映，一放就没有个头……虽然很苦但是回味很甜很香。

回忆已成往事，现在的我所以也能够很快地适应美院课程的应接不暇，是因为这些课程在画室都有接触过，我在画室学过解剖，做过泥塑……进画室要从素描静物画起，起初我和很多同学的疑问相同，考学又不考素描静物，画静物岂不是浪费时间，现在我才明白这是一项很系统的“工程”，是一个循序渐进的过程，基础的东西做不好，是很难挖掘深层次的内容的，再回过头补恐怕就没有机会了。还有就是一种控制画面的能力，在画室老师训练我们画对开或整开的画，如果我们能将大画控制得得心应手，那四开也就轻而易举了。

这也仅仅才是在这条路拣到的几块石头，像采鲜花的经历还有很多，很多……

有一次和一个考了七八年美院的同学谈起考学的经历，他说他之所以走得那么艰辛，是因为他走弯路了，要把弯的路板正，是要用时间作为代价的，虽然我的路途中有山坡，也不止一座，但我一直往前爬，前方有王老师的引导，感谢王国建老师，感谢大一画室，借此机会，我要感谢我的父母，家人，朋友，感谢与我一同走过，为我担心过的人，我爱你们！

应届那年活得很潇洒，一不留神，通过央美造型专业考试了，连我自己都尚无心理准备，哎呦，一下子就飘飘欲仙了，可想而知，这种“神仙”的状态肯定是考不上大学的，文化课就没过。

这时的我，犹如被放到了冰柜里，顿时冷却了下来，扪心自问吧，你以为你是谁，你这几个月都干嘛了？你又付出了多少？你有什么资格上大学？行，既然得出了结论就行动起来吧。这一年可下了血本了，补课呢，要从基本功补起，画画呢，要从速写画起，是量变的原理。

那两个月我每隔一天就去火车站画个通宵，白天照常去画室画画，咬着牙挺了过来，速写好了，素描好了，色彩也就好了。有人说素描是基础，那么速写就是基础的基础，这下今年肯定没问题了，我胸有成竹，只考了3所学校，可是可是可是……发生了没有人相信的事情，我一个学校都没过。太刺激了。

我就不信了，我考不上中央美院，从小到大，目标没有这么明确过，但是我也意识到爸妈的银发已经清晰可见了，觉得自己罪孽深重，责任由心而升。为了你们我必须考上，就把失败当作一杯烈酒，喝下去的是苦涩，吐出来的却是精神。第三年我就稳扎稳打，考了十几个学校，“十抢”全中，就这样也要按捺，切忌大笑，毕竟笑到最后方可笑得最甜，文化课胜才能全胜，我要做一个聪明的失败者，要知道向失败学习，从失败的经验中吸取成功的因子。我用第一年的教训加上第二年的坚持，再乘以第三年的自信努力，文化从第一年的300多分，上升至如今的500分，我考上中央美术学院了，我赢了。三年两个创伤，每一个创伤都是一种成熟，这正是我的财富：只有面对现实，才能超越现实。

回首这些大喜大悲，心态不断的调整可以说是我的法宝。可以这么说，就算再痛苦的事，它的威力也破坏不了在它发生之后我吃的第二顿饭和睡的第二场觉，并不是我没有知觉，恰恰是我太敏感了，新的事物又对我触动，我要面对的是新一轮的挑战。我会“忘”，就是忘记，要忘记痛苦的事，在想好这件失败的事应该怎样让它更好地被解决之后，扔掉它。因为其中的痛苦会反复地折磨人，更糟糕的会无法自拔，越陷越深，这就形成了恶性循环。

什么“心态决定命运”，我觉得这话说得太大了，不要想那么多，踏踏实实做好眼前的事就足够了，人生没有那么多时间是留给人做梦用的，更不要说是在考学的阶段了。摔了，站起来拍拍土看看是怎么回事就接着继续走，只是下回要换种摔的方式就行。而我就是最典型的例子。

我应届那年为什么没考上，是我太轻浮了，说不好听一点就是“心术不正”，老话说得好“学习来不得半点虚假”，可能年轻人都会狂躁，我失于此。第二年，我一沉再沉，万事具备了，而且在考场上的发挥也让我自信万分，但是我没有料到凡事还会有万一呢，此失在何？想到的人要告诉我。第三年，我又一沉再沉，还要把“万一”考虑在内，而且更加自信，事已至此，就成了。现在看来，这个过程像是一道数学证明题，要证明这个结论其中的步骤缺一不可。

有人问我考试比的是什​​么？我说比的是心态。画画的能力是可以被训练的，而心态是集训训不出来的，应届生虽然能力欠缺一点，不如复读生有经验，知道得少考虑得就少，他们就可以不管那么多，说狂，说傻大胆儿都行，画面就会很冲。这样生生涩涩是很能打动人的。这一点是复读生比不过的。所以心态对复读生就显得尤为重要。我在那会儿考试的时候，常常是以考场NO.1的位置自居的，一定要有盖过全考场的自信。记着：狂妄的人有救，而自卑的人是没救的。

大学的生活就没有考学时那么急功近利了，在那种特殊的阶段，最终的效果似乎显得尤为重要，我们急于求成。

我有时会想，考学可以速成，那么人生可以速成吗？就人的本性而言，人是不会甘心于眼前的现状的，所以人走的路也就没有尽头，人生也从来都没有成功的顶点。所谓辉煌的人生那就是永不停息地征服一座座山峰的过程，无论终点在哪儿，都值得引以为自豪！不过，凡事只要尽力了，就不必太为结果困惑，因为结果往往不是个体所能左右的，但最重要的一点，不要随时随意地放弃自己的状态，要牢牢抓住生活带给自己的灵感。

