

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

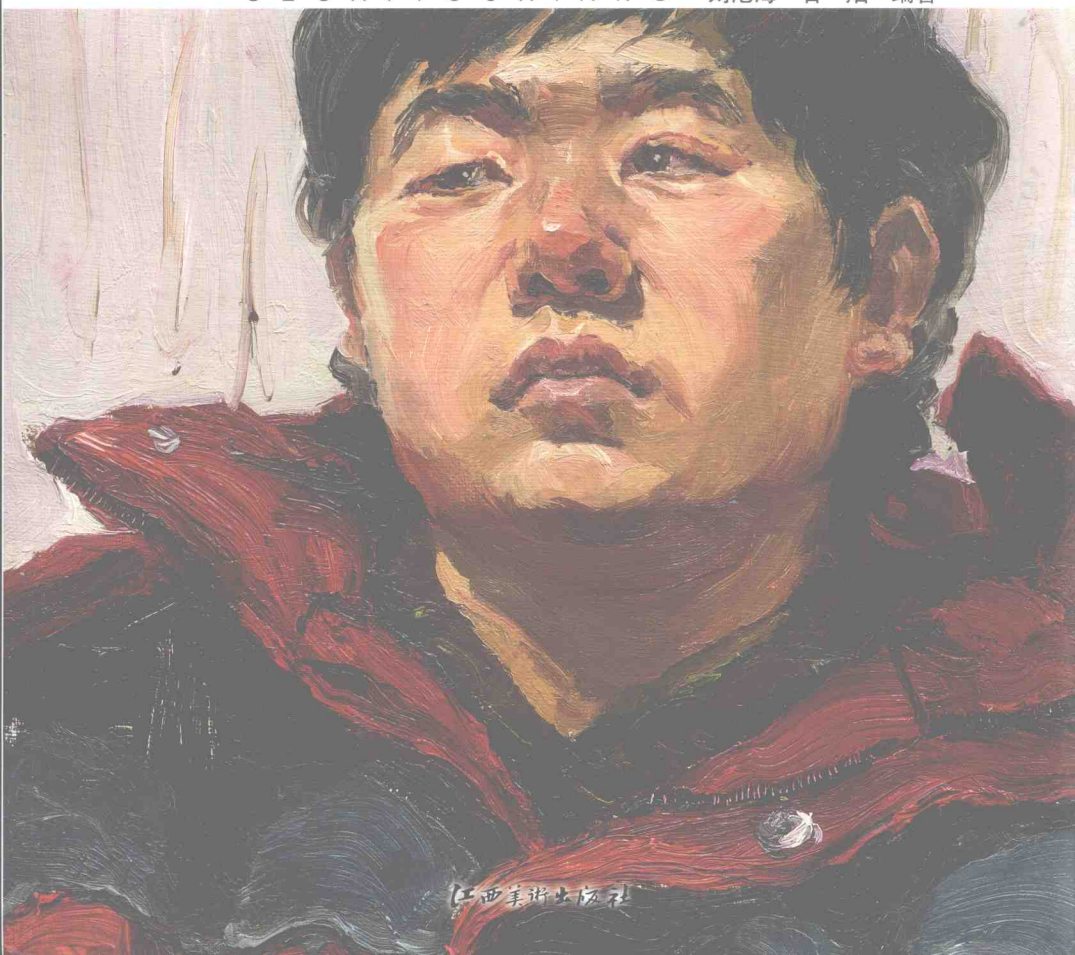
+5分
解密
JIEMI

美术高考全国单科第一名

色彩头像

SECAITOUXIANG

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。

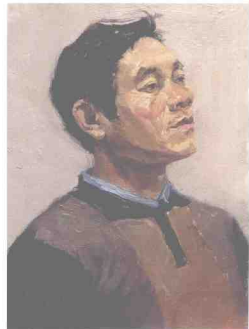
那中央美术学院真的如此难考吗?许多人会认为这一定需要长期艰辛而执著的训练,但对于有一定美术基础的考生来说,只要安排好并抓紧最后三个月的时间,做到一环紧扣一环的合理训练,也是能够考取中央美术学院的,悟性较好或在最后关头找到窍门的考生甚至还能拿到高分。如何在三个月这样短短的时间内得到快速的提升呢?首先,考生要在强大压力下克服浮躁的心理,对自身的情况应有所了解。每一位考生的特点及长项都不一样,每个人的敏感点都不相同,在面对训练中的不同对象写生时敏感点也不一样,因而需要针对每一位考生的特点、水平而量身制定一个训练计划。通常来讲大致分为三个阶段,(1)初级阶段,考生无论是基础好坏,初级阶段是最重要的,它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,我们要感谢历来取得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、孔聰、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、遂成文、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,一张画画到让人说“不错”也不难,但是一件事要做到“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 理解色彩 感知色彩

色彩头像在高考阶段是难度极大的一科，因为它牵涉到形与色高度结合的问题，而这个问题在色彩肖像当中会贯穿始终，考生出现的问题也是反复在“形与色”的两个问题上纠缠不清。

