

中国美术学院

优秀试卷评析

绘画类色彩

中国美术学院教务处 编

中国美术学院出版社

中國美術學院

優秀試卷評析

繪畫類色彩

中國美術學院教務處 編

责任编辑: 徐新红

装帧设计: 钱 塘

责任校对: 石同兴

责任出版: 姚银水

图书在版编目(CIP)数据

中国美术学院优秀试卷评析. 绘画类色彩 / 中国美术学院教务处编. —杭州: 中国美术学院出版社, 2006. 11 (2006. 12 重印)

ISBN 7-81083-547-5

I. 中... II. 中... III. 水粉画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第133281号

中国美术学院优秀试卷评析 绘画类色彩

中国美术学院教务处 编

中国美术学院出版社出版发行

(杭州市南山路218号/邮编: 310002)

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

2006年12月第1版/2006年12月第2次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16

字数: 10千/印张: 9.5/印数: 5001—10000

ISBN 7-81083-547-5/J·528

定价: 50.00元(一套二册)

中国美术学院教务处处长 胡良勇

面向未来知识、强者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。我们既编了2006年中国美术学院本科招生优秀试卷评价丛书,根据各专业的特点将本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。本书通过对局部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作为参照,以以往考试内容为示例的步骤详解,以期望能为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,是一种具有行风意义的范例,从点评中获得一些感悟和专业评判依据的意义与精神认知,以及获得学习与训练方向上针对性的指导。

抛开最近几年的专业考试试卷,我们不难看出,不论是素描或色彩考试,在内容、方式、准备程度上都具有相对稳定性和延续性。

在素描方面,除少数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,已的考察及评分标准的要求依然建立在通过写生配合考察考生具备怎样的基础造型能力与艺术感觉:一、构图、形体比例、透视、结构及体块的准确理解和把握能力;对物象进行深入侧面的能力;二、对物体个性特征的感知及自觉的把握能力;对画面侧主次虚实关系及整体把握能力;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形式,尽管每年都有一些看似令人耳目一新的新内容出现,但其实质要素并无变化:一、方向及范围并没有变化(基本上都是生活中所熟悉物品的静物,瓜果、静物、花卉、文具及厨房用具等);此前2006年试卷中出现的街内内容还是属于厨房食品类静物。二、出题方式并无大变化,针对不同的考生出题形式有:a、纯文字说明,指定相关静物和颜色色调或数量、色彩等;b、提供基本构图,配以文字和色调要求作不同色调调的变体等;c、指定命题(例如《夏日》和指定若干相关物品等)。三、考察要点和评分标准要求没变: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、有一定的调色面物的塑造能力;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和表现力。

以上这些看似复杂的评价依据,在本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得,只有把握好良好稳定的心态,以认真踏实的学习态度,方能从中学悟到造型基础知识的意义,在老师指导等下,进行有方向有效率的训练。那么,艺术殿堂的大门将会为你打开。

最后,预祝广大有志者,有才华的青年考生梦想成真。

④黄色酒瓶的塑造尤其显得生动。

⑤小瓷壶塑造得很整体，色彩丰富自然，投影的颜色随意几笔，却尽显风深。

①背景带有暖色的处理能呼应全局。

⑥深色酒瓶稍显沉闷。

③作者在对红色衬布描绘的时候很自然地把前后光源远近所表现出来的色彩冷暖与明度进行了主观的处理，使画面产生了丰富的色彩变化，能使衬布艳丽却显厚重。

⑦非常具有绘画意味的高脚酒杯与水果灵动飞舞的线条，耐人寻味。

⑧白色瓷盘简单的色彩关系已足以表现出其变化，蟹的颜色还可再拉开一些。

⑨葡萄的处理整体和谐，但如略作深入可更美观。

试卷评析

作者并没有运用常用的鲜明的明暗对比来强调画面的空间感和层次感，而是通过对物品的交错摆放以及色彩的冷暖，延伸了画面的空间。静物的塑造上，都运用了形体较为厚实的物品，使原本简单的画面增添了饱满的趣味。几颗随意散落的小水果，调整组织物一下生动起来，真可谓起到画龙点睛的作用。

