

美术高考技巧

蓝学会 著
广西美术出版社

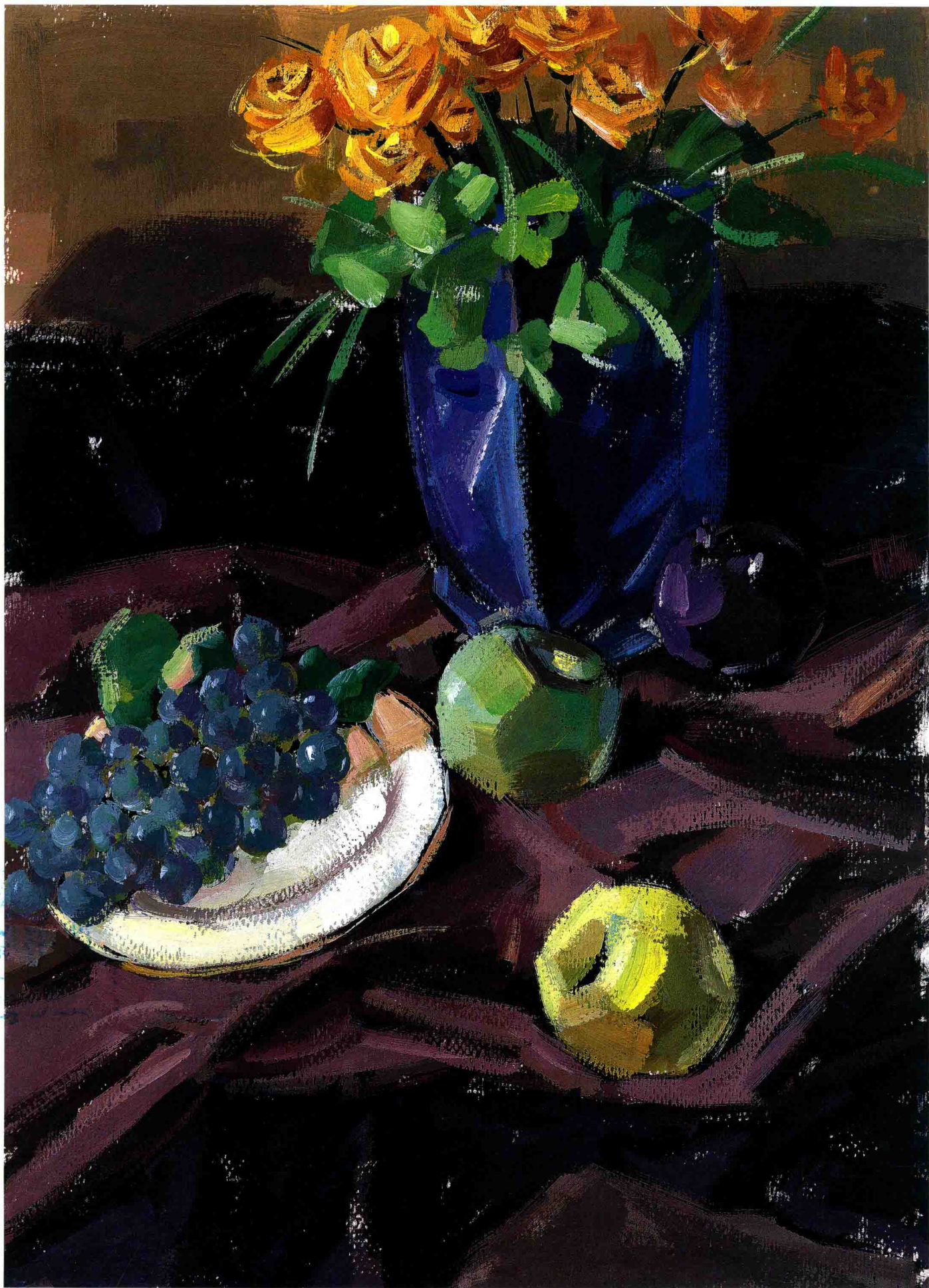
秘

评分
标准

画

色彩
静物

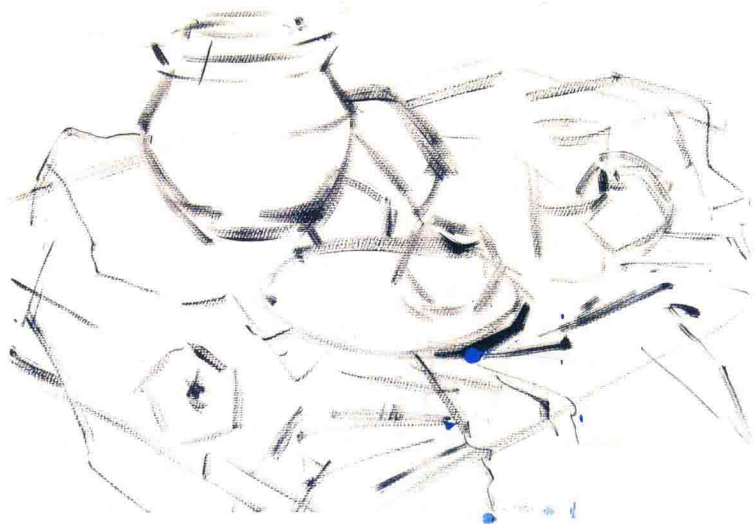
按评分标准画色彩静物

蓝学会 著

广西美术出版社

高考评分标准

- (一) 构图占总分 10%: 符合构图原理, 画面均衡, 具有较强的韵律和节奏感。
- (二) 形体比例占总分 30%: 形体比例准确, 造型完整。
- (三) 色彩关系占总分 30%: 色彩关系准确, 画面生动和谐。
- (四) 质感与空间关系占总分 20%: 画面生动地表现质感与空间关系。
- (五) 画面深入刻画及整体处理占总分 10%: 画面整体生动、细致深入, 具有较强的节奏感。

目 录

序言	2
第一章 色彩考试现状及学习方法分析	2
第二章 色彩静物高考评分标准及试卷分析	4
第三章 色彩静物应试难点与解决办法	13
第四章 按色彩静物考试评分标准作示范	29
第五章 优秀作品赏析	42

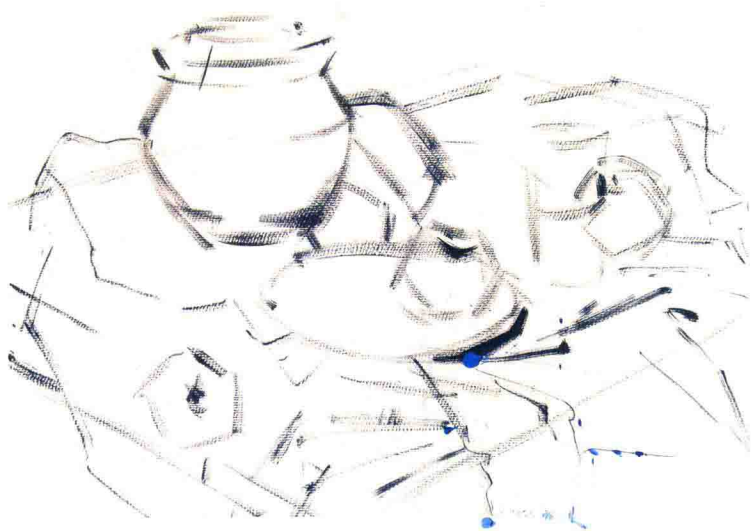
按评分标准画色彩静物

蓝学会 著

广西美术出版社

高考评分标准

- (一) 构图占总分 10%: 符合构图原理, 画面均衡, 具有较强的韵律和节奏感。
