

中央美术学院

China Central Academy of Fine Arts

造型学院 基础部

Department of Foundation Program

School of Fine Arts

色彩

学生优秀作品集

主编 ■ 高天雄 袁 元

执行主编 ■ 金 明

辽宁美术出版社

China Central Academy of Fine Arts

图版目录

TU BAN MU LU

静物 14
静物 15
静物写生 16
静物写生 17
女人像 18
女子半身像 19
女人体 20
女子体 21
女人体 22
桶 23
静物 24
静物 25
静物 26
静物 27
静物 28
静物 29
风景写生 30
风景写生 31
风景写生 31
春季写生 32
男人像 33
春季写生 34
桃花运 34
春季写生 35
春季写生 35
春季写生 36
春季写生 37
风景写生 38
风景写生 38
春季写生 38
春季写生 39
春季写生 40
春季写生 41
春季写生 42
春季写生 42
桃花运 43
白房子 44
春季写生 44
春季写生 45
海滨风景 46
春季写生 46
春季写生 47
京味 48
山脚 49
苍山松华 50
高山 50
春季写生 51
春季写生 52
春季写生 53

小巷 54
春季写生 55
春季写生 56
春季写生 56
风景写生 57
春季写生 58
春季写生 59
春季写生 59
风景 60
北京小巷 61
门窗 62
民房 62
农家 63
春季写生 63
半身像 64
春季写生 65
风景 65
农村的街道 66
牛场 66
春季写生 67
新年我家的窗外 67
红房子 68
春季写生 69
皖南村庄 70

中央美术学院

China Central Academy of Fine Arts

China Central Academy of Fine Arts

中央美术学院

China Central Academy of Fine Arts

色彩

China Central Academy of Fine Arts

造型学院·基础部

学生优秀作品集

主编 ■ 高天雄 袁 元

执行主编 ■ 金 明

辽宁美术出版社

中央美术学院
China Central Academy of Fine Arts

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩 / 高天雄, 袁元编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2005.10

(中央美术学院造型学院基础部学生优秀作品集)

ISBN 7-5314-3419-9

I. 色... II. ①高... ②袁... III. 油画—作品集—
中国—现代 IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 100844 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001