对色彩的感受

色彩有自己的秩序，画家只服从这个秩序，而绝不受自己头脑中的思维支配。他必须永远遵循他眼睛的秩序，如果他能准确的感觉他就能准确地思考。绘画主要是视觉艺术，我们这种艺术的特点在于我们是用眼在思考。（塞尚）

色彩在绘画过程中所经过的改动或转换是基于从观察中提炼，而不是基于理智的判断。（马蒂斯）是啊！画画一定要有激情，竭力使自己不失去第一眼印象，这种最初的印象的吸引力是头等重要的，必须想法保持这种新鲜的感受，并将其维持到一幅画画完为止。

画画之前不要被所画物体所困惑不要想得太多，想得太多会绑住手中的画笔，更危险的是会限制绘画的感觉。有人问那就是容易想得太多控制不住，怎么办。这不是问题，要知道你如果驾驭不了它，你就不会选择画它，那么这又涉及到一个自信的问题。瞧瞧调色板上的颜色，将它们搬到画面上时，它改变了，减弱了，加强了，效果完全变成了两样。于是就摸索，掺和再掺和，把颜色调来调去。在这种工作中，色调变成了各种各样物质的混合物，这些物质或多或少相互起反作用，迟早会彼此不协调。

因此，你对画笔产生的效果愈加有把握，落笔愈加豪放自然，愈少把颜色调来调去，落色愈单纯，愈加痛快自然，整幅画的和谐就愈加持久。这就是有些古画虽经过很长的时间，还使人感到鲜明，和谐，遒劲的原因。

色彩总的色调可能是弱的，而不是不真实的。色彩总的色调可能是弱的，而和谐却没有受到破坏。相反，正是刚劲有力的色泽难与和谐结合在一起。有人说色彩有“友色”和“敌色”，我觉得这话没错。

还有一点很重要，就是明暗。可以把明暗的全部魅力比作一串葡萄，这是一个很好的设想，还可以想得更简单。最大的场面只是一颗葡萄，指定一个着眼点，然后像在那颗葡萄上面看到的那样使阴影和光逐步减弱，在画里画出光和阴影分界线的圈子。这个影子在其中的重要地位不亚于这颗葡萄。

素描用黑白来表现，而色彩要用冷暖表达。越大器的画，画面上的重颜色越少，他只需用冷暖去区分，使画面“响亮”。这就不是简单地以白和黑的强烈对比所赢得的效果。

封羽 FENG YU

考入中国传媒大学

2007年的9月，我走进了中国传媒大学动画系。怎么说呢，考上这个学校就像一个高考作文的题目那样：既出乎意料之外，又在乎情理之中。这个学校给了我许多人生中的第一次：第一次参加艺考，第一个报考的学校，第一次进行面试……这些都在之后的考试学习中给我留下了宝贵的经验。

其实考前自己一直是在学习造型方面的东西，但对于动漫十几年的喜爱让我在报考的时候毫不犹豫地去选择了动画专业，许多人在这之后会非常羡慕我报的专业，认为以后可以很好地就业，而且中传的动画在全国也是名列前茅的，但我还是想说，学动画的前提是你要有一颗真正去喜欢它、把它当作生命中很重要的一部分去看、去做的心。

中传的考试一般分为初试，复试和面试。初试是速写和命题多格漫画。对于学动画的人而言，速写是最为重要的基本功，准确的动态比例是构成一个动画角色的关键，而速写往往又最容易被临时抱佛脚的考生忽略，还记得我们当时考的是15分钟的场景速写，而环视考场却有一大半考生还不明白场景速写是什么意思，是不是来凑热闹考的一眼就能看出来。多格漫画虽然是命题考察，可仍有很大的发挥空间，对于分镜的把握，技法的表现，思维的考虑都能在短短的几格内展现出来。在这里我想说，有一大批考生为了考动画专业而去上各种考前的专业培训班，出来后不论在画风还是思维上都是考前班的一套模式，想法上总是突破不了应有的一套理论，而这正是阅卷老师们最不愿看到的，或许你的画面可以不成熟，分镜不那么恰当，但只要你的想法有闪光点就是很好，面对千篇一律的东西，老师们更喜欢拥有自己想法而未经考前模式欺压的孩子。以上这些，也是我进入学校后学习与目睹了2008年的艺考所慢慢体会到的。经过初试，基本上有一大半的人都会被刷下来。

之后通过初试的人会参加素描和色彩的复试，中传的色彩考试会给人比较大的自由空间，静物不多，题目也不怪，衬布场景可以自己决定，但我觉得还是老实地画画最好，有没有手头功夫并不在于你的画面有多么创新奇特，蓝天白云红土地上放一碗方便面也不是什么很美好的画面，与其这样还不如好好地画则更容易出效果。

