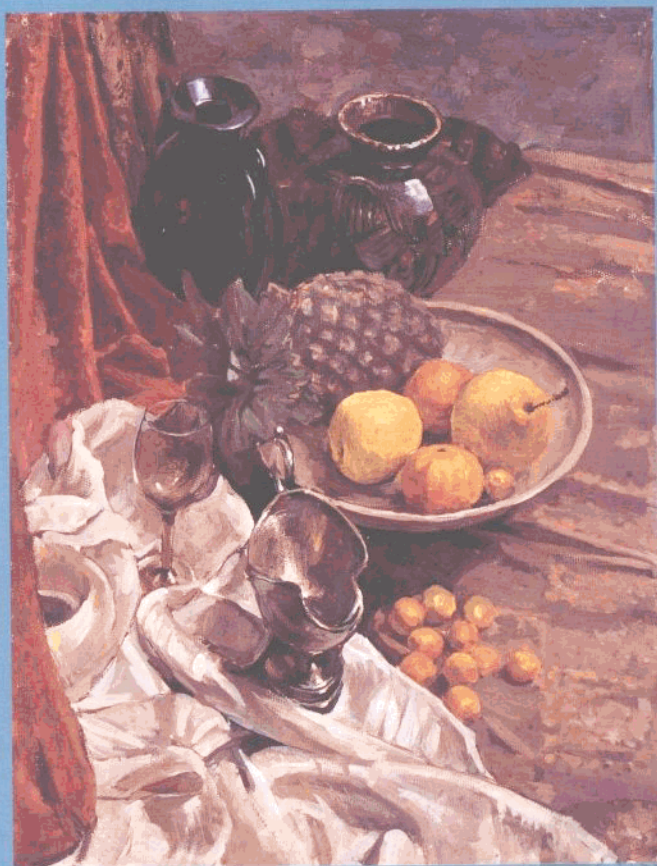

The Superior Art Works by the Students
Of the High School of the Central Academy of Fine Arts from 1953 to 2006: Painting

中央美术学院附属中等美术学校 学生留校作品选·色彩

1953—2006

中央美术学院附属中等美术学校 编

人民美術出版社

责任编辑：王铁英
装帧设计：胡建斌
日 高

封面图：张绘 《色彩静物》

中央美术学院附中的色彩教学有自身的传统与特点,同时在色彩审美上的品位与格调也是很高的。

这本画册精选了中央美术学院附中各个历史时期的色彩留校作品,包括静物、风景、人像等各种类型的作业。从中既可以看到中央美术学院附中色彩教学的整体脉络,也可以看到附中在色彩教学上的探索和演进,以及在色彩认识水平上的提高。另外,这些作品体现了各个时期的学生在艺术上的能力和水准,他们当中的很多人今天已经成为艺术创作和艺术活动的代表人物,在艺术教育岗位上承担着重要的教学工作,从中我们可以窥见他们成长的轨迹,看到基础教育在人才培养上所起的重要作用。

中央美术学院附中色彩教学的目的很明确,使学生掌握正确的观察方法,认识色彩变化的规律,培养和训练学生以色彩塑造形体的能力,提高色彩的修养,丰富色彩的语言,从而为创作及设计打下基础。由于现代社会对于艺术设计等诸多专业的需求与日俱增,所以色彩教学的基础作用显得尤为重要,色彩教学也具有了更多的灵活性。

我们的色彩教学体系是系统的、有步骤的,教学安排也是循序渐进的。“写生”是训练学生掌握色彩变化规律及提高色彩造型能力的主要方式,以条件色色彩体系为主,对室内光、室外光写生规律进行研究,安排从静物到人像的难度递进和从简单色彩关系到复杂色彩关系的训练;通过这些色彩教学课程,使学生能够熟练掌握写生色彩变化的知识,学会正确的观察、比较的方法,把握好色彩关系,初步具有运用色彩正确地表现客观对象的能力;具有组织构图、设计画面色调的能力;另外,要掌握水粉、水彩、丙烯、油画的一般技法。我们在教学过程中很注意教学方法的研究。一方面,训练学生的观察能力,启发引导学生正确观察色彩的变化,使学生

