

SANGEYUE CHONGCI ZHONGYANG MEISHU XUEYUAN

- 状元示范作品
- 解密重点难点
- 冲刺美院必备

三个月冲刺

中央美术学院

+5分
解密
JIMI

美术高考全国单科第一名

命题创作

MINTICHUANGZUO

刘沧海 石 焰 编著



江西美术出版社

随着一年一度的艺术高考大幕的拉开,全国各地超过4万的考生纷纷涌向考场,向着中央美术学院这所艺术圣殿冲刺,激烈的竞争犹如行走于独木桥般艰辛。面对这样庞大的考生队伍,要想考上并脱颖而出实属不易。

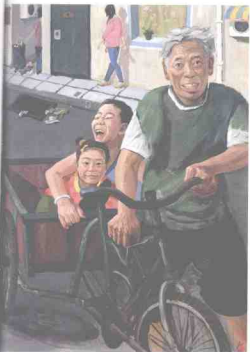
那中央美术学院真的如此难考吗?许多人会认为这一需要长期艰辛而执著的训练,但对于有一定美术基础的考生来说,只要安排好并抓紧最后三个月的时间,做到一环紧扣一环的合理训练,也是能够考取中央美术学院的,悟性较好或在最后关头找到窍门的考生甚至还能拿到高分。如何在三个月这样短的时间内得到快速的提升呢?首先,考生要在强大压力下克服浮躁的心理,对自身的情况应有所了解。每一位考生的特点及长项都不一样,每个人的敏感点都不相同,在面对训练中的不同对象写生时敏感点也不一样,因而需要针对每一位考生的特点、水平而量身制定一个训练计划。通常来讲大致分为三个阶段,(1)初级阶段,考生无论是基础好坏,初级阶段是最重要的,它将让考生建立起正确的方法论和好坏的评判标准,有了这个才有可能进入下一阶段。(2)基本功、深入能力的把握。(3)宏观把握整体,灵活机动适应考场。有考生问:有没有巧学、巧练的方法以及迅速提升的捷径?不是没有,而是一定要在好坏的评判标准上下功夫,然后是注意学习时不要贪多,要学会将问题分解化、具体化,落实到某个具体的问题上去解决。只要理解了、悟到了,就会既轻松又有效,使手头功夫在短时间内得到迅速提升。

合理的训练安排能促使考生更好地迈向中央美院,但记住不要只低头拉车,也要抬头看路。有相当一部分考生不知道中央美院的考试要求,带着盲目性煞费苦心地训练着,自以为稳操胜券,考试结果却不尽如人意,因此要做到知己知彼。中央美院的考试专业大致分为造型专业、设计专业、国画专业等类别,其中造型专业主要考色彩头像、素描半身像、速写和创作。设计专业主要考平面设计、立体构成(建筑)、设计素描

和设计色彩。国画专业主要考素描半身像、速写、书法和创作等。考生还要了解清楚中央美术学院近几年常考的考题类型大致有哪些。通常来讲中央美院每一科的最高分为95分左右,但有人疑惑为什么中央美术学院评分有95分+5分?考上单科高分的评分标准是怎样的?美院评分一般对每一科前三名都会+5分计入总分。拿单科的高分难度较大,需要扎实严谨的基本功,在单科中考生的整体把握能力、刻画深入能力、调整能力、黑白灰的处理能力,对形象、形体、结构的理解能力都需要一一验证在你的试卷当中,缺一不可。

依据中央美术学院95分+5分一般为每一科前三名的评分特点,我们收集了近几年来在中央美术学院入学考试取得95分高分的优秀考生的作品,他们均取得了单科专业考试第一名或前几名的好成绩。“艺不惊人死不休”,多年来无数教师和学生为这一目标付出了巨大努力。我们要感谢历年来得誉并获得高分的这些同学,他们有央美创作的单科第一名,色彩的单科第一名,速写素描的单科第一名,他们是:陈涛、旷野、廖威、陈超、孔聪、王铎、姚然、尉茂辉、杨兵、朱传奇、马丽娟、田园、李成龙、张霄霞、文筱波、王志强、郭力静、张琳玉、石冰、蒋睿文、黄兴、余鲁超前、罗苇、周达、汤成文、代威、韩灵芝、程波、常丹妮、周彤、张桐月、刘丹丹、周晓露、马峥、刘海辰、丁欣、高原、贾义然、苏日娜、沈俊文、孟思特、付思特、胡杨静妮、彭思信……一件事要做到让人认可并不难,一张画到让人说“不错”也不难,但是一件事情要做到“精彩”这个程度却非常困难。我们希望编辑的这本书能为大家提供有效的借鉴,对提高大家的专业能力和考场应对能力有所帮助,也希望广大考生能够顶住压力锲而不舍地坚持下去,实现考入中央美术学院这一人生理想。

