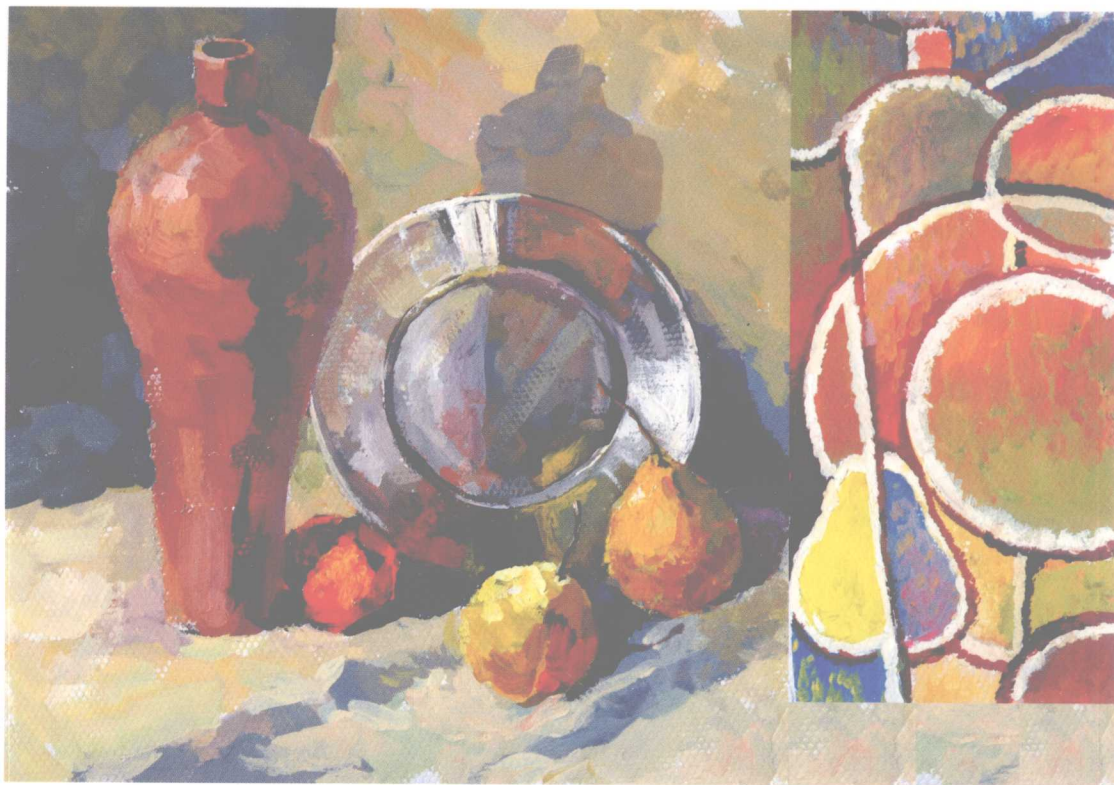

Design and Performance

设计与

表现

王岩明艺考点评

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

Design and Performance

设计_与

表现

王岩明艺考点评

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

王岩明艺考点评 / 王岩明编著. — 天津: 天津大学出版社, 2009.1
(设计与表现)
ISBN 978-7-5618-2832-8

I. 王… II. 王… III. 美术-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. J

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第155072号

出版发行: 天津大学出版社	经销: 全国各地新华书店
出版人: 杨欢	开本: 210mm×230mm
地址: 天津市卫津路92号天津大学内	印张: 6
电话: 发行部 022-27402097	字数: 140千字
编辑部 022-27406416	版次: 2009年1月第1版
邮编: 300072	印次: 2009年1月第1次
印刷: 北京佳信达艺术印刷有限公司	定价: 175.00元 (共5册)

如有印装质量问题, 请与本社发行部门联系调换

写在前面的话

专业基础与应试能力

本人从事艺术设计专业与绘画教学工作已有20余年，且多年来一直参加学校的艺术专业招生考试工作。由于艺术学科专业的特殊性，它要求考生具备一定的专业基础和艺术天赋，因此，全国各艺术类院校均规定了在高考前必须首先进行艺术专业的基础考试（以下简称艺考），以确保该考生今后能够被培养造就成为合格的艺术专业人才。

在历年评阅试卷的过程中，我遇见了大量不同类别、不同风格的优秀试卷。在这些试卷中，不乏具有良好潜质的莘莘学子。但同时也看到许多作品由于不了解基础与专业之间的辩证关系，对艺考的要点认识不足，导致试卷的成绩受到影响，以致未能通过艺考的这一关键环节，实在令人可惜！

考生的艺术基础各有差异，不同的艺术院校所要求的艺术基础也各不相同。因此，有些确已具备了起码艺术基础的考生，由于对备考、报考、应试的不对路，丧失了被录取的机会，这也是很遗憾的事情！

为此，我编写了《艺考点评》一书，将我所评阅过的一些优秀试卷汇集起来，并加以分类、归纳和整理。在书中，依据本人的教学经验、观点和感受，对部分试卷进行了分析和点评，尽可能地兼顾到当今艺术院校普遍的评卷规律。倘若本书能对准备参加艺考的学生们有所借鉴和帮助，那便是对我最大的慰藉了！

王岩明 2008年8月

目录

艺考随笔	1-2
素描	3-36
色彩	37-76
素描加速写	77-91
速写	92-100
设计	101-115
作者简介	

艺考随笔

王岩明

春天，万物复苏，整个大地充满了勃勃生机。这时也正是许多高中生准备参加一年一度的艺术类美术加试的季节。

全国各地几十万热衷于艺术的学生，经过了一年甚至几年的刻苦绘画练习，准备在这个季节参加全国艺术类专业院校组织的美术基础加试（以下简称艺考）。如果美术基础测试能够顺利通过，也就取得了参加文化课考试的通行证，也就是我们所说的“准考证”。这正是检验考生绘画水平的关键时刻，也是进入艺术类院校的第一关。

考生们在准备参加各个院校组织的美术基础加试之前，一定要对准备选择报考的院校有一个较为全面的了解，做到有的放矢，并咨询或查阅欲报考院校上一年的专业课录取分数线和文化课录取分数线作为参考，综合分析不同层次院校的特点和要求，然后依据这些对自身实力有个较为客观的定位，才有可能顺利考入理想的艺术类院校。

