

从中学到 高等美术学院

长沙第十八中学美术教学经典 总主编 / 宫六朝

色彩

花
山
出版

从中学到 高等美术学院

长沙第十八中学美术教学经典 总主编 / 宫六朝

出版社

色彩

总 策 划 / 王 静
责任编辑 / 杨怀武
美术编辑 / 杨怀武
总体设计 / 炎 君 怀 武 彦 慧
责任校对 / 李桂香

总主编 / 宫六朝
主 编 / 邹力克
副主编 / 傅伟斌 高 尚
编 委 / 陈利川 刘喻平 刘 鸣
倪军民 樊 荣 陈 石
肖 念 苏文杰 欧 劲
彭 晖 丰 灿 蒙志峰
蔡玉坤 张喜云 王建刚
张燕佳 范 钰 李华林
审 定 / 潘卫平

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩 / 邹力克主编. — 石家庄: 花山文艺出版社,
2002
(从中学到高等美术学院, 长沙第十八中学美术教学
经典 / 宫六朝主编)
ISBN 7-80673-302-7

I. 色... II. 邹... III. 水粉画—技法(美术)—
高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 102693 号

从中学到高等美术学院 长沙第十八中学美术教学经典——色彩

出版发行: 花山文艺出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

网址: <http://www.hspul.com>

E-mail: hswybs@heinfo.net

Tel: 0311-5915087

Fax: 0311-7815440

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印 张: 4

字 数: 126 千字

印 数: 1-7000

版 次: 2003 年 1 月第 1 版

印 次: 2003 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80673-302-7/J · 038

定 价: 28.00 元

长沙第十八中学简介

长沙市美术职业中专学校暨长沙市第十八中学,是长沙市教育局直属的一所美术、服装特色学校、中国职教美术研究会会员学校、湖南省职教工艺美术类教研联组副主持学校、长沙市中等职教工艺美术类教研联组主持学校。

校址:湖南省长沙市丽臣路286号

突出特色 提高质量

潘卫平 (校长)

以特色立校,以质取胜,是我校发展的既定战略。突出特色,提高质量,一直是我们思考并为之奋斗的目标。多年来,我们在极其艰苦的条件下创业,在长沙、在湖南走出了一条美术特色教育发展新路,赢得了社会各界的广泛赞誉和各级行政主管部门的高度关注。在此,笔者结合工作实际,谈一谈本校美术特色教育及培养目标的特点。

1. 重硬件,抓校园环境建设

马克思曾经说过:“人创造环境,同样环境也创造人。”校园环境是一本极好的教科书。因此,作为美术学校来说,更应该注重为学生创造美的学习环境,使学生在舒适怡人的校园环境中潜移默化地接受到良好的教育,融环境美与知识美于一体。这些年来,我们在抓学校环境建设方面做了一些努力。如建设了天窗画廊,在教学楼后面建设大型美术长廊;校门内开辟了艺术长廊;校内竖起超不锈钢的艺术雕塑,格言窗;开设学生公益展馆,新建了电脑房、多媒体教室和超豪华美术设计教室,更新改造旧校舍,增加了绿化面积,不断地增添了新的景观,新建了校门,购置了大量的美术教学用品、器材、非教学工具材料,出版《师生作品集》和《学生习作选》,受到了社会、家长及学生的好评。

2. 重软件,抓教师队伍建设

江泽民同志明确地指出:“高素质的教师队伍,是教育质量教育的一个基本条件。”“实施素质教育的关键在教师。”因此,学校在重视抓好硬件建设的同时,更注重抓好软件建设,始终把建设一支高素质的教师队伍作为实施素质教育、提高教育教学质量的第一重要任务来抓,每学年组织全体教师职工进行一次政治学习,每两周组织教师进行学习、理论讨论、学政策、学法规、学形象、学理念、学业务,开展系列教育活动,使教师队伍不断加强理论和职业道德修养,更新观念,开拓创新,发展政策和依法执教水平。平时,我们还十分注意尊重和保护美术教师的个性化艺术追求和教学风格,实行了“积极引导,严格管理,培训优先,待遇倾斜”的政策,鼓励每一位美术教师苦练教学基本功,积极参加各项业务进修。学校还大力提倡、鼓励美术教师积极进行美术创作,并为他们创造各种条件,经常组织美术教师外出参加各种画展和艺术博览会,提高了美术教师的艺术创造力与创作能力。现在学校已有13位教师的美术作品分别在全国、省、市级的美展中展出或获奖。通过美术创作,教师们既陶冶了自身的情操,提高了知名度,又进一步地锤炼了,只有不断提高自身的艺术素质和创造力,才能更好地提高学生的艺术创造力。目前,学校美术教研组共有教师19人,其中12人达到了大学本科水平,1人参加了研究生课程进修班,4人被聘为长沙市中学高级教师,10人被聘为中学一级教师,9人系长沙市青中年协会会员,2人在全国职教美术教学技能比赛中获奖,1999年有6人在长沙市美术教学岛画赛中获奖,5人在省美术教学范围竞赛中获奖。

