

随书赠送光盘
呈现精彩过程

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

中央美术学院
清华大学美术学院
中国美术学院

美院加油站·冲刺篇

许宝哲 编著

三大美院高手合力重绘高考试题

色彩色调&形体

策 划 石锦华 特邀编辑 钟 鸣

责任编辑/整体设计 石锦华 技术编辑 李国新

美院加油站·冲刺篇

纯正学院风格 助你高考成功

图书在版编目(CIP)数据

色彩色调与形体 / 许宝哲编著.

— 武汉: 湖北美术出版社, 2009. 5

(美院加油站·冲刺篇)

ISBN 978-7-5394-2564-1

I. 色… II. 许… III. 绘画理论—色彩学—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J206.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 047304 号

湖北美术出版社出版发行

武汉市洪山区雄楚大街 268 号 B 座

深圳市雅佳彩制版公司制版

武汉三川印务有限公司印刷

2009 年 5 月第 1 版

889mm×1194mm 1/8

ISBN 978-7-5394-2564-1

邮政编码: 430070

电话: (027) 87679522

新华书店经销

印数: 5000

2009 年 5 月第 1 次印刷

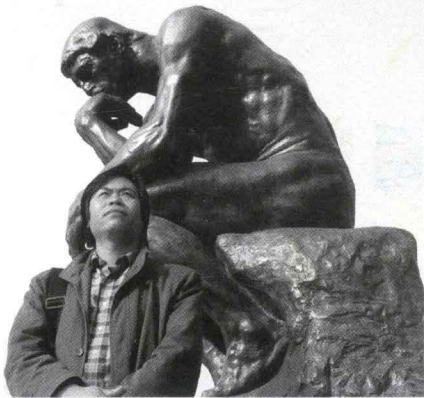
印张: 5

定价: 36.00 元

ISBN 978-7-5394-2564-1

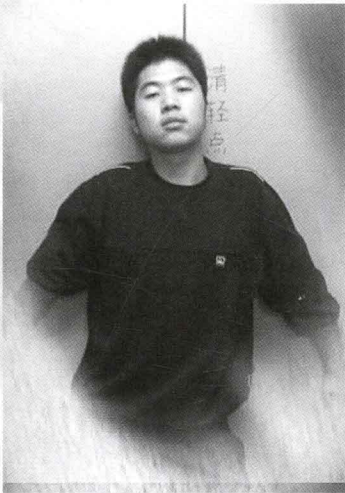

9 787539 425641 >

许宝哲，副教授，毕业于山西艺术学院版画系。现任教于山西运城幼儿师范高等专科学校美术系。2004年至2005年进修于中央美术学院，作品曾多次参加国内外画展，部分作品被日本、澳大利亚等国和台湾地区友人收藏。著作有《素描头像临本》《素描静物》等，由湖北美术出版社出版。十几年来一直从事美术教育和美术高考辅导工作，教学经验丰富，教学方法有效，所建立的“三空间美术高考训练营”升学率一直保持较高的水准。

