

中国美术学院

基础教学中心 学生优秀作品选

色彩

主编 胡良勇

ZHONGGUO MEI
SHU XUEYUAN

安徽美术出版社

中国美术学院基础教学中心

色彩

学生优秀作品选

xue sheng you xiu zuo pin xuan

主编 胡良勇

安徽美术出版社

主 编：胡良勇
副主编：薛 峰
编 委：赵 军 杨 毅 于 朕
策 划：杭州风雅文化艺术有限公司
设 计：茅丹玲
责 编：陈 涛 马 涛

图书再版编目（CIP）数据

中国美术学院基础教学中心·学生优秀作品选·色彩 /
胡良勇主编. — 合肥：安徽美术出版社，2005.9
ISBN 7-5398-1491-8

I .中... II 胡... III .水 粉 画 — 作 品 集 — 中 国 —
现代 IV.J22

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第098291号

中国美术学院基础教学中心
· 学生优秀作品选 · 色彩

出版：安徽美术出版社
地址：合肥市金寨路381号 邮编 230063
网址：<http://www.ahmscbs.com>
经销：全国各地新华书店
制版：杭州百通制版有限公司
印刷：合肥晓星印刷厂
2005年9月第1版·第1次印刷
开本：889x1194 1/16 印张：7
ISBN 7-5398-1491-8
定价：40.00

如发现印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

前言

中国美术学院基础教学中心专业基础教学部在习惯上简称为象山校区基础部。随着中国美术学院的发展和壮大,在杭州的西南建立了中国美术学院的新校区。校园中心有一座山叫象山,今天的象山中心校区因此而得名。象山中心校区成立于2004年12月底,象山校区基础部从那时起开始了它新的使命。

象山中心校区在2004年招生600人,2005年招生400人。第一年入校的新生全部在基础部共同学习专业基础,第二年再分流到校区各学院的本科专业系进行深造。校区现有教学单位三个,即视觉艺术学院(由公共艺术系、美术教育系、绘画系和艺术设计系组成),传媒与动画学院(由动画系、影视广告系、摄影艺术系组成),基础教学中心(由专业教学基础部、公共课教学部和教务科组成)。专业基础教学部(象山校区基础部)承担以上两个学院的一年级的教学任务,这是中国美术学院二段制教学的第一个阶段。

中国美术学院本科生的培养目标决定了象山校区基础部的教学任务。根据学院“宽口径、厚基础”构建基础平台的办学理念,结合中国美术学院传统基础教学方式,考虑到象山校区新开设的各专业系的特点,我们对其进行认真地梳理,基本确定了象山校区基础部教学课程的设置和发展方向。学院对象山校区基础部提出的共同基础教学,发挥了学院优势,努力提高了学生扎实的专业基础能力,加强了其素质的挖掘。我们在教学实践中摸索着一条更符合现今高等艺术教育的发展之路,为学生的美院学习打下一个坚实的基础。

象山校区基础部设造型和设计两个教研组。造型教研组负责造型类课程:素描基础、色彩基础、形式规律语言基础和国画基础;设计教研组负责设计类课程:电脑基础、构成基础、制图基础和专业绘画基础。

一学年课程安排如下:

班级	课程设置
造型类班级	造型类课程占100%
传媒动画班级	造型类课程占72%/设计类课程占28%
设计专业班级	造型类课程占22%/设计类课程占78%

课程主要内容为素描基础、色彩基础和设计基础,由以下单元组成:

课程	课程内容
素描基础	素描静物/素描石膏像/素描肖像/素描半身像/素描风景/速写/慢写/临摹
色彩基础	色彩构成/色彩静物/色彩风景/临摹
设计基础	电脑基础/平面构成/立体构成/制图基础/专业绘画

教学辅助内容主要为展览和讲座,由以下几个单元组成:

基础部展览	学生课堂作业展览/课外作业展览/教师作品展览/教学图片展览/其他展览
基础部讲座	专业系主任讲座/基础部教师讲座系列/邀请专家讲座/其他讲座

这里展示的作品是象山校区基础部2004—2005学年教学汇报展中的学生优秀习作部分。这一学年的教学工作在紧张和认真中得以顺利完成。我们总结教学过程中的不足之处,积累经验和积极探索,不断提高象山校区基础部的教学质量。这是我们迈出的第一步。

中国美术学院基础教学中心

专业基础教学部概述

一、培养目标

专业基础教学部以“宽口径、厚基础、高素质”构建基础大平台为办学理念，以创新精神、实践能力、综合素质和基础扎实的造型能力培养为阶段目标，通过共同的核心基础课程和艺术形式规律、民族书画、专业基础课程的训练，提高学生综合素质和造型绘画的艺术表现能力、艺术设计的基本构成能力，实现学生专业基础与专业发展两个教学环节的顺利衔接。

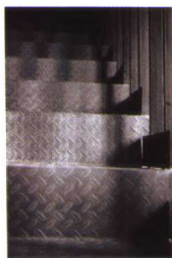
二、业务培养要求

专业基础教学在着重共同的核心基础课程教学的同时，对艺术形式规律也进行系统的理论与实践教学，同时增设民族绘画基础和适量的专业性基础教学内容，注重造型基础与设计基础的理论、技能与方法的教学与学研究。强化扎实的基础造型能力训练的同时，采取选修、辅修、讲座、校园文化活动等多种形式进行文化艺术素质教育。重视对抽象意识的引导和审美教育，培养学生的创造性思维能力、视觉感知能力、多角度鉴赏能力、艺术的表现和理解能力、实践操作能力。逐步引导学生将技法与造型结构的练习提升到培养技巧与创造意识相结合的高度。引导学生由浅入深，由广而专，由宽泛地对造型的接触逐渐深入到专业学习过程，使学生不仅能够掌握专门的知识技能，同时对其他门类的专业基础知识有一个比较全面的接触和了解，满足学生在进入第二阶段专业训练前对专业基础学习的基本要求。

三、教学机制

根据二段式教学机制，专业基础教学段时间为一年。专业基础部下设造型基础教研室与设计基础教研室，对造型与设计专业一年级学生进行“宽口径、厚基础”的培养。

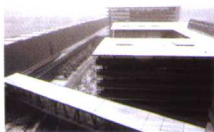

四、主要专业课程

专业基础教学分造型绘画基础与艺术设计基础两大教学板块：

1. 造型绘画基础教学板块的主体课程为素描、色彩、速写、艺用人体解剖学、透视、形式规律、民族书画。

2. 艺术设计基础教学板块的主体课程为素描、色彩、速写、构成基础、电脑基础、专业基础、制图基础、工业设计史。

■ 中国美术学院基础教学中心

色彩

课程英文译名: Colour

课程类型: 专业必修课

开课对象: 造型绘画一年级学生

开课学期: 第一学期、第二学期

总学时: 260学时 学分: 13分

教材: 中国艺术教育大系美术卷 《色彩》(中国美术学院出版社)

双语教学: 否

多媒体教学: 是

理论授课学时: 52学时

实践授课学时: 208学时

一、教学目的和任务

本课程通过对一年级造型绘画学生进行一系列色彩静物、风景等写生训练,使学生掌握基本的写实绘画的色彩写生能力,并对写实绘画的色彩中的黑白灰及冷暖等规律有一定的认识,为学生以后更为具体的专业学习和艺术创作实践打下坚实的基础。

二、课程的基本内容及学时分配

1. 教学的基本内容及安排

课程的基本内容以静物和风景写生为主,同时进行少量的理论学习。第一学期课堂作业全部为静物写生,课外安排部分小幅风景写生,时间为六周。第二学期前三周为风景写生,后四周仍为静物写生,时间是七周。

2. 教学方法与应注意的问题

(1) 本课程教学必须做到三个结合: 技法辅导和理论讲授相结合; 课堂教学和艺术实践相结合; 技能、技巧训练和审美教育相结合。教学内容安排由浅入深、从易到难,循序渐进。授课方法以辅导为主,采用技法示范,以及运用现代化教学手段进行作品观摩、赏析、讲解。