3. 重制度,抓教育教学管理

科学完善的管理制度是提高教育教学质量、办好学校的基础。近几年来,学校全面实行了全员聘任制、年度考核制、结构工资制、强激励与严惩罚制,在教职工中实行了竞争上岗、择优任用的原则,鼓励教师多劳多得,从而强化了教师师德、

师、勤、绩的考核,引入了公平竞争和激励机制,促进了学校内部管理体制和教育改革。学校编印了《关于教师职业道德规范的若干规定》、《中等专业学校职业道德规范》等资料,对教师明确地提出了“四十三个不准”,如禁止教师从事第二职业和有偿家教,禁止教师利用寒、暑假为学生集体补课等。另外,我们还制定了各种常规管理制度,如:新老教师拜师带徒制度、备课、上课、听课制度;评课制度;作品定期评比制度;教研组活动制度;学生作品讲评制度等。凡新分配来的教师都由学校安排一名有经验的老师进行辅导,签订师徒协议,颁发聘书。针对美术教育的特性,学校要求美术教师认真备课,认真书写教案,每学期由教务处检查每个教师的备课情况,评出等级。在上课时,要求充分地发挥教师的主导作用和学生的主体作用,尊重学生个性,着重培养学生的创新意识,激励学生的创造思维。做到重教法,又重学法;重智商,又重情商;重理论,又重实践;力求语言美、示范美、示范美;教学方法活,作业练习活,与各科的联系活。当学生每完成一幅作品时,要求教师认真地进行讲评,及时鼓励学生的点滴进步。而且,定期进行作品展览,让学生获得成功的喜悦,也给学生提供一个相互学习的极好机会。平时,我们还要求教研组认真开展活动,互相听课、评课,交流教学体会,学校还经常组织美术教师外出参观学习、听课或考察访问,促进了教师教学水平的提高。为了激励教师潜心教学和科研,学校还制定出了“奖励方案”,设立了教育教学奖、科研成果(包括美术作品)奖。而且,奖金与前几年比,提高幅度大。比如:美术教师的美术作品,在国家级刊物上发表的奖400元,省级刊物上发表的奖300元,市级刊物上发表的奖100元。由于采取了各种激励措施,因而经常能在一些报刊、杂志上见到我校美术教师的作品。

4. 重素质,抓专业、文化课协调

对于美术学校来说,应该通过艺术教育,使学生的后天素质得到充分的发展,以达到人的整体素质全面和谐发展的目的。因此,在美术教育过程中,我们要求教师在注重文化素质的同时,更要注重学生的思想品德教育、身体素质、审美素质、心理素质、技能素质等方面的培养,加强美育与德育、智育、体育、劳动教育的联系,寓德于美,以美辅智,以美健体,以美促劳。从正面引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观以及进步的、健康的审美观,教育学生善于发现生活中美的感情,用榜样的力量去激励学生,影响学生,教育学生会做人、学会学习、学会生活、学会合作、学会创造,使学生懂得“做人”、“人性丰满”是高层次美。人不可缺少的一种素质;认真地开展了各种主题教育活动、节日庆祝活动、艺术节等多种活动,丰富了学生的生活,陶冶了学生的情操,收到了良好的教育效果。针对我校部分学生文化基础差,专业底子薄,轻文化的现象,学校十分注重抓好专业课与文化课的协调。要求学生在注重美术专业课的同时,更要注重文化课的学习。教育学生懂得,如果只凭几手绘画技巧而没有其他文化修养,必定画品不高,最多只能是一般的画匠,很难适应社会对人才的需要,也很难有大的作为,甚至会失去进入高等艺术院校深造的机会。在课程设置上,我们首先是根据市场的需要并结合学校的实际来开设专业,根据各个专业的不同特点来安排专业课和文化课。在教材的选择上,以普通高中文科教材为主,在此基础上,取一专课选学两门文专课的办法进行教学。在教学形式上,坚持走学校教育与社会教育相结合、校内教学与校外教学相结合的道路。在教学方法上,坚持临摹与写生创作相结合,系统教学与因材施教相结合的教学新路,每年组织学生去外地写生,培养学生热爱大自然、热爱生活的美好情感以及创造思维能力。在教学评价上,坚持实施集体评议和个人自评相结合的办法,做到不偏不倚、一刀切。为了使非专业课教师和文化课教师打成一股绳,学校还在奖励方案中规定,高考考课分,以长沙市招生办认定的统考正式录取人数为准,按标准奖励到年级,再按贡献大小发放给本年级负责该教师班主任。这样,既调动了教师的积极性,同时也促进了专业课教师和文化课教师的密切配合。