复试之后是面试，很少有学校艺考的时候会面试，也因此可以看出中传在这方面注重的比率还是很大的。作为一个应届生，第一场艺考，第一个学校，第一次面试，对我的影响应该说是持续性的，而面试的时候紧张也是在所难免的。也许是因为河南人多，面试过后还有一场挑出十几个人的加试，两场面试下来，也从中学到了一些经验。对于面试来说，首先如果不是播音影视之类的专业，我觉得还是自然大方的好，花枝招展不会成为增加分数的筹码，紧张也要控制好自己的情绪，说话尽可能地流畅，语速不要太快。另外不要试图在面试前猜题，这样很不明智，我们那一届面试的题目是抽签来决定的，涉及范围包括了历史，文学，艺术，影视等各种领域，这些东西都是平时的素养和学习积淀起来的，根本不是考前冲刺所能达成的。我还记得自己那时候谈了宋词，艺术与生活，长征历史，同考场的还抽到了鲁迅，中国戏曲之类的题目，真的是无所不问了。还有一点很重要的应该是不因为你报了这个专业就一直在说这个专业的问题，老师想听到的不是这些，他们注重的是对你的全面认识和你思维领域的开拓性。如果是说故事，那么多半是从编剧的角度来看，所以该说一定要说，自信的表达也是很重要的。

面试过后对自己的发挥其实也挺没准的，好在合格证的名次还不差。现在想想那年的艺考还是满曲折的，自己那一段的时间应该正处于一个绘画的低谷期，有个学校的名额似乎还被人顶了下来，心里其实挺郁闷的。拿到合格证的时候才有了复习文化课的动力，剩下所有的时间都留给了文化课，一直在对自己说着，不能复读，一定可以之类的话，好在努力还是有收获的，至少自己没有后悔过。

第一次接触绘画应该是在幼儿园了吧，现在想起来依然在记忆里有鲜明的印象，就如同昨天发生的那样。上小学的时候，自己也很惊讶地发现绘画竟然在不知不觉中成了我的特长。也是在那时自己开始接触到了动漫，每天会定时地守候在电视前看动画，中国的，日本的来者不拒，只要电视上放了就一定会看，而《灌篮高手》啊，《哪吒闹海》啦，《葫芦娃》，《棒球英豪》……也都成为生活中最不可或缺的成分。想必每个喜欢画画的孩子都会有这样的嗜好，上课无聊的时候总会随手在课本的空白处涂涂画画，自己喜欢的人物，故事，涂着涂着无聊的课本就成了一本本值得回忆的画册，以至在几年后翻出看当时那些幼稚的画风，不会觉得难看，只会有哑然失笑的亲切感。就是这样的习惯，让我从小学一直持续到大学，帮我度过一节又一节想让人睡觉的课。

正式接触美术应该是在高中，对动漫的执著和喜爱让我在寒暑假断断续续地报了很多绘画班，还记得那时候色彩没怎么学过，老师教的都是素描，第一次画球体被老师说得好惨。直到刚上高二后我遇到了王国建老师，自己在绘画上的感悟才真正成熟起来。从刚开始对绘画的抵触到真正喜欢上它，这么多年支撑我走下去的还是那个促使我学绘画的起因——对动漫的喜爱，它作为一个起因，一个梦想，现在已经完全融进了我的生活。从看到涂鸦到有作品，一点一滴都是值得珍惜的努力。传媒面试的时候，老师问了我一道题：请说一下你对艺术与生活的看法。自己当时套用了一句很俗的话：艺术来源于生活又高于生活。不管是莫奈、凡高还是名不见经传的艺术家，真正感动观众的作品永远是来自于自己的生活，喜欢这个才会因为这个带给自己快乐。高中的时候，恰巧碰到一个极喜欢凡高的同桌，自己则是非常崇拜莫奈，天天最开心的事就是在讨论凡高还是莫奈比较好，有时看上去很幼稚的一些争论，却成为最好的回忆。来到这个学校，问了一些同学，大家几乎都有一个共识，停课画画的日子是他们在高考中最快乐美好的，每次进画室就会有一种很安心的感觉。在动画系，经常可以看见每个人随身都带了一个小速写本，上面并没有正规的素描速写，随意的涂鸦，勾勾画画，用画面记录一些生活中突然得来的小创意，没有人硬性的要求，都是已经形成的一种习惯。

我从小接触美术，但一直都没有正规地学过，都是在外面报的一些学习班。家里的要求是希望我好好学习文化课，所以一直都没有去考美术方面的专业学校。其实一直很羡慕那些专业学校的孩子，因为每天可以画很久，绘画也可以成为一种作业，而不是整天对着各种难得不知道怎么做语数外，每次晚上做作业做烦了，就会幻想自己要是上了专业学校，就可以光明正大地画画了。当然，这也只是一种幻想，现在看来，父母当时那样决定是正确的，至少最后没有让我因为文化课的问题而苦恼。

刚开始学画，还不知道什么央美、国美的，艺考也不热，纯粹凭着自己的一腔热血这样想着。父亲也在那时告诉过我美术的路不好走，多少孩子挤着往里进都不行，但自己年少不懂事，压根就没把这话听进去。初三的时候，同班还有一个女孩子画画，她家是绘画世家，从小跟笔墨打交道，家里自然而然地为她铺好了一条道路。在我们还在为中招考试学得晕头转向时，她自己跑到了上海和北京考了美院的附中，当时的自己还不知道有这样的附中可以考，等意识到时，她已经考试回来了，就这样，自己错失了一次机会。