在第一个阶段考生不可将形与色的问题一并去解决，而应该分别对待，

先系统地解决色彩入门问题，让自己理解色彩的和谐问题，建立起强烈自觉的色调意识，一定要区别不同的色调、不同的肤色、不同质地的感知力，并有效地加以控制和区别。

姚成文 2009年中央美术学院造型基础专业
色彩单科第一名

点评：作品形象感强，作者较好地将被模特的世俗之态表达得充分传神，结构感强，体面的概括性也好，美中不足是肩稍显得小了。

第二阶段 提升造型能力 理性利用色彩

在经历了色彩的理解和一定的色彩练习之后,学员易陷入孤立地表达色彩阶段,在这个阶段的第一周就应理性地转移到造型上来,将造型放在首位,素描上的问题如结构问题,塑造时颜色摆放是否落在关键处、转折处,主体部分如五官是否突出。同时可穿插进行一张用

单色彩(黑和白)塑造头像的练习。

在第二周可将造型与色彩结合起来,考生在经历理解色彩的阶段和理解用色彩来造型的阶段之后会逐步将“形”与“色”进行较完整的结合,这时在面对不同的造型和不同的色调时可运用色彩工具进行

点评:用笔用色大胆,对象动态生动、结构感强。

具体塑造,如扫、摆、揉、擦、拖,等等。

在后两周继续并深入上一周课题。在这个阶段强化已有的能力并加以深入理解,不应出现大的波动,力求做到每一张作业形色结合俱佳。

第三阶段 个人色彩感受、个人表达手法 与应试具体结合

这个阶段时间变得紧迫,一张画要求在大小四开画幅内,在四个半小时内完成。应严格控制节奏,杜绝养成拖长时间完成作业的习惯,迅速有效地适应考场节奏,在有效的四个半小时内轻松自如地发

点评:作者有较强的画面控制能力,抓住了对象的气质特征,形和色结合得较好。

挥出考生的最大潜能。

考生应理性地配合教员积极了解自身特点，开发最大潜能，这个阶段不要随意更换工具材料（如油画改水粉），要结合自身特长不盲目跟从他人优点，如有的考生概括手法极为鲜明而精细程度不够，有的考生形体能力强但色彩的鲜明度稍微不足，或有的考生长于画灰调

而明亮的调子不擅长等。有位今年色彩考95分的同学平时能力客观地看并非特别强，但正是注意吸收了这些加之临场较好地发挥才得以考出这个好成绩。在最后阶段，考生应最大限度地发挥自身优势，适当注意避免致命的弱点，就一定能创造最高分的奇迹。

