

名师教学个案丛书

乔谦——怎样考上清华大学美术学院

靳林——怎样考上广州美术学院

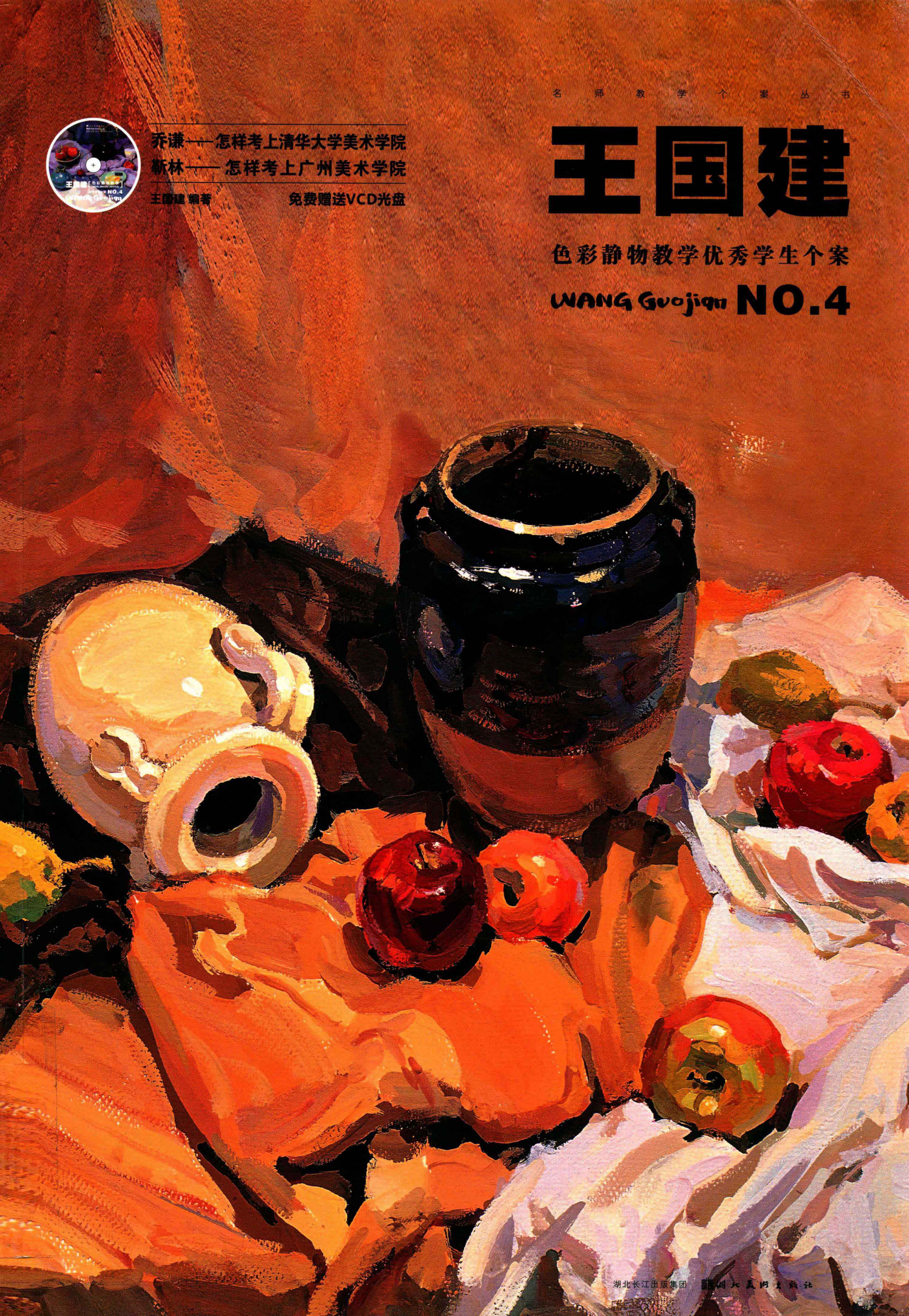
王国建 编著

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.4

王國國

THE KING OF THE KING
A NOVEL BY WANG GUO GUO

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.4/ 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 978-7-5394-2320-3
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106889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的能力。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。