中招考试我的发挥出人意料，以不错的成绩上了高中，但也正是以因为初三时候对那次机会的不断惋惜，令我更坚决地想走艺考的路。父母拗不过我，在考虑了一段时间之后终于答应去给我联系画室，但前提是文化课尽量不能丢。刚开始的画室很一般，老师要求临摹的远远大于写生，在那认识了一个女生告诉了我一些关于大一画室的事，当时被它那很高的升学率震惊了，后来知道那个画室里老师水平修养都很高，学生高手也多，内心非常向往，一时又不敢过去，于是在这个画室里呆了半年后就走了。而日后的种种都表明我当初离开的决定是非常正确的。第一次去大一画室，是在一个实验楼，带着一种神秘的感觉来到两个画室中较小的一个，但所有准备考清华央美的学生都在这里。那是我第一次看见那么多好的画，那么多画得好的学生，大幅的整开、对开作品，一张张立在那里，那种气势和感觉给了我一次深深的冲击。面对那些出色的色彩和素描，我第一次觉得自己很渺小，但又很幸运，我还有那么多那么多的地方需要努力，而大一画室王国建老师，也成为今后对我美术上影响最大，我最为感谢的老师。

刚去的那段时间现在想来还是相当热血和有激情的，刚上高二的我和高三的这么多优秀的学生一起画，就会有种特别的激情，想努力赶上她们，拼命地学习研究她们的画法，对着一幅画看很久，用心地去揣摩上面的表现方法。每天晚上跟着高三的同学在画室里呆到11点，看老师每一个示范、修改，再把学到的东西用在画面上，素描就这样练了很久。由于高三学生忙着要考学，老师很忙，我可以在一边很安静地画，一直画到自己满意为止。王老师会时不时来看一下，讲得不多，但都很在点上，许多东西都要自己听完慢慢揣摩，那时，每一张素描对我来说都是长期性的，自己的绘画能力也是在那时候提升上去的。寒假的时候，我把时间更多地投在了画室，每天在没开门的时候赶过来，那时候自己竟也挺胆大的，站在实验楼静静的走廊上镇定自若地一直等到开门。速写也是从那个寒假开始画的，相信自己平时没少画动漫，速写应该不会太差，可现在再把那时的画拿出来看，自己也会笑得趴下，但正是那时的自信，敢画，才在后面的绘画中给了我进步的空间。那时候，老师会定期让大家把速写拿出来评画，本来是针对高三的，自己却也天不怕地不怕地拿了过去，很感谢老师从我那一堆拙画里海挑出了一张，评价虽然不是很高却已然是对我莫大的鼓励。那次的评画成为了一个契机，开始让我自己买回了许多速写书看，骨骼肌肉一张一张地临，虽然慢，但对我以后速写素描的提高却大有帮助，绘画还是要从最本质的东西出发。

速写的课程一直持续到寒假结束，高三的考完都陆陆续续地回学校冲刺文化课了，剩下的只有为数不多的高二和高一学生。送走了高三生，王老师就把时间都花在我们身上，速写完了是素描静物。画室的静物多到了一定境界，画整整一年估计都是不带重样的，老式的打字机，旧皮箱，旧电话，青花瓷瓶，生物标本……堆满了几个大立架，所以画静物再也不成为一件枯燥的事，不会是再对着几个瓶瓶罐罐翻来覆去，自己真是彻底喜欢上画静物的兴趣。王老师总是说静物素描是色彩的基础，静物画得好色彩也就会上手快。这也成为我拼命画好静物的动力之一，因为从小画的都是素描，之前基本没有接触过色彩，非常不想因为色彩拉下自己的后腿。这段训练中，老师让我逐渐发现了自己的毛病所在，我绘画中总是会存在两个问题：一个灰，一个碎。画的时候总是会陷入对小细节的刻画中出不来，这也着实让我懊恼了很长时间。对于自己的毛病，不是没有认识，而是因为性格，时间等等原因一时改不过来总会让我很气。素描静物大概持续了有一个半月，最后以一张长期作业结束，而自己的问题已经得到了很大的改善。画长期作业的好处就是能暴露出许多问题，王老师总会在画面很关键的地方点出来不足，一张长期作业下来，很多人应该都会有这样的共识：很累但是很有收获。

暑假的时候，老师开了色彩课，因为学校放假时间短的关系，我失去了大量练习的时间，直接导致我本来就没有经验的色彩一度成为我的硬伤。那个时候，我认识了一位对我色彩帮助很大的画友——乔谦。刚开始的时候，也许是因为素描画得多的原因，我的色彩上手并不像一个完全没画过两张的人，但是色感并没有开窍，颜色会脏，会把不住色相，看物体的颜色也少。幸好有乔谦帮着我，给我讲色彩理论，讲冷暖关系，老师不在的时候帮我改画，熟了之后，我还很高兴地认了这个师傅。开学后，我会刻意地留意物体的色彩来锻炼色感，没有赶上那次的暑假色彩集

作者:刘昶

训我很遗憾，从乔谦她们身上可以看到效果是很明显的，但在暑假的最后，我还是觉得自己已经比刚开始进步了，虽然色彩依旧是我的弱项，但自己的画面已经协调多了。

再开学的时候我已经是高三了，突然觉得好快，前一秒自己还在看着上一届，现在就已经轮到我了。回学校匆匆忙忙地把文化课学得差不多后，就在老师的建议下在九月底停了课。可能对很多人来说我停课停得太早了，但我希望是在停课后的时间内把自己缺的地方补回来。开始全天画画的时候自己是很兴奋的，虽然那时候停课的人还比较少，白天还是画画石膏什么的，但就算这样也能画得很愉快。老师又从静物素描开始进行了一个循环，这次的静物素描我画了一张全开的，这无疑是对我自己的一个挑战。从构图到材料的选择到上手，每一步都是学习，整开的画我常常忍不住大画面，开始时的热情在画过一段时间后就会消失，而材料选择上的缺点也逐渐显现出来，这期间老师找了很多书给我参考，对物体质感的表现给我做示范，最后花了一个星期把画面完成了，那时候感觉很累，但在现在看来还是有很多可以继续的地方。在停课的人多起来之后，老师给我们开了统一的色彩集训。一个星期的临摹，色彩风景写生，静物写生，很有条理地进行，把自己暑假缺掉的那一部分尽可能补回来。那段时间，我的色彩应该是处于一个不太稳定的阶段，画面有好有坏，起伏很大，自己很多时候也不满意。色彩结束之前画了一张对开的，效果并不理想，许多东西画着画着就不敢画了，不能不说是很令人遗憾。现在想来应该是考前心浮气躁的原因，不稳定的因素太多，连自己也乱了。

