

色彩

SHI ZHANG HUA RANG NI SHANG MEIYUAN

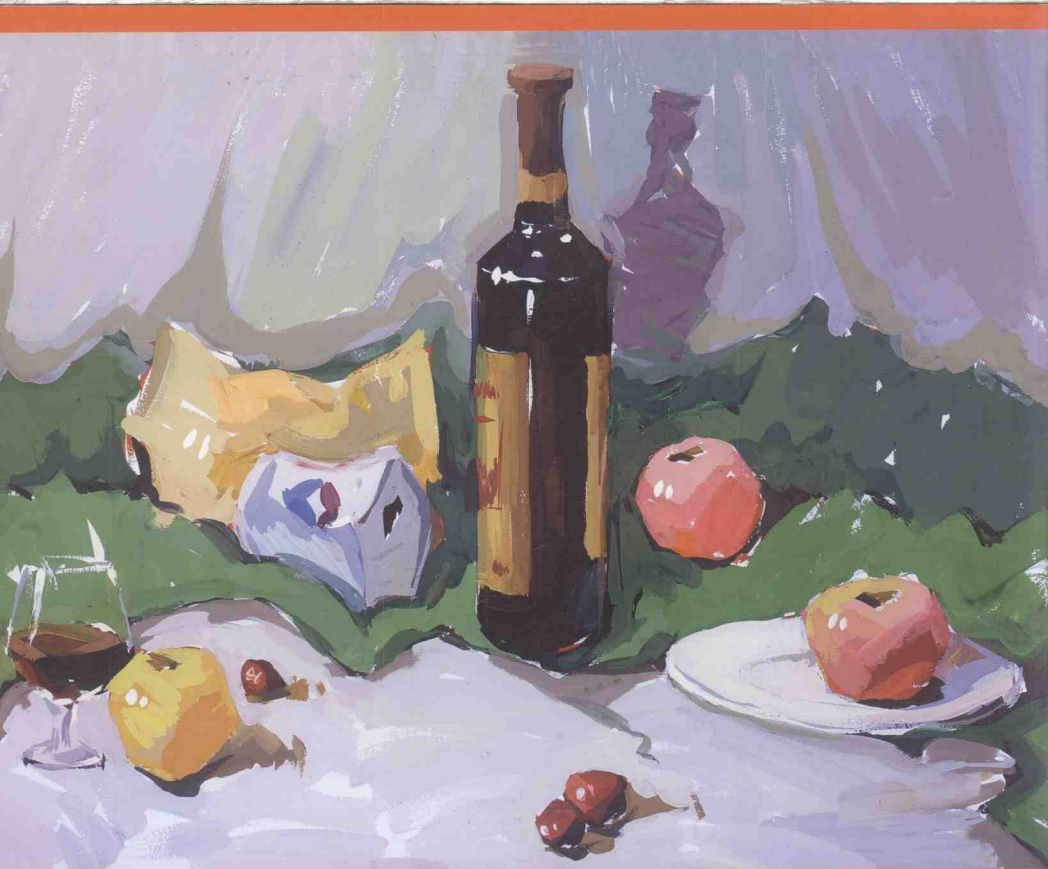
十张画让你上美院

北京壹零美术培训中心教材编委会 编著

面向美院 直击高考

江西美术出版社

MIANXIANG MEIYUAN ZHIJI GAKAO

本书由江西美术出版社出版。未经许可，不得以任何方式抄袭、复制或
 变相抄袭本书的任何部分。
 版权所有 侵权必究
 本书法律顾问：江西中安律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

十张画让你上美院. 色彩/北京零壹零美术培训中心教材编委会编著. —南昌: 江西美术出版社, 2008.12
 ISBN 978-7-80749-633-5

I. ①十… II. ①北… III. ①水粉画—技法(美术)—高等学校—入学
 考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第173296号

责任编辑: 王大军 陈 东

十张画让你上美院——色彩

编 著 北京零壹零美术培训中心教材编委会
 出 版 江西美术出版社
 发 行 江西美术出版社
 网 址 <http://www.jxfinearts.com>
 经 销 全国新华书店
 印 刷 北京地大彩印厂
 版 次 2009年1月第1版
 印 次 2009年1月第1次印刷
 开 本 889毫米×1194毫米 1/8
 总印张 6
 ISBN 978-7-80749-633-5
 总定价 60.00元(本册定价20.00元)

北京零壹零美术培训中心是专业的从事美术教育及艺术设计的大型培训机构, 每年
 投资经费高达两千万, 建筑面积达两万余平方米。本中心拥有一批独特而完善的
 教学体系。教师均毕业于清华大学美术学院、中央美术学院等重点名牌院校。全职教师
 115人, 后勤人员65人, 是全国规模最大、升学率最高的美术教育精英团队。

教学质量是我中心的发展支柱和灵魂。师资均由清华大学美术学院、中央美术学院
 等重点美术院校的优秀毕业生构成。旨在保障每位学员顺利完成学业考入国内顶尖艺术
 院校。

2005年清华大学美术学院专业通过89人, 其中前10名占7人, 前100名占21人。中央美

院通过66人, 中央戏剧学院通过8人, 北京服装学院通过187人……

2006年清华大学美术学院过线147人, 中央美院98人, 中央戏剧学院21人, 北京服装

学院246人……

2007年清华大学美术学院过215人, 前35名占18人, 前100名占46人, 共录取71人。中央

美院152人, 中央戏剧学院42人, 北京服装学院240人……

2008年清华大学美术学院专业通过221人, 前35名占15人, 前100名占35人。中央美院

131人, 北京服装学院231人, 中国传媒大学53人……

我中心考生专业考试通过屡创新高, 全国各大美术学院专业合格率达到全国第一。

学校地址: 北京通州区货场大街8号北方红康机械厂院内
 联系电话: 010-62661156
 网 址: www.010xueshu.com
 传 真: 010-62665578

