

中国美术学院

附属中等美术学校校藏优秀作品集

色彩

THE EXCELLENT STUDENT'S WORKS COLLECTED BY
THE ART HIGH SCHOOL OF CHINA ACADEMY OF ART

江西美术出版社

中国美术学院

附属中等美术学校校藏优秀作品集

色 彩

THE EXCELLENT STUDENT'S WORKS COLLECTED BY
THE ART HIGH SCHOOL OF CHINA ACADEMY OF ART

主 编

施绍辰

副主编

徐 屏 吴国荣 陈宏庆

编 委

柳江修 徐 宾 罗小安 吴 昊 石 炯

作品拍摄

吴 昊

装帧设计

罗小安

电脑制作

罗小安 叶 雷

责任编辑

丘 玮 刘 杨 吴吉仁

图书在版编目(CIP)数据

中国美术学院附属中等美术学校校藏优秀作品集: 色彩
/施绍辰主编. - 南昌: 江西美术出版社, 1999.10 (2000.10 重版)

ISBN 7 - 80580 - 616 - 0

I. 中… II. 施… III. ①艺术 - 作品综合集 - 中国 - 现代

②色彩 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. J121

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第64022号

中国美术学院附属中等美术学校校藏优秀作品集: 色彩

施绍辰 主编

江西美术出版社出版发行

社址: 南昌市新魏路17号

深圳华新彩印制版有限公司制版

深圳宝峰印刷有限公司印刷

889 × 1194 1/16 7印张

2000年1月第1版 2000年10月第4次印刷

印数: 10501 — 13500册

ISBN 7 - 80580 - 616 - 0/J · 578 定价: 48.00元(平装) 75.00元(精装)

林风眠 院长 教授

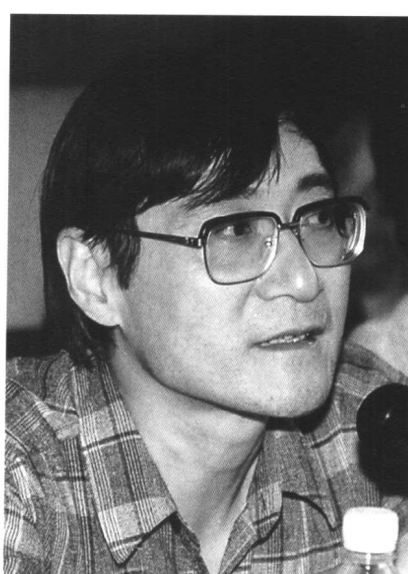
潘天寿 院长 教授

莫朴 院长 教授

肖峰 院长 教授

潘公凯 院长 教授

夏子颐 校长 教授

马玉如 校长 教授

施绍辰 校长 教授

HA 26/27

主编简介

施绍辰，1939年12月18日生于上海。中国美术学院教授、学术委员，中国美术学院美术基础教学研究室主任，中国美术学院附属中等美术学校校长，著名油画家，艺术教育家。

长期从事艺术教育，主持中国美术学院附中工作，编著基础美术教材、画册20余种，撰文20余万字。1993年由他主持的学校荣获潘天寿美术教育奖。被誉为认真的画家和诚挚的艺术教育家。

目录

序	1
绪言	2
举要	4
色彩印象	6
写生色彩	17
表现色彩	51
名录	103
评分条例	104
附中简介	105

序

世纪之交，中国美术学院附属中等美术学校迎来了校庆70周年华诞。虽70年，在世事沧桑中不过弹指一挥间，但附中的70年历程却在中国现代美术史上留下了难以磨灭的一笔。这一笔挺秀、曲直、枯润、顿挫……虽折拙多变，但气韵生动、力透纸背，洋溢着艺术的精神，教育的圣洁，先辈的心血和生命的搏动，包含着艺术新苗破土而出的蓬勃朝气。

