

色彩静物 色彩头像

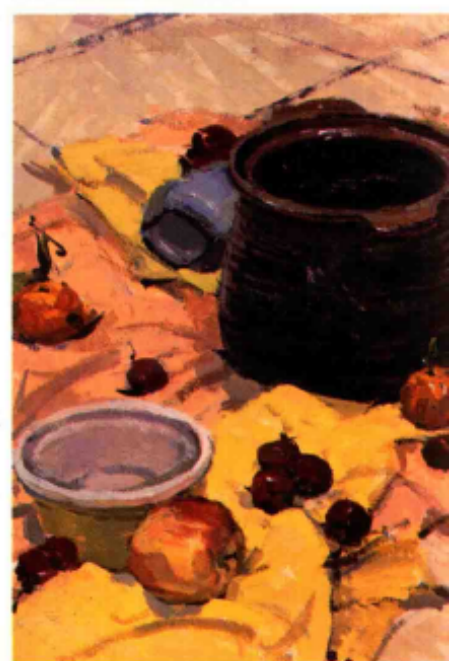
■ 清华美院的色彩考试方向：比较偏好白色系列，白色的衬布，白色的物体，让考生去区别，所以对色彩微妙关系的把握，是清华色彩的考点之一。

■ 清华美院的色彩考试要求：构图得当，空间合理，造型准确，色调统一。对色彩有一定认识，把握画面情趣。

■ 清华美院的色彩考试评分标准：以画面色调，色彩搭配，形色的结合、空间、造型、结构为标准。

主编：戈弋 编著：黄明

吉林美术出版社

序

为佚名画室出书写序我由衷地喜欢,喜欢的主要原因当然是为了朋友,我不但和佚名画室的黄明、戈弋两位老师有着大学同窗之谊,而且我也曾在佚名画室里任课,所以与两位老师还有和这个规模不小的画室私交甚密,自是熟悉、喜欢的很。

佚名画室名字表面上不起眼儿,外人瞧见了好像是画室负责人故弄玄虚,不肯起或俗或雅的名字,在我看来这个名字与画室与人还是有些分量的。“佚名”两字中就嵌有黄明与戈弋两位老师名字的谐音,从名字的字面上来看,为画室起名字的老师朴实而自然,绝非矫情之辈,在这样的一种气质信息透露下,画室性质与老师素质可见不同,怪不得北大有一年招生题目就是为某某人或物起名字,名字里的学问大着呢。

现今体制下,学美术的人越来越多,办画室的人也越来越多,在诸多画室竞争的情况下,必然有比较优秀的画室衍生,画室的好坏将直接或间接地影响学生的素质与升学率。现在好多美院学生都是从这些画室里走出来的,在画室里生活、学习的点滴将会是美院学生重要且宝贵的记忆。

佚名画室有能力、有目标且有信心为准备进入美院继续学习深造的学子们制造这一段重要且宝贵的记忆。不管是老师还是学生,只要亲身在佚名画室待过些日子的,都会有一种这样的感觉,那就是老师认真负责,学生拼命绘画,而且戈老师与黄老师在多年的教学实践中已经摸索出了一套完整且有特色的教学方法,对各所专业美术院系的考试动向、出题风格都有许多研究体会与心得,这些对于学子们来说是福音,对于老师们来说是肯定更是责任。戈老师经常感慨地跟我说:画室里有些孩子悟性高肯努力,我们应当为他们提供更好的学习机会与平台。就这么一种信念铸就了画室的艺术特色:如暑假开办尖子班,学生经过严格地考试录取后,老师有针对性地加强学生的专业能力,为寒假来临的许多同学提供一个信息,培养一名专业尖子任班长,班上有画得好的,大家有拼劲,学习有氛围;如画室除开设关于高考的课程还开设人体写生课,清华教授讲座聆听课、美术馆作品欣赏课、美术史论课、创意设计课等,画室老师的一个教学原则就是学生要画好画,需全面提高人文艺术修养,佚名画室要全面为学生打好艺术基础,便于他们到了美院继续深造,而不是把他们培养成考试机器,丧失了学习兴趣。

作为一名教育者,我真的看见了佚名画室的老师们那种责任感与使命感,在佚名画室身上我望见了老师们的母校校训——老师厚德载物,学生自强不息,在序的尾声少不了祝福,祝福佚名画室越办越好,其培养的学生越来越优秀,同样祝福国内艺术常青。

就此搁笔,以为序。

清华大学教师 聂焱
2008.6.2

一. 清华美院的色彩考试方向及评分标准

1.清华的色彩考试方向:最喜欢白色系列,白色的衬布,白色的物体,让考生去区别,所以对色彩微妙关系的把握,是清华色彩的考点之一。

2.作品的得分点包括:

