

重庆大学艺术学院考前辅导

2009

美术高考系列

色彩

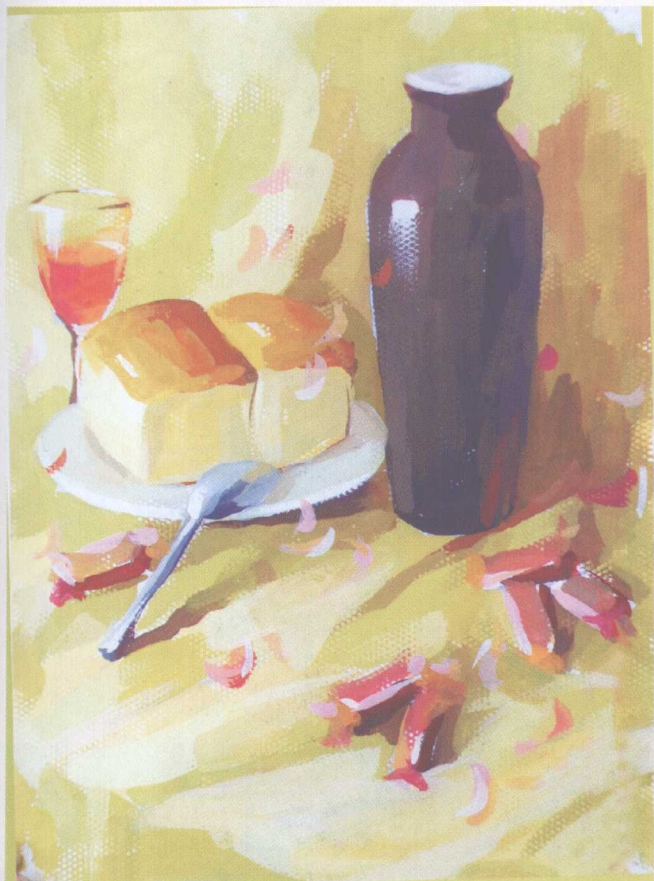
许世虎 吴正英 编著

名师指导 高分秘诀
两张光盘 真人示范
考卷点评 应试技巧

重庆大学电子音像出版社

<http://www.cqup.com.cn>

色彩

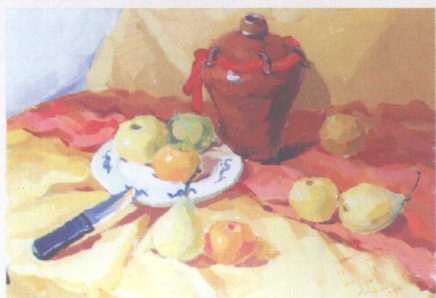
许世虎 吴正英 编著

重庆大学艺术学院

2009

美术高考系列

江苏工业学院图书馆
藏书章

色彩

许世虎 吴正英 编著

策划：邢世跃

责任编辑：莫克 版式设计：莫克

责任校对：谢芳 责任印制：赵晟

重庆大学电子音像出版社

(重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内)

出版人：张鸽盛

邮编：400030

电话：(023) 65102378 65105781

传真：(023) 65103686 65105565

网址：<http://www.cqup.com.cn>

邮箱：fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

排版：吴正英

印刷：重庆三联商和包装印务有限责任公司

光盘复制：湖北东湖光盘科技有限责任公司

开本：889×1194 1/16 印张：3

字数：113千

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

ISRC CN-T10-08-0023-0/V·G4

ISBN 978-7-88908-071-2

定价：52.00元(2VCD+教材)

如有缺页倒装，本社负责调换

版权所有，违者必究

目 录

绪论.....1

一、美术高考中的色彩考试.....2

1. 如何应对色彩考试的试题类型
2. 高考色彩考生试卷中经常出现的问题
3. 色彩考试的评判标准
4. 重庆大学艺术学院近几年专业考试色彩试题介绍

二、3小时应试色彩示范步骤.....4

三、高考色彩试卷评析.....7

四、高考色彩问题试卷评析.....45

绪论

随着改革开放的深入和市场经济的迅猛发展,全国各大艺术院校对招生专业考试制度进行了改革和调整,艺术院校的招生考试制度正在不断地完善。最近几年来,艺术院校的艺术类考试逐渐将自己的考试内容相对明确化与公开化,并在招生简章中明确了考试的项目与内容,目的在于让考生了解美术学院色彩考试的要求;让考生真正掌握造型艺术的最基本的色彩知识,明确色彩考试就是要考同学们运用色彩工具,对色光环境中的物体进行色彩表现的能力,以及色彩专业考试的准备方向。考试的内容一般分为素描、色彩、速写、创作、设计等,而各学校根据自己的特点选择的内容也有不同,但是,色彩考试是各艺术院校的必考科目,而考试的内容也基本相同,这就要求考生们有较强的基本功和良好的考前心理准备。

色彩考试的内容为色彩静物写生或色彩静物默画,使考生知道不同色彩考试的类型变化和应对的方法,并对其作针对性的练习。艺术院校始终强调考查学生的基本艺术素质,着重考查考生的基础性绘画能力。色彩是美术学院基础教学的重要环节,同时也是考生入学考试必考的重点科目之一。