图书策划: 汤煜昊 达俊
 图书总监: 达俊
 教材编委: 汤煜昊 达俊 邵君 苗建忠 李斯 冯松 张勇

作 者: 张雨 谢加爱
 书籍装帧: 陈圆圆 张钰涵
 图片摄影: 董鑫 王晨光
 文字审核: 朱红莉

定价: 20.00元

NO. 1

这样能
上美院。是
因为色彩关
系够精致。

NO. 2

这样能
上美院。是
因为塑造够
娴熟。

NO. 3

这样能
上美院。是
因为色彩够
明确。

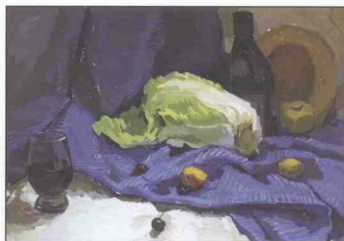
NO. 4

这样能
上美院。是
因为主次关
系够分明。

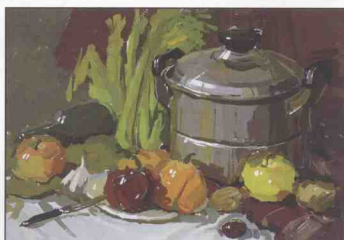
NO. 5

这样能
上美院。是
因为色彩关
系够统一。

NO. 6

这样能
上美院。是
因为明度关
系够清晰。

NO. 7

这样能
上美院。是
因为技法运
用够娴熟。

NO. 8

这样能
上美院。是
因为塑造够
严谨。

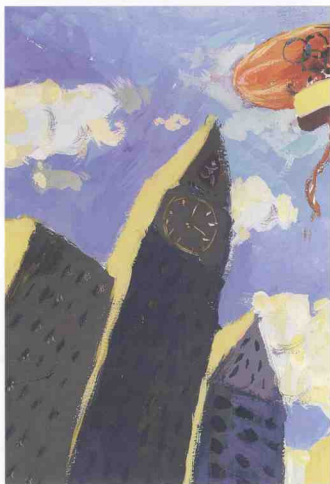
NO. 9

这样能
上美院。是
因为塑造够
结实。

NO. 10

这样能
上美院。是
因为色彩关
系够微妙。

色彩人像和风景应对分析:

色彩人像和风景是考前色彩训练课程中难度最高的一个门类,并且目前的美术高考中只有极少数学校还坚持在考。这也使得这门课程在大多数地方美术教育机构中不太普及,并且考前时间毕竟有限,能够练习到可以画色彩人像的程度需要付出相当多的时间和精力。

所以想要画好色彩人像和风景,首先要坚定自己的信念,要有必胜的信心,同时加倍付出是非常必要的。

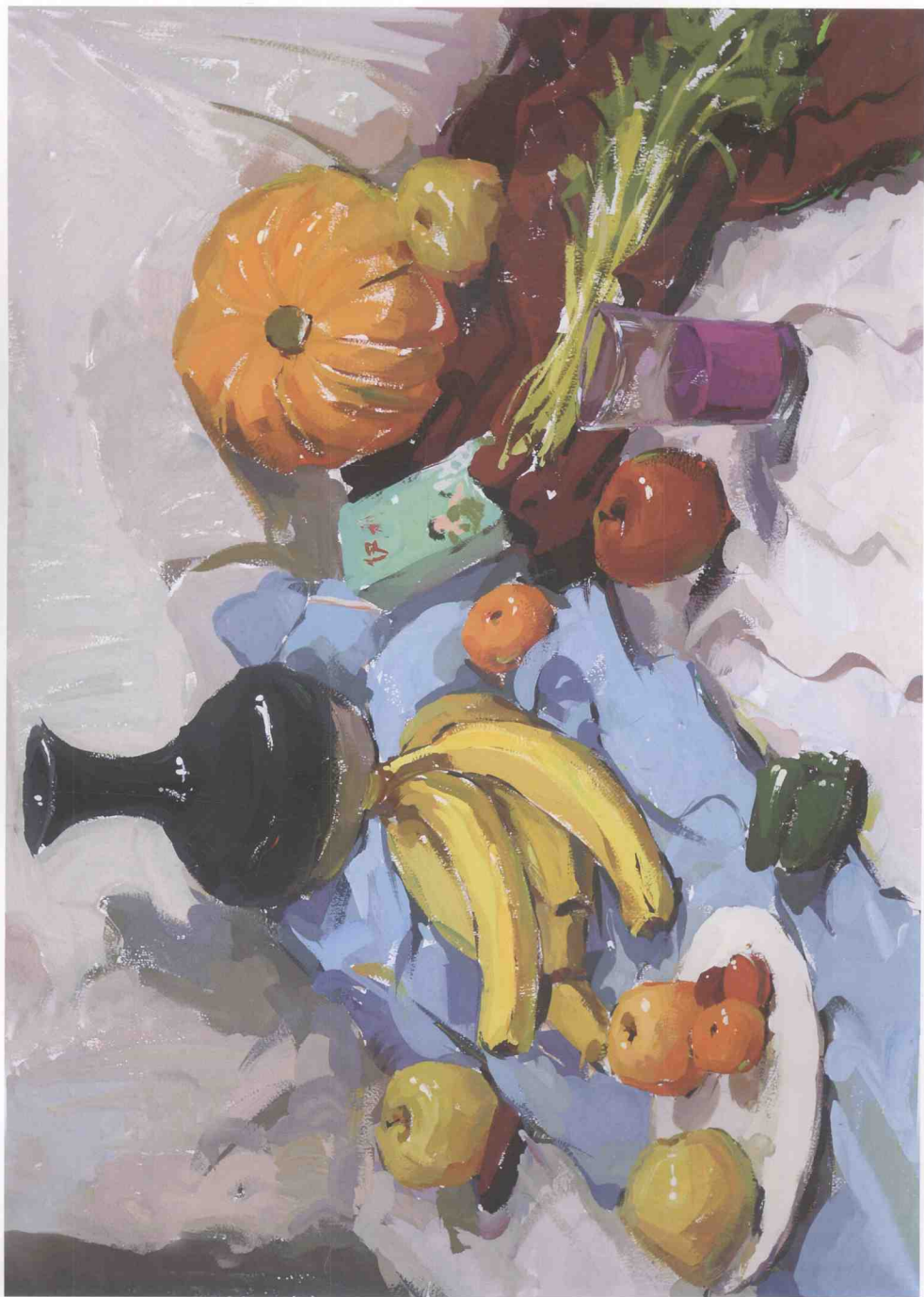
画好色彩人像和风景的要点:

