

名校与教学体系丛书

中国美术学院附中

美术教程

COLOR

色彩

主编/张浩 陈宁

花山文艺出版社

名校与教学体系丛书

中国美术学院附中美术教程

色彩

主编/张浩 陈宁

总 顾 问 / 刘 健
责任编辑 / 杨怀武 胡彤亮
主 编 / 张 浩 陈 宁
编 委 / 徐 屏 张 俊 方 正
房 爱 朱 涛 兰友利
作品翻拍 / 朱冠华 姜旭红
装帧设计 / 郑子杰 徐 超
版式设计 / 王忠海
责任校对 / 李 欧

图书在版编目(CIP)数据

色彩 / 张浩, 陈宁主编. —石家庄: 花山文艺出版社,
2004

(名校与教学体系丛书)

中国美术学院附中美术教程

ISBN 7-80673-465-1

I. 色... II. ①张...②陈... III. 水粉画—技法(美术)—中等教育—教材 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 073846 号

名校与教学体系丛书

中国美术学院附中美术教程——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
出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心
制 版 / 北京雅昌彩色印刷有限公司
印 刷 / 深圳华新彩印制版有限公司
开 本 / 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张 / 6
印 数 / 1-5000
版 次 / 2004 年 11 月第 1 版
印 次 / 2004 年 11 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 7-80673-465-1/J · 087
定 价 / 39.00 元 (简装) 53.00 元 (精装)

版权所有 翻印必究

谨以此书献给中国美术学院附中建校七十五周年

颜涵

董希文

王朝闻

王式廓

朱德群

艺术家的摇篮

力群

罗工柳

吴冠中

赵无极

肖传玖

目 录

- 1 附中及专业教学概况
- 3 中国美术学院附中三年制色彩教学大纲
- 9 中国美术学院附中历届留校作品精选
- 74 中国美术学院附中青年教师教学文案

艺术家的摇篮

- 74 谈毕业班色彩教学.....房爱
- 78 色彩教学中的构图、色调、笔触.....王海燕
- 82 关于色彩风景写生的几点思考.....陈洁
- 86 谈谈色彩头像教学中的几个问题.....李婷婷

附中及专业教学概况

从1929年到2004年，中国美术学院附属中等美术学校走进建校第75年，翻开历史新的一页的时候，记忆与现实交织在一起。记忆的历史悠然远去，历史的光辉依然闪亮。进入21世纪后，中国高等美术教育以飞速之势发展而导致中等美术教育层次的附中进入人们的视线渐渐模糊，加上普通中学中蓬勃兴起的美术特色班，使附中曾一度面临是否有继续存在必要的讨论。附中遇到了前所未有的生存挑战。

回溯附中的历史，她承担了两个方向的人才培养目标：为高等艺术院校输送后备生和为社会直接培养中等学历应用型美术工作者。到上个世纪90年代，随着高等美术教育大规模地发展，直接为社会培养中等美术人才的任务渐渐由本科层次取代。自然地，为高等艺术院校输送后备生成为附中唯一的方向。如果说，在一定时期里，那些附中毕业后直接到社会的美术工作者们，为美术的普及做出了贡献，为中国美术事业铺垫了广泛的基础，那么现在，输送到高等艺术院校的附中生，则保持了走向大众化高等教育应有的专业水准。另一方面，附中也满足了从少儿时期就爱好美术并希望有系统学习的需要。附中仍然是一个特殊的教育阶段。

2003年开始，为适应文化课高考需要，中国美院附中学制由四年缩短为三年。应试教育与素质教育如何更好地协调并重，是教学中必须思考的。一方面，学制缩短后，对专业课程设置进行了调整，突出素描、色彩、速写的主课地位，取消了专业选修课，保留了书法、中国传统绘画临摹普修课，以及构图基础、设计基础辅修课，以适应专业高考的形势；另一方面，把重视课堂训练严谨扎实的教学传统与提倡课外作业生动自由的氛围结合起来，将规范要求与开阔艺术视野相互作用，以利于综合素质的提高。附中有了适应现实的能力。