本书重点在于集中评析近几年色彩考试的优秀试卷,并探讨在阅卷过程中好的试卷必须具备的优点和考生容易遇到的问题,考试的试题类型、评判标准、步骤分析。对于考生而言,由于接触色彩静物写生的时间不长,对色彩的基础把握不够,对色彩的色调掌握不足,对整体画面缺乏判断力,这往往是考生在考试中容易出错的地方,也是考生的主要失分点。书中从色彩的考试规律入手,针对讲解有关色彩静物的构图、塑造、色调、表现手法等不同的得分点,以及色彩考试作画的基本步骤,卷面自我检验等方法,结合典型的范例进行深入清晰的比较和评析,总结出色彩静物考试取得高分的基本规律。希望考生可从中得到启示,明确平时练习的方向,掌握应试的技巧和方法。本书具有很强的针对性、实用性,适合参加高考色彩考试的考生使用。

一、美术高考中的色彩考试

一般意义上的色彩内容很广，且注重表现，而高考色彩内容主要以静物为主。根据考题要求，有色彩写生、色彩部分写生、部分默画组合，有色彩默画，有些考题还要求在默画同时画出色彩的冷暖色调。而这些题型一般以写生、默画或者部分默画形式出现。美术高考中的色彩考试工具一般采用水粉与水彩。近年来，考生根据表现需要对工具可以做出更多更自由的选择与运用，比如水粉笔、水彩笔、毛笔运用。

1. 如何应对色彩考试的试题类型

对于广大考生而言，色彩考试形式难度确实较大，但它并不只是针对某几位考生而是对参加考试的所有考生而言的。因此，既然大家的起点都是一致的，只要正常发挥，最终的“成绩比”也应该是公正准确的。考生不必为此过分紧张，这是其一。二是考前训练准备。高考色彩静物考试题目一般分为写生、默画两种类型。

(1) 写生类试题：一般情况下，由考试方提供某些基本的静物，然后由考生进行组合、构图变化处理，侧重于考查学生能否主动地选择物品，构成静物之间的造型和色彩关系，静物组合所形成的画面效果，最后是色彩的表现语言。这类考题如何处理所给出的静物，有很强的造型及色彩特点；静物的组合有创意，形成一种构图创意都很完整的画面。实际上自由组合有很大的发挥余地，需要考生有非常敏锐的观察力和色彩表现能力。因此，色彩的构图、光影、色调是考查的重点。

(2) 默画类试题：很大一部分考生对以默画形式进行的色彩考试不太适应，一旦遇见这类考试便紧张不安，发挥失常。应对这类考试最重要的就是学生事先要有心理准备。

这类考题大都会有一些基本的限定，有的是完全默画、部分默画、挂图默画。静物的造型有时完全由自己确定，由自己理解画面的构图、构思。这在考试中无疑加大了写生静物考试的难度，从考试角度看考试的方式较为灵活，其目的是让考生有一个想像与发挥的空间，从而真正发挥艺术综合能力、扎实的基本功以及创意表现能力。

默画要把写生作为坚实的基础，这个坚实基础需要通过大量写生才能达到。写生不仅有利于色彩静物表现经验的积累，也是对静物观察的积累。通过写生帮助记忆静物造型的基本特点，其中包括不同类型、不同质感静物的形体特征和色彩特征。默画是一种考试的方式，同时也是一种专业加试的变革。由于是考生自己组合的画面，因此重点考查考生的认识能力、记忆能力、形象思维能力、色彩的表现能力和整体画面的控制协调能力，则成为考查的重点。

2. 高考色彩考生试卷中经常出现的问题

历年来,考生在色彩考试试卷中都带有普遍性问题,针对色彩考试特点,考生应重点注意避免以下四个方面的问题。

(1) 构图考虑不够,处理不当。静物形体、结构、比例关系不准确。

(2) 没有分析理解对象形体结构关系、色彩趋向性、空间关系、色彩冷暖关系和起决定重要作用的色光关系情况下,盲目地、面面俱到地涂抹次要的光影颜色。

(3) 画面色调关系、整体关系缺乏把握的能力。

(4) 缺乏有效的表现技巧和手段。艺术感受表达得不够明确,缺乏艺术感染力。

3. 色彩考试的评判标准

(1) 构图评判

写生类考题是在考试前已经摆好静物,在一定程度上考查考生的构图能力。默画类考题则把构图作为考查的一项内容。从三小时色彩考试的构图中能看出考生对物体的把握能力、主次关系、疏密关系以及整体色块分布的处理能力,注重色彩的感受和应用能力,以及色彩的直觉表现。

静物画构图过程中,首先要考虑的问题是如何合理构图布局。注重画面构图的变化、统一、平衡的规律,使画面出现主次关系、疏密变化、大小比例的组合处理,给人以均衡、协调的感觉。

(2) 色彩的造型评判

色彩考试注重色彩的直觉表现,但并不是对造型就忽略了,三小时色彩考试的造型中,无论写生或默画,考试都应对所选物体的造型具有敏感性,要用色彩来塑造物体的结构特质、造型之间要有色彩的节律关系,画面整体形象更具表现力。

(3) 色调评判

色调是指画面总的色彩倾向,即画面色彩给人的整体感受。色彩整体的多样统一是色彩关系和谐的基本因素。在通常情况下对色调的评判,是评定在三小时色彩考试中画面优劣的重要标准,它能反映出考生对色彩的感知度、理解力及整体调性的把握力。

色彩考试的色调必须在对比变化中有统一,在统一中求变化。既要避免过于统一,使画面显得单调而缺乏对比,又要避免过于追求对比变化而使画面显得无序和杂乱。

(4) 色彩画面的创意表现评判

创意表现主要是看用色彩语言对静物作深入写实的刻画寄予一种个人情感,通过对色彩组织来达到某种主观追求,以及考生个性的色彩语言表现特点,整体画面的明暗关系、空间关系的表达方式。优秀的试卷总是洋溢着作者抑制不住的表现激情,它能够利用独特的色彩关系形成画面的意境与情调,用独特的观察和思考来理解、体悟、判断,充分发挥色彩在绘画中的表现力、想像力,让观者感受到画面整体的色彩情感,给人赏心悦目的感受,使画面对观者更具艺术感染力。