- (二) 形体比例占总分 30%: 形体比例准确, 造型完整。
- (三) 色彩关系占总分 30%: 色彩关系准确, 画面生动和谐。
- (四) 质感与空间关系占总分 20%: 画面生动地表现质感与空间关系。
- (五) 画面深入刻画及整体处理占总分 10%: 画面整体生动、细致深入, 具有较强的节奏感。

目 录

序言	2
第一章 色彩考试现状及学习方法分析	2
第二章 色彩静物高考评分标准及试卷分析	4
第三章 色彩静物应试难点与解决办法	13
第四章 按色彩静物考试评分标准作示范	29
第五章 优秀作品赏析	42

序 言

美术高考评分有严格统一的评分标准，目前书市上针对美术高考评分要求进行绘画教学的书籍尚空缺，为使广大美术考生有一个正确的学习范本，少走弯路，更好地在美术高考中取得高分，美术考生在学习绘画时必需有一个适应高考评分要求的绘画方法。本书针对广大美术考生的这一需求，根据美术专业高考的特点，分析了色彩考试的命题范围及发展趋势，解释了美术考生在备考及临考过程中可能遇到的各种问题，详细阐述了普通院校在美术招生考试中的评分标准及应试要求。从美术高考试题评分的要求入手，图文并茂，详细讲解高考色彩每一绘画步骤的得分要求，并使美术考生理解达到何种要求和效果才能取得较高的分数，本书一目了然，浅显易懂，十分方便广大美术考生理解学习。