中国美院附中专业教学系统的形成来自三方面因素：一是专业教学思想体系，二是专业教学大纲，三是专业教师水平。附中专业教学思想体系与中国美院一脉相承，并涵容在学院学术思想体系与教学传统中。在附中阶段，尤其重视专业的造型基础及其基本规律、基本法则、艺术修养和技巧能力，前者有严格的规范性，后者有对个性感受的保护。专业教学大纲规定了教学内容、教学进度、教学要求，使教学有稳定的系统性，对教学评价有统一的标准。教师要熟悉大纲，并将其转解为教学过程，通过教学活动完成课程计划。大纲的文字规定简明扼要，而大纲的实现关键取决于教师水平。教师水平包括个人的专业水平和教学水平，专业水平体现为审美高度、艺术涵养和对作业质量的判断力；教学水平体现在教学过程中能否与学生互动，有效地提高学生的实践能力和知识掌握。中国美院附中有一支来自美院的优秀毕业生组成的专业教师队伍。

专业教学大纲制定以后,教学有相对的稳定性和鲜明的针对性,但又并不是一成不变,不同时期有所不同。目前中国美院附中使用的专业教学大纲是2002年形成的,2003年缩短学制,又相应地调整制定出三年制大纲。因此,现在有同时使用的在两个学制并存时期内两套教学大纲。

近年来,附中专业教学过程基本形成三个阶段:基础阶段、提高阶段和应考阶段。第一个阶段注重建立比例、空间、体积、透视、结构观念意识,形成整体观察、整体表现,掌握准确描绘对象的基本方法。第二个阶段使能力与素质结合,进入处理较复杂的对象关系及难度作业。第三个阶段有针对性地按照高考要求进行学生个人专业基础水平总结,并在考试规定时间内最佳状态地发挥。前两个阶段以作业内容从简单到复杂,作业要求从基本大要到深入刻画,作业时间从短期到长期与长短期结合,构成静态与动态教学关系。由于专业高考内容与方式的简化,有不免使附中教学进程从提高阶段又回到基础阶段的矛盾,这恐怕是所有附中共同面临的问题。

中国美院附中在应变中继续保持了办学上的优势,既体现在专业质量,又体现在对文化课教学的加强,还体现在高考升学。近五年来,升学情况从百分之八十上升到百分之九十以上,其中,升入中国美院、中央美院、清华大学美院国家级重点院校学生均保持在毕业生总数的三分之二以上。今天,走进75年历史的中国美院附中,追寻先辈创始者的足迹,践行人才培养的优良传统。

这里,只对附中专业教学的基本思想与状况概要地作一介绍,至于教学中,存在着语言交流、视觉引导、启示思维等的复杂性以及具体的技法分析未予描述。这套画册按照教学大纲进度选编了从低年级到高年级的课堂作业,不妨是对中国美院附中专业教学的一次总结,同时也是附中学生同龄的美术学习者的有益教材。这是个有意义的编辑思路。

中国美术学院教授、附中校长 张浩
2004年8月

附中色彩基础教学是为了培养和训练以色彩塑造形体和组织色调的能力,使学生理解并掌握写生色彩变化的一般规律,学会正确的色彩观察方法,懂得色彩构成的基本原理,提高学生对色彩的审美意识。

写生是训练学生掌握写生色彩变化规律及提高色彩造型能力的主要方式。教学进程中适量增加默写训练以巩固色彩基础知识,教学安排由浅入深、循序渐进,一年级重点解决色调问题,二年级侧重于形体塑造问题,三年级立足于人物肖像与色彩表现,并围绕升学考试的基本要求进行短期写生与命题默写的强化训练。教师应注重教学方法的研究,因材施教。总体计划和阶段性要求紧密联系,科学、合理的课题设置和作业安排是达到教学目标的根本保证,同时倡导和鼓励教师教学中积极地探索与研究,活跃附中专业教学氛围。

各年级课程安排和要求

一年级色彩教学总要求:

作业以静物写生为主、风景为辅,培养学生对色彩敏锐的感觉。懂得色彩在光的作用下冷暖变化的规律,较好地把握画面整体色调。

一年级上学期课程安排(120课时)

第一单元 色调训练(一)(40课时)

教案要求:

讲解色彩的基本知识和写生色彩的基本规律,明确教学要求,讲观察方法,必须使学生了解写生色彩中单独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,本单元重点解决如何正确地确定画面的色调问题。

作业内容:静物写生(一周)