电话:13008008540
QQ:690221557

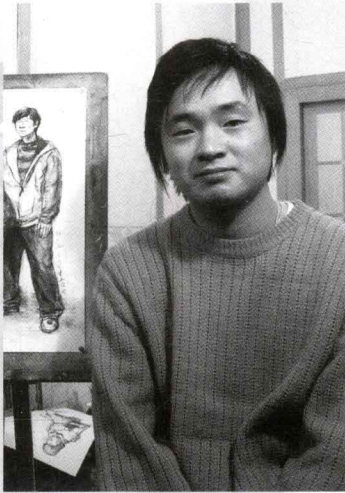
冯福鹏 中央美院08级造型专业学生
任 娟 清华美院08级造型专业学生

赵 伟 中国美院专业考试成绩优秀

张一清 中国美院专业考试成绩优秀
党瑞娜 广州美院08级造型专业学生

刘一池 清华美院专业考试成绩优秀
许 倩 中央美院专业考试成绩优秀

色彩写生要点与应试

对考生而言，关键是如何在短期之内使色彩写生训练达到预期的效果。以我的教学经验告诉大家，如要在考试中发挥较好的成绩，一定要注意以下几个方面的问题。

色调与形体

评委老师在评判考生试卷优劣时，一般是从两方面来看的。是评判考生在画面上所反映出的色彩素养，这主要是指主观调控、组织画面色调的能力，是否倾向明确、色彩丰富、感觉轻松自如。其二是看塑造形体的能力及技法表现。

好的色彩试卷，一定是建立在扎实的造型能力之上的。也就是说我们在画色彩时，一定要把素描表现的因素考虑进去，如素描中的形体结构、光影明暗等，学会用色彩去塑造形体，用笔触去表现结构，这样我们所画的色彩才不会孤立，而是依附于形体结构之上的，是真实可信的。

和谐即美

有的学生对色彩的相对真实与绝对真实搞不清楚，因此不能从客观对象真实的色彩误区中走出来，就难以进入画面的色彩状态。每一位成功的色彩画家都有这样的体会，物体的固有色与环境色是互相影响的，画面只能是假设的相对的色彩关系。因此不存在哪块色彩与物体的色彩绝对真实地符合。关键在于色彩的总体和谐下所营造的色调气氛及所产生的美感。这就是每个人用不同的眼睛观察对象的结果。只要使其符合绘画自身规律，符合对象所提供的和谐关系即可，切不可局部地追求色彩与客观对象的真实对应。

环境色是使画面色彩丰富的另一关键所在。物体不可能孤立地存在，它始终与周边的环境发生关系，相互影响，因此在作画时不能孤立地处理画面，要将周边的色彩对物体的影响一起思考。过分地处理环境色容易造成画面的色彩太跳跃。要做到含而不露，使色彩关系既和谐又丰富。

色彩与素描

画水粉静物时，画面颜色的漂亮与素描关系的要求哪个更重要，很多学生心里可能都不是很明白。我们知道，色彩训练的目的是为了培养学生对色彩的感觉力及表现力，是研究色彩关系。因此，我们的注意力应该重点放在如何将画面的色彩处理漂亮，冷暖关系是否明确、协调，色彩有没有发闷、发黑、发火、发花等问题上。而在素描关系上我们只要做到基本形的准确、透视合理及有一定的空间、明暗关系就可以了。

冷暖与对比

静物写生一般放在室内，由于自然光反射天空的蓝色或灰色，基本上是冷色光。因此物体受光后，其亮部相对而言色彩偏冷而暗部偏暖，形成了色彩的冷暖反差对比。暗部的反光自然偏暖，反之将偏冷。在冷暖处理上要注重对比关系，这样才能使冷暖关系协调、色彩产生变化。

强化与弱化

很多学生在作画时不能将相近的物体色彩区分开来，因此画面看上去没颜色差别而显得平淡。例如在一块黄布上摆放几个橘子或梨子，它们之间的色彩都非常接近，我们在作画的过程中，应该尽量找出它们之间色彩的微妙变化，并进行人为的强化处理，在明暗、纯度和冷暖上适当地拉开距离，使色彩和谐统一而又富有变化。反之，则要弱化处理。

本书荟萃了“三空间”学生的优秀作品和教师的课堂教学示范作品。这些学生是历年来通过中央美术学院、中国美术学院、清华美术学院等全国各大美院和各重点院校的专业考试的优秀学生，并且其中大多数已被录取。这些优秀的作品包含着艰辛与心血，是“三空间”师生共同努力奋斗的结晶。

