

鲁 迅 美 术 学 院 附 中 学 生 作 品

鲁 迅 美 术 学 院
附 中 学 生 作 品

THE STUDENTS' WORKS OF THE ATTACHED
SECONDARY ART SCHOOL OF LUXUN
ACADEMY OF FINE ARTS

色彩

辽 宁 美 术 出 版 社

鲁 迅 美 术 学 院 附 中 学 生 作 品

鲁 迅 美 术 学 院
附 中 学 生 作 品

THE STUDENTS' WORKS OF THE ATTACHED
SECONDARY ART SCHOOL OF LUXUN
ACADEMY OF FINE ARTS

色彩

辽 宁 美 术 出 版 社

鲁 迅 美 术 学 院 附 中 学 生 作 品

鲁 迅 美 术 学 院
附 中 学 生 作 品

THE STUDENTS' WORKS OF THE ATTACHED SECONDARY ART
SCHOOL OF LUXUN ACADEMY OF FINE ARTS

ISBN 7-5314-2944-6

9 787531 429449 >

ISBN 7-5314-2944-6/J · 1959

定价: 42.00 元

鲁迅美术学院附中学生作品

辽宁美术出版社

色彩

THE STUDENTS' WORKS OF THE ATTACHED SECOND-ARY ART SCHOOL OF LUXUN ACADEMY OF FINE ARTS

主 编
马书林
副主编
韩 婕 孙文超
编 委
刘文斌 解 危
翻 拍
解 危

THE STUDENTS' WORKS OF THE ATTACHED SECONDARY ART SCHOOL OF LUXUN ACADEMY OF FINE ARTS

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩 / 鲁迅美术学院附中编. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2002. 4

(鲁迅美术学院附中学生作品)

ISBN 7 — 5314 — 2944 — 6

I. 色… II. 鲁… III. 水彩画—作品集—中国—现代 IV. J225

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 011784 号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码: 110001)

辽宁美术印刷厂印刷

开本: 889 毫米×1194 毫米 1/16 字数: 15 千字 印张: 6

印数: 1—3000 册

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑: 张东明 责任校对: 张亚迪

封面设计: 张东明 版式设计: 张东明 技术编辑: 谢茉莉

定价: 42.00 元

序 言 PREFACE

鲁迅美术学院是创建于1938年的延安鲁艺，是至今已有60多年历史的资深名重的美术院校。

五十年代初，鲁迅美术学院附中建立。附中以向本院输送生源为办学宗旨，自然地纳入当时以苏式美术教学为主流的模式中。尽管当时模式单一，但毕竟在学院模式的格局中，逐渐形成了相对独立的较为系统的教学体系，为附中的发展奠定了基础。

六十年代，因十年“文革”，无法避免的文化灾难使鲁美附中这一时期的教学档案成为空白。

七十年代末，鲁美附中恢复，但因办学条件所限仅培养了一届学生。这时我国为改革开放初期，美术界受“文革”艺术思想余波震荡，艺术教育观念落后，视域狭窄，模式单一，整体艺术教育面貌呆板僵化，导致恢复后的附中教学体系依然等同于始建期。

八十年代，鲁美附中停招，造成教学事记新的空白，成为鲁美人的遗憾，欣慰的是，国内其它美院附中并未间断，并伴随着美术界逐步多元化的步伐，飞速发展，积累了可贵的经验与教训，昭示了附中教学体系定位上的借鉴依据。

鲁美附中在经历几度起落后，在90年代末，又再度恢复。重建之日，已为世纪岁尾，文化趋势已步入信息时代，对附中教学体系的重新定位势在必行。八十年代以来，国门大开，西方现代美术思潮风涌而入，东西方文化的交流碰撞与融合，使美术界渐入多元美术观念并存的艺术格局。另外，伴随我国经济的发展，美术学院中增设多种设计新学科，以顺应时代步入市场经济，并显现各院校间竞争态势。环境艺术、壁画艺术、装潢艺术、造型设计艺术、服装设计艺术等设计学科，随着设计手段、设计材料等不断更新，设计理论也在快节奏蜕变。面对这多元化美术思潮交错、多元化设计理念汇集，新的文化理念更新的特殊年代，对美院附中培养目标的定位；对附中新的教学体系的确立、拓新与定位；对美院附中如何与美院本科衔接；对附中、本科、研究生三位一体的金字塔式教育体系的建立；对附中能否在三位一体的教育体系中真正起到美术教育基石作用；对附中教学大纲能否培育出新世纪所需求的美术人才；以及对附中的教学体系、学制、师资、生源、管理等问题，均是全国各美院附中在教学体系定位中，共同思考与探索的共性问题。