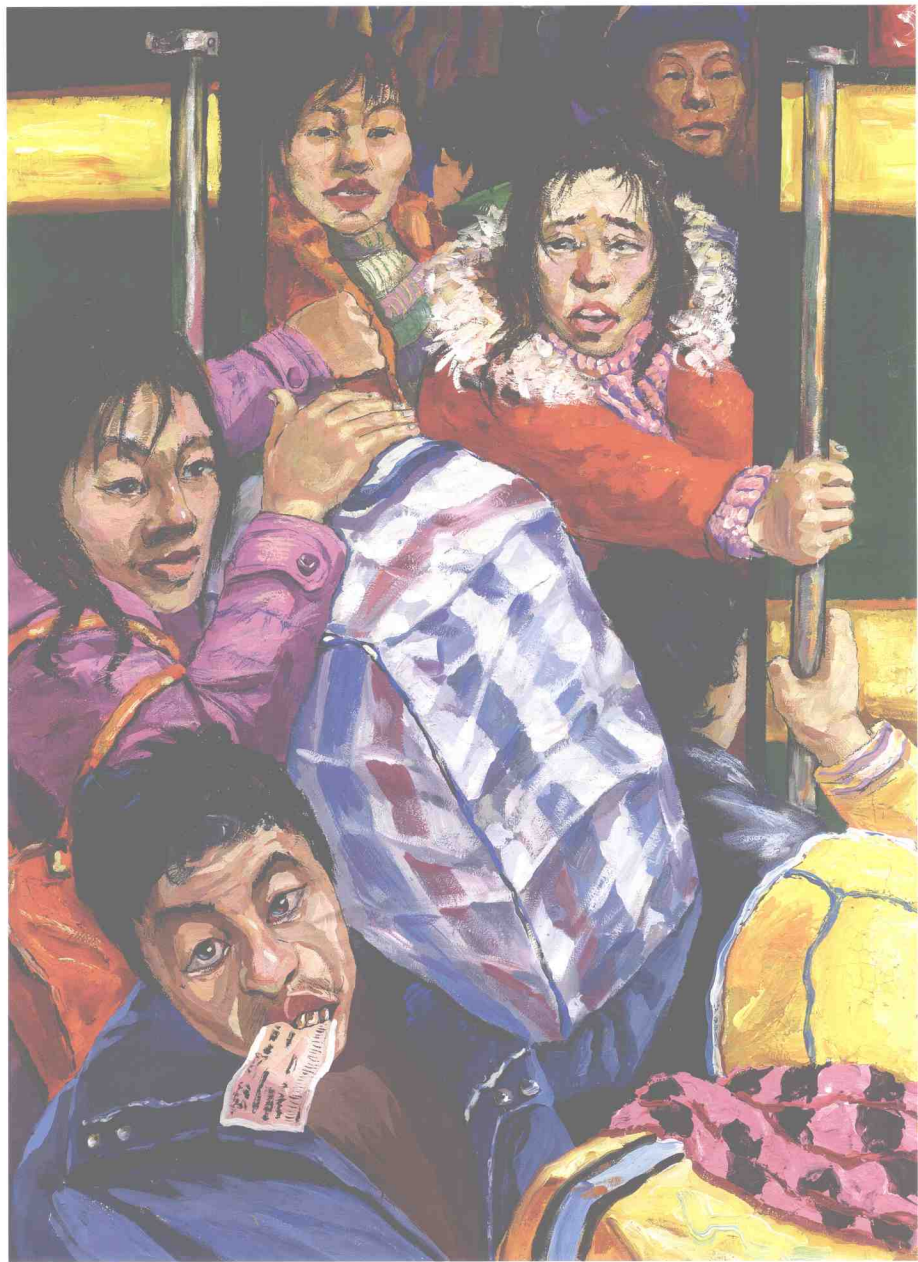
2009年春写于北京黑白画室



第一阶段 入门训练 扣题技巧

在高考命题创作训练中最基础也最困难的一个环节,就是理解创作的命题。大部分考生犯的毛病就是一看到题目就套上一个自己做过过的创作,只要自己感觉有点沾边就可以了,比如命题为《窗》就理解成画面上有一扇窗,命题为《奔跑》就认为只要人物是两条腿迈开即可。

这种套题方式十分笨拙,出现的效果难免生硬牵强,得分自然也不会理想。所以在头一个月的训练当中,练好对命题把握的准确性、巧妙性是至关重要的一环,因此要做到多看多思考,才能把握好命题的核心。



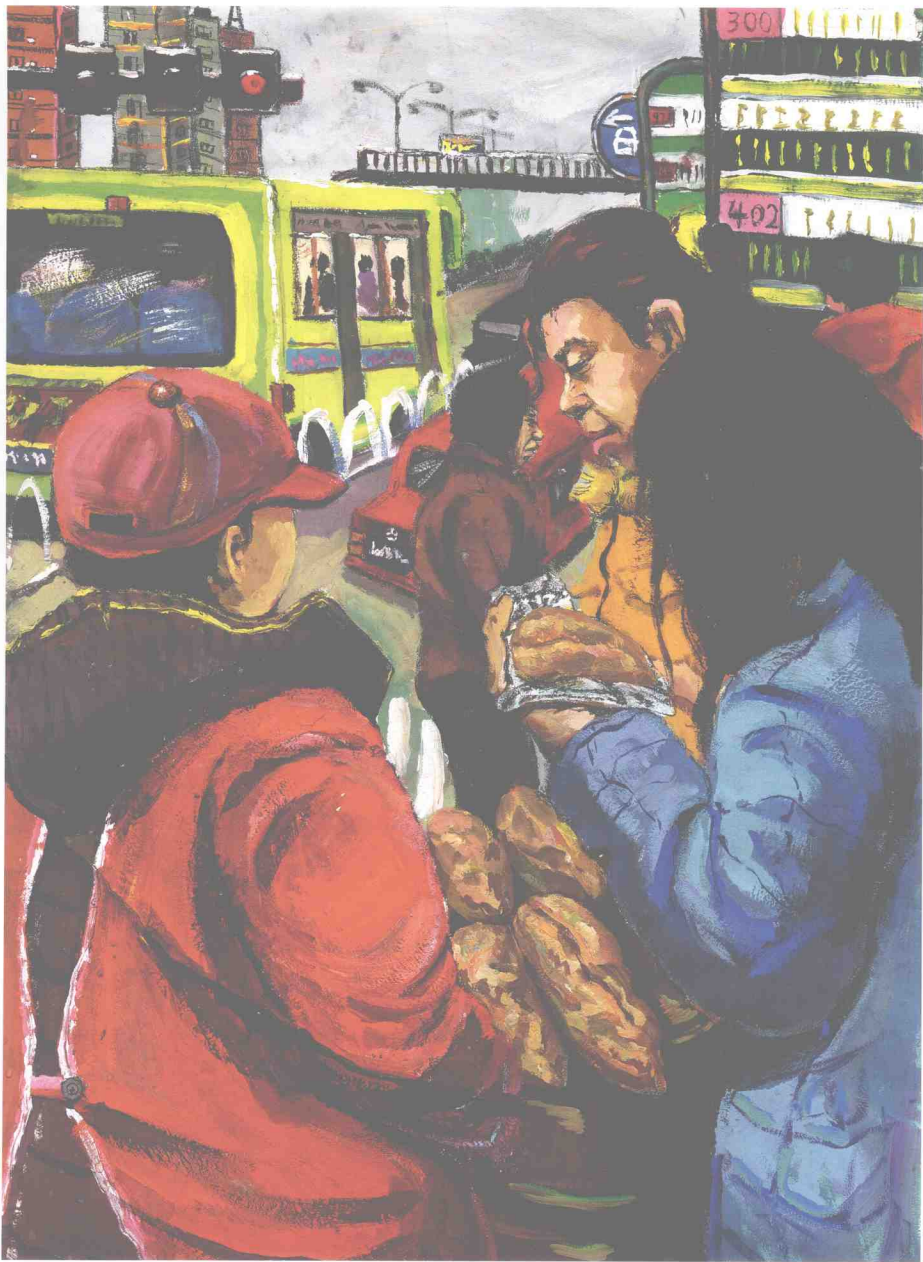
速成文 2009年中央美术学院造型基础专业
命题创作单科第一名

点评:这幅作品主题鲜明,抓住都市里这一熟悉场景表现出火车的一个窄车门前拥挤的状况,表情的处理得当,抓住了人们那一张张满是焦虑的脸。这也是一个充满压力、竞争的时代现象。