(2) 第一学期学生刚刚接触大学教育,应通过课堂教学纠正学生以往考生阶段较为粗浅的观察方式和概念的绘画方法,从简单的考前短期训练过渡到深入的研究性长期作业训练,因此作业上不宜安排较难的内容。静物写生对学生来说是个有延续性的课程,同时教师对静物摆放的难易程度容易控制,灵活性很强。开始阶段应以小幅和短期为主,要求学生客观准确地表达对象的色彩,色彩不求丰富,甚至有意要求单纯。对单个物体不要过于刻画,因为对单个物体的层次过于关注会影响对不同物体颜色之间色彩关系的表达,而后者正是这个阶段最需要解决的问题。色彩规律中的色相、冷暖、色调等方面也应在教学中逐个解决,即不同阶段的要求有所不同,具体要求也应向学生讲清楚。风景写生对画面构图安排的要求很高,教师应在课前作相应的指导和风景作品导读。户外写生时也要将构图作为很重要的内容指导,没有好的构图决不可能产生好作品,尤其是风景。在教学中学生很容易产生随意编造色彩或将色彩画成素描这两种倾向,应向学生讲清楚准确表达的能力与努力锻炼感受之间的辩证统一。色彩教学常见的问题是笼统和泛泛而谈,教师在指导中应尽量具体,如指出那块颜色的问题是什么等。为适应相对多元的艺术发展道路,我们的教学在不放弃严谨的技术训练的同时,应重视培养学生的创造能力、想象能力。

3. 学时分配表

课程单元名称	基本内容	单元学时	单元学时分配数		备注
			讲授	实验/练习	
色彩静物写生(第一学期)	通过静物写生,掌握基本的写实色彩技法和色彩规律	120	24	96	
风景写生(第二学期)	校园风景写生,掌握风景构图和外光表现规律	60	12	48	教师带领学生在校园画风景写生
静物写生(第二学期)	掌握较复杂的静物组合的表现,并有一定的个人风格	80	16	64	
合 计		260	52	208	

三、作业及课外辅导要求

1. 作业要求

第一学期 6 周

第一周: 静物写生(20 学时)

要求: 写生器具以陶罐、衬布、水果为主。静物色彩鲜明,颜色单纯,黑白灰关系明确。本周以短期作业训练为主,要求在不大的画面中,把握大的色调,做到固有色准确,锻炼学生对画面固有色和色调的基本表现能力。

作业量: 一周 5 张, 8 开。

第二周: 静物写生(20 学时)

要求: 写生器具以瓷器、简单的石膏面像、不同明度的衬布为主。静物摆放应使黑白灰色调丰富,加入石膏面像等静

物的目的是增加静物质地的变化和刻画的难度。先画小色稿,在色稿中解决构图和黑白灰等问题。注意水粉技法的运用,尽可能刻画深入。学习用虚实的变化表现空间。

作业量:一周1张,4开。

第三周:静物写生(20学时)

要求:使用便于表现冷暖的亮色为主的衬布,注意衬布间的冷暖变化。在上几周训练的基础上,强调静物受光背光颜色冷暖的变化。

作业量:一周1张,4开。

第四周至第六周:静物写生(60学时)

要求:在上几周训练的基础上,强调静物受光背光颜色冷暖的变化。在准确反映客观颜色的基础上有所加强。学习用冷暖为手段表达空间。注重空气感的表达。本学期前3周的学习内容应充分发挥学生的表现力,要求完成一到两张完整充分的作业。尺幅及时间因学生风格、水平灵活把握。

作业量:一周或两周1张,4开或2开。

第二学期7周

第一周:风景写生(校园内的风景)(20学时)

要求:了解风景构图的技巧,对画面大的黑白灰关系有所控制。注意虚实对空间的影响。

作业量:一周5张,4开。

第二周:风景写生(校园内的风景)(20学时)

