

名师教学个案丛书

石二军——怎样考上清华大学美术学院

陈肖孟——怎样考上北京服装学院

王国建 编著

免费赠送VCD光盘

王国建

色彩静物教学优秀学生个案

WANG Guojian NO.1

王国建

1964年出生，河南封丘人。

中央美术学院油画研究生班毕业

中国油画学会会员

河南美术家协会会员

现就职于郑州大学美术系副教授、硕士生导师，郑州大一画室主持。

作品曾参加前进中的中国青年油画展，第三届中国油画展，中间地带北京八人展，河南省第七届、第九届、第十届美术作品展，多幅作品被美术机构和个人收藏。

作品与论文发表于《中国油画》《江苏画刊》《美术观察》《美术界》《中央美术学院应届毕业生作品集》《中央美术学院十二届油画研究生班作品集》等学术刊物

作品评介文章有《哲理与意象》《感觉的再现》等

出版有《素描人像》《素描静物》《色彩静物》《人物速写》等多部书籍

策划/王开元

责任编辑/徐怀芳

书籍设计 /敖露

技术编辑/李国新

图书在版编目(CIP) 数据

王国建色彩静物教学优秀学生个案NO.1/ 王国建编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2008.7

(名师教学个案丛书)

ISBN 978-7-5394-2317-3

I .王... II .王...

III.水粉画: 静物画—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(2008)第106884号

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号B座

电 话: (027) 87679522 87679527

邮政编码: 430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

制 版: 深圳雅佳彩制版有限公司

印 刷: 深圳精一印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/8

印 张: 4.5

印 数: 5000册

版 次: 2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷

定 价: 32.00元

色彩静物写生是美术基础训练的一个重要环节。由于多年在大学油画专业教学，色彩方面积累了一些经验，在美术培训班里又将这些经验带到考前美术教学中去，并取得了非常好的效果。看到一批批学员经过一段艰苦的训练，掌握了一定的色彩知识与画面表现能力，并在高考中取得了突出成绩，特别是有的学生考入了中央美术学院、清华大学等国内重点院校，这是老师最大愿望与莫大的欣慰。这套色彩教学系列丛书，集结了部分优秀学生的色彩静物作品。两人一册，实例介绍他们的色彩学习过程。这些学生只是郑州大一画室众多优秀学生中的一部分，其作品印成画册，对学生是一种鼓励，对广大美术考生是一个很好的学习榜样。书中有他们的个人自述，有他们对人生的领悟、学画过程的感想和考学中积累下来的宝贵经验等等，都是些难得的第一手材料，相信这套丛书的出版会为今天的莘莘学子有所帮助和启发，也为他们能从大批考生中脱颖而出步入名校而感到骄傲。

一

在色彩教学中常常会遇到两种学生：一种是接受能力强，有一定的造型基础，能主动处理好画面之间的各种关系；另一种是为了考学才学习美术，基础较差，色彩接触又少，对色彩的冷暖、明度、纯度、甚至光源色、条件色、固有色都搞不清楚，完全是一种应付，为考学而学。针对这种学生要有目的地对他们进行训练，其方法是：

1. 要让他们知道，学习色彩要掌握哪些最基本的理论知识；
2. 努力培养他们对色彩的兴趣；
3. 由简到繁，素描静物和色彩静物训练交替进行；
4. 多色调、多角度地进行小稿训练，弄明白色彩的冷暖变化以及黑白灰关系在色彩写生中的重要性，采用启发式、引导式、强化式的教学方法进行训练。

对第一种学生在教学上要有更高的要求：

1. 对他们进行相关门类艺术修养方面的教育，提高他们的综合文化素养；
2. 多向他们介绍西方大师的绘画作品，如夏尔丹、塞尚、博纳尔、莫兰迪等；
3. 摆放一些复杂的静物，训练他们组织、协调画面的能力；
4. 充分发挥学生个人的优势与绘画潜能，做到因材施教，培养他们敏锐的观察能力和表现能力，达到画面色彩关系鲜明，局部色彩丰富，整体画面效果感人的教学目的。