(1)素描关系:a.构图 b.形体比例,质感,量感。c.空间 d.明度

(2)色彩关系:a.冷暖 b.纯度 c.色相 d.色调 e.补色

(3)画面品位与整体表现力:在把握素描和色彩关系之后还要有对作画的感受,才能把握画面的节奏和韵律,表现自己的个性,凸显画面。

清华美院色彩考试要求:构图得当空间合理,造型准确,色调统一。对色彩有一定认识,把握画面情趣。

评分标准:以画面色调,色彩搭配形色的结合、空间、造型、结构为标准。(图1~图3)

(图1)作者:张永庭

点评:该作品为一默写作业,用笔流畅,画面完整,视觉效果很强,对颜色的理解到位,只有对知识的积累,才能对色彩运用自如。

(图2)作者:佚名

点评:该作品为一张模拟考试作业,构图和对颜色的处理都恰到好处,临近色的对比把握微妙,物体塑造简洁大方。

(图3)作者:佚名

点评:该作品也为一张默写作业,一张色彩,反映一个人的性格,用笔的放荡不羁,能使作品活泼生动,增加动感。

二、4个关键点决定你的分数

1. 色彩关系

一张好的色彩试卷能够体现出作者的色彩修养。这种修养是指首先具备的是色彩搭配的和谐；背景、衬布、物体几大块色彩的处理得体；对比和统一恰到好处；很好地对色彩纯度、明度的把握和每块颜色本身的饱和。（图4，图5）

2. 构图

构图的视觉影响。构图饱满、主体突出、空间明确。（图6）

3. 素描关系

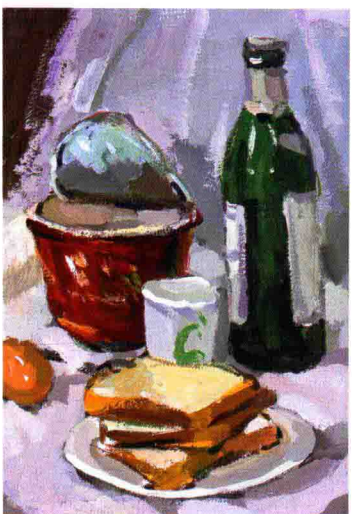
素描关系和色彩恰当地结合、造型的准确度、体积的饱满、质感和量感的把握。（图7）

（图4）作者：史爱玖
点评：2007年清华色彩170分。该卷构图饱满，塑造充分，画面节奏感强。不足处是酒瓶和杯子的形态应再生动一些。

（图5）作者：连梦瑶
点评：2007年清华色彩175分。该卷形、色结合恰到好处，对画面整体把握能力较强，有深厚的色彩修养。

（图6）作者：李智敏
点评：2007年清华色彩168分。该卷色彩和谐，用笔生动，物体形态表达充分。不足处是构图略显呆板。

（图7）作者：李琼芝
点评：2006年清华色彩172分。该卷用笔奔放，

处是对物体处理略显雷同。

4. 画面表现力

特点鲜明，对绘画语言的把握恰到好处，画面的整体感受较好，试卷一气呵成，流畅且有韵律。（图8，图9）

(1) 学会“看”和“度”

画好一张色彩，要把握最主要的两个环节，概括起来就是两个字，“看”和“度”。“看”就是观察方式，“度”就是对颜色明度、纯度、色相、冷暖的把握。所有训练过程，始终围绕这两个大的方向展开，任何风格、方法都可以兼容，达到对色彩的提高。

(2) 有目的地进行阶段性训练

要快速地取得学习的进步，就要分阶段，抓重点，挖掘本质，有明晰的训练目的，而不是每天重复昨天的故事，问题还是问题。分阶段解决不同时期所面对的重要问题，才能达到立竿见影的效果。要画好一张色彩画，就要明白哪些是重点，有几个重点，还有什么色彩的本质，把它们罗列出来，才能有针对性去解决。

最本质的，也就是最重要的，最重要的，也就是最基础的，看似不起眼的，也是我们最容易忽略的。问题明白之后针对训练，才能绕开那些细枝末节的问题，达到最好效率。不仅是清华大学美术学院以及中上等的学校，美术院校都会对色彩认识要求较高，没有解决好这些问题，只能事倍功半，不能达到理想的学习效果。学画者，在不同阶段或许有各种疑惑：

问题一：为什么同一块颜色，会看到不同的色彩倾向，时而发蓝，时而发绿？

答：原因是没有整体和对比观察。如果严格做到整体和对比观察，在相同环境下，色彩是不变的。

问题二：为什么开始色彩感觉还行，画面关系也很好，画了一阵之后，都被破坏了，不如第一遍画的？

答：观察方法不统一，开始时整体观察，后来陷入了局部。画局部，但不能局部观察。

问题三：深入刻画，只能局部观察，还怎么能整体观察？

答：整体观察，就是看所刻画部分的同时，也要看到周围的颜色。时刻提醒自己，就可以做到，主要是养成习惯。好的习惯一生受用。

问题四：怎么样摆笔触，一定要一块一样快摆吗？

答：笔触是外衣，摆的不好会很难看，但漂亮衣服的款式也很多，不用老去强调要怎么摆，跟着老师画几次就会了，把重心转到色彩的本质问题上。

问题五：怎么解决不同地域，不同老师的风格问题？

答：南方、北方，地方、首都，似乎方法差异很大，其实最核心、最本质的问题在哪都没变，色彩和素描关系都是要解决的根本，不要被概念的方法论所束缚，不要寄托于作画模式，真正好的是相通的，没有矛盾。