乔谦 QIAO QIAN

考入清华大学美术学院

以趣为师以画为乐

爱因斯坦说过：“兴趣是最好的老师。”

我想指引我来到清华大学美术学院的“启蒙老师”是“兴趣”。我从小就喜欢画画，小学的时候就参加过美术班。那时候上课风雨无阻，从来不用父母强迫。画画的时候我很专注，坐在那里一动不动，静静地享受着画画的过程，没有浮躁与厌烦的情绪，老师常夸我说：“乔谦能坐得住。”我爱画画，听着铅笔在纸上唰唰作响我整个人都会兴奋起来；画得认真起来就连喝水都不记得。正是因为这股执著劲儿，在我学艺的道路上从没想过放弃，坐在那儿一门心思就是想把画画好。

确立目标未雨绸缪

我的目标是立志考上清华大学美术学院。因为有了明确的目标，所以我很清楚高中三年应该怎么度过。与其他同学相比，我没有在新环境中的迷茫，少了属于高中生的轻狂。我生活得有方向；我踏实地学习，不浪费时间；我积极地学艺，不虚度年华。颓废的时候，“清华”敲打我；偷懒的时候，“清华”鞭策我；贪玩的时候，“清华”约束我；迷糊的时候，“清华”点醒我……三年来，心中不知默念了多少遍“清华咒”！三年来，我少言多实干，在美术班的环境里其实是很容易放松自己的，可是因为我心底有梦想，所以从来不敢放松对自己的要求！三年来，为着那个不远的将来我卯足了劲，我时刻保持着清醒的头脑，一点点的成长、拼搏。

坚持信念努力学习

学美术的我们往往被冠上“学习不好、自由散漫”的形容词。不可否认在“学艺大军”中一直存在着一些不同于文化课生的浮躁情绪。但是我们决不能因此自怨自艾，自暴自弃！我们走的路绝不比文化课生轻松！我们并不是另类，我们是一群有活力，有思想，有性格的人。踏实的态度、努力的势头在学习的过程中是非常重要的。“一分耕耘一分收获”父亲常常教育我“付出才有回报”“付出不一定有回报，不付出就一定没有回报。”想考名校，努力就不能停止。面对严峻的升学形势，努力才是硬道理！尤其是画画，没有付诸于纸上的实践是不可能进步的。画画的过程就是积累的过程，只有积累到足够的量才能有质的飞跃。所以画画一定要能沉下心，专心地画，努力地学。

严谨勤奋自省自律

画画和学习一样需要严谨认真，画每一张画都应全神贯注，一边画一边思考，每一个步骤都要用心经营，避免在反复训练中重复自己，每一张画都要寻求突破，高标准严要求，这样才能不断提高自己的作画水平；其次，自省是不可忽视的环节。常常反思自己在画中的成败得失，及时总结经验教训是很高效的学习方法。我那时侯就有一个总结小本，把一些新学到的经验及时记录下来，在以前的习作中反思，得出一些观点、技巧和实践方法，然后在当前的画面上应用，从而发现新问题，再向前辈和老师学习。这样就建立起一个良性循环的学习模式，画画因此不再是枯燥乏味的训练，而是一种积极的、互动的、快乐的学习体验；再次，面对美术生文化课基础普遍较薄弱、课程安排相对松散的情况，美术生们更应该严格自律。高中的三年很短暂，如果再人云亦云、浑浑噩噩地过日子，那么想上好学校就是白日做梦。

美术之路

我从小喜欢画画，中招我参加了美术省统考，素描94，色彩92，成绩出乎意料的好！中招成

绩490分，我报了郑铁一中，当时的想法是：能上重点班，就放弃美术，学文化；没上重点班，就转投美术班，立志考清华！上重点班的分数不够，于是我选择了美术班。在美术班里我的文化课一直是前两名，我按着我的目标在努力着。我开始接受正规的美术训练，对专业课的认识发生了天翻地覆的改变！我的画画方法和画画认识都要重新培养和建立，我不断地向老师和同学学习，不断进步。高二时我在外面加报了画室，学校还在画圆雕时，我已经在画室偷偷接触头像。我心里憋着一口气！上清华的信念也越来越坚定！

