

杨贤艺 主编
杨贤艺 甘学明 著

美院高考三点丛书

MEIYUAN GAOKAO
SANDIAN CONGSHU

色彩

SE
CAI

疑点解读
难点透视
重点导析

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩 / 杨贤艺著. — 南宁: 广西美术出版社, 2006.6
(美院高考三点丛书)
ISBN 7-80674-946-2

I. 色… II. 杨… III. 色彩学—高等学校—入学考
试—自学参考资料 IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 067093 号

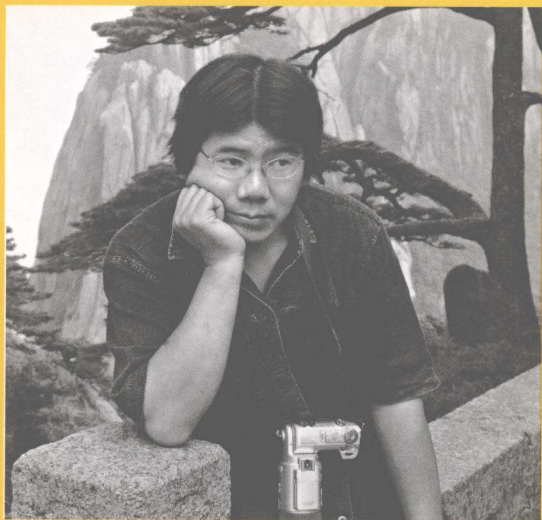
美院高考三点丛书·色彩

出版人: 伍先华
终审: 黄宗湖
图书策划: 钟艺兵
责任编辑: 杨勇
责任校对: 刘燕萍 罗茵 陈宇虹
审读: 林柳源
特约编辑: 孟远烘
装帧设计: 雨三
出版发行: 广西美术出版社
地址: 南宁市望园路9号
邮编: 530022
制版: 广西雅昌彩色印刷有限公司
印刷: 广西地质印刷厂
版次: 2006年10月第1版
印次: 2006年10月第1次印刷
开本: 889mm × 1194mm 1/12
印张: 5
书号: ISBN 7-80674-946-2/J · 634
定价: 26.00 元