4. 重庆大学艺术学院近几年专业考试色彩试题介绍

2007年美术类招生色彩试题

题目：默画一幅静物色彩画

内容：参照挂图选7种水果（其中有橘子、梨子、花瓶）组合画面。

要求：1. 构图完整

2. 色调鲜明、协调

3. 画面完整、艺术性强

材料、工具：水彩、水粉颜料均可

试卷：8开纸水粉纸

时间：3小时

2008年美术类招生色彩试题

题目：色彩静物组合（默画）

内容：苹果3个、深色陶罐1个、梨子1个、蓝色衬布背景、瓷盘1个、圣女果数个。

要求：1. 构图合理

2. 色调明确、色彩丰富

3. 有一定的绘画处理手法

试卷：8开纸

材料、工具：水彩、水粉颜料均可

时间：3小时

二、3小时应试色彩示范步骤

步骤一：审题阶段，三小时的色彩考试，不管是写生类还是默画类试题，把握审题是考试的关键。在历年的考试试卷中常有考生出现审题错误。考生一定要认真把握试题内容，写生类试题比较直观容易把握，要注意观察静物之间的色彩关系。默画类和部分默画类试题就较难把握审题，考生要读懂考题，明确考试内容，做到心中有数。

步骤二：构图阶段，要将描绘的对象合理生动地排列组合到试卷空间之中，可以先在草稿纸上勾几幅小稿草图，确定主要静物应放的位置和其他陪衬静物所放的位置，比较一下画面构图关系。写生类考题，如果考生所处的角度不理想，要冷静、灵活、机动地组织画面构图。准确抓住静物组合的基本造型，并应遵循疏密有致主次分明的构图规律。

步骤三：铺色调阶段，难点在于找到准确的色调和色彩之间的和谐关系，在抓住大色调的前提下，从主要物体的暗部及投影入手，确定重要色块的色相的基础上，明确相邻色块之间的冷暖关系，不要在细微局部上花费太多精力，注意整体的色调关系。

步骤四：刻画阶段，需要具体而深入地表现各部分物体的色彩关系，表现出物体的转折层次、质感以及整幅画面的空间层次。用色彩来表现体积，颜色关系代替明暗变化，刻画要围绕在大的色彩关系下进行，不能脱离大色调孤立地去塑造物体。在色彩表现上要分主次、突出主体，要保持色彩的干净明快。

步骤五：深入刻画，整体调整阶段，画面深入刻画中，调色的均匀程度，笔触的方向和节奏都可以产生不同的画面氛围。这时画面已基本完成，观察大的色彩关系是否把握准确，主要物体的刻画是否到位，如何处理静物的受光与背光的冷暖变化等，重新审视画面，局部的调整要符合画面的整体关系，使画面更准确、生动、完善。

