

从中学到 高等美术学院

青岛第六中学美术教学经典

总主编 / 宫六朝

花山文艺出版

从中学到 高等美术学院

青岛第六中学美术教学经典 总主编 / 宫六朝

花山文艺出版社

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 鸥

总主编 / 宫六朝
主 编 / 孟国华
副主编 / 赵祉平 杨 健
编 委 / 郑敦强 魏世建 刘丽俐 孙晓霞
王伟业 高 晖 宫照香 刘瑞莲
卢 军 巩海燕 陈建欣 赵 辉
夏 迅 陈 嵩 张 磊 黄文起
审 定 / 钟 毅

图书在版编目（CIP）数据

色彩 / 孟国华主编. —石家庄: 花山文艺出版社,
2002
(从中学到高等美术学院. 青岛第六中学美术教学经
典 / 宫六朝主编)
ISBN 7-80673-306-X

I . 色 . . . II . 孟 . . . 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 102689 号

从中学到高等美术学院 青岛第六中学美术教学经典——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: hswycbs@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 7-80673-306-X / J · 042
定 价: 28.00 元

青岛第六中学简介

青岛六中是一所在美术教学方面颇具特色的普通高级中学，位于市中心，坐落在观象山上，占地13.7亩地，敬业楼（办公楼），求真楼（教学楼）现有教学班26个，觅艺楼和索技楼（画室专用楼）现有画室30间，美术展厅190平方米，在校学生人数1300人左右。

地址：山东省青岛市观象二路17号

美育与育人

钟毅（校长）

乾坤朗朗，气象万千；世间万物，变化无穷。教育作为人类文化的组成部分，不仅承传着人类的智慧和文明，更担负着引领和开创未来的使命。追随着时代的步伐，紧跟着社会的变革，教育总是在不断地探索、改革和发展。

今天，人本主义的思想已被全世界普遍接受，作为一种教育理念，在我国也已得到认可，人本主义教育越来越得到重视。但是，目前在将这种人本主义的教育理念贯彻到我国全社会的具体教育工作中时，却与传统的教育观念及其统帅下的整个体系，还有作为社会细胞——家庭的个体需求之间产生激烈的碰撞，整个教育事业就在这种碰撞中，呐喊、拼搏、发展，阔步走向自己新的辉煌。

美术作为人类反映自身生活，表达自己情感，传播自己观念的一种形式，完美地把主观和客观融合于一体，自它诞生的那一天起，就有丰富的人文内涵。伴着人类前进的步伐，各个民族、各个国家、各种流派的美学理论和作品，不断丰富着人类文明的宝库。美术作为教育的内容，有着悠久的历史，在孔老夫子的“六艺”当中，就含有美术教育。人们常说的画画，只不过是美术中的一部分。我想，画画原本也应该是人们抒发情怀或传递信息的一种方式，把自己对事物的感受和理解通过线条、形状、构图、色彩或明暗表达出来，是人们心灵的外在表现。后来随着社会的发展和人们对文化的需求，画画才成了人们生存的一种技能——因为有了市场。从心灵的反映这个意义上讲，画画的人比起一般人来应该有较科学的艺术观念、丰富的生活和文化底蕴、敏锐的理解和感悟能力、宽泛的创造思维和形象思维、多样而娴熟的表现手法，只有这样，画画的人才能成为画家，而非画匠。青岛六中在多年的教学实践中正是遵循了这一精神，我们开齐了基础教育普通高中阶段所有的课程，让学生获得较全面的自然科学常识和社会科学知识，为他们今后认识、理解和感悟人生奠定基础；我们组织他们参加各种社会活动，为他们创造思维和形象思维发展提供广阔的空间；我们支持学生参加各类艺术竞赛，让他们在实践中提高绘画技能。我们在文化课教学中融有美术教学的内容，在美术教学中融有文化课教学的内容，做到抽象思维与形象思维相结合，自然科学与艺术教育相渗透，实现了较科学的统一。在青岛六中，学生们学画远不是仅仅学会了一种技能，而是实实在在地学到了一些人文精神。

谈到人文精神，我很自然地想到了人们常说的“做人”。既然大家已经都是人了，干吗还要再特意提“做人”呢？“做人”或是指人对生活的一种态度、或是指与周围的人共处的一种能力、或许也是指在社会各类实践活动中客观对个人行为的一种评价或反馈。总之，人们在现实生活中都会遇到“做人”和“做事”这样两个问题，因为“做人”与“做事”原本是分不开的。人不做事，何以知道他是怎样的人，若一个人得不到周围人的认可，那他又怎样做事呢？看起来两者都重要。可是依我看，还是有区别的。没有人，何以有事？事因人而生，所以“做事”首先要会“做人”。在日常生活中，我们愿意与一个人共事，愿意与一个人交往，往往是因为这个人的人品好；我们评价一个人，首先是评价他的人品；同时，“做人”做得好的人，“做事”才做的久远，才能得到大家的信赖，这已是不争的事实。青岛六中把“学画先学做人”定为自己的校魂，从学生进校的第一天起，就让学生接受“学画先学做人”的教育，直到毕业，就是基于这种认识。