新世纪鲁美附中的培养目标

其一，将担负起向鲁迅美术学院及各艺术院校本科部输送合格后备生的任务。

其二，将面向高职院校及大专层次的艺术院校输送专科人才。

其三，将直接面向社会输送中等职业美术专门人才。

美院附中无论为上述的哪一方面培养人才，都将面对21世纪。因此，定位方向应该是把学生培养成为视域开阔，专业基础扎实，文化底蕴丰富，并具有计算机能力，外语能力，综合能力的知识型、素质型、体能型、多向型的新型美术人才；应该是把学生培养成具有高尚的道德情操，鲜明的艺术个性，强烈的创新意识的新型美术人才。

建立三位一体的美术教育体系

事实上，我国美术教育已经具有三个层面。附中（基础教育），本科（高等专门教育），研究生（精尖层次教育）。但我们应该看到在各美术院校实际办学中，三种教育存在着严重的断层（断层之因很复杂），并未真正建立起三位一体的美术教育体系。三者之间各自为政，貌合神离的现象十分严重。尤其附中与本科层面上对接不合的问题更为明显。

实际上，在附中接受规范的教学，系统的训练，全方位培养的学生，与社会普招上来的，受其短期行为的、常规式的、应试训练教育的学生是无法相提并论的。附中在办学中应调整方向，修改大纲，填充内涵，使其纳入三位一体的美术教学体系。客观地说，全国美术院校三位一体的教育体系均未建立。至少到目前为止，全国各美院尚未见到一例可以效仿的、示范性的、三位一体的美术教育体系的成熟经验。其实这是亟待美院附中探索的必由之路，这也是有待在今日多元格局中，确立教育体系定位，关系到美院能否面对21世纪办出特色，以及能否培养出21世纪所需的一流美术人才的关键。建立三位一体的美术教育体系，附中与本院在教学上的良性对接是关键，二者良性对接是附中能否良性发展的关键。良性对接包括规模对接、教学大纲对接、生源对接等许多方面。在几个关键问题中，最重要的是使附中的教学体系真正纳入本院的教学体系。

若想解决好附中与本院在教学上对接的问题，具有前瞻性的解决办法是：

附中教学大纲应与本科教学大纲一并设定，必须使附中的教学大纲真正纳入本科及研究生的三位一体的教学体系，并使其规范化、有序化。鲁美附中在制定教学大纲之时，由附中与本院学术委员会共同参与制定教学大纲。基本上解决了这一问题。为附中的有序化教学奠定了良性基础。

在制定附中教学大纲中，综合考虑以下几个因素：

其一，为保持学院在全国美术院校中居领先地位的办学特

色(鲁迅美术学院在国内外以写实基本功扎实而著称),附中专业基础的教学中,坚持对学生进行严格而扎实的基本功训练的办学方向不变,注重对学生准确描绘物象能力的培养,仍确定为专业基础教学的核心。

其二,视学院的学科增设、专业结构调整、基础学科、应用学科、边缘学科、交叉学科的渗透互补,视教学体系上的汰旧布新的战略计划的实施,视学院在办学中的传统美学思想不断注入现代艺术观念形成现代学术品质的格局,视学院模式化教学体系的解构重组动态走向,为附中教学体系定位在围绕学院各学科专业教学的共性基础。探索一条适用于我院各学科需求,符合我院各学科发展,面向新世纪的鲁美附中教学之路,并使教学定位、教学模式、教学体系逐步趋于完善。

