

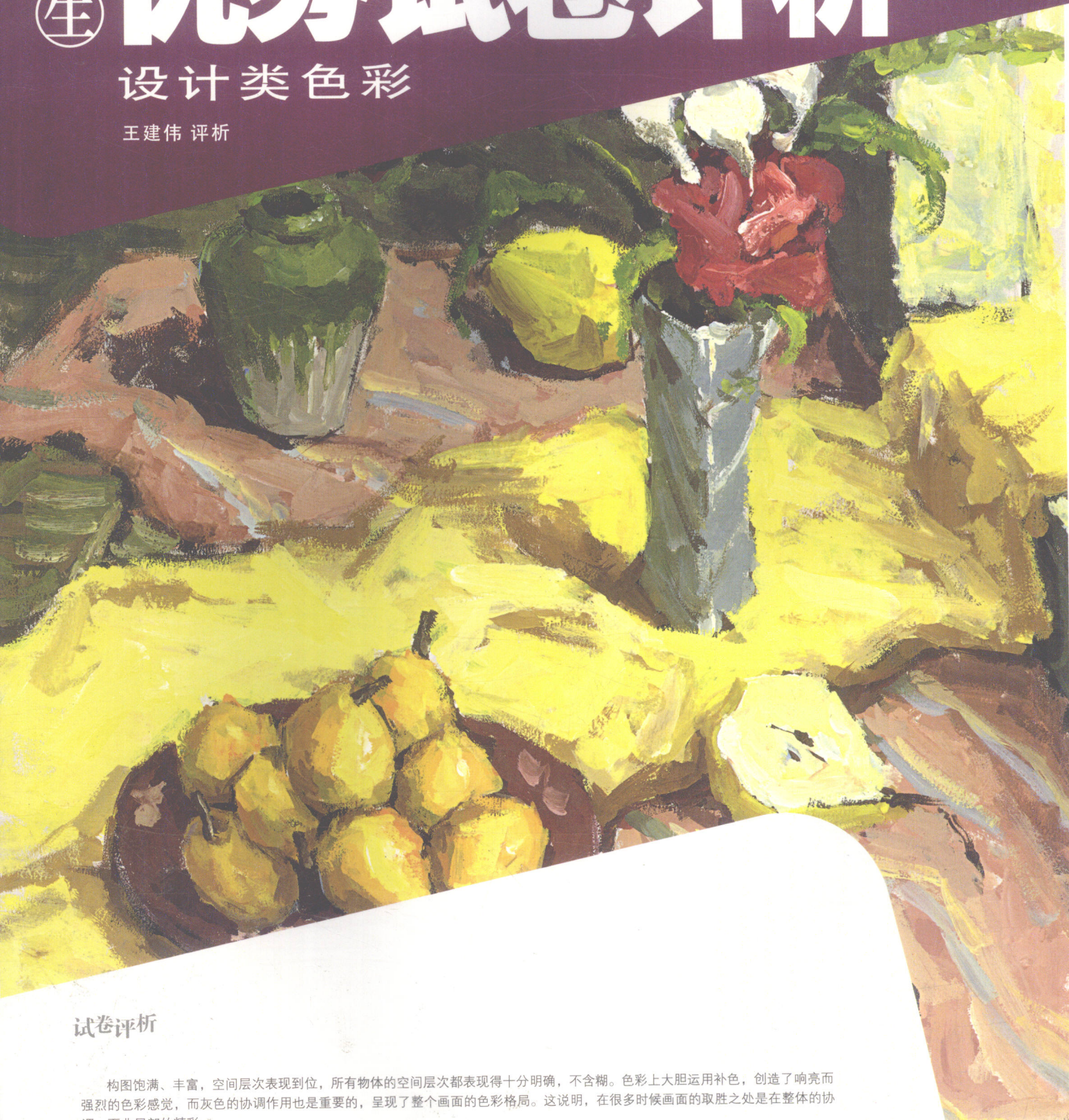
考生

中国美术学院

优秀试卷评析

设计类色彩

王建伟 评析

试卷评析

构图饱满、丰富，空间层次表现到位，所有物体的空间层次都表现得十分明确，不含糊。色彩上大胆运用补色，创造了响亮而强烈的色彩感觉，而灰色的协调作用也是重要的，呈现了整个画面的色彩格局。这说明，在很多时候画面的取胜之处是在整体的协调，而非局部的精彩。

