

中央美院高考作品精品评析·色彩卷



设计色彩考题
讲给考生的话
色彩评分标准
色彩精品评析



黑龙江美术出版社

9)

中央美院设计学院基础部 周至禹 编著

讲给考生的话	1
色彩评分标准	1
色彩精品评析	3

讲给考生的话

随着中国经济改革开放的进程，市场经济迅猛发展，中国的设计教育在全国各美术学院迅速发展起来，甚至在理工、农林等领域的学院也应时地建立了设计专业。这一方面也说明了设计人才的短缺和设计发展的良好前景，另一方面也说明了设计与社会经济的密切关系。一场洪水暴发，总是泥沙俱下。现在，大量的设计院系的建立，大量的学生扩招，也带来了学院对考生资源的竞争和毕业生面临的就业竞争。因此，设计教育的市场也如同经济市场一样经受着市场规则的整合，优胜劣汰是不可避免的结局。

1995年，在当时的院长靳尚谊先生主持下，中央美术学院经过学术委员会讨论之后，决定恢复成立设计系。参加筹办的第一批师资来源于本校和海外，大家经过研究国外的设计教育，与国内当前的设计教育相比较，并且考虑到中央美术学院这样一个背景，在教学方向培养人才上达成了共识，由此也确立了中央美院设计系招生考试的基本原则与考查重点：从传统的考查学生素描色彩的写实基本功，转向全面地考察学生的艺术素质，对考生的造型基础、构图经营、创意思维、想象表现、设计基础均有所检验。而那个时期，国内的美术学院的考前辅导、招生方法、课程设置、培养目标可以说是基本上相同或相近。设计的素描色彩基础也沿用了绘画的考试方法。只是近年来招生情况的变化，导致了考试方法的改变。而迅速发展的中央美院设计学院，始终主动地坚持自己的理念，不断地随着具体的情况稍加调整，避免形成考试的模式。

艺术与设计随着时代的科学技术、经济形态、文化观念、政治形态而变化，今天的世界已经步入高科技发展的信息时代，设计的人才应当具备独立的批判思考的能力、综合信息迅速作出判断的能力、主动应用和解决问题的能力、沟通与合作的能力。作为中央美术学院的设计教育，特别重视注入纯艺术的审美精神以及审美趣味的导向，不但培养认识能力，而且培养感受能力。通过提高认知能力，扩张和强化艺术创造和欣赏能力。同时加强设计方面更加宽泛厚实的专业教育和跨学科的互动教育。

显然，传统的招生方法不能够检验学生的整体素质，阻碍给设计教育提供可发展的优良人才。而充斥在市面上的大量高考指南，仍然以一种死板的僵化的应考模式教育考生，结果考试变成了模式的考试，以一种僵硬的头像写生和色彩景物写生应付高考，其结果只能用一种空洞的技术标准加以衡量，很难看出考生的聪敏和想象力，更难看出一个现代青年的整体素质。

1995年第一届招生，中央美院设计系就改变了考试方法，多多少少让那一届的考生难以适应，但是明显有利于我们对人才的选拔。招收进来的学生整体素质高，特别有利于专业的学习，这一届的学生已经有一

部分通过研究生教育，进入到设计教育的队伍里来。而随后毕业的历届学生，在社会上从事着各样的艺术或者设计工作，适应不同领域的能力很强。事实证明多元的多样性的、活跃的、创造性的设计教育一定是我们的方向，这一点，我们始终不曾怀疑。如果考生留心学院每年的题目与考试方法，就可以了解到考试的总体要求。因此，在2001年设计学院成立之后，虽然随着专业的扩大，入学考试的内容上稍有调整，但是总体的要求没有改变，而是尽量地在考题上多做文章，力求不使考试变成一种被动的形式。防止像近年来由于扩招之后，各个学校为了争取生源和创收，被动地采取改变传统素描写生的办法。而迅速发展的中央美院设计学院，始终主动地坚持自己的理念，不断地随着具体的情况稍加调整，避免形成考试的模式。

这几年全国各地的高考美术班、考前班，尤其是美院周边的考前班数量众多，也在努力研究设计学院的考试方法，针对性地作种种训练。这其中有的是掌握了精神，按照我们对人才的期望，开放了自己的训练方法，把培养学生素质放到了第一位，认为只有如此，才是真正应对中央美院设计学院考试的路子。我们赞成这样的做法，而且欣慰地看到，我们的招生方式实际上也使得中学的美术教育发生了变化，朝着真正重视素质的现代艺术教育的方向迈进。当然我们不希望看到的是猜题或总结样式。我们也在力求方式的多样化，不在考试方式上形成一种简单的套路，避免从传统的模式中坠入到新的僵化的模式，所以，期望考生不要惊讶。设计学院的考试方法总会有适时的改变，并且，在招生方法上也力求有所改进，以便更有利于选拔人才。