其三,必须看到我们处在即将步入新世纪的特殊年代,我国处在计划经济向市场经济转型时期,美学思想、美学观念悄然发生着变化。绘画本体与设计领域之间的界线由于西方美术思潮冲击而变得越来越模糊。我们感悟到“每个时期的文明必然产生出它特有的艺术,而且是无法重复的”。在特定的时期中,必须找准附中与学院,附中与其他美院附中及中国文化与世界文化关系的准确定位。一方面即不能固守于附中始建期苏式办学之道,传统写实基础“摹拟再现”的艺术原则,避免将青少年的艺术灵性毁灭于萌动期。另一方面更不可被时髦的“前卫”艺术思潮所左右,我们必须正确引导启发学生们的艺术天性,释放于我们三位一体的教学体系框架的限定之中。随波逐流将会使附中的艺术教育被信息时代的大潮所吞没。分辨、筛选办学遗产中益于今日教学的经验,转换填充新的文化思想也是我们在教学体系定位上需要考虑的重要因素之一。

其四,加大速写作业量,注重培养学生热爱生活的美德。养成观察生活的好习惯,在无垠的天地间积累人生认识,感悟大千世界可以充分展现个性意识。青少年“敏感而可塑的心灵总是最先触摸到时代跳动的脉搏和社会前进的节奏”。每个学生有其不同的观察方法的思维方式。速写,创造他们的展示空间,这也是避免日后附中培养出千篇一律、千人一面的美术后备生生源的有效方法之一。调解学生对今日高效率快节奏的现代生活,与课堂上长期作业的厌倦心理,又可以使学生们独立意识及求异心理得到天性的释放,而保持学生直面人生的鲜活心态。

其五,适应时代,适应我国市场经济发展需求。视学院设计学科的发展,在附中教学中注入先进的科技内涵。视世界艺

术设计已步入市场的势态,增设计算机操作基础,设计基础课程,强化学生的电脑运用意识,强化学生们对信息时代高科技手段在美术与设计领域应用的关注视线。为能熟练掌握运用计算机来丰富美术创作、视觉传达语言、开拓设计新的领域,奠定良好的基础。

其六,注重学生的素质教育。素质培养包括体质、性格、气质、能力、知识、品质、观察力、感受力、想象力、创造力、思维能力等许多方面,但对附中的学生的素质的培养核心是创造性思维能力的培养。附中的学生正处在青少年转型的黄金时代,在这一时期若忽视了对素质的培养,将会使刚刚步入艺术人生的学子留下终生的遗憾。哈佛大学校长普西认为“一个人是否具有创造能力,是一流人才和三流人才的分水岭。”此话具有前瞻性,对艺术家同样适用。一个成功的艺术家,都是具有强烈创造意识的。追溯历史,任何一位艺术家的成功不仅取决于他们的艺术天赋和敏锐的观察力、感受力。最重要的是要有强烈的创造欲望和良好的创造意识。没有创造能力的艺术家必然是没有前途的艺术家。

其七,加大文化课比重,唤起学生们对文化课的重视。附中教学大纲中文化课与专业课的比例设定为1:1。目的是使学生树立文化课与专业课无主无次,同等重要的概念。附中几乎开设了普通高中的所有课程,这对于学生压力是很大的,但重压才会有重释。注重文化知识的培养,文化底蕴的积累,是能否培养出艺术家的关键。艺术家哲学观、美学观的形成产生于文化品质的高下,这是显而易见的,我们知道现代美术的本质特征是文化多元化。艺术作品的创造伴随着对文化历史与文化观念的革新,没有文化的艺术家创新是苍白无力的。文化底蕴丰厚事半功倍,文化底蕴轻薄事倍功半是非常浅显的道理。人们常说的“功夫在画外”即泛指文化底蕴而谈。学识渊博,修养全面是步入艺术巅峰的基石。

总之,教学大纲的制定是鲁美附中办学思想的体现与办学方向的定位。我们在大纲制定中,强调了大纲的纲领性,体现了学院特色,学科特色,专业特色,理论特色,学术特色。并注重了大纲的时代性,系统性,规范性,由浅入深的科学,但大纲定位是否准确,尚有待检验与调整。