本书包括五大章节，第一章：色彩考试现状及学习方法分析。第二章：色彩静物高考评分标准及试卷分析。在本章中详细解释高考色彩静物的评分要求，并示例多幅不同分数段的美术考生考卷作品，讲评分析，让美术考生更易理解优秀作品的得分优势。第三章：色彩静物应试难点与解决办法。本章对色彩试题中常涉及的物体，作了有针对性的范画示范，并详细解释其画法原由，对色彩应试中较难处理的一些问题进行了有针对性的指导，并提出了有效的解决方法。第四章：按色彩静物考试评分标准作示范。本章出具近年来最具代表性的各类考题，按照美术高考静物色彩的评分标准，对高考色彩试题进行应试示范，使美术考生能够清楚地了解色彩应试的方法和步骤，让考生更清晰地了解如何解题应试，取得高分。第五章：优秀作品赏析。方便美术考生提高审美意识，吸收运用好的绘画技巧，更快地在学习中进步提高，在高考中取得理想的成绩。

第一章 色彩考试现状及学习方法分析

一、色彩考试的目的及要求

色彩考试是高等美术院校对美术类考生入学进行筛选的重要考试之一，主要是考核美术考生对色彩的认识、理解、运用及表现能力，并利用水粉或水彩等绘画材料、工具，对生活物象进行写生或者间接的默写，以检验美术考生的色彩基础水平，为将来进入美术专业学校学习各种美术专业知识提供坚实的色彩基础。

美术考生色彩考试应达到以下要求：

1. 色彩考试应以具象写实的表现方法为主，不主张使用抽象画法表现；
2. 美术考生应在正确理解描绘对象形体结构的基础上，重点运用色彩语言表现对象，如对色彩纯度、明暗、冷暖等方面的分析、归纳等；
3. 基本掌握对画面的组织能力，包括构图能力和运用色彩对物象形体结构的塑造能力；
4. 基本掌握对画面色块组织、整体色调的把握，以及对色彩局部与整体和谐关系的控制能力；
5. 基本掌握对画面空间层次、物体质感的表现能力。

二、色彩静物考试的形式

色彩静物考试的形式一般为：1. 色彩静物写生；2. 色彩静物照片写生；3. 色彩静物命题默画；4. 静物自由组合写生，其中静物的自由组合是指将命题重要表现的物体散落在写生台上，并由美术考生自由选择数种物体组织构图，完成考试。

三、色彩静物应试的工具准备

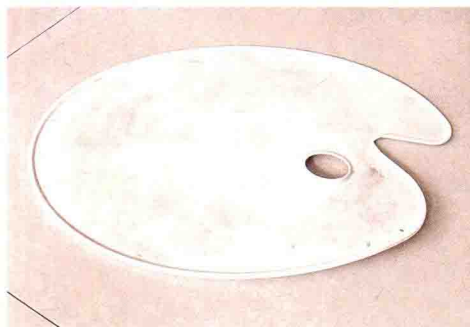
1. 水粉颜料

美术考生在色彩学习的过程中颜料的用量较大，因而选择罐装的颜料较为经济实用，像白色、黄色等用量就更大，单色用完后增加购买也较方便。

2. 水粉盒

一般选择内置方格数较多，格槽较深的为益，这样一方面颜料存放品种较多，另一方面颜料保湿效果好。

3. 调色板

市面上的方形和椭圆形的塑料板是较好的选择，面积大，且有双面可用，清洗和保存都容易。

4. 调色刀

选择中号的油画刀即可，用于将罐装的颜料装入调色盒，盒中颜料干湿不均时将其调匀。

5. 画板、画夹 6. 画架 7. 画桶 8. 画包

市面上有一整套购买，可统一存放，方便背走，十分适合考生赶考。

9. 画笔

市面上有成套的水粉笔卖，选择毛质较好的为益，有一些外观华丽的塑料毛制成的笔，不宜选择，画起来笔触过于工整，用后笔尖容易卷曲。

10. 画纸

选择考试常用的水粉纸、水彩纸。

11. 吸水布

选择一些吸水较好的棉布为益，如旧毛巾、衣服等。

12. 透明胶

选择一指宽的普通透明胶即可，用于将画纸四边贴稳，一半贴于画板，一半贴于画纸，这样在作画过程中画纸不易起皱，使作画顺利完成。

13. 喷壶

用于湿润颜料盒中的颜料，防止其干透，尤其是在天气炎热时。

14. 夹子

用于夹住画纸、准考证、考试照片等。

四、色彩学习的方法建议

为使广大美术考生尽快地掌握高考色彩的应试技巧,提高美术考生的色彩水平、表现技巧,因而有针对性地作一些应试训练是十分必要的,根据考试要求进行临摹、写生、默写训练。美术考生临摹一些优秀的色彩高考范画,可以直接吸取别人好的方法和表现技巧,具有事半功倍的效果。色彩写生则培养美术考生的色彩组合、概括及对物象的塑造能力。默写训练侧重培养美术考生在具有一定色彩基础的情况下,拓展美术考生的记忆形象思维能力。为适应美术高考的多变出题形式具体的做法如下:

(一) 色彩临摹训练

色彩临摹的意义和要求

色彩临摹是应试训练的重要方法之一,也是学习和借鉴优秀色彩作品行之有效的训练方法,能够较快地提高自己的色彩感觉和绘画技能。

色彩临摹的要求:(1)选择自己喜欢的(最好有专业教师推荐的范本),画面色调、色块明确,档次较高又具有应试代表性的作品。(2)吸取作品中的表现方法、技巧,研究作品构图的完美、造型的精练、色彩运用的语言等。(3)从色彩的起稿到完成,整个作画过程要清晰,目的要明确,从大局着眼,不要照抄局部的细节,始终要明确整体与局部的关系。切勿机械地照抄,临摹的目的是吸收别人的作品思路 and 技巧,为我所用,借助前人的经验,提高自己的作画水平,少走弯路。

(二) 色彩写生训练

色彩写生的意义和要求

色彩写生是美术考生应试训练的手段,是一个循序渐进的过程,培养美术考生熟练掌握色彩的绘画技巧,主动把握画面的色彩,用色塑形,提高色彩修养。

色彩写生的要求:色彩静物的选择首先要有色调倾向,冷、暖、灰等色调要相对明确,其次物体的组合要有相对统一性,如厨房物件与蔬菜组合,花瓶与水果组合等,再次衬布不易太多(1-3块即可),布面色彩不要太杂,色彩相对单一。写生步骤要严谨,先后次序要恰当,每幅作品完成的时间要有规定(一般为3-5小时为宜)。初学者每张作业的色调要有区别,对多种色调都有训练,熟练后可擅长2、3种色调配色。从色彩起稿到最后,整个作画过程要清楚,一定要目的明确,切勿机械地照抄物象,要不断地提高自己的艺术处理能力,提高自己的写生水平。

(三) 色彩默写训练

1. 色彩默写目的:默写考试是对美术考生色彩基础知识面以及形象思维能力、记忆能力、组织画面和造型能力的考察。它能够充分体现美术考生的主观能动性和色彩艺术创造性。

2. 默写的要求:(1)初期训练可以单个物体为主,将塑造方法,色彩变化规律熟悉。(2)中期训练,先写生、临摹,有个记忆过程后再默写。(3)后期可作命题训练,甚至可默写一些没画过的物体,增强应试能力的训练。(4)作画步骤、艺术处理与提高应试水平,提高色彩修养的目的与上面一致。

第二章 色彩静物高考评分标准及试卷分析

高考色彩考试实行百分制,采取量化的评分方法,对美术考生完成色彩的画面效果进行多种因素的综合评定,可换算成优秀、良好、及格、不及格四级。

即90—100分为优秀,70—89分为良好,60—69分为及格,59分以下为不及格。

一、考试内容

考试描绘的内容一般为日常生活用品、食品为主,生活用品有陶罐、瓷碟、金属器皿、玻璃杯及学习文具、花卉等,食品以瓜果、蔬菜、饮料等为主,同时与一至三块衬布搭配。

二、评分标准

90—100分

构图完整,造型准确,色彩关系正确,表现力强。

80—89分

构图完整,造型准确,色彩关系较正确,表现力比较强。

70—79分

构图完整,造型基本准确,色彩关系基本正确,表现力比较好。

60—69分

构图比较完整,造型比较准确,色彩关系基本正确。

50—59分

构图不完整,造型不准确,色彩关系不正确。

49分以下

构图差,造型差,色彩关系不正确,没有经过系统学习。

三、考试要求

1. 画具自备(使用水粉或水彩颜料)。

2. 考试时间3小时。

3. 试卷尺寸四开至八开。

四、高考评分标准具体要求与试卷分析

(一) 构图占总分 10%: 符合构图原理, 画面均衡, 具有较强的韵律和节奏感

优秀作品:
符合静物的构图原理, 画面均衡, 具有较强的韵律和节奏感, 构图得 10 分。

良好作品:
基本上符合构图的规律, 画面比例均衡, 构图得 8 分。

及格作品: 局部构图不合理, 不影响画面的整体布局, 有一定的构图基础, 构图得 5 分。

不及格作品: 画面构图不合理, 构图得 3 分。

(二) 形体比例占总分 30%: 形体比例准确, 造型完整

优秀作品:

形体比例准确, 造型完整, 形体比例得 30 分。

良好作品:

比例基本准确, 造型合理, 形体比例得 28 分。

及格作品:

能把握比例关系, 形体无明显错误, 形体比例得 15 分。

不及格作品: 比例失调, 造型杂乱, 形体比例得 10 分。

(三) 色彩关系占总分 30%：色彩关系准确，画面生动和谐

优秀作品：色彩关系准确，画面生动和谐，色彩关系得 30 分。

良好作品：色彩关系基本准确，画面色调统一，色彩关系得 28 分。

及格作品：能表现出色彩写生的基本因素，色彩关系得 20 分。

不及格作品：整体关系失调，色彩混乱，色彩关系得 10 分。

(四) 质感与空间关系占总分 20%：画面生动地表现质感与空间关系

优秀作品：画面生动地表现质感与空间关系，质感与空间关系得 20 分。

良好作品：能较好体现质感与空间关系，质感与空间关系得 15 分。

及格作品：基本上能体现质感与空间关系，质感与空间关系得 10 分。

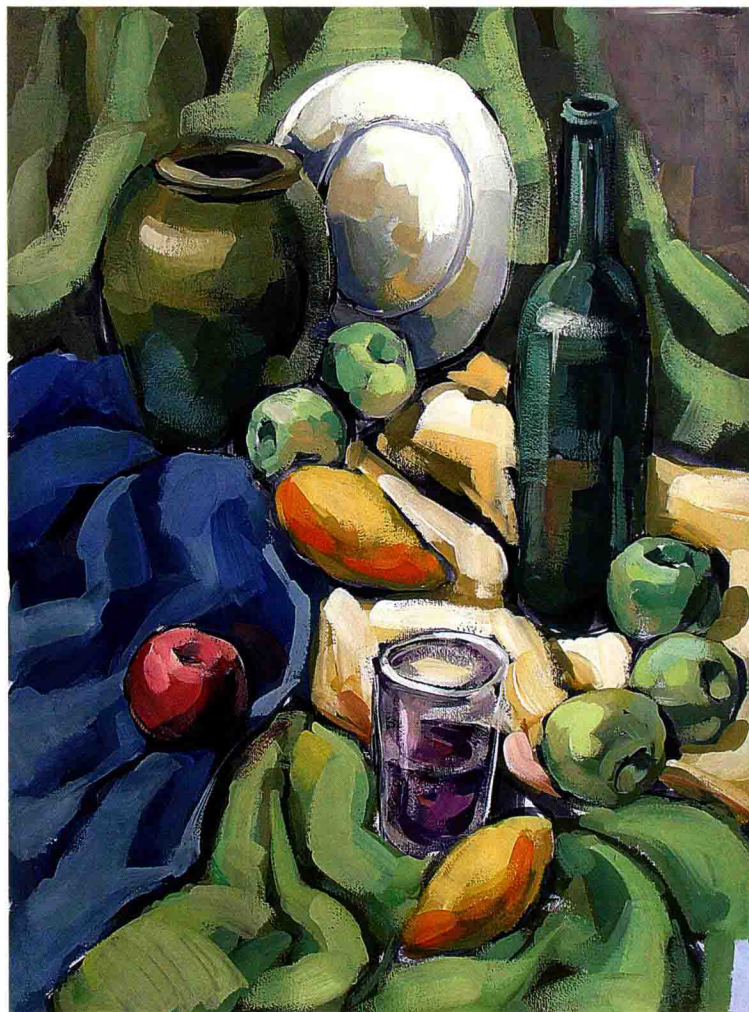
不及格作品：没有明显的质感与空间关系，质感与空间关系得 5 分。

(五) 画面深入刻画及整体处理占总分 10%：画面整体生动，细致深入，具有较强的节奏感

优秀作品：
画面整体生动，
具有较强的节
奏感，刻画较
深入，得 9 分。

良好作品：
画面整体关系
准确，得 8 分。

及格作品：基本上能把握画面整体关系，但不够深入，得 5 分。

不及格作品：整体布局混乱，不够深入，得 2 分。

五、高考评分分档试卷分析

评分分档图 90—99 档

1. 构图得 10 分 画面物体主次摆放合理，疏密得当，酒瓶、陶罐和白碟叠加，形成画面的主体，苹果和小碗形成点状分布前面，整个物件构成之字状，与自由穿插的布纹形成较好的节奏和韵律感。