入学考试有四项，分为素描、色彩、平面设计、立体设计。虽然建筑脱离出来单独成为一个学院，但是目前考试仍未分开。考虑到设计学院的专业设置和教学目标，仍然保留了立体设计的内容，作为考查考生空间造型处理的基本能力。

色彩评分标准

色彩的考题基本上分为三大部分：1. 写生类。这样的考试通常情况下，也会提供大家一些简单的物品，然后用来变化写生，例如1997年的色彩考题：提供一个软饮料、一块白布和两个草莓。要求自己组合画面，用写实手法表现。同样有相同的写生条件，不会像传统的考试方法产生的问题，如角度的不同，也可造成构图光影等条件的不平等，剩下的问题看考生如何自己能够很好地处理画面的构图与色彩。2. 参考变化类，例如2001年的题目是将所给的黑白风景图片，转换为写实的色彩风景画，手法工具不限。3. 默写类。例如2004年的考题，“操场的风景”。4. 色彩表现的手法，例如，2005年考试的题目着重在限色的表达上。

色彩考试的标准，注重几个方面的考查：

色彩的表现。和素描相比，色彩更注重色彩的直觉表现，注重色彩

的感受、色彩的应用能力和对具体色块之间主动配置的能力；注重色调，注重大的色块的概括性表现，以及对物体的造型、质感、色彩、色调有丰富的描绘。

● 构图的完整。相同的题目，相同的要求与限制，主要看对题目的把握，能否主动地选择合适的物象，对画面出现的物象进行组合处理，切实表现出题目所限定的场景。

画面的创意性表现，主要指对题目所限定的场景和色彩上能够作想象的发挥、独特的处理，能够利用独特的色彩关系形成画面的意境与情调。

色彩考试涉及的问题：

色彩的对象。这几年设计学院的色彩命题多集中在风景的表现上，但这并不表明设计学院的色彩只考查风景的写生，前几年也有过发给静物自己组合描绘的题目。设计学院之所以选择风景，也是因为传统的色彩应试，集中在色彩静物的写生上，而且多是瓶罐、水果、花朵，由教师摆好，学生进行写生，学生基本上很少参与画面色调的摆布和构图布局，只是被动地描摹对象，缺乏主动的表现，而且形成了非常样式化的色彩手法，这一点，从近年来出版的高考指南的色彩写生就可以明显看出。因此，设计学院的题目转向风景，就是要避免这种应考的方式在设计学院的考试中出现。有很多考生很少到室外画风景写生，风景的题目就很容易拉开考生色彩的水平。我们这样的题目，也使得高中美术的辅导，开始重视了色彩的风景写生，这样对色彩的提高是一个极好的促进。下乡写生一直是中央美院的传统，设计学院也非常重视，并且形成了自己在这方面的教学特点。因此报考美术学院设计学院的考生，应当有更为广泛的写生对象。