了解单独的、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;另一方面,注意培养学生画面艺术语言的表达,在构图、色调、色彩空间(画面的空间)上的处理,比如能够很好地运用灰调子的视觉魅力,体会色彩在光的作用下产生的微妙变化和过渡。同时,教学不单一,十分注重学生的特点和个性,因材施教。在教学过程中,我们把握好课堂作业作为重要环节之一。摆作业时,除了充分体现教学的要求和目的以外,也很注意力求生动,常常摆一些鲜活的东西。另外,作为一门重点课程,每年秋季我们要组织学生下乡实习写生。这种集中的外光写生训练,使学生在亲近自然,充分体会色彩的变化规律上起到了极大的促进作用,这也是中央美术学院附中的教学特色之一。

经过实践经验积累,我们总结出一套从低年级到高年级的课程安排教学框架,在各个历史时期没有太大的改变,我们的教员也力求坚持这种严谨的教学次序,一年级的学生以静物写生为主,要求了解色彩的基本知识、色彩工具的一般特点;初步建立正确的观察方法;比较好地表现对象的色彩关系,学会色彩构思和布局,把握不同色调的基本特征。教员在课堂上结合幻灯教学和画册欣赏讲解,要求学生从色彩小稿练习做起,区分色块之间的关系,然后通过几个系列的静物写生作业,既涉及到各种色调,又涉及到不同质感和不同构图组合;课程最后,提供学生一些物品,让学生自己进行自由搭配,组织构图,设计色调,锻炼学生的自主性。在风景写生的课程上,充分体验外光色彩的规律,注重选景、构图、色调的瞬间变幻及空间气氛的营造。对二年级的学生,在色彩构思上的引导更突出,加入一些创作性的要求。静物写生形式上变化了,比如加入复杂静物写生和室内一角的写生作业。要求画面有生活情趣、画面完整感、色调倾向、色彩布局、空间透视关系,要营