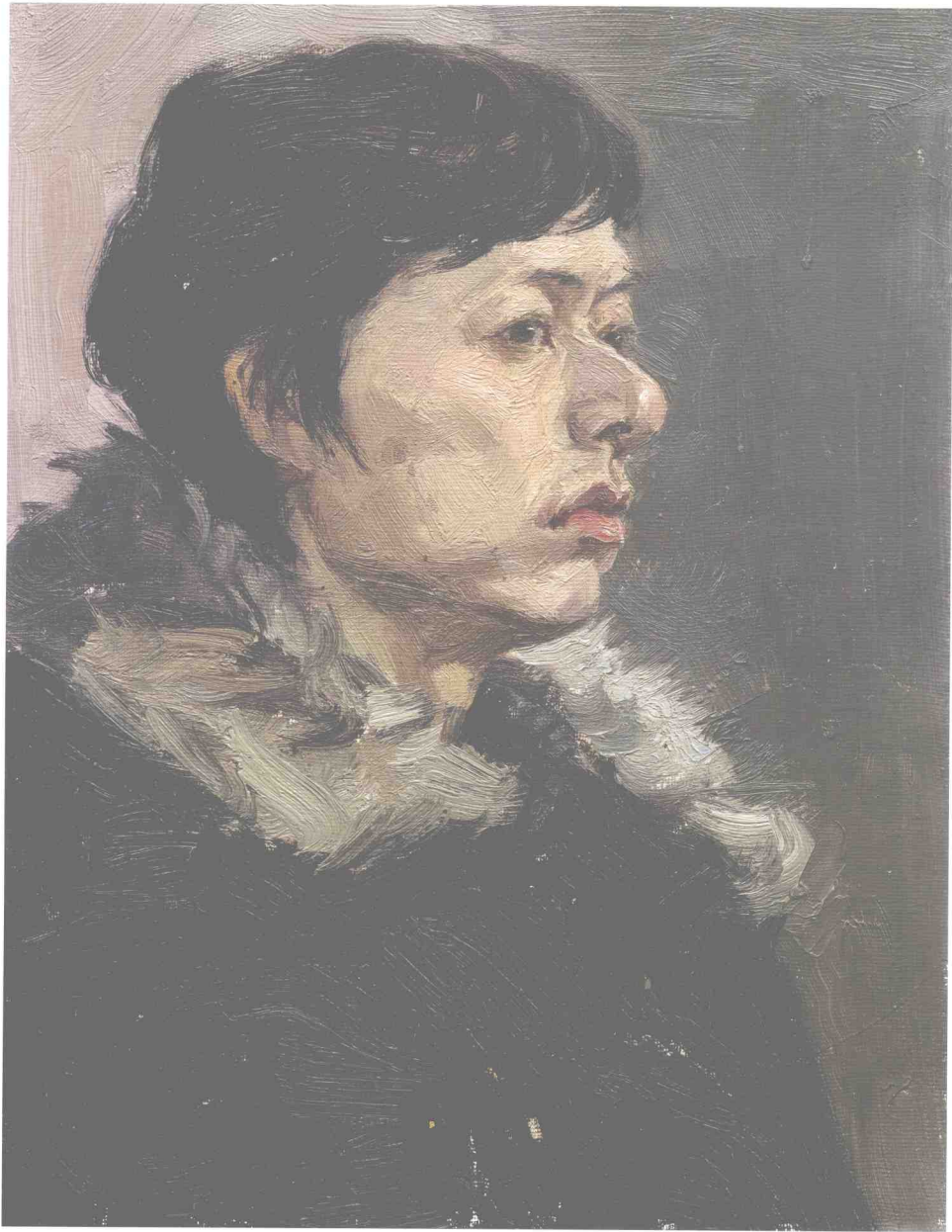
点评：构图巧妙，动势生动，色块、造型富有层次，是一张较为标准的有“学生味”的习作。

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？

在色彩肖像当中要想让画面有强烈的视觉力量就得做到形色的完美结合，好的色彩同时也结合了好素描效果，二者必须很好地结合，形象必须强烈突出，素描当中的黑白层次必须拉大，学会省略概括灰调子，刻画要相对完整、深入。色彩本身应做到色调和谐统一，冷暖灰色的穿插呼应要活跃，具体的色块要贴切。

除了以上几点之外，难度最大的可能还是针对色彩的微妙差别问题，考生如果有能力调出色彩的微差，不概念地用某几种皮肤色或背景色来套用色彩作品的话，则会让自己的作品在众多试卷当中真正显示出实力。我们举个案例：一块猪肉放在室内从早上7点到晚上7点，这个时间段需要你调20种不同的肉色来表现，并且要较为具体，你是否具有这种能力呢？

