

SANGXUE 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
JIEMI

美术高考全国单科第一名

色彩静物

S E C A I J I N G W U

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。

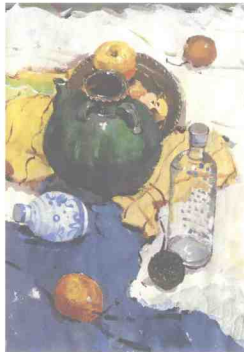
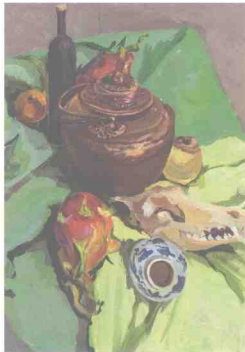
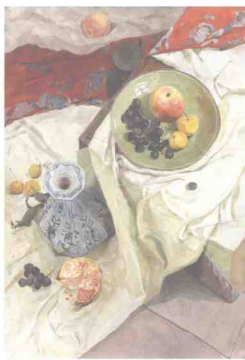
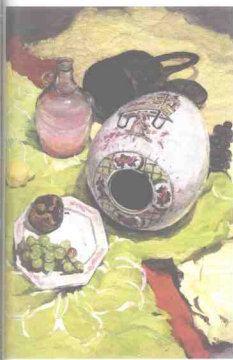
那中央美术学院真的如此难考吗?许多人会认为这一定需要长期艰辛而执著的训练,但对于有一定美术基础的考生来说,只要安排好并抓紧最后三个月的时间,做到一环紧扣一环的合理训练,也是能够考取中央美术学院的,悟性较好或在最后关头找到窍门的考生甚至还能拿到高分。如何在三个月这样短的时间内得到快速的提升呢?首先,考生要在强大压力下克服浮躁的心理,对自身的情况应有所了解。每一位考生的特点及长项都不一样,每个人的敏感点都不相同,在面对训练中的不同对象写生时敏感点也不一样,因而需要针对每一位考生的特点、水平而量身制定一个训练计划。通常来讲大致分为三个阶段,(1)初级阶段,考生无论是基础好坏,初级阶段是最重要的,它将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中取得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取荣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、逮成文、代威、韩灵芝、程波、常丹妮、周彤、张桐月、刘丹丹、周晓露、马峰、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、彭思倩……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。希望我们编辑的这套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。