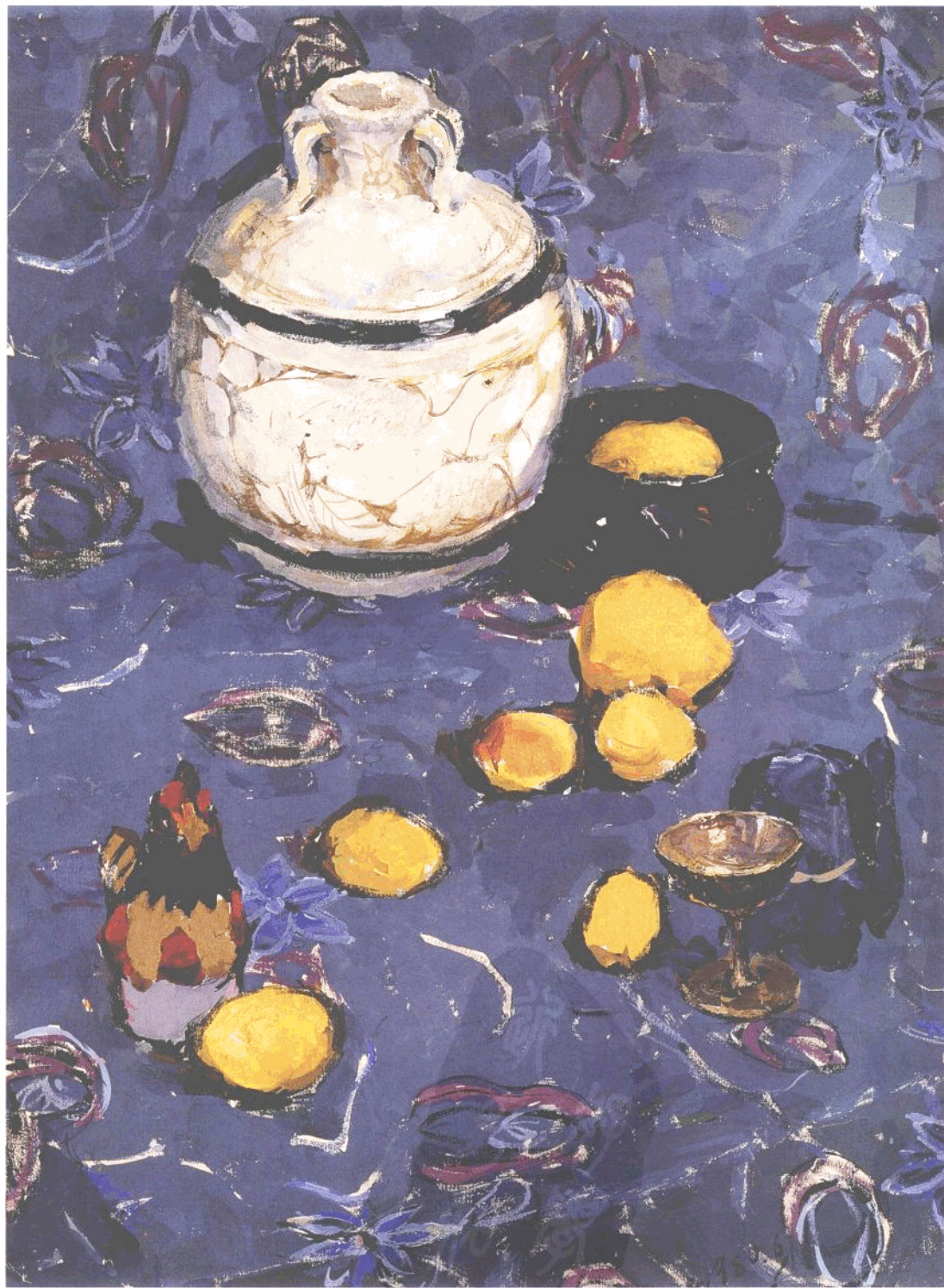
造色彩气氛,尤其强调画面体现的审美趣味和色彩修养。二年级下学期,由静物写生自然过渡到人像写生。人像写生课的材料以油画为主,不过这几年在教学上也更多地运用丙烯材料,因为考虑到丙烯材料快干的特性,以便于学生从水粉材料到油画材料的过渡。教员在课前会详细介绍油画技法,人像写生方法步骤,分析介绍大师作品,同时穿插一些临摹的课程。首先安排的是带环境的全身像练习,也可以叫作带人物的室内一角练习,这是从静物到人像写生的衔接过渡课程,之后才进入头像写生课。刚开始教员更倾向于摆比较单纯的背景,使学生注意到模特肤色与背景的关系,注意大色调的控制和大色块的变化。在教学过程中,摆好模特非常重要。模特从女青年到男青年到老人,各年龄段都涉及到。专业教员也特别注意人物背景,根据对象肤色进行协调,构思不同的色调。同时还注意安排灰色调的练习,因为人的肤色的差别是十分微妙的,冷暖变化很含蓄,这样使学生对色彩的认识不会概念化。对三年级的学生,除巩固头像学习的成果之外,还要进行半身像的练习,要求按肖像画创作来精心布置。把握住人物特征,用色彩表现体积、空间的关系,要求造型准确,形色兼备。既要把握画面的大关系,又要做深入的刻画,讲究画面感和艺术品位。在一年级到三年级的课时安排方面,一般是长期作业与短期作业结合;而四年级的色彩作业,主要以短期为主,要求大效果鲜明生动,表现力强,要有精彩、精到的地方。由于从原来的会考机制到现在高考机制的转变,使原本色彩教学为毕业创作做准备的功能在一定程度上减弱了。现在四年级的色彩训练更多地是为专业高考做应试性准备,其他能力的培养有待学生在进入大学后继续深造。另外,由于近些年人才分流更细,学生的专业倾向也不仅仅局限于国油版雕,所以色彩培养的广度也略作调整,以便适应社会对人才的需求。

从二十世纪六十年代至二十一世纪初的这几十年当中,中央美术学院附中在色彩教学方面一直坚持严格的基础教学传统,注重色彩的规律性研究,注重培养学生的色彩修养和艺术品位,使学生在色彩造型和色彩组织上具备一定能力,同时注重知识和文化的积累,使作品和艺术的内涵增强。中央美术学院附中是艺术家的摇篮,多年来为美术界乃至艺术界培养了很多优秀的艺术家和艺术工作者。当然,我们也可以在艺术基础训练中见到端倪,也可显现坚持基础教育的重要性。这本画册作为学生色彩留校作业的精华呈现,在一定程度上体现了我们的教学成果,也请社会给予我们监督和建议,使我们在社会高速发展的今天,既坚持传统教学又努力创新。