许宝哲

2008年10月于三空间

三大美院色彩考试要求

中央美术学院色彩考试要求

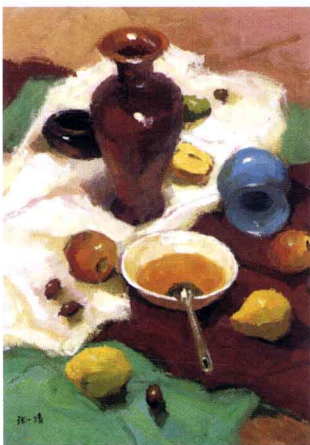
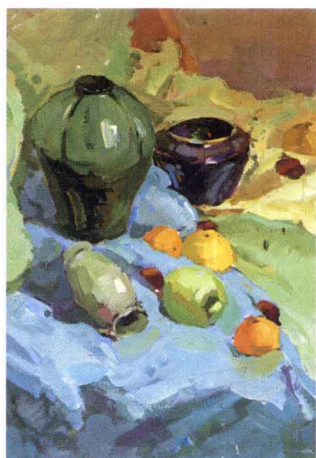
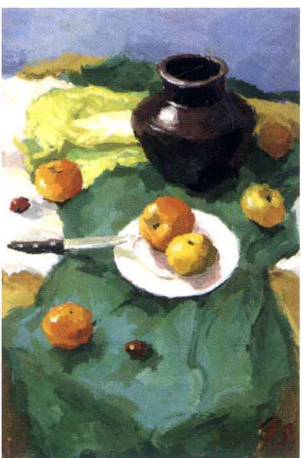
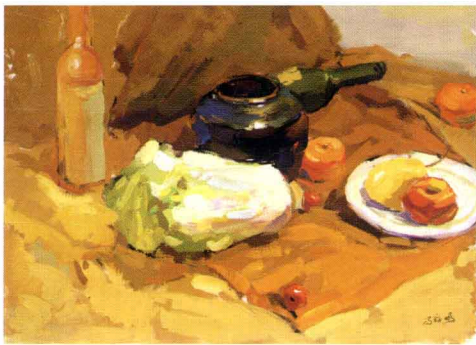
1. 色彩感觉力。是指画者对光、色的感觉（也称观察力），包括对色调的感觉，以及对色彩倾向、色彩冷暖、色彩明度、色彩纯度等因素的感觉。
2. 色彩表现力。包含构图的能力、准确的塑造能力、形色结合的能力、生动的抓取对象特征的能力，以及质感、空间感、节奏感的体现与把握能力。

清华大学美术学院色彩考试要求

1. 敏锐的捕捉色彩变化的能力。
2. 造型的塑造能力，即空间结构、物体形态、细节表现等塑造能力。
3. 色调形态关系的控制能力。
4. 色彩光源的方向问题。

中国美术学院色彩考试要求

1. 对画面的整体色调组织、处理和协调能力。
2. 对色彩冷暖关系的理解及表现能力。
3. 一定的以色彩塑造形体的能力。
4. 对画面整体构图、黑白灰及空间层次、主次、强弱、虚实的把握处理能力。
5. 以上几方面达到有机统一，表达出画面整体的色彩感觉和表现力。