(图8) 作者：沈君建

点评：2006年清华色彩168分。该卷色彩搭配合理，对色彩的冷暖补色运用恰当。不足处是空间略显拥挤。

(图9) 作者：江道剑 点评：2006年清华色彩165分。该卷笔触运用活跃，色彩透明清新，整体把握较好。不足处是眼镜腿儿的形不太对。

(图10、11) 作者：唐蓓蓓 点评：主体色运用得体，观察到相同物体在不同环境下的变化。

(图12、13、14) 作者：曲云龙
点评：捕捉了静物的情趣性，表现生动。

三. 正确的训练方法决定你的分数

1. 观察（小稿练习）

大部分同学在学习色彩的时候，已经经历过素描的训练，一张色彩里面的素描关系，是和素描训练的要求一样的，所以我们将色彩关系着手，直接进入对色彩关系的训练。（图10~图14）

重中之重：从色稿练习的数量和强度着手，暂且不考虑构图和形体塑造，强调整体观察方式。

(1) 回到颜色:了解画色彩的关系,冷暖对比、纯度对比、补色对比(要求:围绕这三种对比关系展开练习,抛开其他画面问题,对准一点才有效果,每张15分钟,每天至少画20张,练习三天)。时间给的短是为了让学生顾不上其他的问题,集中到一点。(图15~图19)

(图15、16) 作者:王霞

点评:用笔苍劲有力,简单的几块颜色透出色彩的张力。

(图17、18) 作者:王霞

点评:最单纯的几块色彩的搭配透出色彩本身的魅力。

(图19) 作者:刘雪飞

点评:画面控制在色彩的搭配,不过分渲染细节,甚至抛开形体。

(2) 加强颜色:进一步巩固色彩训练,50分钟一张,同学适应了对色彩的认识后加强理解,每张可画2~3遍,每天10张以上,抛开构图、笔触、形体,单纯地画颜色。时间为一个星期。(图20~图29)

(图20、21) 作者:王霞

点评:用笔泼辣,能对最简单的色块反复推敲。

(图22、23、24) 作者:曲云龙

点评:画面节奏感强,用笔细腻,柔和且协调。

(图25、26) 作者:王霞

点评:画面单纯,只针对最根本和最核心的颜色。

(图27、28、29) 作者:雷欣

点评:色彩清新自然不做作,单纯而又宁静。

(3) 巩固颜色:3小时一张,但还是不能深入刻画,单纯到底。强调作画感受,你的麻木会给观者带来麻木,你的激情会给观者带来激情。(图30~图36)