二

色彩静物写生是由形成物体色彩变化的几个因素构成。物体受光照影响，表面形成强弱、冷暖不同的光源色。光源色来自于自然光和人为的灯光形成。光源色照射在物体表面，物体固有的色彩就会减弱，就会跟着光的冷暖而变化，形成暖的亮部和冷的暗部，反之亦然。在亮部的表现上色彩要稍厚，笔触要明显，尽量做到色彩丰富。物体灰面与明暗交界线一带的色彩是物体的固有色，固有色是物体在正常光线下所呈现出的自身的颜色，如红色花朵，蓝天白云，绿色草地等等，由于光的反射作用，物体周围环境颜色引起物体色彩的变化，形成环境色。物体质感的不同，受环境色的影响也会不同，如质地平滑、细腻的不锈钢用具，受环境的影响就大，粗质的陶器受环境色就弱。在表现环境色时要根据主体色调的冷暖来刻画物体的环境色。一般环境色的强度不要强于亮部，要与周围物体的色彩谐调并区别，增强画面色彩的丰富性。另外，由于受大环境色彩的影响，物体的色彩倾向也很明显，如在绿色的田野里人的面部会有红的倾向，红色背景下会有绿的倾向，蓝色背景下绿色物体有黄的倾向等等，这些都是因环境色所致。所以在观察一组静物色彩变化时要研究其影响物体色彩变化的基本因素与规律。

三

色彩的三大要素即明度、纯度、冷暖。

明度是指色彩的深浅，明亮程度。一般来说，一张好的色彩，首先在素描关系、明度对比、形体塑造上也应该是一幅好的黑白素描画。色彩的明度对比也有一定的规律，近处强烈，远处较弱。

纯度是指色彩的鲜亮程度，饱和程度。前面的物体纯度高，后面的物体纯度低，纯度越高则颜色越饱和，纯度越低，则颜色越灰。

冷暖是指色彩的冷暖属性。一方面是指颜色本身的冷暖；另一方面是指环境中的冷暖。如红色、黄色给人暖的感觉，蓝色、绿色给人冷的感觉。环境中的冷暖跟光源有直接关系，物体受冷光照射，亮部发冷，暗部就发暖，反之则互补。而任何冷暖关系都是相对而言，不是绝对的。因物体都是受环境影响的，环境可以是自然的天光，也可以是人为的灯光，随条件变化而发生改变。总之，色彩写生中冷暖对比关系好了，就能增加画面的强度。黑白灰关系处理好了，画面就会明朗，空间感就强。这就要求在学习色彩的过程中努力去掌握色彩的基本规律，做到黑白灰关系拉得开，画面明快有强度，色彩冷暖对比有变化，色调谐调统一。

四

色调是一幅画中色彩的基本倾向。画面中一切色彩因素都应服从于画面的色调，达到色彩的和谐之美。色调从色性上可分为冷色调、暖色调。从色度上可分为亮色调、灰色调和暗色调。而冷色调要以冷颜色为主，暖色调以暖颜色为主，二者各占一部分形成中色调。亮色调、灰色调、暗色调是指色彩的明暗程度不同所呈现不同的深浅色调。在写生过程中首先要确定所描绘对象的色彩倾向，定下基本色调，画面中所有的色块尽量往基本色调上靠，使这一块色彩符合整体色调。在冷色调画面中一块较暖的色彩，暖到什么程度，才能放在画面中。如大红，纯度不降低，就不能协调画面，同样暖色调中的蓝色也应该降低其纯度。在写生中，再纯的色彩在光的照射下其纯度都会降低。客观物象中存在着大量的灰色，大量的灰色训练可提高学生对色彩的敏感度，增强控制画面中微妙的色彩变化的能力。