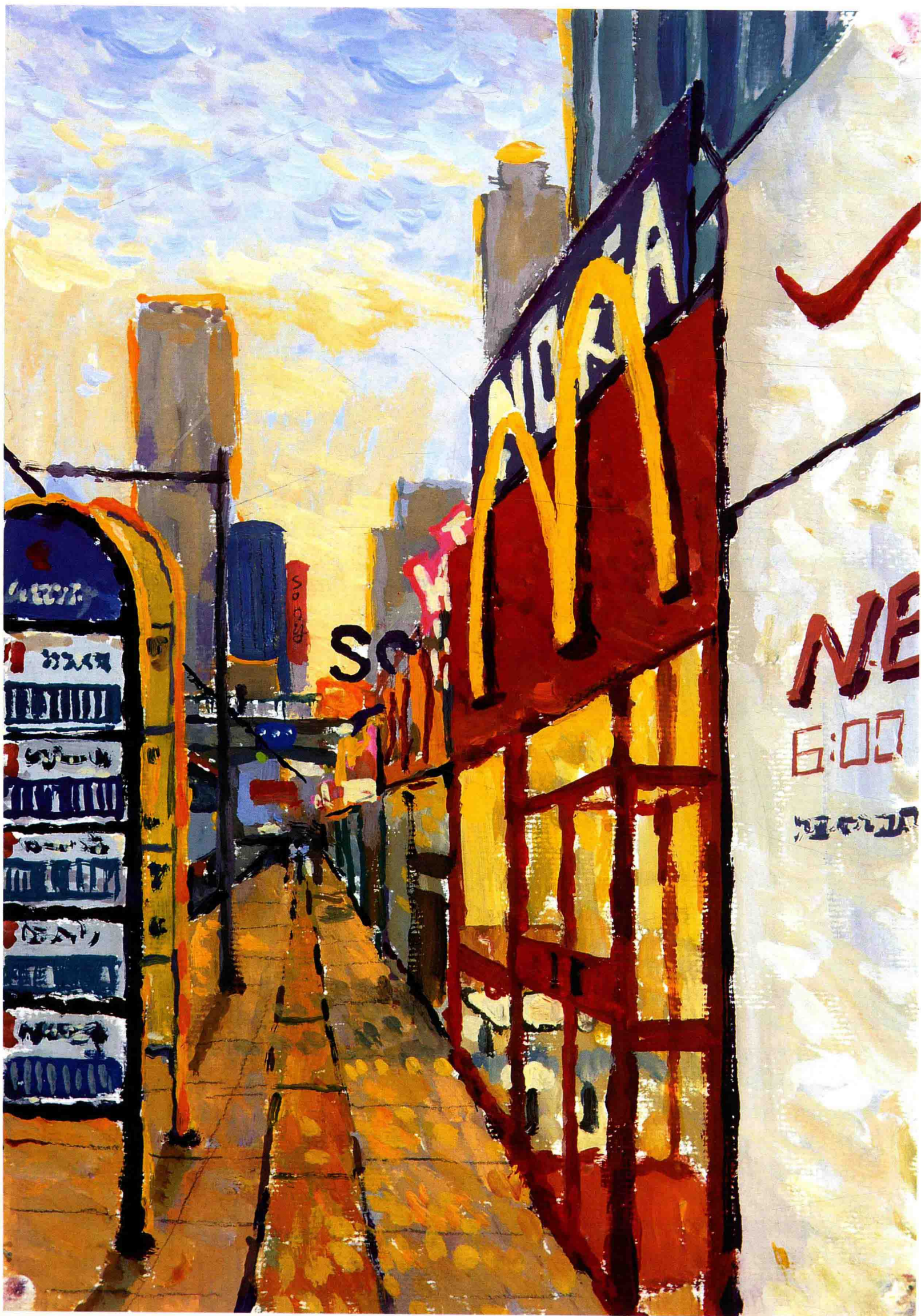
色彩的色调。常常会听到考生询问，到底是灰色调好，还是装饰性色彩好，甚至问到是否应当就是印象派的点彩。明确地讲，我们并不以任何一种风格、手法来判断色彩的优劣，也不以任何色调灰或明亮、冷或暖来评判色彩的好坏，因为这些因素绝对不是一幅色彩画评价的唯一标准。柔和的灰色调和对比强烈的色调都有可能传达丰富的情感，只是不同而已。感觉的内涵可以通过多种的方式传达出来，适合就是最好的。因此，重要的是能够恰如其分地在自己的画面中形成某种情感与气氛。一些考生忽略的恰恰是色调的情绪，画面上很容易流于一般概念色彩的表达。