高二下学期，我开始每天晚上去大一画室。我每天在学校下了晚自习在路上买个烧饼就往画室冲了。那时心劲儿很足，想变强的欲望很强烈！记得小时候我看《灌篮高手》，记得安西教练对流川枫说的一句话：“要想去美国，就先成为日本第一的高中生！”我那时就是想当班里的第一：文化第一，美术也第一！不然怎么能考上清华呢！我总提醒自己：机会是给有准备的人的！所以我不能懈怠！要做更多的准备！要付出更多的努力！记得刚开始找画室。看到大一画室硕果累累的宣传页，心中充满了向往，梦想着有天也能像学长和学姐那样考名校，上光荣榜。一进大一画室，我就被震撼了。墙壁上的一幅幅大画让我看花了眼；柜子上一件件稀奇古怪且描绘起来颇有难度的静物让我惊叹；还有那一群专注于绘画的同学让我感受到一种紧迫气氛……这一系列不同于以往探访的任何画室的感受让我对未来充满了希望，因为我相信在这里一定能迅速地健康成长。大一画室的分阶段式教学对我帮助很大。在固定的一段时间内集中解决一些问题是很有成效的，一步步跟着王老师学习，我进步很快。记得最初王老师的指点每次都是那么可怜的几个字，我一开始还挺不适应的，不过后来渐渐明白老师说的都是重点，要慢慢揣摩、细细体会。记得每次王老师摆静物都很认真地挑了又挑，摆出来就让人有画的欲望。记得王老师改画改得高兴的时候也会开开玩笑，放放音乐。回忆里画室的生活是丰富多彩且小有情调的。想到大一，除了王老师的谆谆教诲，还有那些用功的同学们。画室的气氛很好，强手很多，画画的时候有一种紧迫感。大家既是对手又是朋友，在学画的过程中相互学习，相互勉励，共同进步。这种气氛是种强大的力量，督促着我们上进。

最怀念的是高二升高三的暑假，暑假很多同学选择去北京学习，我却留在大一画室，在这里我认识了清华的学长和学姐，他们对我影响很大！我当时就是想：绝对不能输给那些去北京的同学！当然，懈怠的时候也很多，可是每次只要一想到别人都在努力就特别有动力！我凭什么不能更努力呢？我的目标可是清华啊！怎么可以颓废！那时画室人多，我常常是站着画的，一站就是一整天。晚上11点多到家再吃晚饭，吃完还要再学一会文化课才睡。我当时觉得自己的身体就像一堆烂泥，每天都是摔在床上的！那时瘦了很多，不过很值得。画得好了王老师会留下来出在画室的书里，挺开心的，是种鼓励！那是多少同窗一起吃苦的幸福吧！记得我们一群女生经常在街边抱着烧饼啃，挺壮观的！当时真是玩命画啊！那个假期收获了太多，在我升学之路上有着举足轻重的作用！纵观我高中三年的学画经历，那个假期是一个让我飞跃的时期，是大一画室成就了我的梦想。假期中刘昶，石二军，陈肖孟，宋晨，李若昕，朱萌等“画室牛人”们纷纷回来给我们作范画，使我大开眼界。通过一个多月的强化训练，在王老师和学长学姐们的细心教导下，我成长了起来，迈上了一个新台阶。一直很感谢王老师提供了一个平台，让我有机会和前辈们交流，使我提升了美术修养，增长了见识，提高了水平。这是大一画室得天独厚的优势，我抓住了成长的黄金时段，造就了我今日的成功。

在大一画室虽然只待了短短的一年，可是却有很深的情感，这里有太多的动人故事，伴着成长的伤痛和奋斗的辛酸，收获着成功的喜悦和珍贵的良师益友！忘不了不辞辛苦的王老师改画时的激情；忘不了毛老师操着湖南口音的谆谆教诲；忘不了画室里年代久远的静物；忘不了画室天台上的点点滴滴；忘不了那一帮可爱的同学……感谢大一！