为了使学生成长为符合国家、民族和历史要求的人才，使学生有更明确的方向，我们把“做人”的内容具体化了，提出做“理想高远、品德高尚、行为文明、学业精湛、特长突出、身心健康的有创新精神和实践能力的社会主义建设者和接班人”。理想是方向，理想是追求，理想是目标，理想能激发人的激情。学生志存高

远，有鸿鹄之志，将个人的发展与祖国的命运连在一起，在学习生活中，自身就会产生巨大的动力。个人品德决定着社会的文明层次，学生对父母有责任感，对社会有责任感，对国家有责任感，才会有家庭美德、职业道德和社会公德，才能培养出胸怀宽广，克己奉公的高尚的人。理想和品德这两个方面是最重要的，在一定程度上它决定了一个人能否有文明的行为，精湛的学业，突出的特长和健康的身心，以及其他应具备的优秀品质。

日趋激烈的国际竞争，日新月异的科技发展，周期越来越短的知识更新，要求我们整个民族树立创新精神，提高创新能力和实践能力，在青少年时期向他们提出这样的要求，强化他们的这种意识，引导他们勇于实践，对于他们迎接未来的挑战和社会主义宏伟事业的发展，都有深远的影响。

我们把“学画先学做人”作为校魂并把它具体化，就是因为我们相信，只要我们的学生真正理解并实践了做人的真谛，就会人人成才，成为社会主义事业的建设者和接班人。

人们可能要问，你们青岛六中作为一所学校，它的功能是什么？按一般说法，就是教书育人，这似乎是再明确不过的了。可是，时至今日，在我国教育界，仅此一点也难以得到真正落实。只重视教书而忽视育人的现象还很普遍，学校应有的功能没有真正发挥，以至于我们教育界的最高领导还在不断地呼吁大力推进素质教育。其实孔老夫子的“传道、授业、解惑”早已为学校教育功能定了位，只是随着时代的发展，人本主义的思想在学校教育功能中体现的更加明确。青岛六中就把学校的教育功能定位在“以人为本，为学生的终身学习和终身发展服务”上，并且确定了比较明确的内涵：

“以人为本”的教育，就是为了实现人的从必然王国向自由王国的发展，为了人不断趋向高级状态的生存和需求，为了发掘每个人的最大潜能，实现其个人的最大社会价值，从而聚合成社会前进的最大动力的教育，这应是实施教育的最高目的。

“为学生终身学习和终身发展”的教育，是应时代的要求，由以知识传授为主，向能力培养为主的转变。随着信息时代的发展，知识更新速度的加快，人们观察问题、发现问题、思考问题、研究问题和解决问题的能力决定了一个人终身学习的能力和发展的状态，因此学校教育必须摒弃我们已经习惯了的以传授和记忆知识为主的教学模式，而代之以探究式、研究型、以学生自主学习为主的教学模式。

“服务”，为学生的成长和发展服务。过去那种我说你听，单纯的师道尊严不行了，服务体现了人本主义观点，实质是对学校新型的师生关系作出了规定，为学生成长创造了良好的氛围。

学校教育功能的这种定位，决定了学校的发展方向和速度。

青岛六中这些年来每年能向高校输送数百名大学生，特别是能向清华美院、中央美院等我国顶尖级美术殿堂输送数量可观的学生，且学生整体素质得到了各个高校的普遍认可，这完全有赖于我们大胆的从应试教育的怪圈中跳了出来，把先进的教育理念坚定不移地落实到了具体的教学过程中。

一篇奉命文章，随想而作，但愿能引起共鸣。疏漏之处，敬请指教。在搁笔之前，我愿用屈原的诗作为本文的结束语：

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

青 岛 第 六 中 学 美 术 教 学 经 典

目 录

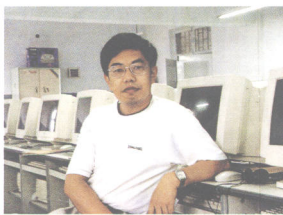
01	面向全体学生，完善课程计划——谈青岛六中美术课程设置与教学的探索（孟国华 杨健）
03	色彩教学（赵祉平）
05	美术院校高考中的水粉画考试浅谈（魏世建）
06	教师作品
25	学生作品
42	青岛第六中学美术教学目标
42	美术教学的原则、内容、形式及方法
42	青岛第六中学美术分类教学的内容及要求
42	青岛第六中学近五年来考入重点美术院校（本科）学生人数统计表

MULU

孟国华, 1954年12月生于青岛, 1980年毕业于泰安师专美术系, 1992年于中央工艺美术学院装饰画研修班结业。现任副校长、省特级教师。先后荣获全国优秀教师、省劳动模范、市教育系统拔尖人才、学科带头人、青岛教育名家等称号。出版《孟国华教学素描》一书。