实施教学教师是关键

在几年的办学中鲁美附中已初步建立一支拥有20多人高素质的专业课教师队伍。他们是选自鲁迅美术学院、西安美术学院、南京艺术学院等国内著名美术院校的本科优秀毕业生。学

校能否培养出一流人才，教师是关键。教师是实施教学大纲的主体，是保证教学水准的先决条件。可以说教师的基本素质是较为优秀的。附中这支教师队伍已初步形成规模，并已在教学中充分展示了这支师资队伍的能力与能量（这一点从此书中的作品中可得到证实）。

不仅看重教师教学能力，更重视对教师人品的选择以及对教师师德的塑造。要求教师在传授学生知识与技能的过程中更要教会学生如何做人，育人是育才的基础，育人为本，育人未成，才为废才。我们的目标是要把学生培养成身体健康，人格健全，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的复合型人才。

我们要求教师在授课过程中不仅要指导学生掌握知识信息，还要使学生们学会善于发现先进信息，分析加工信息，创造创新信息，使之具有驾驭知识、运用知识去进行艺术创造的综合能力。

我们更要求我们的教师要爱岗敬业，以精益求精的精神，爱生如子的亲情之心对待每一名学生。尤其是对成绩落后的学生更要付出百分之百的努力，下大力气开发他们的禀赋和潜能，激励他们锐意进取及健康向上的良好心态。

画外“功夫”

第一，优秀学苗是能否培养出优秀人才的先决条件，我们选择学苗是从艺术潜能和文化潜能两个方面把好招生入口关，选择德能兼备的学苗。鲁美附中不仅重视专业课教学质量，更要重视文化课教学质量。艺术教育有其自身的规律，美术专业要求学苗的艺术天赋，艺术天赋即是我们常说的专业素质，专业素质对艺术家的培养固然重要，它需要我们去发现。但以前社会上在普通学校里常有一种说法“成绩优秀考理工，差一点的考文科，文科考不上的学美术”，这实际上是一种错误的看法，我们必须认识到一个天赋再好的学苗如文化课学不好，也不会成为艺术家，艺术家与画匠的区别就在于文化底蕴和文化水准。所以鲁美附中非常重视文化课，在招生考试录取中文化课成绩占总分的60%，这即是我们有天赋的学生中选择高文化素质的学苗的较为明智的作法。

让学生入学后首先明确树立有志去大学继续深造、继续学习的目标。对于学生来说世界上人生的路不是只有一条。但既然你已经选择了鲁美附中这所培养美术后备生源的学校，就要有成为一名艺术院校本科生的抱负，并树立为实现理想这一目标而努力奋斗的决心。能否以合格的成绩升入本科学习还要看学生自身努力的如何，学生入学后明确目标是极为重要的，目

标是努力的动力，必须让学生们认识到只要肯于努力，目标就会离你越来越近，只要你肯于付出，就一定会达到目标，实现理想。

三是注意提高学生的分析力和辨析力，提高思想道德素质。当今学生生活在信息时代，一个信息爆炸的时代，我们无法阻止孩子们去接收来自身边的各种信息，甚至无法逐一的去告诉他们哪些是错误的，那些是正确的，这更需要我们全体教师不断的灌输给学生以正确的思想，强化他们的定力，引导他们树立远大的理想，使其拥有远大抱负，为他们努力创造良好的环境与空间。引导他们，鼓励他们，增强他们的自信心，让他们学会在接纳外来新思想的同时去其糟粕，取其精华。

四是培养学生自主学习、自我管理的能力。一方面我们要求教师增强关心学生，爱护学生，教育学生，培养学生的意识；另一方面我们更要培养学生独立思考，自我管理，自主学习，独立生存的能力。应该说鲁美附中为学生创造了一个得天独厚的自我管理的环境，在这个环境中更适合对学生独立人格、坚韧精神和勇于创造的魂魄的培养。

素质教育的本质精神是倡导人的全面发展和健康成长，把素质教育等同于减负和把升学与素质教育对立起来的观点，都是对素质教育的片面理解。我们不能因谈减负而对升学这一问题谈虎色变，也不能因减负而放松对学生的严格管理而使学生放任自流，迷失努力方面。要正确引导他们充分利用好附中有限的四年，要让学生们明白哪些该做，哪些不该做，作为学生今天就要做好今天的事——学习。让鲁美附中真正成为艺术家的摇篮。