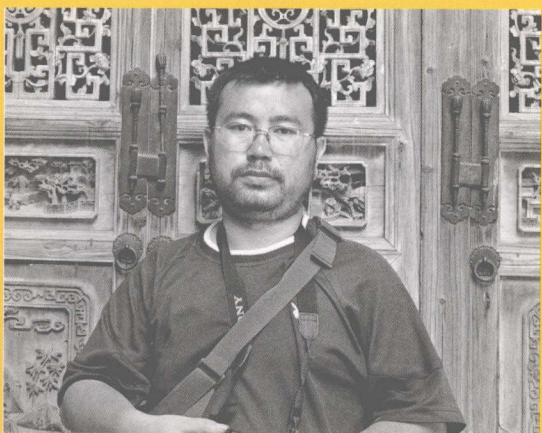
ISBN 7-80674-946-2

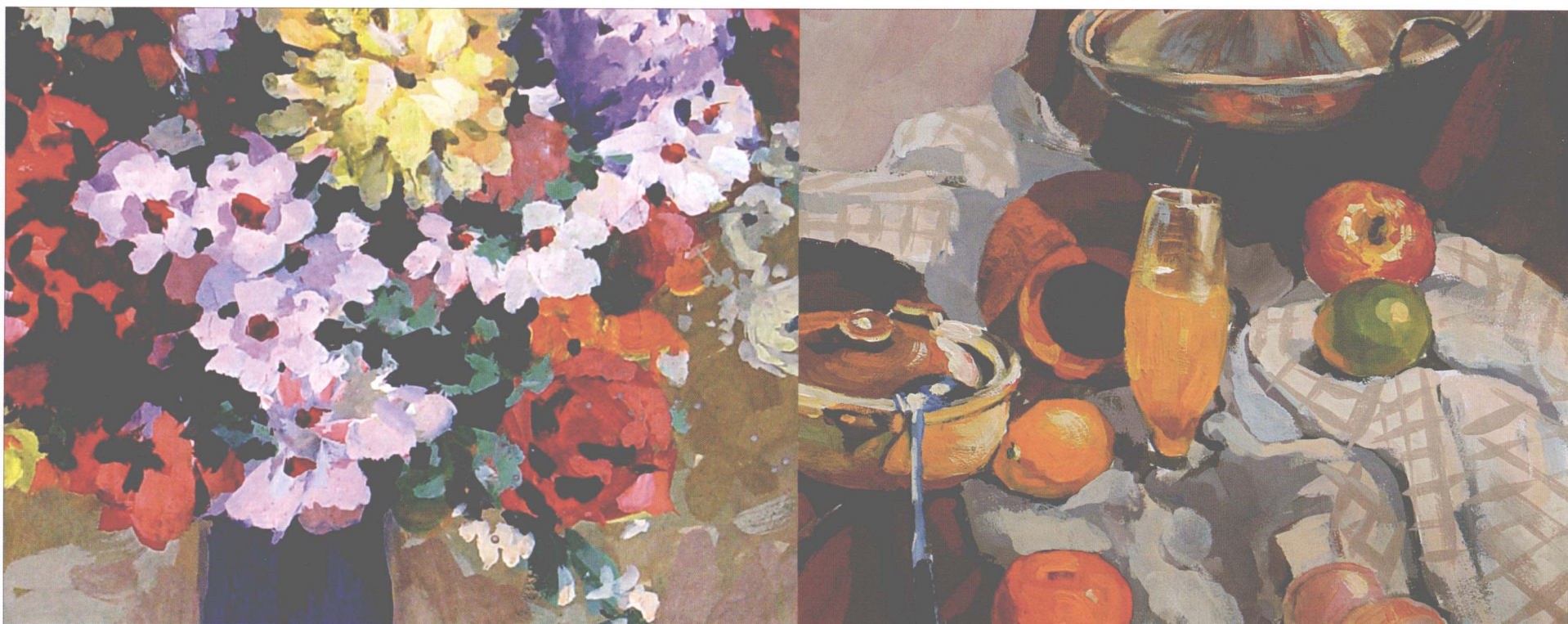
9 787806 749463 >

杨贤艺，土家族，1962 年生于重庆酉阳县。1986 年毕业于四川美术学院油画系，获文学学士学位，2002 年结业于中央美术学院壁画系研究生班。现为重庆市美术家协会会员，涪陵师范学院美术学院副教授。作品多次入选全国美展并多次在省级以上获奖。有数十幅作品发表于《美术观察》、《中国油画》、《艺术界》、《美术向导》、《中国美术教育》、《美术报》、《美术大观》等专业刊物，发表多篇专业理论文章。数次被四川省、重庆市招生办公室聘为美术院校高考阅卷教师。数十幅教学范画出版于《中国高等美术院校人体习作选》、《美院考王——结构素描》、《素描石膏习作选》、《素描人物习作选》、《素描头像习作选》、《中国当代画家线描作品集》等。长期从事高等艺术院校基础课程的教学工作，积累了丰富的教学经验，逐渐摸索出了一套适合美术院校高考的教学方法。

甘学明，1971 年生于重庆奉节县。1996 年毕业于四川美术学院美术教育系教师本科班，2003 年结业于广州美术学院油画系研究生班。现为重庆市美术家协会会员，涪陵师范学院美术学院讲师。作品多次入选省级以上展览，并有作品发表于《美术观察》《中国油画》《艺术界》等专业刊物。