杨健, 1954年9月生于青岛, 1980年毕业于泰安师专美术系。现任设计组教研组长、高级教师。先后荣获青岛市教学能手、青岛市中小学学科带头人、省、市优秀艺术教育工作者等称号。为国家、省中小学美术教材编委。发表论文22篇, 获奖12篇。

面向全体学生, 完善课程计划

——谈青岛六中美术课程设置与教学的探索

孟国华 杨健

青岛六中是一所在美术教学方面颇具特色的高中。从1980年开始创办第一个美术班开始, 风风雨雨地走过了二十多年的历程, 使一个当年青岛市的“三类中学”, 成为今天已为国家高等院校输送了3000多名美术后备人才的“名牌学校”。尽管这成功中有诸多的因素, 但其中最重要的因素, 是我们有一个被实践证明了的科学、合理、有效的课程设置与教学计划。

一、课程计划与生源素质

青岛六中的课程计划在2001年已经成熟, 美术教学目标、教学原则、教学大纲等合编为《青岛六中、青岛美术学校教学纲要》。但在这之前也做过几次大的调整, 尤其是在1998年青岛市教育局实施初高中分流后, 我校高中美术招生从1997年文化专业素质较好的4个班一下子上升到10个班。生源的扩大带来了文化、美术质量的整体下降。从近几年的中考美术加试成绩来看, 只有30%左右的学生有一定的绘画基础, 25%左右的学生学过一点绘画, 其余45%的学生无绘画基础, 甚至不喜欢美术, 而是由于家长为孩子找一条升学出路而硬逼来的; 从文化课成绩来看, 大部分考生低于全市普通高中分数线。这种水平的下降, 不仅反映在智力因素上, 同时也强烈的体现在学生兴趣、求知欲、刻苦精神、志向抱负等非智力因素上。面对突变的现实, 加上高校育人目标的改变与考试内容的改革, 都需要我们对原先的课程计划、进度、教学形式、方法和要求进行调整。但无论怎样调整, 我们坚持从学生的实际出发, 遵循教育规律, 面向全体学生, 提高综合素质, 培养高素质美术后备人才的指导思想一直没变。

二、课程设置与培养目标

课程设置涉及到办学的方向, 培养目标, 人才规格和学生的可持续发展等问题。同时, 作为课程设置必须与学科的特点紧密结合。但更重要的是, 它是为培养人才的教学内容、规格、过程与归宿的培养目标而服务的。

青岛六中在实施美术特长生的教育实践中逐渐完善了自己的培养目标。这就是: “以实现人的终身发展、完善学生的人格塑造、培养学生的综合能力、提高学生的审美意识和审美能力为目标。以培养美术特长生应具备的对形象的感受能力、观察能力、思维能力、记忆能力、表现能力、创造能力和丰富的艺术情感为重点, 让学生学会用理论指导实践, 掌握一定层次的绘画基础、设计基础和表现技能, 并达到高校入学和适应于终身发展的要求”。

这个目标体现了我校在育人上的理念和方向。这种理念和方向不是一种短期

行为, 而是从人的终身发展来考虑的。从实践上看, 它只是美术人才成长的一个基础阶段。但这个阶段的育人质量的高低优劣, 却影响着学生入学后的可持续发展与人的终生发展。因而我们的培养目标是综合性的, 是以人格塑造、培养综合能力、提高审美意识和审美能力为前提的。在此基础上, 通过与目标紧密相连的课程设置与教学计划的贯穿实施, 来达到高校入学和适应于终身发展这两个方面的要求。

三、课程设置的整体结构

围绕上面的整体目标, 我校的课程设置在设计上体现出结构上的整体性、科学性与合理性。从门类上以高等美术院校人才所需的智能结构为依据, 注重与高等教育的衔接与需求。它共包含四个方面:

1、公共文化课。学校执行国家颁布的文化课教学计划。参加山东省统一会考。

2、美术专业必修课, 即学科的基础体系。这个体系包含素描、速写、色彩、平面设计和空间设计。“速写、慢写、默写”在教学中统称为“三写”; 平面设计基础的授课内容为美术字、图案、装饰画、平面构成、图形设计等; 空间设计基础的授课内容为三视图、透视图、立体构成、空间想像等。

3、美术专业选修课。以服装设计、工业设计、环境设计、装潢设计、电脑美术设计为选修内容。近年来, 各高校招生趋向于设计基础的考试内容, 削弱了专业界限, 纯专业科目的考试正在逐渐消失, 作为一个美术特色学校, 美术专业选修课的一般性学习还是有必要的, 这可以让学生了解美术设计与人们精神生活、物质生活之间的关系, 并且对学生填写报考志愿也具有实质性的指导意义。

4、美术课外活动及创作活动的开展, 对学生的创造思维和动手能力进行培养。学校组织学生参加可以发挥他们水平的各级各类比赛; 成立雕塑兴趣小组、学生书画协会、卡通漫画社, 并且每年举行校级美术比赛。

上述四个部分的设置, 形成了一个整体的育人体系, 它覆盖了美术高考必备的基础课程, 又从提高学生的综合素质与能力方面实施素质教育, 都是为实现培养目标服务的。四者互为补充、缺一不可。体现了科学、合理、多而不杂, 目的层次分明, 符合学生成长的需求和可持续发展的要求。