印 刷 者: 辽宁省印刷技术研究所

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 787cm × 1092cm 1/8

印 张: 9

字 数: 80 千字

印 数: 1—2000 册

出版时间: 2005 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2005 年 10 月第 1 次

责任编辑: 金 明

装帧设计: 金 明

版式设计: 金 明

图片摄影: 金 明 袁 元

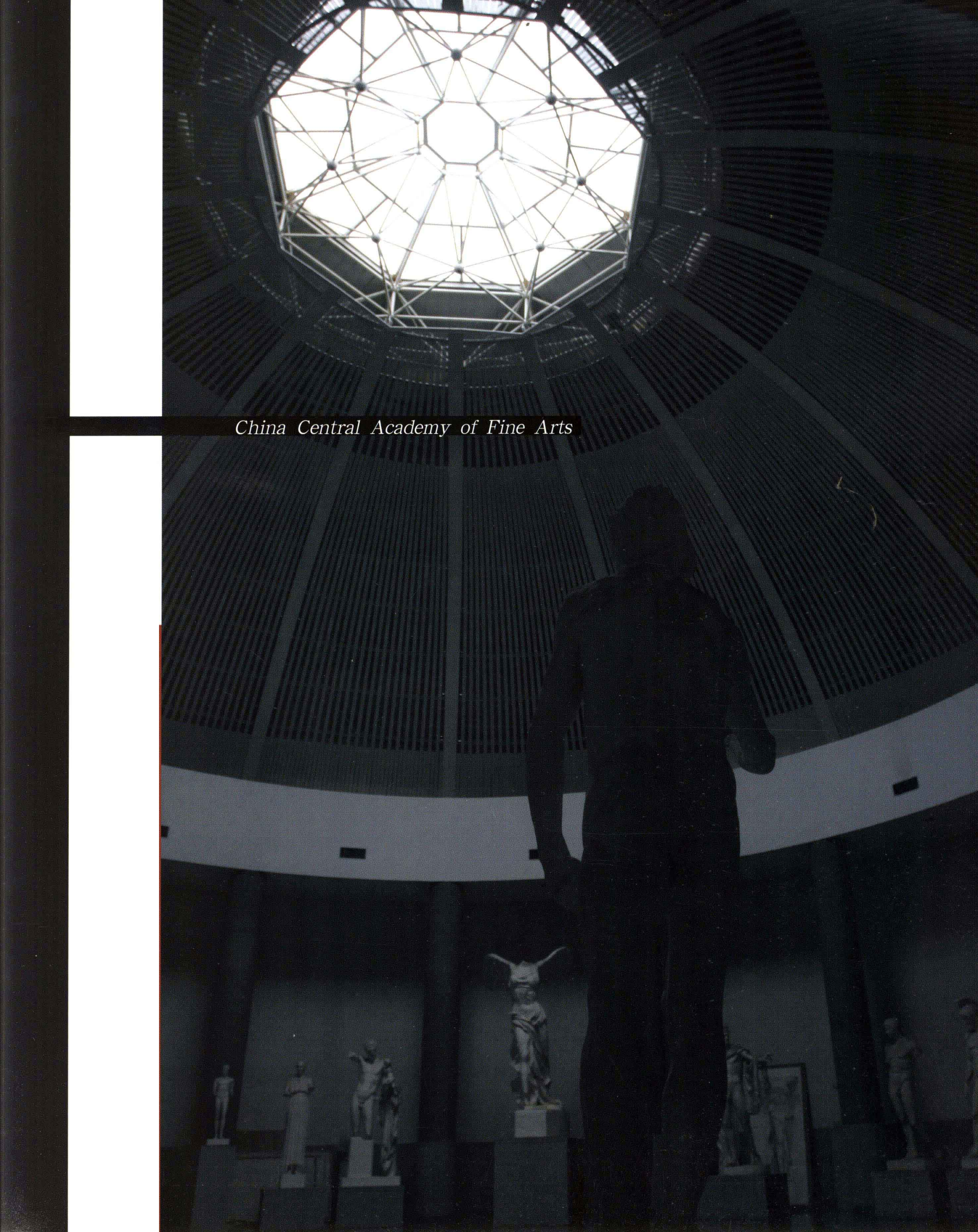
责任校对: 张亚迪

定 价: 58.00 元

邮购部电话: 024-23414948

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

China Central Academy of Fine Arts

[序]

在“全国高等美术院校造型基础教学研讨会”举办之际，我们在辽宁美术出版社的热情支持下，将基础部留校学生作品中的一部分选编成三本画册。这是基础部组建四年来教学活动中，师生共同努力所结出的成果。

造型基础教学是中央美术学院一向关注的，也是在校交流中和社会为大家所关切和瞩目的。

尤其是在设计艺术蓬勃发展、造型艺术自身的语言形态也已变得极为丰富的新情况下，这种写实形态的训练还有没有意义，学生学习还有没有热情，老师在教学和引导上有什么发展，今天，我们通过这样的教学要达到什么目的？大家都在默默地发问、观察和努力实践。

对外部世界的形态（包括自然和社会两种形态）的观察与研究虽然不是艺术活动的全部，但却是重要的基础和核心，不论作品的形态是何种样子的，它都是艺术家本身对现实关注与观察的一种反映，在教育与学习的过程中，这种观察的结果和不断验证又是需要通过作业的方式使它现实化，并传给它人进行交流，呈现给自己以待改进。

同时在这个过程中：培养着对传统的认识和尊重，使一代一代的青年人能接过古往今来的艺术家的智慧和思考，在完成今天对现实的观察和表达中去创造，去发展这个传统，养成一种严谨求实的治学风气，能充满信心从容不迫地去追求对事物的认识深度和亲身实践的深度，这也是中央美术学院人才培养规格的重要体现。