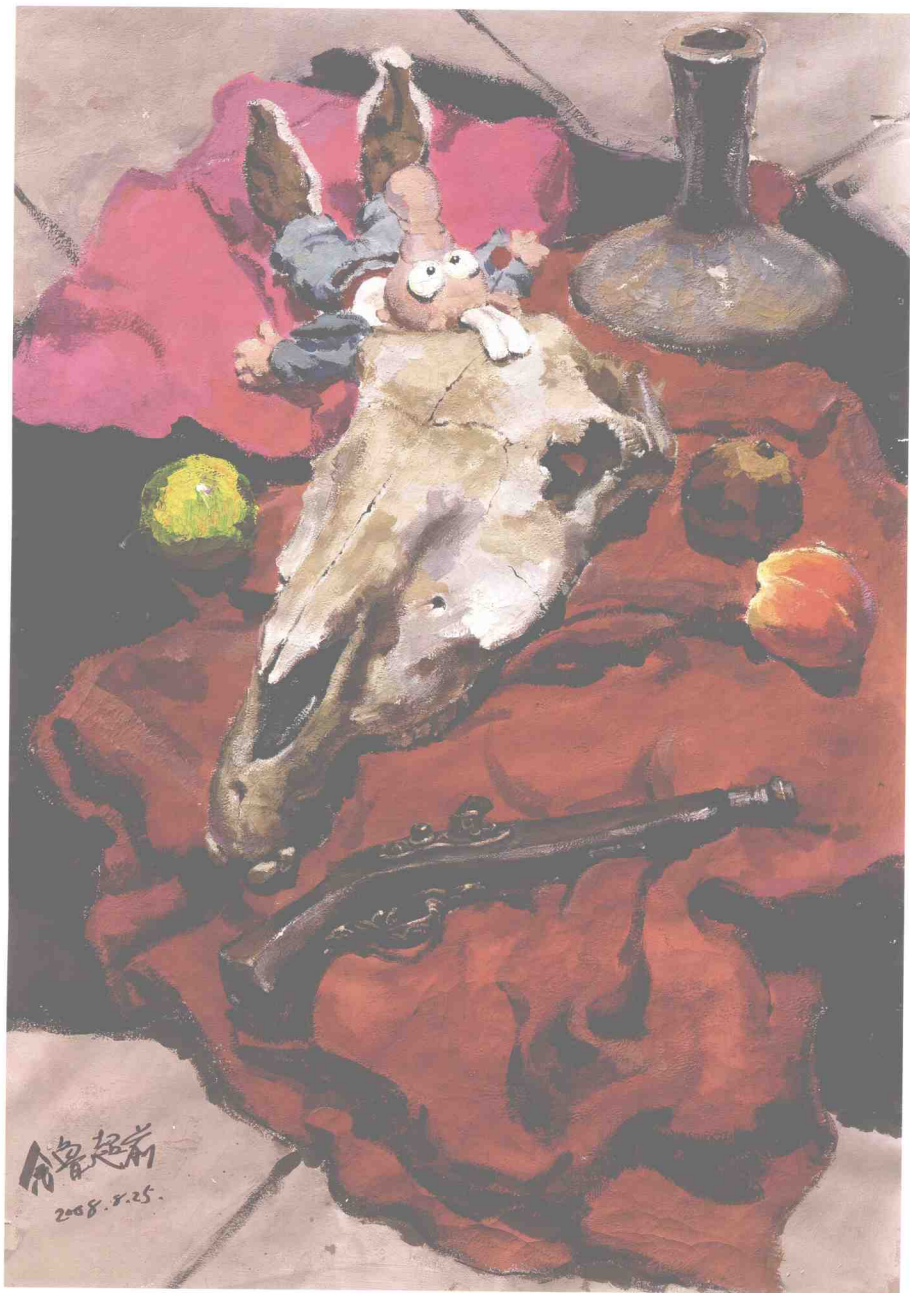
2009年春写于北京黑白画室

第一阶段 正确理解色彩观念问题

这个阶段可在前两周侧重干色调练习,包括对固有色、环境色、光源色的综合全面的归纳这是一个由感性到理性的阶段,应该在纷杂的关系中对色彩建立起理性的秩序观念。

后两周考生还应掌握几种以上的色调,如高调、低调、灰调、高长调等色彩相对鲜艳的调子,并可加入适当的色彩完整性地练习。

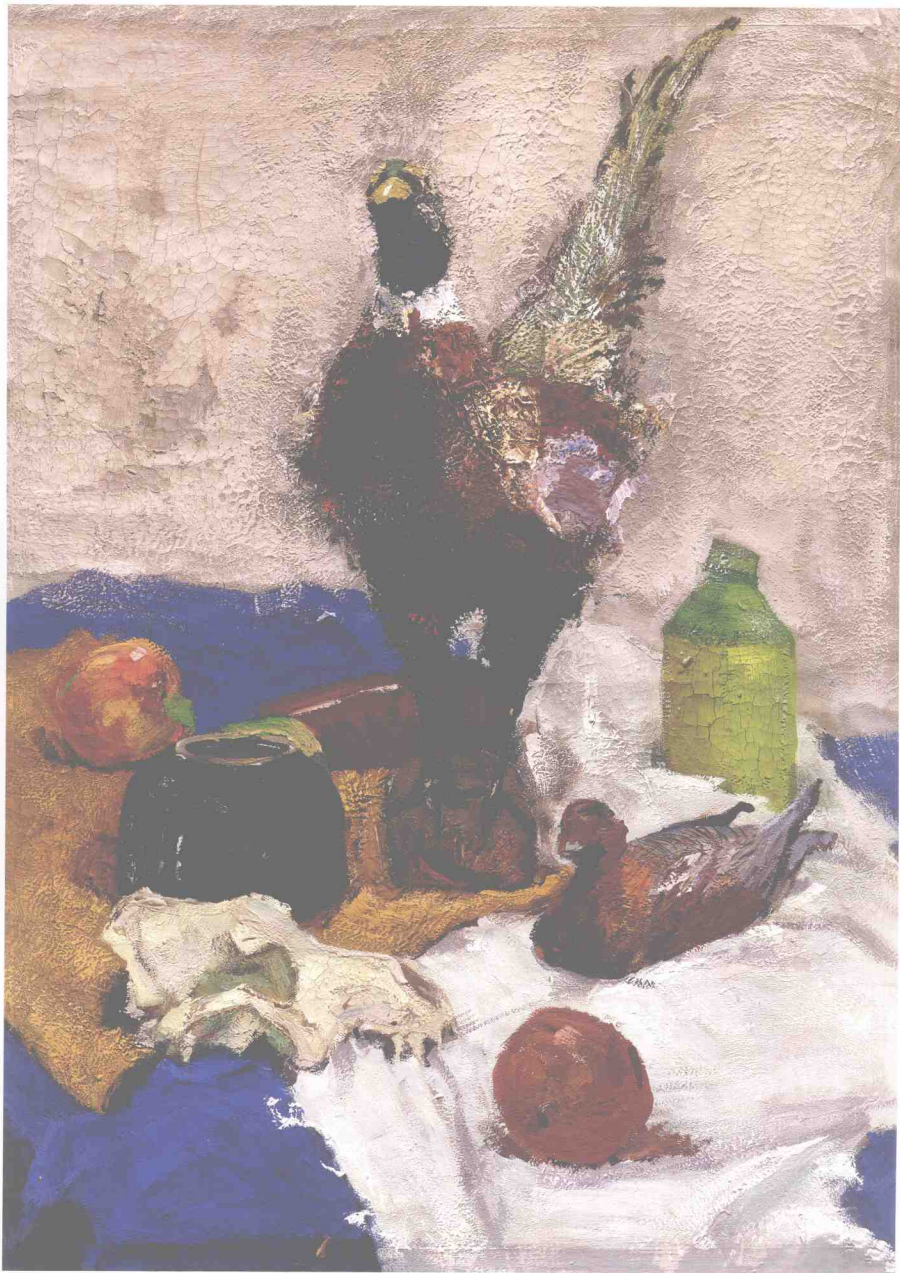
余鲁超前 2009年中央美术学院造型基础专业
色彩单科第一名

点评: 这张作品的构图十分奇特, 从一个纵深感很强的角度将有限的空间表现得仿佛具有无限遥远的视觉效果, 对色彩的微妙性也十分敏感, 黄灰、紫灰、红灰等均十分丰富。

第二阶段 塑造与形色结合

当考生已经较为熟练地把握了色调，接下来就要进行塑造练习。第一周先不必过分强调小颜色。这个阶段应把注意力放在形与色的结合关系上，力求画面充分，表达力强。第二周可适当提倡学生在色彩的局部感受夸张一点，如暗部色、过渡性的，可以有意地强化色彩色感。同时不可放松对边线、转折、厚重感充分性的要求。

后两周就要加大作业难度，提倡全因素作业。强调作业的充分度、完整性，同时应将作品提升到创作的高度，而不应仅仅停留在习作的阶段，长期停留在初级阶段会对学生的感知力造成严重伤害，中途可穿插进行范本临摹练习。