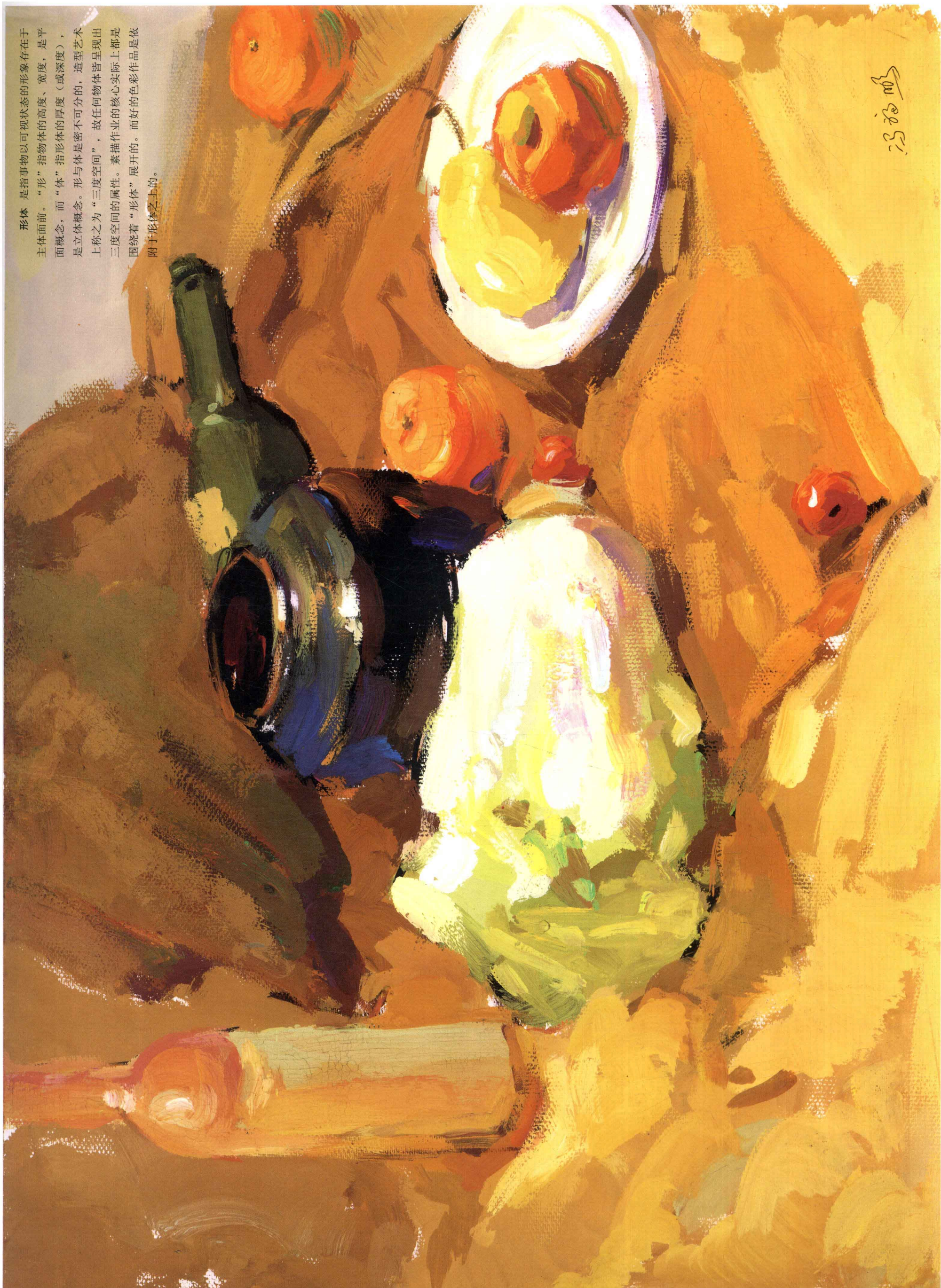
色调与形体

色调 是指一幅画中色彩的总倾向、总印象，它是光线作用于物体所产生的光影、明暗和色相、明度和纯度，组合成整体和谐的视觉效果。它在一幅画中起着支配色彩的主导作用。色调不统一会产生色彩紊乱，好像不同音调的乐器合奏时不和谐一样。调子定得准确与否是一幅画成功的关键。

试卷一 2008年清华大学美术学院设计专业色彩模拟试题：默写静物。绿、白衬布各一块，一个深棕色陶罐，一个白色茶壶，一个绿色的瓷器花瓶，四个西红柿，三个红色草莓。

形体 是指事物以可视状态的形象存在于主体面前。“形”指物体的高度、宽度，是平面概念，而“体”指形体的厚度（或深度），是立体概念。形与体是密不可分的，造型艺术上称之为“三度空间”，故任何物体皆呈现出三度空间的属性。素描作业的核心实际上都是围绕着“形体”展开的。而好的色彩作品是依附于形体之上的。