1. 首先要敢画,然后才有可能画好。无论是在色调上还是在用笔上都需要大胆。
2. 要具有敏锐的观察能力,在看待对象问题上要直接发现本质问题和区别。
3. 要善于分析画面的好坏,从中吸取好的精华,总结画面的不足,才能在平时训练中不断的进步。
4. 从应试的角度来讲,要具有强烈的表现能力,在用笔和用色上用四个字来体现,那就是“快”、“准”、“狠”、“活”。放笔直取、敢于强调,既“主动”表现又能“生动”画面,那就真的“稳操胜券”了。

画好色彩人像和风景注意事项:

美院考试中有几所美院的造型专业中考试到色彩头像和半身像,大约都在三到四个小时内完成,这就给考生带来了很大的难度。我们要把握考试的主要目的:那就是测试我们的造型能力与色彩审美能力。说以在平时的训练中我们要加强这方面的认识。部分设计专业还考试到风景,这主要目的是考察对形色的认识,所以平时我们要多画风景写生,并适当地临摹些大师的风景范画。

● 兰董 2008年清华大学美术学院专业成绩第67 色彩成绩80分

名师点评：在如此众多的静物中能够保持画面不花碎，还有统一的色调，可见作者对于色彩的认识水平之高，非常值得借鉴。

美术高考色彩静物专项分析

纵观近几年美术院校的色类考题，我们不难发现色彩一般有三种考题形式：一、色彩静物写生；二、色彩静物默写；三、人像色彩写生。一般考试时间都为二个小时到三小时，画幅大小为8开或4开。

三种考试形式中，人像色彩写生最难，只有极少数美术学院校还在考，如中央美术学院和清华大学美术学院造型系。大部分的美术院校普遍还是考色彩静物写生或默写。

这就要求考生要有针对性地进行色彩训练，如果要考造型专业，则平时在人像色彩写生方面多练习。如果要考普通的设计院校，则要在静物基础训练方面多练习。总之，不要盲目地画画，要有目的，有针对性地去训练自己的色彩课程。

色彩考试评分标准

构图30分 色彩关系30分 塑造20分 质感10分 表现手法10分

从上面我们可以看出，高考色彩对考生的要求总体来说有两点：一是具有基础造型能力，构图完整，比例结构准确；二是要求色彩准确，形体严谨，要画出物体的体积、空间，画面的色调要统一协调。

色彩训练的注意事项

1. 注意平时训练中要做到直击高考，不走弯路。针对不同的学校，不同的考题，拿出不同的训练方案。
2. 注意控制训练的时间。作画时间控制在二个小时为好，留下半个小时多思考、多总结。
3. 多增加模拟考题方面的训练，这样在考试中碰到类似的题目可以做到心中有数，稳操胜券。
4. 记忆和默写一些常出现在考题中的事物。这样可以帮助我们更好地理解刻画和深入的问题。

老生经验谈

考试时，我们看到静物后，首先要做的应该是观察！观察静物摆放，观察自己在考场的角度。拿起笔就画，边画边看，心中没有一个整体的思路，往往容易直接照抄对象局部，画出来的画要画得太“紧”，要么太“散”，这些都是我们在考试的时候因为紧张所造成的，因此我们更需要观察！因为观察会让我们思考构图，会让我们思考怎样处理画面色调。

当我们心中对考试内容有一定了解之后，就可以动笔开始作画了。这里注意一点，在铺第一遍大关系的时候我们需要用大笔果断地去处理。笔含水份不要太多，这样可以节省时间，利于后面塑造物品。应该从色彩最重的地方开始画，让画面有层次、有条理性。

最后塑造的时候要有取舍，在主体物和水果上可以多加处理、画得精致些，衬布可以一遍或者两遍就完成。到作画最后的时候我们应该主动思考，多想想考题的考点在哪里，比如：2007年清华的考题，写生两块白布、桶装方便面、一个酒瓶、白盘子里放五片面包、叉子、鸡蛋，这里我们可以看出，考题中需要塑造的是酒瓶、桶装方便面和白盘子里的五片面包，这些都是我们重点刻画的地方，而考题的陷阱在于两块白衬布的区别！要考生如何在同类色中找对比变化则是考官重点考查的地方。

灰度训练

写生色彩训练首先是大量灰色的训练。在客观自然环境中，大量存在的是变化万千的灰色，绝对纯的颜色是不存在的。最纯正的原色在自然环境中，光和空间的作用都会降低其纯度。训练中实际面对的是大量的灰色，其重点是明确灰色的色彩饱和度以及灰色的色相变化。大量丰富而变化微妙的灰色训练可使眼睛对色彩有敏感的反应。对灰色内容色相的感觉能力和控制灰色变化的能力，在一定程度上标志其掌握色彩的能力。灰色是一个蕴藏着无尽绘画魅力的领域。