第二阶段 表达手法的掌握

有了较强的扣题能力、准确地理解了考试命题的意图之后,就应具备熟练的表达手法和驾驭丰富的艺术语言来增强画面的感染力。这个阶段的重点在于考生应具备扎实深入的刻画能力、强烈独特的渲染能力和感人的个性语言,分别运用好素描、色彩的表现手法,将其较

大地发挥在创作中并表现出自己的个性语言。这些对考生来讲显得更突出和更重要一些,所以考生在这个阶段应熟练掌握多种工具材料的特点和用法,因为在高考中创作一般不用油画,所以除油彩外其他工具如水粉、色粉、炭棒等等皆可自由运用,并可尝试多种工具混合使用



点评:作品展现的是城市公交站台旁的场景,前景人物的背部采用整体的大块色彩,与远处的公交车、站牌等细节形成对比。

而达到独特强烈的效果，这个阶段应先掌握某一种效果、某一类工具，达到得心应手的效果后再求变化。

在创作效果上应做到：1. 主次鲜明，2. 层次丰富，3. 明确强烈，4. 深入耐看，5. 个性鲜明，6. 能粗能细，7. 程序清晰。



点评：作品表现了地震灾区家园被毁的主题，作者抓住人物动态和表情中流露出的无奈、悲痛情绪，表现出人类生命的顽强和对重建家园的信心。

第三阶段 模拟实战 综合考验

这个阶段已完全进入实战状态，以模拟考试为主，每场考试的时间应控制在4小时以内，考生必须在极短的时间内作出反应，理解把握题目并准确地扣题，有机灵活地运用已学过或已作过的创作练习，而绝对忌讳不问合适与否或与主题是否相符就生搬硬套，自以为是地

