

Particular Solution to the Entrance Examination for
Top 3 Arts & Design colleges in China

中国三大美术学院
历年考题详解

色彩

马 超 编著
江西美术出版社

前言

童年，当我在地面上和白家墙面上胡涂乱画的时候，做梦都没想过自己会成为一名美术考生。高中，正式加入美术考生的行列时，做梦都没想过自己能考入中央美术学院。2000年，当我经过一番努力，在残酷的竞争胜出，终于成为中央美术学院壁画系的一名新生时，也没想过自己会和美术教育结缘。毕业后我成为了一名正式的美术老师并至今还在教学岗位上工作着。

在大多数同学都在坦然享受美好的大学时光的时候，因为家庭经济状况的窘迫，我不得不将自己几乎所有的课余时间用来从事美术培训机构中的教学工作，以赚取报酬来支付昂贵的大学学费、生活费以及画画所需的材料费。几年来，当我看到自己辅导的学生一批接一批地考入自己理想的院校，我欣慰地感到自己对于他人和社会来说，是一个“有用的人”。自身的经历使得我能够经常站在考生的角度上为他们着想，就会将自身的学习经验和进步心得整理出来，将那些影响过自己的好的作品和书籍介绍给学生，希望以此来推动他们专业的前进。

如今，我要自己执笔来为考生朋友们编写一本专业参考书，要将自己学习和教学中的心得一下子浓缩到这样一本书中，显然是有一定难度的。美术教学是一种实践性质的教学，教学过程可以理解为“计划式”和“即兴式”两种教学方式的综合和相互渗透。而按传统的教学经验在纸面上转化成文字难免会略显苍白。最理想的当然是把画铺开，直观地将问题考到实处。但是，一本好的参考书对于有心者应该能起到启发和指导作用。我嗜好读书，也常有一些不被书本束缚的话或某张画“击中要害”的感触。所以，我接受这个任务，来进行一次这样的尝试。

当前的美术考试随着考生数量的激增竞争日趋激烈，要求考生不仅要会画画，而且还要会考试。本书是高三美术生的考试指南，对历年试题进行了解析，并提供了值得考生朋友们参考。本书涉及的各大美院是广大考生心头的一个“结”，期待本书能起到帮解便这个“结”，拨动一根的作用，并经由你个人的努力最终解开这个“结”。

书中收入的作品大多都是我所辅导过的学生的一些探索习作，这些习作中浓缩了我和他们一起度过的那些时光。他们现在有的是刚刚跨入美院的大门，有的即将要毕业或面临毕业。他们是我曾经的学子，也是我现在的好朋友。还有一些作品来自我身边的朋友，他们自愿为本书热忱地奉献出了自己的作品。在此，一并表示诚挚的感谢。

Contents

中央美术学院	002
中央美术学院造型类的色彩考试及应对策略	003
中央美术学院造型类历年色彩考题	007
中央美术学院色彩考题新动向	007
中央美术学院近年部分色彩考题重画	007
中央美院设计类的色彩考试及应对策略	024
中央美术学院设计类历年色彩考题	025
中央美术学院近年设计类考题高手重画及范画	025
中国美术学院	036
中国美术学院的色彩考试及应对策略	037
中国美术学院历年色彩考题	038
中国美术学院色彩考题新动向	039
中国美术学院近年部分色彩考题高手重画及范画	039
清华大学美术学院	070
清华大学美术学院造型类的色彩考试及应对策略	071
清华大学美术学院造型类历年色彩考题	071
清华大学美术学院设计类的色彩考试及应对策略	072
清华大学美术学院设计类历年色彩考题	073
清华大学美术学院色彩考题新动向	074
清华大学美术学院近年部分色彩考题高手重画及范画	074
附：色彩中的常见问题解答	092

中央美术学院

中央美术学院造型类的色彩考试及应对策略

在2001年基础部成立之前，美院各系采用的是独立招生的模式，各系独立命题，所以各系的色彩命题存在明显的差别。2000年的考试是美院最后一次以分系招生的方式招收本科生，如2000年考试中，油画系是考女青年半身像写生，且必须用油画材料表现；壁画系是女青年头像写生，可用油画、水粉等材料表现；版画系则为色彩静物写生，要求使用水粉材料，不能使用油画材料；雕塑系考泥塑，不考色彩；国画系考线描，也不考色彩。当时部分专业设初、复试，且全部需要面试。这种命题方式存在鲜明的专业特征，有一定的科学性，但在程序上显得较为复杂。如今，只有在研究生层面的考试中还保留此种模式。