四、课程设置与教学计划

教学计划是课程设置的延续。它包含课程和课时, 开课时间和周学时, 必修课和选修课等等。同时, 它又是教学管理与组织教学的基本依据, 是提高教学质量, 培养合格人才的重要保证。

风景 孟国华

风景 孟国华

我校的教学计划是以学时制来制定的。在整体设计上,根据对课程设计的门类与量化比较,从实际两年半的专业时间上进行了比重与课时分配上的合理编排。使文化课、专业基础课、选修课、实践课内容,科学合理地分散在三年中。在文化课与专业课课时的比重上,我们设定为7:1。文化课执行国家制定的教学大纲,美术教学则根据课程的设置,制定自己的教学大纲。专业教学以室内课为主、室外课为辅,使计划周密合理,讲究实效。

五、美术教学的原则与方法

在制定教学计划和教学大纲的同时,我们还制定了美术教学所应遵循的几个原则,即“由浅入深,循序渐进,反复循环,交叉提高,理论与实践相结合”的原则;此原则符合人的认知规律和美术教学规律。

具体有以下内容:

(1)初步系统地传授绘画基础与设计基础的知识与理论,使学生学习有法,实践有序。

(2)重视基础。首先体现在课程设置中的绘画与设计上的并行与并重;其次基础课教研组与设计课教研组教学研究方向的差异;三是面向全体学生,重视美术知识与技能教学的统一,重视对学生审美意识和审美能力的培养。

(3)因材施教。要承认学生之间的差异,根据差异,实施分层次教学、分层次指导与分层次要求,扬长补短,分类提高。

(4)重视选修课与课外创作实践课内容和要求。选修课与课外创作实践课是基础课的延伸与补充,让学生认识、体验基础与创作、设计之间的联系,使学生在运用中认识自我、弥补不足、发展个性。

(5)文化课与美术课相互促进。“水涨才能船高”,没有文化底蕴支撑的专业学习是困难的,反之,美术学习的提高也能促进文化课的学习。“文专并重”、“互促互进”,才能培养出高素质的美术后备人才。

在教学方法上,我们按照“知识传授、教师示范、学生练习、个别辅导、作业讲评和充分运用现代化教学手段”为基本方法,以“野外写生”及各类体验生活的社会实践为教学补充。

六、美术教学的管理

在教学管理上,我们制定了美术教学质量检测标准,以确保教学计划的顺利实施,并依据教学计划和大纲,对基础教研组和设计教研组分别提出教研方向,开展教研活动。教师要依据教学内容和课时要求备课、绘制范画,辅导学生。在教师的安排上,充分发挥每一位专业教师在专业教学上的“特长”,合理安排教师的授课年级与班级,使每位教师都“人尽其才”,“敬业爱岗”。我们鼓励教师在教育教学改革上进行实验与创新,要求教师不断改变教学观念,敢于尝试新的教学形式和内容。在生源扩大、整体素质下降的情况下,我们通过突出绘画兴趣的导入、增加有特点的图形创意、实施分层次教学与分层次要求,关心学生个性发展、灵活掌握教学进度等措施,加强对学生整体素质的培养。同时我们加强了集备、进修和集体阅卷的实效性。集备会上,教师在学术上各抒己见,互相学习,取长补短;业务进修时,绘画形式多姿多彩,各具个性;集体阅卷时,相互检测各位教师执行教学计划的情况与教学质量,交流执教体会。这样,便在美术教学中形成了良好的竞争机制,浓郁的学术氛围,强化了教师的事业心与责任感,使青岛六中的美术教学质量逐年提高。使我们在生源素质一般的情况下,为国家输送了大批高质量的美术人才,并在连续几年美术高考中专业合格率一直保持为100%。

综上所述,高中美术特色学校的课程设置、教学计划和対教学任务的执行,应体现出育人的近期目标与远期目标的结合,同时,还要根据高等美术教育的改革和生源情况适当地进行微调,使之在调整中,更加科学、合理、有效地面向全体学生,符合学生的成长发展规律与实际情况。只有这样,才能保证为我国高等美术院校培养出高素质的美术后备人才。

樱桃 杨健

玻璃杯 孟国华

风景 孟国华

赵祉平, 1945年2月生于山东高密。现任美术教研组长、省特级教师。先后荣获省优秀教师、市教育系统专业技术拔尖人才、学科带头人等荣誉称号。出版《美术高考水粉画范本》一书。

色彩教学

赵祉平

学习水粉画,主要目的之一是解决色彩问题。一般人认为色彩是感性的,素描是理性的。但是色彩感觉好的人,只是极少数。多数人要靠理论指导,勤奋的学习才能培养出好的色彩感觉。由于水粉画工具简单,表现力较强;因此通过学习水粉画解决色彩问题是比较好的选择。