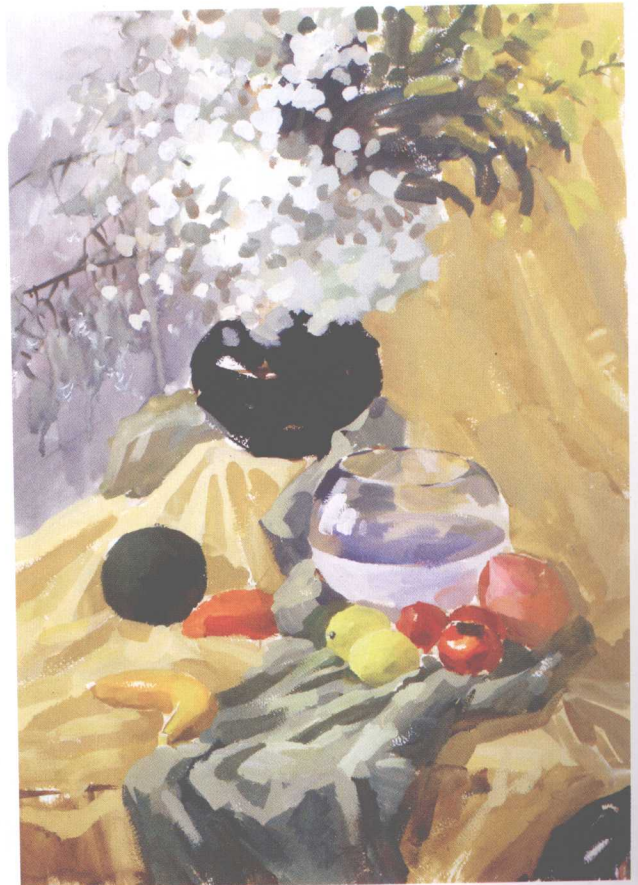
步骤一

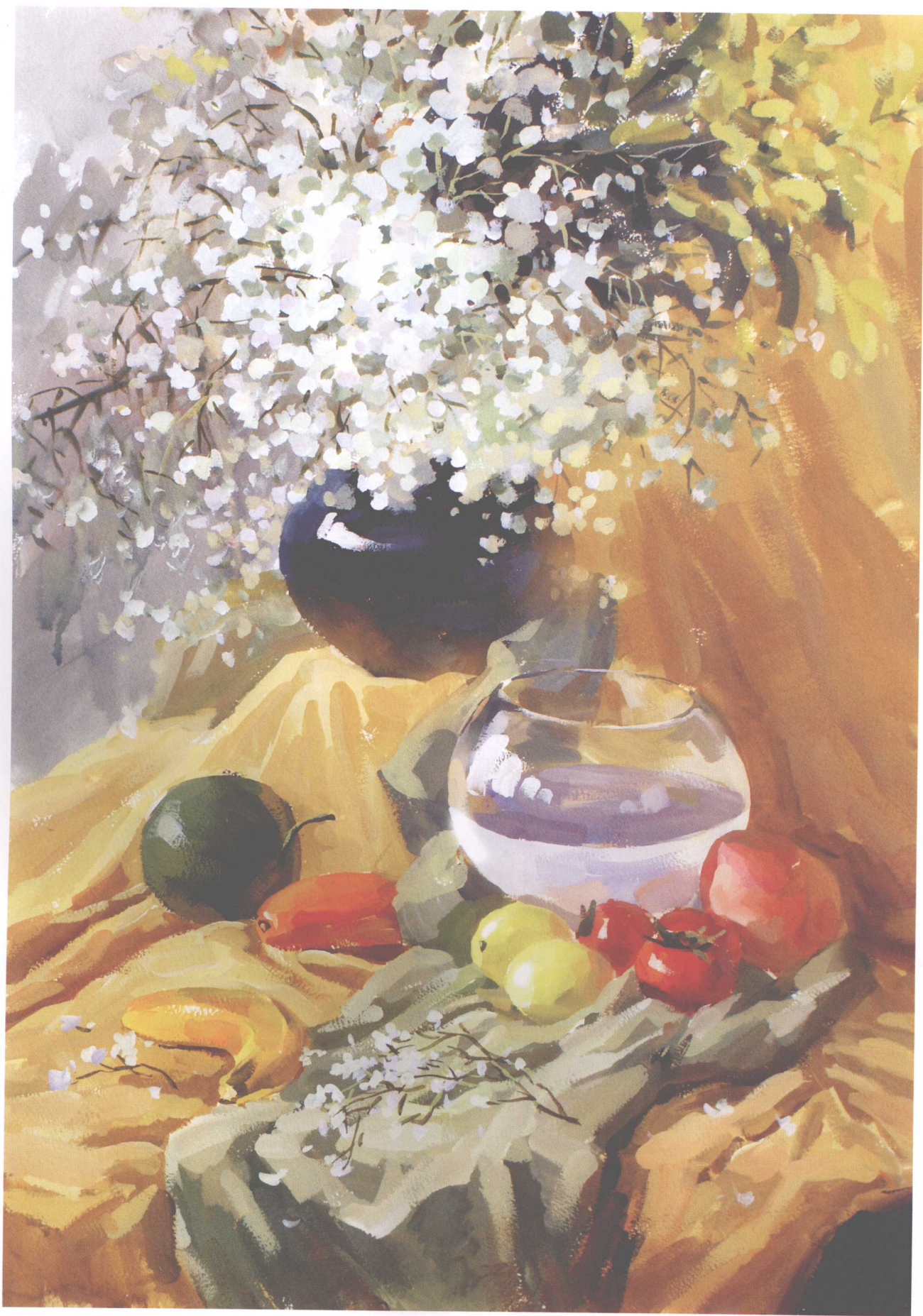
步骤二

步骤三

步骤四

三、高考色彩试卷评析

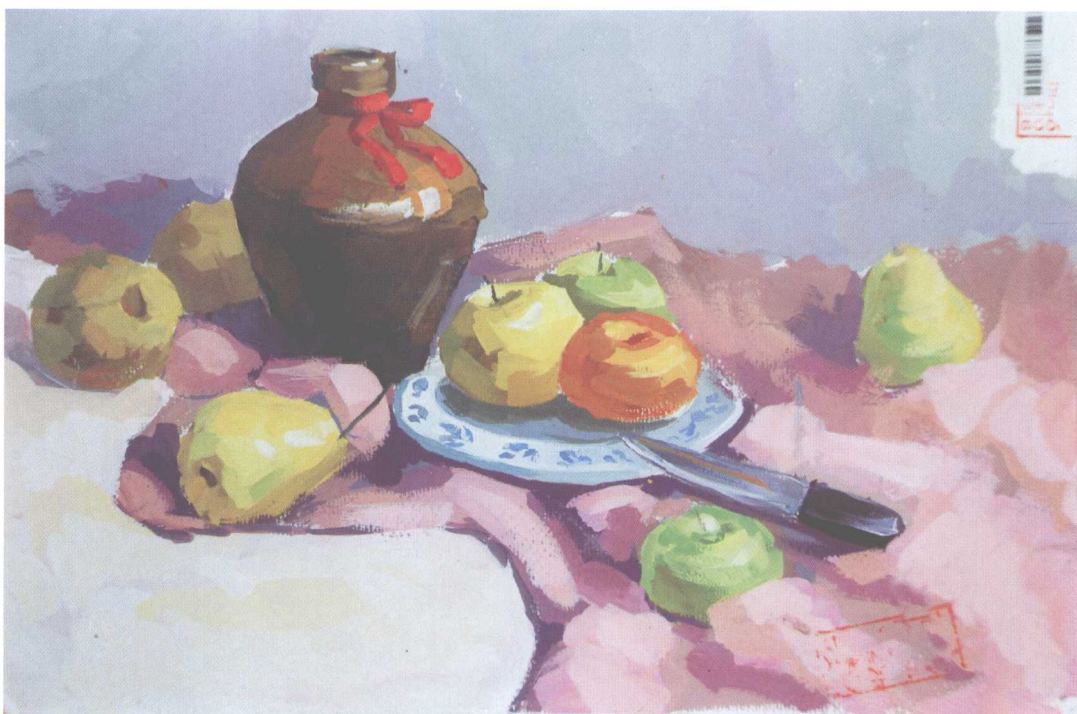
根据得分标准和试卷中存在具有普遍性和代表性的问题，试卷评析共分为3类，找出应对的解决办法。