②紫灰色背景很安静祥和地“藏”在最后，不张扬但很美。

①棕紫色衬布能把黄色衬布合理地衬托出来，含而不露，整幅画面的空间关系中层次分明，合情合理。

③暖灰色衬布很自然也很有条理地“躺”在画面的最前方，也是画面中面积最大的一块色块。为空间的产生创造了良好的条件。

④深色的酒瓶在画面中更加强了层次感。

⑤简洁明快，毫不拖沓。

⑥螃蟹的塑造深入而且完整，色相明确也贴近自然，用笔洒脱。

⑦蓝紫色小酒杯有着较为精彩的塑造。

试卷评析

这是一幅优秀的试卷，从画面可以看出考生有着极强的表现能力和自我控制能力，并有着扎实的基础，一切都 very 自然流畅，并充满了稳健厚实的塑造。色彩沉稳，构图饱满而有变化，空间的效果强烈，该生对整体的沉稳的暖色调把握得非常好。

④紫色花束像美犹雅富于表现力。

①深色的葡萄单纯却抢眼,增强了画面的对比关系,并且其装饰性跃然纸上。

②白色瓷盘里寥寥几笔的塑造,却体现出作者的细致观察,完整而轻松。

③西瓜的粉红色也透着民间色彩的浓厚情趣,与水壶、桃子等物体上的红、紫色相呼应。

⑤玻璃水壶的质感表现得很强,考生也善于运用一些对比色精心地勾画,在物体上产生了丰富的变化,增加了色彩的民族气质与装饰趣味,暗部的投影也运用了较强的蓝色,灵活富有生气。

⑥白布的构图与桌面的形的处理上可作一些调整,与黄布边缘的形有美感。

试卷评析

这幅作品的取胜之处在于它的画外之意以及画面所散发出来的浓郁民间情趣。布的延伸并没有受到画面大小的局限,扩大了整幅作品的张力。玻璃器皿的表现手法相当特别,大胆地运用勾线,粗犷的线条弥补了原本可能单薄的形体,使其内在的空间感大大增强了。

②紫色衬布的处理不够理想，造型单调色彩有些“浮”。

⑥黑釉陶罐黑色酒瓶的塑造能让我们感觉到考生所具有的能力，用笔奔放，大块块处理粗中有细，如果能加强暗部的反光处理会更协调。

①背景丰富而沉稳，用笔洒脱，绿、紫、黄、蓝等等色彩都能和谐统一。

⑦体现出了考生对色彩的敏感与奔波的性情。

③高脚酒杯的处理轻松自然，色彩关系明确生动。

⑤白色衬布暗部变化丰富，亮部有些单调，且过于“白”了。

④螃蟹的塑造略显简单，白色瓷盘很强的光感若能注意处理出盘子边缘的灰色厚度，虽是小处却可见大效果，可体现出考生粗中有细的细致观察。

⑧白色小杯有很漂亮的暗部与中间灰色，亮部应与白布拉开色彩关系。

试卷赏析

从整幅作品的颜色处理我们可以看出该考生对灰色的运用相当得心应手。所有颜色里所含的灰度都恰到好处，既保持了该有的画面精神又不沉闷，可以说是一张尚佳的作品。对物体的塑造既准确又不繁琐；颜色丰富又不乱，基本在该考生的掌握之中。

② 玻璃花瓶用最单纯的毫不修饰的表现，刻画出其质感，冷峻，通透，轻松自然。

③ 白色衬布处于画面的上下中间位置可略作调整、处理，增加构图视觉美感。

① 黄色衬布如行云流水一般铺在画面的背景与桌面中舒缓、优美，作者在不经意间却让人能充分感觉到黄色衬布的前后变化，空间感自然而然的出现。

④ 紫色花束优美优雅富于表现力。

⑤ 西瓜的红色在画面中起点缀作用，使之更具生气与活力。

⑥ 大瓶地在画面中“留白”处理，需要作者有极强的操控全局的能力和色彩敏感度，但“留白”部分可适当增加变化。

⑦ 绿色衬布也如缓缓流动的小溪，有一种自然天真的优美。只是亮部几条布纹略显呆板。

⑧ 桃的塑造较充分，投影的蓝紫色若能与瓷盘的白色再协调处理会更加耐看。

⑨ 葡萄的处理整体和谐，但如略作深入可更美观。

试卷评析

一幅非常清雅而且优美的作品，充分体现出了考生的脱俗心境与意境。单纯并具有自然流畅的抒情意趣如行云流水一般。暖黄色调子中出现红与绿色虽是反差极大的颜色，考生却用舒缓的音符将它们和谐了起来。物体的塑造毫无修饰且丰富多彩。考生在白布与白瓷盘的亮部用了大面积的留白，利用了纸张的白色自然融入画面，可见其极强的掌控色彩的能力，但留白部分略显平均。