考场的一搏

时间转眼到了考试阶段。我自始至终没有忘记我的理想，当时也考了一些学校，如：传媒，普通美院等。但这都是作为退路有个垫底学校罢了。3月7日和同学排队去报考央美，因为不想跟我同学一个考场（我可不想在考场上踩自己人或是被自己人踩！）我决定报建筑。3月10日，5点多就起床结果7点多到的，很早，校园里没什么人，我一个人坐在央美的操场上看着天，吹着冷风，想着家人老师同学的支持，感慨万千。我总说央美就像一张彩票，因为考前一直在准备清华的考试内容，央美的立体构成准备得较少。但心情很放松！发挥得挺好！画的风景画是凭着去颐和园的那点记忆，那是雪景，题目是《春景》，我就自己编了些颜色，素描画的是以前去山里写生的房子，题目是《阳光照亮的房子》，也算切题！立体构成我想了很久，最后已经没时间拿铅笔上明暗了，于是我狂野地用一支黑马克结束了战斗！反正黑白表现，无所谓了。考完央美的同学几乎都回家了，我就更像个孤儿了！最后的战役！3月15日，报名截止的那天下午，我去清华报了名，心情激动！3月16日紧张得没心画画，到书店狂翻图集！3月17日一点多钟才睡，早上5点钟又醒，很紧张，紧张得没睡好，出门前我跟家里打电话，泪是哗哗的！不过没让爸妈听出来。我随身带了很多小东西，都是同学祝福我的，我说我带着很多力量的化身在身上！就不怕了！第一科是我最有把握的色彩，就是因为生怕自己画不好所以压力很大，所以没发挥好。素描和速写发挥倒可以，我适应考场的气氛了。好在模特（大学学生）很敬业！很感谢那个学长。呵呵！18号！早上还是起得很早，我买了下午3点的火车票，准备上午考完设计就直接奔火车站了，学校已经开始文化补习了，我的时间很赶，不想错过一节课，那时已经归心似箭了。考完了，好开心，我拎着画箱和行李道别了那些好友，回家……

晚上十点多到家了，好开心。我终于不用当孤儿喽！第2天我就去学校上课了，很有动力，为了清华，拼命学文化！没几天就是学校第二次模拟考试，我心情放松，反正知识都忘得差不多了，4个月没正经学习了，考了450多，出乎我的意料！之后是等专业成绩！我的好消息一个接一个，报考了11个学校过我9个，名次都还挺好！4月18日我收到了清华的专业合格证！最后通过我的努力以文化总分508分的成绩被清华大学录取。

人生格言

“放弃什么也不可以放弃梦想！失去什么也不可以失去快乐！”

“决不能轻易放弃一张画。”

作者：乔谦

考美术时候的心态调节

心态一：厌画情绪高。考前枯燥单调的练习，厌画情绪在所难免，所以一定要积极应对。调节的方式有多种：

1. 实在不想画那就翻翻画册，和大师们对话，书店的资料很多，不想动手的时候就停下来，开动脑筋思考、总结，得出一些有利于进步的理论。这样在理论先行的前提下，投入到新一轮的训练中，不失为一种一举两得的方式，既在精神上得到了放松，又为接下来的训练打好基础。
2. 复习文化课，是种高效率的方式。专业课和文化课交替进行，节约了时间，也获得了知识。不过这种方式容易让人身心疲惫，建议采取整理文化课程的复习资料、记忆单词、复习提问等较为轻松的方式。
3. 睡觉，听音乐，玩游戏，做任何你感兴趣，能让你恢复活力的活动，但时间不宜超过一天。毕竟考前时间紧迫，忙里偷闲无可厚非，不过也要有一定自制力，及时收心。

心态二：郁闷的“高原期”。所谓“高原期”，是前辈们传下来的词汇，意指画画集训过程中出现的停滞不前甚至倒退的时间段。具体应对有：

1. 进入“高原期”，会比较烦躁，这时候自我的心理调节是比较必要的，要沉下心，继续坚持画下去。如果为此一蹶不振把手上的功夫荒废掉是不明智的。
2. 除了要坚持画下去还要积极思考，“乌云过后有晴空”不要气馁。
3. 与同学互相学习、互相勉励，共同进步。患难与共的岁月总是让我感动，没有那些一起奋斗的战友，我是不能达成目标的。