理解创作命题。考生应学会熟练自如地运用自己的创作语言、手法，在考场当中使自己的卷面主题突出、效果明了、层次丰富而鲜明、手法独具一格而不失风度。



点评：画面中狭小的空间和凌乱的书本衬托出旧书摊主寂寞无聊的神态，作品准确地抓住了生活中这个不太起眼的场景，灰色调的运用将主题表现得十分恰当。

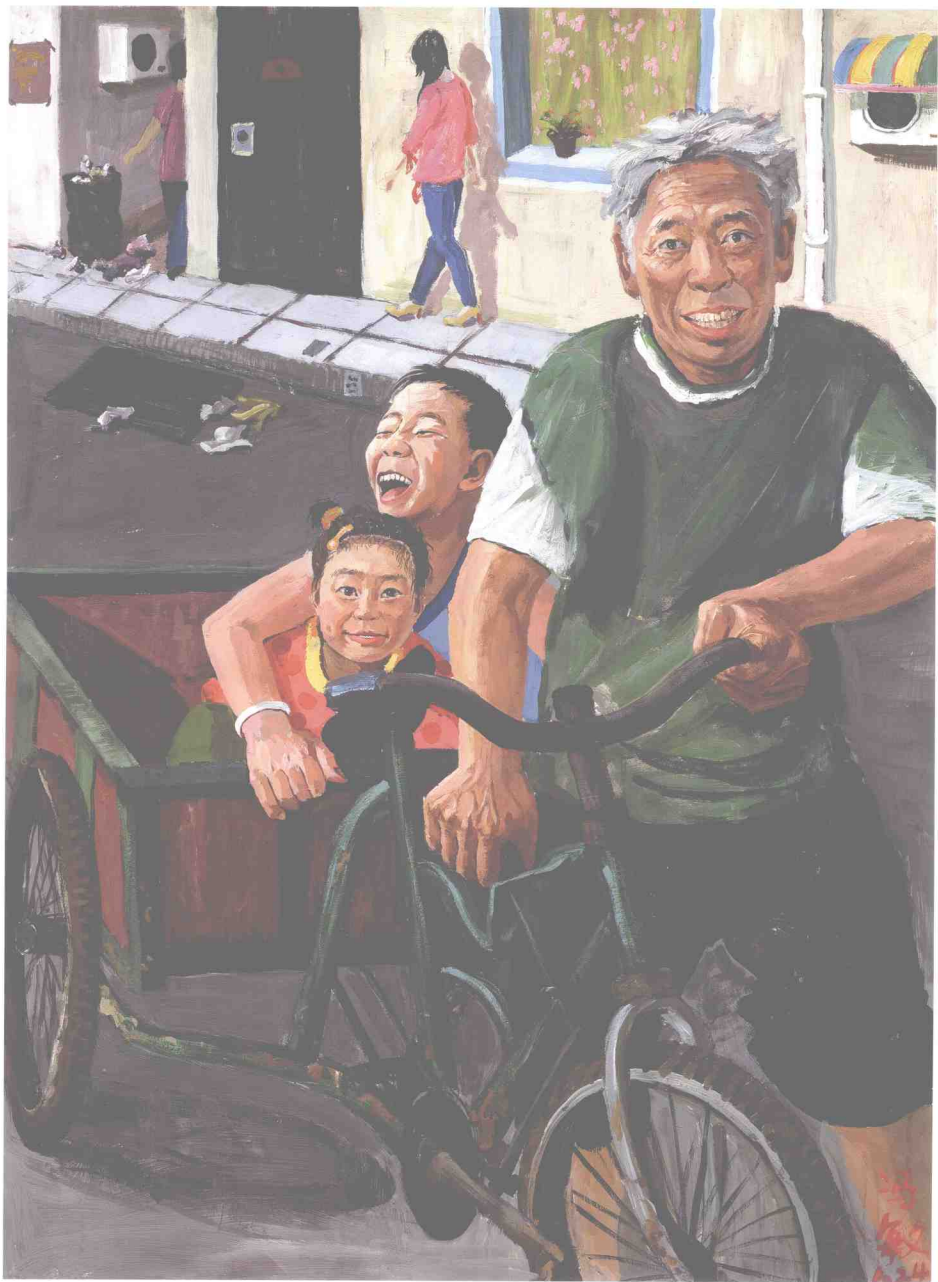
解密一：冲刺阶段要解决的问题

如何把握好命题的内容突出主题？有什么扣题技巧？

要解决主题及扣题的问题，必须深入而巧妙地表达作品的意图，切忌看图说话式的幼稚表达方式。要求考生对作品的理解超出一般考生的程度，要有一定的文学艺术素养。

画好创作训练需要经常外出写生吗？观察生活是不是很重要？

观察生活，理解生活中的事，关心身边的事，观察人，审视人是美院也是黑白画室对学员的基本要求，而创作正是体现这一要求的有效表达方式和检验的标尺之一。



冯敏 2008年中央美术学院造型基础专业
命题创作单科第一名

点评：这幅作品洋溢着欢乐的气氛，画面上老爷爷幸福的笑脸、推车带着无忧无虑的孙儿孙女的动态表现得很自然，突出了家的欢乐以及亲情无处不在这一主题。

怎样才能使自己头脑中的题材构思自如？怎样打开思维？

打开思维需要经常和老师及艺术朋友保持交流，在刚开始时创作思维就像小小的水珠，积累到一定量就会像小溪一样源源不绝，乃至像大江大河一样不可阻挡。

把握好画面效果重点要注意什么？

创作的效果也是考试中很重要的因素。要注意主体内容完整，细节、道具要准确有力，不可无休止地加入不相干的细节。另外一定要注意黑白灰明确。



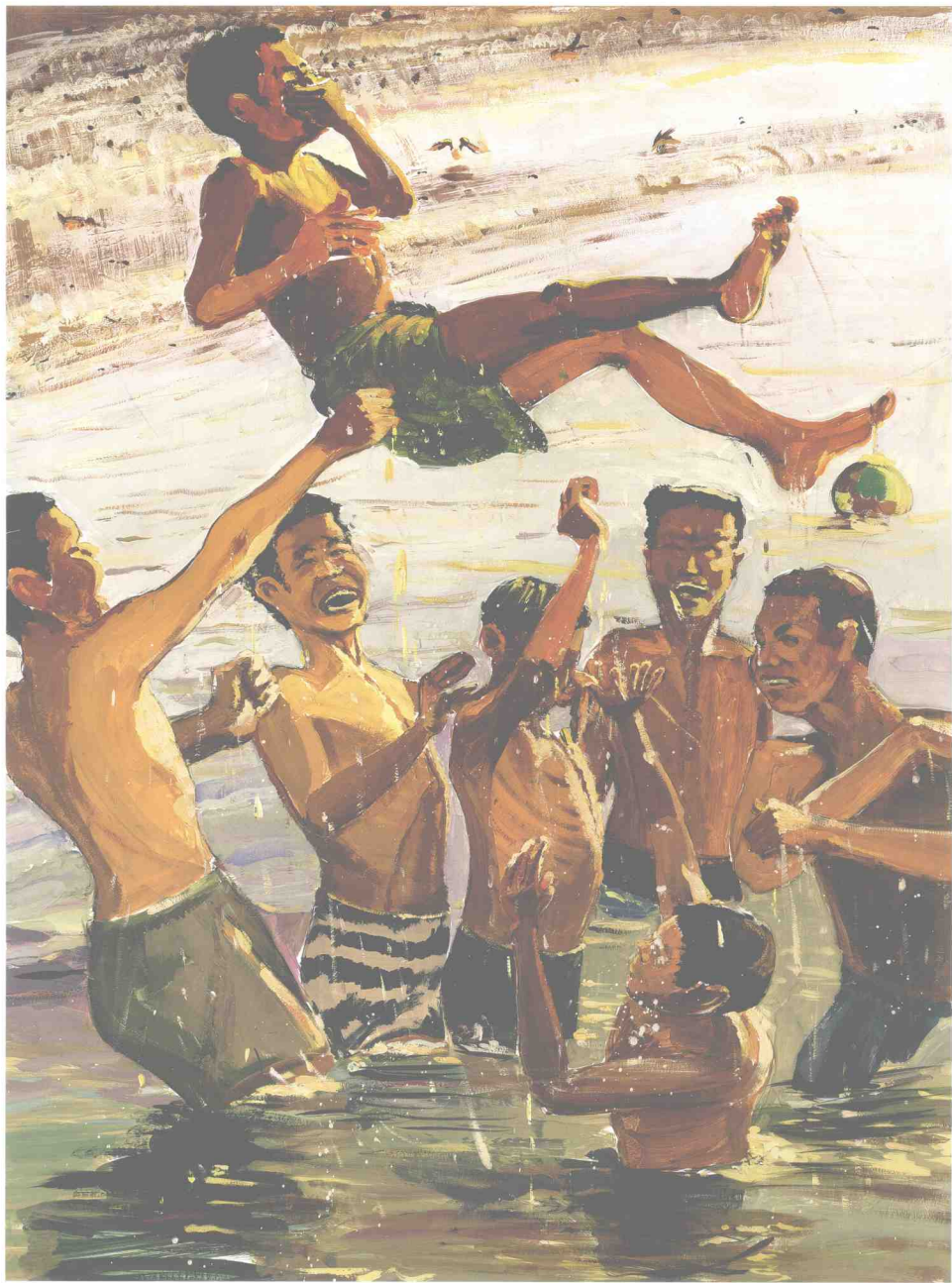
点评：画面选择的是小餐馆里的一角，作者把热气腾腾的温暖气氛表现得很到位。

创作是生活速写吗?

创作绝不等于生活速写,但有些好的生活速写可当做创作的素材,创作是对生活的再加工,是对生活的提炼。(记住:创作相当于高考中的议论文,而速写则是记叙文。)

创作需要加入自我的主观意识吗?

当然,创作本身就是主观的,但高考创作相当于议论文,考生在发表议论时一定要注意语言要符合考生的身份特点!



