

美术

高考3小时范画

中国美术学院 供稿
施绍辰 编著

江西美术出版社

3

高等艺术院校

色彩静物

引言

编辑“素描人像”与“色彩静物”这两册辅导教材习作选集,是江西美术出版社的动议。我很钦佩他们对艺术教学的热心和崇尚实际的思路。因为对于许多预备报考美术学院的青年学生来说,这是必须自修学好的关键课题;同时,它涉及美院附中这一类以培养高等美术学院后备生为目标的学校所进行的造型基础教学,就素描与色彩基础教学中表现性“短作业”的认识和训练而言,它的研讨更具有实际意义。这一接近高考要求的专题,不仅对广大自学考生至关重要,对于美院附中高年级的学生,也是应日益加强学习的环节。

出版社在交给我这一选编任务时,希望我能结合平时的教学实际和附中高考生的专业及心理训练作些简要阐述。对这一中肯而又切合实际的要求,我欣然答应,并将我在附中高年级专题授课的部分内容摘录出来,供广大应考的青年画友们参考。同时希望考生结合实际,理清思路,了解考场要求和训练方法,解决实践中的困惑与疑难。

这集“色彩静物”选用了三部分学生的习作:1. 中国美院附中学生的短期静物写生习作;2. 中国美院 1997 年招生考试色彩试卷选;3. 中国美院版画系学生色彩写生习作。

三种学生的作业,组成连贯的视觉印象,它们是不同的学习阶段和情境下产生的写生作业,体现了共同的基本要求和不同阶段的具体要求,所以有一定的差异。与以往的教材比较,它的特点集中在时间短,属于表现性作业。关于“长作业”与“短作业”的阐述,写在素描教材中,不在此赘叙。本集主题研讨:色彩基础训练的要求,表现性作业分析的特点和训练方法,包括色彩考试的。要认真地研究这些画面,仔细地比较,好作品是不开口的形象“教师”,对于创造完美的视觉艺术尤为重要。

写生色彩基础训练的目标和要求

写生色彩之所以被列为造型基础教学的重要课程,是因为自然万物的视觉存在基于“形”和“色”两大因素。我们通过素描了解“形”,通过色彩研究“色”,它们分别有着自己的语言特点和表达使命。如果说素描确立了物象存在的形态构架与形体本质,那么色彩则能为其注入血肉与情感生命。这使色彩的基础教学有了明显的感情成份与个性特征,所以色彩教学容量较宽,思维活跃。色彩基础教学建立在面向自然写生色彩的基点上,旨在了解自然色彩现象的科学原理和色彩知识,从中学会正确的色彩观察方法,培养良好的色彩感觉,把握写生的基本技巧。由于色彩的个性特征在色彩写生中也会自然流露出明显的表现倾向与个性差异,正确的引导可以使之富有艺术的表现力和感染力。所以写生色彩形成的基础,可以正确导向色彩构成形式规律的理解和运用,也能引出正确的主观色彩意识,为进一步的专业化学习,打下扎实的基础。

我国现行的基础色彩教学和高考色彩试题,除油画专业之外,大多选用水粉画为基础技法手段。这是由于它薄画近乎水彩,与水彩技法相通;厚画则可体验油画的丰富色泽和塑造力度,有利于多次反复和学习研究。它的灵活性和技法

的综合多样,能较全面地适应未来高等美术学院各个专业发展的需要。

写生色彩基础训练的具体要求,归纳起来,可以通俗地分解为三方面的基本能力,这也是我们美院附中色彩基础教学的具体要求,它和高等美术学院招生色彩考试的基本要求是一致的。

1. 认识颜色之间的相互关系,形成正确的“色彩关系”的观念,从而具有良好的色彩观察能力和色彩感觉能力。简而言之色彩感觉良好。

2. 了解色彩组成的关系,具备对色彩调子的分析能力、识别能力和自己组织画面色调的能力。简而言之色调倾向明确,色彩构成的意识强。

3. 色彩的表现离不开造型基础,良好的色彩感觉、色彩的组织能力与表现技巧,最后必须落实在形体的塑造中,因此,必须具备用色彩表现形体的能力,并形成层次与空间。简而言之能运用色彩塑造形体。