每年1月份，北京市教委都要组织一次在京艺术类院校艺考招生咨询会。此时，在京的艺术类院校以及设有艺术类专业的综合类院校都会派出主管招生的老师和专业教师参会。会上，欲参加艺考的学生们可以针对自己钟情的院校进行咨询，各个院校的老师均会耐心解答学生们提出的艺考相关问题。这是学生了解报考院校招生政策、录取标准以及考试科目的有利时机。同时，可以向欲报考院校索取招生简章。

因为年年参加北京市教委举办的艺考咨询会，每年都会代表学校到外省组织美术加试。在外省设立的考点上，我同样就考生们对艺考所关心的问题进行答疑，在此，我将学生们关心的相关问题总结整理，以供即将参加艺考的学生们参考。无论在北京还是在省外，学生们提出的各种的艺考问题大致可以分为以下几个方面。

1. 北京的艺术类院校钟爱什么风格？应该怎么准备

这是许多考生争相提出的问题。应该说，北京的大多数艺术类院校均为学院派风格。

北京现有两所知名的专业艺术院校，即中央美术学院和清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）。这两所名校办学历史久远，早期受苏联学院派风格影响，绘画风格注重形体结构，注重虚实关系与空间关系的表现。基础教学是以写实主义风格为主的教学体系并一直延续至今，是较为典型的学院派风格。除了这两所名校以外，北京地区还有艺术类综合院校共计30余所，但大多与这两所学校风格相近。其一，这些院校师资的一部分毕业于这两所名校。其二，在京艺术类院校与这两所院校学术交流的机会很多并受其影响。其三，教学体系基本上沿用或借鉴了这两所院校成熟的教学体系。但各个院校也因为教学培养计划的不同以及绘画基础教学的学术带头人的风格而各有所异。

所以说北京大部分艺术类院校的绘画风格是以写实为主，注重形体结构的表现，塑造、刻画较为细腻的传统学院派风格。

如果想考取北京的艺术类院校，首先要查阅拟报考院校的详细信息，查阅上一年以至前几年该院校美术加试的具体试题内容，查看刊登的优秀试卷图文资料，分析该院校近几年考试题型的变化，这样才能有的放矢地做好考前准备。若能参加一下该校举办的考前培训班则更好，这样便可更为直接地了解该校的教学方法和绘画风格。

这里需要提醒考生，千万别误入由学生冒名开办并由学生任课的绘画培训班，他们虽能帮助你提高绘画水平，但是达不到你要了解拟报考院校师资水平和教学风格的最终目的，而且耽误你的时间。要知道，在艺考前的每一天每一分钟对于考生们都是非常珍贵的！

2. 专业课和文化课分数各占比例是多少

各院校均会对高考录取的专业课和文化课分数所占比例提前进行约定。你可以在美术加试报名现场咨询负责招生的老师，也可以打电话到该院校的招生办公室，肯定能得到明确的答复。

一般各院校在录取时，专业课分数和文化课分数比例约各占一半，但各院校因为对文化课和专业课的侧重点要求不尽相同，

所以各院校专业课和文化课在录取时计分方式亦有所区别。有的院校专业课比例占60%，文化课比例占40%，这样的院校适合专业较好的学生报考。而有的院校专业课占30%，文化课占70%，这种院校更利于文化课水平较好、专业学习年限较短、专业水平较低的学生报考。2008年以来，较多的院校采取专业课成绩和文化课成绩各占50%的录取比例。所以，在填报志愿前，对所要报考的院校文化课和专业课的侧重一定要咨询清楚，这样才能依据自己的文化课水平和专业课水平的优劣有的放矢地进行志愿填报，才能取得理想的效果。

3. 考速写吗？占多少分

通常，绝大部分院校在考素描的同时，加试一张速写，题目为静态速写、动态速写或命题速写，时间大约半小时。也有些院校速写考试时间不另做限定，在3小时之内画完素描、速写各一张，各张画的时间由考生自行安排。满分分数约30分。

许多考生认为速写在艺考时所占分数的比例很少，平时不太注意速写的练习。殊不知，就是这区区几分有可能导致你未被录取而只能复读！

前两年，我到四川重庆招生。中午时分，看到画室周边大街上到处都是准备参加艺考的学生们在街头画速写。聊天中得知，画室的老师每天给他们留下10张速写作业，要求在中午吃饭的午休时间完成。所以学生们在饭后到人群相对密集的市场里、大街上画速写，在街头画速写已经蔚然成风，气氛很浓。同时，学生们自己也对待速写充分重视。所以四川艺考学生的速写水平很高，在全国考生中水平名列前茅。这得益于画室任课教师对速写的重视，也得益于学生们的勤奋和努力！

平时养成画速写的好习惯，将对你的素描、色彩以及进入大学后的其他专业科目有所帮助。同时，速写又是锻炼眼、脑、手相互协调及反应能力的最好的手段之一！

4. 正确的学习方法是提高水平的关键

其一，多画。绘画水平的提高从来就没有快捷方式，只有多画才能尽快提高自己的绘画水平。在专业老师的指导下，当绘画习作达到一定数量的时候，你的技法将随着作品数量的累积而日趋娴熟。当你将自己初期的画和后期的画放在一起做个比较时，你会惊讶地发现不知不觉中绘画水平已经提高了一大截！有的学生不明白日积月累这个道理，脑子里非常清楚怎么画，眼力也很好，知道什么是好画的标准，但总是一上手画就不如自己预先想象的画得好。这就是我们所说的“眼高手低”。有的学生不明白其中的缘由，实际上解决这个问题的方法非常简单，那就是多画！

其二，多思考。要善于总结，这一点相当重要。将完成的习

作与大师的范图放在一起比较，找出不同。思考如何改进，如何表现，只画不动脑筋等于事倍功半。

其三，多看。多看优秀范画，多看好画册，尽快提高自己的审美水平，知道什么是好画儿，什么是好画儿的标准，才有追求的目标。只有具备敏锐的“眼力”，才有可能画出好作品来。常言说“不怕眼高手低，就怕手低眼也低”，讲的就是这个道理。

试想，若不具备审美水平，不知道什么是好画的标准，没有追求的目标，怎能画得出好画来！

其四，多问。在练习绘画的过程中，遇到不明白的问题要勤向老师请教。有的学生不好意思向老师提问题，担心问题太幼稚，在同学面前难为情，自己闷在那里冥思苦想，用自己的方式去寻找解决问题的方法，这样既浪费时间又有可能得出错误的结论。此种方式不可取！或许你几天都琢磨不透的问题，老师的一句话或者几笔示范便使你茅塞顿开、豁然开朗！