以上是我校在美术特色教育过程中的一些认识和做法。通过十几年的艰苦探索,我校逐渐走上了“特色、质量、效益”的办学道路。学校连续八年被评为长沙市文明单位,美术专业连创佳绩,近几年来,高考平均录取率为95%以上,其中本科录取率为10%,专业本科上线率达100%。其他学生就业率为100%。2000年10月学校成功地承办了“2000年全国职教年会”。2001年12月成为清华大学美术学院生源基地实验学校。目前,学校正在实施新的发展战略,准备整体搬迁,立足长沙、面向湖南、辐射中南,进一步把学校搞精、做大、做强,实施教、科、产、服相结合,开展多种形式的办学,力争在三年内把学校建成湖南乃至全国中等艺术素质名校。

江泽民总书记指出:“一个伟大民族的过去,现在和未来,都会有文艺的发展和繁荣相伴相随。”21世纪“将是建设有中国特色社会主义主义取得新的辉煌胜利的世纪,也将是中国社会主义文艺更加繁荣昌盛,百花争艳的世纪。”因此,我们相信,只要我们不断改革创新,美术教育的道路将越走越宽,学校的明天将更加美好。

长沙第十八中学美术教学经典

目录

01	关于职业美术高中美术教育的思考 (邹方克)
04	专业教学中的几点体会 (傅伟斌)
06	色彩教学中的灰色调训练感谈 (倪军民)
08	谈色彩教学体会 (陈利川)
10	教师作品
20	学生作品
42	长沙市第十八中学专业课程设置
42	长沙市第十八中学近五年来考入重点美术院校(本科)学生人数统计表

开始, 直接导致画面出现混乱、不伦、拼凑的现象。教师通常会谈到“知白守黑”, 如果对学生指出这是指的一种画面上主次虚实关系的确定, 并用通俗的实例加以说明, 如主体型画为主, 从属物体型画为次, 环境表现型为三, 那么画面在前期塑造中即为六、六、四。这是在观察比较中通过理解获得的, 只有画面展开才能看出画面中的这种关系, 并且还可以提醒或学生更多比较的作画习惯。

基础训练中不可避免的重复性必然会带来枯燥感。除了适当的课程概念、术语, 还可以在不断的重复和练习中, 根据对象特征做有些有趣的提示, 以期待改变学生的思维, 从而增强观察和处理画面的能力。像较复杂的静物结构, 除适当的素描外, 可建议学生将物与物之间联系起来观察, 这样在不同角度会发出许多规律或不规律的图形变化, 在一起构成了某种目的趋势, 学生在这当中可消化自己发现的某些因素, 形成自己作品的构图特征。在主体型画中, 环境元素往往是给被学生塑形的。对此除了连续画出的“知白守黑”提示外, 还可借鉴中国画“知白守黑”的原理, 使学生不仅仅只是注意画的部分, 还应当注意联系被画的部分、细部等。他实质上互为参照, 从而较好地解决在主体型画中对于形的准确把握, 而不为塑造中的画面效果所迷失。学生对形体结构的理解源自画面轮廓, 除了提示上述的观察方法和理解之外, 可建议学生用手或者身体去触摸对象物, 借用某表现的过程来理解对象物的分布, 从而对形体结构内蕴化、具理解。由此不难看出, 视觉美术在教学语言环节上更为具体、准确、明确、通俗、生动、有效。同时也在作业的评议中, 应鼓励学生参与其中, 发挥“发现活动”的优势, 促使学生有问题的主动思考。教师通过教师“解”学生在作业过程中的应用、所想、所感。允许不同程度的学生对同一问题有不同程度的理解, 以便在一致发展的基础上, 挖掘各人艺术本质的潜质。