中国美术学院附中，从国立艺专中学部发展至今，无论是初创期的诚挚，建校时的振奋，还是复兴期的坚毅，她的每一历程都凝聚着先辈大师的心血和几代人奋斗的结晶，她始终是西子湖畔那中国美术学院艺术之泉的源头活水。

中国美术学院附中亦是哺育我的母校，虔诚学子，时适15岁。而近15年来，母校却又成了我的教学耕作之地。如今，白发萌生，退休在即，回首往事，深深悟出一条道理：名校之所谓，必以几代名师的耕耘为基础，名校之所存，皆有各届学生的佳作为见证。

古人云：“终生之计，莫如树人。”我校在30年代，孕育了一代前辈大师，60年代，培养了一批画坛中坚。可叹者，十年动荡，存档佳作破坏殆尽，可幸者，80

年代后的稳定和充满生动的教学，存积了各届学生的优秀佳作，从中能展示出学校的教学思路和探索历程，亦可见教师辅导的艰辛，更为学生留下了成长的印迹。近17年来，附中复兴，积累了这样一批财富，让我们见到了附中同仁和莘莘学子的创造精神和精良的管理。

校庆在即，蒙江西美术出版社独具慧眼，出版本套校藏优秀习作集，既可以资纪念，又可提供借鉴，以利后来者再探新路，可谓利学兴教，功德无量。

秋月当空，皎洁如水，翻阅画集，百感交集，晋人王羲之所云“人事有代谢，往来成古今”诚非虚言。而我，惟祈母校在新世纪永葆青春，一方纯土，芳草青绿！

中国美术学院教授
中国美术学院附属中等美术学校 校长

施绍辰

1999年9月10日杭州·桂花飘香

绪言

中国美术学院附中的教学实践,始于1929年的国立艺专首任院长林风眠先生创建的中学部,她开创了中国的基础美术教学,走了三个阶段,至今已有70年了。

本世纪30年代中学部初创时期的美术教育是中国新文化运动的一部分,虽是启蒙阶段,但前辈的艺术教育家大多接受过法国美术学院的教育,并亲身感受和体验过趋于发展状态的西方现代艺术运动。另一方面,他们又都具有相当的东方文化素养,思想和艺术的起点甚高。在基础教学方面,他们十分认真地吸收了法国学院教学的传统部分,强调“素描是造型艺术之基础”,重视文化和理论建设,提倡精神焕发的学风之风,“名师引领入门”是初创时期教学的特色。

新中国成立后的50年代是中国艺术教学的奠基期。开始确立了由国家直接计划和管理的美院双层体制(高等美院与附属中学),我校由过去的中学部发展为附属中学这一相对独立的形式。在教学上引进了苏联的学院教育模式,艺术观念崇尚面对生活,写生写实,服务社会。加强了教学的计划性和秩序感,强化规范,注重提高学生的造型实际能力和表现深度,获得了练就“童子功”的美誉。然而,由于历史的局限,教学上产生了单一模式的倾向,有损艺术观念和艺术表现的多样性,在一定程度上束缚了学生的想象能力和创造欲望的发挥。但这个时期,进取向上的心态,面向生活的写实精神,造型训练的严谨作风,注重表

现技艺与写生实力的培养,成为当时明显的教学特色。

80年代是艺术教学的转折和发展期。国家改革开放的根本性转折,使艺术教学的整体背景与文化氛围发生了巨变。艺术思潮与艺术运动的风云变幻,牵动了艺术教育从观念到实践的演变,在我国艺术院校尤为敏感,并起着主导作用。因而附中的基础教育在当时面对的实际状况是:纯艺术各专业(国画、油画、版画、雕塑等)的艺术观念、教学主张、表现语言、运用材料和艺术样式的迅速拓宽,形成了多元并存互补的艺术环境和教学氛围;同时,社会发展急需的设计艺术的蓬勃发展促使了各种专业的出现,它们自成一体并在教学思路、课程设置等方面与纯艺术各专业拉开了距离;并且各专业之间的交流和融会,使多种视觉的表现形态各显特色;还有现行的美术高考制度与考试办法使社会上出现了各种形式的美术基础学习班,它们把大批学画青少年拉进了美术“应试”教学的怪圈……这些现象积极地影响和推动了附中专业基础教学的改革,但其中的“应试”效应,却直接冲击了附中的传统素质教育。因而,学校必须及时调整自己的坐标,找到自身的定位。