2. 形体比例得 30 分 画面中各物体的塑造完整，物体细节与形体刻画得当，整体而不琐碎，笔触运用变化丰富。

3. 色彩关系得 30 分 整个画面色调高雅，灰黄绿为主的色彩和谐统一，弱化的黑白灰关系增强了画面的雅致；各物体色块关系处理谐调，白碗和白碟的亮色块互相呼应，罐子的重色使用谨慎，不抢不跳。画面中色彩最鲜艳的红苹果被放在前面位置，而且色彩纯度相对降低，符合整体的色彩，也显示了该考生较强的色彩控制力。

4. 质感、空间与整体得 20 分 物体质感刻画恰当，画面中表面较光滑的玻璃瓶、陶罐、瓷碟、瓷碗，均表现得当，另外表面质感较粗糙，相对柔软的衬布刻画也较自然，布纹组织节奏恰当，且前后空间强弱、虚实分明。

不足之处边线稍硬，笔触不够精炼，褐色的布与黄绿色的布明度太接近，深入不足，但能将以上考试要求完成如此，且艺术效果相对出众的色彩试卷，会取得较好的分数。（扣 5 至 10 分）

评分分档图 80—89 档

1. 构图得 8 分 该考生构图上采用稍俯视的角度，有一定的想法，主次物体之间摆放恰当，布纹组织节奏合理，不足之处陶罐、酒瓶和陶盆的高度线太平，缺少变化，下面的红苹果、碗和鸡蛋也一样。（扣 2 分）

2. 形体比例得 25 分 画面各物体塑造相对完整，形体准确，物体体量感结实，笔触变化丰富，隐、跳处理得当，稍显不足的是细节处理不佳，如陶罐的高光雷同，碗的边口刻画粗糙等。（扣 5 分）

3. 色彩关系得 24 分 色调明快，各物体之间色块搭配和谐，瓶子、罐子、果子等物体，色彩变化微妙，且色块稳定，不足之处，色彩的整体色调倾向更明确些就更好。（扣 6 分）

4. 质感、空间与整体得 23 分 通过前面布纹处理对比较强，及处理较暖的苹果和处理较亮的碗，与后面处理较弱、较暗的陶罐形成较强的空间感，但物体的质感刻画相对普通。（扣 5 至 7 分）

评分分档图 70—79 档

1. 构图得分7分 构图上各物体摆放相对合理,疏密得当,不足的是瓶子太偏,黄色小盆过于居中,苹果的朝向雷同,布纹的组织较生硬,相似的三角形重复较多。(扣3分)

2. 形体比例得分23分 整个物体的形状塑造较准确,逆光的效果处理较好,但笔触运用呆板,刻画物体虽然具体,但生硬。(扣7分)

3. 色彩关系得分20分 红布与白布和背景的蓝灰色彩搭配和谐,各物体间的色块呼应基本谐调,只是白布与背景色彩的色块选择不是最佳,色彩趋于灰,雅致不足,部分局部色彩稍显突然,如红布上的黄色亮光,布纹的黑色投影等。(扣8至10分)

4. 质感、空间与整体得分20分 画面物体质感刻画相对较好,如玻璃酒瓶和锅铲等,空间处理一般,物体虚实关系处理较差。(扣8至10分)

评分分档图 60—69 档

1. 构图得分5分 该试卷构图较散,构图分析不足,有直接将摆放物抄回画面的感觉,且布纹的组织欠佳,汤勺形态扭曲,稍好的是各物体构图完整,大小适中。(扣5分)

2. 形体比例得分20分 画中各色块配色基本谐调,稍显不足的是红色布太暖,如降冷些,则冷色调趋势更强,各物体亮面色彩与暗面色彩的冷暖对比不统一,色彩塑造欠佳。(扣6至10分)

3. 色彩关系得分20分 画中各物体的造型与体块塑造基本恰当,布纹的塑造也成立,只是存在毛病还很多,如果子的大小不一,布纹杂乱,绿盆、酒瓶缺少明确的亮面暗面关系等。(扣8至10分)

4. 质感、空间与整体得分15分 通过桌面空间透视,以及近处色彩与远处色彩的暖冷关系,基本将画面的空间和透视关系表现出来,各物体的质感刻画一般。此类试卷是考场中最多的,缺少竞争力。(扣15分)