以二三块同类色衬布为主配以简单的物体,构成色调倾向明确的静物组合。

作业尺幅:8开

作业量:5张

作业内容:风景写生(一周)

户外写生的色调训练,注重天、地、物三者大的色彩关系处理,力求反映出特定的季节、时辰、气候特征,一周内的作业色调应有所区分。

作业尺幅:16开

作业量:10~15张

单元小结:

从色调把握好坏的角度分析学生作品,使学生对色调有根本上的认识。

第二单元 色调训练(二)(40课时)

教案要求:

本单元着重解决色调的和谐统一,几种色调之间应有主有次,并和谐统一于整体色调之中。

作业内容:静物写生(二周)

以衬布为主导色辅以部分对比色物体构成补色对比的简单静物组合,或以二三块不和谐色彩衬布为主体构成的简单静物组合,对比中求和谐。

作业尺幅：8 开

作业量：10 张

单元小结：

讲评、分析学生作品，帮助学生解决问题。

第三单元 色调训练(三)(40 课时)

教案要求：

本单元在巩固一、二单元的基础上侧重于色彩的寻找，要求在较为复杂的物象中从色相、色度、色性、纯度几方面找出物体的色彩差异。

作业内容：静物写生(二周)

较为复杂的静物组合，在把握色调的基础上从众多同类色中找出物体间的细微差异，同时注重正确的作画步骤。

作业尺幅：4 开

作业量：3 张

总结：

学期总结、打分。

一年级下学期课程安排(120 课时)

第一单元 色调训练(一)

教案要求：

结合优秀作品，分析讲解色彩冷暖变化的基本规律，使学生明白光源色的冷暖也可决定物象的基本调性。

作业内容：静物写生(二周)(40 课时)

白色衬布为主导的简单物体组合。要求同学在完成自然光作业后，同组静物再配以暖色聚光灯(素描灯)，进行冷暖不同光源下同组物体的色调训练，体会物体的冷暖色彩变化。

作业尺幅：8 开

作业量：10 张

单元小结：

从冷暖色调的把握及物体与光源色的冷暖关系两方面去点评学生作品。

第二单元 色调训练(二)

教案要求：

本单元侧重于练习在不同调子静物中同色物体所呈现的不同色彩倾向。

作业内容：静物写生(二周)(40 课时)

以白色或同色物体放入不同色彩倾向的衬布组合练习。

作业尺幅：4 开

作业量：5 张

单元小结：

点评学生作品在不同的调子作业中，同一物体的色彩倾向是否正确。

第三单元 色调训练(二)

教案要求：

本单元要求准确地把握物象色调关系前提下，注重物体的冷暖关系及大的色彩倾向，同时注重形体、结构、空间、质感的表现。

作业内容：静物写生(二周)(40 课时)

较复杂的静物组合。

作业尺幅：4 开

作业量：3 张

总结：

期末打分、总结。

二年级色彩教学总要求：

以静物写生为主，提高学生的色彩造型能力，处理好色彩的对比、协调关系，要求形色结合，主次分明，色彩生动响亮。

二年级上学期课程安排(140 课时)

第一单元 形体的色彩塑造(一)(80 课时)

教案要求：

结合优秀作品分析如何用色彩来塑造形体，物象的质感表现，干、湿画法的技巧，虚实艺术处理；提高学生的审美修养。

作业内容：静物写生(二周)

陶罐、水果为主的静物组合。

在把握好色调的前提下，注重用色彩来塑造形体，力求形色的完美结合。

作业尺幅：4 开写生 8 开默写(4 课时)

作业量：4 张(其中两张为写生后的默写)

作业内容：静物写生(二周)

玻璃器皿与花卉的静物组合。

继续注重用色彩来塑造形体，同时关注物象的质感表现，空间关系和虚实艺术处理。

作业尺幅：4 开写生 8 开默写

作业量：4 张(其中两张为写生后的默写)

单元小结：

从形体塑造角度点评学生作品，关注形与色的结合。

第二单元 形体的色彩塑造() (60 课时)

教案要求:

在复杂的静物组合中根据不同质感的要求, 灵活用笔, 注意扫、摆、拖、点几种笔法的合理兼用。

作业内容: 静物写生(三周)