在艺术观念与艺术形态多元结构的现代文化中,必然伴随着永无穷尽的艺术思辨和观念纷争。艺术家的探索创造与艺术教育的基础教学之间的关系,本是有机的契合,但是它们之间必竟有着相当的层次差异和时间差距,也存在着各自相对独立的内容含量,在

美术学院三个层次的整体教学中(研究生、本科、附中),附中是基础层,犹如建筑之基础,是整体建筑的支撑部分,它既要具备基础部分的坚实可靠和自身构建的完整独立性,又需具备与上层建筑部分的衔接、过渡和延伸的发展性。因此,作为现代意义的全方位的基础教学,我们应首先认真研究前辈的经验,保持基础教学的相对稳定性和规范性,重视认识的科学性。切实了解基本知识、基本观念、基本规律,把握基本的表现技艺,培养学生的全面素质。这些基础教学自身的完整内容,反映出前辈关于“基础教学教常不教变”的教诲,大致可以说明对传统意义的认识,也反映了附中阶段专业教学的基本特征。因此,素描、速写、构图、色彩四门基础学科是造型基础的主课。“基础素描”是对视觉世界形体的初步认识,要了解和运用表现语言,学会基本的技艺,从而奠定正确的造型认识方式和观察方法,弄懂科学规律,培养艺术视觉。教学中重分析,求理解,长期作业多,规范严格,侧重于理性精神和科学性。“基础速写”面对自然世界与社会生活的广阔视野,要主动认识和观察众多复杂的运动与变化中的事物。要感觉敏锐,反应迅速,表现简练,注重感情。在严谨的造型训练中强化直觉感受,是灵动的亮点和潜在的造型能量,成为素描教学不可缺少的一个方面。“构图基础”以自然生活和社会生活为源泉,要求学生在观察与感受中发现具有视觉表现意义并能传递思想感情的事物,提取素材,主动构建,组织画面。强调构图的组合构成能力与造型的综合表现能力,是造型基础容量的拓展和实际运用能力的深化。“基础色彩”面对视觉世界“色”的元素,要了解自然存在的色彩现象和变化的科学规律,了解色彩表现工具材料的性能和运用技艺,进而了解色彩的构成规律,逐步学会表现色彩和装饰色彩的运用。“色彩”与“造型”共存而成为造型基础的重要组成部分。四门主课,有自身的目标取向和教学内容,但相互补充和渗透,汇合成“造型”这一概念,透析出构成“造型”的各种“元件”和它们的表现活力,形成一个基础教学的总体框架。

同时,现代教学促使我们以更大的精力去关注基础中需要向上衔接、引申的内容,要发展为导向未来的开放性教学。现代意义的“造型”理念,其表现语言蕴含了更深的内涵和更宽广的视觉空间。自然存在的实物“造型”观念与理念的“造型”思维并存,具象的造型形态与抽象的形态并存,在设计专业中也已出现了更多种类的形态样式。因此,在表现语言中,线

条、调子、肌理、色彩等基本要素的认识和运用,已进一步提炼、纯化为多种基因的构成,促进了对于形式规律的认识与研究。为此,这些年我们努力作了双向的引导:从纵向去挖掘造型基础自身的内涵深度,以求对艺术观念、认识方法、表现技能有更透彻的理解;从横向去拓宽视域,以求了解多种观念,观察多种艺术形态,研究形式规律,关注各专业学科的多种表现样式和表现语言,加紧培养想象力和创造意识,力求附中的基础教学真正成为视觉艺术各专业共同需要的造型基础和素质的奠基,从而更具实力,更有潜力。