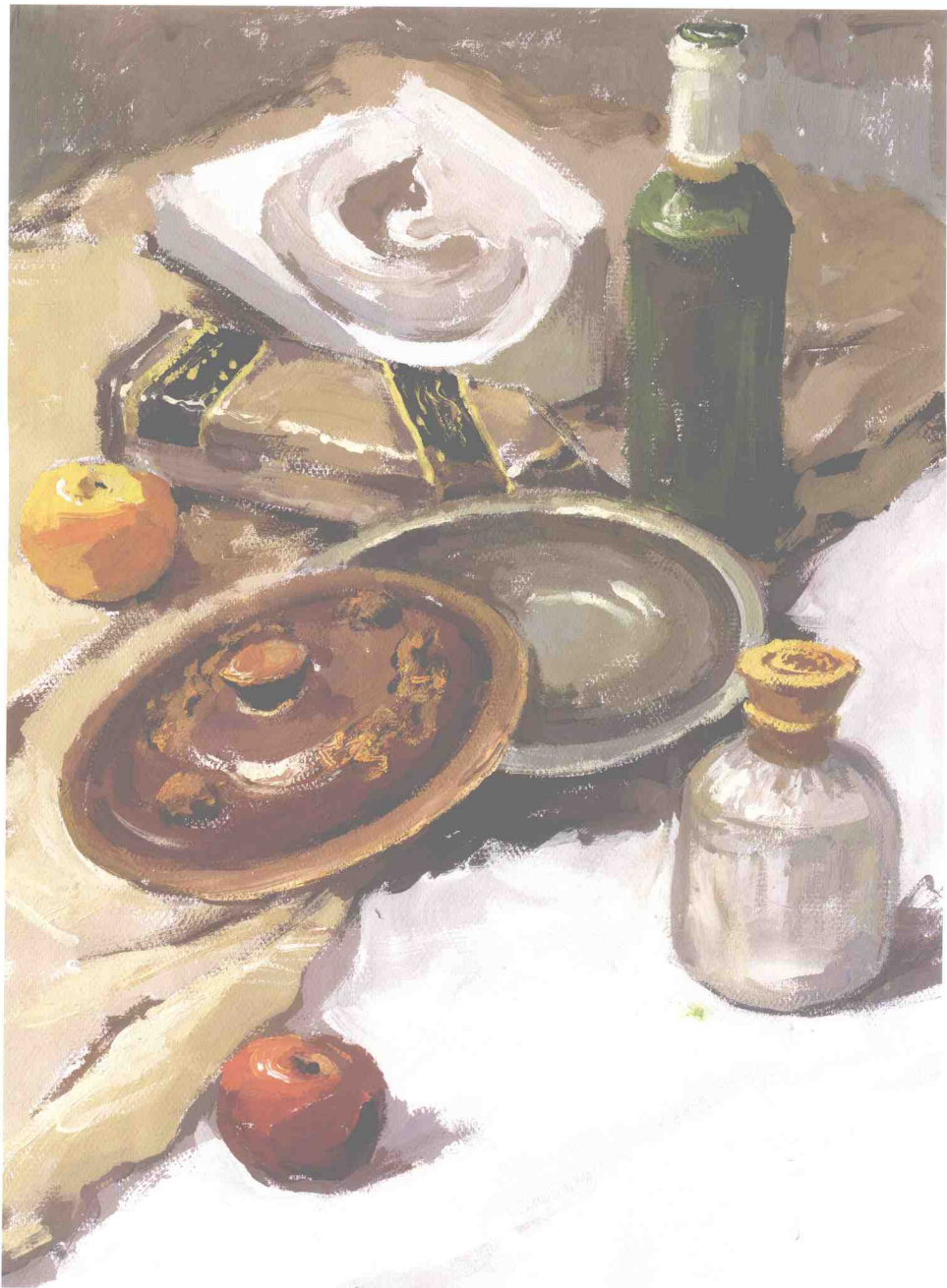

点评：该画的角度很特殊，一般人会避开这种全正面的特殊角度，但作者却发现了常人所未见到的特殊之处，灰色调把握也很成功，前景、远景区别很明确。

第三阶段 应试与感受性相结合

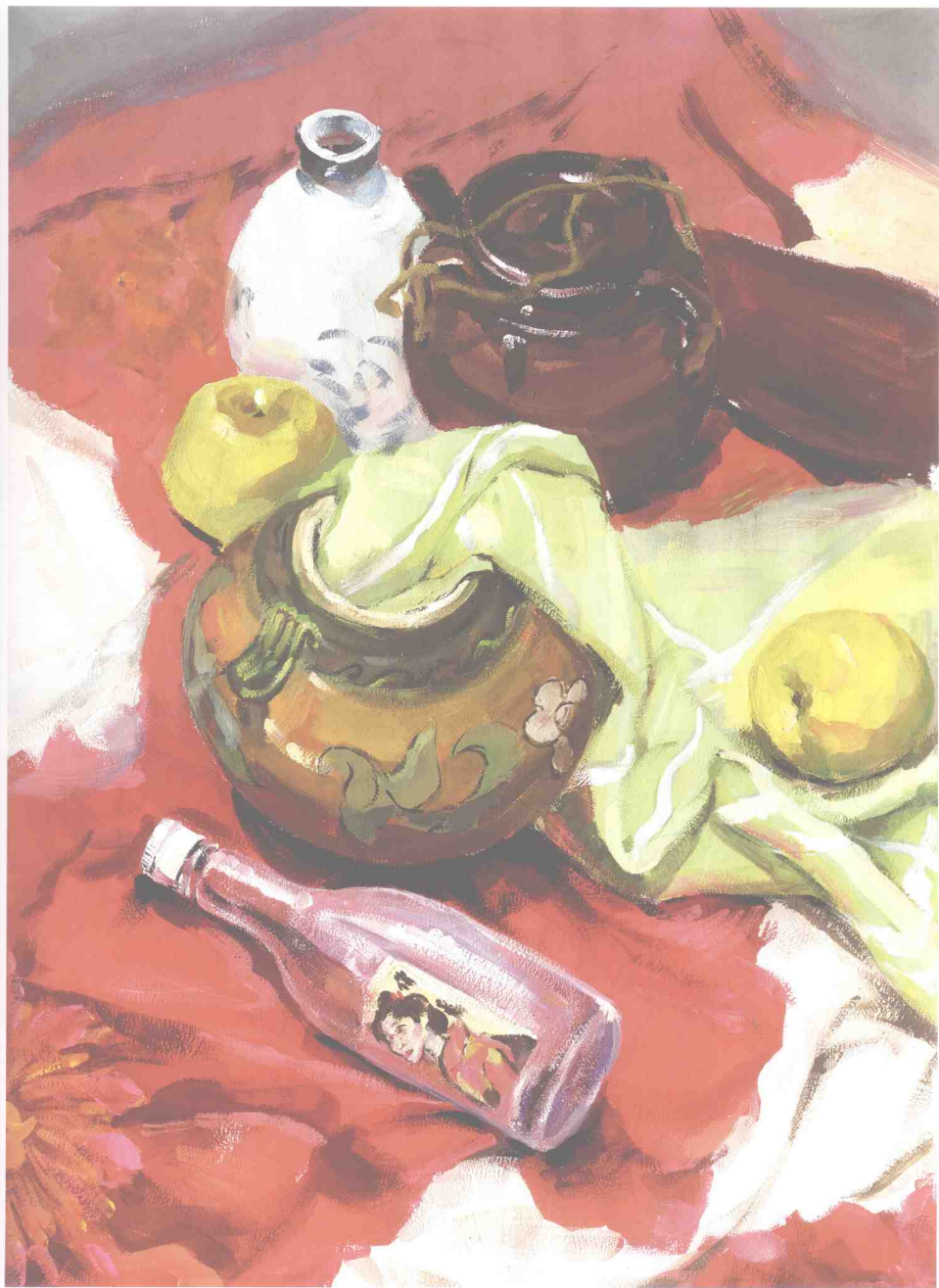
在第一周就可将时间与节奏加快，每张作品都严格控制在三个半小时以内，要学会清晰地把握步骤。第二周延续第一周的方向并在三个半小时内适当考虑让作品的主次节奏拉开，主体物的充分度一定要把