学习水粉画的一个重要问题是学会用理论支配脑子,眼和手去做画。素描是色彩画的基础,把塞尚、高更和米勒等大师的色彩作品拍成黑白照片;画面的黑白灰关系的整体效果也是令人振奋的。每个形体都有大师们独特处理的美。这些美是素描的美,是色彩画基本要求,也是理性的根要。水粉画的训练首要任务是素描关系的整体把握,对构图,形体,主次关系,黑白灰关系,空间关系和用笔节奏的美感都要认真研究。

作画时,须收得住心,沉得住气。收得住心,则静。沉得住气,则练。静则静到如老僧之补纳,练则练到如春蚕之吐丝,自然能得骨趣神韵于笔墨之外矣。要有意志和毅力,认真研究绘画的规律;更重要的是掌握色彩的规律。在学习水粉画的过程中有计划的对色彩进行训练。

我国唐宋以后的绘画,先临仿,次创作,间以写生。学习色彩也需临仿大师的作品,掌握大师的色彩搭配规律,为我写生创作所用。

绘画色彩,写生色彩时大都只注意颜料的混合,而忘了空间混合这个因素。所以这样画出来的色彩效果,远看会感觉灰暗或发黑。因为在一块面积上画多种色相的颜色,等于多种颜料混在一起,就会产生出黑灰色。点彩派画家就是充分利用了空间混合的原理,因此要重视空间混合这一原理。

绘画色彩,不以简单的“形似”为满足,而是用高度提炼强化的艺术手法,表现经过画家处理加工的艺术的色彩。也就是表现画家理想的色彩。主观主动的用形象联想的方法去搭配,表现色彩。

色调的设计,可以用间接的形象色彩联想的思路,就是采用自己头脑中存留的大师绘画作品的色调、色彩搭配效果的印象。用到自己的画面中。直接的形象色彩联想,是采用自己头脑中存留的自然界中景色、植物和动物的色彩形象,用到自己的画面中。色彩有它的形象感和感觉(感情),要注意色彩搭配的形象感和感情的联想。这对写生和创作是非常重要的。

色彩的搭配训练可分类练习。根据实际情况安排不同的训练课题。如为达到用色少而不贫乏之目标,可选3—4种(不同的红,黄,蓝)颜色,做写生练习。要充分利用这些颜色的深浅、纯度、相貌的对比,使其色彩效果丰富。为达到用色多而不乱之目标,可选十几种颜色,做写生练习。要注意这些颜色的统一基础下的对比,使其色彩效果统一。

色彩的空间和主次关系,要充分利用色彩的深浅、纯度对比、色相对比、冷暖对比。调整它们对比的强弱,色彩丰富的变化和简练,使其产生前后的空间感觉和主次的感觉。

灰色之间的搭配练习,纯色之间的搭配练习,灰色和纯色之间的搭配练习。色彩想像练习。也可用色彩纸牌做各种色调的搭配练习。通过各种练习掌握色彩的搭配规律,使理性支配感性,达到成为感性天才之目的。色彩的美感,因个人的爱好不同,对美的认识是有差异的。学生学习期间要选择一个目标,就是要有一个范本。选择自己喜欢的大师作品作为临仿的范本,待较熟练地掌握了这个大师的用色规律后,再临仿其他大师的用色规律。最好选择自己不喜欢的大师作品用色规律,使自

己对色彩美的感受更宽阔,认识更加深刻。

在学习色彩过程中要扬长避短,根据自己的实际情况进行。以自己的优势和长处,找到突破口加以扩展。待有了一定的成效,再去克服或避开自己之短。

行万里路,读万卷书,看万张画。走万里路是深入生活,体会生活的哲理,体会大自然的美感;读万卷书是丰富知识和修养;看万张画是开阔视野、思路和提高艺术修养。将生活中的哲理和大自然界中美的色彩通过提炼用于写生和创作中。用书本的知识和道理,学习大画家作品中的思路和观念,为自己所用。