点评：画面放松、自信，作者把这个特征不太强的男青年画得不经意，游刃有余地抓住了对象的气质。

为什么说灰是央美独有的风格？怎样表现好灰色调？

在严格的学院派教学体系里世上万物都是灰色的，就是说万物万色都经过了光的过渡而蒙上了空气的颜色，所以它变灰了。表现好灰色调要主动去理解色彩的规律，加深自己的色彩修养。

怎样才能做到笔触收放自如？把握不好笔触会影响结构怎么办？

笔触运用在色彩绘画中的作用是不可小视的，但为了笔触而学笔触是愚蠢的，要知道笔触是附在形、结构关系上的，所以只要是体现出了形、结构、转折的笔触就是好笔触，反之，不体现这些的笔触自然就是废笔败笔了。

点评：色彩头像的最大难度便是形色结合，考生常出的问题不是有形无色便是只注意颜色而忽略造型，这是一张较为成功的结合了形色关系的作品。

脸部色彩写生时容易画“平”而失去体积感，怎么办？

色彩肖像中通常易画得平面，没有体积感归结到底是对素描的应用不到位，解决方法可适当注意强化转折，注意结构，还可适当的练几张单颜色的作业练习。

如何处理好画面中的道具（眼镜、帽子、围巾等）？

在色彩肖像中许多道具其实能非常有力地烘托主体，注意不要喧宾夺主即可。

周晓露 2009年中央美术学院造型基础专业
色彩单科第一名

点评：作品用笔生动，造型熟练，角度、动态的把握比较成功，质感的区别也很丰富。该生取得了2009年素描、色彩单科的高分。

怎样画好眼睛、鼻子、嘴？关键的转折处色彩如何处理？

在色彩肖像中眼、鼻等处至关重要，一张肖像传神与否，主要看这些地方。眼应注意眼皮的起线要明确有力，眼角要明确而又含蓄，

眼神是最重要的，不可胡点高光，有的学员将高光点得极为难看。眼睛高光要精练、准确，它是眼睛是否传神的关键。嘴的高光应当在嘴角处，上下嘴唇的嘴缝要肯定、明确。

点评：脸部用色微妙严谨，画面完整而轻松。

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而拿到最高分是极其不易的，画面效果既要做到对物体的色调、质感、塑造等深入完整，还应尽量简洁而明确。

点评：作者力图超越常规，灵活大胆地运用色彩，强化某些兴趣点，这是一张充满了探索精神的作品。

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在全国众多的考生当中毫不夸张地讲都是千里挑一的,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,不必过分去表现自我,只需认清自己的长处,适当补充不足,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:这是一张较为出彩的头像,色彩丰富,造型完整结实,冷暖颜色的运用较为自如、精彩。

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,或侧重理性的手法,也可以混合各种材料、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?

在考场当中面对平时不经常练的考题时应先镇定、冷静,一定要将考试题看明白,再冷静地运用你的知识能力,一定能取得好效果。另外考场灵活的发挥也是很重要的。

点评:作者一气呵成地用速写即兴式手法轻松自如地将老人落寞的表情表现得具体生动。

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麻烦,如忘带东西、画具,或因某个小事影响心情,要学会有高手的“范儿”,就是遇事不慌,处事要稳,碰到别的高手能自己不乱阵脚,

稳定地发挥自己的长处,并且条理步骤清楚,既凶猛无惧,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:小女孩的神态画得较为成功。头、颈、肩的动态感把握得很好,眼神、嘴角的神情生动自然,但脸部明暗过渡稍显生硬,不够自然。