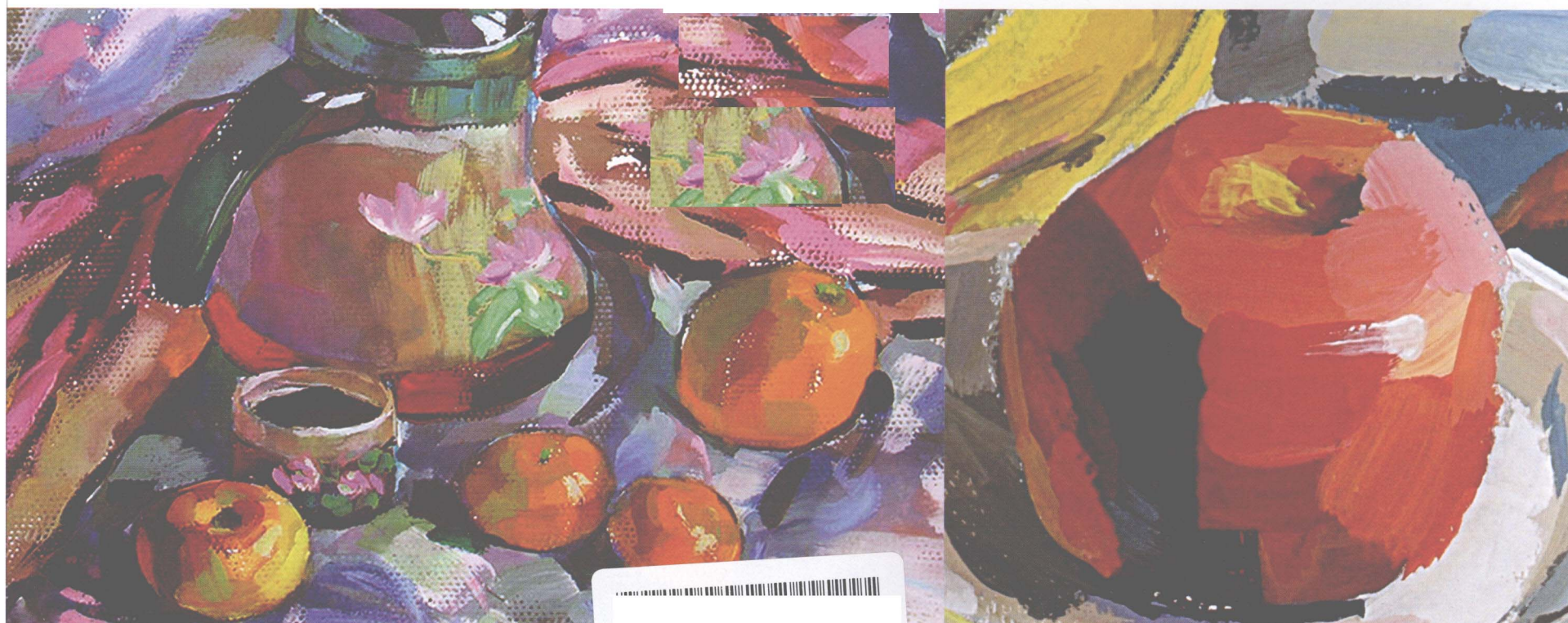

美院高考三点丛书·色彩

杨贤艺 主编

杨贤艺 甘学明 著

广西美术出版社

序

各高等艺术院校在高考招生考试中,几乎同样强调绘画基础,注重对考生基本造型能力和综合素质的考查。通过多年来的考试实践和改革,各学校普遍达成共识:素描、色彩、速写均以客观对象为参照,要求真实、准确地描绘对象,以此考察考生对自然物象的观察、分析、判断、感受和艺术感觉,这是美术专业考查基本功最为适合的测试手段。有了共同的要求,就容易确定基本的评分标准了。这三科之间,是有着联系的,它们是绘画基础的统一体,无论是素描、色彩还是速写,都要求整体观察、表现手法写实、注重表现物体的形体结构关系。

近年来,现代设计艺术教育得到了空前发展。许多大学都增设了美术设计学科和专业。由于这些学科有自己的特性和对专业素质要求,再加上传统的设计类学校为了强化专业方向,因此仍然在专业考试中考设计这一科目。

既然是全国各类美术院校统一考试的必考科目,一些报考美术院校的考生就希望了解各类美术学校的考试内容、要求和考试方式;希望解决在专业学习上存在的疑问,使自己在以后的学习中不至于盲目;希望能够掌握快速提高素描、色彩、速写和设计水平的方法,以至在专业考试中考出好成绩。为此,我们有针对性地编写了“美院高考三点”丛书,所谓“三点”,其含义为疑点解读、难点透视、重点导析。

丛书分《素描》《色彩》《设计》三册,从考生的角度着想,对每一个大的单元内容,首先分析疑点,其次找出难点,最后是作重点导析。丛书中所录作品均为在美术高考中能够获取高分的优秀作品,所作的试卷点评均以高考评分标准为评价参照。本丛书编写人员均在高校执教多年,并多次参与美术高考阅卷工作,对于如何抓住关键,迅速入门,体会很深,在编著结构、文字及图片的选用上都注重了实用性、可视性和教学性。相信考生们看了本丛书后,通过训练和实战,最终会在美术高考中脱颖而出。

杨贤艺
2006年4月

目 录

第一章 备考导读

第一节 近年色彩考题趋向分析

一、静物考题分析	4
二、人像考题分析	5

第二节 考前心态调整 and 准备

一、把握考试时间	6
二、注意的事项	6

第三节 考试要点的把握

一、重视构图	6
二、重视对画面整体感的把握	6
三、重视画面色调的统一	7
四、避免容易出现的问题	7
五、调色盒、调色盘的使用	7

第二章 应试点击

第一节 色彩静物写生

一、色彩静物写生的疑点解读	8
1. 色彩静物常考题目有哪些内容?	8
2. 画小色稿有什么作用?	10
3. 色彩静物写生常见物品有哪些?	10
二、色彩静物写生的难点透视	15
1. 色彩的基础理论知识	15
2. 认识固有色、光源色和环境色	16
3. 把握色彩画面的“素描”关系	16
4. 水粉画的基本画法	17
5. 水粉画的用笔方法	17
三、色彩静物写生的重点导析	18
四、优秀试卷分析	20