鲁美附中的恢复，实属重建，一个全新的校园，一个全新的构架，一个全新的体制，一个全新的教学体系，一条尚在探索的路程。

附中教学体系的确立固然重要，但实现其教学体系中的设想，以达到各环节间的良性运转，并非只在体系自身所能为之。如何提高办学质量，培养出高素质的学生，尚需解决理顺教师、管理、组织、措施等诸多方面的问题。古人云：“在其位，谋其政”，身为复建后的鲁美附中首任校长，思绪万千，却难以条分缕析……

鲁迅美术学院 副院长 教授 马书林
鲁迅美术学院附中 校长

2002年2月8日于沈阳

《基础色彩教学大纲》举要

色彩作用于人的视觉感观,色彩表现是视觉造型艺术中重要的形式语言,对于色彩的研究与应用是艺术家必须具备的基本修养和能力,所以在附中的课程设置中,基础色彩教学是必不可少的重要课程。

附中阶段的色彩教学是色彩学习的初始阶段,通过色彩写生训练,使学生了解色彩基础知识、基本理论,认识色彩产生构成的基本原理及基本规律,并逐步掌握色彩表现的基本规律和方法。通过整体的观察分析,到能够细微地、客观地把握写生色彩的变化规律,培养学生敏锐的色彩感觉和把握画面的整体色调能力,以提高学生的综合素养。

色彩写生训练是附中学生认识、了解、掌握色彩写生变化规律,提高用色彩塑造表现客观物体的主要方式和手段。在整个教学过程中,教师作为教学的主导,注重对教学方法的研究,并了解每个学生的个性特征,做到因材施教。摆放课题作业要由易到难,循序渐进,并充分体现教学目的要求,鲜明生动。色彩写生不只是满足于对现实物象色彩关系的客观再现,而是对学生思维方式的培养,是对色彩基础理论的掌握,是对画面整体感、节奏感的把握,是对色彩空间感、质感及微妙的色彩变化的表达。教师传授给学生的是正确的观察方法和表现方法,使学生认识到色彩不是简单孤立的存在,须整体地观察,使学生知道在光的作用下,来把握物体之间的色彩关系和细微的色彩变化。

基础色彩的课题内容:

基础色彩的课题内容主要分为水粉静物写生、风景写生、人像写生三个单元进行。

一、课堂静物写生

色彩的基本功训练往往从静物写生入手,因为在此情况下学生所面对的客观物象的色彩关系相对稳定,易于学生从多角度描绘对象。通过观察、分析来研究物体在光(自然光、灯光)的作用下色彩的变化规律,使学生在掌握了整体观察色彩方法的情况下,进一步塑造形体、结构、空间的色彩关系,并逐步熟悉掌握材料性能的特征。静物写生训练应特别注重对学生视觉感受能力的培养。面对一组静物时应从小色稿画起,从感性认识开始把握住第一感受,并画出其色调关系,以利于在大的画面上对色调有比较直接而又相对准确的把握。从整体出发,在比较中区别物象的色彩倾向,在写生实践中逐渐掌握色彩的调配能力及色彩的对比与协调的变化规律,学会用色彩的语言塑造形体,以其达到准确地描绘对象。

二、户外风景写生

色彩风景写生课,是让学生走出教室到大自然中去,在户外光线下,充分感受自然界丰富多彩的色彩变化,这对提高学生们对色彩的观察能力、表现能力,将起到积极作用。面对自然界天、地、物三者的相互关系,让学生了解、学会对自然景物的取舍,掌握构图、色调、透视原理及风景写生的基本方法。通过对景写生表现色彩的层次、虚实、冷暖、远近、空间的变化,同时使学生明白注意自然光色的真实表现,并不等于照搬自然,应在尊重自然的前提下,尊重对自然景物的自我感受,使学生面对大自然,能以色彩工具表现,充分抒发自己的真实情感。