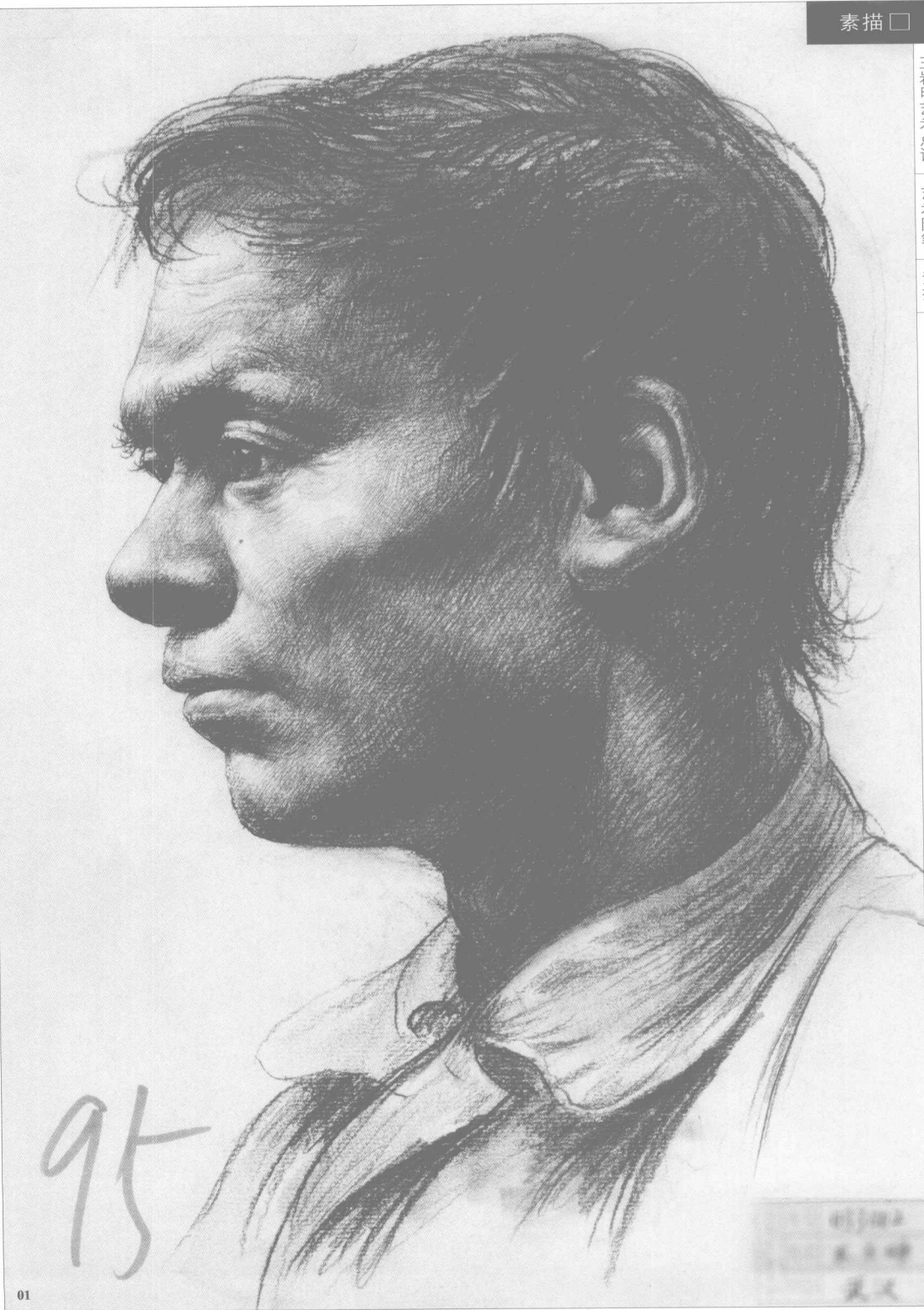
无论学生所提的问题多么简单或是多么复杂，老师均会耐心予以回答，这是做老师的责任，也许你认为所谓简单幼稚的问题，许多同学都存在。