“入门”的基础,常侧重在知识、规则、技术、方法等具体可测的部分,但是当我们把这一教学过程引申到学生的心理与意识方面,涉及到学生“艺术人性”和审美意识的培养,从长远看更重要。“领悟”艺术的真谛,需要灵动的心理反应,高素养的艺术视觉,高水平的技艺操作三者的合力贯通。因此,多年来在教学中,我们关注了五个方面的辩证实施:

认识方法:视觉艺术特别注重形象思维方式的培养,同时必须启发学生学会思考,培养抽象思维方式。

教学原则:基础训练中部分内容需要的规范方式必须与激活艺术感受的引导方式相结合。

训练目标:入门训练的纯知识性、纯技术性、纯规律性的内容必须与运用能力的培养相结合。

授课方式:严格计划和规范的课堂教学方式,必须与生动活泼的课外教学活动相结合(艺术实践课、课外作业、各种艺术竞赛活动等)。

课堂教学:侧重于深入认识与研究造型规律的课堂长期作业必须与阶段性要求或表现性要求的短期作业相结合。

这些要求,正是教学大纲中原则性与灵动性的融会点,通过师生的沟通 and 实践才能贯穿起来。大纲重要,教师的把握更为重要。

改革在深入,艺术在发展,艺术教学必须适应社会发展的需要。本套专业教学大纲只是阶段性的小结,希望在试用中将不断得到修改、调整,艺术教育求索不息!

举要

“艺术的构成，一方面所属的是美的含意，他方面是技术与方法、制作上的问题。前一种各随民族性与趣味之不同，表现亦各异；后一种是生活上得来的经验与知识，同工具有极大的关系。”

“绘画上基本的训练，应采取自然界为对象，绳以科学的方法，使物象正确的重现，以为创造之基础。”

——林风眠

我们所见的一切，是一个色彩斑斓的世界。我们的视觉感官对色彩敏感而又直接，由对色彩的直觉反应，所引发的感觉体验、色彩联想和情绪波动，都蕴育着艺术的审美意义。色彩作为视觉造型艺术的重要表现语言，被广泛运用于绘画艺术（油画、水彩、水粉、版画等）和设计艺术（装饰、装潢、染织、服装、工业造型等）。随着科学家、心理学家对色彩学研究的不断深入，艺术家受其研究成果的启发，不断重新认识自然界的色彩现象，实验各种颜色的组合与配置，采用各种处理技巧，获得了丰富多彩的色彩效果，自

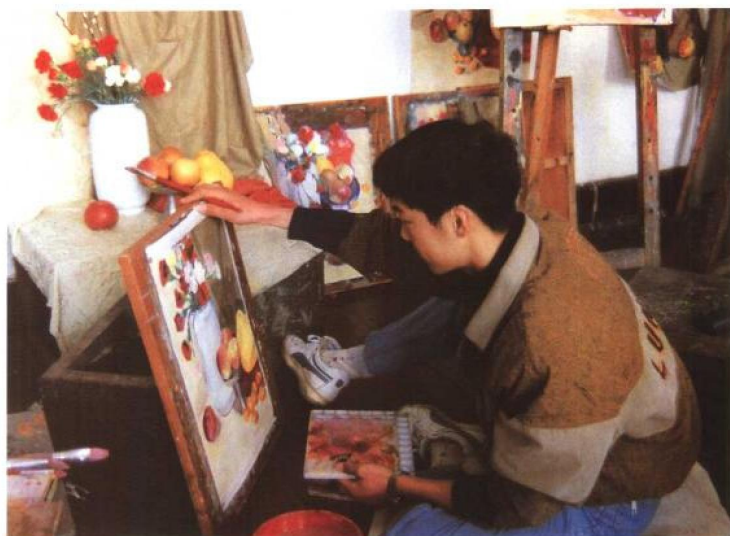
然会演化出各种艺术形式，使之有可能成为推动视觉造型艺术样式更新与演变的重要因素。