但随着考生数量的剧增，北京考区已经难以容纳数量如此之巨的考生，在外地设考点成为必要的解决方案。因美院教师数量有限，难以分布到各考区对考生逐个展开面试工作，面试遂被取消。2001年色彩考试也由原来的各系独立命题改为大一统的色彩头像写生。2002年，中国画学院开始独立招生，但色彩考试仍与造型类考试统一，2003年、2004年两年也是如此。2005年，中国画学院取消色彩考试，改为考书法，这种考试方式持续至今。

色彩头像写生一般都选择女青年为模特，有时要求统一服装，有时不统一。

在统一模特着装时，考查目的相对明确。如2002年要求模特身穿白色毛衣，脖子围一条浅蓝色围巾，背景为白墙；2003年还是统一穿白色毛衣，背景为白墙。现在的考试一般不统一服装，如2005、2006、2007年的考试。其实无论服装是否统一，考查的目的都非常明确，那就是对色彩

的感觉和表达能力。

具体说来，色彩的感觉能力和表达能力可以这么去理解：

1. 色彩的感觉能力是指作画者对光色的感觉，也称观察能力，包含对色调的感觉、对色彩倾向的感觉、对色彩冷暖的感觉、对色彩明度的感觉、对色彩纯度的感觉等。如画面中几大色块共同营造的色调特征和色彩氛围；皮肤、头发、衣服等部位由于受光角度不同而产生的色彩的明度和冷暖变化；各物体间由于颜色相互影响而产生的色彩倾向差异等。

2. 色彩的表现能力，包含构图的能力，准确地把握整体的色调特征和区分具体的色彩倾向差异的能力，扎实地塑造对象体积和结构的能力，生动地抓取人物形象特征的能力，质感、空间的体现，形色结合的能力，画面节奏感的把握等(色块、笔触、黑白灰等方面)，能体现作画者的色彩造型能力和对形式美法则的体会。

色彩人像是考前色彩训练课程中难度最高的一个门类，并且目前的美术高考中只有极少数学校(如中央美术学院和清华大学美术学院)还坚持考该内容。这也使得这门课程在大多数地方美术教育机构中不太普及。并且，考前的时间毕竟是有限的，能够练习到可以画色彩人像的程度需要相当多的时间和精力付出。同时，大家心照不宣的一个事实就是，中央美术学院造型类的考试难度和在基础课的要求上要较设计类和其他高校高出许多。所以，想要画好色彩人像，首先要坚定自己的信念，要有必胜的信心。同时，加倍地付出是非常必要的，无论是精力还是财力上。比如画油画的原料造价就比较高，到专业的美术培训机构学习也要花费相应的学费。但与此相比，

更加重要的是自己在精力和心智上的付出。自命天才而不加努力的想法是愚蠢而可笑的，因为机会总是眷顾有准备的人。

作者：严琦（专业通过中央美院）

要画好色彩人像，根据我个人的体会要从以下几个角度入手：

1.胆力

首先要敢画，然后才有可能画好。无论是在调色上还是在用笔上都需要大胆。一开始学色彩时不要怕犯错误，要知道进步的过程也就是不断改正错误的过程。要相信自己的直觉，敢于放笔直取，敢于不拘小节地去归纳和概括。

我通常要求学生在开始作画的半小时内以大号画笔将色彩迅速铺满画面。也就是一方面培养胆量，一方面强调对于“第一印象”的直接感受，同时也引导学生从大的色块关系出发，快速

建构画面的色块关系和整体的色调特征，而不是一下子掉进细节里出不来。

在作画过程中，一旦发现问题，也要敢改、敢于调整，所谓不破不立，对于画油画的同学来说尤其是这样。由于考试用纸为未经加工和处理的油画纸，纸面比较粗糙，所以一般都是采用厚画法。如果第一遍的颜色铺得不理想，铺第二遍时就有点“和泥巴”的效果了，此时往往需要将不满意的地方果断地用刮刀刮掉。很多画油画的人都有过类似的体会，那就是原来不太调和与略显生硬的色块，刮掉后往往会呈现出一种出其不意的效果，在此基础上再施加必要的改动，画面效果可能会大有改观。

从调色的角度上讲，对色彩倾向和色调特征进行强调也需要胆量和魄力。如同唱歌一样，小声的哼哼自己也许会以为唱得还不错，可是听众听不到，所以，不妨放开嗓门大声喊出来，这样或许能平添几分感染力。

2.眼力

眼力包括观察的能力和欣赏的能力。

色彩是源于观察的艺术，绘画的过程可以理解为从眼睛到心灵再到手的一个完整的循环过程。事实上，从你的眼光接触到被描绘的对象那一刻起，绘画的进程就已经悄然开始了，从这个角度上讲，有什么样的观察方法是最终形成什么样的画面的先决条件。要学会如何去画，先要学会如何去看。