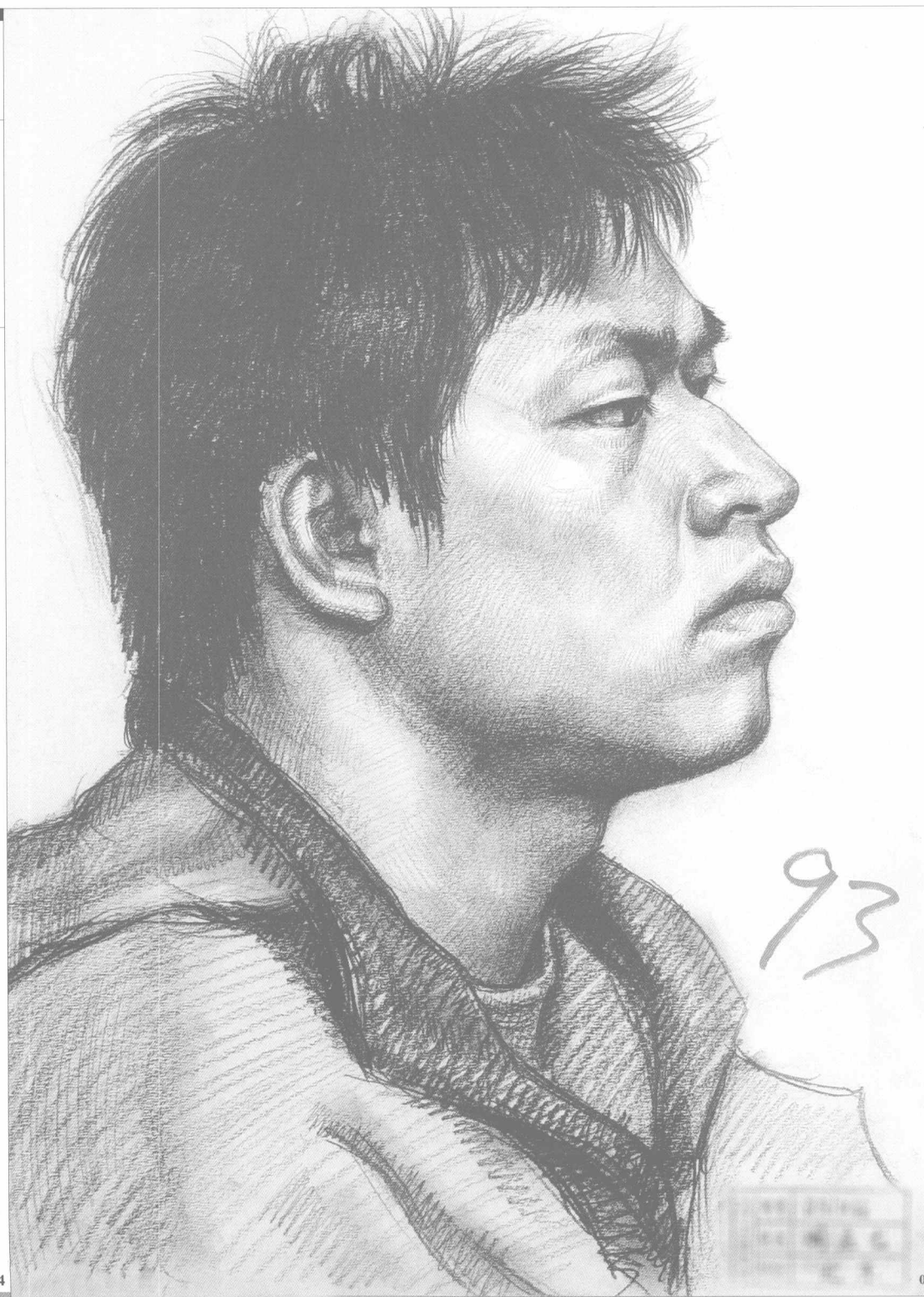
其五，多临摹。临摹优秀作品是一个间接提高绘画水平的快捷方式。在临摹优秀作品前应仔细“阅读”原作，揣摩原作的立意、画面构图形式、色调倾向和画面的处理方法等。做到临摹前心中有数，避免画一步看一眼照猫画虎的临摹方法。如果只追求临摹的一模一样，那无异于复印，没有达到临摹范画的本意！应细心品味原作是怎样将现实中的景物经过作者的观察和处理手法变成一幅绘画作品的。同时，画家在画面中主要强调了什么？做了哪些概括？抛弃了哪些细节？用何种手法使主体更加突出？用这种方式仔细“阅读”一幅好画，跟着作者的心路完成这幅作品的绘画过程，将使你受益匪浅。

衷心祝愿每位有志于报考艺术院校的同学都能通过勤思、苦练和不懈的努力，达成自己的宏志，阔步迈进艺术院校的大门！

这张素描是2003年出自湖北武汉考区的一张考卷。模特是个农民工兄弟，从他的外表猜想可能他的生活不太富裕，可从他的眼神中我们仍能看出他对美好生活的渴望。那具有穿透力的目光、紧闭的嘴唇和微张的鼻孔，处处都传达着他向困难低头的坚强性格。

此画光感很强，结构准确，轮廓处理得恰到好处。考生用敏锐的感觉抓住了模特的神态和丰富的内心世界，用娴熟的笔法将这个人物非常传神地表现了出来，是形神兼备的一幅优秀试卷。