大胆突破已有的常规教学, 对一些复杂的课题, 可用化繁为简的方法, 分而治之。例如, 水粉静物画, 就按照对色彩的观察与把握, 工具性能的了解和运用, 多种技法于对象的综合表现语言等等。像高校教育的大一、二的平面要求显然不适合职业美术的学生。入门伊始, 不必先就做色调练习的练习, 对形的精确比例、体感和质感表现都物力较少, 且要求一天完成四幅以上, 目的在于让学生快速、明确地把握对象物与画面的色彩关系(难度和量的要求使其无法做到其他), 大约五到六周后, 再进入一般性的有形体塑造的画面, 画面变为四开, 时间改为一课一画。并在原有基础上提出画面表现的基本要求, 进入三年或四级开始, 讲究技法的综合表现力, 对画面质量也随之提出更高的要求。画面也由四开改为对开, 时间为一天二画, 最后又回到八开(此时作业将考前复习中, 此时学生无论作画的速度, 还是表现对象的综合能力都得到极大的提高。事实证明诸如此类的方法是有效的。笔者2001年所带的毕业班, 在湖南省艺术学院的联考招生考试中, 就人均获得60.83分的优异成绩。

由于目前职业美术高中专业课程仅限于素描、色彩、设计(这是典型的应试教育的结果), 缺乏相应的辅助课, 如美术史、讲读(包括音乐、影相等)、中外美术简史、美术鉴赏和未能开讲, 因此使得学生的知识面狭窄, 导致对问题的认识能力、解决问题的能力都不强, 这无疑给学生素质的全面开发带来了不利的影响, 这种影响也反映在学生学习的进程和创作的质量上。因此教师更应当注重自身修养。教画不止于画, 而应吸纳各种有益的知识, 不断完善自己, 尤其是人文方面的知识。渗透到教学中, 同时也要求学生学会欣赏和阅读、学会交流, 不局限于课堂单一的学习, 还要用专业的眼光去观察周围的人和事, 将不同的科目之间的学习联系起来, 将生活观察与课堂教学联系起来, 使学习不是死搬硬套, 同时也用画笔去表达自己对外部世界的看法和思考, 展现出经过心悟后, 将他们培养成为有主新个性的人。

振兴民族的希望在教育, 振兴教育的希望在教师。新的世纪充满竞争的活力, 这种竞争影响着整个国家和民族在未来世界发展中的地位 and 命运。竞争在本质上讲是人才的竞争, 作为培养人才的教师, 今天的使命感比以往任何时候都重大, 它将不断地激发我们去思考、去探索。

秋日的故事(水粉) 何方亮

静物(水粉) 何方亮

过去的岁月(水粉) 郭尧亮

傅伟斌 1966年出生于辽宁省抚顺市 1987年毕业于湖南师范大学美术专业 毕业后在美术学院任教 现任教于长沙美术学院附中学校
1989 年参加《深圳现代艺术展》
1990 年《北京国际艺术表现展》作品被收藏
1994 年参加《第二届湖南油画学会展》
1999 年参加《第二届湖南油画学会展》并获奖
2009 年参加《全国第七届美展》并获奖

专业教学中的几点体会

傅伟斌

中等美术职业教育是介于初级美术教育和高等美术教育的中观环节,他不同于针对少数的精英艺术教育,也不同于高等美术的专才化教育。

目前,我们职业美术教育面临的学生文化素质不理想,没有美术基础,只把绘画作为升学的途径而对美术专业并不感兴趣。要教好这样的学生,教师只能用课堂的教学方法,照本宣科,是很难收到好的教学效果的。

学生高中阶段的的学习,直接影响到以后的就业和发展,如何营造有利于学生身心发展的学习环境,发掘每个学生的潜能,培养出具体的专业人才,是职业美术教育的首要任务。以下是我教学中的几点体会。

一、相信学生的能力

学生具有巨大的发展潜力,教师要坚信每个学生都可以塑造成才,能够追求进步和完美,可以取得成功。

然而,在教学中,教师可能不知不觉地流露出对学生的不信任。如素描教学中,在学生练习之前,往往讲一些容易产生的问题,容易犯的错误,这在心理上起到提醒的作用,但也会因此而出现在不会出现的问题。每个学生的智力类型都有相对优势,他们的优势智力对自身发展可能超过智力作用,教师认识到这一点,对学生的发展才是至关重要的。首先是一个学生的潜能如何发挥出来,又各不相同。这就需要教师以学为本,因材施教,在教学中注重激发学生兴趣,指导学习方法,活跃思维,纠正错误,教育目的不只是知识的传授,更是发掘和引导这些潜力的发展。