构图的目的和要求

构图的目的是把构思中的物象加以强调、突出，舍弃那些繁琐的、次要的东西，并恰当地安排配体，在我们平时训练和考试当中面对静物组合时的主要任务是根据视角安排位置和比例的关系以及适当的灵活变动运用。

构图的要求是在画面最开始的时候体现出空间和疏密感，在考试中能够更好地处理色彩明度关系。

构图的种类

构图的种类根据静物的摆放可分为两种：

1. 横构图

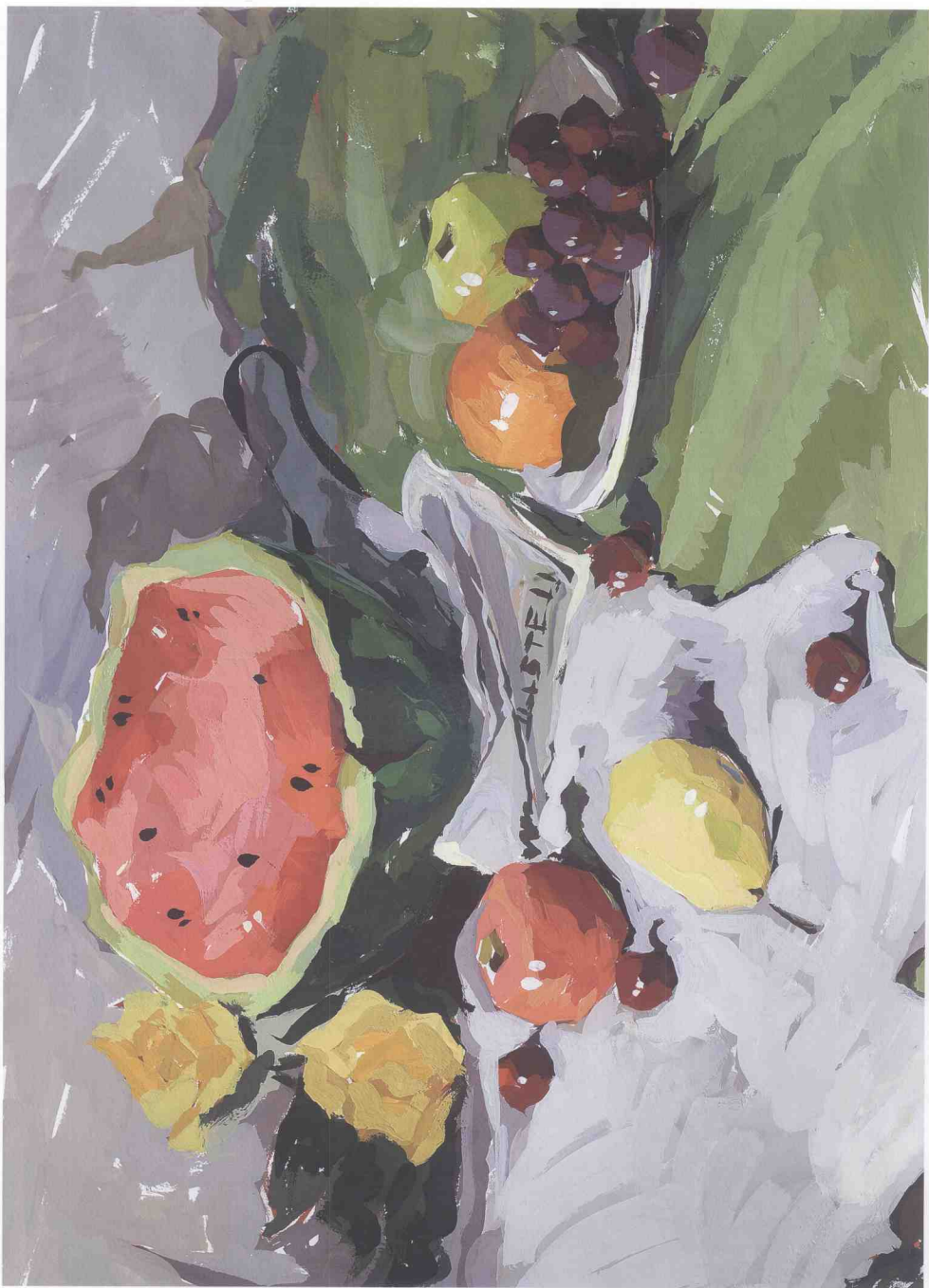
这一类比较常见，主体物较矮，平面比较宽阔，横构图可以使画面均衡、稳定。

2. 竖构图

主体物比较高或角度特殊，例如大侧面，可以表现较强的纵向空间。

中国专业美术学院2008年色彩考题统计分布图

◎ 江雪 2007年清华大学美术学院综合排名第22 色彩成绩85分

名师点评：生动的笔触，微妙的色调变化都是这幅习作的亮点。我们在平时练习时要敢画，敢想，敢于表现。

2008年各大美院高考色彩题目

学校	年份	考试内容	考试要求
中央美术学院	2008年	写生男青年头像	4开 四小时
清华大学美术学院	2008年	白衬布、报纸、矿泉水瓶、牛皮纸袋、两个梨（黄或绿）、黄苹果、桂圆或荔枝若干	
广州美术学院	2008年	三个青苹果、玻璃杯、白色瓷盘上有五个红苹果	8开 三个半小时
中国美术学院	2008年	两块衬布、N个西红柿、洋葱、棕色陶罐、青菜、白盘上放条鱼	4开 三小时