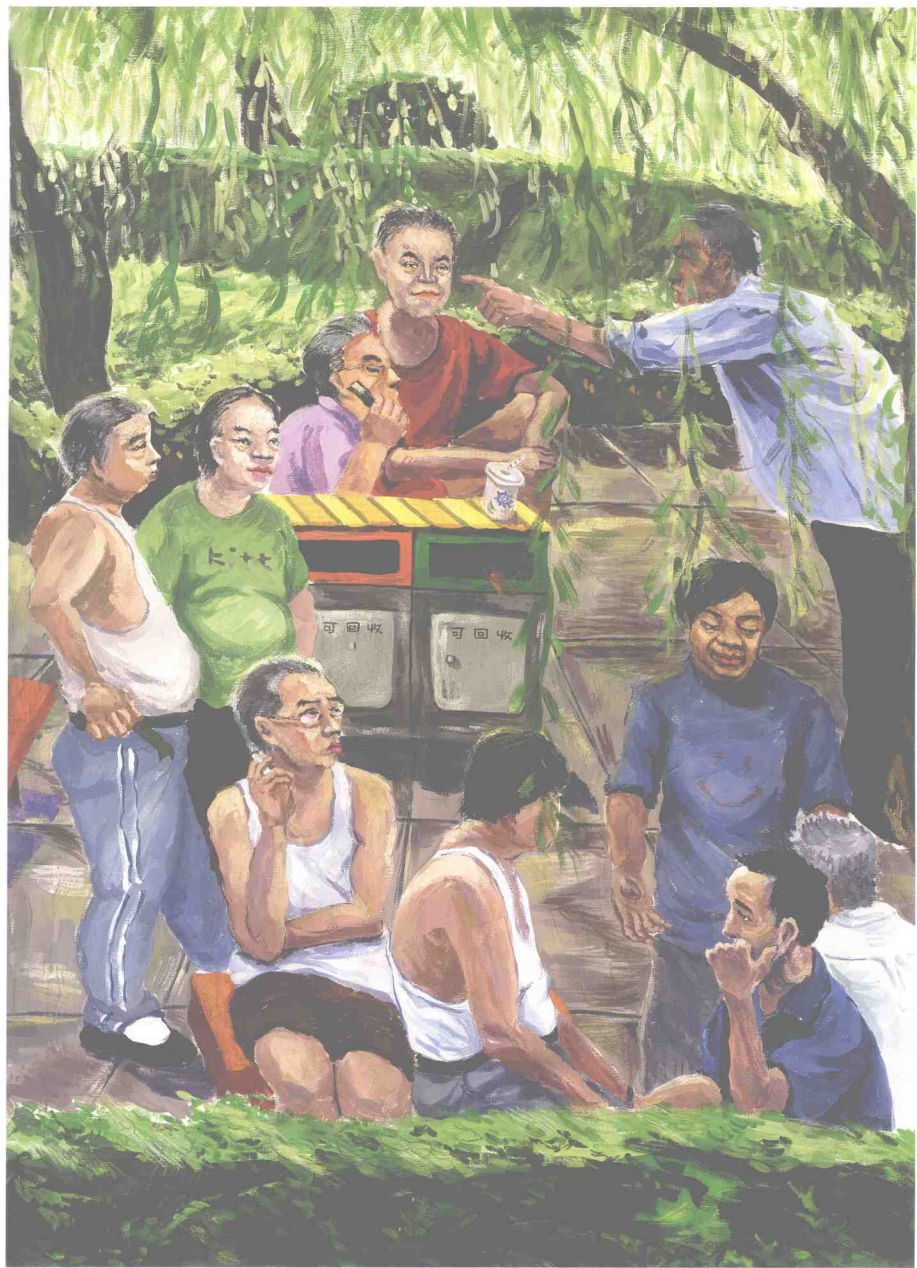
点评:作品表现了一瞬间的愉悦情景,一群嬉戏玩耍的调皮鬼恶作剧地将一个伙伴抛向空中,金色的阳光均匀地洒在每个人身上,青春在这里只有“无虑”。画面巧妙运用逆光效果衬托出强烈的气氛,增强了画面的感染力。

解密二：考试问题分析

中央美术学院创作考试的目的是什么？主要考查考生哪些方面能力？

中央美术学院创作考试的目的是检验学员全方位的素养，如构图能力、表现效果、刻画能力以及一定的理解创作命题的文学素养，创作

不敏感的学员纵使考上美院也不会有什么出息。我们在教学时在这一点上花了极大心血，让学员真正在进入美院以前就具备艺术家的素养，为他们以后在艺术的道路上行得更远而尽量多地帮他们储备弹药。



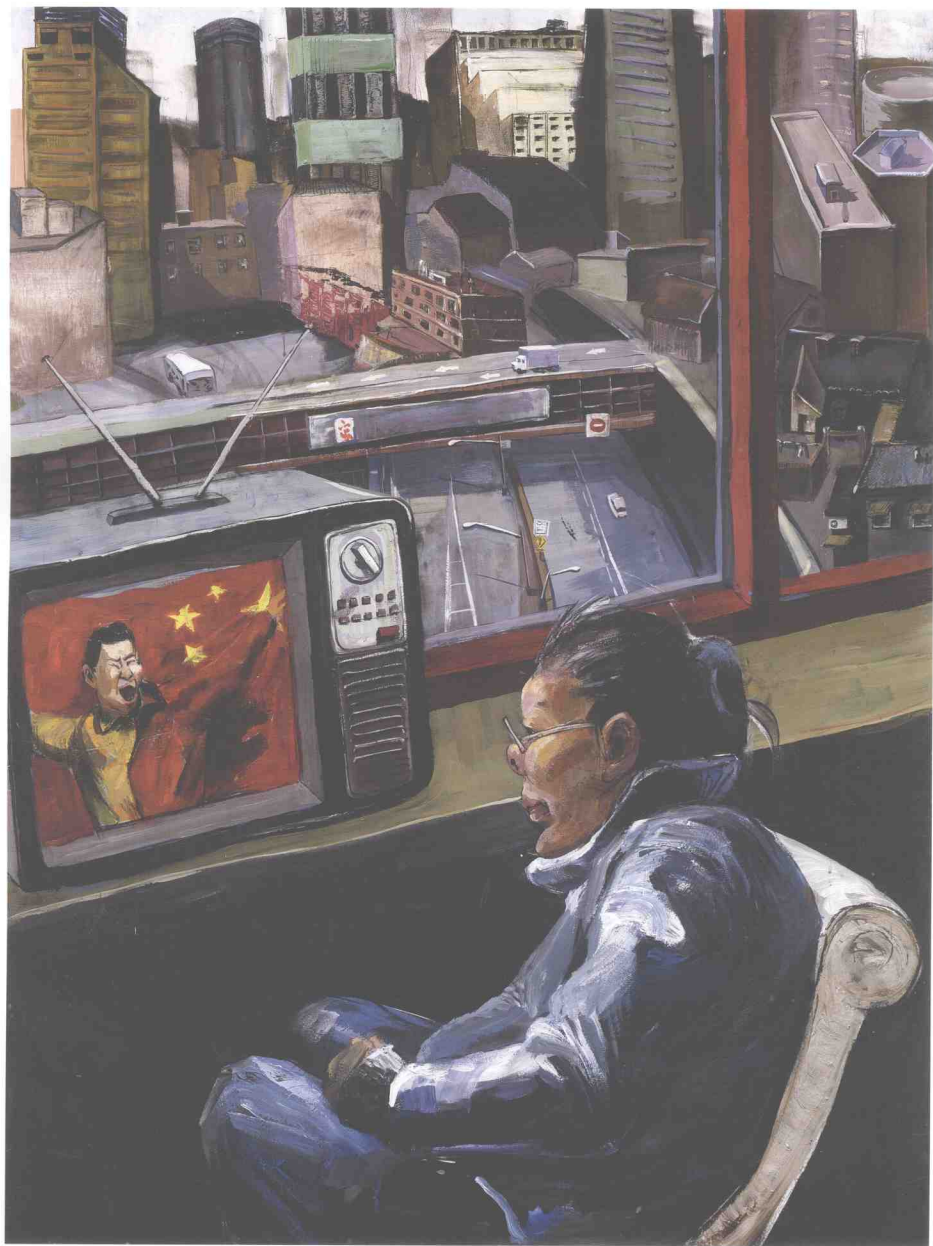
点评：通过各异的人物形态可以感觉到这是一个休闲轻松的假日主题。对环境的细节处理一下就把人带进了夏季早晨的公园，人物处理生动，或高谈阔论，或静坐出神，表现出一派悠闲的景象。