握得非常饱满，塑造一定要完整。到了第三周考生应争取从起稿、塑造到完成一遍到位，画面轻松而不失严谨，充分而不僵死沉闷。最后一周进入模拟考试作业练习阶段，时间严格控制在三小时左右。考生

点评：灰色画得不脏，这一点很难，并且笔与笔之间较为透气，金属、玻璃、布之间的质感也区分得不错。

应熟练自如地运用自己已经掌握的手法，在考场当中使卷面达到效果突出、层次丰富而鲜明。

点评：在绘画中红色是难度很大的，但这幅作品的红色处理得响亮到位，小面积粉绿也为画面注入了一股清新的感觉，使画面不显得“焦”了。

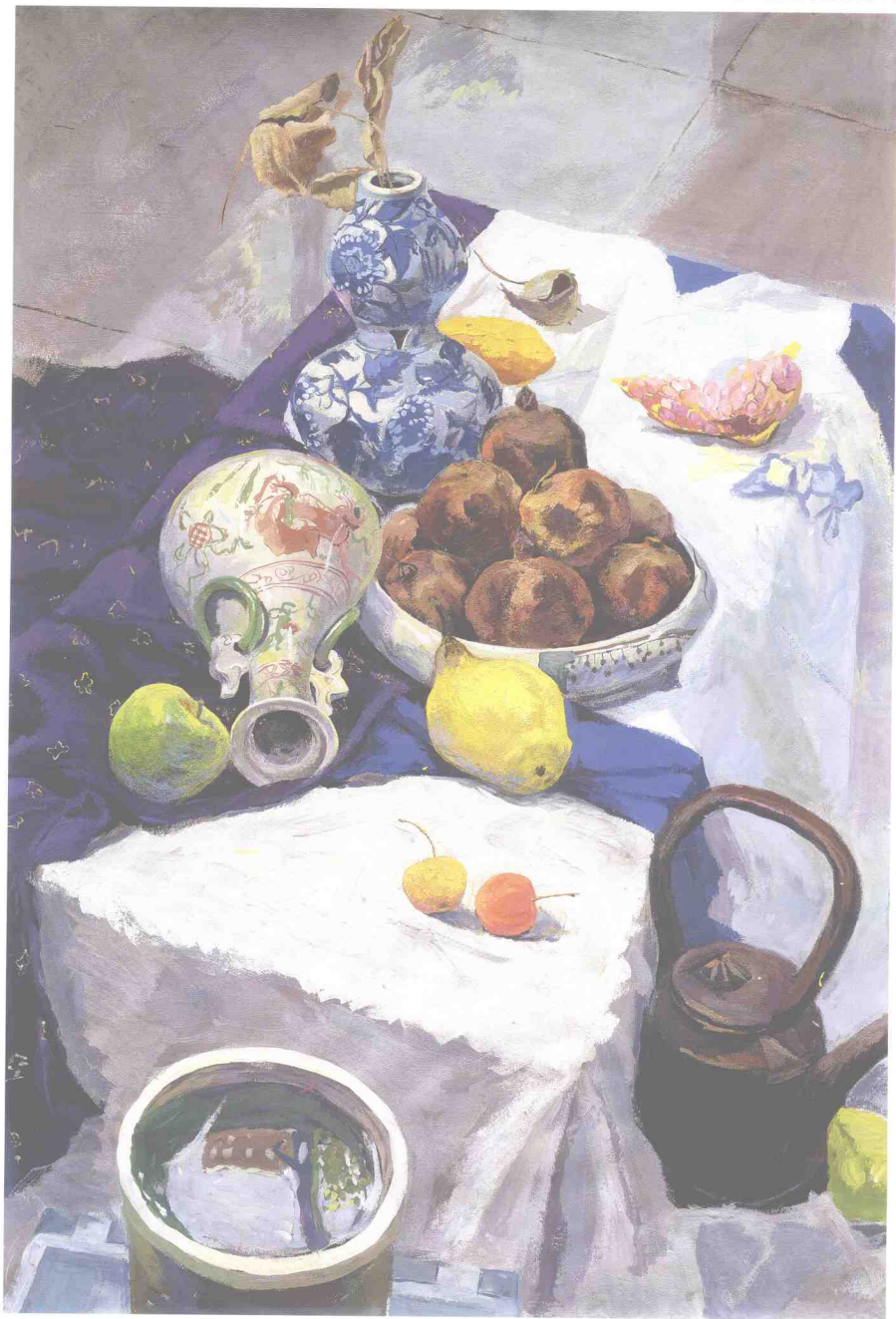
解密一：冲刺阶段要解决的问题

如何使作品有较强的冲击力？

要使作品有冲击力，一般来讲色彩不必调得太熟，尽量保持色彩的新鲜度，此外对对比度的把握可适当拉大些，画面会很精神、很响亮。

如何把握静物的特征，将其表现得更生动？

每种静物都有自己的特征，可适当注意将它们区别开来，如粗笨的瓶子、灿烂的花朵、鲜亮的果子，在刻画时一定要加以区别对待，另外用笔调色不拘一格，静物的特征也就生动自然地呈现出来了。

点评：作品感强，透视强烈，近景的洗笔桶被刻画得特别有意思，静静的倒影仿佛让人不忍打破画面的宁静似的。

怎样表现好画面中的艳调子和灰色调?