中央美术学院造型学院基础部

主任 高天雄

2005年9月

[色彩] 教学小议

美院基础部从2001年到现在已走过五个年头。色彩课作为两门主课之一经历了逐步摸索和发展的阶段。目前我们的色彩课程主要安排在第二学期中段以后的十四周里，通常以一周的色彩静物作为从素描课到色彩课的过渡并为随后的课程作材料和基础理论知识上的准备，紧接着便是二至三周的春季下乡写生。学生们在教师的辅导下沐浴在千变万化而又多姿多彩的自然色彩之中，经受着“真正”的色彩洗礼。我们视这三周的春季写生为今后色彩课的“定调”课，学生们要通过这段课程进一步熟悉和掌握绘画材料，并建立更科学、专业的色彩观念，强化把握色彩的能力及构图能力、画面表现能力乃至意境的传达等。我觉得初次接触外光色彩写生的学生们在这段课程中获得了更多的乐趣，并因乐趣进而获得更多的收获，这也是我们把原来二周的春季写生改为三周的原因之一。学生们在下乡结束后进入常规的色彩写生课，此阶段课程通常包括半身像、全身像及人体课。这一阶段的具体课程安排依任课教师个人考虑而定，因为我们的任课教师上的是一个完整的色彩课，所以他们可以在一个相对长的课时段中，根据班级情况调整具体课程以更好的贯彻自己的教学意图。同时几名教师的并行上课也使相互之间借鉴提高成为可能，比如在课程进行之中多次出现把别的老师摆的优秀模特儿场面挪到自己班上的情况。我们目前这种不固定具体课程安排，由教师个人自行安排的方式与多名教师并行上课的方式相结合，使我们的任课教师迸发了更多的主动性、积极性，责任心也在这种机制下得以确保。同时我们的主要任课教师也更多的表现了自己的教学特点。我们目前相对固定上色彩课的老师是曹吉冈老师、张路江老师、李荣林老师和康蕾老师。他们为我们的色彩教学实施和色彩教学研究付出了相当大的努力。