中国美术学院教务处 主编

中国美术学院出版社

责任编辑：徐新红

装帧设计：钱 塘

责任校对：南 山

责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

中国美术学院考生优秀试卷评析. 设计类. 色彩 / 中国美术学院教务处主编; 王建伟评析. —杭州: 中国美术学院出版社, 2007. 10

ISBN 978-7-81083-654-8

I. 中… II. ①中…②王… III. 水粉画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第162739号

中国美术学院考生优秀试卷评析

设计类色彩

中国美术学院教务处 主编

王建伟 评析

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：（杭州市南山路218号 / 邮编：310002）

网 址：www.caapress.com

经 销：全国新华书店

制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷：浙江印刷集团有限公司

版 次：2007年10月第1版

印 次：2007年10月第1次印刷

印 张：4

开 本：889mm×1194mm 1 / 16

字 数：5千

图 数：60幅

印 数：00001-10000 …

ISBN 978-7-81083-654-8

定 价：35.00元

中国美术学院教务处处长

胡良勇

面向渴求知识,怀着对中国美术学院神圣艺术殿堂的憧憬与向往的广大美术考生,我们选编了2007年中国美术学院本科招生优秀试卷评析丛书。根据各专业的特点将本套丛书分为绘画类素描与色彩、设计类素描与色彩共四卷,并聘请具有丰富教学经验的专业教师参与编著。丛书通过对每幅试卷进行深入具体的点评与分析,配以数幅一年级学生的优秀作业为参照,以以往考试内容为示例的步骤详解,以期能为考生提供一个有益的信息和学习平台。这些优秀试卷对于广大考生而言,是一种具有标尺意义的范例,从点评中获得一些感悟和专业评判依据的要义与精神认知,以及获得学习和训练方向上针对性的指导。

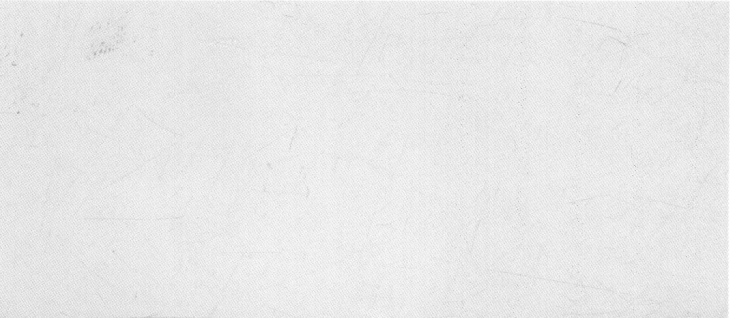
通观美院近年来的专业考试试卷,我们不难看出,无论是素描或色彩考试,在内容、方式、难易程度上都具有相对稳定性和延续性。

在素描方面,绘画类专业基本为人物头像写生,设计类专业为石膏像写生。无论是头像或石膏写生,它的考察及评分标准的立足依然建立在通过写生形式考察考生具备了怎样的基础造型能力与艺术感觉:一、构图、形体比例、透视、结构及体积的准确理解和把握能力,对物象进行深入刻画的能力;二、对客体个性特征的感觉及自觉的把握能力,对画面的主次虚实关系及整体的处理能力;以及这两方面要素有机统一所表达出的造型感觉与能力。

在色彩方面,考试形式一般都采取静物默写的形式。尽管每年都有一些看似令人出乎意料的新内容出现,但其实质要求并无变化:一、方向及范围并没有变化(基本上都是生活中所熟悉常见的器皿、瓜果、时蔬、花卉、文具及厨房用具等)。二、出题方式并无大变化,针对不同的专业出题形式有:a.纯文字说明,指定相关静物和画面色调或数量、色相等;b.提供基本构图,配以文字和色调要求作不同冷暖调的变体等;c.指定命题(例如《夏日》和指定若干相关物品等)。三、考察要点和评判标准要求没变:a.画面整体色调组织、处理和协调能力;b.对色彩冷暖关系的理解及表现能力;c.有一定的用色造物的塑造能力;d.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;以及以上四个方面有机统一所表达出的整体画面的色彩感觉和表现力。