一般来讲艳的调子处理起来相对较容易,纯度越高越容易看出来,但艳要做到不火气就应该注意鲜艳的色彩的面积对比,以某一块颜色

为主导,如红和绿的配置,应以红为主导或绿为主导,不可太过平均。

灰调子则应注意灰而不闷,画面要透气,也不可一味追求灰而致使画面“脏”。

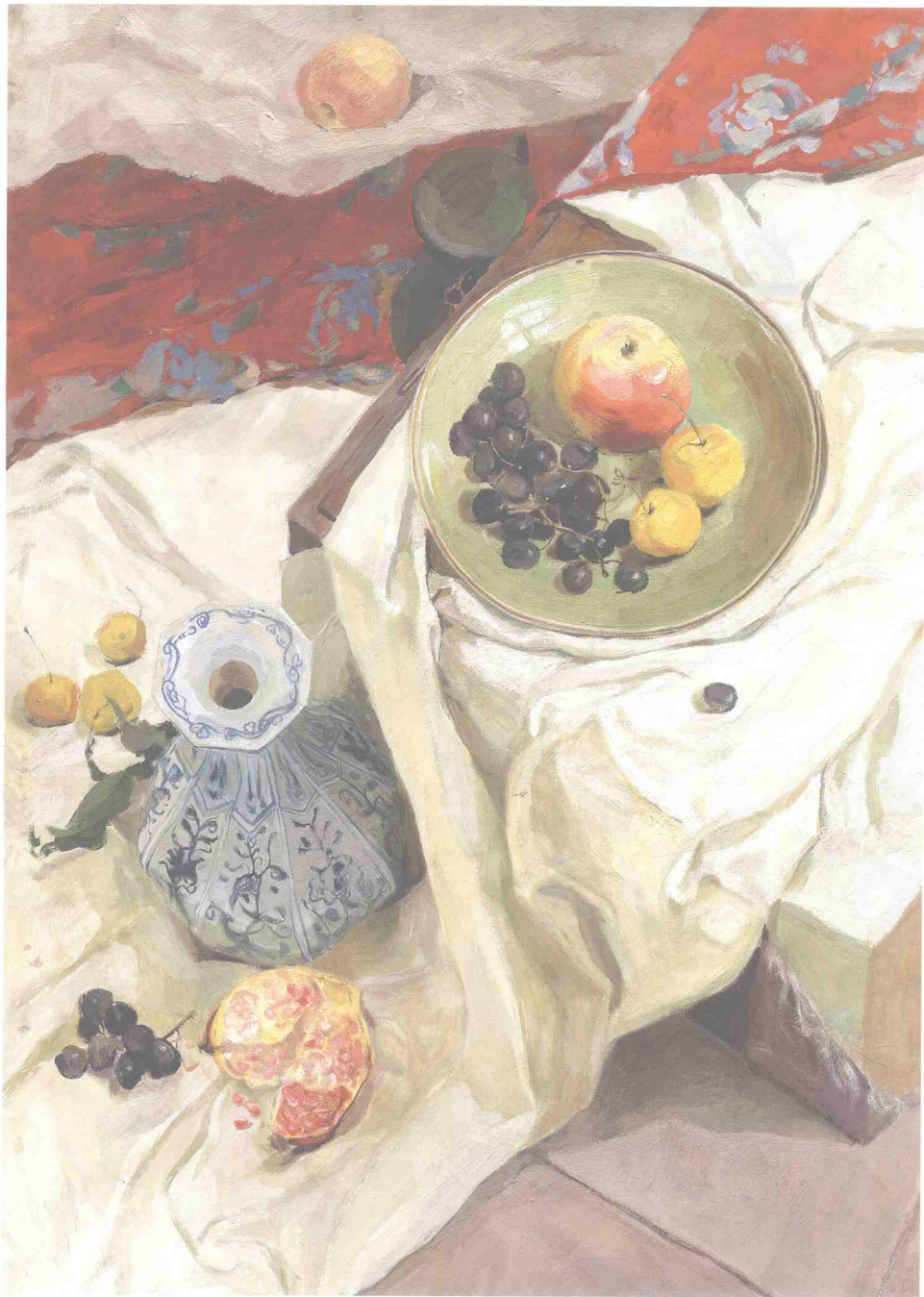
点评: 作品中瓶与玻璃等物品质感表现细腻到位, 色彩明亮而清新。

色调要表现好有什么技巧?

要表现好色调,自己必须先理解调子的不同类型,如高调、高长调、灰调子等,可有针对性地选择相应色调的色彩来进行表现。

不同物品(玻璃、蔬果、金属)的质感要如何表现?

表现质感的关键在于把握好高光,高光处理得光滑、暗淡或明亮、整齐或模糊对质感可起到关键性的暗示作用。

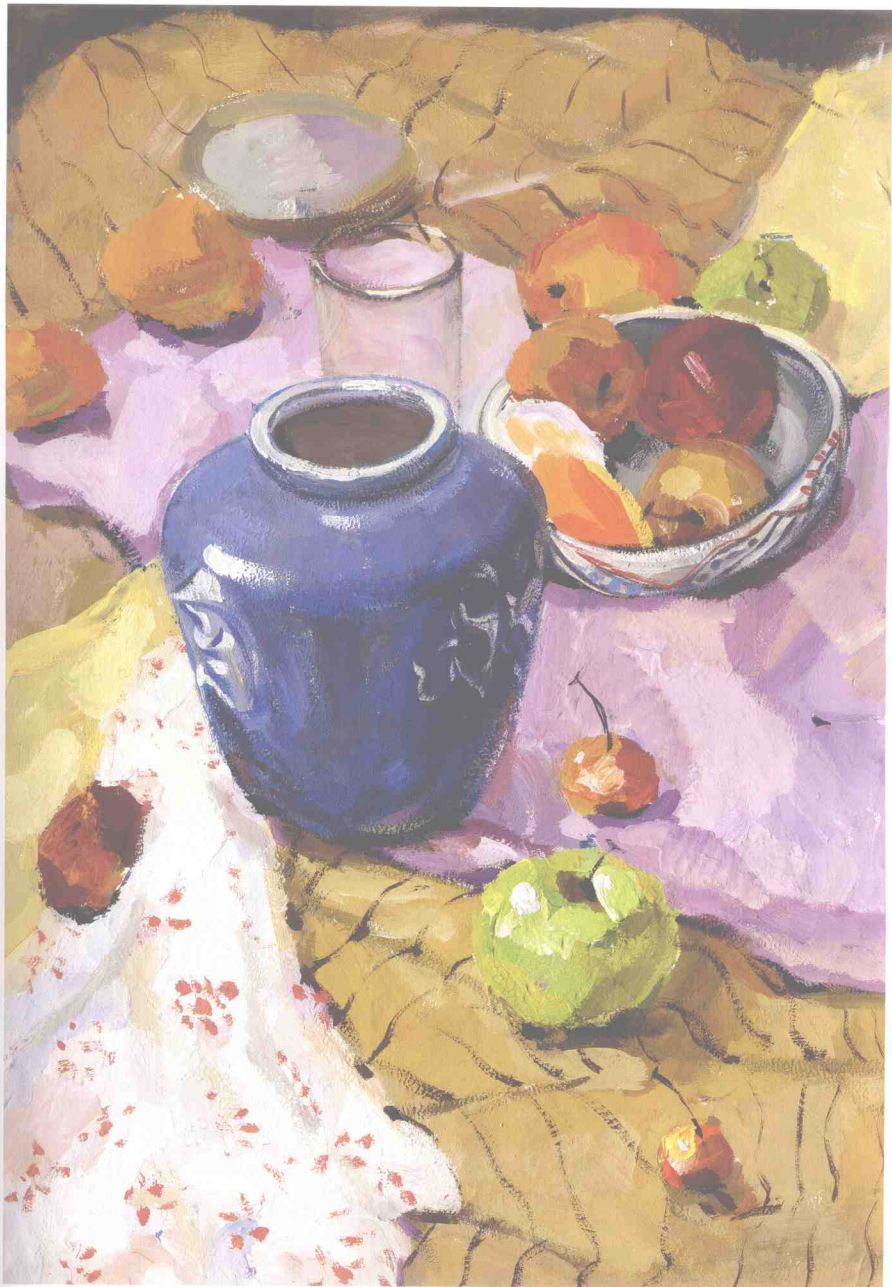
罗节 2008年中央美术学院造型基础专业
色彩单科第一名

点评:特殊的俯视效果,层层推远的透视关系,质感丰富,刻画有力而不张扬。

怎样提高色彩的塑造能力?