五

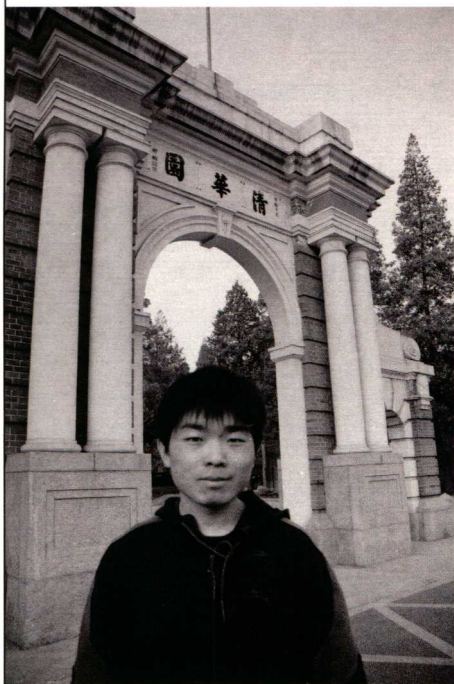
色彩静物写生的第一步是摆静物，静物的摆放是门学问。摆放的好坏直接影响学生的作画情绪，同时也会对学生的专业掌握程度产生影响，摆放静物要注意以下几点：

1. 根据教学的要求，有目的地摆放。
2. 根据学生水平高低，由简到繁有计划地摆放。
3. 对不同质感不同形状的静物有对比地摆放。
4. 有主题，有情调，有生活味地摆放。
5. 提高自身的审美水平，言传身教，利己利人。

在实际教学中，一组静物的摆放首先要对学生讲明这组静物的训练目的，以及要解决的问题，避免随便扔几个东西就让学生自己摸着画，弄得学生一头雾水，不知如何下笔，更不知要解决什么问题。是解决造型问题？还是色彩关系问题？学生不清楚容易导致大量时间浪费，同时还会影响下阶段的色彩教学。静物的摆放要根据教学的进度与学生的水平差异，要有目的有计划地进行。对初学色彩的学生，多摆些灰调子的简单静物，简单静物的训练，对初学色彩者而言，培养色彩造型能力，色彩关系把握能力，是一种行之有效的办法。它可以让学生一遍遍地反复寻找色彩变化。同时，还可以提高对色彩的敏感度，增强用色彩塑造物体的能力，以及用笔、用色的技巧能力。随着学生绘画能力的提高，摆些高调的、复杂的静物进行色彩训练，可以培养学生处理和画面协调能力。同时对静物中的疏密关系，复杂色彩的谐调、色调的统一是简单静物不可替代的。复杂静物的训练适合有一定造型能力的学生，这些学生往往心劲比较大，对简单静物训练提不起精神。如果摆一组复杂而又漂亮的静物，就有可能调动其作画激情，达到的教学目的就会相对高些。在静物摆放中，对不同质感，不同形状的静物要有对比、有选择地摆放。其教学目的是训练学生对不同质感静物的表现，增强画面的丰富性，材质的不同呈现出来的美感也就不同。避免长时间让学生画几个罐子，几个水果，几块衬布，导致学生对色彩静物训练产生逆反心理，造成单科成绩滞后，影响整体水平。

我们知道，丰富多彩的物质世界是绘画训练取之不尽，用之不竭的素材库。美可以存在于一座房子、一片树林、一个罐子，同样也可以存在于一块砖、一个破铁筒、一堆废弃物中。关键看你能不能从不起眼的废物中发现美的存在，摆出漂亮的静物激发自己的创作兴趣。总之，在色彩训练中学生需要掌握的内容很多，色彩知识只是其中的一个方面，最重要的是在实践中反复练习，大量积累经验。在训练中找感觉；在训练中灵活运用色彩知识；在训练中解决画面问题等，做到熟能生巧才有可能真正地掌握色彩规律与作画能力。

考入清华大学美术学院

石二军 SHI ER JUN

2005年7月，在焦急漫长的等待之后，录取结果终于公布，我幸运地被清华美院录取，虽未考上向往已久的中央美院，却是对我复读一年最好的回报。

2004年，我收到一所大学的录取通知书，家人劝我上这所大学，不要我再冒险，我的态度很坚决，选择复读，因为觉得我还有潜力上更好的学校。之后我便又回到王国建老师那里继续画画，这一年是我最关键的一年，复读的压力，家人的压力，都让我喘不过气来，可当付出得到了回报，内心则充满了喜悦和成就感。想想这一年所经历辛酸，那种非普通文理科学生所能感受到的艰辛，它是我珍贵的财富。