考前那段时间，老师每周一个晚上都会放教学的光碟和一些经典的电影。可能许多人会觉得放教学光碟比较好理解，放电影又何必呢？但事实证明这是非常有用的，电影的熏陶也是作为艺术积淀的一种，那时候看了不少好片子，也成为了考中传时多格漫画的一个构思思路。

收到合格证的时候每个人都会抱有不同的心情，也许就是这样的心情成为日后努力的目标，从开始到现在，美术始终在我的学习中占据了一个很大的比重。每个人一生总有一两个影响最大的老师，王老师就是一个，很感谢王老师两年来对我的指导，大一画室也成为我的一个转折点，这里所教给我的是值得我珍惜一生的。

动画，漫画，插画，这些东西对我来说都是不可分离的。

在大一画室学习的那段时间，也想过要去学习纯艺术，自己喜欢绘画，也不觉得纯艺术有什么不好。虽然大家都说造型艺术很难考，可自己还是学习了很长一段时间。天天和油彩打交道，妈妈总是很头疼衣服上沾染的油画颜料，我却依然乐此不疲。

不过，现实总是要归结于现实的。现在的我，上着一个自己喜欢的专业，每天画着自己的创作，看各国的动画，学习电脑数字艺术，亦是我当初想要的生活。理想这东西有时候感觉离得很远，却又是自己失落时的动力，舍不得，丢不去。

以前一直很想做一个漫画家，时间久了才发现光是纯粹的铅笔手绘终究是不行的，漫画需要的一系列很专业的材料在那时候还很不好买，连修正液都买不到很纯正的，网点什么的更是麻烦而且贵，直接导致对这些东西接触得很少。之后又苦于没什么好的脚本，自己的分镜也没怎么画过……不得不放弃了对正统漫画的接触。之后在高中的时候开始接触到很多漫画杂志，越来越发现插画似乎在悄然兴起，而插画的随意性似乎更适合自己。成为一个很好的插画师，出自己的画集成为了我的第二个理想，并且一直持续到现在。还记得初中时候给同学签同学录时总是写着什么做中国最好的动画，出自己的画集……这个理想或者说梦想更加确切，在当时看来有点遥远，现在却已经伸出手摸到一点边角了，只是当初的那些豪言壮语现在看来连自己都觉得需要改改了。并不是没有自信，只是上了大学后让我更加认清了许多这个行业内的情况。

喜欢莫奈的原因说来也很简单——他的色彩能够感染我。我想，对于一个画家来说，最重要的不是一个流派的开创，不是一幅画价值几何，能够感染人心的才是真正的作品。对我来说，莫奈的画做到了。

“一个画家应该要画，而不是去写。”莫奈的这句话很精辟地点出画家和画匠的区别，并且一直影响着我，不管是动画还是艺术，如果作品不能引起观众的共鸣就是失败的。莫奈的画里藏着他的热情，细碎的颜色堆砌出来的是一场视觉的盛宴，他的人是感性的，所以他的画中更多的是对生活的热爱，在他的画中，我可以看见阳光的颜色。刚学色彩的时候，吃不住颜色，莫奈的画让我震惊，那么多细腻的色彩在不同的画面上凝聚出不同的强烈情感，塞纳河畔的浮冰，地中海的阳光，他家的后花园……浓烈而沉稳的感觉。高二的暑假，去北京看了一场画展——从莫奈到毕加索，那场画展给我的印象之深刻至今还影响着我。那是第一次，我可以如此近距离地观察到大师们的作品，偌大的展厅打着柔和的灯光，一幅幅作品那样放着，就像穿越了几个世纪一样。第一次真正见到莫奈的作品，苍白的灯光下却能让人感受到强烈阳光的生命力，颜色浮动出通透的空气感，深红色的树干映着湖蓝色的光影，远处的大海透出浓郁的蓝，形状成了一种符号，密密麻麻的笔触层层叠叠，想要溢出画面的冲动。色彩，原来可以有这么强烈的感染力！

莫奈所创造出来的是一种目光，一种视觉，他爱花朵，爱风景，爱自然，他在晚年的后花园里，所创造出来的是一个鲜艳的魔法世界，所有的色彩元素重新碰撞组合，花朵在池塘间如藤蔓般地蜿蜒，这些就像一场幻觉一样，当水面失去了水面，倒影和物体重叠在一起，花成为唯一有形的元素，带来一个绝妙的水上花园。