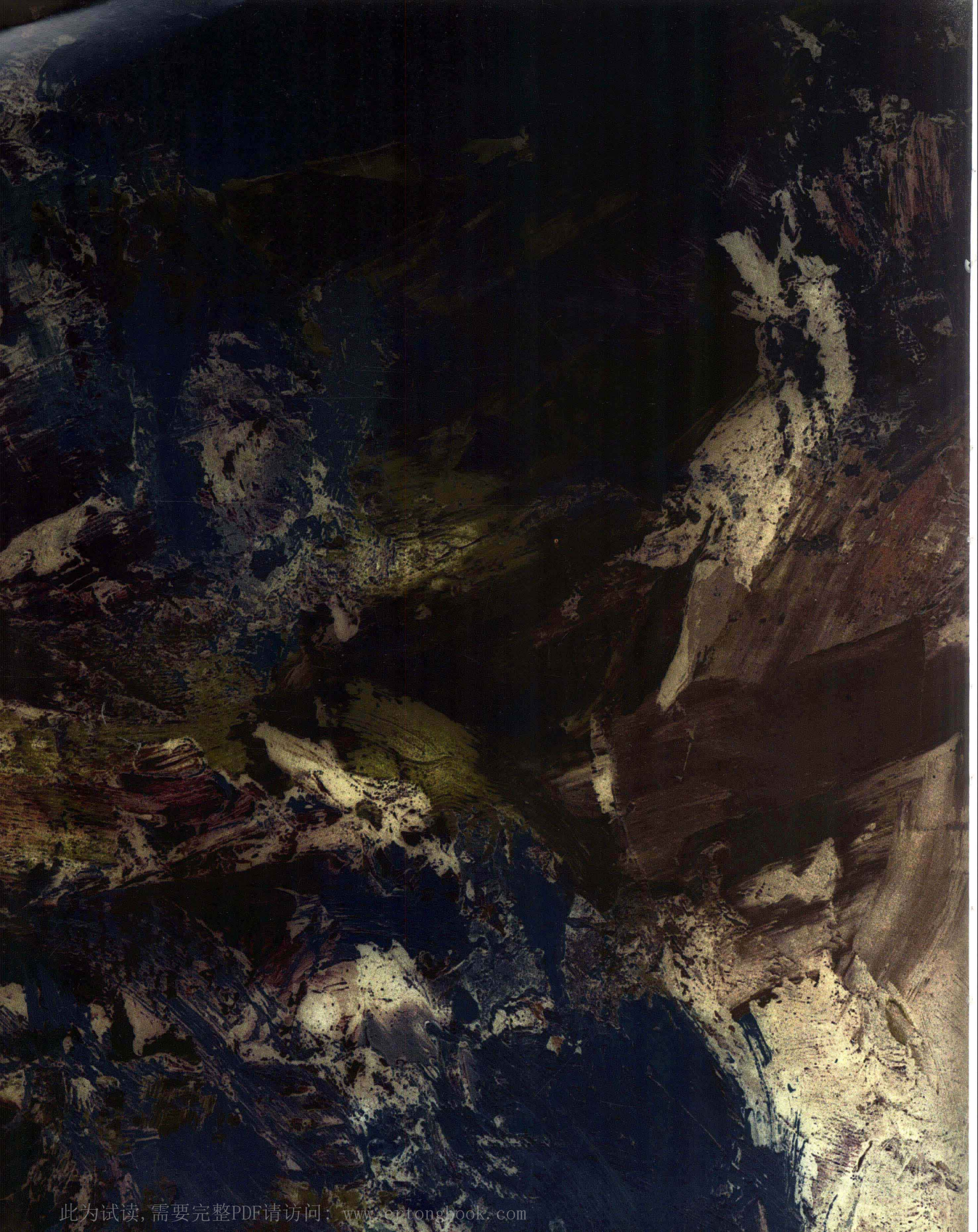
中央美术学院

China Central Academy of Fine Arts

相对素描课而言我们的色彩课面对和经历了更多的问题。之所以这么说是因为素描作为美院造型训练的重中之重有着相对统一的基本认识,任何一个教员大体都是这么过来的,在美院我们很清楚素描课的训练方法和训练方向以及所需达到的训练效果,即使学生质量有所下降,水平不尽相同也不妨碍这一训练过程的有序进行,更何况素描教学所包含因素是相对单纯的。而色彩的训练则有很大不同,大基础的色彩教学是怎样的,我个人认为存在以下几个有待研究之处。以我的个人教学经验而言,色彩是依附于形的色彩,尤其是在美术学院的基础教学中,那种纯粹抽象意义上的色彩训练尚不是我们的主要教学范畴。因此色彩教学的水平和效果很大程度上依赖素描教学中学生们达到的对体面、光影、黑白层次、审美取向等基本造型因素的认识水平。在色彩训练中,学生们要照顾的因素明显增多,形色结合显然不是一蹴而就的,不同的水平差异在色彩教学中不是被掩盖而是被放大了。特别在一些有较大难度的课程,比如在人体课中,学生之间的成绩、水平差距较大,一些原来素描底子弱的学生在训练中顾此失彼,难以达到基本水平。甚至不能充分得到训练。然而我们的老师又很难降低课程难度,因为这样将使水平好的学生得不到充分训练的机会。因此,色彩课程设置中难易程度的把握是一个色彩教学中的难点。另外在我们的色彩课中,学生们使用的绘画材料存在问题。就目前来看可说大多数使用油画材料,因为所有学生不管自己的实际控制水平都想使用油画材料,而我们的教师不可能硬性规定,结果就造成除小部分尖子生外,大部分同学花了很多时间与精力掌握油画材料工具。对色彩课更本质的要求和规律的研究反而忽略了。