中央美术学院95分创作试卷的评分标准是什么？怎样界定一张作品能够被评分老师打高分？

中央美术学院没有固定的程式化的评分标准，命题创作要打动评分老师拿到最高分是极其不易的，除扣题准确外还必须在创作构思上巧妙一点，画面的效果一定要深入完整，对比应尽量简洁而明确。

怎样让自己的画在众多考卷中更突出？

要想让自己的试卷在浩如烟海的试卷中突显出来，考生必须有整体的把握能力、深入扎实的刻画能力、严谨的形体能力、敏感的形象能力，此外，考生的自信度也至关重要。毫不夸张地讲，能考入中央美院的考生在全国众多的考生当中基本上都是千里挑一的，千万不要以为套用一种效果、某种高分试卷就能获得好成绩，美院其实是反感这类试卷的。



刘丹丹 2008年中央美术学院造型基础专业
命题创作单科前三名

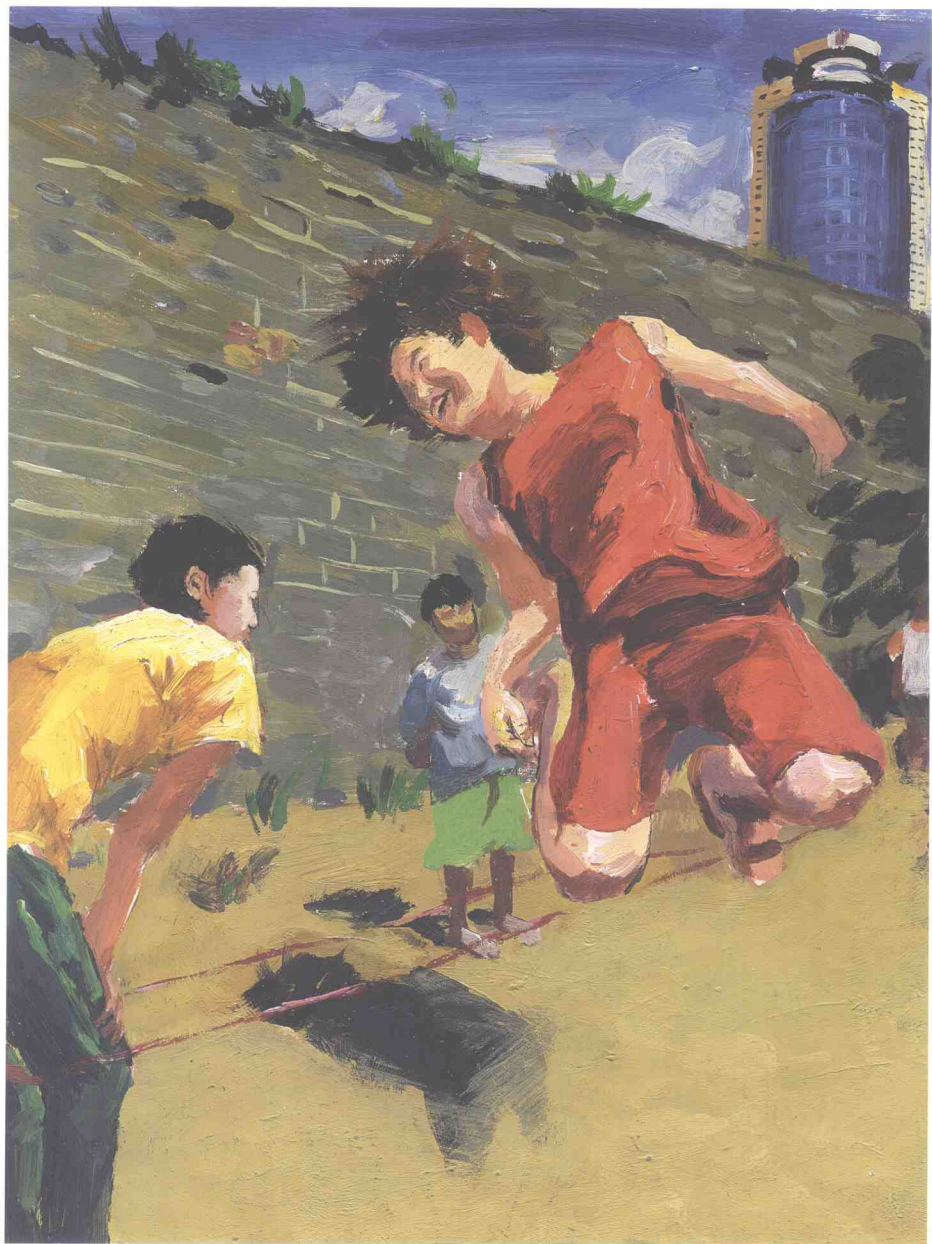
点评：画面表现的是一位老人静坐窗前观看电视中的奥运赛事这一主题。窗外都市喧哗，高楼拔地而起，车辆飞速行驶，这一切仿佛与她无关，她十分关切地看着电视画面中的荣誉时刻，作品运用动静结合形成鲜明的对比效果，也突出了祖国蒸蒸日上主题思想。