其实莫奈对我的影响，并不是因为什么惊天动地的事情，而是一种任性的，潜移默化喜欢。普鲁斯特写过一段关于莫奈的评价：“如果有一天我能看见莫奈的花园，我想，我看到的一定是一座色彩与色调的花园，不只是鲜花盛开的花园，更是色彩的花园。花的排列并不按照大自然的秩序，而是在种的时候，就有意把色彩相近的花种在一起，好让花儿同时开放，蓝的或粉红的开成一片。这个由画家精心设计的花园，无一不上色。园内有地上的花，有水中的花——画家笔下温柔的睡莲。这座花园不但是作画的对象，更是艺术，一个在大自然之中完成的作品，由于有画家仔细照料而闪闪发亮。莫奈的花园如同一幅素描，取材自生活，充满生命力，色彩已经调妥，美妙无比；色调已经形成，和谐悦目。”严格地说这些话只能算一个感性的认知，但却比任何专业的评论更令我赞同，莫奈是一个如此感性的艺术家，以他的感性征服了众人眼球。

我的学习方法

关于美术上的学习方法我觉得首先临摹是很重要的，临摹的过程可以加强对画面的记忆。现在每个学习美术的人最初的阶段都是临摹，但学到一定时候，很多人就把临摹给丢了，但临摹是可以最快速提高的一个途径。临摹一幅画，临的过程中把这其中的表现手法记下来，可以是大的感觉，也可以是小的细节，然后到自己的画面中去运用，这就是临摹最好的效果。还有一点，绘画并不只是一个手头的功夫，画的时候要去看很多东西，对画面的控制，结构的处理，空间的表现都需要思考，纯粹的照抄物体而不主观处理是最不明智的。

关于素描的方法，静物要注意质感的表现和不同灰

度的拉开。画一组质感不熟悉的静物时，我会去找很写实的素描仔细地看，注意那些画上每一点细节的表现手法，这是很重要的，不同的物体画法和质感都会不一样，这样积累下来的成果是很可观的。素描人物和速写的学习存在着很大的共通性，西方早期，这二者是不分家的，高考前看某本速写书时还依稀记得这样一句：素描是深入了的速写，真的很对。我比较喜欢平时多去研究人体结构，画局部的解剖素描，把主要的肌肉骨骼背下来，这是一项繁琐而且累的活，因为这些东西是很容易忘却的，但它对于绘画的提升又是最快的。素描是很奇特的，你对这个结构了解多少你就能看到多少东西，并直接影响到之后的深入。“磨刀不误砍柴工”，这样的效率会比自己盲目地画一堆画要好得多。临摹大师的画也是极为有效的，但我认为临摹是建立在了解内部构造的基础上的，在了解的前提下才会明白大师画中每一笔的用意在哪，临摹才会事半功倍。在画室，老师会给我们看很多大师的画，荷尔拜因严谨细腻的线条，弗洛伊德突出明显的结构……大师的画风格不同，但手法中所表达的结构都是一致的。认识到这一点，脑子里的思路就会清晰很多，速写和人物的写生就是把结构再现的过程，速写时衣褶的每一个转折都是肌肉所牵扯出的，人物也是一样。头脑模糊的时候，去看结构是最快捷的方法。

色彩的学习可以套用王老师的话：素描是色彩的基础。好的素描基础可以为色彩的整体塑造奠定基础。写生对于色彩来说很重要，但理论也是一定要有的。并不是说买本厚厚的色彩理论回家啃，而是最基本的一些色彩知识必须要知道。考试之前，我还看见很多人连颜色都叫不上名字，那更不用说画了。这是色彩最基本的理论，比如：三原色三补色之间的关系，冷暖色的关系（亮部冷暗部暖或者亮部暖暗部冷），明度纯度亮度的关系，一些常用颜色的属性，同一系颜色中冷暖色的区分（柠檬黄，土黄是冷黄，中黄是暖黄；大红，深红是冷红，朱红是暖红……）……都是需要知道的。在这些基础上写生会对画面很有帮助。刚开始画色彩一般都是看的颜色少且纯，时间长了就会看到比较多的颜色，多找一些色彩书来看，记住每一个物体塑造时的笔触和颜色，写生的时候试着去找所熟悉的颜色也是一种方法。对于表现方法，都是因人而异的，不过有些小技巧还是很好用的：画暗部的时候颜色薄一点，亮部颜色厚一点，中间调和暗部混合相应颜色的对比色什么的都是很实用的技巧。

在文化课上，我在的学校不是艺术高中，所以对文化课抓得还是很紧的。平时的话，在学校尽量不要丢掉文化课的学习，这些年艺术高考的文化成绩也在不断提高，所以如果因为文化课被卡死是很可惜的。停课之后，主要的精力可以都放在专业课上，两边都抓对我来说效率不高。还记得再回学校的时候已经三月底了，中间整整停了6个月的课，许多东西都不记得了，刚好又碰上第