就高考的色彩考试而言,这三种能力应该是基本的要求,高低与优劣之分实质上就是这三种能力强弱的反映。

色彩写生的表现性

刚开始进行基础训练时,我们总是注重基本知识、基本规律和基本能力的要求,争取做到准确“表达”的第一步。有了能力,提高了素养,学生都努力去追求“表现”。和素描教学一样,色彩入门的练习也总是长短作业相兼。不少教师还在起步时就要求学生画出小色彩构图,限定时间,速记色彩感觉,寻出各大色块,明确关系,组成明确的色调倾向。正规的课堂作业是找色彩,塑造形体,不断深入,在反复中把握水粉技巧,锻炼用色彩表现形体的能力,增强思维,练习用眼观察,用手表现,不断提高。学生们在这一基础上逐步表现出深一层次的求索,如对于静物中情境的感情表达、色彩的色调强化、色彩组织的装饰处理等等,并自然加强作业的表现意向和主观意识而走向“表现”;同时,在熟练中加快速度,减少反复,压缩时间,自觉地逐步转向稍短时间的表现性作业。

对一幅有表现意向的作业,我们常常可以审视它四个方面的形式构成关系,寻找它的表现意识是怎样运用形式的表现语言而获得的。这四方面的关系在画面上的处理,可以形成对作品表现质量的评价:

1. 点、线、面的构成关系

在静物中则是大的道具(面),小的实物(点),衬布流动的块与纹(线),它们组成画面的基本构架,即线形的构架、构图等。

2. 黑、白、灰的构成关系

用黑、白的形式语言看画面的组合关系,即素描的关系、黑白灰的构架。

3. 色彩的构成关系

分布与画面的各个色块归纳为冷暖两个系统的组合,形成画面的色彩对比与色调倾向,即色彩的关系、色彩构成。

4. 技法的构成关系

水粉技法的厚与薄,运笔的技巧如大小、拙巧、粗细等,画面总体的松紧、繁简等等技法,形成画面的表现倾向与力度,即表现的技巧处理、技法特色。

这些基本的构成因素,在每幅画中都有自己的表现特色,无法逃避任何一项。唯有高低之分,反映出每一个学生的思维、能力、技巧与修养的差异。表现性作业只有在这四

方面都有所领悟和表现,才能有别于初学时练习性的“表达”走进“表现”。高考评分的老师,评价和比较考生作品的优劣时,很难离开这四个基本的内容。因此,和素描一样,要加强直接表现能力的训练,把积累的经验 and 技巧充满激情地真诚地倾吐出来,靠悟性和技艺表现出能力和素质。

表现性短作业的强化训练

学生在色彩学习的过程中,自然地由“表达”走向“表现”,在时间上并无明确的限定。在作业制作过程中,通常视表现难度、表现技法的取向和选择来决定时间的长短;也可以由作业画幅的大小和画面自然进展的效果等因素来决定时间的长短,并随时有教师的提示。但是考场中的考卷却有四种限制:1. 心里紧张,2. 画幅限定,3. 时间限定,4. 无人提示。另外,现行的色彩考试变化甚多,油画专业要考油画头像,设计专业考试却有其他方式:或提示线形构图,自己组织色彩;或自然堆放实物,自行组织画面;或加试一幅装饰绘画;或在写生考试后再用归纳法限定色块重组画面。诸如此类的各种变化,需要学生有较全面的素质,并且必须进行适应性的训练。在常规的色彩教学要求和学生自己积累经验的基础上,我们还应该加强下列几个方面的自我训练:

1. 重视构图,提高构成意识。

课堂教学往往令学生低估构图对画的重要作用,以及忽视对构图的认识能力和组织能力,这是教学领域的误区。今后的考试将更显构图的重要。其实构图既是起步,又是进行过程中的轨道,也是最后完成效果的关键,它是画面的总体设计。