步骤实例

实物照片

1. 用铅笔勾出大轮廓, 注意比例和空间。

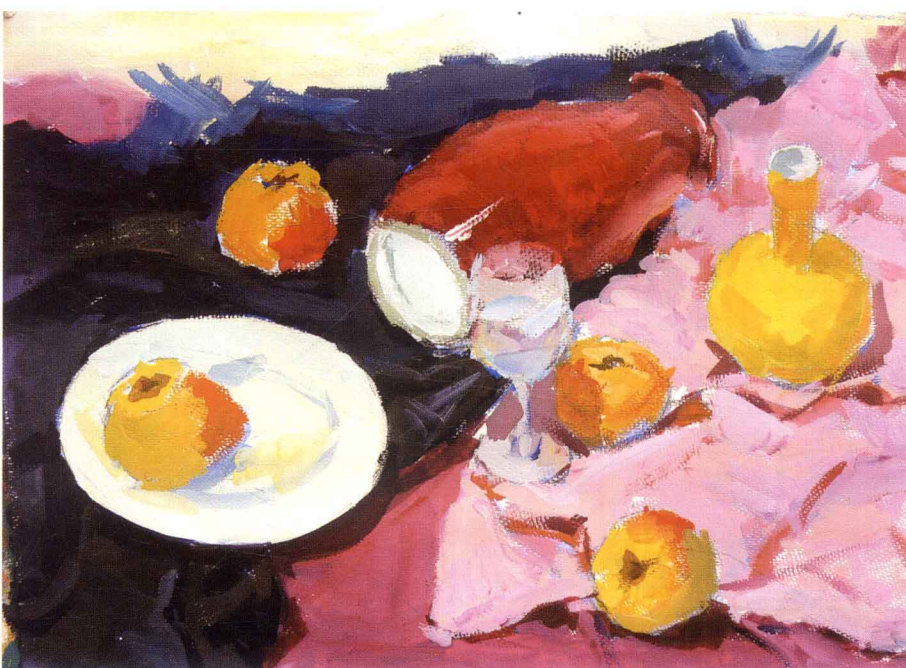
2. 用单色画出物体的结构和形体。

3. 第一时间渲染大的色彩氛围, 注意颜色倾向。

4. 进行一定的塑造, 注意画面的基调。

5. 把握整体空间, 注意前后虚实。

6. 从感兴趣的某一物开始, 逐一深入刻画。

7. 整体调整, 把握前后色彩关系, 注意画面靠前物体的塑造。