1998年服从教育部门就近入学要求，我就读于郑州邙山区五中（今惠济区五中），我学习美术是从这里开始的。初中每周都有一节美术课，每周末老师单独带我们几个小孩儿画画，我在这里积极性最高了，也是我坚持得最久的。现在想想，当时怎么就有一股劲头，周末一大早就来到学校，中午只回家吃过饭便又来了，全凭着兴趣，于是后来我便想，那样才是真正的热爱画画吧！做艺术家需要的就是这个啊。

三姑儿子李衡比我大一岁，小时候姑姑培养他画画，见我也能画就让我和他一起画画，开始学习素描，那段时间为我以后的学习打下了很好的基础，我学会了怎样整体观察、五大调子、三大面等基础知识。从高二就开始在大一画室学习，经常是最早来到画室最后一个离开的，晚上结束了文化课后自习，又会在画室画上一两个小时，到十点多才离开。说到不听话，“年轻人”心高气傲，自以为了不起，老师让画素描用铅笔，我会拿炭笔爽一下；别人在画水粉，我则弄来油画颜料，讨个与众不同；很想做泥塑，条件有限，也没有老师教，就买来有教做泥塑的书，按照步骤自己做了两个；当时那种劲头，那种对艺术的热情，给我留下美好的回忆。不过尽管叛逆、傲气，但我很刻苦，知道努力，基础打得很好，在班里也当属画得最好的。现在在大学里，比起那时却没了那股叛逆和傲气的心态，踏实了很多。王老师再见我的画笑言：怎么变得古典了，其实我并不是很喜欢古典，只是来到清华，被课堂气氛、习作标准影响了，也便成了这样。

04年应届毕业，我没有考上理想的学校，想来原因大概就是自己的傲气，不听话。直至考前我都不太理会考试那些东西，只管画我的画，心想着我画得好我怕啥，最后还怀着侥幸的心里等合格证，可都没来，第一年我便失败在这里了。因此告诫现在还在考前班挣扎的学生，要让自己先去适应考试才行，考上了再谈艺术。

05年我得以考上清华美院，的确是幸运的，考前我吸取教训，把考试的要求、标准作为学习的方向，一切为了考试，最后考试发挥得还好。因各种原因，我与中央美院仍失之交臂，当时考完就觉得与它无缘了，结果不出所料，我们班应届加复读生80多人，专业过中央美院的就有十五六人，而我却没有，心理上极大地不平衡和对自己付出的努力没有得到好的结果感到痛心，为此我大哭一场。几天后清华成绩公布，又令我兴奋不已。王振兴哥哥是我李衡哥哥南京大学时的友好。他寄给我的明信片，上写“海纳百川，有容乃大，壁立千仞，无欲则刚。”与我共勉。在我等待中央美院合格证而未果时鼓励我，让我在几乎绝望的时候看到，周围有这么多人关心我，我怎能辜负他们呢？还要讲一个人，我的三姑，前面讲到初中她让我和他儿子，我的哥哥李衡一起学画画，这是她最早对我的影响。我是在哥哥李衡的影响下成长的，而三姑更是最直接影响他的，哥哥从初中毕业复读一年考上郑州最好的高中郑州一中开始，到物理奥赛被保送南京大学，这段时间甚至我把他当作偶像崇拜。三姑是教师，所以对下一代的教育十分重视，在教育哥哥的同时，职业的使命感使她也考虑一定要把我也培养成材。她甚至比我的父母更了解我的情况，我高中的家长会几乎都是她去给我开的。我若出了什么问题，像是考试没考好，必定把我叫到身边教育一番，第一年高考完，我要复读，她怕我第二年再出问题，多次叮嘱考虑清楚作决定，尽管今天证明当初我做的决定没错，但三姑对我的关心、关爱让我感动。第二年，填报志愿，我是一定要报清华，她还是让我再三考虑，最好还是报个有把握的学校。