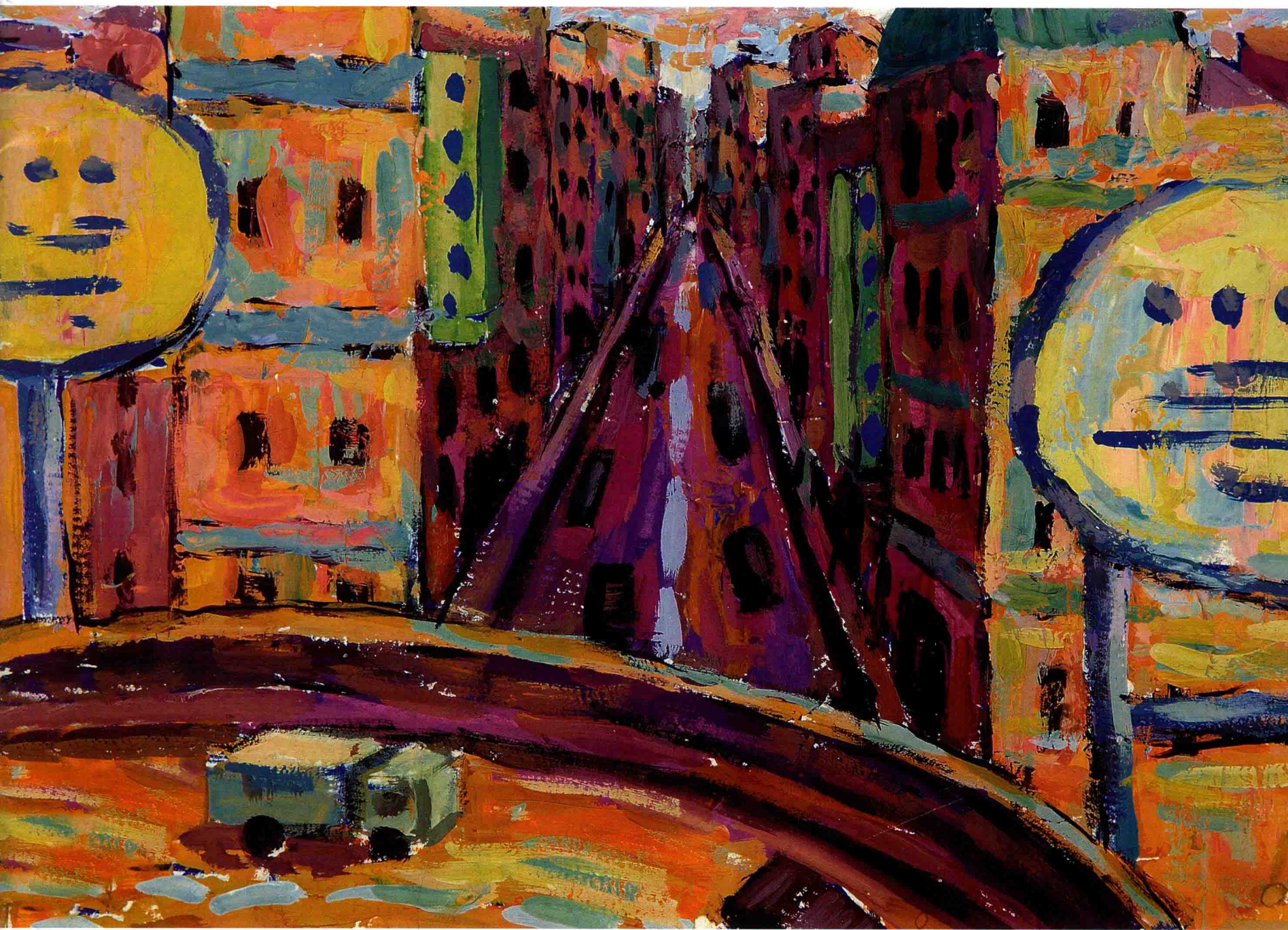
写实与装饰问题。一般而言，我们的要求是用写实的手法加以表现。虽然1999年的色彩考题曾经提供了抽象的线描图来填色，仍然是建立在写实色彩能力具备的基础上，但是对我们的评判而言，写实是一个比较宽泛的概念，在写实基础上的印象化、装饰化、表现化都是可以的，偏重色光或者偏重固有色也都可以。我们一方面重视考生在传统意义上的扎实的基本功，同时我们更提倡在此基础上能够灵活运用基本功的手段，完成带有个性语言的发挥和富于创意的有意境的画面。同时，色彩的手法也可能成为色彩考试的对象，例如，去年的考题就是通过限制色彩来

考察学生写生色彩概括表达的能力，也就兼顾了色彩装饰性的表达能力的考察。

2006年的考题“天安门印象”，则是力图使得主题能够超越一般的模式，既让大家难以猜测到，起到“意料之外”的作用，又能够使题目具有广泛的可实施性、公平性、合理性，即在“情理之中”。这个情理，就是考察色彩的基本要点没有变，但是在表现方法和风格上甚至有了更大的可能。虽然可能有一些考生并没有真正见过天安门，但是题目强调的是“印象”，这个印象意味着我们每个人都有可能通过不同的视觉媒介了解和熟悉这个具有象征意义的形象，它的形象和色彩以一种有意无意的方式给我们每一个公民都留下了难以磨灭的印象，因此建立在写实基础上的色彩默写就有可能是多样性的。在造型上，我们不会苛求天安门形象的准确性，基本的大体的形态正确就可以了，但是在造型和构架上过于像县城的小城楼，则会被酌情扣分。主要还是考察色彩的表现，色彩处理可以是写实的，也可以是印象的，可以是装饰性的处理，也可以是激情的表现，甚至可以是抽象的，发挥的余地相当大，给考生们更大的表现空间来展示自己的才能。实际的考试情况是，绝大部分人还是以写实的色调描写为手段，并没有在题目给予的条件下做大胆、充分的发挥。这种情况也是可以理解的，毕竟，这是关于前途的重大考试，稳健总比冒险好。虽然，我们总是期待着建立在基本要求基础上的更加新颖、独特、鲜明的考卷出现。