试卷三 2007年中国美术学院动画专业色彩模拟试题：默写静物。一块紫色衬布，一个白盘，一个扁型酒瓶，不锈钢水杯一个，苹果、梨各一个。

试卷四 2006年中国美术学院工业设计专业色彩模拟试题：默写静物。高脚玻璃杯盛有牛奶，水果刀一把，苹果、梨若干，可任意加与主题有关的其他物品。

试卷五 2009年中国美术学院多媒体专业色彩试题：默写静物。酒瓶、水果不限；洋葱、白菜、台布随意。

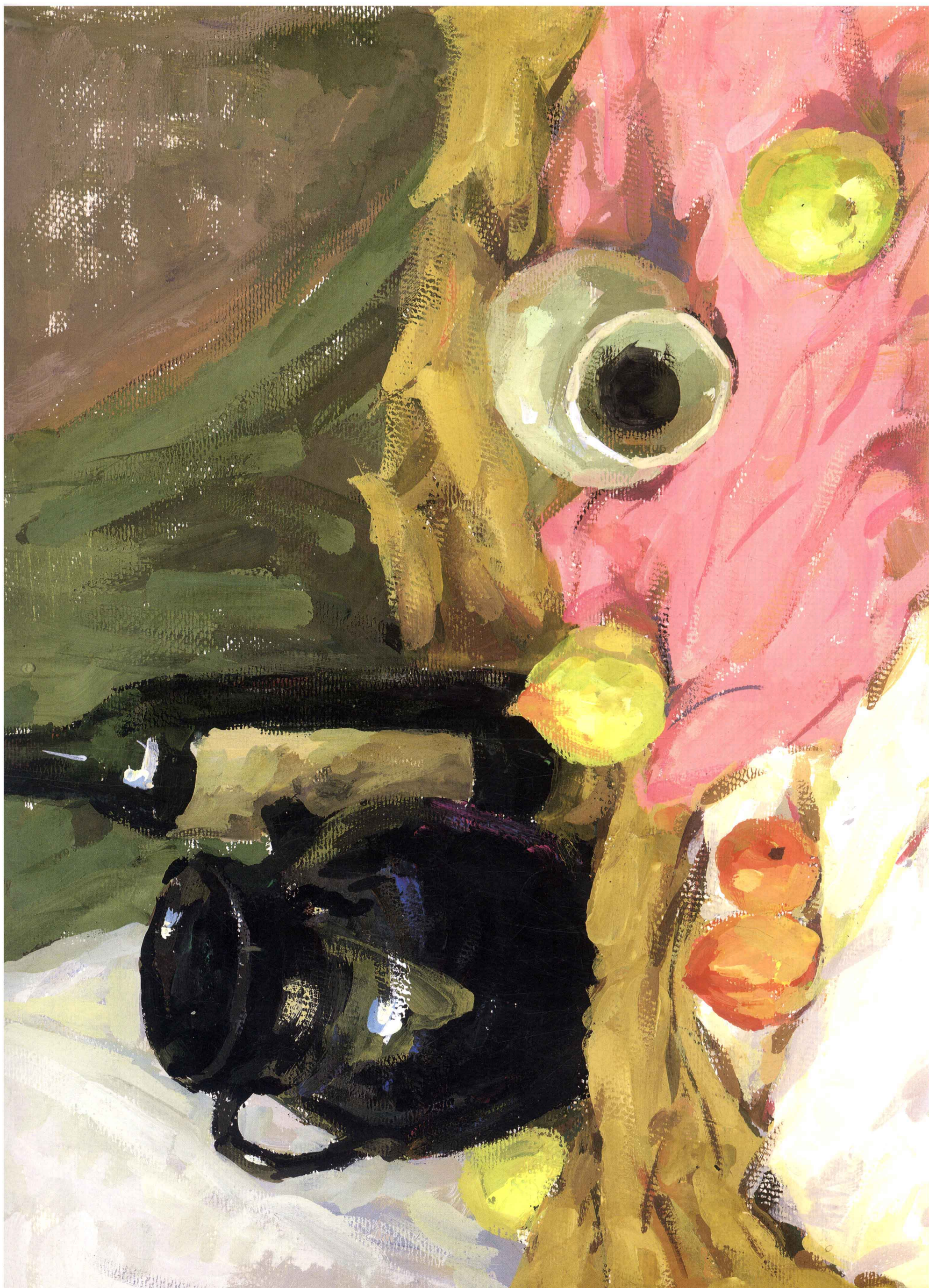