世上的所有物象，一般都有其各自的形状、颜色、物质这三大基本可视现象，与之相应，作为能够反应自然界物象的视觉造型艺术，也是由形体、色彩、材质这三大基本造型元素所构成的。在一般情况下，色彩的运用与表现，须融合或借助于形体和材质，方能得到充分的体现。所以，对色彩的研究与应用，是每个美术家和美术设计师必备的知识修养和表现技艺，所以它是美术基础教育的主要课题。

附中的基础色彩课教学一般围绕两大内容展开：

一、感觉和认知色彩——整体观察自然色彩的现象，借助色彩学知识，认识自然色彩的变化规律，培养敏锐的色彩感觉。同时，从视觉印象→感情表现→形式结构这三方面了解色彩的美学，提高色彩的修养。

二、表达与表现色彩——从直觉表达自然色彩效果，把握写生的基本技艺起步（熟悉颜料、材质、工具性能，掌握作画步骤与基本方法等），逐步尝试和吸收

多种表现技法, 探讨画面的形式构成、色彩构成、材质构成等, 适时导入表现色彩的实验和设计色彩的应用。

据此, 色彩的教学安排常以室内各类静物、环境一角、人物肖像写生为基础, 并加强室外风景写生, 以长期研究性作业为基础, 并结合短期感觉性作业, 适量安排探讨性的课外作业, 并提倡临摹, 以使学生广泛接触和学习各种传统与现代的表现技法。

在教学实施中, 要着重引导学生掌握整体的观察方法, 培养敏锐的色彩视觉, 求得艺术审美修养的高起点, 要由浅入深、突出重点、循序渐进, 明确各阶段的教学要求。

一、二年级是基础阶段, 侧重认识自然的科学规律, 学习色彩理论知识, 准确地感知色彩。训练写实能力, 通过“色彩写生”, 不断提高组织色调、塑造形体、表达空间层次、再现物体质感等准确描绘各种事物的色彩造型能力。基本解决“写生色彩”和“色彩造型”两

个基本环节。

高年级是色彩学习的深化与运用, 逐步导入“表现色彩”的实验, 感悟形式规律, 探讨色彩构成的多种表现形式, 提高艺术表现的运用能力, 可选择不同的工具、材质, 为未来专业多向发展, 奠定色彩表现的基本素质。

色彩的教学更具感情因素和个性特征, 色彩技巧在未来的运用中也各具专业的特色。因此, 在色彩教学的全过程中, 教师与学生应有更多的沟通, 教学方法应有一定的灵动性, 以得到共同的体验和实际的效果。

吴国荣

1999年9月·杭州

色彩印象

我常看到身边一些有趣的东西，但若要引起我去画它们的欲望，他们必须具有一种特殊的吸引力——就是所谓美。我画他们的时候，竭力使自己不失去第一眼的印象。

——波纳尔

水粉 汪红飙 (一年级)

水粉 田欣 (一年级)

水粉 周宇宏 (一年级)