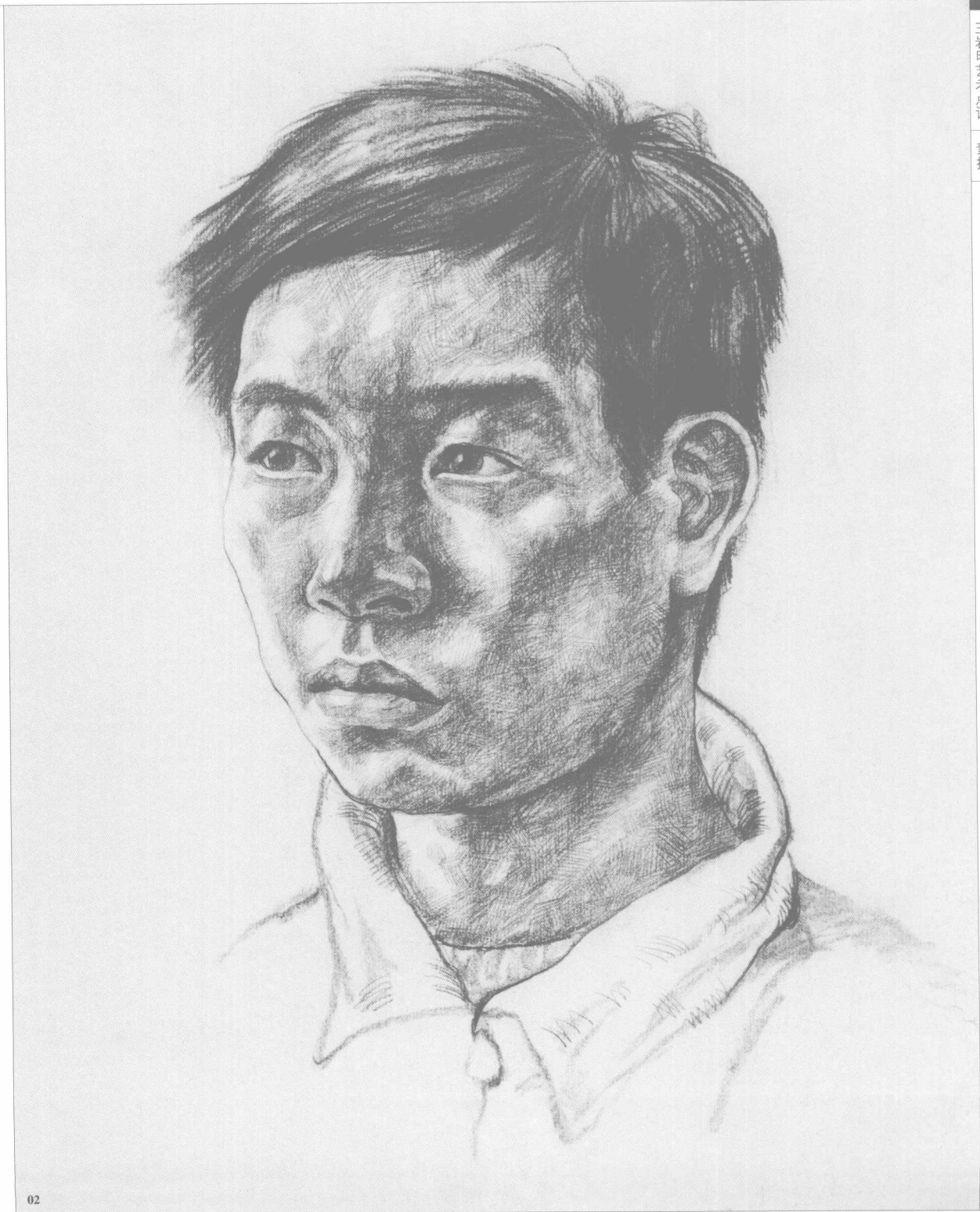
01.素描·北京考区 2003年
02.素描·湖南考区 2003年

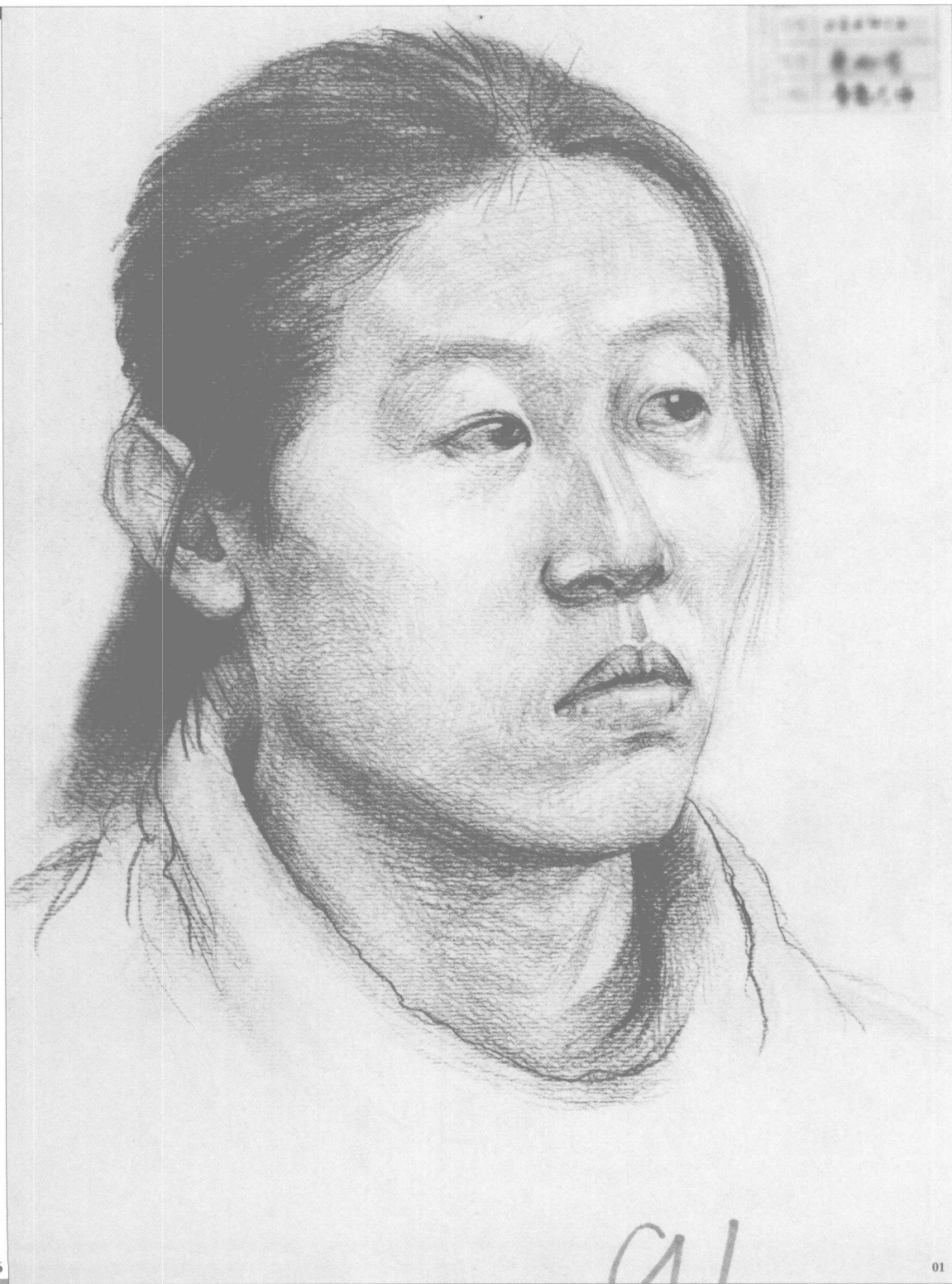
这是一个很难画的角度，全亮画的顺光面。但该考生由于平时对画亮面颇有研究和善于观察，并做了大量练习，因此这幅考卷人像结构塑造得非常结实。虽然画的是亮面，但是不脏、不腻、不平，这肯定是得益于这个学生平时做了大量的训练，并对画亮面有所准备而考出的一幅好作品。

常言说：“台上一分钟，台下十年功。”说的也就是这个道理，平时不刻苦训练，在考场上是不可能画出好画的。

我在平时的教学中，体会到亮面不适宜用手擦铺底的方法来画，很容易把画弄脏、搞腻。画亮面的灰调子还是应该用浅一点的铅笔，耐心地一遍遍用线条逐步加深为好。要使亮面画得不脏不腻，应注意绝对不能将亮面的色调画过了。如果画过了，就不像是面部结构转折所形成的阴影，而更像是脸上的一块污渍，很容易显脏。