在考试时如何发挥个性因素，更好地表现自我？

每个人的特质、敏感点都不一样，不必过分地表现自我，认清自己的长处，适当补充不足就可以了。不要盲目模仿别人，如果你对形象敏感就应当尽力去用形象来感染自己、感染考官，如果你对体积、结构敏感那么在形象不是很糟的情况下应当突出这个长项。记住：只有先感染自己，才能感染别人，感染了考官，高分自然不在话下。

考试的表现手法大致有哪些？

考试的表现手法多种多样，不必拘泥于某一种，可以以线为主，辅以明暗，可以侧重明暗，侧重理性结构，还可以综合运用各种手法，我们鼓励考生综合运用，不拘一格。



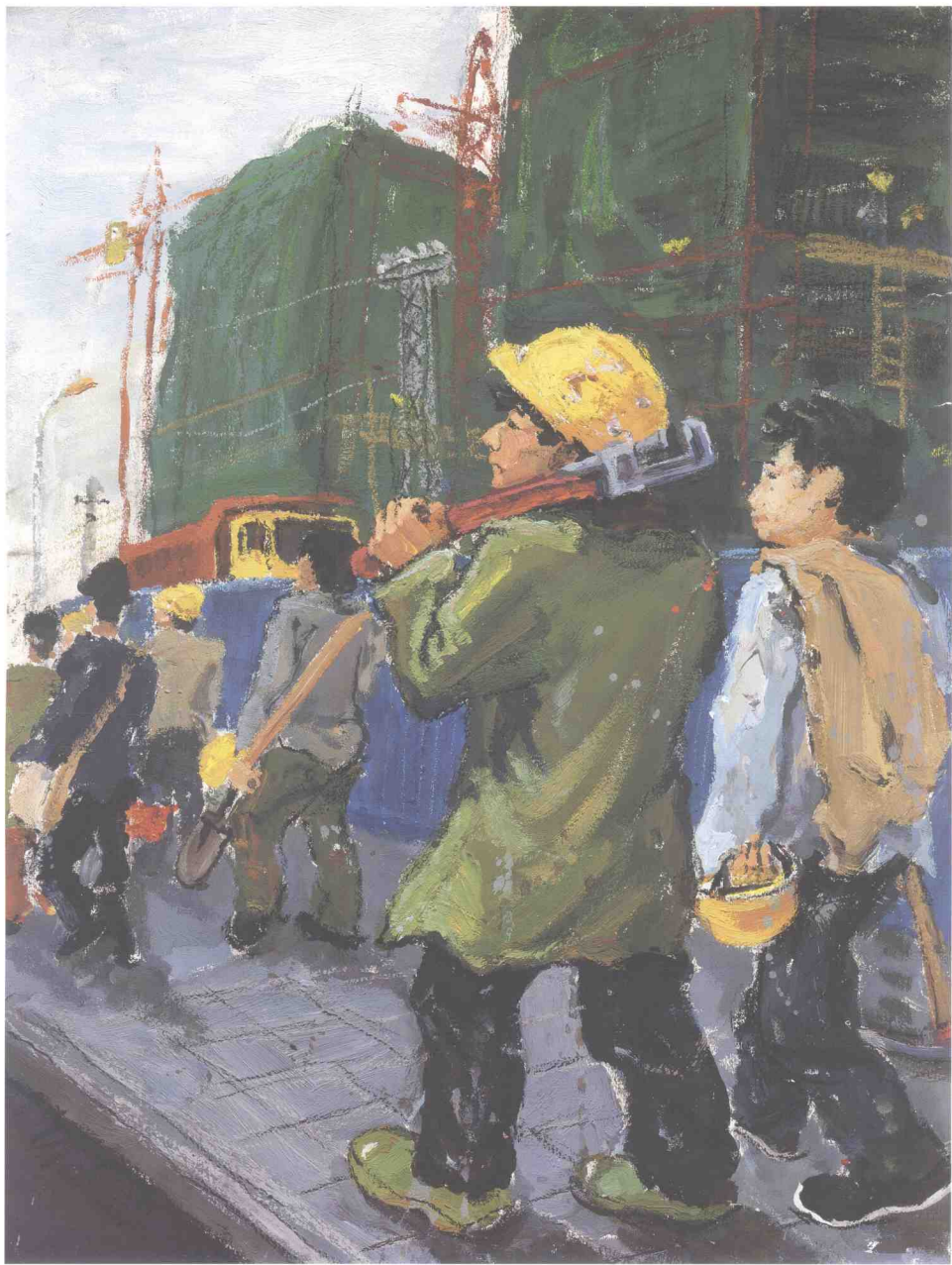
点评：作者运用几块鲜亮的色彩突出了游戏瞬间的动感，达到了比较强烈的画面效果。

面对自己不熟悉的内容怎么处理?