所以说，要想画好色彩，首先要具备一双敏锐的眼睛。常人往往对对象上面很多美妙的色彩变化熟视无睹，而一个训练有素的画家却能够将这种美发掘出来。这正是因为在看对象的问题上的立场差别。而这种看，在绘画中，我们称之为观察。在色彩的训练中，观察与表现始终处于核心的地位。观察与表现密不可分，可以说有什么样的观察就有什么样的表现，同样，在表现当中又能直接反映出绘画者的观察角度、深度和敏锐的程度。教学中，我常常向同学们强调，观察并

不仅仅意味着看见了、看到了，更意味着看懂了、看透了、看穿了、看明白了。罗丹说“生活中并不是缺少美，而是缺少发现”，正是强调了观察的重要性。

但是，敏锐的观察能力却并不是每个人都天生具备的，称之为观察方法就意味着可以通过一定的训练方法而获取。观察的能力如同人身上所具备的其他潜能，必须加以培养和发掘才能走向成熟和完善。正如我们不能根据一个儿童能够成功地唱完一首歌就断定他日后会成为歌唱家一样，我们也不能因一个人具备较好的色彩感觉就判定他今后能成功。但如果没有开始这一步，没有这一步之后的大量有针对性的训练，一切都将无从谈起。所以，我们说，不以规矩，不成方圆。要想画好色彩，首先需要掌握正确的观察方法。

欣赏的能力则是指审美水平和艺术修养，这首先来自于多看画、看好画。很多学生在初学色彩时往往会将欣赏的范围定位在一些色彩入门之类基础的技法书上，同学们往往会认为选择这些技法书比较适合自身当前的专业状况。事实上，初学色彩时的欣赏定位对于学生今后的提高非常关键。这就好比是眼前利益与长远利益的关系，不能只为了眼前的利益而放弃了长远的发展。初学色彩阶段眼高手低的学生往往存在很大的专业潜能，而手高眼低的学生和手低眼也低的学生一段时间后往往都会面临提升的难关。“取法乎上而得乎中，取法乎中而得乎下”，与其选择粗浅的入门书，不如选择大师和名家作品作为欣赏的重点。

大师的经典作品是我们绘画学习中的坐标和指路明灯。古人说的“师古人亦师造化”、“读万卷书，行万里路”，都表明了向前辈大师学习的必要性和重要性。大师们的经典作品融铸着创作者们的心血和智慧，并经受得起历史时光的考验而得以流传。而教师作为艺术教育工作者，有责任承担起传薪者的角色，将这些经典作品介绍

给学生，使这些作品成为学生学习时的指路明灯。

好的教师在传授技术的同时，也会将理念传授给学生。教师要做的不是在学生们面前架起一座通向目标的岌岌可危的独木桥，而是给学生们推开艺术殿堂的大门，引导学生登堂入室，展开开阔的视野。并通过师生的共同努力迈出每一步稳健前进的脚步。

近几年来，随着中国与国际间艺术交流的加强，频频有成批的大师作品来华展览。如近几年的印象派大展、文艺复兴大师作品展，从提香到戈雅(普拉多美术馆藏品展)、从莫奈到毕加索等，不出国门便能够欣赏到大师原作，这对于学生们来说是很难得的学习机会。遇到此类性质的展览，可以专门组织学生去参观学习，将课堂拓展到美术馆和展厅里。这也是对课堂教学的最有益的补充。

作者：严琦（专业通过中央美院）

很多人觉得大师们的作品深奥难懂，事实上，很多大师的写生作品往往是以最为朴实的手法和诚实的创作态度而使作品易于接受，并得以成为艺术史上的经典。那么，我们学大师要学什么内容呢？可以说，从绘画理念，到技法技巧，构图、调色、用笔、处理等方方面面，只要你能将作品读懂读透，任何一点小小的收获都会使你受益匪浅。