以上这些看似抽象的评分依据,在丛书的试卷点评分析中都得到了较充分的、具体的、直观的、详细的体现。艺术的学习从来就没有什么捷径可寻,只有把握好良好稳定的心态,以诚恳踏实的学习态度,方能从中领悟到造型基础学习的要义。在老师的指导下,进行有方向有效率的训练,那么,艺术殿堂的大门终将会为你开启。

最后,预祝广大有理想、有才华的青年考生梦想成真。

色彩静物是中国美术学院历年专业考试的重要内容,作为一种测试,它对考生造型基础能力的检测是多方位的,其中就包括色彩关系与形体的刻画。所以,考生要对色彩静物从整体的色调、构图到具体物体的塑造有一个全方位的了解,才能形成良好的色彩表达能力,使画面的色彩与塑造、构图紧密结合,在考试中进行充分发挥。

一、色调处理:

色调是对表达画面总体色彩关系所提出的要求,是指画面总的色彩感觉,指大的色彩效果,如冷色调、暖色调、灰色调、亮色调等。色调的问题往往是色彩教学中最重要的一环,也是一张优秀试卷的基本要求。

物体呈现的色调反映了光源色的特点。色调的形成与光的反射,环境色、物体固有色的互相映衬及空气的笼罩等因素有关。其中光源色、主体衬布的色彩决定色调的变化。光源色与衬布冷暖明确后,色调也就基本确定了。暖光源下形成的是暖色调,冷光源下形成的是冷色调,但在特定色调中的冷暖变化是相对的,要在整体的色彩对比中才能逐渐明确。

衬布在色彩静物写生过程中扮演着举足轻重的角色,冷暖色调的形成很重要的因素来源于它。一般来说,冷色调画面中,衬布基本上都是以冷色为主,而在暖色调画面中,则以暖色衬布为主。与此同时,如果要在冷暖色调中加一些有补色关系的衬布也是可以的,但是面积或色相需要谨慎处理。否则会冲掉画面色调的统一性。

对比色、补色是一种催化剂,起补充或互补关系的作用。在考试中如果运用得好会使画面出彩不少。比如在黄色衬布上加一点紫色,会使黄色更强烈、更艳丽。在红苹果中加一两笔绿色也会产生相同的效果,使画面更真实、生动。总之,色彩的运用要根据对象色彩的变化全盘考虑,才能出效果。色彩是一种关系,而不仅仅是颜色。

二、色彩静物的构图分析：

构图是绘画的第一环节，是对画面空间、形体的安排，是重心均衡、主次、虚实等因素在画面上的综合体现。构图的合理、生动是一张优秀的色彩试卷的重要组成部分，但在考试中，考生往往不够重视构图而急于动笔，最后往往落得画面物体安排不当难以收场。

色彩静物的构图比素描构图要灵活得多，它往往是由多样物件组成的，包括罐子、水果、花卉以及衬布等，所以要遵循对比与均衡等基本构图原则外，色彩静物构图的创造性要宽泛得多。在构图前考生需要考虑画面的构图效果，是大环境、大空间，还是集中于物体的表达；视角是取俯视、仰视，还是平视等等。

构图形式上可以推荐以下几种：三角形、S形和不规则几何形构图形式。目前有些考试会给出简单的白描构图，但除非有特别要求一般都可以重新自行安排画面构图，根据题目或考生自己的创造力去发挥。

图1

图2

图3

在整体构图中创造一个特定的形状有利于将零散的物件进行有效的组合。图1将主体物处理成一个三角形，这是色彩静物中常见的模式，其特点是重心稳定、画面饱满、主体突出。适合于数量相对较少物体组合的画面。图2将构图处理成S形，从而使画面富有韵律感，与三角形构图相比，它更具有灵活性、更易表现大空间的静物组合。图3所形成的形状不是很规则，这种构图最难掌握，它要考生具有一种非常好的绘画感觉和构图意识，需要有一个长期的训练过程才能较好地掌握。

图5

图6

图5与图6说明，在色彩静物的构图中，有两个因素非常重要，一是主体物之间所形成的呼应关系。二是由前景、中景和背景组成的“三段式”的主次关系。熟练掌握这两个因素对于控制画面的整体格局具有至关重要的作用。