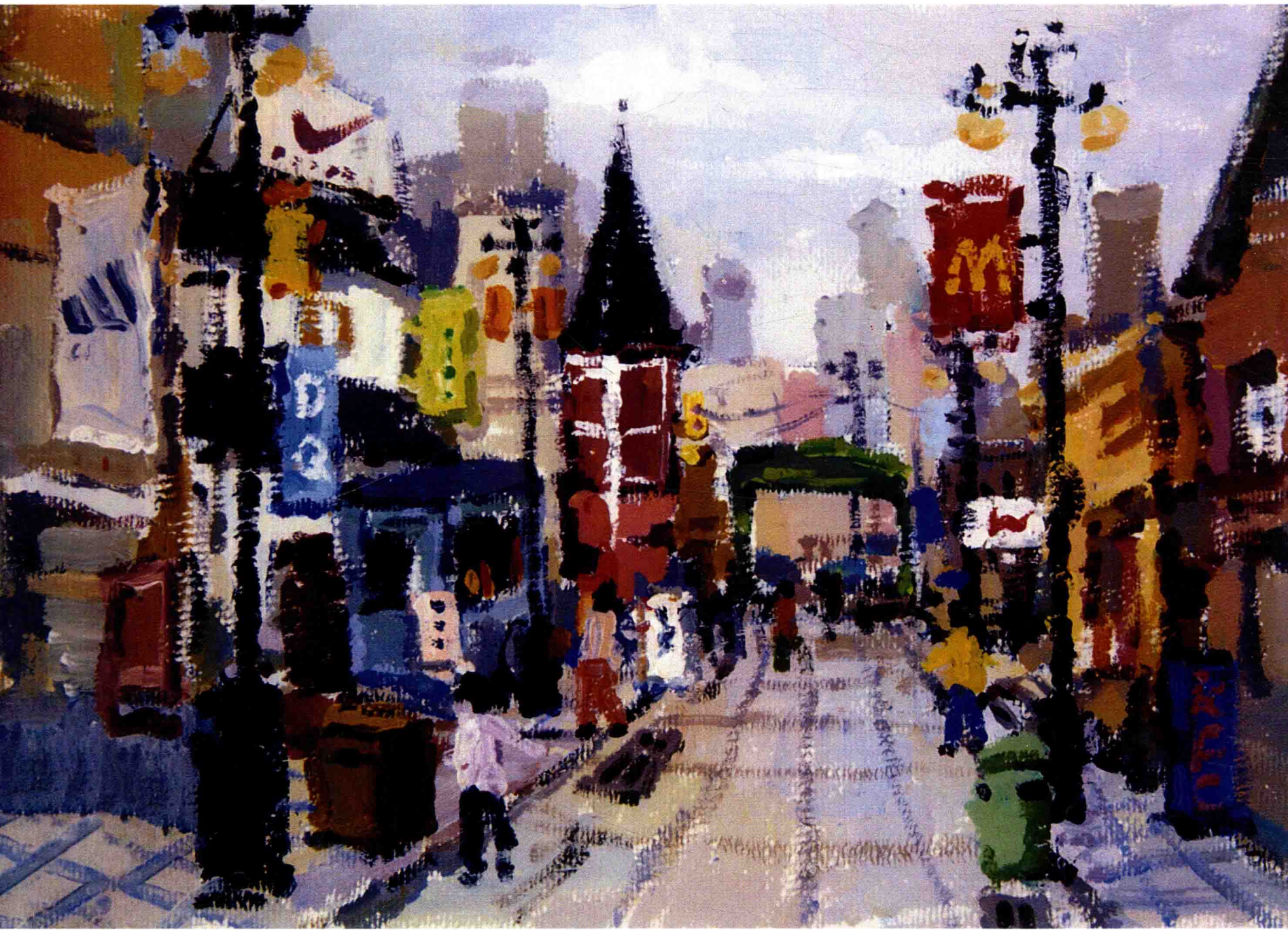
这几年由于高考市场的需求，造成了大家对考题的全力关注和猜测。这种情况也给我们的出题造成了很大的难度。但是，我们勇于迎接这种挑战。因为设计学院对于自己的教育定位是明确的，并不是朝令夕改，左右摇摆，其考试方法也和自己的总方向相一致。同时，我们反对投机取巧的押题应考，因为这同我们重视素质的教育宗旨是相悖的，因此，在总目标不变的情况下，我们力图使得每一年的考试题目都是出乎意料，又在情理之中，因为不出乎意料，就容易形成一个程式化的套路，我们就无法真正做到公平，无法考察到考生的真实水平。基于这样的思想，我们确定2007年的色彩考题为“街上的广告”。一方面，这样的题目和设计更加紧密地联系起来，另一方面广告本身和各种广告的组合，色彩也是丰富精彩的，值得我们去表现。这样的题目可能会使考生们感到意外（这恰恰是我们要做到的），但是就考试的卷子看，素质好、能力强的考生仍然可以脱颖而出，在现场中根据题目的要求完成得非常精彩。充分地发挥题目所给的空间，将画面的构图、造型和色调设计得富于个性特点。这也反映了这些考生平素对生活的观察是细致的，并且形式语言的掌握是熟练的，运用是灵活的。相反，则是有一些考生把广告硬塞进自己准备过的场景中，广告在画面中处于很弱的地位，添加的极为勉强，这些问题都会影响到考卷的分数。在色彩表现上，我们强调了多样性，并不把一种风格定位为我们的要求，而是希望考生能够根据自己的特点充分发挥，体现出富于个性化的色彩处理。并且，这色彩是更加直观的、生动的，而非概念的、生硬的。