我曾记得这样一件小事:父亲教上初中的女儿骑自行车,在学车前父亲反复地提醒她要握:要握头,掌握方向,不看车头,等等。在女儿学车时还不断提醒,结果练了整整一上午,父亲累得满头大汗,女儿却无动心,她还是没有学会,女儿说不跟父亲学了,上午我来了同班同学,父亲就不放心,跟着她一起来到操场远远地看着,只听到同学说:不要怕,有我在后面,大胆骑!就这样,女儿在不断的鼓励和鼓励下,不到一两个小时,就骑又上午时的要熟练得多了许多,很快就熟练自如了。

在父亲看来,一个接车的困难,说这样教女儿的同学轻松理解了,教学何尝不是这样,教师要充分相信学生,给学生发挥能力的空间和压力,才能取得良好的教学效果。如果教师把自己的观念强加于人,那么会抑制学生的主动性和积极性,扼杀学生的学习兴趣,压抑学生的创造。

二、深入浅出运用灵活的教学方法

教师要创设一个宽松的氛围,消除学生畏难的心理和压力,使之充满自信,感受到学习的问题,让学生成为学习的主导者而不是被动的观察者。

对于教学中一些较难理解的问题,如果能拓展教学方法,采用多样化的教学策略,就能收到事半功倍的教学效果。

例如“打比方”的方法,我在讲到画面的主次问题时,这大都是老师主的讲法,如哪条的主要部分就是画面的中心,是画面中最突出的物体,也是容易出错的地方,所以这样说,学生就理解透彻。后来我到了个比方,作画好比

作文,如写记叙文,不能记流水账,要有选择地抓住你感兴趣的,有代表性的人或事写两件事,这样主次要突出,是一篇好文章。学生很快就明白了。再如,学生就是对画面的技巧十分着迷,当他看一幅素描作品时,首先看到的是画面的线条和味道,而不是体会作者理解和表达形体结构的方法。技巧和形体结构的关系,就如同工具和目标的关系,技巧是工具,形体结构是目的,技巧是为形体结构服务的,但只有技巧并不能画出好的作品来,这好比一个人会使用刀子,筷子,筷子是工具,就是一个好大厨吗?显然不是,他还要运用这些工具做出好的饭菜才算得上一个好大厨。

因此,教学中教师要深入的研究教材,应用灵活生动、深入浅出的教学方法,才能取得良好的教学效果。

三、因材施教启发学生的创造性

每个学生都有不同的个性特点,学习中会出现不同的长处和劣势,同样的教学内容,教师应针对每个学生的不同特点,对症下药。

教师应注意,学生在学习中各有所长,所以对一些学生有效的方法,对另一些学生却未必有效。例如,素描教学中,有的学生对于线条特别敏感,有的学生既对明暗感觉敏锐,有的学生构图问题较多,而深入塑造有办法,有的学生善于写生,等等。教学中要有针对性地讲解并经常变化教学方法相对策,这样才能使每个学生的长处充分发挥出来。教师要从多方面观察,评价和综合学生的长处和短处,把由此得来的信息作为反思学生的出发点,以此为依据选择和设计适宜的教学内容和方法,使评价确实成为促进每一个学生充分发展的有效手段,从而收到最佳的教学效果。由于应试教育的影响,使得学校像一座工厂,生产出了千篇一律的作品,是专业教学中最容易出现的就是“套路”。教师用一种模式去教,学生按一个模式去画,最终只能培养不出原创性的画派,要避免这种情况的发生,应多引导学生认识,观察,理解,启发学生独立的创造性思维,从而使他们的创造性得到最大限度的发挥。

教学中不要把教自己的个性喜好强加给学生,如有的老师喜欢线性素描,有的喜欢调子素描等,作为教师要善于发现自己的长处并不强加自己,对不同的风格,流派都要了解学习,不守陈规。要针对学生的不同特点,因材施教,发掘每个学生的创造性。

木松静画 傅伟斌

水粉静物 傅伟斌

倪军民, 1970年生, 湖南湘潭人, 毕业于清华大学美术学院设计专业, 湖南师范大学美术专业, 现任长沙市美术专业基础美术教师, 中学一级教师, 湖南省美术家协会会员。

色彩教学中的灰色调训练感谈

倪军民

色彩训练是美术基础教学中的一个重要内容,也是高考专业考试中的一门必考科目。加强对色彩的训练不仅是对学生视觉感受能力、色彩认知能力和审美意识的加强,还是其写生水平提高都十分重要的。