另外，这幅作品模特的头发也画得错落有致，发型的边缘既生动有型又松动透气，这也是优秀作品区别于一般作品的细节之处。

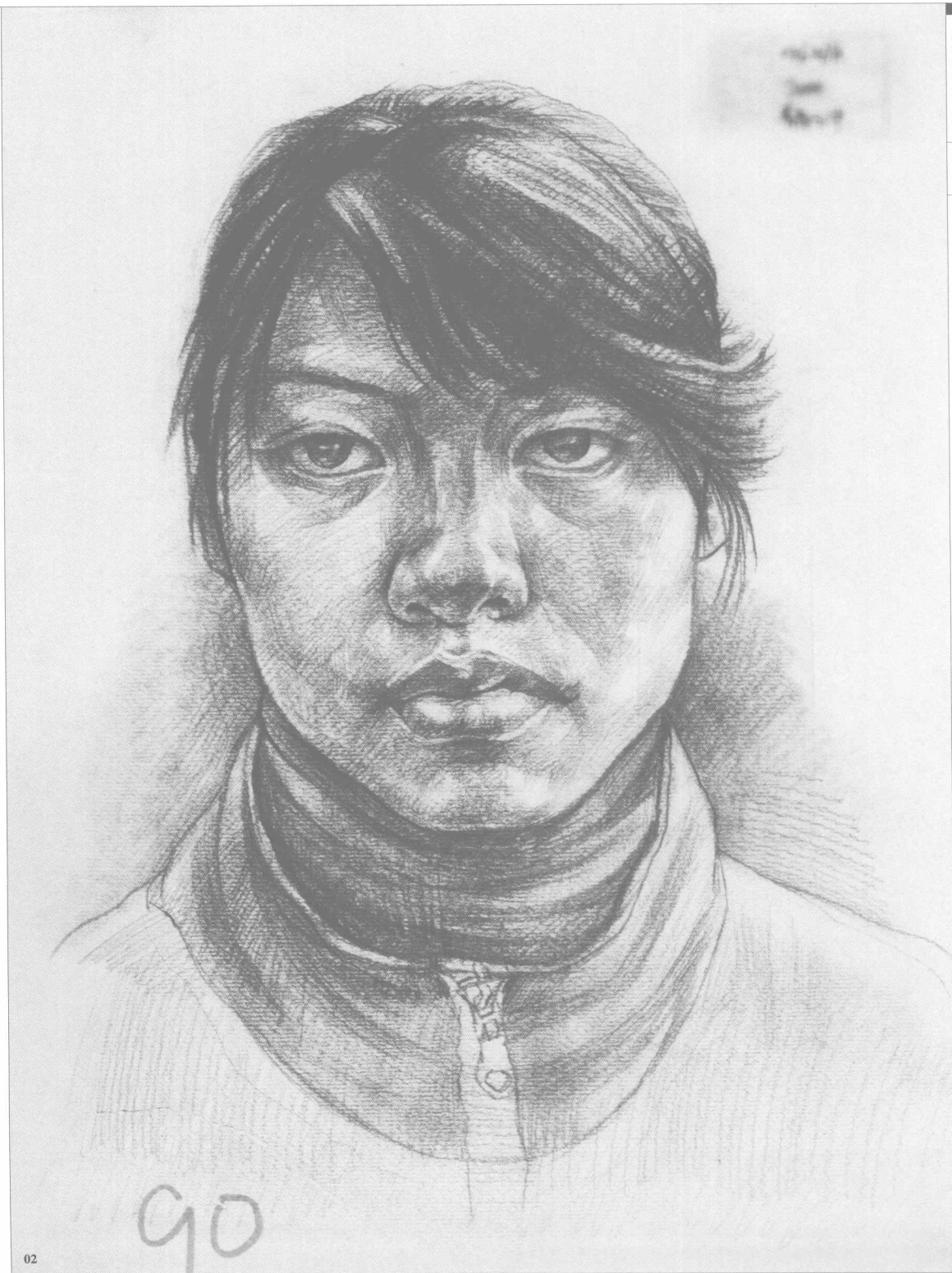
01.素描·山东考区 2003年
02.素描·山东考区 2003年

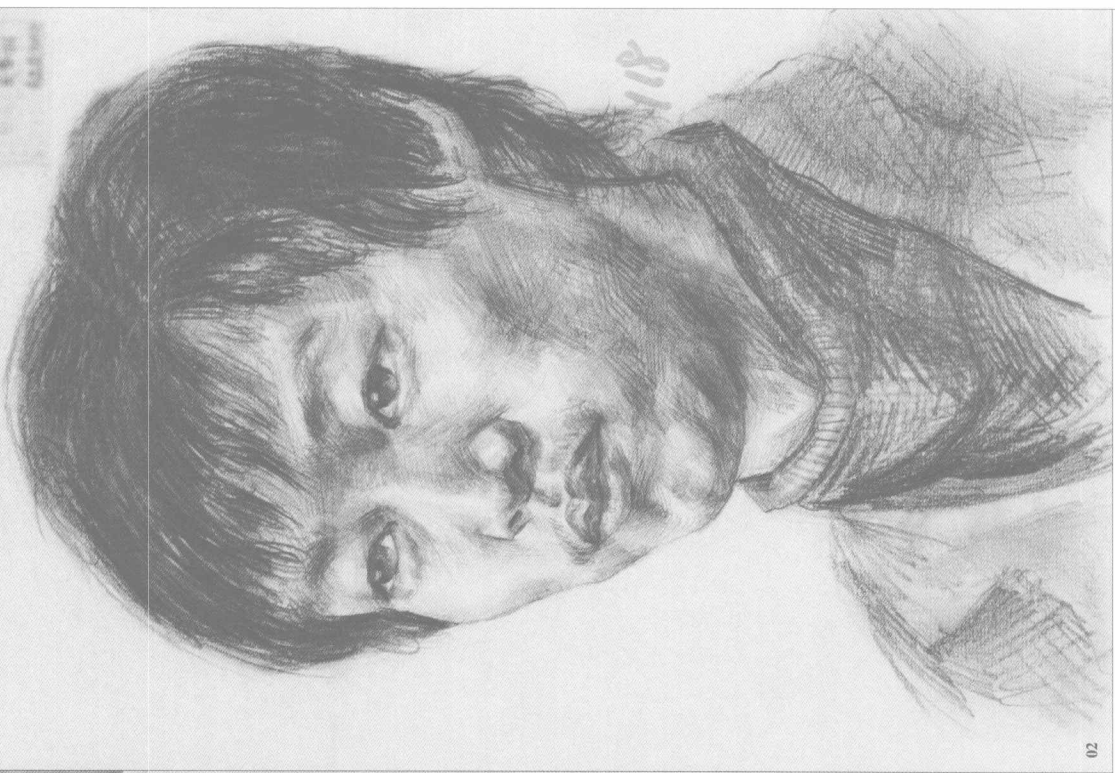
评卷老师在评阅这张画时产生了分歧：有的老师认为这张画的画法有些“硬”，不太适合刻画一个女孩子的形象，而有的老师则认为这种很“硬”的画法恰恰符合这个女孩的特定形象。