写生考试要学会认识构图:形的布局是基础,“面”是大道具,稳定的团块;“点”是小实物,要善于分组组成层次;“线”是衬布与布纹组成的形,要善于串联面与点。有了构架基础,认识黑白构成,弄清画面的黑白分布;认识色彩构成,把握画面各块色彩的基调;最后可以设计自己的技法,这样才能对画面最后的效果胸中有数。对于靠学生自己处理形式的考试,这就要求学生要有组织构图的能力,学会由自己来构成形、黑白、色块的总体规划。这种能力是考场独立性的表现,它能增加把握画面的主动性,不再惧怕任何考试方式。

2. 提高对色彩的感受能力和对调子的认识能力。

任何一幅有色彩的作品,第一印象便是色彩、色块与色块组成的色调。在画面中出现的各色块,明度的认识是黑白灰,色彩的认识是寻找冷暖两个系列,前者是画面的响亮程度,后者是画面的色彩浓度和对比强度,画面的大部分总是呈中间状态的。一般情况下,对比度大的色块(包括明度和纯度)总处于表现主体,所以必须理清大色块,才有色彩的感觉,才能形成色调并突出主体。画面大面积的色调会形成基调,大色块浓度高会形成主调。所以静物中衬布的色块是很重要的,大色块定基调,小色点能使整体活跃而产生呼应。在比较中认清各色块的关系,具备组成调子的能力,以决定画面的视觉色彩效果,是色彩考试首位的要求。学生平时的练习常常凭感觉,走着瞧,这种随意性和单凭感觉制造色彩效果的方法,在考场上是危险的碰运气的办法,十分被动。因此,应考要有把握,要懂得运用色彩构成的规律,懂得色彩分析的方法。

3. 加强色彩练习中的造型意识,养成下笔要成形的习惯。

在练习色彩起步的时候,有些学生为了大胆感受色彩、

寻找色彩、研究色彩之间的关系,总是放松对形的要求,把素描暂搁一边,养成了随意摆色彩、找感觉的“潇洒”癖好,在缤纷的色彩挥舞中,恰到好处的色彩常常不到位,等到寻找形体时,只能回过头来修改,这样原来的色彩感觉就消失了。课堂作业的多次反复常在于此,但考场内时间不允许这种反复。因此,具备一定的色彩能力、造型能力,加上用笔到位,对于限时的考场短作业就显得很重要了。在静物中,衬布要注意基本形的到位,浑厚松动,对于实物不可马虎。要意识到,寻找暗部和明部的色彩就是在画形,它对显示空间层次十分重要;用厚厚的色彩表现亮部,也是在画形,实物的表现要精确有效。所以考场中不求铺色的速度快,而需要色彩铺得准,造型到位。另外,还要十分注重色彩考试中的素描要求,在色块色调感觉成功的基础上,色彩造型能力强,能达到更深入的表现,使作品上升一个层次。

在色彩造型中,必须保持实物自身的色彩基调,切忌局部的反差太大而改变基调。

4. 有条不紊地理清自己的作画步骤,严格控制时间。

色彩教学中,由于感觉情绪性的原因,在表现性作业中,一般不宜限时作画,也不会有固定的步骤。然而,严酷的考场现实不得不相对地需要稳定情绪,因此要考虑方法,因为三四小时完成四开纸的作业并不那么容易。在学习寻找色彩的过程中,步骤并不固定,经过训练后是有必要总结的。非特殊技法的作业是有基本步骤的,它强调速度,更需有较科学的方法。一般情况可先做实物暗部定形,再画背景定基调,然后调整暗部色相,认真画出实物亮部。这种作画步骤一定要兼顾造型,把握整体色调,再精画主体,要做到准与稳,不急于求得铺满画面的效果。从总体看,省时间、忌讳过多的反复、对暗部与亮部改得太多、颜色堆得太厚都不是好办法。这种方法上的“对策”,通过模拟考试要认真总结,再进考场就不用为时间而紧张了。