心态三：考前“盲目期”。考前面对铺天盖地的招生简章和画室广告，太多次的不知所措。考前的迷茫是在所难免的，在这方面感谢父亲帮我合理定位，所以我并不迷茫。父亲的“定位”理论很简单，就是根据我的自身情况选择要报考的学校，综合分析我的专业课和文化课水平，进行理智的定位。这个方法印证了具体问题具体分析的正确性，而且行之有效。

复习文化课时候的心态调节

心态一：焦躁。

三月至四月进入等专业课成绩的阶段，每天都焦虑不安。这是一个几家欢喜几家愁的阶段，一封封专业合格证，一次次引起班上的骚动……羡慕的眼神，犹豫的眼神；狂喜的欢呼，郁闷的叹息……各种元素交织在一起，营造着焦躁的氛围。在这样的环境里保持一颗宠辱不惊的平常心几乎是不可能的。可是却不能忽视保持理性的重要性。剩下的两个月时间，拼的不仅是体力，更重要的是时间和精力。谁能提高单位时间的效率谁就占优势。在大家都浮躁的时候，若还能保持冷静的头脑利用好时间就能在复习中占得先机。

心态二：迷茫。

几个月荒废的文化课，太多的东西要恶补，难免使我们手忙脚乱、不堪重负。面对堆积如山的复习资料和漫天纷飞的习题试卷，真是叫苦不迭。我的建议是：

1. 每科掌握一本复习资料，不要多，要精。毕竟精力有限所以就更不能浪费。沿着一本资料的主线复习，不会遗漏知识结构或重复工作。
2. 以回归书本为主。数学的经典例题，历史的小知识点，语文的生词和注释等全都要认真地“温书”进行巩固强化。
3. 自己整理笔记。如果把复习资料视为共性的笔记，那么自己整理的手记则是针对你自己量身打造的。只有自己最清楚自己什么地方还没掌握好，有一个笔记本就能把自己的问题明确，而不仅仅是跟随老师进行“流水账”式的复习。
4. 不要放过一个小细节，尽可能多抓分。考前复习的目的就是分数，所以能抓的一定不能错过。及时做好每次的试卷分析，发现自己没有掌握好的知识，明确丢分的原因，然后有针对性地进行复习。
5. 针对自己的薄弱科目重点复习。像我当时是数学和英语比较薄弱，就写了复习计划强制自己每天多花一到两小时在这两科上。事实证明“功夫不负有心人。”应该是最有效的方法。

心态三：压抑。

高三的黑色时期充满了压抑的空气。我就常常听音乐缓解心情。困的时候就听劲爆的歌曲振奋精神，做数学的时候就听轻音乐……不过我背书的时候从不听音乐，专心地背书，不能有任何干扰。此外还有一个效果明显的发泄方式就是吃东西，最后两个月就是狂吃，一天大大小小要吃五六顿。面对繁重的课业，也只能在吃东西的过程中获得片刻释放，美餐过后，调试心情，重新开始复习。

靳林 JIN LIN

考入广州美术学院

我正式开始学画是在初中。在这之前绘画对于我而言只是单纯的爱好，那时我很喜欢用画笔描绘身边发生的事，到了初中，由于繁忙的学业，画画的时间只有在周末或者寒暑假。而我学画的过程，打破了“规矩”，我喜欢熠熠夺目的颜色讨厌乏味的黑白灰，所以在没有任何素描的基础上我就开始了色彩的学习。在地方级办的美术班里，老师可能觉得我们都是一群不懂事的孩子，没有教给我们太多理论知识。那时候，我所有的经验都是跟身边的同学学习和自己不断琢磨得来的。后来有一天，我们美术班来了一位中央工艺的老师，她看了我的画以后跟我说了一句话：“你的色彩现在已经85分，而你的素描才走了两步。”当时我一瞬间被惊醒，第二天就从头学习素描。这种不成规矩的学习给我以后的绘画道路也带来很大影响。