从艺无捷径，艺术教育也不是传授什么速成的小秘诀和小窍门，但假如说存在捷径的话，那么就只有这么一条，那就是——向大师学习。

3. 分析能力

分析能力是针对感受感觉方面来讲的理解能力。感觉到的东西我们才能去理解它，理解了的东西我们才能更深刻地感受它。色彩中的理解能力主要是指分析归纳的能力。

分析能力首先需要建立“系统色”的概念，也就是将看似散乱无序的色彩表象纳入严密的系统之中。所有的亮色、所有的灰色、所有的重色，所有的白、所有的黑、所有的红、所有的蓝、所有的黄——统统论资排队，使之各就各位。如2002年的考题要求模特身穿白色毛衣，脖子围一条浅蓝色围巾，背景为白墙。首先从明度关系上将白衣服、白墙定为亮层次，皮肤、围巾为灰层次，头发为重层次，以明确大的色块的黑白灰关系。然后，皮肤的亮部和暗部，面部和脖子，额头、脸颊、耳朵和下巴，它们各自的明度、倾向和冷暖差异又构成肤色范畴中的梯队关系；白毛衣、白背景、白毛衣的亮部和暗部、眼白，构成白色系统中的梯队关系；头发、眉毛、眼珠又构成了黑色系统中的梯队关系；再加上耳郭、上下嘴唇、脸颊构成的微妙的红色梯队；以及浅蓝色围巾和肤色构成的对比关系；还有各色块之间的环境色影响，从区分到联系。如同一首乐章的高声部、低声部、快板、慢板，每个声部充满变化最后又统一在整个乐章之中。“道生一，一生二，二生三，三生万物”，色彩的变化

作者：马超（毕业于中央美院）

作者：马强（专业通过中央美院）

一旦纳入系统，变化就显得层出不穷。而分析的能力同时也意味着控制能力，意味着火候把握的适度。

分析能力加上强烈的艺术直觉，作画者就获取到一种非同寻常的能力，我们称之为“意识”。

4. 表现能力

表现的能力在考试这个层面上，一般体现在形和色两个方面的把握上。有的人将表现力叫做“张力”。表现力的产生主要来自于作画者的主动性。一个人的色彩进阶可以用三个阶段来概括，那就是被动抄袭→主动抓取→自由表现。正是随着主动性的不断提升，作画者的身份才从色彩的奴隶转化为色彩的主人(或者说是色彩的朋友)。

从应试的角度来讲，用笔和用色上的主动性概括来说体现为四个字，那就是“稳”、“准”、“狠”、“活”。放笔直取、敢于强调又能触类生变，既“主动”又“生动”，那就真的是“稳操胜券”了。

中央美术学院造型类历年色彩考题

1. 2005年考题：女青年胸像(包括头、颈、肩)

考试时间：4小时；试卷规格：四开(一张)；

考试要求：工具材料不限。

2. 2006年考题：女青年胸像(包括头、颈、肩)

考试时间：4小时；试卷规格：四开(一张)；

考试要求：工具材料不限。

3. 2007年考题：女青年胸像(包括头、颈、肩)

考试时间：4小时；试卷规格：四开(一张)；

考试要求：工具材料不限。

中央美术学院色彩考题新动向

造型类的考题应该不会有大的变化，最多也就是考到色彩半身像。设计的考题则存在种种可能。比如说夜景的题材也有可能出现，甚至以一段文字描述或诗句为题等。下面是我让学生练习过的一些题目，列举出来，仅供考生朋友们参考：《城市的夜晚》、《冬天的风景》、《阳光下的花园》、《明月松间照》、《接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红》、《荷塘月色》、《我家的阳台》。

中央美术学院近年部分色彩考题重画

作者：张天宇（专业通过中央美院）

作者：张园（2004年毕业于中央美术学院）

这张色彩兼具“稳”、“准”、“狠”、“活”这几大特征。作者大胆强化了对象的色彩倾向，并适当地减弱明暗对比来加强色彩对比，体现出敏锐的色彩感觉和较强的驾驭色彩的能力。整幅画有一种“一气呵成”的痛快淋漓的感觉，一个富有青春气息的年轻女孩的形象跃然纸上。

作者：张天宇(2007年考入中央美术学院)

此画的作者在2007年的考试中获得了色彩单科93分的好成绩，并因此获得专业总分加5分的优待。这幅色彩色调明快，用笔干净利落。面部的颜色处理得比较漂亮，感受表达得很细腻。整幅画体现出作者有较强的归纳能力，对笔法和颜色的节奏感也有一定的心得。

作者：徐之波(2004年专业通过中央美术学院)

此画的作者在2004年中央美院的考试中色彩单科为95分的高分，并因此获专业总分加5分的优待。这幅色彩色调明亮，用笔果断又松紧得当。属较典型的“大笔铺，小笔提”的表现形式，注意到了点线面的综合运用，对形体边缘的处理也较有心得。

作者：牛茂林
(通过中央美院)

作者：张园
(毕业于中央美院)

作者：马超
(毕业于中央美院)

作者：张园
(毕业于中央美院)

作者：马超
(毕业于中央美院)