风景 张磊

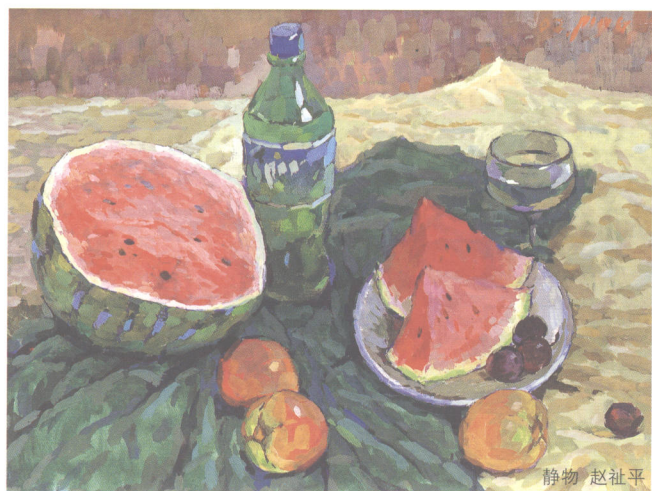

风景 赵祉平

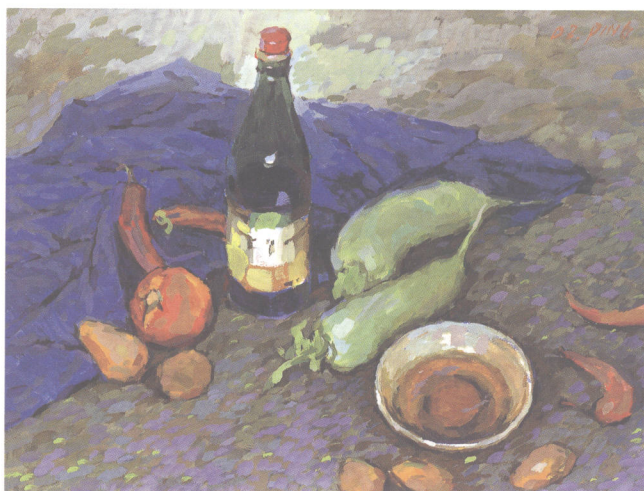

静物 赵祉平

静物 赵祉平

静物 赵祉平

魏世建, 1964年3月生于山东莱西。1987年毕业于青岛工艺美术学院, 专科毕业于青岛教育学院美术教育专业, 本科毕业于山东师范大学美术教育专业。现任教务处副主任, 中学一级教师, 先后荣获青岛市青年优秀专业人才、青岛市教学能手等荣誉称号。水彩《苏南人家》获'94青岛市美术新人新作展铜奖。水彩《门》获山东省水彩画展优秀奖并被文化部收藏, 论文《浅谈新编美术教材的审美教育》获青岛市一等奖, 并获2002年山东省美术学科优质课评比一等奖, 2002年全国中学美术电视录像课评比三等奖。

美术院校高考中的水粉画考试浅谈

魏世建

一、色彩考试的特点及其内容的改革

色彩是美术专业高考中的必考科目之一, 色彩的训练主要是以水粉为主。传统的色彩考试的内容, 以反映物象色彩的真实为目的。改革后考试的方式和要求, 发生了一定的变化, 比如有的院校的考题采取默写的方式; 还有的院校只提供静物, 如玻璃杯、瓶子、罐子、水果、衬布等, 随意摆放在静物台上, 那么, 画面构图、静物的组合、色调、色彩的处理, 都要通过考生自己来组织构图、处理画面的各种关系。这种考试方式在近几年色彩考试中是比较常见的。还有一种形式, 是以中央美院为代表的色彩试题, 它不再偏重于考查考生写生的技法的熟练程度, 而是重视考生的色彩联想能力、构图创意能力, 和对色彩表现形态、情感理念的理解、想像、构成等。这对只注重写生技法的考生来说, 确实是一种挑战。因为他们根本没有心理准备, 也缺少必备的思维训练, 如果没有扎实的素描写生、色彩写生的基本功, 就无法创意、无法进行色彩联想。因此在平时的训练当中, 不仅要加强基本功的训练, 同时也要掌握色彩创意、色彩联想的基本要领。

二、培养综合能力的要领

德国著名的绘画大师丢勒曾说过这样一句话: “不用脑筋的去做一千张画, 不如动脑筋做一张画。”在日常练习中, 应该养成动脑筋的好习惯, 面对一组写生的静物, 怎样去表现应该做到心中有数。

1. 培养色彩的感觉和感受能力。因为色彩是非常微妙、非常细致丰富的东西, 对色彩的感受能力不是生来就有的, 是在日常训练中培养起来的, 随着对色彩规律的理解和认识, 对色彩的感受能力就会越来越强。

2. 技术上的能力, 包括调色的技术, 塑造的技术, 以及对水粉工具、材料的熟练程度, 塑造技法是多种多样的。(1) “块面”技法, 是采用大的块面, 笔笔见形, 笔笔见色的塑造。这种方法是比较流行的。(2) “点彩”画法, 是采用色彩并置的形式, 利用“空间”的混合, 来增加色彩趣味及魅力。(3) “埋线平涂”技法。这种技法装饰性强, 采用的线有强、弱、虚、实, 在线的基础上填充色彩。但这种技法有别于纯二维空间中的平面装饰。(4) “厚涂”法, 采用亮部堆积, 暗部薄画, 使色彩厚重、亮丽、透气。当然还有薄画法、干画法、湿画法、干湿结合等技法。

3. 造型能力。它在色彩表现中是非常重要的, 色彩的主体不是素描, 而是色彩关系, 但两者的联系都是非常密切的, 如果没有素描这个坚强的“后盾”, 色彩表达有相当大的难度。因为素描是帮助你理解塑造对象的, 素描中隐含着透视、形态、体面、空间、虚实等规律, 而色彩是表达你对物象的感觉和感受力, 表达你对色彩的色相、明度、纯度、冷暖、色调、基调等对比因素的分析 and 理解的程度。没有只具备素描关系的色彩画, 更没有只有色彩而没有素描关系的画面。