(图30) 作者:雷欣

点评:对冷暖色的理解到位,排除了细节的干扰。

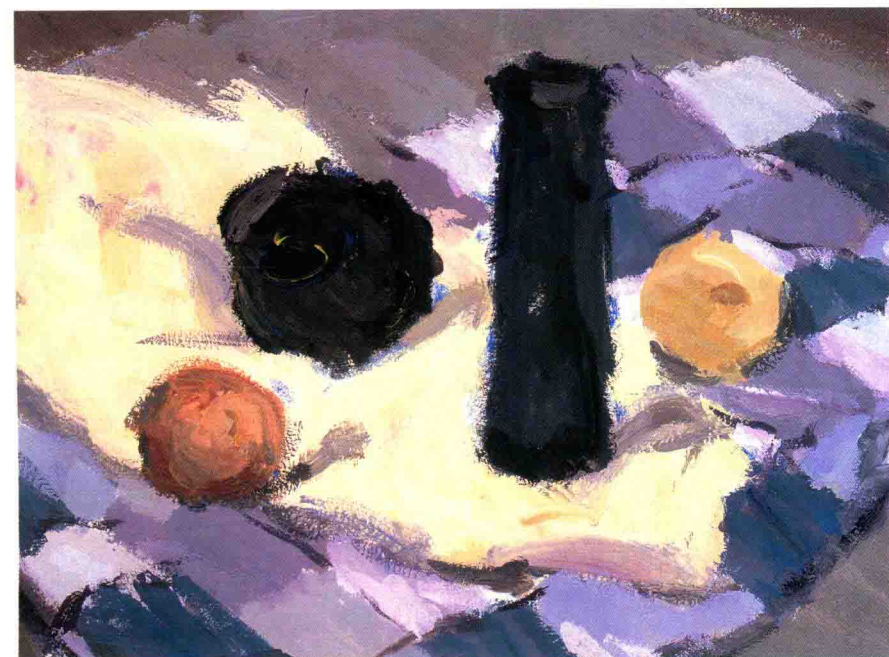
(图31) 作者:刘雪飞

点评:色调统一,用色老练,补色运用恰当。

(图32、33、34) 作者:刘雪飞

点评:对比色和邻近色控制得体,不概念。

(图35) 作者:黄明

点评:重颜色的运用重而不闷,用笔活泼,不拘泥于细节。

(图36) 作者:曲云龙

点评:善于观察,发现并挖掘美,色彩的搭配无处不在。

通过这阶段的训练，回归到对颜色的重视，加强了对颜色的修养，树立了正确的观察方法，是拿高分的必要前提。

2. 构图

了解基本的构图方式和不同的构图对视觉的心理影响，比如，饱满的画面张力大，容易引起注意。

(1) 基本构图规律

最为常用的构图有：均衡式、对称式、S形。用的最多的是均衡式。

(2) 构图中具体遇见的问题解析

构图注意的几点问题：聚散关系，就是一组静物的分布要有聚有散，尽量避免挤在一起，或者全部分散，都不可取，围绕主体物展开，有疏密分布，画面才错落有致；避免等距，物体有规律地等距离分布，给人死板的视觉感受；避免垂直分布，一根垂直线上分布多个物体，也会破坏画面的生动性；聚集物体的相互关系，要有前后穿插关系，不能平行并置，平行并置会给人造成心里紧迫感，前后物体不能共用对称线，那会相当的死板，不美观。

(3) 特殊构图引起的视觉感受

局部切取，取一组静物的局部，物体布满画面，有拥挤感，画面会相当地饱满，取大场景，画面有空间感，特殊的视角，比如全俯视，或很强的仰视。建议：考试的时候一般不要用，除非所处角度实在是特别，那也要多推敲。

3. 单体训练

单个练习塑造和长期作业的训练，色彩和素描的完美结合。

(1) 单个物体塑造：每张1~2天，总时间1星期，结合素描功底，用色彩的形式表达出形、体、质感和量感，围绕轮廓线、结构线和转折线来把握物体塑造，并找到单个物体的特点和趣味点。（图37~图40）

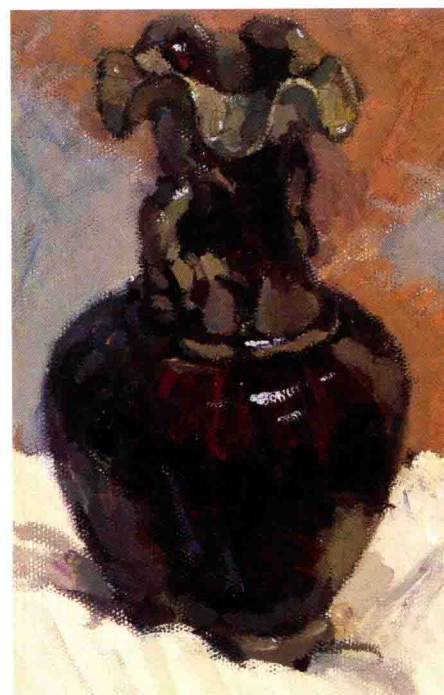
(2) 长期作业：1星期1张，综合前期知识系统的反应到长期作业上面，同时加强画面的处理能力，训练强度达到4~5张。（图41~图57）