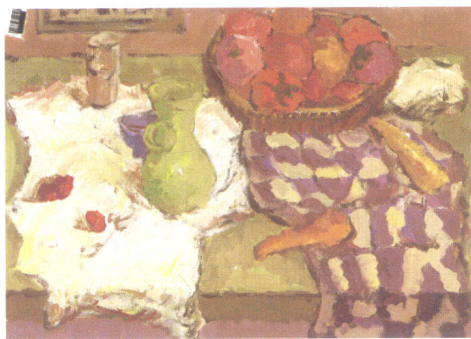

图7

图8

重叠是加强物体之间联系的一个重要的手段。它不仅赋予画面整体性，也交代了清晰的空间前后关系。图7反映了桌面、衬布与主体之间的重叠所形成的丰富、生动的构图。

图8说明了主导画面的一个整体的黑白灰的块面在画面中的组合，以及它们之间面积的大小对比对画面的影响。

图9

物体之间所呈现的清晰的结构线是将画面中各个部件联系起来的重要因素。同时，由于这些结构线的存在，使画面各部分向着一定的方向性运动，从而赋予了画面动感。

图10

将主体和衬布进行归纳发现，好的构图总是巧妙运用物体的长短、粗细，运用衬布的深浅关系来创造画面的框架，这些框架成为支撑整个画面最重要的要素。

图11

图12

从上面两图的对比可以清楚看到，在构图中，色彩的因素是多么重要。图12中水果与面包都处于对比较弱的关系中，但在图11中，这种强弱关系完全不同。水果与面包由于色彩纯度的原因与衬布形成了较强的对比，使画面响亮、生动。因此，构图不仅是形体组合和黑白灰的处理的问题，还要将色彩的因素考虑在内。

三、物体的塑造：

画面的塑造和深入程度是拉开考生之间距离的重要一步。实际考试中，考生在塑造上往往犯两种毛病：一是重色彩忽略形体，二是重形体而忽略色彩。这两个问题都没有平衡色彩和形体的关系。

在塑造过程中，色彩之间的微妙而复杂的关系都要通过细致的观察落实到画面上，也需要深入地去刻画、塑造对象的结构、质感，以此来创造画面的立体感和空间感。同时对画面的各个部分要经常反复地进行比较，每一笔都要在整体的色彩关系内进行考虑。必须树立利用“色”来塑造的意识，运用物体本身丰富的色调变化，利用环境色的复杂关系来创造画面丰富的色彩。

除了色彩关系的正确之外,质感的表现对于考生来说也非常重要。丝绸面料、玻璃器皿、金属及陶瓷等等,在表达上应根据质感不同灵活用笔,把“扫”、“摆”、“拖”、“点”等几种笔法灵活、综合运用。在塑造质感的过程中干、湿技法的运用也是表现质感的重要手段之一。

最后是空间感,它是画面色彩正确运用的基本要求。一张试卷如果没有空间感,画面就会感觉“平”、“不透气”。画面前后左右的色彩对比中的强弱变化,是加强色彩空间感的重要因素。如近处的物体要加强冷暖、纯度等对比度,远处的物体则要适当弱化这种对比。在具体刻画时还需要注意用笔的轻重缓急,这样才能准确生动的表现出不同事物的质感和结构特征以及整体的空间感。

图13(左上),图14(右上),图15(左下),图16(右下)

图13-16是对深入的塑造与丰富的色彩紧密结合的很好的范例，具体表现为：1、对物体本身的色彩冷暖变化进行了充分的表达；2、形体塑造准确；3、质感表达令人信服；4、笔触运用与形体走向很好结合。

图17（左上），图18（右上），图19（左下），图20（右下）

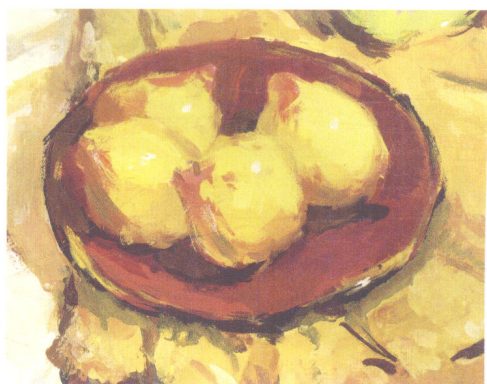

图21（左上），图22（右上），图23（左下），图24（右下）

水果是考生最为熟悉也可能是最拿手的对象。单个水果的形体与色彩一般不难掌握，需要着重注意的问题有如下几个：一是对数量较多的水果，要像表现花卉那样不局限在单个形体的细节中；二是对水果本身的色素在受光和背光部的冷暖、纯度等变化，要有一个理性的考虑；三是对处于不同位置的水果，要根据画面需要，对它们之间的强弱关系有整体的安排。这样，对水果的表现就会非常的恰当。上述四个图例在单个水果的塑造，多个水果的处理以及色彩的控制上都有较好的表现。