要想提高塑造能力素描的刻画能力首先要过关,然后对工具的掌握需要相对熟练,对水粉等材料的特点要有相应的了解,对某些物体的体积质感要分清程序步骤来完成,并且要学会强化物体的感受,如重量、质感,而玻璃则需强化其半透明半沉重的感受不可只刻画其透明处,重颜色不到位也会使其不像玻璃,另外对玻璃的高光点应肯定明

亮(可比对象更明亮些),高光附近的过渡反光也应不遗余力。如表现水果则侧重表达水果光滑诱人的外表,中间色是关键,不可将亮部过分夸张而导致色彩失真。高光点应得小、精致。另外要注意投影对水果的烘托也极为重要,投影要重而有力,浓而透气。

点评:画面热烈、活泼,作者对水粉工具有自如地运用,敏感地将设计中的点线面的构成意识运用其中。

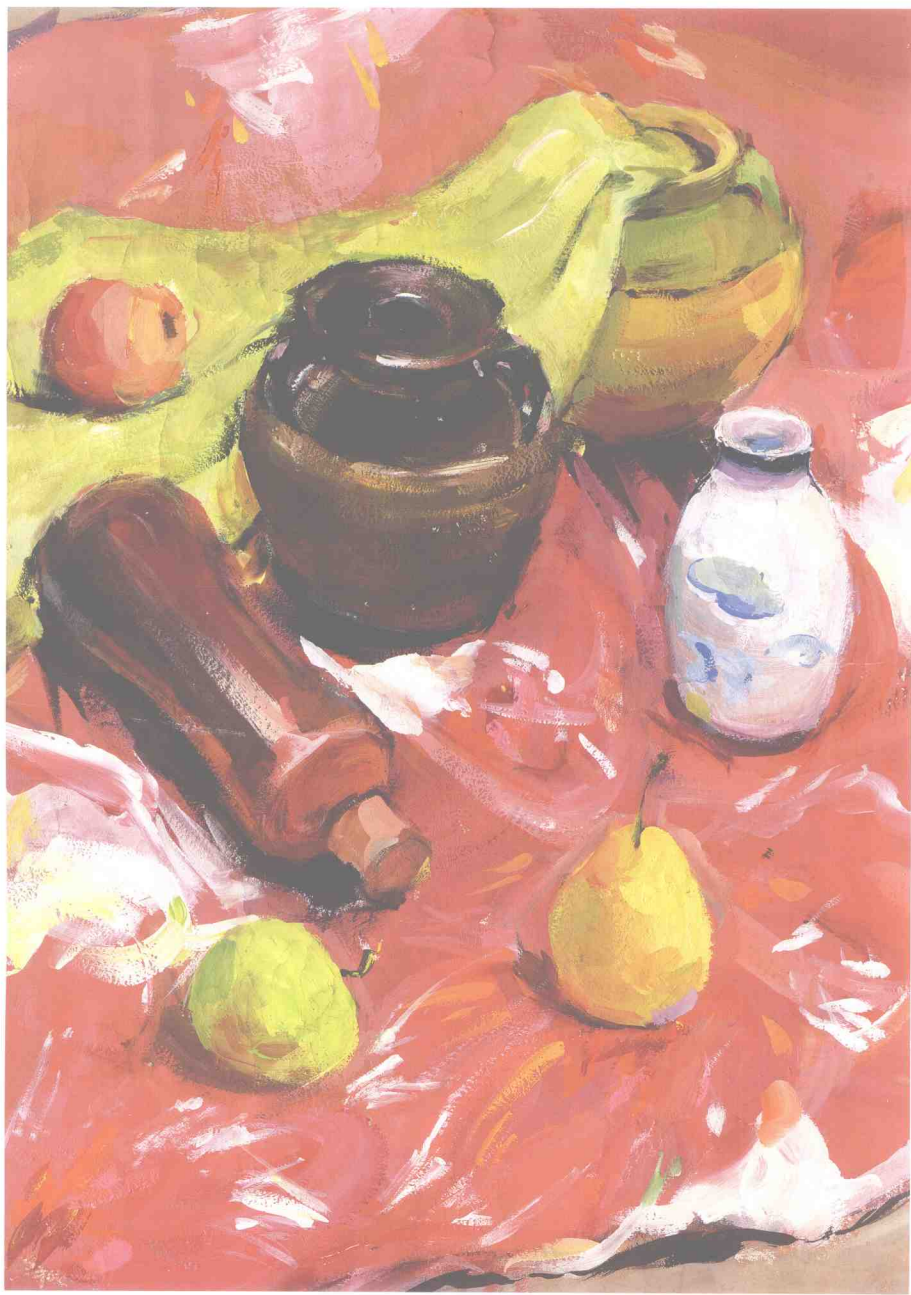
解密二：考试问题分析

中央美术学院色彩考试的目的是什么？主要考查考生哪些方面能力？

中央美术学院色彩考试的目的是检验学员对色彩的理解、把握、塑造等全方位的素养，如构图能力、表现效果、刻画能力。

中央美术学院95分色彩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程式化的评分标准，色彩要打动评分老师拿到最高分是极其不易的。画面的效果既要做到对物体的色调、质感、塑造等的深入完整，还应尽量简洁而明确。