大学以前，我经历了几位老师的培养。但影响我最深的属王国建老师，我当时上高二，很巧的一次机会，在书店碰见了，后来每次寒暑假，平时的晚上，还有周末假期就跟他学画，王老师会鼓励人，鼓励我们要有高的目标志向，也是在他的影响下，我今天才能考上清华美院。家人对我的期望并不高，他们大概认为我能考上好点的大学也就满足了，在王老师影响下，我决心要考上中央美院。今天歪打正着而考上了清华美院。至今，王老师对我学习绘画的影响犹在，他教我们不同于别的老师，教你如何应对考试，他训练我们的方式是如何加强我们能力的提高，尽管这可能对考试没有太大的直接的作用，但对于我，学习油画，这些能力一直影响至今，尤其王老师讲画面整体的重要，到现在我画画不画太多细节，也要保持画面的整体，这是从油画学习中得到的很重要的原则。

大一经过了基础部的阶段，大二正式进入油画专业学习，清华美院不像中央美院那样是一个体系，甚至是一种风格，他们的老师大多都有传承关系，属一个体系，而我们学校由于建系晚，学校请来的老师都各有各的风格，而我们的课程又是每个老师轮流给上的，大多数同学不能适应这样的方式，而对于我（我的观点）是每个老师都有每个老师的优点，都有我们可以汲取的养分，这也使我受益匪浅。

考入北京服装学院

陈肖孟 CHEN XIAO MENG

北服是许多人梦寐以求的大学,服装设计也是最好的专业,如今我就在这个学校读书并学习服装设计,其实我对服装设计并不感兴趣,也许会有人说我不知足,但是人的一生就是一个不断攀登,不断完成自己理想的过程,不能只满足于眼前。我很想去美院学习绘画专业,只怪自己当时立场不坚定,修改志愿,结果清华录取结果公布后,我比当年清华造型专业录取分数线高几十分,虽然有憾,也只能怪自己立场不坚定吧。现在我的作品也可以印刷成册,给更多的美术考生学习,很开心,谈点自己的考学经历,供大家参考。

每当回忆往事,最让我感动的日子总是那段一心一意为了一个目标努力奋斗的日子,哪怕是为了一个卑微的目标而奋斗也是值得骄傲的,因为无数卑微的目标积累起来可能就是一个伟大的成功,每当实现自己的目标都会觉得过去的辛苦很值得。初学画画的人总问我考上好学校的窍门,希望得到法宝走捷径,我们不排除运气的因素,幸运不会降临在每个人身上,但脚踏实地地做好每一件事,机会自然会献给那些有准备的人。

不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海,首先要打好基础,不论学什么都要有扎实的基本功,只有熟练了,才能灵活运用,在绘画中熟能生巧也是同样的道理,不能只看到别人成功时的喜悦,更应看到他们背后付出的艰辛。

找一个好画室、好的老师很重要,郑州大一画室艺术氛围很浓,画室里要有很多的范画,画室的风气好,画室的学生整体水平高,当然那种进步也就是潜移默化的。老师要求我们每一幅画都要认真对待,从素描静物到水粉静物,从人物素描到油画头像,都要从基础练习,不断深入,每一次都要修改到满意为止;其次要注意应试,临近考试,老师就会给我们作指导,针对性地准备,看我们的水平适合哪种学校再报考哪所学校。

艺术家都是爱生活的,他们会发现生活中的美,一把破椅子,一堆废铁,一个乞丐……在他们的眼里都会变成好的绘画素材,他们用绘画方式表达自己的情感、思想和对社会的感受。王老师就是一个爱艺术爱生活的人,每当看到有好的模特和静物时,就会忍不住和我们一起去画,他经常给我们介绍“大师”,学习他们的作品,谈自己的绘画心得,讲一些电影、音乐,特别是他喜欢去古玩城“淘宝”,买来好多明清时期的家具和古朴的瓶瓶罐罐,他常用来做静物道具,让我们的绘画兴趣和绘画欲望迅速燃烧,他经常要求我们画画时多用眼睛观察,多去感受对象。我们也应该要有艺术家们的热忱,走在路上会观察行人的动作,根据他的特点猜想他的职业,看到一个人的动态不错,也可以在大脑中勾勒他的线条,只是画自己想画的,这种影响是无形的,时间久了,对人物的把握和感受就会提高,我比较喜欢画速写,尤其是拿些彩色的卡纸和油画棒,静静地坐在麦当劳或是别的公共场合随意画画,不需要别人的点评和固定的模特,不用想着高考,只是画自己感兴趣的作品。