训练中进行自我总结是非常重要的。不要老师说你画“灰”了, 你就提亮一点, 画“粉”了, 你就重新调整一下, 这样改来改去, 终不是解决问题的方法, 首先应该把自己的问题找到, 自己找不到要通过老师的提醒把问题找到, 然后再逐步解决。因为色彩涉及的方面是很多的, 比如画面中的黑、白、灰, 色彩冷暖, 层次与节奏, 这些都是应该逐步解决的问题。

三、色彩考试中的要求

1. 高考中水粉画考试的基本要求, 是通过考试, 测试学生对色彩的感受能力和分辨能力以及把握色彩规律的准确度。

2. 就是检查测验学生用色彩塑造形体的能力, 就是常说的表现能力, 用色彩表现对象的能力。

3. 构图上的创意能力。

4. 最终的画面效果。

以上四点, 前两点是比较重要的, 在评分上占了相当的比例。当然, 后两点也非常次要, 不容忽视。

在考试中, 有的考生进到考场后, 由于心里紧张, 便拼命地抢时间, 什么构图, 色彩、素描关系全部抛到脑后去了。所以, 考生要在考试前做好充分准备, 把三个小时的时间安排好, 一进考场不要发慌紧张, 首先应该仔细观察, 考虑如何构图, 分析静物中的各种关系, 做到心中有数, 然后再动笔, 在动笔的时候, 构图一定要注意完整性、合理性, 物体的造型应该准确、生动, 在深入的时候, 根据物体的结构画, 准确表达出结构, 一笔下去要有形有色, 应该停下来时一定要停下来, 这样会使你冷静, 然后退远一点看你的画, 那个地方是不是“花”了, 是不是“乱”了, 色彩关系如何, 塑造的如何, 都会从中找出不足来。最忌的就是三个小时埋头画, 因为, 考生的视点距画面太近, 画面表现的好坏, 近距离是无法觉察的。所以, 应注意检查画面, 如果存在问题, 马上作适当的调整。另外要“见好就收”, 切记不要“画蛇添足”。

四、在色彩考试中应该注意的几个问题

1. 注意观察时要从整体出发, 不要起稿阶段还比较整体, 开始塑造了以后, 整体的意识全忘了, 比如水果全画完了, 后面的背景还是空白的, 这个现象就是不整体的, 是从局部入手的。因为在白底上, 任何颜色都很好看的, 白又是中性的颜色, 靠近哪种颜色它就倾向哪种颜色。但背景画上后, 其它的颜色便覆盖了白底子, 水果颜色就可能太“灰”或太“纯”。这种情况是观察不够和局部塑造造成的, 因此, 整体观察, 整体铺盖大的色彩关系是十分重要的。

2. 水粉画比较讲究步骤、顺序。在塑造上, 可以从暗到亮、从亮到暗、由远到近、由近到远来画; 在用笔上, 熟练的用笔给人的感觉是流畅生动的, 但用笔太随意或草率容易造成画面“乱”的感觉, 最好是采用“摆”的笔触, 这样塑造出的物体“体面”较好, “体感较强”。

3. 水粉画还有一个致命的问题, 就是“粉”的问题, 也是最令人头痛的问题, “粉”的原因, 应该从两个方面来找, 一是色彩明度、纯度的方面, 如果色彩饱和度没有把握好, 没有将素描关系与色彩关系合二为一, 该重的地方没有重下去, 该亮的没有亮起来, 该纯的颜色没有纯起来等原因, 都会出现“粉”的问题。二是画面色彩过于单调, 色彩冷暖关系没有处理好。在通常情况下, 色彩的冷暖是具有相对性的, 哪怕是它的邻近色也会出现冷暖关系的, 这是自然规律。比如以柠檬黄、中黄来比较, 柠檬黄相对中黄来说是偏冷的颜色, 而柠檬黄比较绿色系、蓝色系它又是偏暖的。了解掌握这些规律, 是克服“粉”的关键因素。