①二个啤酒瓶的色彩是经过作者的主观改造的。这种变化关系在画面中时候是很有必要的。

②对酒瓶与前面白色的小酒壶的塑造处理充分表现出了作者扎实的基本功和色彩感。刻画完整而丰富并产生很强的对比及视觉冲击力。

③这块白布的形还需要作者推敲处理。颜色与白色酒壶太过雷同，缺少变化。

④很漂亮的红色在画面中并不显得摇摆，反而显得得体大方、和谐生动。

⑤背景的紫灰色、绿色沉稳大方，且富有变化。

⑥白色瓷盘受到螃蟹与葡萄的影响用了大量的蓝、紫灰色彩。即有呼应，也很协调。

⑦黄绿色衬布色彩明快饱满，并有强烈的光感与空间关系。

试卷评析

这是一幅非常感性的色彩作品，作者有扎实的素描基础和色彩修养。色彩关系明确而充满变化，黄绿色调中隐含的紫色与红色，给画面增添了更多的生气。

① 蓝紫色背景与黄、红色衬布产生强烈的对比，反差大，背景以沉稳的蓝紫色处理，突出了画面的暖色的基调。

② 在远处的背景中布置了二张椅子，色彩沉着稳重并有丰富而内敛的色彩关系，且给画面注入了生活气息，很成功。

③ 酒瓶用了很深沉的颜色，与前面蓝灰色水盂很好地拉开关系。

④ 红紫色布造型非常自然真切，与黄布交界所产生的起伏变化有着音乐的律动感，并能把前后空间的色彩关系表现得顺畅贴切，近处偏暖远处偏冷，近实远虚。

⑤ 这几处物体略显松散，构图可再推敲。

⑥ 黄色衬布的空间关系明确冷暖关系自然。

⑦ 在画面一边处理这样的构成色块也需要作者有超出常人的胆识，看得出作者对画面的构图构成是有思考的，但略显生硬。

试卷评析

沉稳厚重的画面显示该考生所具有的色彩修养以及脱俗的感受，色彩的表现得心应手，并能巧妙地运用各种形体所产生的构成效果，很自然地使画面跌宕起伏，充满美感。

①紫色、红色、绿色都是独立的，但毫不孤独，也正是有了这些颜色的加入，才使画面更生动。

②非常漂亮的冷灰色背景，是画面中不可或缺的部分。

③黄色的圆桌面控制了整个画面的色调，把画面中所有物体都紧密地联系了起来，有变化且富张力。

④这个酒瓶是画面中唯一塑造较为完整的物体，凸显其“地位”。

⑤沉沉的茶壶在画面上有其独到的作用，与画面左边的深色块背景以及上面的蓝色餐巾产生巧妙的联系。

试卷评析

画面巧妙而完整，饱满的构图结合粗犷的颜色，很好地表现出一幅充满画意的色彩。虽然很多物体只有一个粗略的形和大的色块，飘逸旷达的画面却能让人充满遐想。

①玻璃质感很强，颜色的表现也轻松自然，与左后方的蓝灰色瓶子及前面的绿色杯子有节奏地摆放在一起充满韵律。

②酒瓶的深色处理能自然而然地退到最后。

③能如此大胆地运用这样的任意的“点”状笔触处理这块紫色衬布，非常难得，但在画面中略显凌乱和不协调。