(图37) 作者：朴砚馨
点评：陶罐造型结实，用笔和物体结构结合完美，质感表现充分。

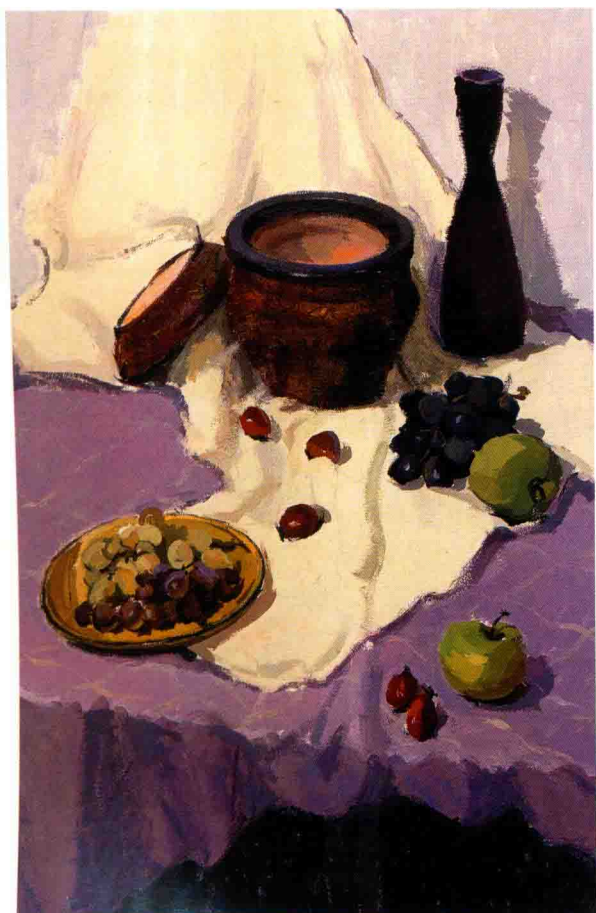
(图38) 作者：王霞
点评：物体塑造有重量感，画面笨而不丑，朴素大方。

(图39) 作者：谭何
点评：意画面透出强烈的“啃”劲，层层地叠加显出顽强的钻研精神。

(图40) 作者：黄明
点评：反复的塑造，有机理感，对轮廓线的处理得体，对精彩部位的刻画生动。

(图41) 作者：朴砚馨
点评：画面优雅，色调高级，对冷暖的运用自如。

(图42) 作者：姚卫珍
点评：复杂的物体整理的井然有序，不同的颜色处理很协调，并对形的改造很成功。

(图43) 作者：佚名
点评：画面空间感强，主体物的塑造充分，主次分明，聚散得体。

(图44) 作者：黄明
点评：用笔流畅，整体感强，对静物的感受很新鲜，几大块颜色搭配生动有趣。

(图45) 作者：佚名
点评：局部的切取比较成功，对灰颜色的处理得体，灰而不闷。

(图46) 作者：刘雪飞
点评：构图奇特，紫颜色运用雅致。画面大而不空。

(图47) 作者：李俊飞
点评：色彩高雅、华丽，色调高度和谐，对花和叶的塑造很成功，虚实节奏把握很好。

(图48) 作者：王霞长
点评：期作业不但要求形色结合，还要有对整体作业的整体理解，才能透出艺术感染力，这张作品恰恰做到了。

(图49) 作者：王莎莎
点评：暖光下的物体不好画，但这幅作品做的很好，软硬物体的质感很打动人。

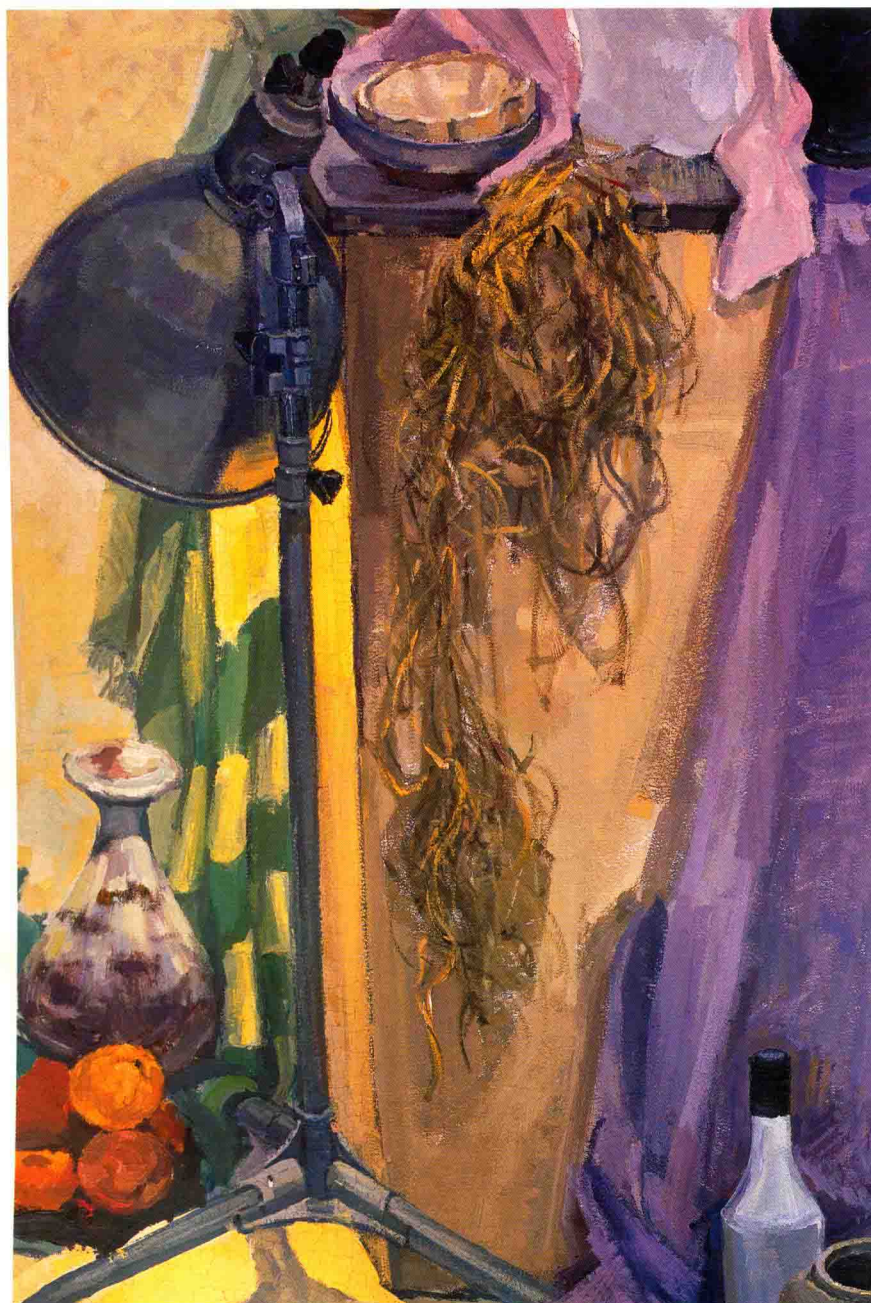
(图50) 作者：佚名

点评：笔触活跃，主体物塑造精彩，物体层次分明，虚实得当。

(图51) 作者：王宁

点评：色彩层次清晰，塑造质朴，不花哨，金属质感体现很好。

(图52) 作者：王丽

点评：冷暖光结合的自然，灯和麻绳质感表现充分，细节刻画入微。

(图53) 作者：林兴楷

点评：白色的颜色变化及白纸的色彩节奏带动了整个画面。