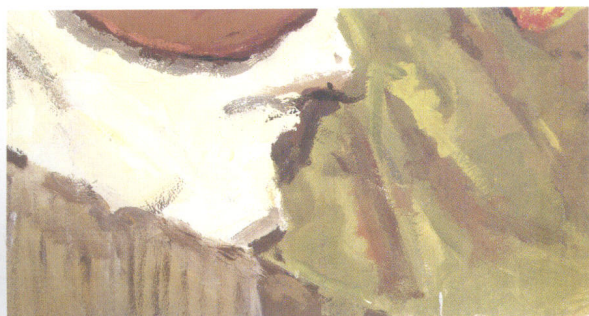

图25（左上），图26右上），图27（左下），图28（右下）

与主体物的用笔相比，衬布的用笔能够很好体现粗犷的“写意”，从而与主体建立了画面的松紧、收放的关系。所以，衬布虽然扮演着配角，但对画面整体色调的影响，对画面虚实关系的确立，都具有重要的作用。从图25到图28，我们可以看到在好的作品中，衬布的用笔是如何生动。

A. 器皿的塑造比较深入，形体表现准确，色彩的处理与整体也非常协调，反光部分色彩的处理也比较得当。

B. 水果不仅在塑造上比较完整，而且在画面的构图上，也起到承前启后的作用。

C. 用笔轻松，大气，块面转折准确，色彩的冷暖处理明确、丰富。

D. 相邻色块的过渡自然，衔接比较好，这可以在整个画面的色块处理中看到。正是因为如此，整体的色调才能比较明确。

E. 叶子的描绘简洁，并表现了整体的方向。这是构图的一个重要组成部分。

A. 背景中很多内容的处理都可以借鉴这种方式，一步到位，不拖泥带水。还能与主体之间形成松紧的对比。

B. 处于中间层次的内容处理含蓄。

D. 枯笔增强了画意。

E. 单个形体的方向与整体构图协调，使物体不仅具有生动的形态，也符合大格局的需要。

C. 水果的组合形态生动，富于连贯性。

试卷评析

构图生动，色调明确，塑造熟练、老到。在看似随意的用笔中对每个物体的形体与质感都有比较充分、合适的表达，体现了作者良好的色彩表达能力。

A. 桃子的色彩依靠整体色调的对比而呈现，因此，鲜艳但不出挑。受画面整体节奏强度的控制，色彩漂亮。

B. 此衬布的明度与色相活化了整个画面。使其余的灰色具有了应有的位置。色彩变化丰富，整体入调。

C. 器皿表现比较充分，并利用深色赋予了画面更明确的层次感。色彩处理也比较含蓄。

D. 盘子的形态生动，色彩处理比较含蓄。

形体表现厚重，色彩丰富而细腻，构图具有明显的动感，但又从属于整体构架，毫不凌乱。色调的呈现与色域的划分也显示了作者对画面处理的能力。因构图、色彩、形体和手法运用都比较得当，使画面具有较强的作品感。

D. 主体表现到位，并丰富了物体的形状变化。

C. 水果描绘轻松，具有书写意味。色彩处理得当。

B. 此处用笔虽也轻松，但如能将重心稍稍往回收则更好。

E. 窗户点缀了背景，也呼应了主体，这是画面构图中经常用的手法。

A. 白色衬布赋予了画面更丰富的层次，同时对灰色形成的类似色区域作了隔断，交代了立面和平面不同的空间特性。

试卷评析

运用横向构图所具有的宽阔视角赋予了画面舒展、宁静的氛围。从形体的组合，到具体物体的表现，再到总体色调的把握，都体现了作者良好的造型能力。

A. 背景与台面的平面化处理更好地衬托了主体。恰到好处地扮演了自己的角色。

B. 水果在色彩上力求与灰色衬布及背景协调，因此，有意降低其纯度，改变其色相，这种主观的处理值得提倡。

D. 蓝色衬布的方向与白色衬布以及台面形成交叉，从而使构图更具动感，更丰富。

C. 杯子的表现简洁而精确。