以上所述只是我的个人所见,加上时间仓促,未必全面和正确,我更愿意以上的文字能起到抛砖引玉的作用,使我们的教学更加接近正确。

中央美术学院
造型学院基础部
副主任 袁元
2005年7月

中央美术学院基础部教案

2003—2004 学年第 2 学期

课 程	色彩课				任课教师	叶 南	
班 级	2 班	学 生	23 人	学时	220	学 分	
授课时间	2003 年 4 月 12 日至 7 月 2 日共 10 周						
课程安排（每单元课题） 课题一 春季写生 2 周 课题二 静物写生 1 周 课题三 女青年半身像或全身像 1 周 课题四 男青年半身或全身像 1 周 课题五 老人半身或全身像 1 周 课题六 带环境的女青年全身像 2 周 课题七 带环境的女人体全身像 2 周 摆设方法及教学要求： 课题一 春季写生作业，解决好自然界近、中、远三度空间的色彩关系，解决好画面色调，色彩冷暖的大关系。培养主动处理画面构图的能力。 课题二 静物写生作业，在教室摆放两至三组静物，同时可启发学生自由选择自己生活中的静物内容。要求色调拉开，讲究画面构成组合，学生在完成作业时注意画面的构图安排，体会色块之间的大小关系在构成中起的作用，同时注意色彩的基本规律。 自选静物写生，由学生自由选择和组合静物对象，要求学生体现个性化的静物写生特点。 课题三 女青年半身或全身像，注意皮肤、衣服、背景之间的大色块之间关系。 课题四 男青年半身或全身像，注意皮肤、衣服、背景之间的大色块之间关系，注意亮面和暗面之间的色彩关系。 课题五 老人半身像或一全身像，可能的话，在教室中安排特殊光源，使学生体会在特殊光源下的色彩变化，要求只用二至四种颜色完成色彩作业。 课题六 带环境的女青年全身像，注意人和环境的关系。主动把握画面构图。 课题七 带环境的女人体全身像，摆放作业时着意安排环境与人体的组合关系，要求学生不要孤立地画人体，把人体只作为环境中的一小部分。 课外作业安排（内容、形式、作业量）： 色彩速写，可选用各种材料，内容不限（下乡作业除外）。 继续完善创作小稿，每二周检查一次。 教员的教学主张和教学目的： 1. 在教学中要坚决纠正学生抄袭对象的毛病，建立色彩就是关系这一基本概念，而写生色彩则是表现作者对对象的色彩感受，因此感受是关键，规律是其次，而在画面中不存在固有色，只有环境色，而对环境色的感觉每个人各不相同，因此针对每位学生，注意发现个人的才华，引导他们发挥出各自的感受，并加以正确引导，这是我教学的主导思想。 2. 作业安排由简单到复杂，难度由浅渐深，同时注意作业的多样性和丰富性。 3. 将摆作业视为重要的教学手段，学生可以通过观察摆作业的过程和方法，了解色彩规律，观察不同色块之间所能产生的各种视觉效果给人在心理与情感方面造成的精神冲击，学习和掌握运用色彩来表现自然对象，增强表现自我感受的能力。 范画内容及示范目的： 1. 大师的色彩作品 2. 优秀学生作业							
主管主任意见 签 字: 叶南 2004 年 3 月 8 日							

△本教案最迟于开课前一周制定

中央美术学院基础部教案

2003—2004 学年第 1 学期

课 程	色彩课				任课教师	李荣林	
班 级	6 班	学 生	23 人	学时		学 分	
授课时间	2004 年 4 月 12 日至 7 月 9 日共 11 周						
教员的教学主张和教学目的： 11 周的色彩课使学生能够掌握选用材料的基本特性，对光源所产生的冷暖色有比较主动的认识和把握，色彩和画面的造型能较好地结合。 课程安排（每单元课题、摆设方法及教学要求）： 一、春季写生（2 周）： 1. 感受大自然，捕捉大自然中自己感兴趣的物象，画面是感受鲜活的。 2. 对山、树、房屋的基本形态、结构有初步认识，同时画面上能基本体现出远、中、近景的空间关系。 3. 对冷暖光源、画面的色调有初步的认识。 二、色彩静物（1 周）： 1. 学生自己也可以选择自己感兴趣的静物，要求能体现出较强的形式意味。 2. 对光源与物体本身固有色的关系有初步的认识，画面色调统一。 三、短期人物肖像（3 周）： 1. 画面的色彩关系基本准确，对冷暖关系的把握、运用、认识能够体现在画面中。 2. 能够比较熟地体现所选用画种的特性。 3. 基本能够结合色彩和造型的关系。 四、长期人物写生（4 周）： 1. 深化前几周对色彩的认识，画面色调舒服，色彩关系争取比较到位，结实、沉着。 2. 使色彩基本依附在造型上，形体的塑造结实、到位。 3. 画面有较强的色调感，画面完整。 五、创作课（材料不限，1 周）： 初步尝试创作，画面上能体现出想要表达的东西。 课外安排（内容、形式、作业量）： 大量的小幅色彩稿写生，包括室内、静物、风景等。 范画内容及示范目的： 开阔学生的眼界，提高审美，训练的同时有目标。							
主管主任意见							
签 字：李荣林 2004 年 3 月 8 日							