第1类为80至90分以上，这是学院录取的分数段，是比较优秀的试卷和画面视觉效果良好的试卷，给考生提供训练及应考的色彩范本。参考色彩试卷的构图布局，形体结构特征，空间透视关系，明暗色调的处理，细节的深入，其表现个性等处理手法。

考生根据自己平时训练的实际情况对照检查，找出差距。借鉴试卷评析中所提出的有价值的部分，消化吸收到实践中去，通过自己的努力和正确的训练方法，在不长的时间内是能够达到这一分数段的。

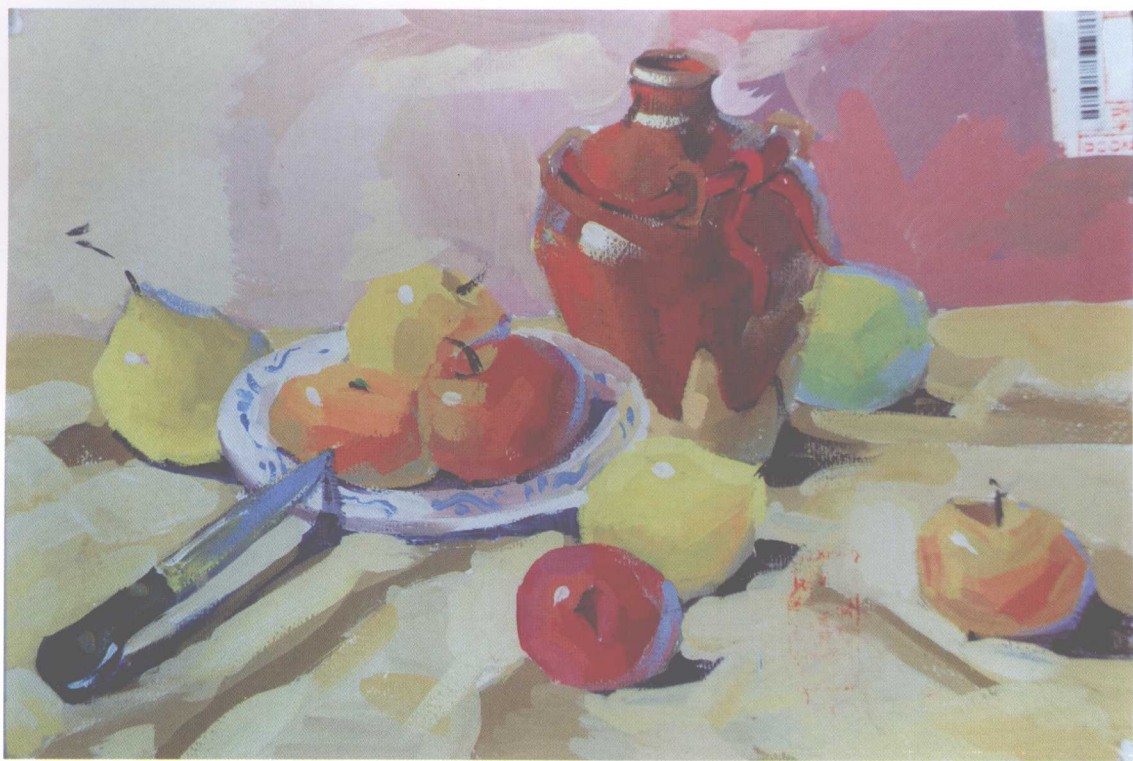
第2类为70至79分，这是大多数考生的实际绘画水平，存在着具有普遍性的问题，有一定的绘画能力，但绘画处理手法不是很到位，表现为平均用力没有主次，这个分数段是在学院录取线上下波动。提出这类考卷，目的是在色彩处理手法基本正确的情况下，考前训练尽快上一个台阶，力争进入80至90分，为高考录取创造条件。

第3类为60至69分，这是问题较多的试卷，是让考生避免在这类试卷出现的情况。特别是绘画时间不长的考生，根据评析所提出具体问题，把握自己正确训练方法，多熟悉静物的造型结构、构图布局、空间透视、明暗色调、色光的冷暖变化、细节与整体、个性表现的基本绘画知识，避免被对象的局部的颜色和边沿线牵制了自己的视觉观察和绘画表现，避免离开结构、色调去孤立地涂抹对象局部的颜色，画出与结构、色调不相关的色块。摆脱影响进步的局部和边沿线束缚，把对象放入色调的透视空间中立体地观察、立体地塑造，经过努力一定会取得理想的成绩。