第二节 色彩风景写生 (默写)

一、色彩风景写生的疑点解读	24
1. 为什么要考色彩风景?	24
2. 风景画写生分为哪几类?	24

二、色彩风景写生的难点透视	24
1. 取景和构图	24
2. 外光和色彩	25
3. 空间与透视	25
三、色彩风景写生 (默写) 的重点导析	26

第三节 色彩头像写生

一、色彩头像写生的疑点解读	28
1. 色彩头像常考题目有哪些内容?	28
2. 色彩头像试卷的基本要求有哪些?	28
二、色彩头像写生的难点透视	28
1. 眼睛的画法	28
2. 耳朵的画法	28
3. 鼻子的画法	28
4. 嘴的画法	28
5. 头发的画法	28
三、色彩头像写生的重点导析	30

第四节 色彩半身像写生

一、色彩半身像写生的疑点解读	33
1. 高考色彩半身像常考题目有哪些内容?	33
2. 怎样用笔触表现人物的形体和色彩关系?	33
二、色彩半身像写生的难点透视	33
1. 色彩冷暖倾向性的分析	33
2. 色彩的正确观察	33
3. 半身像手的表现	33
三、色彩半身人像写生的重点导析	34
四、优秀试卷分析	37

第三章 优秀作品赏析

第一章 备考导读

第一节 近年色彩考题趋向分析

对于报考美术院校的考生来说,都希望能考上自己喜欢的高等院校和好的专业,因此渴望了解所要报考学校的考试要求、考试形式以及考试的主要内容,明确自己还存在哪些突出的问题,并在考前的专业学习中对自己进行有针对性的训练。

一、静物考题分析

近年来大多数美术院校的色彩考题都以静物写生或默写为主,色彩静物考试一般以组合静物的形式进行写生或默写,物体主要有日常生活中常见的蔬菜、水果、陶罐、饮料瓶和各种不同质感、颜色的衬布等。时间一般为3个小时,要求造型严谨,构图完整,色彩关系准确,色调明快,具有整体把握和局部刻画的能力。例如:

1. 四川美术学院 2006 年色彩考题

命题:色彩静物写生

内容:一个可乐瓶(中瓶)、两个大西红柿、六个小西红柿、一个洋葱、一把小葱,衬布为蓝灰色卡纸。

时间:3个小时。

纸张:8开。

2. 北方工业大学 2006 年色彩考题

命题:静物色彩默写

内容:饮料瓶、不锈钢器各一个,环境自定。

要求:(1)横幅,图章在右上角。

(2)水粉、水彩、丙烯均可。

时间:1个半小时。

纸张:8开。

3. 北京服装学院 2006 年色彩考题

命题:色彩静物默写

内容:一个书包、三个香蕉、两个面包、一个盘子、一杯可乐、一块衬布、两个鸡蛋。

时间:2个半小时。

纸张:8开。

静物写生 甘学明

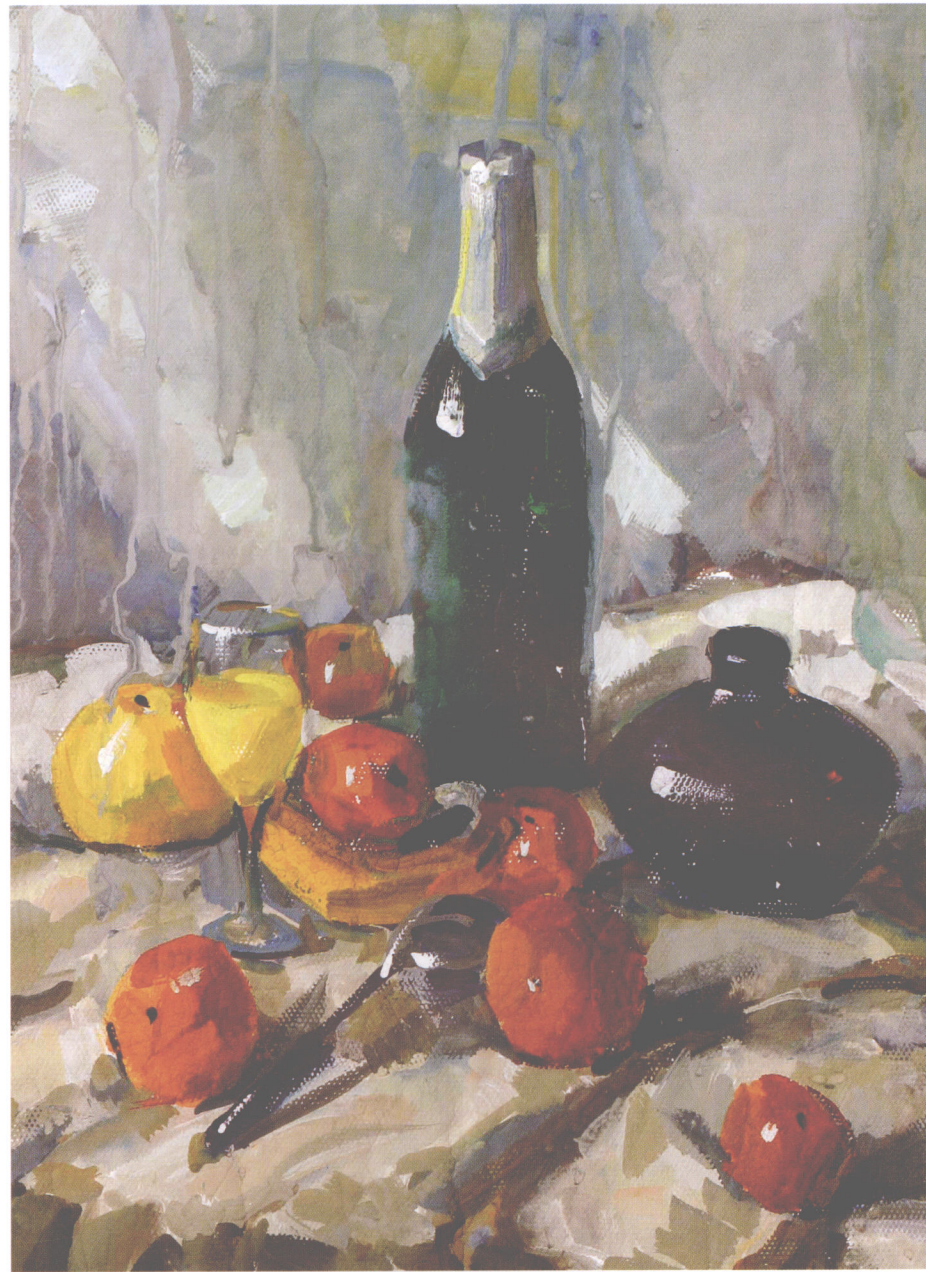
静物写生 黄珏

静物写生 汪三林

戴头巾的妇女（水彩） 杨贤艺

静物写生 汪三林

二、人像考题分析

人物头像或人物胸像的考试形式一般是写生考试与默写。时间一般为3个小时，要求造型严谨，形象准确，构图较完整，具有整体把握和局部刻画的能力。一般材料用水粉、水彩、油画均可，有的学院也作限制。例如：

1. 2005年鲁迅美术学院色彩考题

命题：女中青年头像写生

时间：3小时。

纸张：4开。

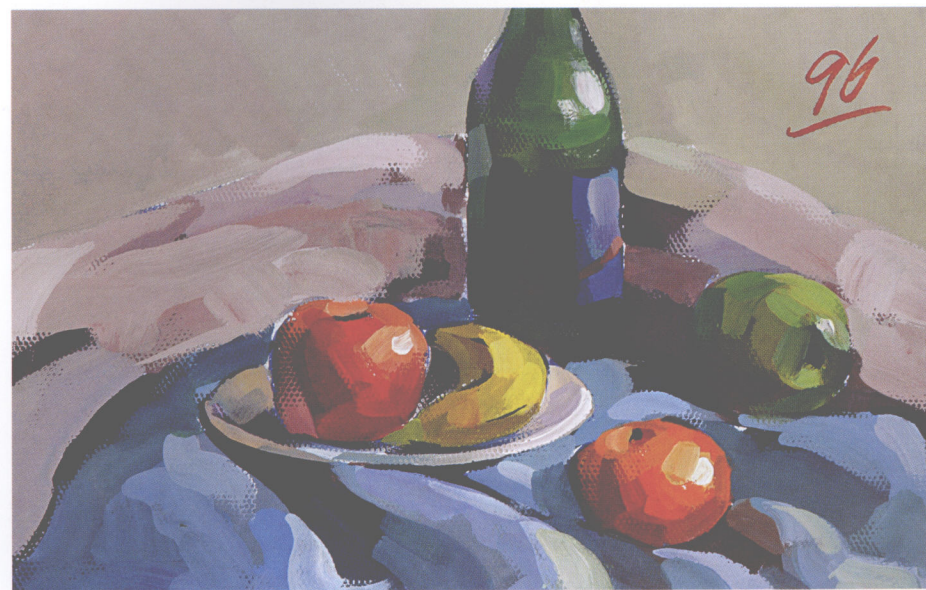
2. 2005年中国美院油画专业色彩考题

命题：着羊毛衫的女青年胸像

要求：构图完整，形体基本准确，形象肖似，色调和谐。

时间：4小时。

材料：油画。

第二节 考前心态调整 and 准备

一、把握考试时间

色彩考试的时间一般为3个小时。初次参考的学生要注意的是,在进入考场后要镇静,不要慌,要认真阅读理解题目和仔细听清监考人员的讲解和要求。先用20—30分钟进行审题、构图和起稿,再用约1个小时铺大色彩,用约1个小时刻画,最后留20分钟进行调整统一。