色彩偏于主观的表现，注重强烈的形式感是画面的特色。以紫黄两色为基本色，形成了画面色彩的主调，黑色、冷蓝色点点线线地穿插其间，使得整个画面灵动、活跃起来。色彩相互之间是呼应的，而不是分隔的。笔触洒脱灵动，富于表现力。色度与丰富性上还可把握得更好一些。

左页图：各种路牌、墙体广告、橱窗、牌匾等街头广告被如此有条理地加以归纳，显示出作者鲜明的设计意识和强烈的秩序感。这种对物象秩序感的明确追求是可喜的。画面的色彩鲜明生动，色块关系明确，显示出在写实基础上的色彩分割处理能力，高度地控制着色彩的表达。

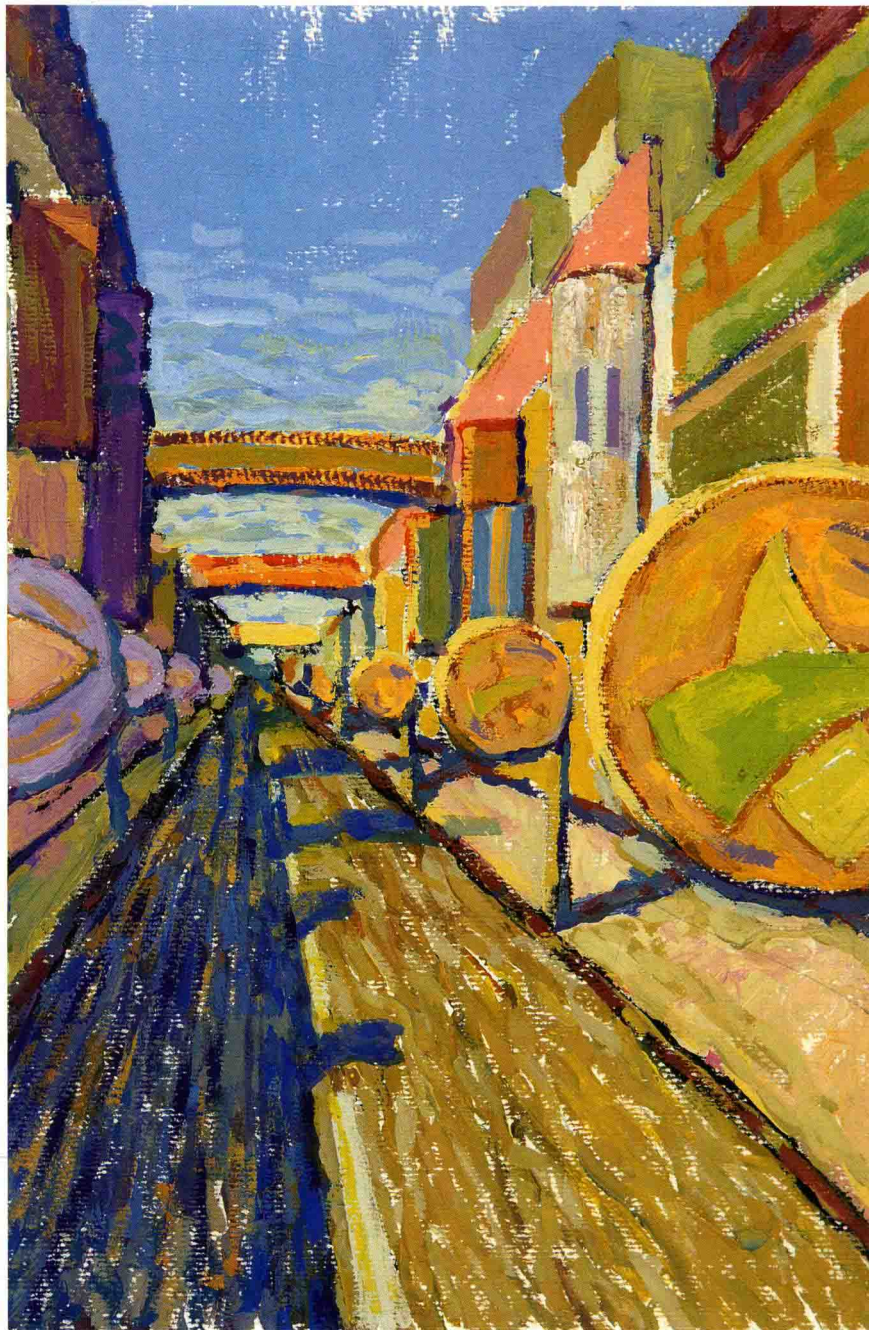


一张默写性色彩能够画得如此生动，显示出考生具有很强的色彩写生能力。色彩是丰富变化的，呈现了符合现实真实的繁华大街景象。各种广告的交集所形成的色彩效果，是喧闹的，但是又能够很好地组织在一起，仿佛一曲欢快的生活交响乐。笔触灵活而洒脱，很好地配合了色彩的跳动表现，因此使画面具有可贵的活力。如果整体性的色调把握更好一些，效果会更加突出。