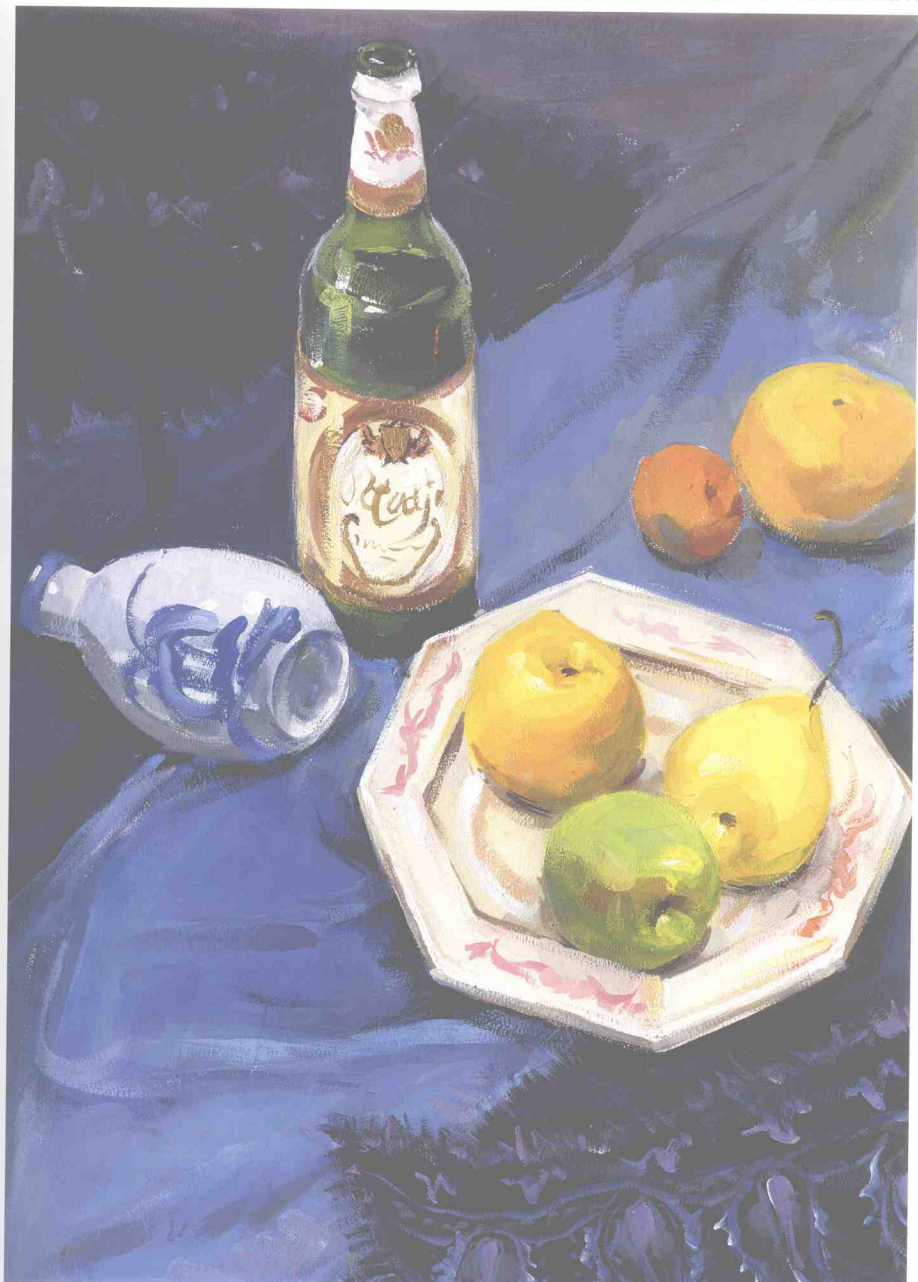
点评：这张画中有一种活泼的感觉，这是考生用笔的放松所致，肯定、潇洒的笔触给画面增加了一种意想不到的活力。

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。能考入中央美院的考生基本上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。

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。

点评: 这张作品给人的第一印象很好,干净、层次分明、质感拉得很开,金黄色的果子在洁白的盘子 on 上显得很醒目,搭配上天蓝与深蓝的衬布,画面极为亮丽、跳跃,金色的商标与黄色的果子的色彩呼应十分成功。

考试的表现手法大致有哪些?

考试的表现手法多种多样,不必拘泥某一种,有以感性的色调表现为主,也可以侧重理性的手法,还可以混合各种材料、综合运用各种手法,我们鼓励考生不拘一格。

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,在色彩考试中这种情况并不新鲜,一定要将考试题看明白,再冷静地运用你的知识能力,从而取得好的效果。还有就是考场灵活的发挥也是很重要的。

点评:这张画具有很强的空间感,用笔轻松,水果鲜艳地点缀于画面中又不失协调感。

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,碰到别的高手自己能不乱阵脚,稳定地发

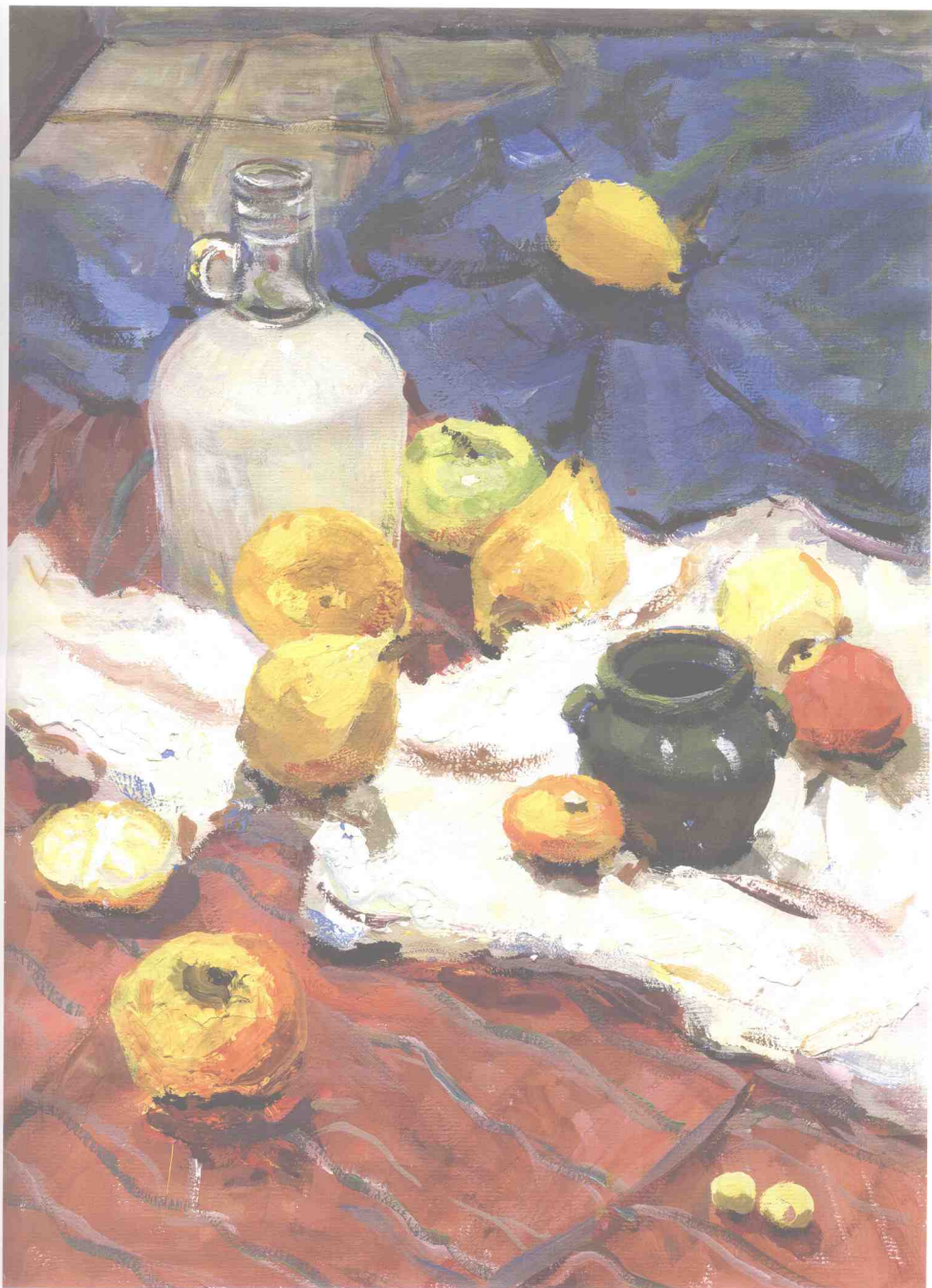
挥自己的长处,并且条理步骤清楚,既勇猛无惧,又步步为营。记住:受影响的因素有无数种,不受影响就没有任何影响。