现在想想我也觉得不可思议，偶然的的机会考入了广州美术学院附中，进入附中后，当时还天真地以为自己已经有了那种所谓的基本功，这么走下去一定没有问题。附一刚开始，我就发现自己有很多地方不如别人，别的同学能够把画面组织得很完整很讲究，而我却是一团糟。于是我对画面就产生了一种非常傻的观念，以为只要把线条排列得好看点就行了。后来证实我是错误的。在每天的不断练习中，终于有所领悟。但是还没等我喜悦的余温过去，竟然让我面对的是从来没有尝试过的人像写生！看着周围的同学轻松地画着，我却不敢下手了。记得我第一张头像起完形时，有个同学说我把模特的脸都画成饼了，我当时觉得很丢人想找个洞钻进去，下定决心一定要把头像画好，经过不断地向老师请教和自己的观察学习，终于在最后布展中看到了自己的大大进步。我感到自己还有很长的路要走，还要面对很多未知的困难。我感觉到负担很重，幸亏当时安排了石膏课，看着那些石膏像，我又找到了兴奋点。但由于我的画法和观察方式上都存在着误区，我又陷入了苦恼之中。也就是在那段最烦乱的日子里，我的画开始发生转变。以前觉得老师很残酷，不过现在我真的很感谢他。也就是在我自认为色彩已经画得很有自信的时候，一位老师的出现改变了我对色彩的认识甚至改变我对人生的看法。从那时起，我比以前更热衷于色彩。听了他的指点，看了他给我改画后，我的内心深处所产生的震撼真是太大了。简单的几笔就把空间关系，冷暖关系拉开了。我开始意识到我的画缺少一些很有感受的，很直接的，也就是画面语言上的东西。从此以后，我明白了自己应该往什么方向走。在最后的色彩评比中，我得了很高的分。这是我最开心的一次，也让我相信努力和成绩是相辅相成的。为了使我的画更进一步，在暑假期间，爸妈陪我去找美术班学习，去过很多画室看过，但是都不尽人意，最后来到“大一画室”，进到画室的一瞬间，我就被画室墙上的画给吸引了，那些画一点都不比美院学生的差，那一刻我就决定在这里学习了。王国建老师严谨的教学，认真的态度使我受益良多。在“大一”画室里，充满着浓浓的画画气氛，让你身不由己地投入到画画当中。王老师为了使同学们学得更多，买了很多静物在画室，大到老式的穿衣镜小到一颗纽扣，这里的静物多得可以和我们附中的储藏室相比。更难能可贵的是，在这里有很多优秀的作品作为参考，还有很多已经考上大学的同学回来进行交流，我从他们那里学到很多考试的经验。经过一个假期的学习和王国建老师的细心教导，我的素描和色彩进步很大。回到附中同学们看到我的画都很惊讶，在“大一画室”中，我学到了不只是作画的技巧，而且学会了如何去经营画面和一些为人处世的道理，这些道理将会伴随我一生。

在我学画的过程中，会比其他同学有优势的是我们附中会在每年开学前到各地写生，画不同地域的风土人情，感受少数民族的生活方式，了解他们的文化背景。这是在培养我文化艺术修养中必不可少的一课。“艺术源于生活，而生活离不开艺术”，就是因为这样的原因吧，所以很多艺术家才会到各地采风进行创作。

附一的暑假，我带着期盼的心情经过一天的颠簸终于来到传说中的黄姚古镇，记得到那里已经很晚了，很想看一下它的美貌，但是天黑得什么都看不见。第二天，看见笼罩在阳光下的充满着古老气息的古镇，我和室友在惊叹中跳下床，飞速地洗漱完冲向那一排排神秘的

房子。老师带我们这次下乡主要是训练我们的构图能力和画面表达能力。因为是第一次到这么远的地方写生，所以看见什么好看的景致都想把它画下来。后来一段时间里，每天都在画简单的房屋，老师让我们把这几天的成果摆出来，等同学们把所有的画摊开才发现，自己的画有很多不足的地方，不够深入，没有精彩的细节。在以后的描绘中，我减少了“量”而加强了“质”。原来一天可以画7张，到最后一天一张，不过每张都可以拿得出手。寻找画点是一件很有意思的事，眼睛就像一个照相机，手就是处理器。用手把眼睛看到的，再经过艺术感观的处理画出来。在画画之余，每天的生活也充满着童趣。我和朋友会在傍晚时分到磨坊旁把裤腿卷起来跳进小河里嬉戏，看着萤火虫不断地从草丛中飞出来，一切烦恼都会灰飞烟灭。画画是学习，生活也是学习。