评分分档图 50—59 档

1. 构图得 3 分
2. 形体比例得 17 分
3. 色彩关系 15 分
4. 质感、空间与整体得 15 分

此类试卷属于基础很弱的初学者,该试卷体现考生的色彩感觉较好,画中各色块选择恰当,但以上各得分点均无好的体现,达不到及格的要求。

评分分档图 50 以下档

1. 构图得 3 分
2. 形体比例得 15 分
3. 色彩关系得 10 分
4. 质感、空间与整体得 8 分

此类试卷属于没有色彩基础的考生,试卷中完全是靠自己的感觉抄袭静物色彩,没有色彩理论知识在画面中体现,更无熟练训练素质。

第三章 色彩静物应试难点与解决办法

难点问题一：怎样把握好构图的美学原则

面对一组静物，如何将其转置于画面的空间结构之中，我们称之为静物构图。而构图能力的培养是有其艺术的形式规则可循的，具体来说，一幅静物写生的构图安排，主要根据物象的组合与你的感受来确定是竖幅画面还是横幅画面，然后在这个空间中运用对比、节奏、平衡等因素，充分体现自己的感受和意图，表现出对象的特定气氛。我们把静物构图几点基础的美学原则归纳如下。

① 构图完整 画面饱满

图 1-1 恰当构图

图 1-2 构图过小

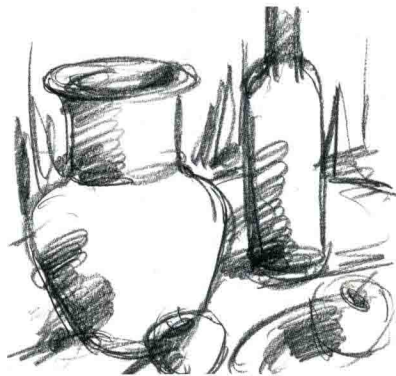

图 1-3 构图过大，不完整

色彩考试主要检查考生的基础能力，所以静物写生中的主体物均要求刻画完整，大小适中，构图过大、过小、局部不完整均不妥。

② 画面均衡原则

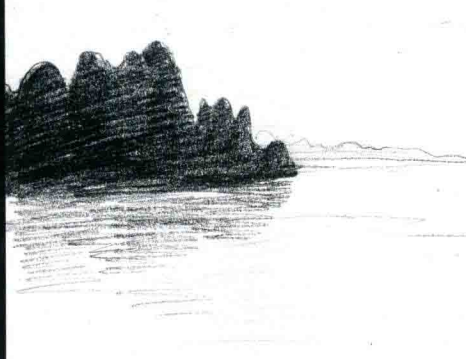

图 2-1 画面中左重右轻,构图不均衡

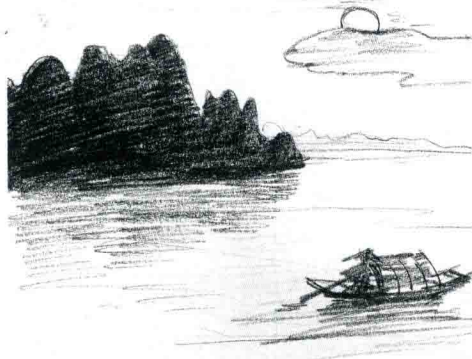

图 2-2 加上船与云后，画面趋于均衡

图 2-3 均衡的构图

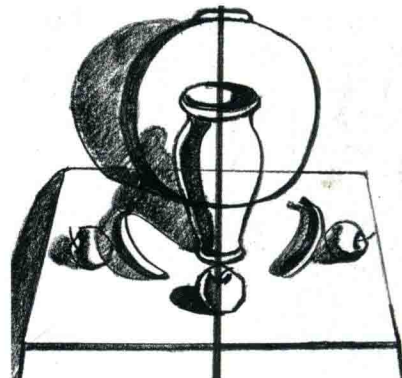

图 2-4 对称的构图

构图美的原则，既要有对比和变化，又要和谐统一，最忌呆板、平均、完全对称及无对比关系的画面，这将令人感到非常乏味和沉闷。画面如果有聚散疏密和主次对比，有内在的结合及非等量的面积和形状的左右均衡，就会产生生动、多变、和谐统一的画面效果。

③ 恰当的运用黄金分割比例 (1:0.618)

图 3-1 黄金分割比例图

图 3-2 恰当运用黄金分割比例的构图

构图的摆布应首先考虑主要物体与次要物体及陪衬物体的定位，即何者为主，何者为次，主体物可以是一件较大的物体，也可以是几个组合物。主体物忌放在画面的正中心位置，因为这样会给人呆板的感觉，一般放置于黄金分割线附近较易产生美感，并形成画面的中心。

图 4-1

次要物体一般在面积上应小于主体物，而陪衬和点缀物的单体面积则应更小一些。主体物旁边应有次要物体重叠组合，陪衬物应不规则地摆放在四周，形成密集感、节奏感。点缀物则要独立、疏散，有逃脱感。画面中的静物应尽量避免出现在同一条线上或等距离位置上，而应错落有致、聚散有法。