80~90以上分数段

这幅画色彩的整体性把握得比较好，构图严谨，落笔大方，通过对色彩的冷暖处理，较强地反映出画面的光感以及物体的质感。整个画面给人以生动和谐的美感。

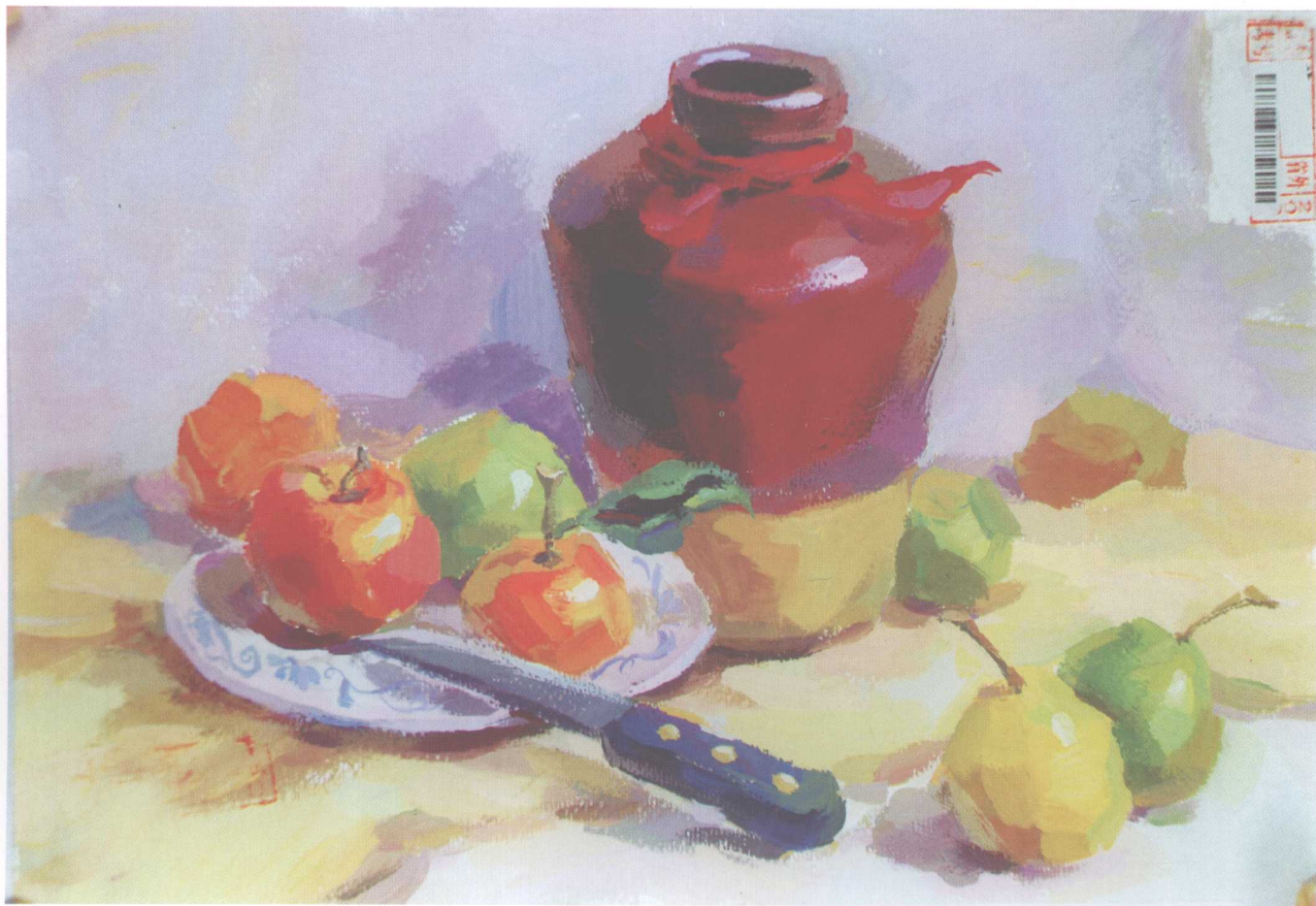
80~90以上分数段

画色彩最重要的是要掌握画面色调的统一。色调和谐，色彩浑厚是这幅画的特点，画面反映出作者较强的素描功底，用笔严谨，通过干画法的笔触表现物体的质感，使物体的体感得以充分的表现。