(图54) 作者：游祺
点评：悬空的物体轮廓处理得很好，不和画面脱节，对画面框架组织合理。

(图55) 作者：邵文静
点评：纸箱和瓶罐的质感和量感表现很好，尤其是最前面的葡萄酒瓶，通透又不失量感。

(图56) 作者：滑睿
点评：主体突出，多个物体组成的“一”，增强了画面的力量。

(图57) 作者：王霞
点评：对形的提炼是作品高于参照物的原因之一，该作品形体把握很好，尤其是菠萝源于彼而高于彼。

(图58) 作者：黄明
点评：画面紧松结合合理，纸箱的边沿塑造有情趣，背景处理轻松。

(图59) 作者：佚名 作者：推远看这组静物，和谐而又安宁。

(3) 长期作业与短期作业的结合：把长期作业的体会运用到短期作业中，把短期作业的感受表现到长期作业里。(图58~图67)

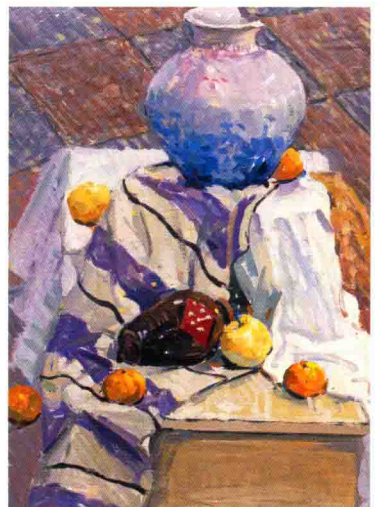
(图60) 作者：佚名
点评：几块单纯的颜色，陈列一组静物，没有假想的颜色，画面自然得体。

(图61) 作者：刘池信
点评：主体物凸显画面，“抢”住你的眼光、质感、量感都很到位。

(图62) 作者：王霞
点评：透过纸背的用笔，笨拙的心态塑造，体现出老练的单纯。

(图63) 作者：史爱玖
点评：画面处理简洁，笔触和物体衬布的形态结合到位，用色单纯而朴质。

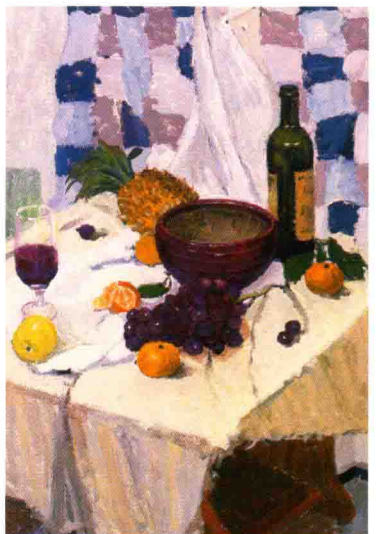
(图64) 王霞
点评：对作品的耕耘，体现在韧劲上，层层叠加，更深处对色彩的体会和理解。

(图65) 佚名
点评：对颜色搭配本身的理解，避免了细节的干扰，画面朴素大方。

(图66) 作者：佚名
点评：物体和衬布的轮廓线处理错落有致，色彩稳中透着活力。

(图67) 作者：佚名
点评：画面空旷却不显简单，物体颜色的重而不孤立。

4. 应试训练

适应考试的训练，提高对画面的把握能力，应试心态。

(1) 画3小时作业，锻炼适应考试的能力。兼顾构图，色彩和谐，画面形态生动，塑造要恰到好处。两个星期。(图68~图75)