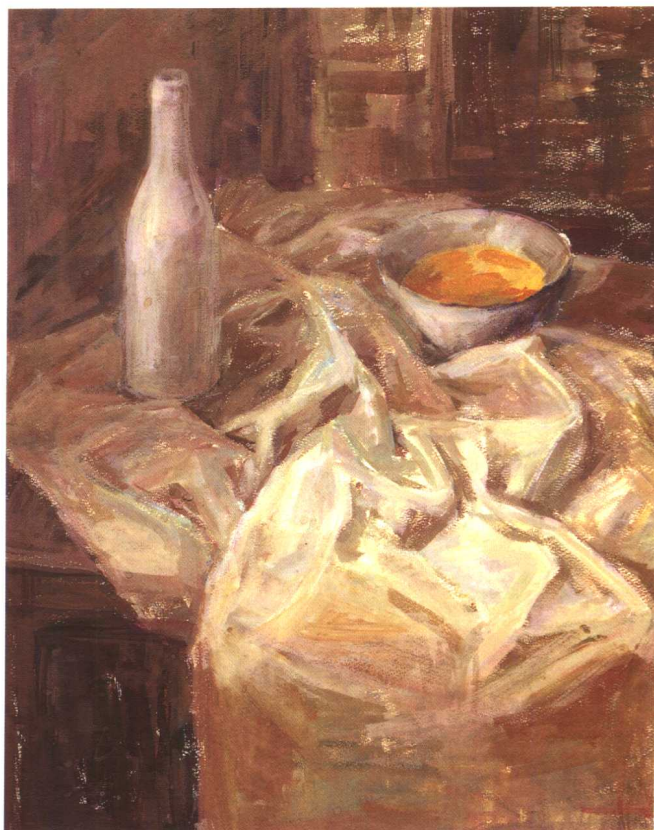
水粉 苏浙 (一年级)

水粉 汪红飙 (一年级)

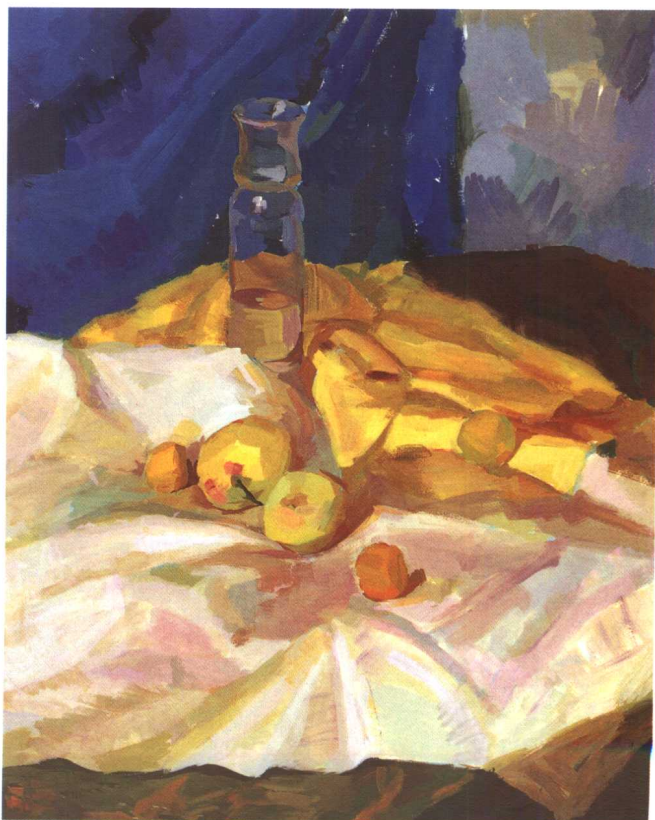
水粉 刘海刚 (一年级)

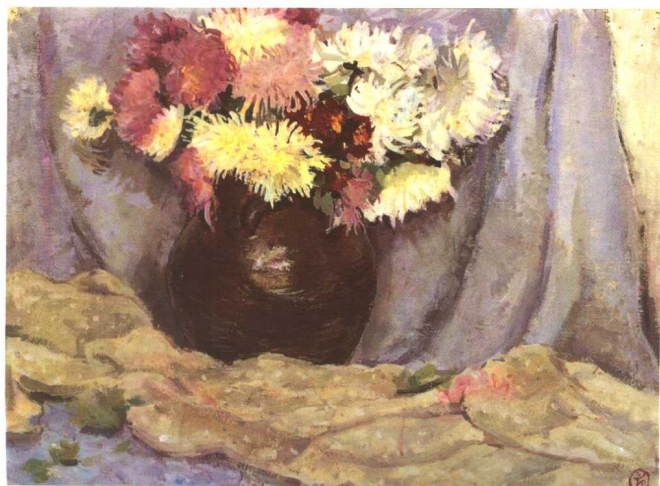
水粉 田欣 (一年级)