作者：刘昶

二次摸底考试，结果真的是极为惨烈，和普通生的成绩拉开了一大截。但是这种时候一定不能自暴自弃，要学会调整自己的心态。首先，要把自己订几个档次，在艺术生中这个成绩的档次，在普通生中成绩的档次和在你想考学校中这个成绩的档次。当合格证已经陆续发放下来的时候，选择一个合适的学校，根据这个学校历年的分数线给自己订一个目标线，最好比这个学校去年的分数线往上提20分左右是比较保险的。有了这个目标线后，以后考试的总分都要往这个目标线上努力，这样就给了自己一个努力的原动力。然后分析一下自己擅长和不擅长的科目，在目标线的总成绩中大概给每一科所需要占的成绩定个分数，后期的每次考试都尽量往这个成绩上靠，再根据情况进行小幅调整。刚回学校的时候会因为缺的课太多而不知道从何下手，我的方法是这样：因为我是学文科的，所以理科的东西不好多说。就文科而言，主要是记的东西多，抓分也比较好抓。语文上要求背诵的诗词一定要抓住分，阅读方面要视个人情况而定，语文上最好确保和普通生不要拉太多分。数学不能不学，因为数学其实是很能提分的，可以适当减轻文综上的背诵压力。多找一些典型题做，多拿几套数学卷子来比较就会发现有很多题的类型是相通的，选择题要确保85%到90%的正确率，后面的大题三角函数和概率尽量不要失分，其他题至少做出第一问最好。这样算下来数学就可以保证到80分或90分的水平，少一点也要保证在70分左右。英语的学习，由于我基础并不是很牢，所以我主抓了完形和阅读和作文的分数，笔试部分短文改错错误最后保证在四至五个以内是比较保险的。文综需要背的很多，如果复习时间不够可以主抓两科放手一科是比较明智的做法。那个时候，每次考完试，我都会找画室的同学了解一下大家的整体成绩，在普通高中里，学习氛围会有保证，老师教的多是一个方面，但也会因为和普通生成绩上的差距常常造成心态浮躁，互相交流可以把自己的心态放平静。通常老师们都会有一个他们自己的进度，停课后再回学校跟不上是很自然的，所以给自己订一个复习计划也是有必要的，这个计划可以完全脱离老师的进度，只要适合自己就好。但是，老师上课讲的东西最好能听多少是多少，这样可以和自己的计划形成一个互补。

其实如果有一个真想考的学校，自己就会自然为了这个学校去拼，考前的心态放轻松，不要想那么多，要学就好好地学，其他的什么都不要想。老师上课讲的许多做题方法和心态调整都是很实用的，我的感觉是很多时候心态决定成败，不要因为一道题而着急，而要想着这道题有多人和我一样都做不出来，心情自然也会不一样。当我真正坐在考场上的时候，真的就会感觉所谓高考，其实也就是那么一场考试，考试也考人，有决心又怎么会有过不去的坎呢？

作画步骤

1.构图。安排好各物体在画面上的具体位置，注意画面的疏密和节奏关系；把握好各物体的大致形体，为下一步的塑造打好基础，这一步我们一般先采用铅笔打稿再单色（普蓝或熟褐）修正物体的素描关系。

2.铺基本色。采用简单的颜色大致画出各物体的基本色块，用色不要厚、稠，把握好画面的整体气氛（色调），用色的同时注意控制好物体的基本形。表现方法一般从深色入手，然后依次展开，用色先大块色再小笔触表现，观察方法从整体（大关系）到局部。