学校	年份	考试内容	考试要求
四川美术学院	2008年	一坛、两梨、三个芦柑、一个茶杯、一个绿色调、一个褐色调	八开各一半 默写
北京服装学院	2008年	一个大可乐、两个土豆、一个茄子、三个西红柿、两块衬布、一个玻璃杯、两根黄瓜	8开 两个半小时
北京师范大学	2008年	两个啤酒瓶、一黑一白一蓝三块布、苹果三个、香蕉六个、一把水果刀、自由组合、水果不少于五个	写生
中国传媒大学	2008年	一袋面包、一根黄瓜、一个橙子	4开 三小时

学校	年份	考试内容	考试要求
湖南联考	2008年	一瓶醋、白纸杯一个、鸡蛋一个、菜刀、两个西红柿	默写
山西联考	2008年	一个啤酒瓶、一个盛水的玻璃杯、一把刀子、一个白瓷盘、两个苹果、一个橘子、三根香蕉、红、白衬布各一块	
湖北美术联考	2008年	提供啤酒瓶、快餐盒各一个写生，再默写一个橘子、一个梨子、两个苹果、一个盘子、一个面包、一个刀子、浅蓝色衬布和白色衬布各一块	3小时
江苏省联考	2008年	浅色罐、葡萄酒瓶、白磁盘内盛哈密瓜和葡萄、玻璃杯内盛清水、罐装可乐、苹果、梨、橘子若干。色彩衬布为：一深灰红，一白色，一灰色（提供黑白照）。	默写

色彩静物写生考试应对分析

以清华大学美术学院为例，考试时间为三小时。静物的摆放通常数量不是很多，但表现难度偏高。要在短短的三个小时内完成一张相对深入的画面，必须有步骤意识，合理的安排时间和进度。

步骤1 起稿：为了保证造型的准确，建议初学者先用铅笔起稿，再用群青或者赭石等颜色勾勒一遍，从而为下一步铺颜色打下好的基础。

步骤2 铺关系：此阶段主要以大号的水粉笔来铺设大的色块关系。建议先从画面中最重的色块铺起，这样可以很快地建立起明确的黑白灰关系，然后快速跟上大面积色块，如衬布等。争取用半小时左右的时间铺满画面。此阶段要非常重视静物给你的“第一大感觉”，并力求准确、简练地呈现鲜明的色调关系。