静物 魏世建

水粉人物 孟国华

水粉人物 孟国华

水粉人物 赵祉平

水粉风景 赵祉平

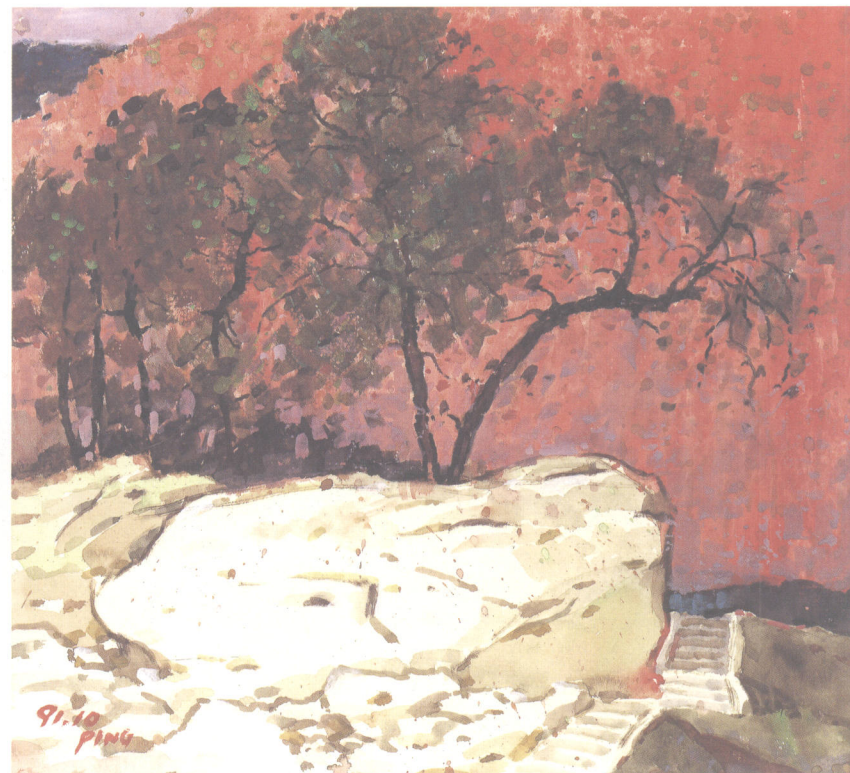

水粉风景 赵祉平

油画静物 王伟业

水粉风景 赵祉平

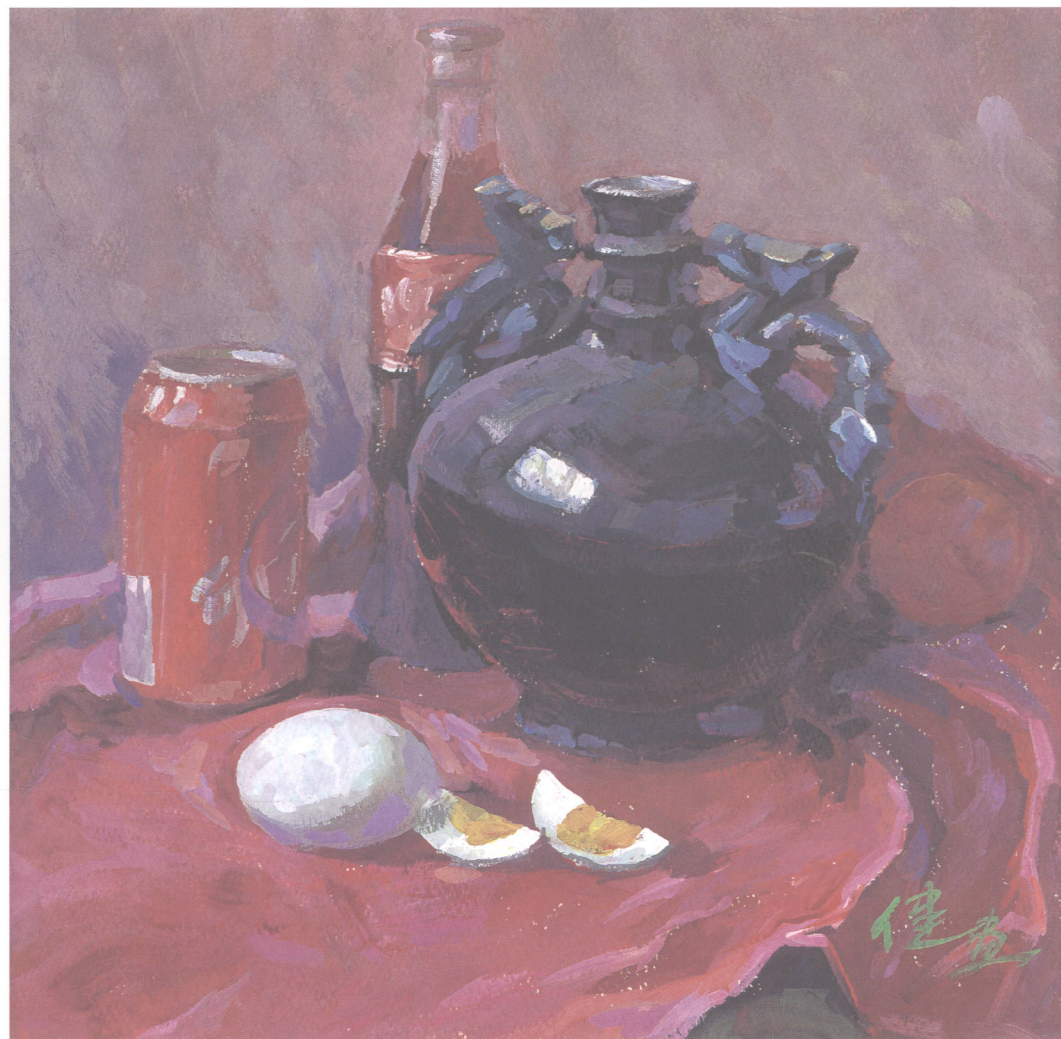

油画静物 王伟业

水粉静物 杨健

水粉静物 杨健

水粉静物 杨健

水粉静物 王伟业

水粉静物 王伟业

水粉静物作品三幅 郑敦强