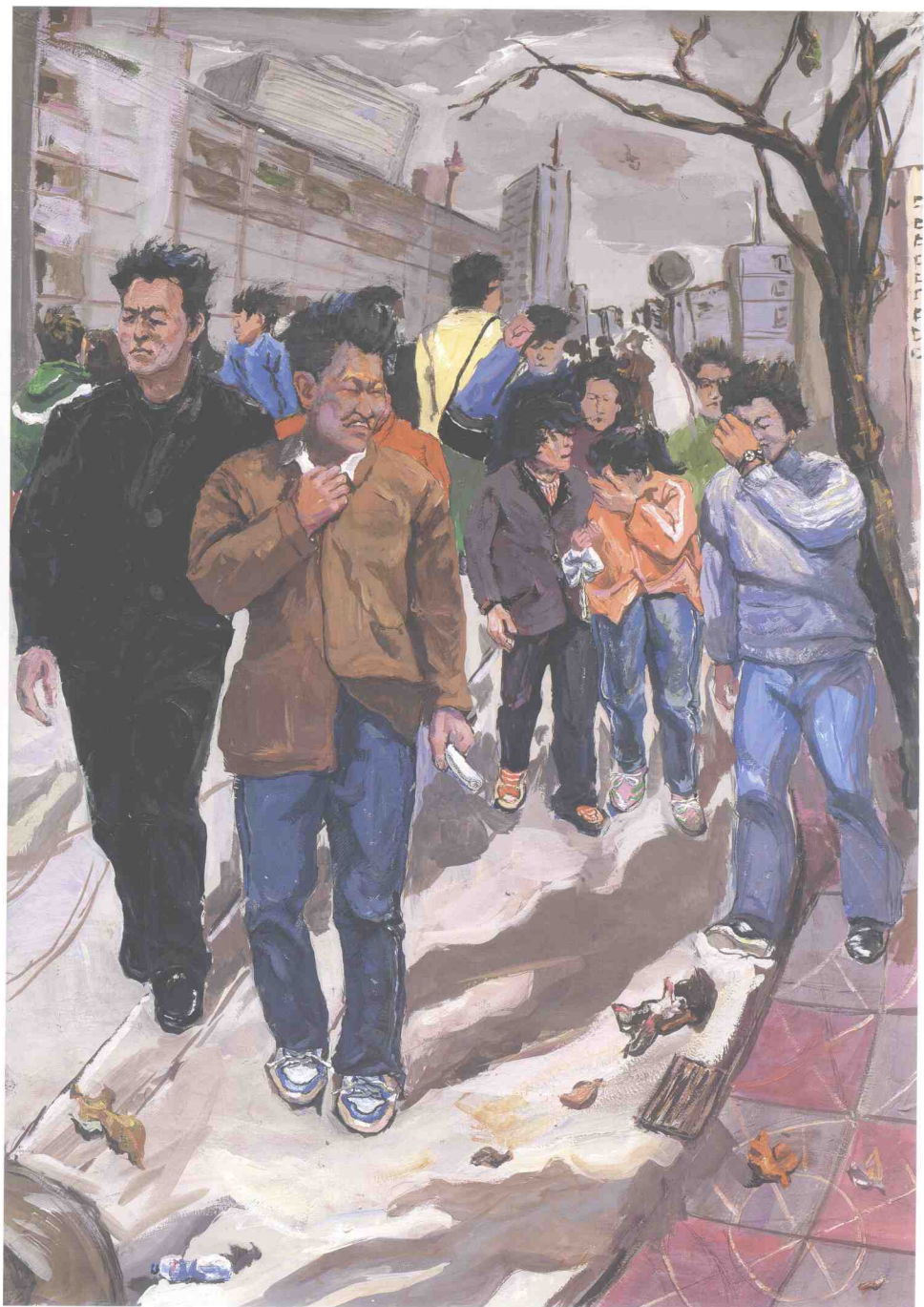
在面对考场当中比较陌生的考题时要镇定、冷静,在创作考试中这种情况并不新鲜,切忌没有看清目标就拉弓射箭,一定要将考题看明白,再冷静地运用你的知识能力,从而取得好的效果。

考场上考生避免受影响的因素有哪些?

考生容易因为过于紧张对周围情况很敏感而导致很多不必要的损失,如忘带画具,或因某个小事影响心情,要学会高手的“范儿”,就是遇事不慌,处事要稳,碰到别的高手自己不乱阵脚,稳定地发挥自己的长处,并且条理步骤清楚,既勇猛无惧,又步步为营。记住:受影响的因素有无数种,不受影响就没有任何影响。



点评:作品表现城市建设方面的主题,作者抓住了建设者收工回去的动态,轻松的笔触反映了人们下班时的轻松心情。



点评：作品生动表现出由于环境恶化带来的风沙侵袭人类这一环境主题，作者抓住了这种生活中易被忽略的一景。人物手捂眼避沙的动态以及头发的用笔增加了画面风沙呼啸的动感，表现出现实的另一面，给我们提出对环境问题的思考。



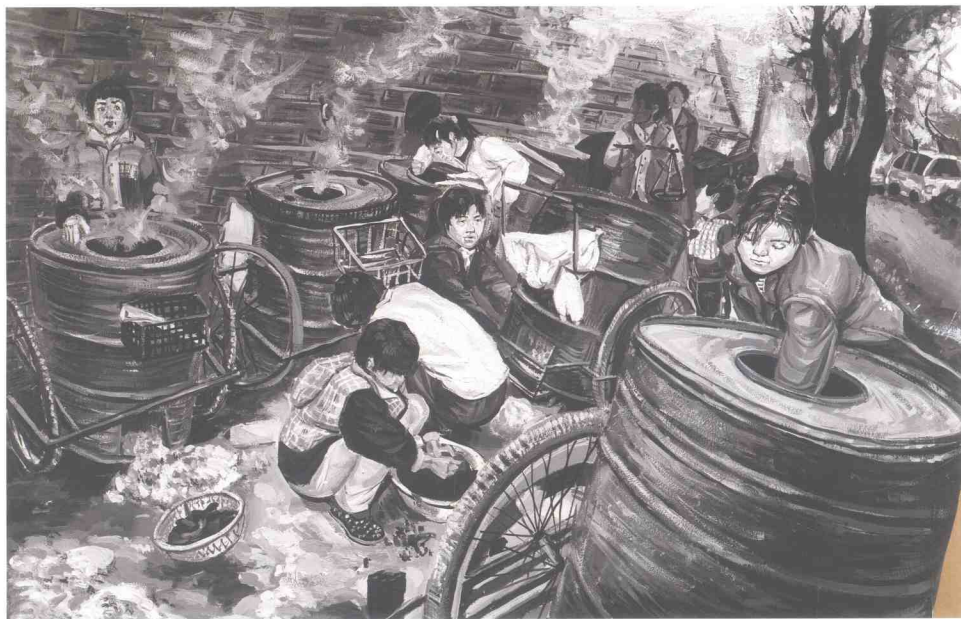
苏日娜

2008年中央美术学院
造型基础专业
命题创作本科第一名



点评：热烈无比的景象，令每个艺术考生都猝然心动，拥挤、焦躁、失落、疲惫不堪，这进入考场前的壮观而又奇怪的现象，是考生亲身经历的真实写照，具有强烈的现实意义。这种创作和一般的套路式的创作形成了鲜明反差。

点评：画面中凌乱不堪的宿舍洋溢着青春的忙碌而又迷茫的青春气息，那位孜孜不倦犹如一位充实饱满的青春记录者。作者津津乐道地描述着不加修饰绘的桌面，细节刻画得十分精彩。



点评：这两幅作品用黑白灰的色彩关系反映了市井生活，用朴素的手法营造出浓厚的生活气息。