二、注意的事项

1. 仔细阅读招生简章,分析拟报考院校的地理位置、专业设置、师资力量、教学条件、收费标准及就业分配情况,并根据个人志向、兴趣选报。

2. 报名后,应当在考前熟悉、了解考场位置和采光状况(光源的强弱和光源方向),这将会对作画时采取什么样的处理手法心中有数。

3. 色彩考试之前,根据自己报考的专业和考试要求,将水彩、水粉或油画颜料先挤在调色盒内,并带有足够的备用颜料。

4. 进入考场后,如果发现位置不好,光线较差,可等其他考生安顿好之后,向监考老师提出合理调位要求。在具体作画的时候,要沉着冷静,不要受周围考生作画进度的影响。

第三节 考试要点的把握

一、重视构图

成功的构图是取得优秀成绩的必备条件之一。对于色彩考试的构图处理应该注意以下问题:

1. 在作画之前,先思考一下这张试卷应如何构图,或者就在试卷的某一角轻轻地画一个小构图(小色稿),最多用20分钟,这样会在接下来的构图阶段做到胸有成竹。

2. 对于画面构图中的上下关系,也要有正确的认识,那就是上面的空间要稍微小一点,下面可以稍微留得多一点。

3. 画面左右的处理要适当,左右不要太靠边,主体物不能恰好在画纸的中心点,但要注意均衡的原则。

总之,画面构图要疏密得当,色彩分布合理,具有稳定感、空间感,具有新意。

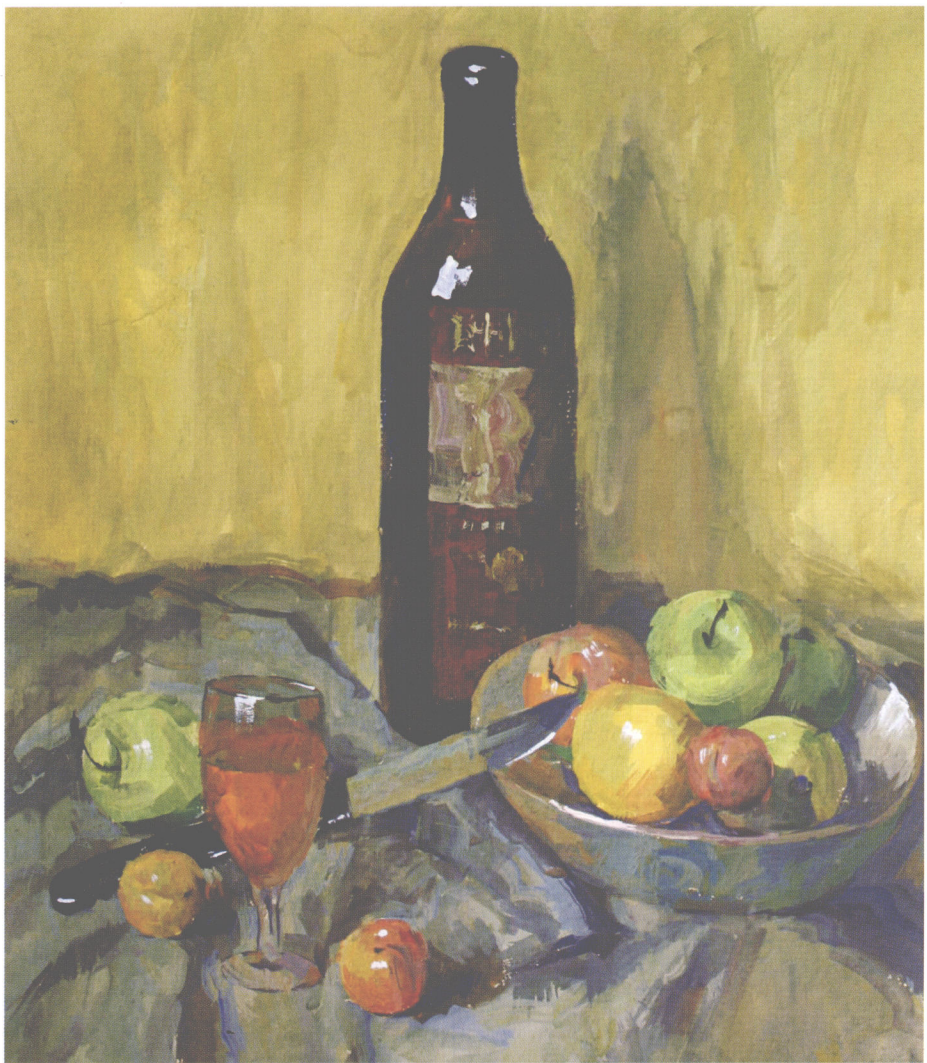
二、重视对画面整体感的把握

高考试卷的整体感是各个高校阅卷教师在评卷时最重要的评分标准之一,一幅优秀的试卷肯定是整体感把握得很好,视觉冲击力强的。

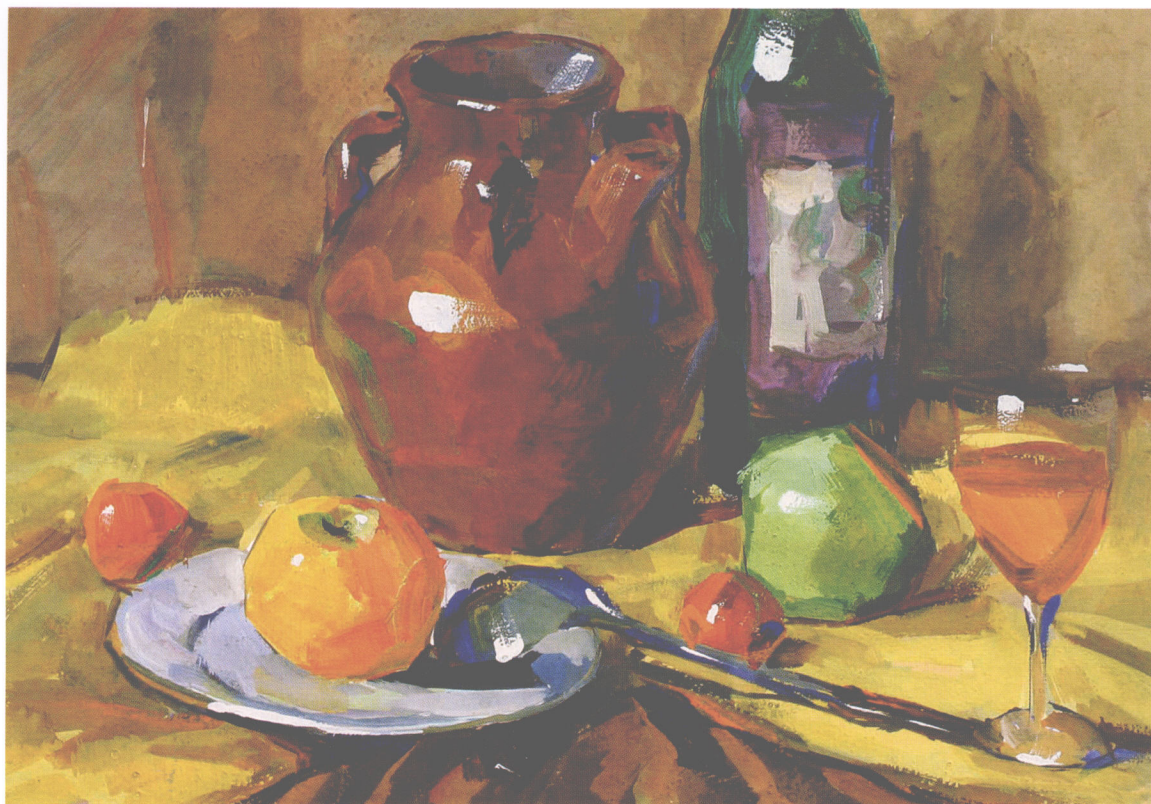
画好色彩的首要条件是要掌握正确的色彩观察方法,而“整体观察”

静物写生 王世保

静物写生 汪三林

静物写生 汪三林

和“相互比较”是正确观察色彩的两个要点。在观察色彩时要把“形”放在次要的位置,不要受到“形”的制约。考生要想熟练地把握画面的整体效果,需要在平时的训练中多做小色稿和记忆色调的练习,这样可以在短时间内把握好画面的色彩关系。