步骤3 深入阶段：在铺好大的色彩关系后，用中号笔和小号笔从主体物周围的视觉中心区开始深入，注意颜色在空间中的变化，注意形和色的结合，同时还要注意主次处理。

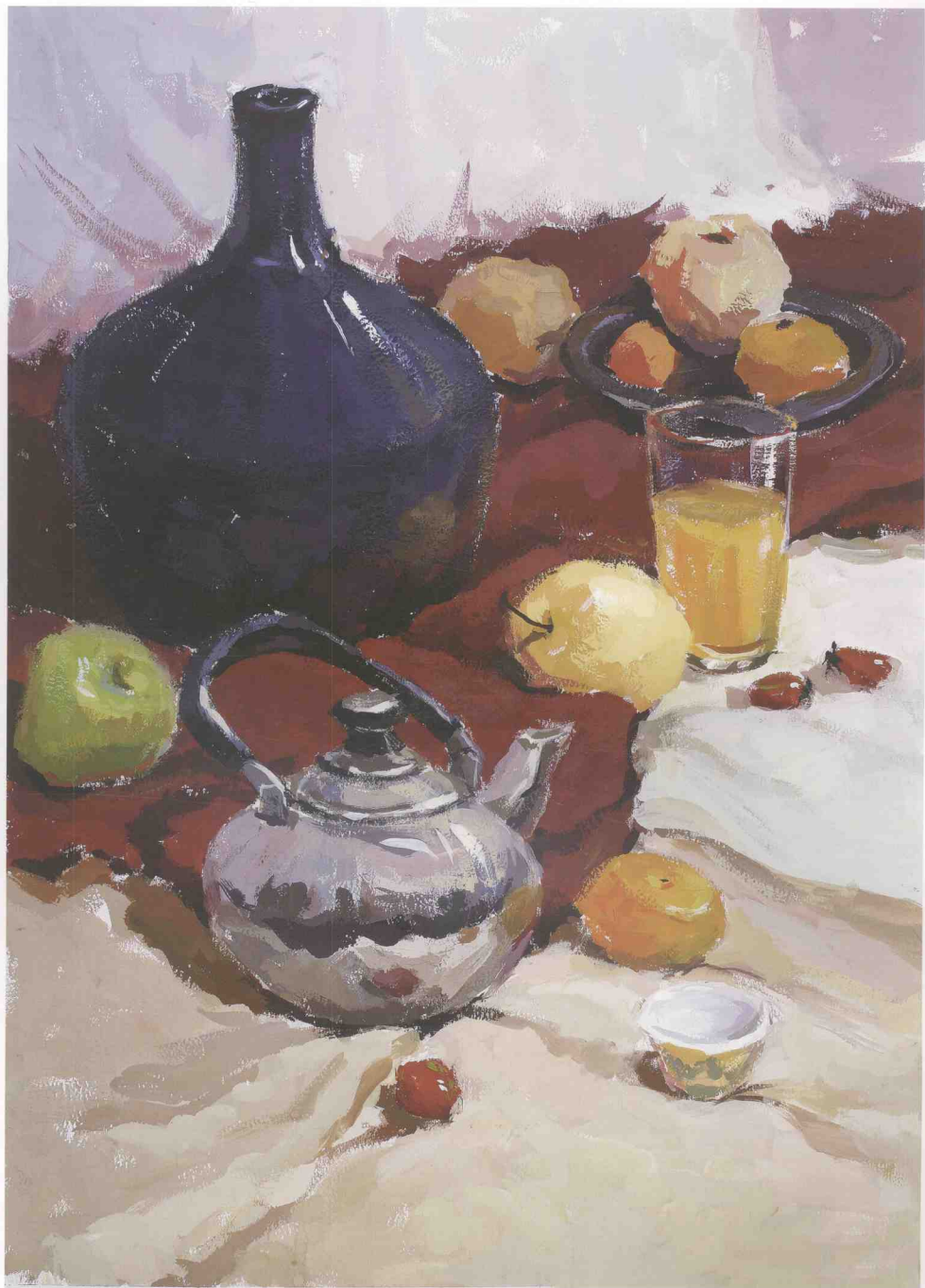
步骤4 完成：最后调整画面，使画面局部有效地统一在整体之中。

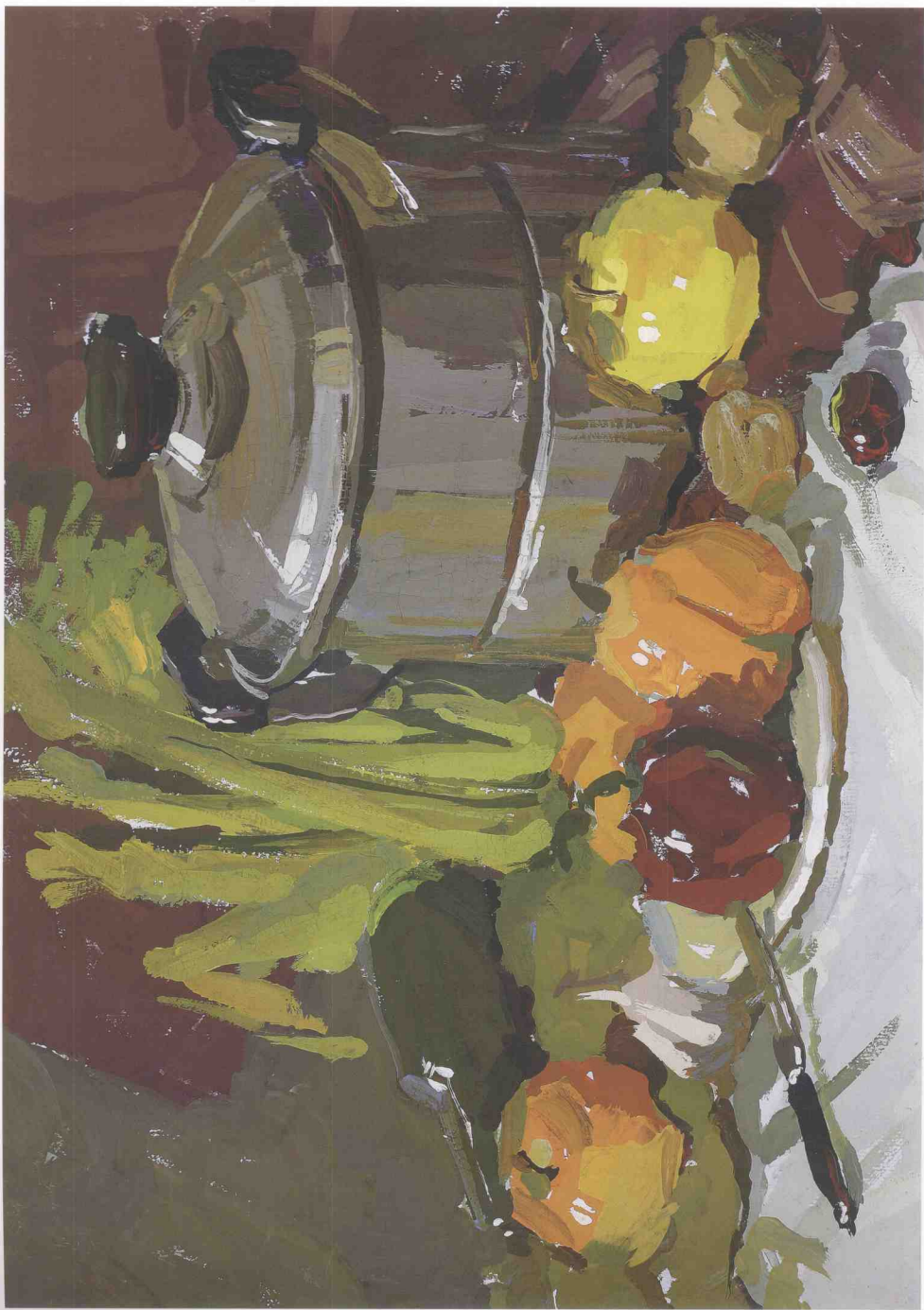
● 陈德 2007年考入中央美术学院装饰系

名师点评：严谨的造型知识和精湛的群友对比是这幅画面的优点，我们需要学习作者的这种精神。

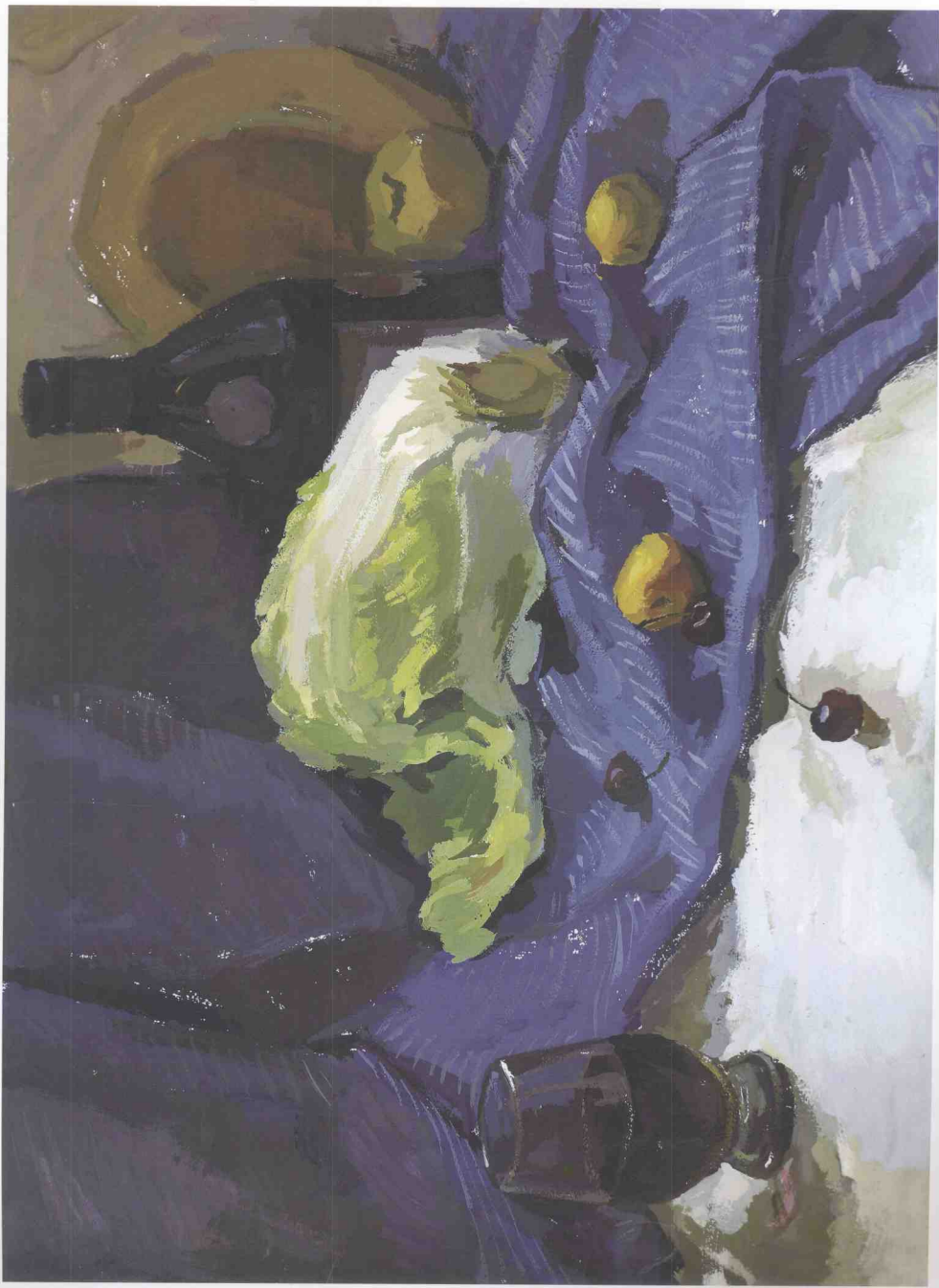
◎白鹏 2008年中央美术学院造型专业前5名

名师点评：色彩运用的丰富性和对静物结构的认识深刻性是我们平时写生训练中注意的重点。作者把形与色很好地结合起来，让整幅画面充满了塑造的味道，是一张不可多得的优秀静物色彩写生习作。

◎徐全 2007年专业通过清华大学美术学院

名师点评：轻松，整幅画都能表现出作者的轻松心态。这是我们在考试的时候最需要的一种心态，它可以帮助我们创作一个良好的画面效果。

◎莫子舰 2007年专业通过清华大学美术学院

名师点评：从这幅画面中我们可以看出精致、精心、精细。这是色彩考试要想取得较高分数必须掌握的三方面。

清华美术学院色彩考题分析

几大美院设计色彩考试与专门的造型色彩考试的内容有很大的区别。