痛并快乐着的美术之路

这一路回想起来,忽然觉得一切是那么偶然又都是必然,无论在哪一个岔路口,我的选择都将决定我的人生道路,若没有学画,现在我也许是另一种生活,是画画改变了我的现在,改变了我的人生。

从小我喜欢画画,得到爸妈的支持,在少年宫学习过,从中得到了无限的乐趣,进入了高中才正式学画,对画画有了进一步了解,自己那些微不足道的绘画功底远远不够,更重要的是画画不只是好玩,要面临考大学,考美术学院。开始,自己的绘画水平并不高,看到许多同学能熟练地掌握打形,自己只能一遍一遍地修改,站在基础好的同学后面,挺伤心的,曾偷偷哭过,每当请老师给我看画时,总想希望多夸夸我有进步,给自己一点信心。读高中时和姥姥住在一起,基础不好,姥姥每天都会当我的速写模特,还常常主动摆动作,令我很感动,我更加努力学习,经常笑着对人说可以给我姥姥出本速写写真集了。

很偶然的机会,我认识了一位朋友,是她让我明白了热情与热爱,执著和奋斗,开始对自己的未来有了目标,在画室,我被那里的绘画气氛感染了,任何一个学生都会得到王老师的肯定和鼓励,在王老师的引导下,我有了更高的目标,每一张作业王老师都要我们不断深入,当时并不理解这么做有什么作用,随着画画的积累,认识也在提高,明白这个深入过程是不能少的,是为了让基础更牢固,虽然很辛苦,但是很有成就感。

我喜欢画画,想成为一名油画家,希望自己的作品被更多人知道,虽然现在选择了服装设计,也许有一天我还会继续学习画画,也许会学其他感兴趣的东西,总之,我喜欢做自己喜欢做的事。刚读高中时,因为不够自信,希望有大学读就满足了,对那些名牌大学也只是奢望,后来随着自己水平的提高和王老师的鼓励,优秀大学,每个人都有机会去读,应该去搏一搏,不论结果怎样,只要是尽力就足矣。因此我为了进入好的大学,我也复读,但我一点也不后悔,一生中能有几次这样转变命运的机会呢!

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索——这是我的学习心得。

学画画是一个磨练人意志的过程。失败只有一种,那就是半途而废。我每天坚持画速写,记得考前有一个时期,我和同学经常晚自习后结伴到火车站画速写,那里的人动态各种各样,生动自然,特能调动自己的激情,可以更好地学习速写。刚开始有很多人围观,有点紧张画不出来,但投入进去久了就顾不得那么多了,也就习惯了。

画画需要“眼高手低”,只有看的多,能看出好与坏,眼光才会提高,才会有一个努力的方向,朝着更高的层次努力。

放松心态也是画画所需要的一种良好状态,在放松的情况下才能更好地表达自己对静物或模特的感受,画出的东西才会生动。

越是临近高考就应该越要有信心,调整好心态,不要太过于紧张,尤其是画画,要在一种放松的状态下才能把水平发挥出来,考前每天还要照常练习,对于复读生,压力显得更大,其实大可不必,考场经验已经有了,把它当成平常画画,相信自己是最强的,“天道酬勤”是我的信仰,我想对所有的考生来说都很重要:坚持到底,决不放弃!

作画步骤

1. 单色起稿。画之前先观察对象，然后再根据纸张的大小开始构图，这一步力求造型基本准确，物体之间要有疏密、穿插关系。
2. 大体铺色。在形体的基础上铺出物体的基本色,用色要大块、整体,色彩不要过早地丰富,能大致归纳出整个静物的基本色相就可以了。
3. 进一步塑造、深入,注意塑造的时候不要跑形,反复检查,进行深入比较与推敲,色彩纯度要饱和,主体物要重点塑造,同时要注意空间、虚实处理。
4. 完成统一,加强形体的塑造,质感的体现,保持画面的整体色调。

VCD示范作品

大一畫室
0371-6912810
13903845264

作者：陈肖孟

大一班
0271-1112610
1390384521

作者 陈肖孟

陈肖孟

作者：石二零

2002
Mr. W

作者：石二军

作者：石二卫

作者：石二琴

作者：石二

2018.08.14

作者：石二琴

作者：石二葛