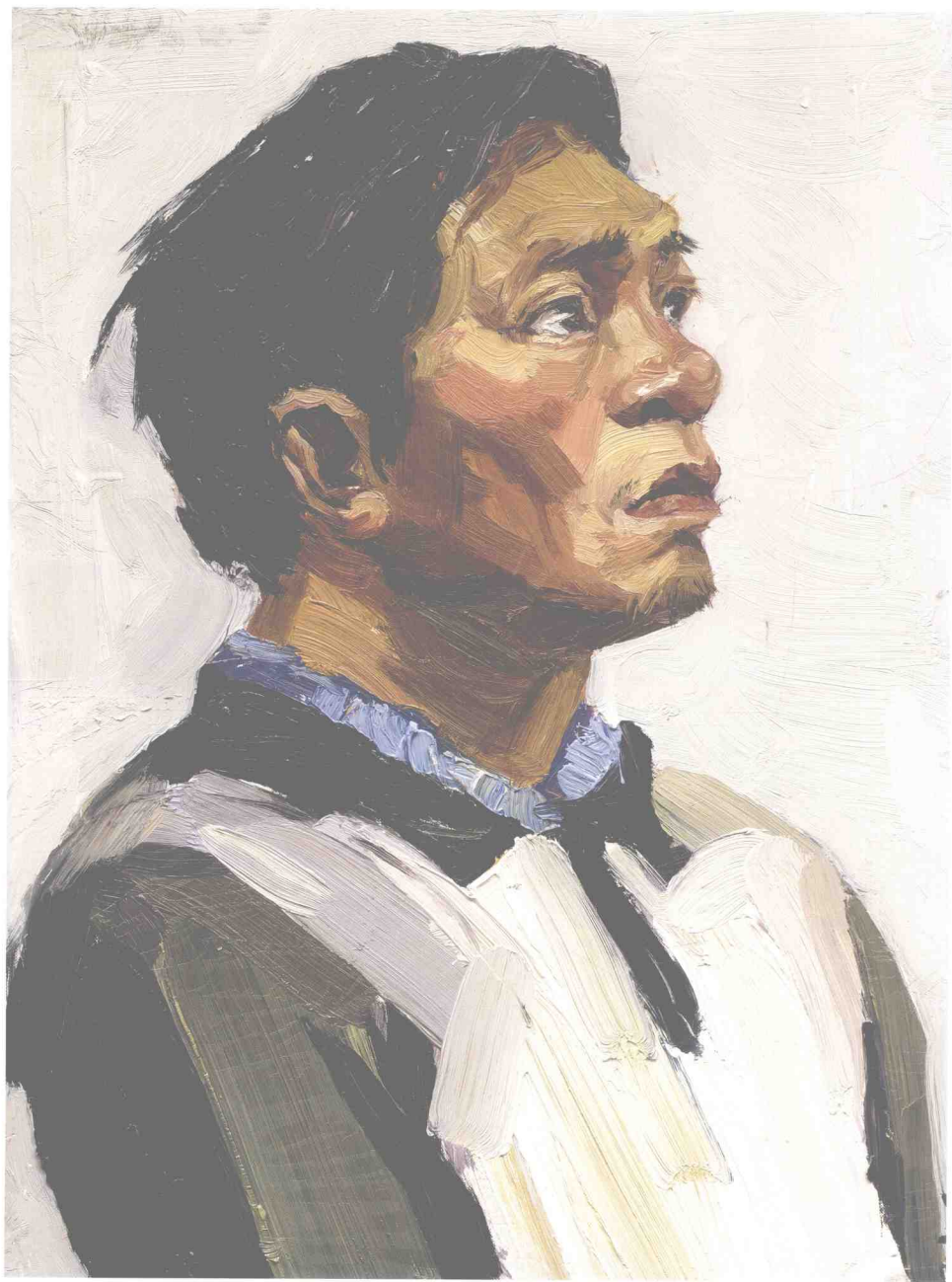

代威 2007年中央美术学院造型基础专业
色彩单科第一名

点评：作者用笔简洁大方，画面色彩概括性强。

点评：用笔大方，概括性强，显示出该生的艺术才华，但缺点是浅尝辄止，没有深入地让作品具有更强的说服力。

点评：高度的概括性、大胆的用笔、放笔直取而又无所顾忌的气势是这幅作品取胜的关键。