各种不同质感物体组成的复杂静物写生。

作业尺幅: 4 开或对开 4 开默写

作业量: 4 张(其中两张为写生后的默写)

总结:

期末总结、打分。

二年级下学期课程安排(140 课时)

第一单元 色彩的对比调和(80 课时)

教案要求:

结合优秀作品, 分析大师如何运用色彩的对比调和, 使学生明白在色彩对比中主要有色相对比、纯度对比、明度对比等等, 其中色相对比中补色对比、冷暖色对比运用比较广泛。色彩调和要求有变化而又和谐, 统一又不单调, 其中某些要素统一了, 其他方面则要保持对比。

作业内容: 静物写生(二周)

选择色相、冷暖较接近的复杂静物组合, 力求把握色彩关系较微妙的对比。

作业尺幅: 4 开或对开 8 开默写

作业量: 4 张(其中两张为变调默写)

作业内容: 静物写生(二周)

选择色相、冷暖、纯度、明度对比强烈的物体组合, 力求把握色彩上的和谐统一。

作业尺幅: 4 开或对开 4 开默写

作业量: 2~3 张(其中一张为写生后的默写)

单元小结:

从色彩的对比调和运用方面点评学生作品。

第二单元 命题默写训练 (20 课时)

教案要求:

色彩的命题默写应从构图、色调的组织、物体组合与塑造、色彩生动响亮、主次关系分明几个角度去考虑安排。

作业内容: 静物命题默写(一周)

命题内容为花卉、陶罐、鱼、玻璃器皿等等。

作业尺幅: 8 开或 4 开

作业量: 5 张

单元小结:

从教案要求的几个方面点评学生作品。

第三单元 肖像写生(40 课时)

教案要求:

结合优秀作品分析脸部三段色的分布以及脸部、头发、衣服、背景共同形成的色调关系。

作业内容: 女子肖像(二周)

带背景色的女子肖像写生。

作业尺幅: 8 开或 4 开

作业量: 5 张

总结:

期末打分、总结。

三年级色彩教学总要求:

以人像写生为主, 巩固静物写生, 要求用色彩对头像有较准确的刻画, 同时关注画面整体的色调处理。

三年级上学期课程安排(180 课时)

第一单元 肖像写生(80 课时)

教案要求:

本单元着重研究运用色彩表现人物, 要求造型准确, 形色兼顾, 并能把客观对象的色彩特征表现出来。

作业内容: 女子头像写生(二周)、男子头像写生(二周)

作业尺幅: 4 开

作业量: 4 张

单元小结:

从形象塑造的角度和色彩关系两方面点评学生作品。

第二单元 较复杂的静物写生(60 课时)

教案要求:

巩固前两年的学习内容, 力求色彩生动响亮, 有一定的艺术表现力。

作业内容: 较复杂的静物写生(二周)

注重大空间的安排, 可选择室内一角, 逆光作业等。

作业尺幅: 4 开

作业量: 5 张(其中两张为变调默写)

单元小结:

从色彩生动响亮, 轻松、艺术表现几方面点评学生作品。

第三单元 命题默写训练(40 课时)

教案要求:

色彩的命题应从构图、色调的组织、物体组合与塑造、色彩生动响亮、主次关系分明几个角度去考虑安排。

作业内容: 静物命题默写, 命题内容为花卉、陶罐、鱼、玻璃器皿等(二周)。

作业尺幅: 4 开

作业量: 6 张

单元小结:

从高考角度全方位点评学生的作品。

三年级考前寒假班色彩教学总要求:

毕业班的色彩教学围绕升学考试, 结合各专业的特点进行针对性的强化训练, 写生、默写交替进行, 以短期作业为主, 尺幅在 4 开以内, 作业应体现出三年色彩学习的扎实基本功。加强色彩默写训练的同时增加色彩模拟考试和试卷的评分、点评、总结。

三年级下学期(寒假强化班)(80 课时)

应考强化训练, 教学内容同上。

重点提示:

- ①色调明确, 色彩大关系好;
- ②冷暖关系正确;
- ③主次、虚实关系合理;
- ④塑造充分得当;
- ⑤色彩生动响亮, 有一定的艺术表现力;
- ⑥定期模拟考试、评分、小结。

作者 / 胡晶璟
二年级 (2001 级)
指导教师: 杨世艳