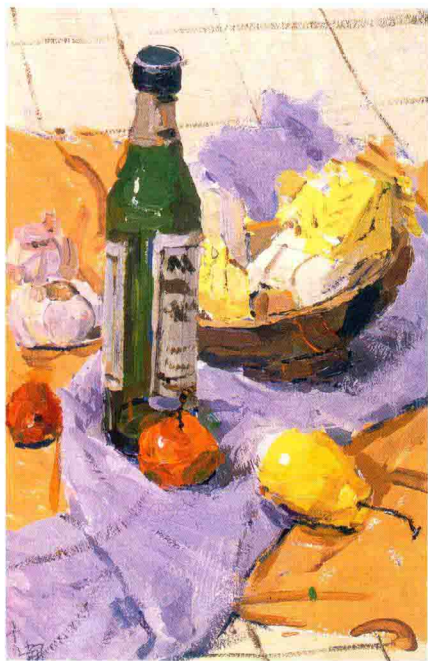
(图68) 作者：牛江超
点评：对画面的驾驭能力较强，基本功扎实，形色理解到位。

(图69) 作者：佚名
点评：色彩的呼应关系和补色处理较好，粗中有细。

(图74) 作者：王莎莎 点评：这幅优秀的作品，构图、塑造、用色，无一挑剔。

(图70) 作者：牛江超
点评：高亮调使画面很容易凸显，用笔有力，色彩雅而不温。

(图71) 作者：佚名
点评：看到的只是颜色，就不具任何第一次接触的物体，画的是一张色彩。

(图75) 作者：黄明
点评：画面酣畅淋漓，一气呵成，桌面的蓝和地面的米黄相映照成趣。

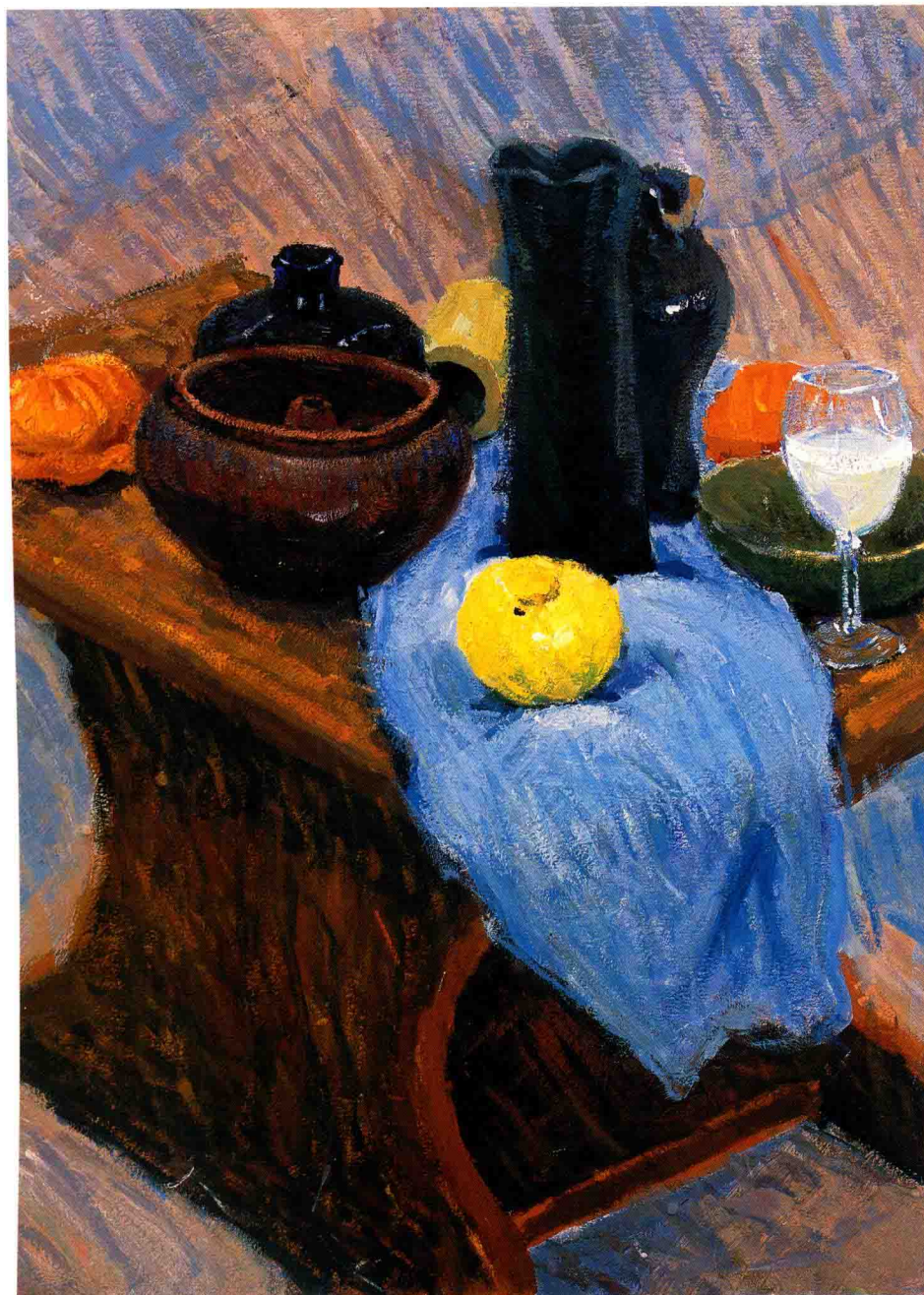
(图72) 作者：朴砚馨
点评：画面如雨后初晴，自然清新，格调高雅，有很深的色彩修养。