其实刚硬和柔软的画法不能硬性地归类为硬朗的画法就适合每一个男模特，而柔软滑顺的画风就适合每一个女模特。各种画法也有不同的相适对象。

以这个模特为例，你从中读出了什么？我的直觉这个模特看上去是个出身于农村的女孩子，在家中可能排行老大，她在父母和弟妹之中肩负着承上启下的关键作用……正是这些痕迹因素的磨练，造就了她略带“棱角”的面部特征。我从她的目光中、从她紧密的嘴角上，判断出她有着做事果断、果敢刚毅的倔强个性，所以说这样硬朗的表现方法恰恰适合表现这个性格特征非常鲜明的女孩子。

表现技法是为对象服务的，只有将表现方法和特定的对象有机地结合起来，才能创造出一幅生动的好作品来。

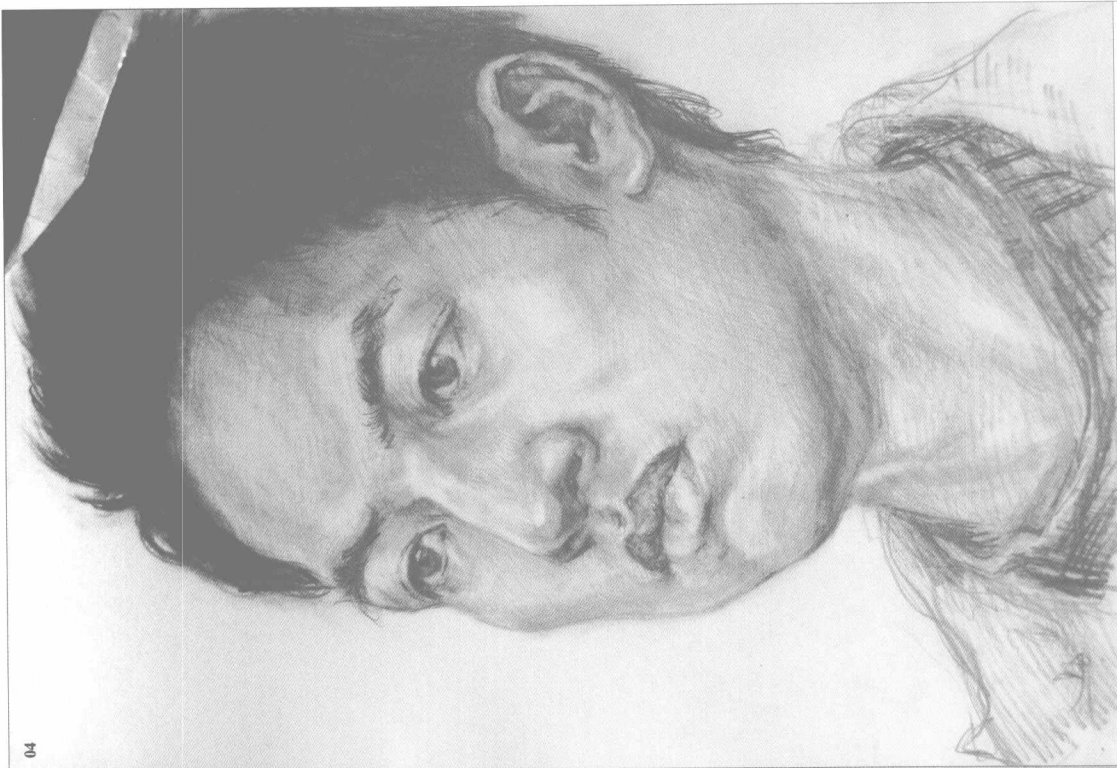
02

01

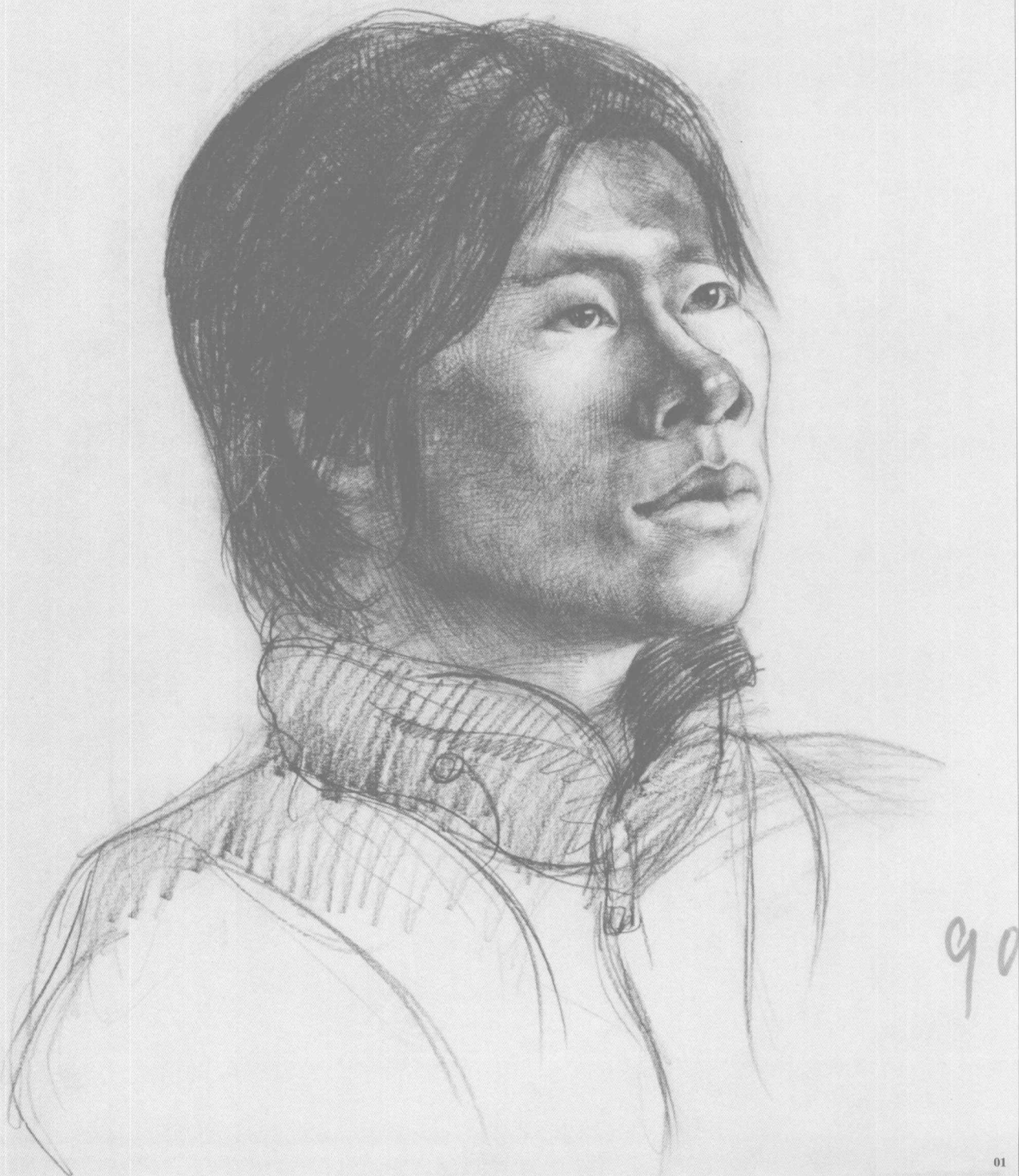

03

04

- 01.素描·北京考区 2007年
02.素描·山东考区 2007年