这张色彩有力地证明了广告本身可以构成富有时代意味的形象。以传统茶酒幌子和牌匾作为描绘的主题，得以在众多的考卷中脱颖而出，显示出考生独出心裁的构思和对生活的观察力。画面又将人带入到一个冬雪天的意境中，并且，这样的处理也有利于固有色色块之间相互搭配与协调。广告的交错也形成了色块的交错，从构图上来说是巧妙的。画面的形象鲜明有力，很好地设计了色彩的艳度对比。

画面上各种广告被处理成富于韵律的几何造型，方圆对比，形成了纵深的强烈透视。受光与背光、冷暖关系明确，色块之间则有微妙的协调性处理，丰富不杂乱，笔触沉稳坚实。构图完整。较好地反映了现代城市街道的景象，使得当代城市的广告与建筑呈现出时代审美的特征。



本张色彩考卷构图十分大方完整，以几何形分割块面呈现。季节的选择为雪后的晴天，灰度的色彩冷暖变化丰富，受光与背光的色彩关系也比较准确。墙面上、车身，以及楼身的广告则以更暖而响亮的色彩出现，也突出了题目应有的要素。笔触敦实而不拖泥带水。

画面形象穿插转折，纵横交错，形成了一个生动变化的街角构图。色彩偏于写生的感觉，色性色度对比明确强烈，色彩响亮而不浮躁，光感亦强。扣题的小广告得体地出现在画面中，却也比较含蓄地调节了画面，使之生动起来，反映了作者一种在写生基础上提炼的色彩表现能力。