80~90以上分数段

这是一张主要以陶罐和水果的组合画面，竖构图很好地表达了画面的空间关系；色彩的明度对比处理明确，在高光的处理上生动一点还要好一些。

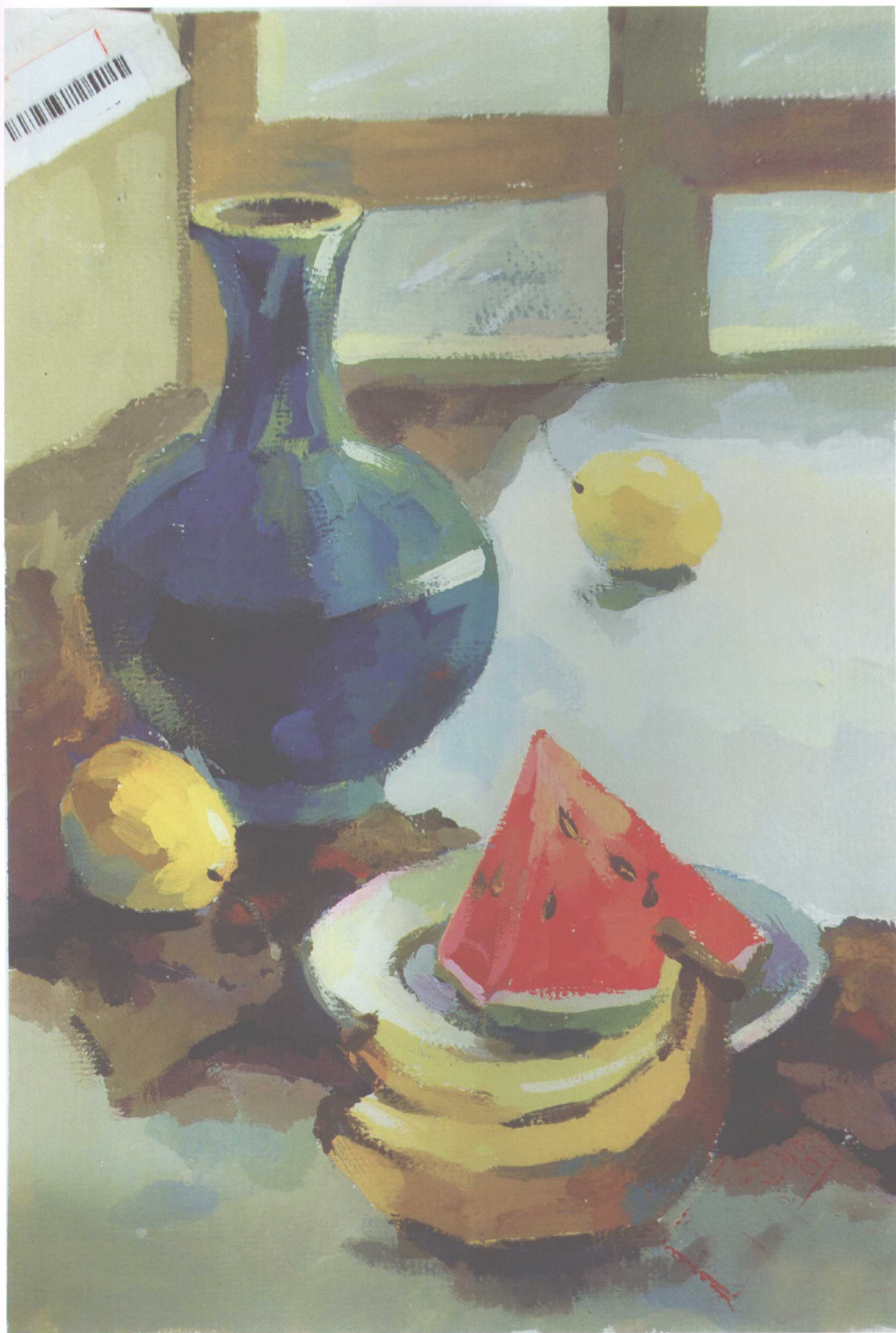
整幅画面主次关系分明，画面对象的大小变化富有节奏。试卷的不足之处在于静物的质感表现有雷同之处，影响了作品的艺术感染力。静物的组合缺乏独具匠心的布置。

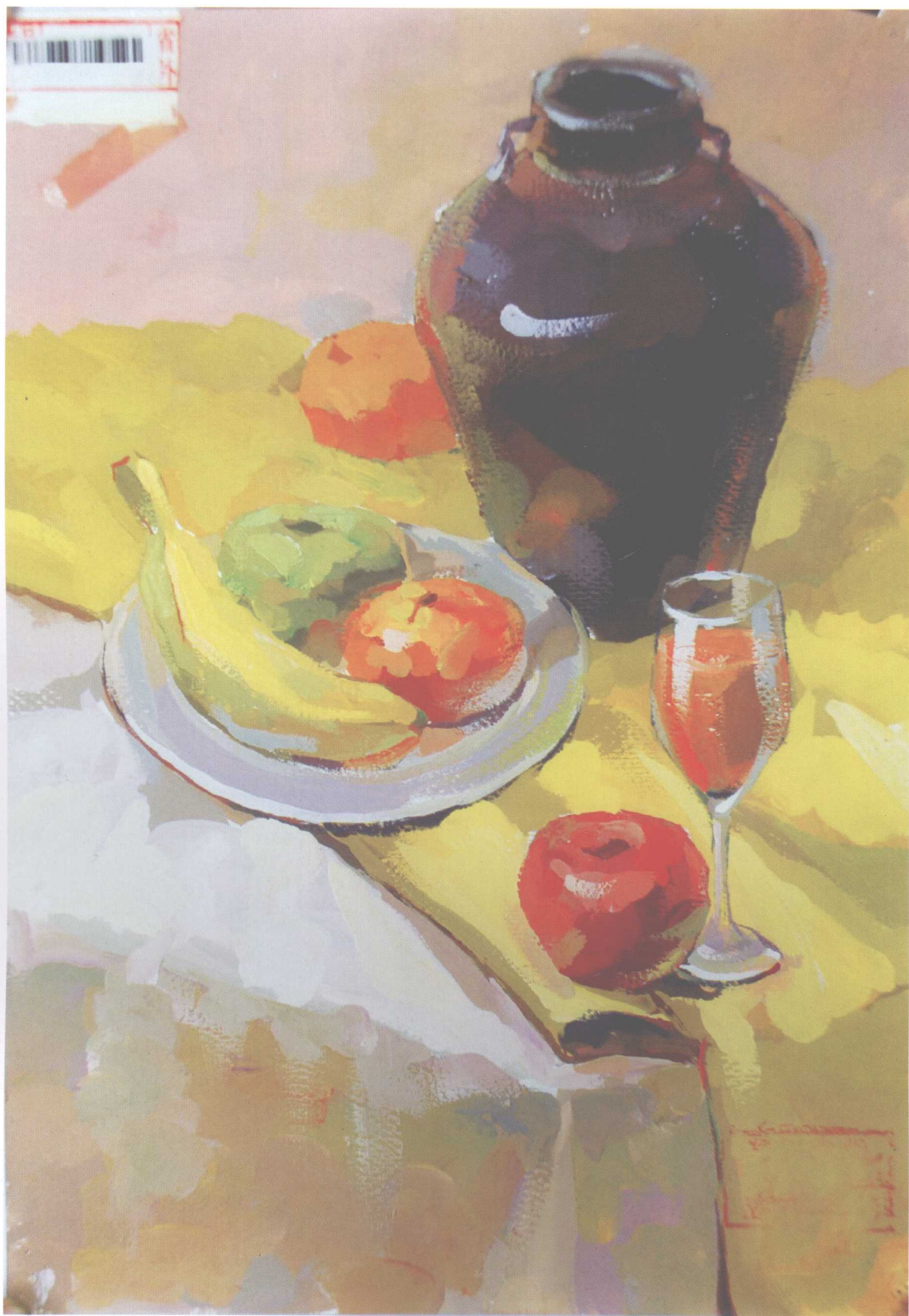

80~90以上分数段

组成画面的色彩调子可以是光线。这幅试卷属于一幅色调感表现比较充分的静物画，很巧妙地运用了静物本身的固有色形成整幅画的调子。除了色调感强之外，表现对象的笔触也非常有特色，同学们可以从这幅画中学到如何用最精炼的笔触去表现复杂形体。