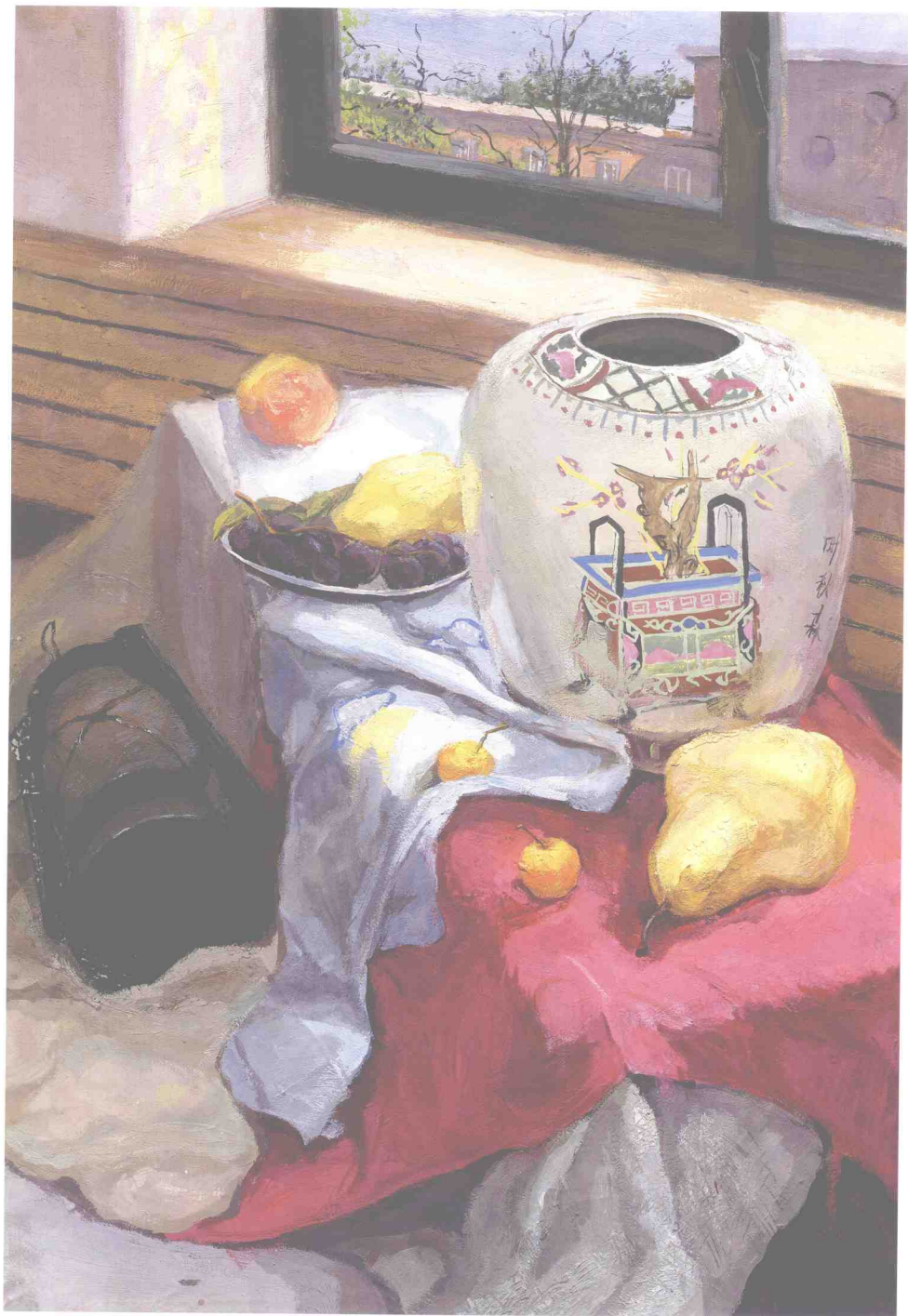
点评:从这张画可以看出考生对厚度很敏感,所有的物体都处理得很厚重,沉甸甸的,这是一种难得的素养。

点评：画面中的小瓷碗和玻璃等物体质感处理较好，白色与紫灰色衬布冷暖、虚实处理增加了主体物的表现力。

点评：层次感强，空间感好，远处地面略嫌啰唆，作者对静物的处理手法老练自如，用笔能自觉区分各类质感。

叶秋森 2008年中央美术学院造型基础专业
色彩单科前三名

点评：静静的窗台、沉闷的室内和阳光灿烂的窗外形成强烈对比，作者敏感地抓住了缓慢飞过窗前的飞机、云，增强了作品感和动感。