水粉 李笑寒 (一年级)

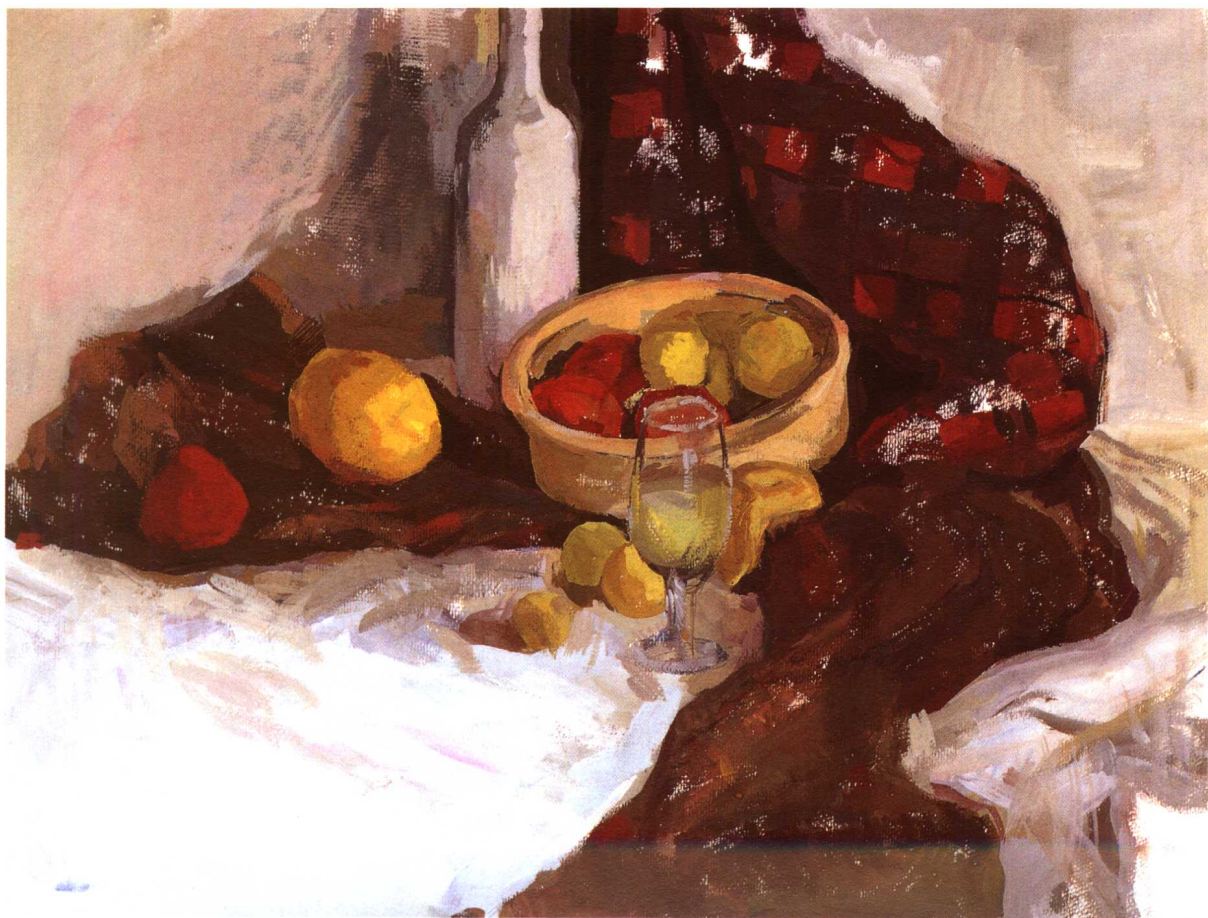
水粉 任飞飞 (一年级)