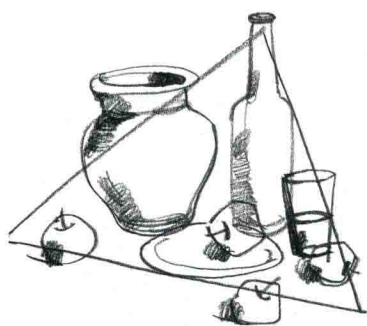

图 5-1 三角形构图

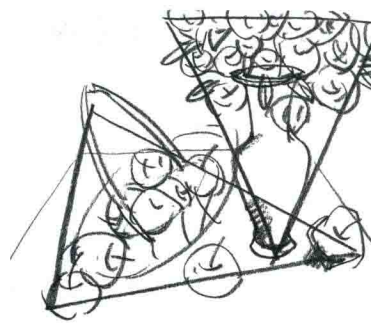

图 5-2 复合三角形构图

图 5-3 椭圆形构图

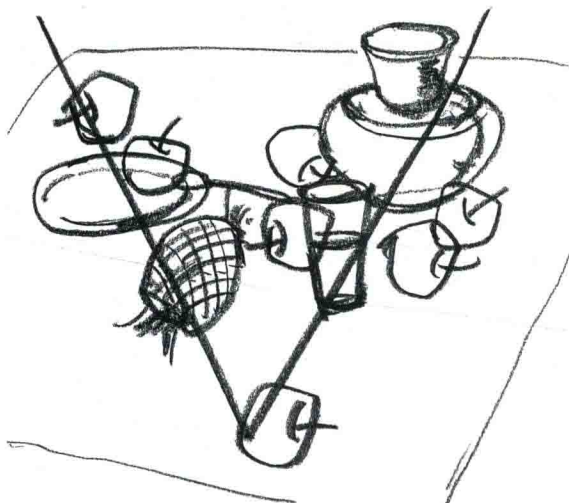

图 5-4 V形构图

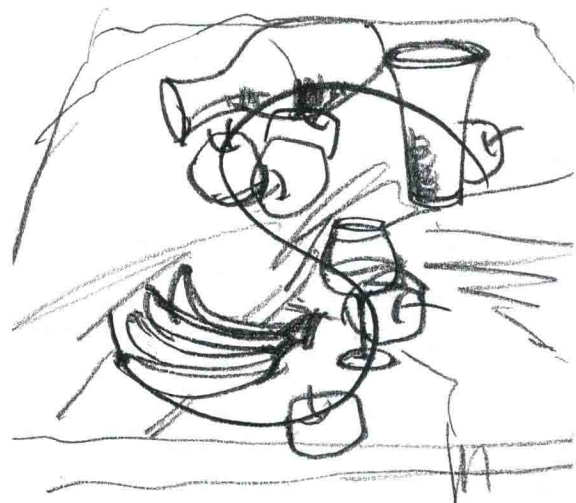

图 5-5 S形构图

图 6-1 物体摆放太平

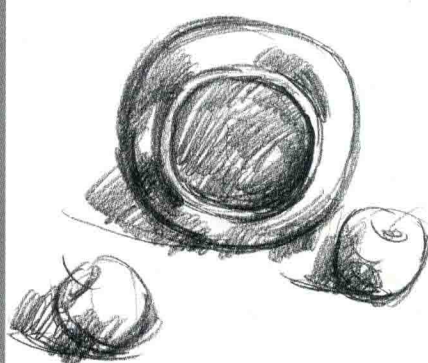

图 6-3 倒放的罐子摆放太正，构图呆板

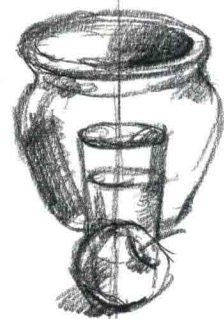

图 6-5 物体重叠在一条线上

图 6-2 调整后的恰当构图

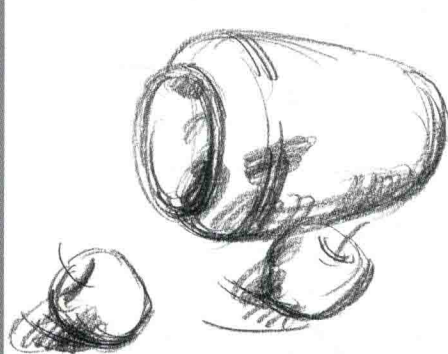

图 6-4 调整后的恰当构图

图 6-6 调整后的恰当构图

美术考生在面对特定角度的静物进行写生时，可根据构图的需要对静物中出现的个别物体作适当的调整、移位等处理，以符合整体画面的构图形式的美感原则。