林笑初

二〇〇六年十一月八日

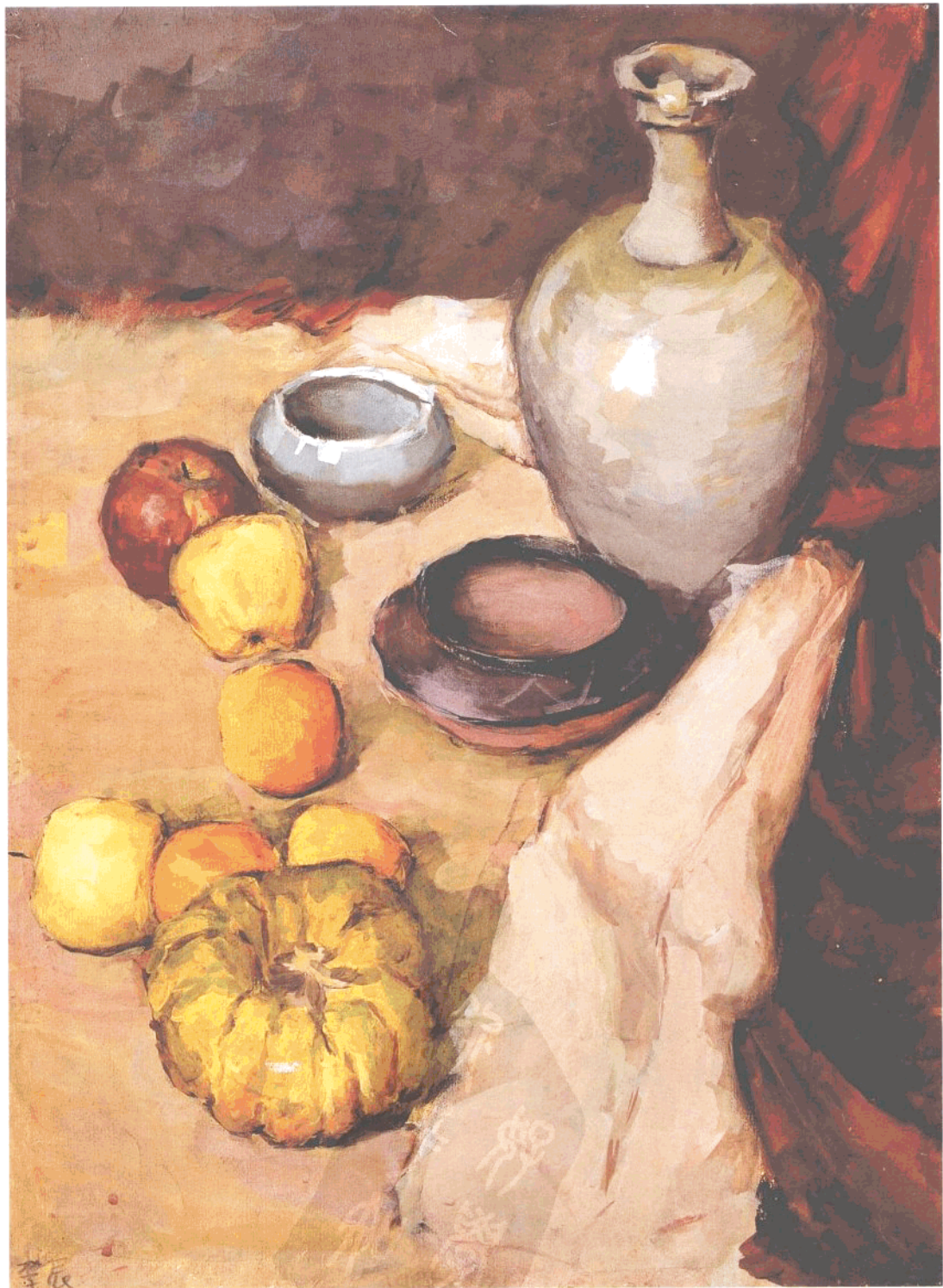
于中央美院附中

尹齐 《色彩静物》 1980年 指导教师：封楚方

马刚 《色彩静物》 1980年 指导教师：封楚方

李晨 《色彩静物》 1980年 指导教师：封楚方

孟禄丁 《色彩静物》 1980年 指导教师：封楚方

陆阳 《色彩静物》 1981年 指导教师：高亚光

严蓉晖 《色彩静物》 1985年 指导教师：封楚方

朱红 《色彩静物》 1985年 指导教师：封楚方

陆阳 《色彩静物》 1982年 指导教师：王垂

崔健 《色彩静物》 1988年 指导教师：吴燕生

林彤 《色彩静物》 指导教师：封楚方

魏虹 《色彩静物》 指导教师：王垂

王今昉 《色彩静物》 1989年 指导教师：吴燕生

云舟 《色彩静物》 1989年 指导教师：姜雪鹰

李崧崧 《色彩静物》 1989年 指导教师：吴燕生