要求:把握画面色调,将纷乱的事物进行归纳。注意光感的表达以及冷暖色调对空间的影响。

作业量:一周3张,4开。

第三周:风景写生(校园内的风景)(20学时)

要求:对风景写生的特点和自然光的变化规律以及风景画的立意、表现性有所掌握,对构图、色调、空间等画面因素能主动地表达。画出一张到两张较完整的习作。

作业量:一周3张,4开。

第四周:静物写生(20学时)

要求:写生器具以花布与单色的衬布及水果器皿为主。学习掌握画面中平面的一些对比因素,如:面积对比、疏密对比等。

作业量:一周1张,4开。

第五、六、七周:有较复杂空间的静物写生(60学时)

要求:完整完成一张到两张作品。融合学习的各种色彩理论和经验,根据自己的专业特点和个性特点有选择地吸收前人的营养,进而形成自己的风貌。

作业量:一周1张或两周1张,4开或2开。

2. 课外辅导要求

任课教师对学生课外作业每周定时集中辅导一次,采取现代化教学手段及讲座等不同形式进行辅导,要求学生课外阅读指定的参考文献,广泛接触教师指定的画册与理论书籍。

四、参考文献

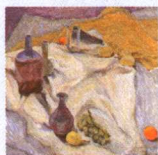
1. 《Impressionist Still Life》
Eliza. E. Rathbone and Georget. M. Shackelferd编著
New York, Hrry N. Abram. Inc出版, 2001
2. 《BALTHUS》Stanislas Klossowsk编著
London:Thames and Hudonltd.出版, 1996
3. 《Sisley》Richard shone ed.编著
London:Phaidon Press Limited. 1992

五、考核方式

对学生课内、课外作业进行教研室集体评分。

目 录

M u l u

构图篇

..... P001~020

色调篇

..... P021~052

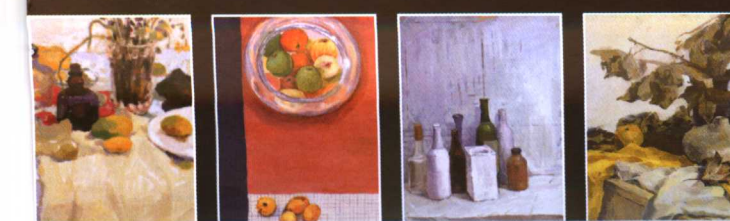
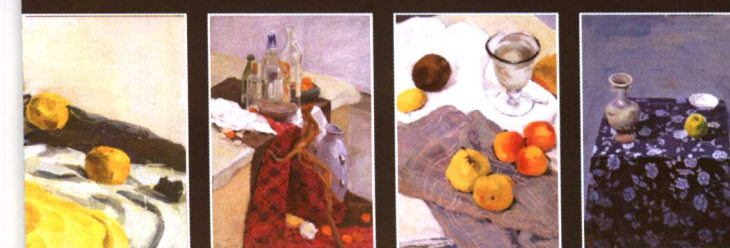
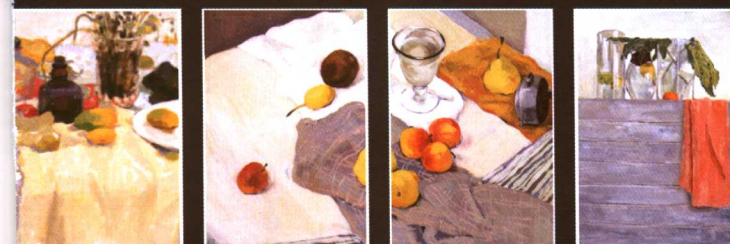
造型篇

..... P053~082

风景篇

..... P083~102

色彩

构图篇

Gou tu pian

作者：赵舒静 指导教师：韩娅娟

作者：张 兴 指导教师：谭小妮

作者：朱俊飞 指导教师：付帆

作者：吴小敏 指导教师：姬 鹏

作者：韩文捷 指导教师：谭小妮

作者：丁苏恺 指导教师：李文东

作者：尹 昕 指导教师：姬 鹏

作者：张小旭 指导教师：韩娅娟