3.深入塑造。从整体出发，从色彩知识的角度分析、理解出发，丰富画面的色彩关系。把握好暗部与受光部的冷暖关系，做到色彩丰富而不失整体，色调变化而不失统一。

4.在整体统一的基础上完成画面，并充分表现出物体的质感与体感。

①

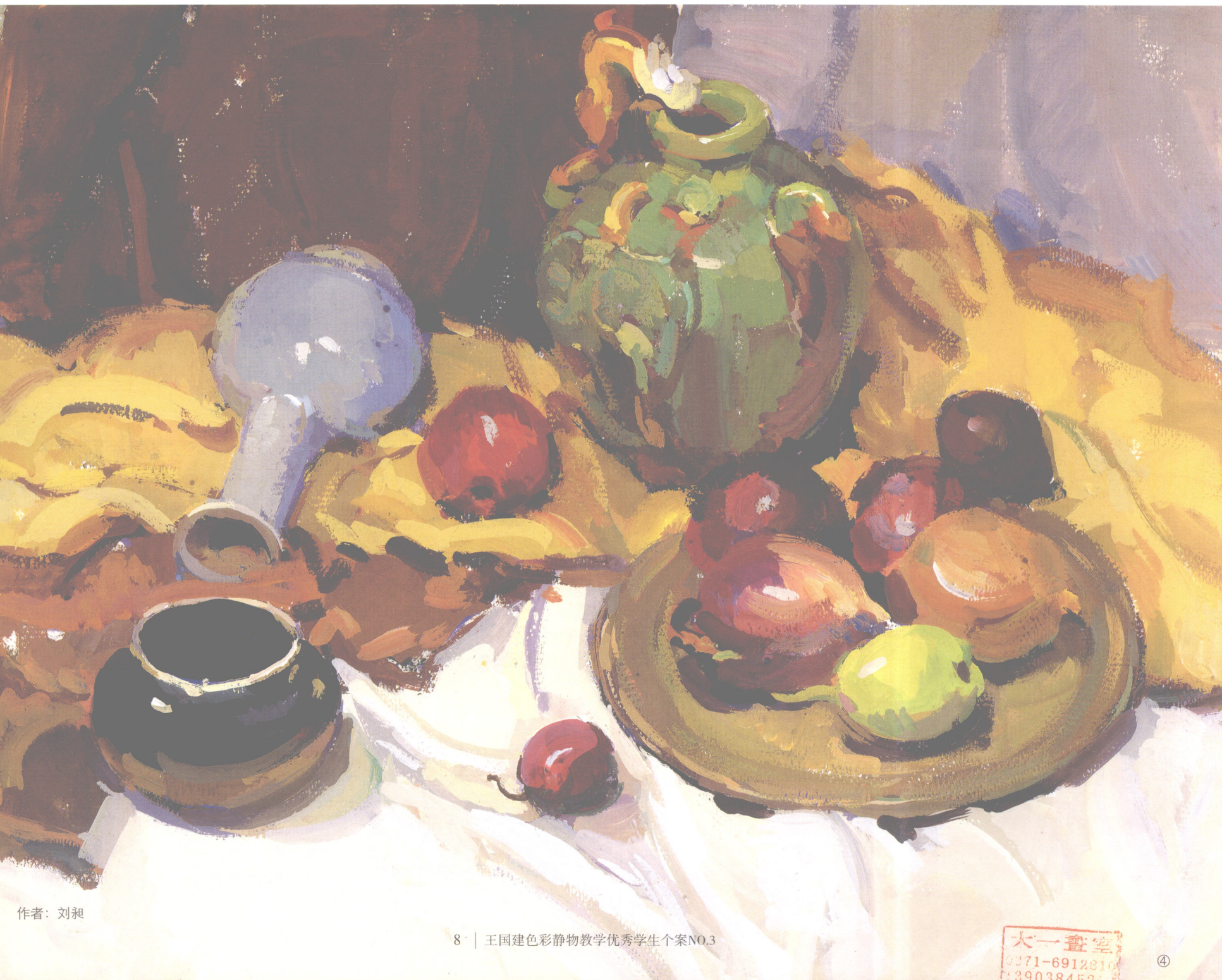

②

③

VCD示范作品

④

作者：刘昶

刘琪

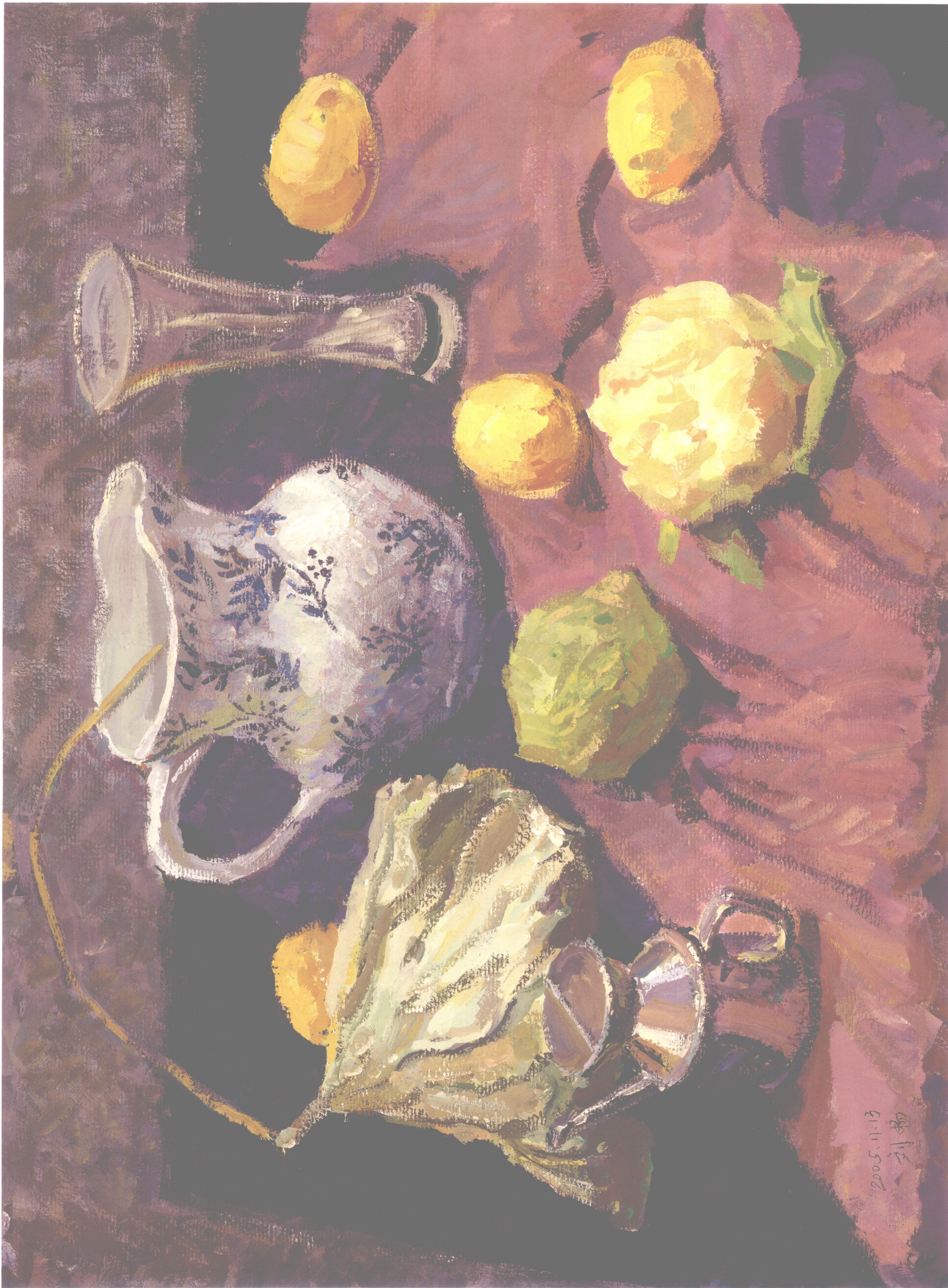
作者：刘琪

六一畫室
0371-6912810
13903845266

刘毅 2008

作者：刘毅

作者：刘锐

刘昶 2008.10.15

作者：刘昶

2005.11.11 刘 Qi

作者：刘 昶

作者：刘锐

作者：刘昶