三、人像写生

人像写生是从描绘静止物象及自然景物之后又一新的课题,开始描绘有生命的物象,也是学生在附中学习阶段必须认真掌握的课题。要求学生在掌握了色彩基本理论的基础上,了解、掌握色彩人像写生的作画方法步骤,分析研究人像写生的色彩变化规律,注意刻画形象外貌特征及内在在精神气质。此时更不能忽略画面的整体调子,要画出色彩的整体关系及微妙的对比变化,既能运用色彩塑造人物形象的外貌特征,又能生动地表现人物内在的性格特征。

色彩教学相对素描教学而言更具有感情因素和个性特征,对色彩的理解、感悟、表现都在作业中表露无遗。色彩写生训练的过程,无论到哪个阶段都有其特殊的要求,不断开拓视野,拓宽思想,使学生掌握适合自己的表现方法,提高学生色彩的审美修养,以充分表达自己真实的感受。

附中现有在校生1100多名,每届有8—12个专业教学班。为保证有目的、有计划的贯彻实施教学大纲,达到良好的教学效果,在附中复建之初即建立严格规范的专业课教学管理制度,每学期按教学计划及课题内容要求,由专业教研室负责,把教学任务落实到每位教师,以便有重点、有针对性地进行备课。在每个新课题开始之前即组织教案、范画的审议。采取集中授课、分班指导的教学方式进行教学,并有效地利用电教设备进行直观教学。在课堂教学中,要求教师在严格遵循教学大纲的前提下,根据各班学生的不同情况,灵活而客观地把握教学。并及时反馈教学信息,组织教学研讨,解决教学中随时出现的问题。课程结束后,采取集体评分、共同讲评的评分原则,以求得整个教学效果的良性循环及教学与教学管理的科学性、合理性。

鲁迅美术学院附中副校长、副教授 韩婕

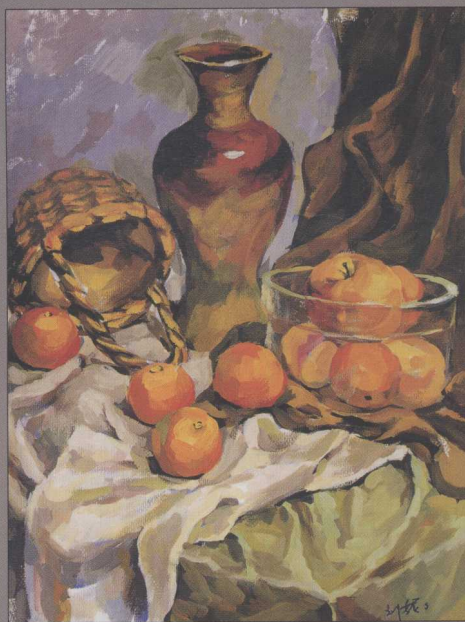
2002年1月26日

不要按绘画原理的条条框框去作画,而要画出你本人
的观察和感受。要放开手毫不犹豫地画,因为最重要是要
抓住第一印象。

安格尔

色彩静物

鲁迅美术学院附中
中学生作品

THE STUDENTS' WORKS OF THE ATTACHED SECOND-
ARY ART SCHOOL OF LUXUN ACADEMY OF FINE ARTS

水粉 一年级 唐皓悦

水粉 一年级 郝如冰

■ 这组静物的色调较难控制，衬布和罐子都偏暖色。作者利用水果与亮布对比达到画面视觉平衡，使色调显得饱和而不火气。

水粉 一年级 武 翟

水粉 一年级 薛 军

静物 水粉 一年级 秦天琪

■ 在这幅画里，深灰颜色与受光颜色之间的对比使整个画面色调调整而沉稳，尤其是衬布，不拘泥于细碎花纹，而是使前后的虚实关系有序化。

◀ 水粉 一年级 刘妮妮

作品对暖色把握恰到好处，色彩的饱和度虽然很高，但并不是简单地使用原色，明度高而慎用白色，因此与背景的灰色调之中求得和谐。

水粉 一年级 王 盈

■ 这张色彩静物写生是一年级学生的课堂作业，作者并不过分表现繁琐的几个物体，而是把它们归纳入整体之中，显得繁而不乱，节奏感极强。且作者主观的简化背景或衬布的颜色变化，使画面整体颜色和谐统一。