随着绘画水平的不断提高，时间的齿轮也在飞速地转着。很快，二年级就结束了，而我要面临的压力就更大了。暑假时，又到大一画室王老师那里恶补了一个假期，坚持了两个月与烈日战斗，每次回到家累得都不想说话。就这样重复着枯燥的生活。但我的画面已经发生了质的变化，素描造型能力加强了很多，色彩画得不仅漂亮还学会了处理画面。终于让我盼来了每年一次的下乡写生，这次我们去了美丽的湘西凤凰。在这里我又重新找到画画的热情。每天清晨，我在商贩的叫卖声中起床，听着街上行人的脚步声，感觉自己是属于这里的。拿着画夹，戴上荷叶帽，脚踏在石板街上，心中充满画意。看着街道旁穿着色彩艳丽服装的苗族老太太在打盹儿，手中的纸和笔就开始不听我的使唤了，一张，两张……刚开始，对人物的描绘不太熟练，有点操之过急。当我带来的速写纸迅速减少时，再和最初的一比较发现自己进步不少。我当初问过老师：“怎么样才能画出好的速写？”老师说了一句话，“画三千张吧。”我那一刻脑子是空白的，不知道三千张是什么概念。但是我坚持每天都画10张速写，以后每一天就会有一点进步，当小小的进步不断地累积就会有大大的不同。速写最基本的能力就是能够迅速地捕捉到对象的特征和所处动态。我对对象的要求也很高，只要是我发现他的动态很吸引我，神情很特别，那就会成为我的画中物。对于长久地在画室训练，我更注重在生活中发现乐趣，所以菜市场，街巷里都是不错的地方。

附中三年级，也是我迅速成长的一年，在这一年中我几乎成为另外一个人，由笨拙走向成熟。完成了这一阶段的素描课程后，我对形体有了更深的认识。对整体的认识，我觉得一幅优秀的素描，它的造型一定是很整体的。但这种整体不是空而无物的大框架，而是需要细节将这个大框架完善。这就出现了细节与整体的矛盾。解决这个矛盾，我花了很长的时间，也投入了很多精力。首先，我觉得要在我们头脑中清楚对象大的形体关系，不能照搬对象。在深入细节时，要分析每个形体之间的联系，弄清它的来龙去脉，这样就把对形体的认识上升到了理性的层次。在画的时候，形就能连贯起来，而不是一个个孤立的部分。这是避免把形画碎的根本解决办法。我在深入细节时，采取了埋头苦干的方式，各个击破，一个细节一个细节地完成。但在把细节完成后，应再回到整体，调整它们之间的关系。最后，把画放在远处，映入眼帘的应该是大的形体转折，而不是细节。这是我检验形体是否塑造得整体的一条原则。回头看看自己的收获，自己似乎真的明白了一些东西，首先是观察方法的改变，其次是对综合艺术修养的一种提升，这些归到根本其实是一种对作品、对艺术、对生活 and 生命的一种负责的态度。

翻开厚厚的速写本，看着一张张生动的速写，记忆仿佛又牵回到了很久以前的日子，每张速写都像一张张老照片，虽没有什么历史的沧桑感，但却充满了享受绘画的喜悦。速写上生动的场景和丰富的人物，表达了我对生活的热爱。其实每张画都是一个故事，都是身边生活的一个缩影；每张画都在诉说着一个老百姓自己的故事，而每个故事的作者就是你自己。