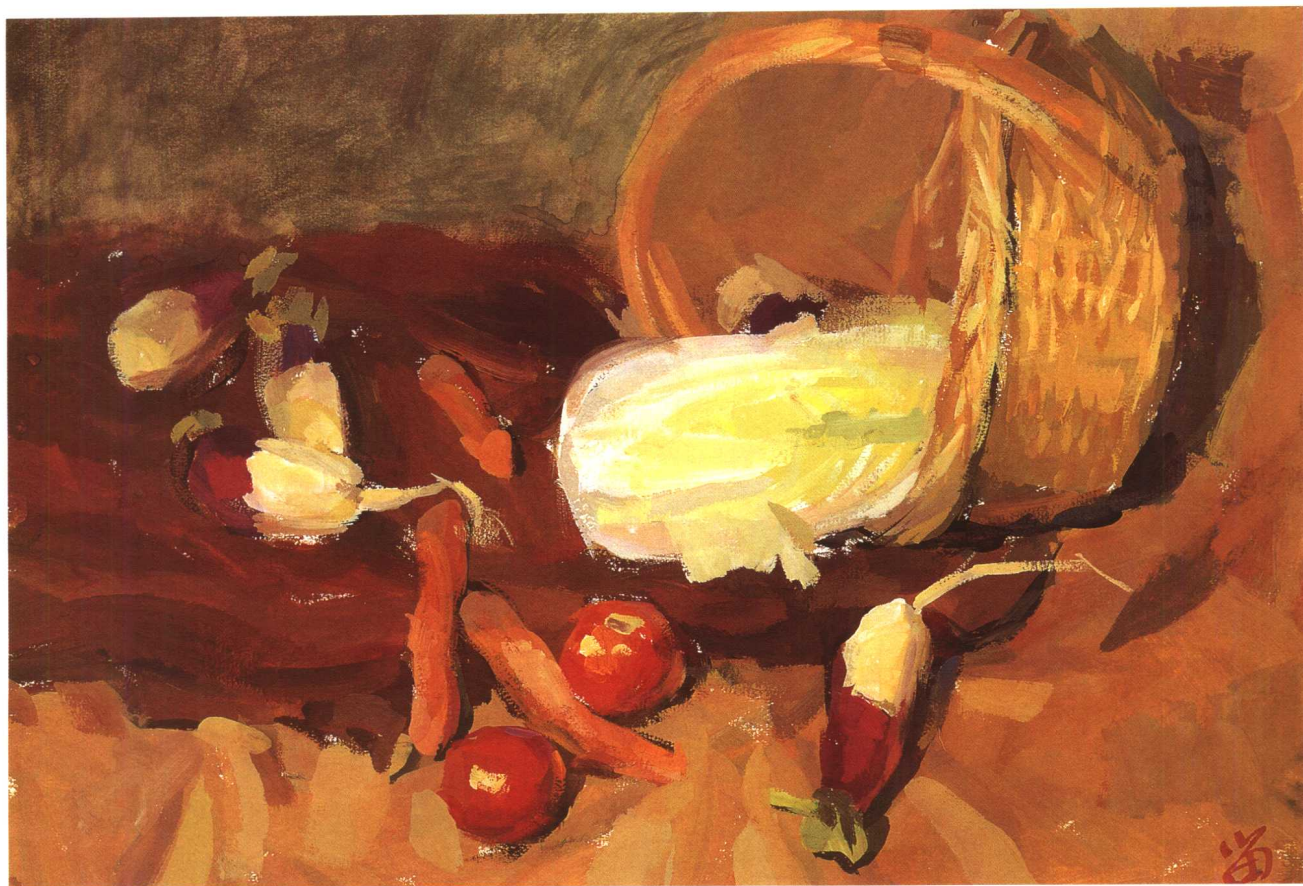
水粉 肖戈 (一年级)

水粉 王 淳 (一年级)

水粉 朱 宵 (一年级)

水粉 阮悦来 (一年级)

水粉 任今今 (一年级)