(图73) 作者：佚名
点评：用色、用笔大胆，画面的秩序把握得很好。

(图76) 作者：王霞
点评：对形的有力概括，对色彩强度的把握，体现了作者对画面的理解。

(图77) 作者：曾金良 点评：强烈而又单纯的颜色，没有故意的姿态，心无杂念。

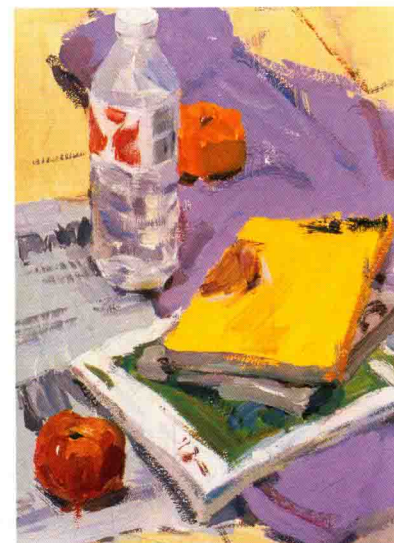
(图78) 作者：李俊飞
点评：色彩种类不多，但是不显单调，对物体的概括到位。

(图79) 作者：佚名
点评：用笔粗狂，不拘小节很好地运用了作画时的情绪。

(图80) 作者：谢筱郢
点评：色调统一，几种白的区分到位，空间合理。

(图81) 作者：连梦瑶
点评：用笔、用色老练，特别是对书本的体会，潇洒大方。

(图82) 作者：王霞
点评：物体塑造清晰，质感和量感表现充分。

(图83) 作者：佚名
点评：重颜色不多，但用得到位，增强了画面的层次。

(图84) 作者：张云龙
点评：构图简洁，画面优雅，对主体物把握到位。

(图85) 作者：游祺
点评：物体塑造深入，形体轮廓分明，处理果断，素描功底扎实。

5. 考前模拟训练

造型考生的作品赏析（图86～图103）

(图86) 作者：黄明
点评：厚薄结合恰到好处，白布的透明感很好，塑造自然。

(图87) 作者：黄明
点评：对物体的切割比较讲究，小果子的点缀增强了画面的生动性。

(图88) 作者：郑小妍
点评：画面宁静安谧，物体塑造高雅大方，不强加感受之外的装饰，混然一体。

(图89) 作者：郑小妍
点评：画面透着微湿的空气，清新怡人，子提别诱人。

(图90) 作者：黄明
点评：颜色的交响乐，重色和灰在画面的分布很有节奏，不勉强。

(图91) 作者：黄明
点评：有即兴感，画面甚至有点“潦草”，但正是它带出了画面的“动”。

(图92) 作者：黄明
点评：用笔老练，笔触增强了画面的动感，很好地捕捉了画面的情趣点。

(图93) 作者：佚名
作者：画面宁静朴实，简单里面透着细节，含而不露。

(图94) 作者：黄明
点评：塑造但不被约束，把握轮廓线和结构，物体自然“立”且“体”。

(图95) 作者：张兴明

点评：不同的白，不同的灰，在方寸之间体会颜色的微妙，同结合完好的塑造，作品很好的完整性。

(图96) 作者：黄小娟

点评：用色彩去塑造，用色彩去经营，围绕颜色本身的关系，建构画面。

(图97) 作者：佚名

点评：向上的花朵，使观者的情绪提升，带来十足的动感，每一朵花，是一个箭头，指向画外。

(图98) 作者：黄明
点评：运用底座一块重颜色，压住了整张画面，使画面不灰、不飘。

(图99) 作者：黄明
点评：保住了瞬间的感觉，一束阳光，使画面生机盎然。

(图100) 作者：佚名
点评：色彩用到最简练处，没有浮华，用触觉探寻对颜色的感知。