5. 学会保护第一印象的感觉,谨慎收尾。

短作业的新鲜感觉是画面色彩效果的有效保证。许多学生铺设色调时显得特别生动活泼,当认真表现形体的时候,常常会破坏清新动人的色彩感觉而转入局部的关系。因此,当色调与第一遍生动的色彩铺完时,要冷静审视画面,判断如何深入主体,进行调整。这种深入和调整是追求表现的完整而不是面面俱到,要十分谨慎。分析的主要内容是:各色块是否进入应到位的空间层次,各暗部是否统一有序且各有色相,各亮部是否有明度且色相明确,浓度强的色彩是否游离自己的空间位置,主体实物是否需要深入表现。经过检查,动手调整,保留清楚正确的部分,调整不适的部分,来丰富主体。最后时刻切忌做“减法”,这在色彩考试中显得尤为重要。

上述构图、铺色、造型、步骤、收尾五个方面是针对考场限时,考试方法多变的现实,结合学生的现状而提出的,旨在加强能力培养。以上有关短期作业的作画步骤和方法,比较适宜限时的考场作画要求,学生们可视自己的不同情况灵活掌握,主动应变,本文所述仅供参考而已。

于钱江新校

于钱江新校

王景州 6小时

附中学生色彩作业

附中的写生色彩基础教学在第一、二学年集中完成色感、色调、塑造形体三项基本要求的训练。第三学年除部分转学油画外,其他学生可自然走向表现的探索,伴随他们对未来专业的选择,各自也会显露出自己的倾向与追求。这些作品以二年级学生的为主,都属短作业,画幅大,但并非均在三四小时之内完成。学生们在创作时,以画面效果为准,自由定时,所以作画心态平静自然,激情而又从容。不仅体现了完成画面的基本要求,更能显示出他们的表现能量,色调中蕴含的诗情,色感中体现的修养,处理中把握的形式语言等等都颇见水平。但是,若要在应考时还能保持这种水准,那末还需大大加强适应性与方法上的训练,因为完成这些作品时的情境与考场大不一样。稳定心态、控制速度、自我判断三项是他们在临考时必须努力加强的素质。