对色彩的训练,我们主要是通过水粉静物写生来进行的。以前我对色彩训练的认识比较模糊,认为素描要画几何体、静物、石膏像、人物等,而水粉静物的训练则比较简单,只要画好构图、透视、色彩、蔬菜瓜果之类的东西就行了,不必花很多的时间来训练。通过几年的教学实践,我得到色彩教学比较深刻,大有文章可做。今就色彩训练中的有关问题谈一下自己的感受和认识。

通常的水粉训练可分为:单色画→鲜明色调的训练→灰色调的训练。考前训练这四个过程,单色画与鲜明色调的训练比较容易上手也易于掌握,在这一过程中使学生对色彩的基本知识,以及对色彩的感受都得到了提高。在高考中,许多高等院校尤其是设计类院校对色彩画的要求并不高,只要把基本颜色、基本色彩关系交待清楚,在一定的造型能力及概括能力即可。所以,许多教师花不少的出来进行鲜明色调的训练,而对灰色调的训练是不深,花的不多。

2000年清华大学美术学院的色彩考题为:静物写生。内容:白红布、报纸、塑料快餐盒、花瓶、包子、筷子、透明塑料袋、一次性透明水杯、矿泉水瓶、梨子、青鸭梨、要求:构图完整,造型准确、色调统一、色彩丰富、注意质感、层次感和空间感的表现。这是一组难度较大的静物,物体与物体之间颜色十分接近,但又微妙的差异,有不少考生将非灰色画过了,结果画面成了一片大花布。又有考生画不出物体上的颜色关系与微妙变化,画成了“白色系列”。而通过考试暴露出不少考生的基本功不扎实,对色彩的感受能力与把握能力比较差。

因此,在色彩训练中,促进对鲜明色调的训练是不够的,还必须进行大量的灰色调训练,尤其是那些准备报考美术专业的学生更应该注意。

一、对“灰色训练”的认识

中央美术学院教授艾中信先生在其所著《艾中信色彩教程》中提到“对生色彩调性首先是大量灰色的训练”。灰色就其词义来说是灰的颜色,在色彩知识中提到灰色的感觉性,灰色感觉,突出色彩中真正中性的色彩是很少的,在写生中能够直接和灰色画的地方很少,我们面前的是大量的层次无限丰富的灰色。“学生对灰色调色彩的感受能力和控制灰色变化的能力,在一定程度上反映其掌握色彩的能力。”

艾先生对“灰色训练”的见解相对于我们以前所接触过的色彩写生要素来说要更深入、细致、具体。我认为对固有有色、无彩色、环境色的认识只是最基本的,灰色调性的认识,如不能够从更深层面上来认识、感受色彩,那么色彩能力的提高会相当困难。

二、摆置静物

摆静物是一个关键环节,它体现了教师的教学思路与教学要求。在以往的练习中,我们教师习惯摆色彩鲜明、视觉高、对比强的静物,如:新鲜的瓜果、颜色鲜明的红布、浅黄色强烈的主体物等,这样的静物有利于学生接

受,把握画面大的颜色,也能取得一定的画面效果,但总是重复这些类型的静物,就会使学生不仅对色彩的感受能力没能得到更大的提高,还易产生一种惰性,甚至形成一种程式化。

摆静物时,可选择一些颜色不鲜明甚至较暗的物体进行组合,如将有一些灰色的灰色红布,生了锈的金属物,布满灰尘的物体、旧木箱等,还可摆一些颜色十分接近的物体组合在一起,如“白色系列”、“灰色系列”、“暗子系列”等。一组有奇度的静物对那些基础较好的学生来说更具挑战性,更刺激,画成后于不经意间就其水平有了新的提高,对此深远的练习有了一定的理解和把握。

三、练习过程中的几点要求

学生接受练习是教师教学意图和要求的具体体现,在训练时更提出明确具体的要求。

首先,在色彩训练时要求学生打破旧有的观念和认识,比如说苹果是红的,绿的,这只是人们的一种习惯性认识。但在色彩写生时看到的苹果是什么颜色呢?这需要画者去具体地观察、感受。那种不顾对象的具体颜色,仅凭自己的概念认识去大画色彩的方法必须摒弃。

其次,在感受对象的大体颜色的基础上进一步把握物体色彩的微妙变化。简单的色彩变化(明暗变化),越是复杂的颜色越不易感受与把握,不是画过了,就是画不显。像2000年清华美院的考题便是这样的例子。陈鹤良先生讲:“一般人能看到的,我们能看见,一般人看不到的,我们能看见……一般人感受不到的,我们能鲜明地感受到,这就是画家和一般人的区别。”