试卷六 2008年中国美术学院综合艺术专业色彩模拟试题：默写静物。深、浅黄色衬布各一块，白盘一个，白色陶瓷罐一个，其他物品自配。

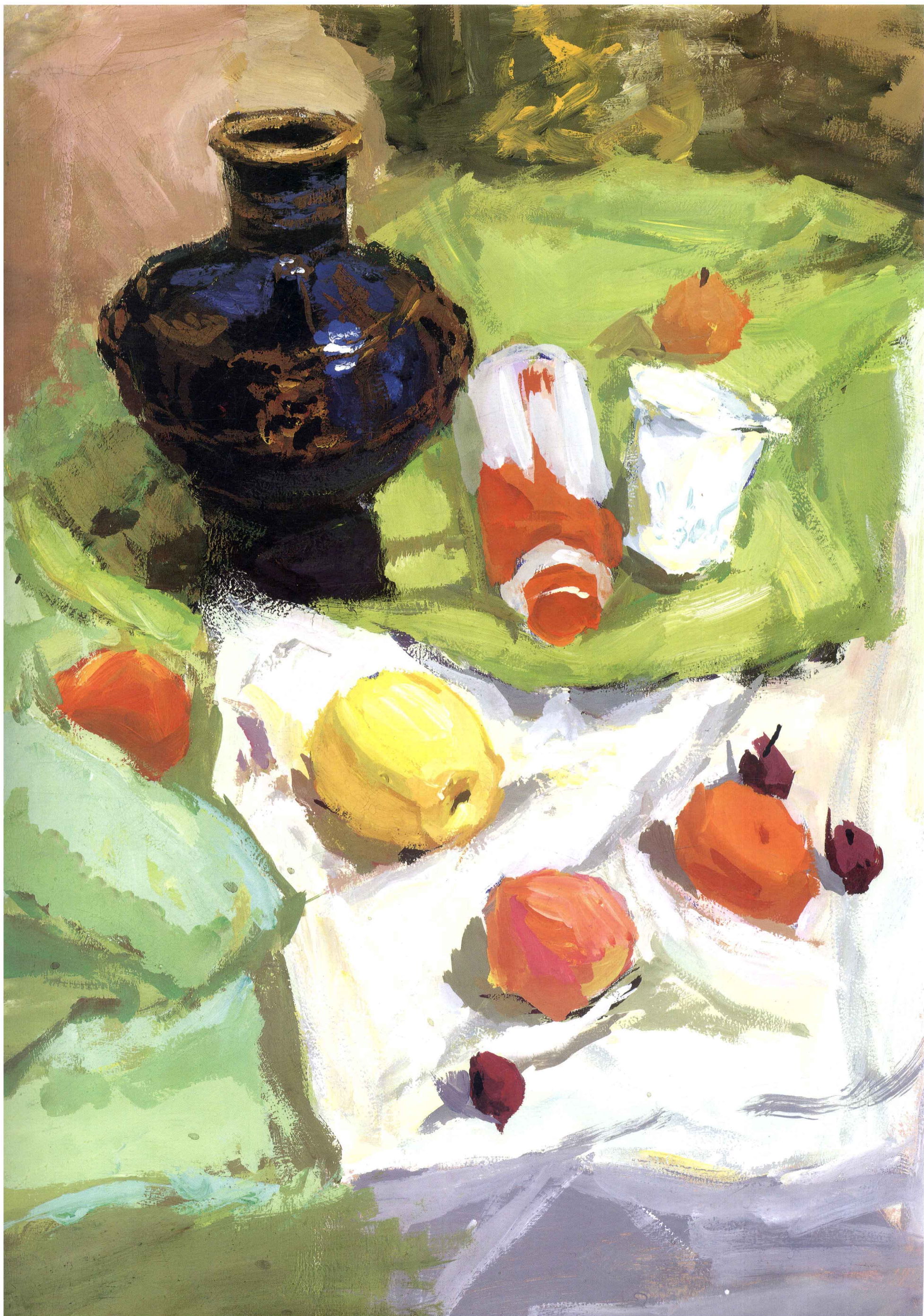

寻找苹果形与体的关系，根据物体的结构运笔、用色进行塑造。这样，苹果既有形、又有色，更具空间层次。

试卷七 2006年清华大学美术学院设计专业色彩模拟试题：默写静物。蓝、黄色衬布各一块，深色陶罐一个，白色瓷盘一个，可任意添加与主题相关的物品。材料：限用水彩与水粉。

作品欣赏