④虽然只是一个很小的水果，作者也用了特别简洁的笔触和颜色。却在整幅画面中充满灵气并非常和谐自然地统一于整体之中。

⑤白色瓷盘的亮部可再丰富一些。

⑥蓝、绿色在画面中都不可或缺也非常贴切地“各司其职，各谋其位。”并完整充分地塑造出体积感与质感。

⑦很漂亮的灰色调能与紫色协调于画面之中并与绿色杯子相呼应。

⑧在画面一边处理这样的构成色块也需要作者有超出常人的胆识。看得出作者对画面的构图构成是有思考的，但略显生硬。

试卷评析

该作者对灰色的理解比其他考生更强烈些，能很好地运用灰色调处理整幅画面中的物体及衬布，这是难能可贵的。在构图安排以及各物体的塑造上都显示出作者的色彩表现能力。

④花与叶的处理大胆运用了颜色本身的厚重的肌理效果，与整幅画面中的色彩与物体浑然一体。可再丰富一些处理会更耐看。

③两本书本的处理与塑造完整而且虚实得当，色彩丰富但不浮夸，用色的水分控制也很有变化，并且对于投影、暗部的颜色处理，妥帖自然。

⑥很不经意的一笔重色，夹杂在没有充分调和的蓝、绿色，优美畅快，边缘留白小块很透气。

①背景的水分运用很好，灰色调沉稳大方，若再整体一些会更具空间感。

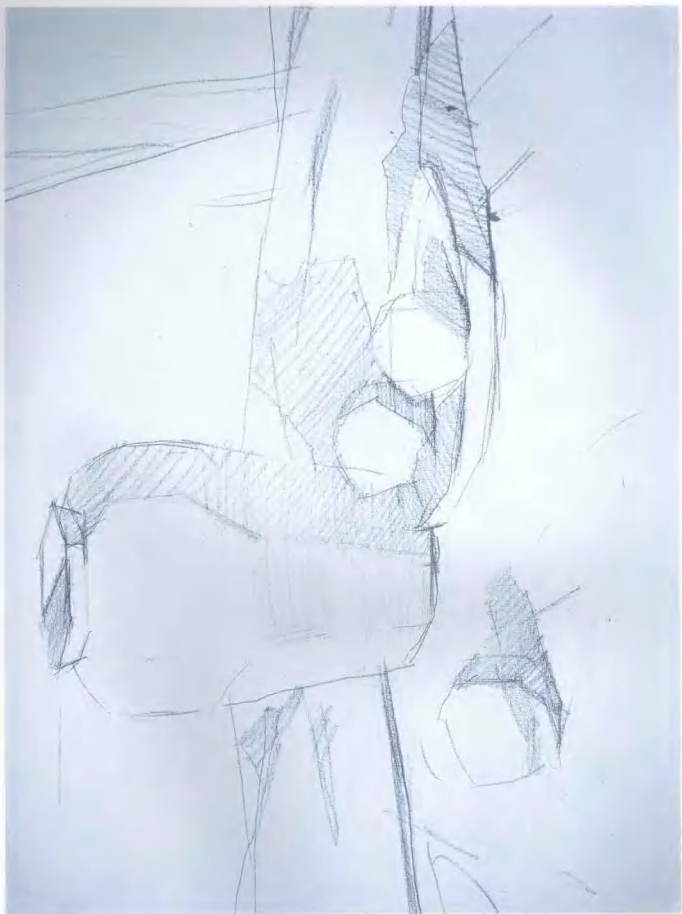
⑤几个水果用色纯补大方，色相准确，粗犷中见精微，厚重踏实。

⑦两个玻璃花瓶质感强，透气并有明显的肌理，画笔灵动自如。

②一大面积的衬布几乎铺满了整个画面，对于塑造这样的构图来说会有一定的难度，作者很好地表现出了整块衬布及画面的空间感、层次感，用色自然流畅，奔放自如，可以看出作者善于运用内心感受掌控手中画笔所进行的表现。画面中衬布的细纹用了大量的断断续续虚实相加的曲线处理，生动而具有强烈的律动效果。

试卷评析

自然流畅的笔触与奔放自如的色彩是这幅试卷的特色，可以看出考生善于运用内心的感受和掌控手中画笔并流露真情地把作品描绘出来。画面的构图具有韵律感，层次感强，肌理丰富，塑造也完整而有变化。背景的灰色沉着冷静，但仍可再统一一些，亮色布上的紫色可稍减弱，花的处理也可再丰富一些。

步骤分析

步骤1：构图的位置，物体的比例关系，物体的空间层次和透视是这一步骤的重点。学会用铅笔起形打稿子，用概括手法表达物体的体块关系。

(步骤分解图由罗维绘)

步骤分析

步骤2 概括每个物体的暗部关系，区分每个物体的固有色是这一步骤的重点。学会准确运用笔触和色彩，创造一个良好的开端。

步骤分析

步骤3: 画面的主色调, 背景与瓷布的前后空间关系, 每个物体亮部与灰面的体块与色彩关系是这一步骤的重点。