03.素描·武汉考区 2007年
04.素描·北京考区 2007年

这是2003年北京考区本科美术加试的一幅优秀作品。

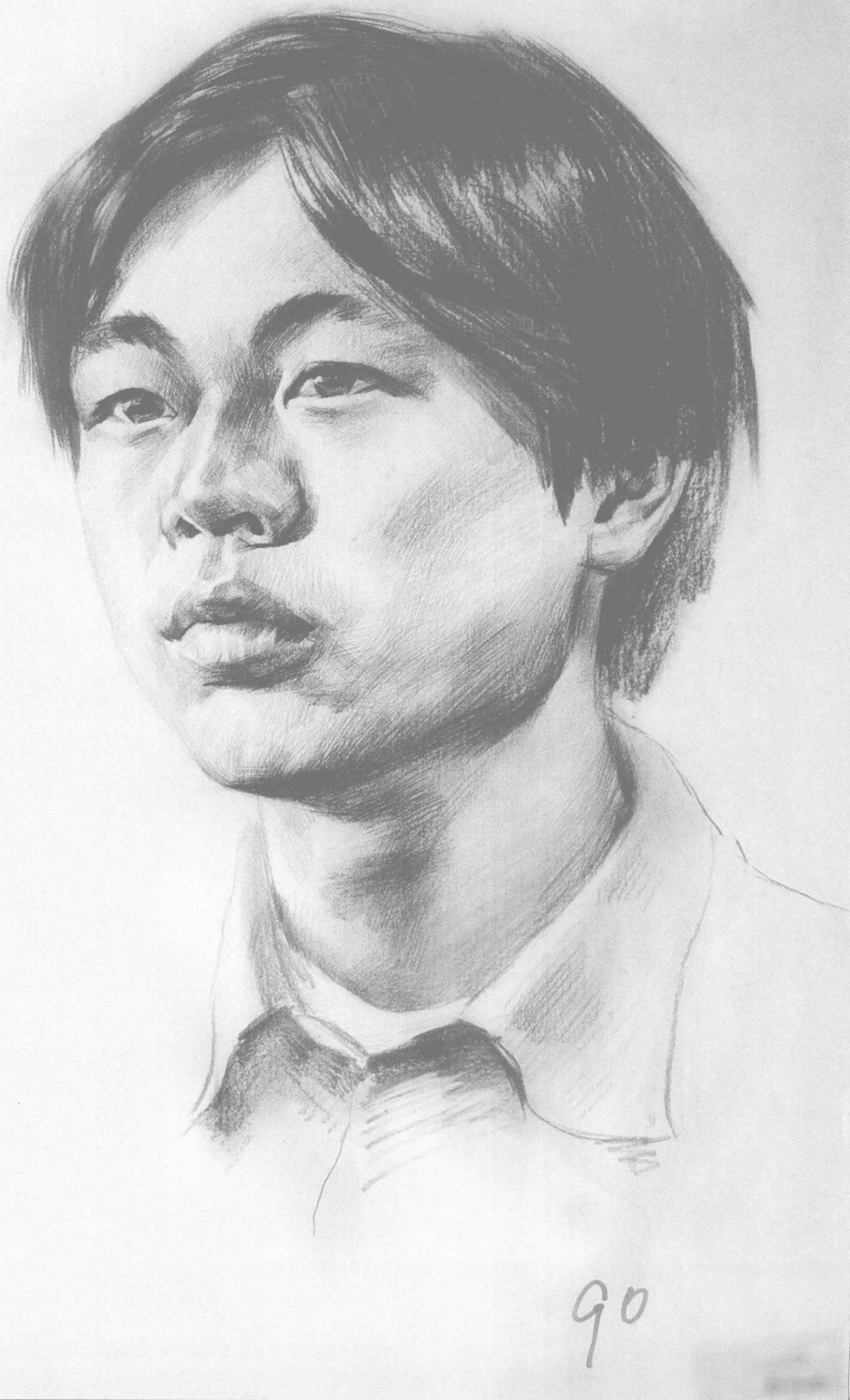
考试当天我巡考到这个考场看到这幅作品时，这个考生已经完成了整幅画的近三分之一。

这幅作品落笔肯定，基本上没用橡皮修改，作品大约画了两遍就完成了。当大多数考生还在抓紧时间深入刻画对象时，他已经交卷了。可见该考生对自己的水平充满了自信。

该考生在画明暗关系时，依据对象的明暗关系用铅笔靠自己手的力度掌握着线条的深浅；铺明暗调子时，一般只画一遍就能分出深浅，结构转折点把握得准确而肯定，可以说是一遍完成。该考生技法娴熟、运笔流畅，足见其平时对人像素描所付出的大量汗水和艰辛努力，因而在考场上才能胸有成竹，一气呵成。

01.素描·北京考区 2003年

02.素描·北京考区 2003年

94

01.素描·北京考区 2003年
02.素描·山东考区 2003年

01