80~90以上分数段

构图注意处理画面的主次关系，进而在光线应用、透视处理和道具的大小安排上都突出了画面的主次关系，使整幅画面主次关系分明，画面中对象的大小变化富有节奏。

色彩明快，色调统一，画面结构合理，色彩关系和谐。在用笔、用色上十分大胆、概括，陶罐的几笔补色将物体的形体关系塑造到位，可见基本功十分扎实。

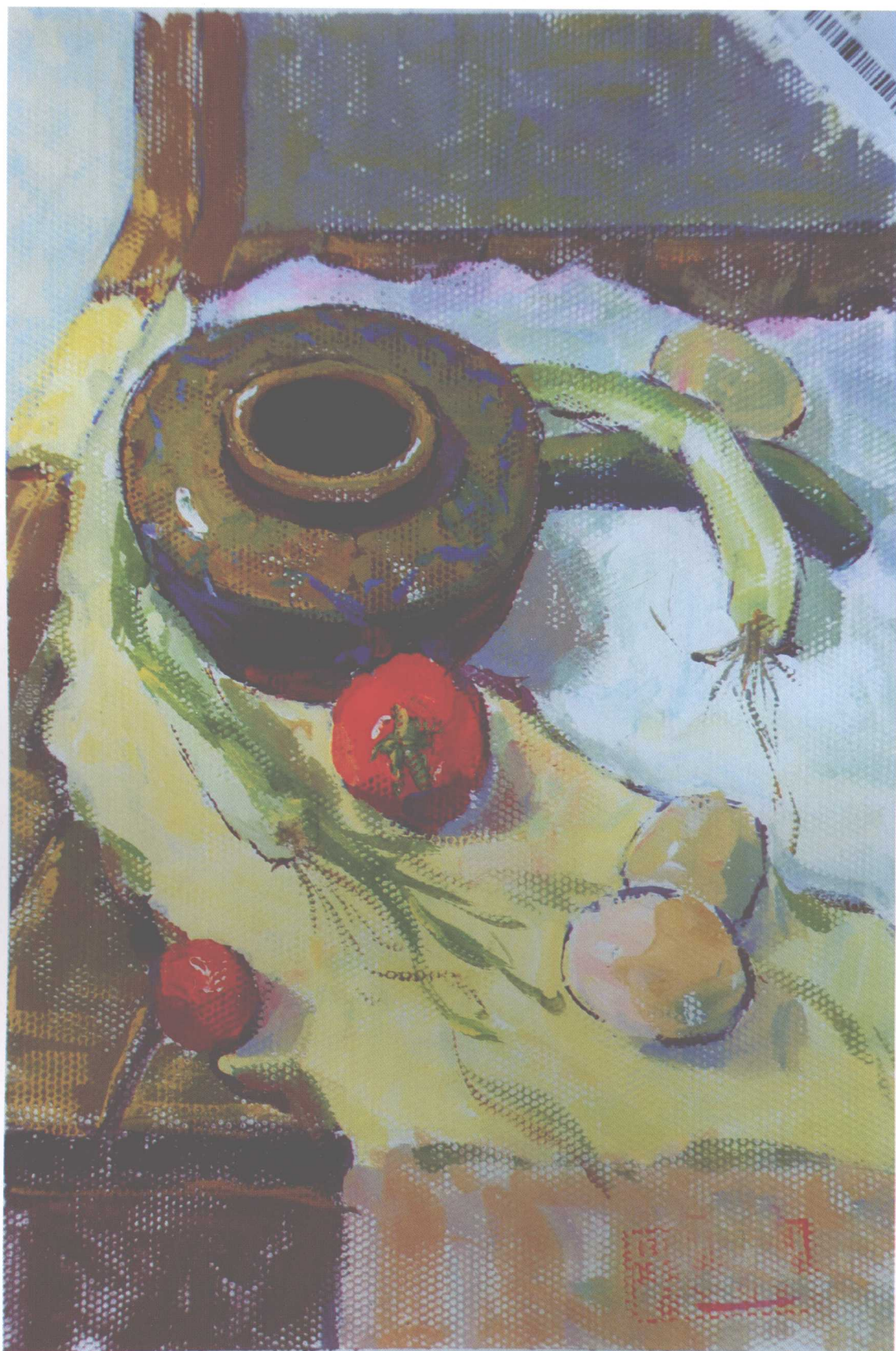

80~90以上分数段

80~90以上分数段

力求具有大的色彩对比，并以有力多变的笔触来丰富画面中的大块色，画面色彩整体且富有变化。具有灵活的笔触，大块的色彩关系和稳中求变的见长。用笔得当，使水果、罐子在整个画面中处于主要和鲜明的位置，较好地烘托了画面的主体。

80~90以上分数段

这幅作品在构图上有意把物体放置在略高的位置，便画面产生空间的纵深感。从作品的笔法运用上，可以看出作者在考试时的激情，体现出考生轻松、自然的随意性，展现出潇洒笔触所传达出的节奏与韵律之美。