再次,要增强调颜色的能力。“灰色”不等于“灰色”,故有人称“高级灰”,在灰色过程中,首先要看物体的基本颜色,加什么颜色,自己要注意观察、思考;同时也要注意调色的正确方法:所加颜色的种类不要过多,不要按样比色等。调好调色板上所调的颜色是否准确,有些同学的调色板上的颜色已分不清是什么颜色,但仍有觉察物,依旧往画面上添,这些毛病都要克服。

色彩训练是一个大的课题,尚有许多问题等待我们去进一步的探讨,不断地练习,挖掘自身的文化素养与艺术修养,只有这样才能促进我们的教学水平更上一层楼。

油画肖像 倪军民

水和静物 倪军民

陈利：1989年毕业于南京师范大学美术系 获文学学士学位 中学高级教师 国家二级画师

谈色彩教学体会

陈利川

色彩教学是基础教学的重要内容之一，教学目标是按照色彩写生技法要求，通过学生不断练习，来达到美术高考各个层次院校的要求，既要满足中等美术针对性的要求，又要考虑大部分院校考生的要求。在教学当中每一位教师都在思考重点中解决那些问题，要达到的一个什么样的要求，每一位教师都会根据学生现有的能力情况及特点制定出一套适合的教学思路和方法，实施并完成教学任务。在美术职业学校，美术教学学习时间为一周，其中三天要占去大部分时间，而在专业学习当中，素描、工艺又占用了一大部分课时，真正用于色彩教学的时间就非常有限了，因此，合理的教学安排及清晰的教學思路就显得尤为重要。下面就是本人这些年来在色彩教学上的经验体会。

一、合理的教学时机和教学安排

色彩教学应安排在学生素描练习达到一定程度之后，此时学生已具备具备画形能力与塑造空间物体、整体把握画面的能力，一般初画色彩应安排在九年级第二学期后半段开始比较合适，此时学生在一年级第一学期和第二学期上半段已具备了一定的素描基础，能较好地理解色彩写生理论及技法要求，二年级、三年级也应在画了一段时间的素描之后再安排色彩教学，这样才能真正有效地提高学生的色彩水平。

二、技法要求和个性特点的结合

色彩练习必须按照一定的技法要求进行，这样才能让学生迅速有效地掌握方法，但在掌握技法的同时，也应注意或适当限制了一部分学生的个性发挥，在这个过程当中老师要特别注意掌握方法，既让学生掌握色彩绘画的基本规律，又要保护学生一定程度的个性发挥，鼓励、引导并引导其个性的发展方向，使其在一定空间内发展，老师还应及时提醒、纠正其走过头。

三、色彩组织的运用与审美修养的提高

色彩是富有感情因素的，色彩的组织运用具有一定难度，较好的组织能给人带来审美的魅力，产生不同一般的视觉效果。学生在提高动手能力的同时应提高审美修养能力，这也是学习绘画的真正目的和意义。老师在安排静物取景的时候，有意地安排对比色、类似色、暖色调、冷色调、灰色调、高调、低调等不同类型的静物组合，通过差异性比较，指导学生观察认识，培养学生的敏锐力和感觉，从而提高学生的审美能力。

四、通过灵活多样的绘画手法提高画面的绘画性

学生在高中一年的绘画学习是在严谨扎实的画风要求下进行的，学习中既要掌握扎实的画风，同时也要防止一定程度的僵化模式，在主动处理色彩时更应注重客观对象带给人的感受。调色是一种创造性的活动，表现技巧在于手时

的概括、实践和总结，为了提高画面的绘画性，在二年级上学期可以安排一场速写色彩练习，描绘的内容可以打破常规的固定模式，打破画室固定空间，将生活中感兴趣的内容作为表现对象描绘出来，可以画一个相对大的空间，也可以画一个小的局部，室内、室外、阳光、月光等等，手法多样不受限制，这样可以提高学生绘画的主观能动性及色彩感受能力，从而提高画面的绘画性。

五、严格的阶段性教学，分阶段解决画面问题

在有限的时间内完成教学任务需有一个明确的教学安排，作为教师首先应制定好整个学期的教学计划和每个阶段的教学安排，深入量及效果，通过这些年的实践，我认为色彩教学可通过以下四个阶段来进行：

第一阶段以平涂为主体，改单色概念为丰富的色彩关系；

第二阶段组织用笔，注重画面节奏；

第三阶段展开画面，快节奏处理画面感；

第四阶段全面铺开深入画面，注重色彩整体关系，调整整个画面的绘画性。

每一阶段的教学前都要安排素描这个绘画的基础环节，只有素描达到一定程度才能从根本上带动色彩的教学，特别是那些教学既要有效能性又要有针对性，这样才能在有限的时间里提高教学效果。以往的经验，我认为第一阶段的教学要放到一年级第一学期开始，这个时候学生已具备了一定的素描绘画的能力，因此可以开始第一阶段的教学。