三、重视画面色调的统一

色调是一幅画总的色彩感觉,是大的色彩效果。色调的形成,与光源色、环境色的相互映衬分不开。当光源色是暖光时画面就形成暖调子,光源色是冷光就形成冷调子;当光线很强的时候就形成亮调子,光线弱就形成暗调子;当普通的自然光照射物象时,物象本身大块的色彩便成为主色调。

四、避免容易出现的问题

1. “脏”,指画面的色彩紊乱,没有注意到色彩的比较,色块倾向与分寸掌握不当。如在调配某种蓝灰色时,没有经验的考生就会在纯净的蓝色中加入黑、白或其他颜色,这样的色彩肯定就会脏。正确的调色应该是在纯净的蓝色中加入少许它的补色——橙色,这样的色彩既沉稳又漂亮。

2. “粉”,指白色用得不得当,削弱了色块自身的特点,画面没有明确的色彩对比。要注意的是在暗部和鲜艳的部位尽量少加或不加白色。冷暖倾向不当也特别容易使画面显得粉。

3. “花”,指画面的色彩关系不准确,过分强调局部色彩,忽略了色彩的整体关系。克服的办法是整体地观察,整体地表现,多看色彩的“大关系”。

4. “灰”,主要是画面缺少色彩对比。从素描关系来看就是亮的不亮,暗的深不下去,黑、白、灰关系拉不开。从色彩来看缺乏明度对比、纯度对比和冷暖对比。

5. “燥”,也可称为“火”。这种感觉多发生在一些色彩较强烈的画面,主要是色块的组合和关系搭配不当,色彩显得较“生”,色块在画面中显得过跳。避免的办法是作画时尽可能使色彩润湿,降低某些色彩的饱和度。

6. “平”,主要是画面缺少层次感,表现手法平淡,缺少对中间色彩和形体结构的理解。避免的办法是大胆地运用色彩,用肯定明确的笔触表现结构。

五、调色盒、调色盘的使用

在调色盒里挤颜料时,要注意按由浅到深、由暖到冷的顺序(白色—黄色系列—红色系列—棕色系列—蓝色系列—绿色系列—黑色)。

在调色盘上调色时要形成各个色区,色彩不要混乱,要做到有条不紊,区分黑、白、灰和鲜艳明快以及浑浊灰暗的区域。

第二章 应试点击

第一节 色彩静物写生

一、色彩静物写生的疑点解读

1. 色彩静物常考题目有哪些内容?

色彩是美术院校入学考试的重要科目之一。色彩考试主要是考查学生对色彩的认识、理解、运用能力以及表现色彩的能力。

近几年考试的形式基本是在静物写生与默写中交替进行。写生比较容易,可直接观察静物,找出它们之间的主次关系、素描关系、色彩关系等。而默写就难多了,它完全脱离了具体的物象,只提供文字内容,要求考生根据平时写生的经验组织好画面。也有的院校提供一大堆物体,要求限选几件物品,由考生进行自由组合写生。还有一些学校采取半默写的考试形式进行考试。

在考试中,首先考虑构图完整和饱满。其次,考虑物体的形体比例是否准确,要把握好画面物体间相互的远近层次和疏密关系。如果规定了色调,还要注意画面的定调问题。

初学色彩,往往不易形成画面的统一调子。一般考生只知道物象各自的色彩存在,而不知各物体集合在一起便会产生相互的影响,从而构成一种整体的色彩氛围,因而把握不住色彩间的相互关系。这主要是对色彩关系的认识不到位和缺乏经验的原因。

静物写生 甘学明

静物写生 汪三林

静物写生 佚名

2. 画小色稿有什么作用?

有不少考生对画大幅作业很感兴趣,喜欢诸如形体塑造、技法的运用、空间与质感的表现等,而将物象作大胆的取舍、概括、捕捉瞬间的色彩变化,对训练色彩感觉的小色稿则认为可有可无,这是一种片面的认识。

经常进行小色稿训练,可以提高考生对色彩的敏锐感受和增强色彩表现的能力。所谓小,也只是一种相对的,32开、16开大都可以。因为时间短,可以忽略形的准确性,不必对细部进行过多的刻画,要全力以赴把握大的色调。在画的过程中,因画幅小,所以画起来就快。

画小色稿可以直接用颜色起稿,一般多用赭石、熟褐、群青等颜色。从抓住影响画面的主要颜色画起,也可以从最黑、最鲜明、最饱和或最大块的颜色画起。

3. 色彩静物写生常见物品有哪些?

- (1) 水果类
- (2) 陶罐、玻璃、花瓶类
- (3) 蔬菜类
- (4) 花卉类

小色稿训练 杨贤巍

小色稿训练 赵积云

静物写生 魏官禄