以清华美术学院为例,在2008年之前其考试内容就有了很大的变化。像白布,报纸,矿泉水瓶,一次性餐盒,馒头,装有半杯清水的一次性水杯,切开的半个咸鸭蛋,方便筷子,梨子等白茫茫一片特别的干净,其背景考生基本上可以自由添加,最大限度地挑战了考生的想象力。

但概括来说清华美院的色彩考试主要测试考生对色彩感觉的敏锐程度、色彩关系的把握和艺术表现能力。所以说只要从色彩的基本规律出发,体会命题考官的考查意图,就能很容易获得高分。

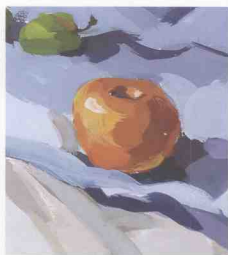
我们要注意画面色彩静物需从整体的色调、构图到具体物体的塑造有一个整体的了解,那样才能形成良好的色彩表达能力。

色调的问题往往是色彩教学中的重要环节,也是一张优秀试卷的基本要求。物体呈现的色调反映了光源色的特点。同时我们要注意环境色和固有色与光源色之间的联系。要注意主题衬布对色调的决定作用,同时要注意对比色与补色的运用。

在静物色彩的绘画中构图也是很重要的一个环节,好的构图要空间合理、形体安排妥当、重心均衡、主次虚实合理。

在塑造上往往会犯两种毛病:一是重视色彩忽略形体,二是重视形体而忽略色彩。这两个问题都没有平衡色彩和形体的关系。

在塑造的时候注意形体要与色彩结合起来,利用色彩在造型中的运用,利用物体本身丰富的色调变化,利用环境色的复杂关系来创造画面丰富的色彩。同时我们要灵活运用我们手中的画笔来表现不同质感的物体。一般我们用笔要有轻有重、有急有缓、有湿有干加之扫摆拖点等笔法的应用画好色彩静物就变得很轻松了。