1、改平涂为主体，改单色概念为丰富的色彩关系

按色彩色彩，学生基本上不会观察色彩，不会运用色彩，往往是以平涂色方式画对象，调和色也仅限于黑与白两种，暗部加重，亮部减白，这样就会导致画面色彩单一，缺乏立体感、节奏感等。面对这种情况，我们可以先让学生画几幅这种方法的画，使其从感性上认识并熟悉笔、颜料、纸张，把问题展露在画面上，先在理论上认识问题，然后针对问题讲解解决方法，让学生初步认识色彩规律、立体造型，对体方法是从画面主体暗部开始画起，用色与结构结合分析色彩的变化规律，画面物时不必要求全面整体性，这个阶段至少要用2~3课时时间，学生可能画得慢，整体把握能力差，用色生硬，这些都属正常现象，只要具有一定色彩关系，立体造型和大致色彩感受即可。

2、强调组织用笔，注重画面节奏

在这一阶段，我认为关键是要解决好用笔的技巧、讲究技法。色彩与生用笔是非常重要的，运用好笔直接会影响到画面的效果，因此必须有一个阶段重点练习用笔。

具体步骤：(1) 画画具体物体的结构，要求用笔结构清晰，用笔的力度、长短、感觉也有一定要求；(2) 画大面积的画景及分布，要求节奏适当加快，注意明暗变化和冷暖色或色彩关系，区分和冷暖关系；(3) 画物体结构、背景画好之后，重点画物体灰面和亮面，这个时候既可整体把握，又可冷静冷静，这样就能以很好的表现；(4) 调整画面整体感觉；(5) 调整画面色彩关系；(6) 调整画面冷暖关系；(7) 调整画面虚实关系；(8) 调整画面明暗关系；(9) 调整画面整体感。这一阶段练习要求：用笔要讲究方法，大的色彩关系要准确，画面节奏、力度要严格，完成以上要求就基本达到了这一阶段的教学目的。

3、展开画面，快节奏处理画面感

具备了以上绘画能力后，就可以在节奏上进一步加快，方法上进一步灵活，内容进一步加大，同时进一步加强画面的绘画性。这一阶段的突出重点是强调画面感，色彩其实就是在观察对象特征、画面具体物体的结构、是每一幅画者必须具备的基本要求，但在画面色彩的应用上存在着好坏之分，关键在于所采用的方式方法。快节奏建立在熟练的基础上，它能进一步实现大胆用色，强调色彩感觉，又可增强画面相笔的笔触，增强画面的绘画性。(1) 先用蓝色直接画画面上的勾画对象的形体、明暗；(2) 大胆地处理画面，快速画好画面的背景、分布，在此过程当中不必太追求用笔、灵活用笔者手法同时进行；(3) 快节奏画好物体结构，在这一过程当中关键与适当讲究用笔，形成既活泼又严谨的色彩感觉，这样就增加了画面的绘画性，还原了色彩写生本身的趣味性，从而画面整体统一，轻松自如；(4) 调整画面的色彩关系，调整关系，这一过程可多画、多观察、思考，考虑成熟后再画，如果画面没有大问题时，适当调整画面即可。

4、全面铺开深入画面，注重色彩整体关系，调整整个画面绘画性

经过以上几个阶段的练习，而色彩的基本要求已经具备，大的画面效果已经形成，但是绘画是强调语言的，可以说每一位学生都有其特点，作为教师要发现其特点，发挥其优势，给予肯定；进一步拓展其视野，同时鼓励学生在语言上进行探索，发挥个性语言。绘画的深入是一个漫长的过程，色彩的深入，非体的深入都必须建立在全面铺开、整体把握当中进行，特别是高二高三的教学必须反复强调这一观念，这一阶段关键是要防止主要矛盾被次要的掩盖，色彩的构成、色彩的处理、色彩的应用、做主目的明确、过程熟练、处理得当，写出画面的特点。

教师的教学关键是注重每节课的教学效果,而这一切需要每一位教师用心研究课堂教学,总结完善教学经验和方法,虚心求教,不断补充新知识,严格要求水自己,只有这样才真正承担好教书育人的神圣职责。

水粉静物 刘正军 (1999年考入岳阳学院 指导教师 莫尚)

水粉静物 刘辉