△本教案最迟于开课一周制定

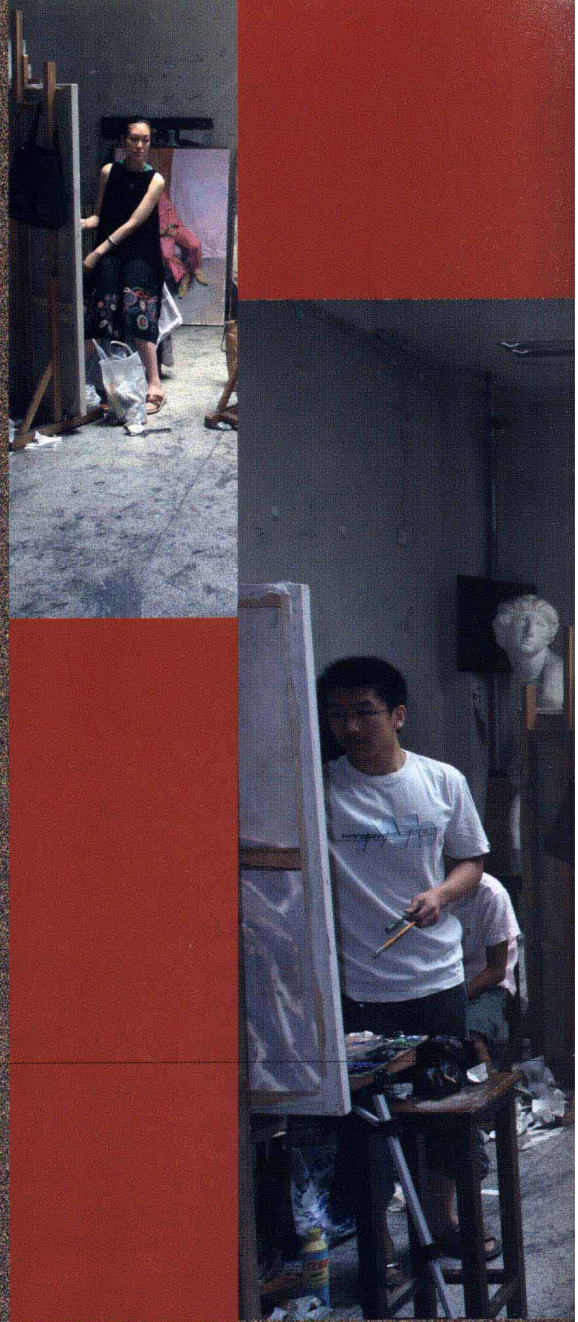
中央美术学院基础部教案

2001-2002 学年第 1 学期

课 程	色彩课				任课教师	曹吉冈	
班 级	1 班	学 生		学时		学 分	
授课时间	2002 年 4 月 8 日至 6 月 14 日共 9 周						
课程安排（每单元课题、摆设方法及教学要求）： 静物单元（2 周）： 第一周三张（四开左右），第一张摸底，第二张、第三张：限色练习。限用六种颜色，群青、赭石、土黄、熟褐、黑、白、冷暖色调各一张。 第二周二张（四开左右），第一张用色彩分析的方法（点彩），第二张用概括归纳的方法。 风景写生单元（2 周）： 小幅风景速写十五张（十六开左右），较完整的风景写生三至五张（35cm × 45cm 左右），实验性练习五至十张（尺寸不限）。 头像单元（1 周）： 二张（四开左右）女模特儿、老人各一名。第一张两天：用色彩分析的方法（点彩）。第二张三天：用色彩概括归纳的方法。 半身像单元（1 周）： 二张（半开左右）女模特儿。第一张四天：有一定的深入程度。第二张一天：用不同材料和方法作变体画练习。 人体单元（3 周）： 第一周女人体二张（四开左右）。第一张二天：用色彩分析的方法（点彩）。第二张三天：用色彩概括归纳的方法。第二周女人体一张（半开左右）：较长期的色彩练习。第三周女人体（数量尺寸不限）：实验性练习，运用已掌握的色彩知识结合不同的材料和方法进行带有研究性和实验性的练习，注重材料自身的审美特性。 课外安排（内容、形式、作业量）： 生活速写及各种想象和实验性小品，每周不少于十张。 教员的教学主张和教学目的： 主张：围绕本阶段的课题进行多种方式和手法的练习。 目的：在训练基本功的同时培养学生的想像力和创造力，以及研究和完善绘画语言的能力。 范画内容及示范目的： 待定。							
主管主任意见 张路 2 签字： 2002 年 2 月 29 日							

△本教案最迟于开课前一周制定

China Central Academy of Fine Arts

中央美术学院

China Central Academy of Fine Arts

造型学院·基础部

学生优秀作品集

*Department of Foundation
Program, School of Fine Arts
of china Central Academy of
Fine Arts*

静物

65cm × 50cm 布面油画

汪志阳 / 指导教师：康 蕾