2006年清华美术学院模拟考试优秀试卷赏析

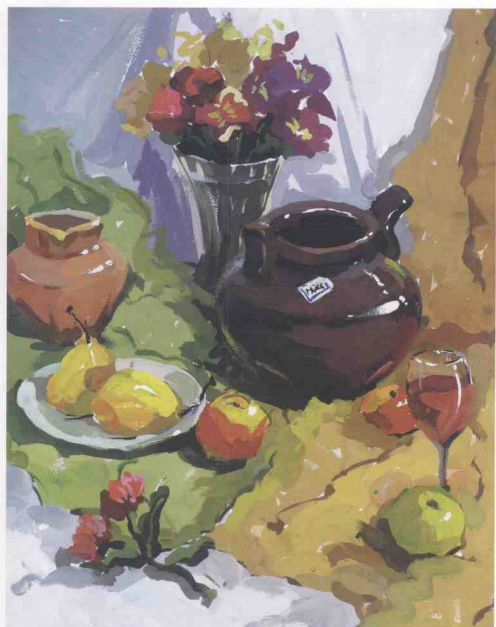
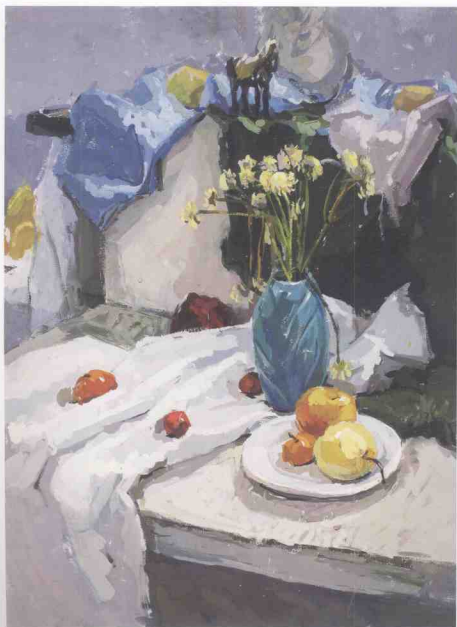

这两张是2006年清华美术学院的模拟考题,从中我们要注意以下几点:1. 注意不同物体质感的表现;2. 注意同类色的区别与联系,如橘子、衬布、报纸与纸杯的前后纯度与明度的对比;3. 注意不同物体冷暖的表现。

◎ 陈小莹 2006年清华大学美术学院综合排名第一名 色彩成绩50分

名师点评：对于光影和小面积塑造得细腻和丰富，可以看出作者扎实的基本功。结构塑造得细腻，是我们应仔细体会的地方。

色彩静物默写应对分析

色彩静物默写是近几年美院考试比较常见的一种考试形式。它省去了摆放静物的麻烦，所以在命题内容上比较富有想象力。许多考题内容甚至出乎意料之外，如肉、螃蟹、鲜鱼等。但仔细一想，又在情理之中，有谁没见过它们的形状呢？

色彩默写的命题形式有以下几种：

1. 只提供文字说明，指定相关静物的数量和衬布的色相，指定画面色调等。
2. 提供基本构图，配以文字和色调要求作不同冷暖调的变体等。
3. 指定命题和指定若干相关物品等。如：以电话为主体物，苹果若干，一深一浅两块衬布，要求暖色调等。

色彩静物默写的考查要点和评判标准：

1. 对画面整体色调组织、处理和协调能力。
2. 对色彩冷暖关系的理解及表现能力。
3. 具有一定的以色彩塑造物体的塑造能力。
4. 对画面整体构图、黑白灰及空间层次、主次、强弱、虚实的把握能力。
5. 对生活物品的观察能力和记忆能力。

根据考题内容我们对几种常见物体予以介绍，通过这些介绍我们希望能给考生带来一点启发。

1. 关于陶罐、瓷瓶、酒瓶、塑料瓶等静物的画法。

首先我们要把握这些物体的共性。在造型上它们是有对称性的；另外就是从造型上注意口与底形成椭圆弧的形状，及椭圆向上向下不同位置的宽窄变化，颈部与瓶体的连接关系，明暗程度，形状与色彩上的差别。

2. 关于水果、蔬菜静物的画法。

首先要抓住这些物体在造型上的不同特征，然后要在色彩上区别其色相。我们要注意蔬菜类色彩一般都比较鲜明，造型都比较生动。用色要相对纯净，暗部要画得透明，笔触与形状结合方显蔬菜的柔嫩与鲜活。

3. 关于面包、鸡蛋静物的画法。

两者颜色比较相近主要在色彩上进行区别，注意素描关系与体积的刻画。

4. 关于花卉静物的画法。

画花卉要分清前后层次，要有主次，色彩要浓郁。同时要注意虚实强弱的把握。更值得注意的是整个构图要合乎自然，要充分反映出人的艺术情趣和审美观念。

5. 关于瓷盘、瓷碗的画法。

要注意物体本身的质感，刻画时要充分考虑到环境色对物体的影响，要注意高光反光与体积的刻画。

6. 关于玻璃器皿静物的画法。

首先造型要严谨，再次要把握其透光性强，对环境色反应强的这一特点。

7. 关于金属物品静物的画法。

不要画花，要统一在固有色之中。注意造型的严格性，注意高光光明暗与转折的刻画。

8. 关于衬布静物的画法。

首先要认识衬布是起辅助作用的，所以不要刻画得太精细，要分出不同亮暗反光面。要画出受光色的层次，要注意是否对主体物起到衬托的作用。同时还要注意布的质地，色彩效果和布纹的特征。

9. 关于文具静物的画法。

文具静物在人的印象上都比较淡雅，所以色调不宜太鲜亮。活泼，素雅的亮灰调子比较合适。同时要注意体积的归纳与概括。