周 颖 6小时

周颖 3 小时

张茂海 6 小时

潘冬子 6小时

裘世明 6小时

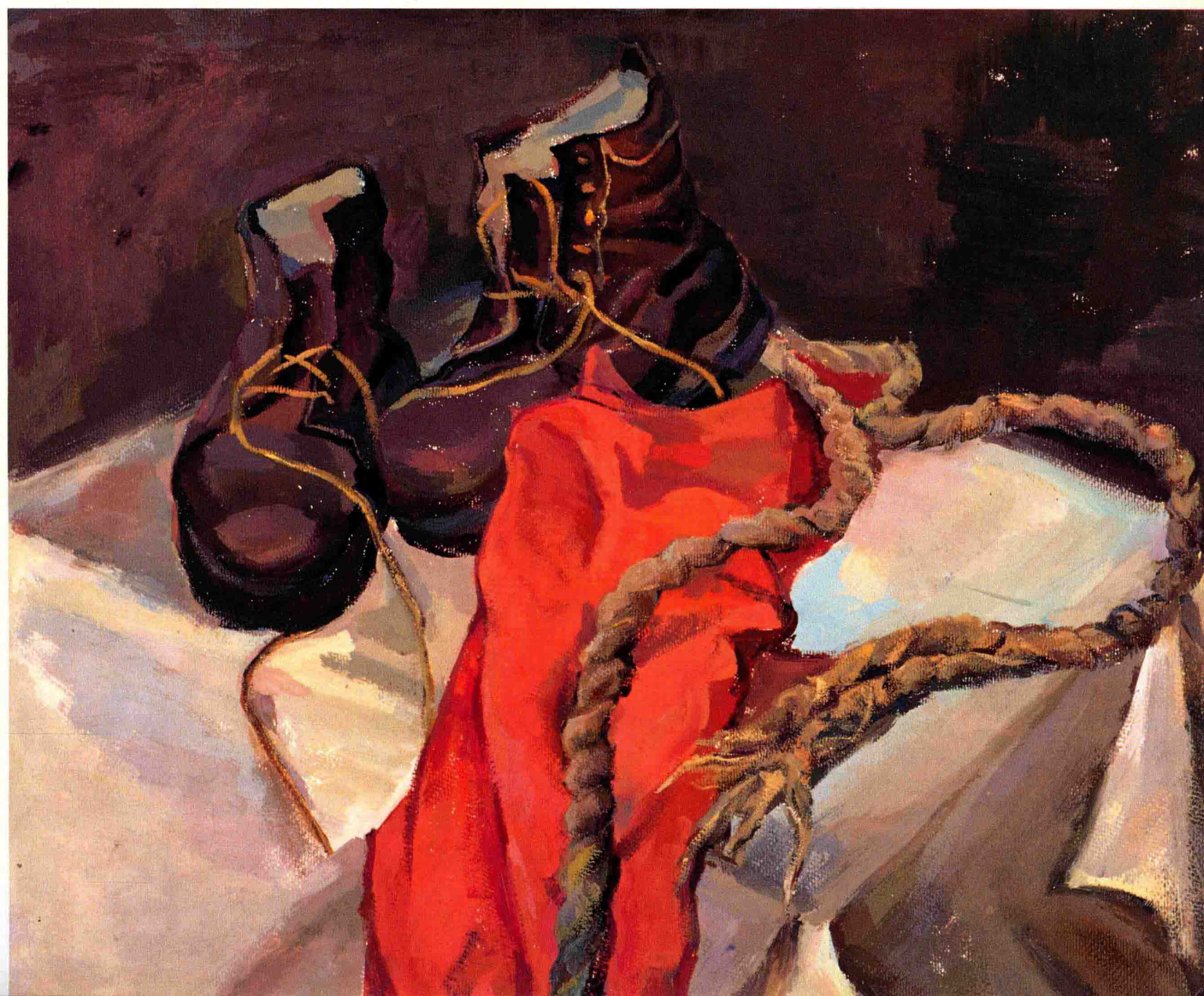
欧阳惠航 4 小时

张 驰 6 小时

蒋 梁 6 小时

应宜文
4 小时

油画专业

高考色彩试卷

色彩试卷分三类：写生油画头像（油画专业）、写生静物（艺术类）、提供构图默写色彩（设计类）。

试卷的评分总是相对的，它只是这一届某一专业的考试相比较而判定的得分，而不能理解为作品的实际价值，所以考生不能以分数来决定自己的努力方向。

油画头像写生是色彩与素描两种能力的合力，将色彩的变化细腻和造型的严谨这两者结合，是一种实力的考核；静物写生能较好地完成基本要求，整体处理和重点的细部表现的好坏常常能影响成绩的排列；静物的默写是综合能力的反映，难免程式化和概念化，但三小时能画出如此多的东西很不容易。这三类考试方式说明：除了直接写生的技巧外，还需要很好的素质和适应能力。由于各专业的需要不同，今后这种趋势将更为明显。与附中和大学两头比较，考场中艺术素质反映出的明显差距也说明了这一问题。

版画专业

装潢专业

环艺专业

环艺专业

于 填 6 小时

学院版画系学生作业

学院的水粉色彩教学,主要在版画专业(艺术类专业),设计类专业的水粉色彩课有其自己的特点和走向。版画系的水粉作业,绘画气息甚浓,表现意识较强,探索力度较大,它是绘画色彩基础教学的继续和发展。

这些作业是版画系一年级学生的课堂作业,画幅大,是表现性作业,但时间自定,一般在6—8小时内。前述的三种基本能力:色感、色调、以色造型已经稳定而比较巩固。因此,教学要求和学生自身有了更明显的表现意向,显露出学生有目的的追求:或强化色彩感受,或显示素描功力,或注重构成布局,或探求造型趣质等等。我们可以用前述的四种构成关系去分析这些作业,理解他们的探究,认识色彩作业中的表现性意义,这对附中学生和应考青年很有启迪作用。

吴俊勇 8小时

徐 强 8 小时