对于美好的事情人们总是经常提起，而那些痛苦的回忆会被封印在过去。我也一样，不愿意提起那段“黑色”的日子。而就是这些痛苦的经历才铸就我今天的成绩。

高考这一年，我几乎整天在忙碌。如果说这一年充满压力，那么补习则更令人窒息，不过我还是挺过来了。首先，要面临的是联考，它就像一道门槛如果没有迈过去，以后任何机会就没有了。在准备联考的那段时间，每天练的都是些应试的东西，无趣，乏味，但是还是要坚持下去。有一段时间我的脾气很暴躁，每当这个时候，我就会对自己说：“坚持，再坚持一下下。”在我最难熬的阶段，是老爸老妈的支持我才能够坚持走下去，老爸常说：“吃得苦中苦，方为人上人。”老师也经常说：“都学了那么多年了，还怕小小的考验吗？”在爸妈和老师的期待中，我顺利地通过了联考。联考可以说有大部分运气在内，但是考美院就是靠真正的实力了。经过了联考的磨练，我觉得自己成熟了些，在对美院的备考中更加有信心。在美院的考试中，我的头脑一直很清醒，明白自己在画什么，应该怎样画，甚至最后能画成什么效果来，所以在画画上没有什么失败。经过天津美术学院，中国美术学院的考试后，对考场的气氛也适应了。到了广美，更是胸有成竹。依我的经验，在考试中千万不要急于求成，首先要仔细地审好题目，再让自己放轻松，最后再起笔。要做到不慌不乱。在画的过程中，不要闷着头一直画，要站起来把画放到远处分析，找出缺点，立即改正。如果考场允许的话，站起来看看周围的画，要做到“知己知彼”。不管是素描还是色彩，时间是足够的，很多考生画完后就开始不知所措，这是最大的错误。我所说的“完成”是整个画面的统一，很丰富，有紧有松，达到自己的完美。

专业成绩出来后，我开始确定要考的学校，要给自己多条路选择。学校确定以后，一心朝目标努力。我那时对自己说：“努力三个月，幸福一辈子。”我想现在的学生都会对学习感到厌恶，我也不例外，当时我是这么安慰我自己的，“好好学习吧，你这一生说不定只剩下这几个月认真学习了，所以一定要把它拿下。”这个方法真的很有效，每当我我不想学的时候，一想到这个，就又重新拿起课本。那段时间可以用地狱来形容，但是再怎么累，我也要保证充分的睡眠。我不会因为一次高考来影响我的身体健康，毕竟高考是短暂的，而身体要陪伴我一辈子。高考结束后，我脑子是空白的，好像里面的内容全部写在卷子上去了，现在只是空壳一个。等待的日子是最痛苦的，虽然知道自己能够上广美了，但是还是很担心会不会考上自己满意的系，每天都在等待通知书的日子里挣扎着。终于有一天，老爸神秘地告诉我，我考上广美了，而且上了建环系，我那一刻真的特别高兴，我终于圆了我的美院梦，终于如愿以偿了。但是上了大学之后，发现自己的渺小和无知，要学的东西还真的不少，作业量让我几乎每天都熬夜。虽然这样，但我乐在其中。如果说高考让人应接不暇，那么大学才是真正的开始。

我知道自己已经是位大学生，而且永远将是学生，现在的一切都是为我以后的人生做铺垫，路还很长。我不知道自己将来是位建筑设计师，还是个服装设计师，一切都还早。我只想在大学4年中，好好地享受学习的快乐，在大学毕业那一天我可以笑着说：“这4年，我很充实也很快乐！”

靳林

作画步骤

1. 构图。画面物体较多，定稿时一般对物体的形体结构画得要较仔细，注意画面的疏密和节奏关系，一般先用铅笔打稿再单色（普蓝或熟褐）修正物体的素描关系。

2. 铺基本色。全面铺开，画出大体色相，不做大的调色，把握好画面的整体色调，同时注意控制好物体的基本形。表现方法一般从深色入手，然后依次展开，用色先大块再小笔触表现，观察方法从整体(大关系)到局部。

3. 深入塑造。从色彩知识的角度分析、理解出发，丰富画面的色彩关系。把握好暗部与受光部的冷暖关系，通过色彩的细微变化塑造形体，保持画面的统一。

4. 在整体统一的基础上深入并调整画面的主次、空间等，加强形体的塑造和质感的表现。

VCD示范作品

完成图 作者：乔谦

作者：乔谦

作者：乔谦

作者：乔谦

乔谦于大一画室
08.02.20

作者：乔谦

作者：乔谦

作者：乔谦

作者：乔谦