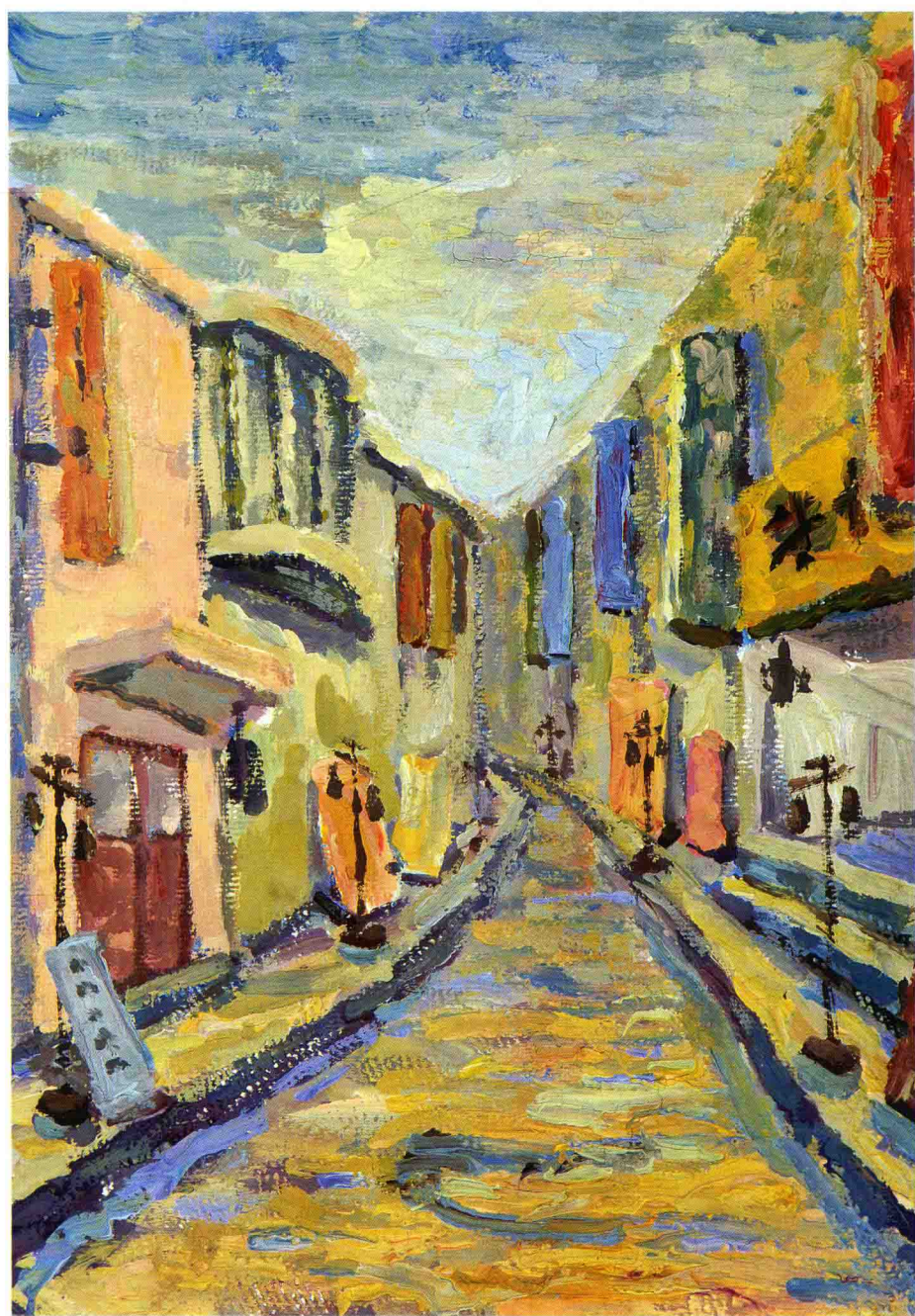
以路牌杆上的小广告作为表现的主题，虽然在实际中多少显得有些杂乱，但是在绘画中却可以形成彼此穿插纵横的色块，也算是紧扣主题。并且这些被放置在一个仰视的城市背景中，就形成了一个相互对应的层次，彼此说明。色彩雅致而清朗是其特点。广告牌需要组织得再好一些，色彩再明确一些。





好的色彩应当具备几个条件，一是色调的统一，二是色彩单纯与丰富性的协调把握，三是形态有机地配合色彩的表达。就这张色彩来看，画面以黄色调为主调，而间以明暗的鲜明对比，画面的构图独特，有意识地突出了广告主题。至于近景的纸片，也或许是抛弃的小广告，或可处理得更好一些。色彩的对比和中心处理也应该更加强调。

构图选取小街一角，压缩了色彩明度对比，因此色彩沉稳，暗部的色彩描绘得相当透亮，证明作者的眼光是色彩的观察与表现，而非黑白的观察与表现。色彩之间形成了十分协调的色调，灰色调的丰富性体现得较为充分。冷暖微妙地穿插其间，环境色、反射色表现十分准确，显示出良好的色彩素养。





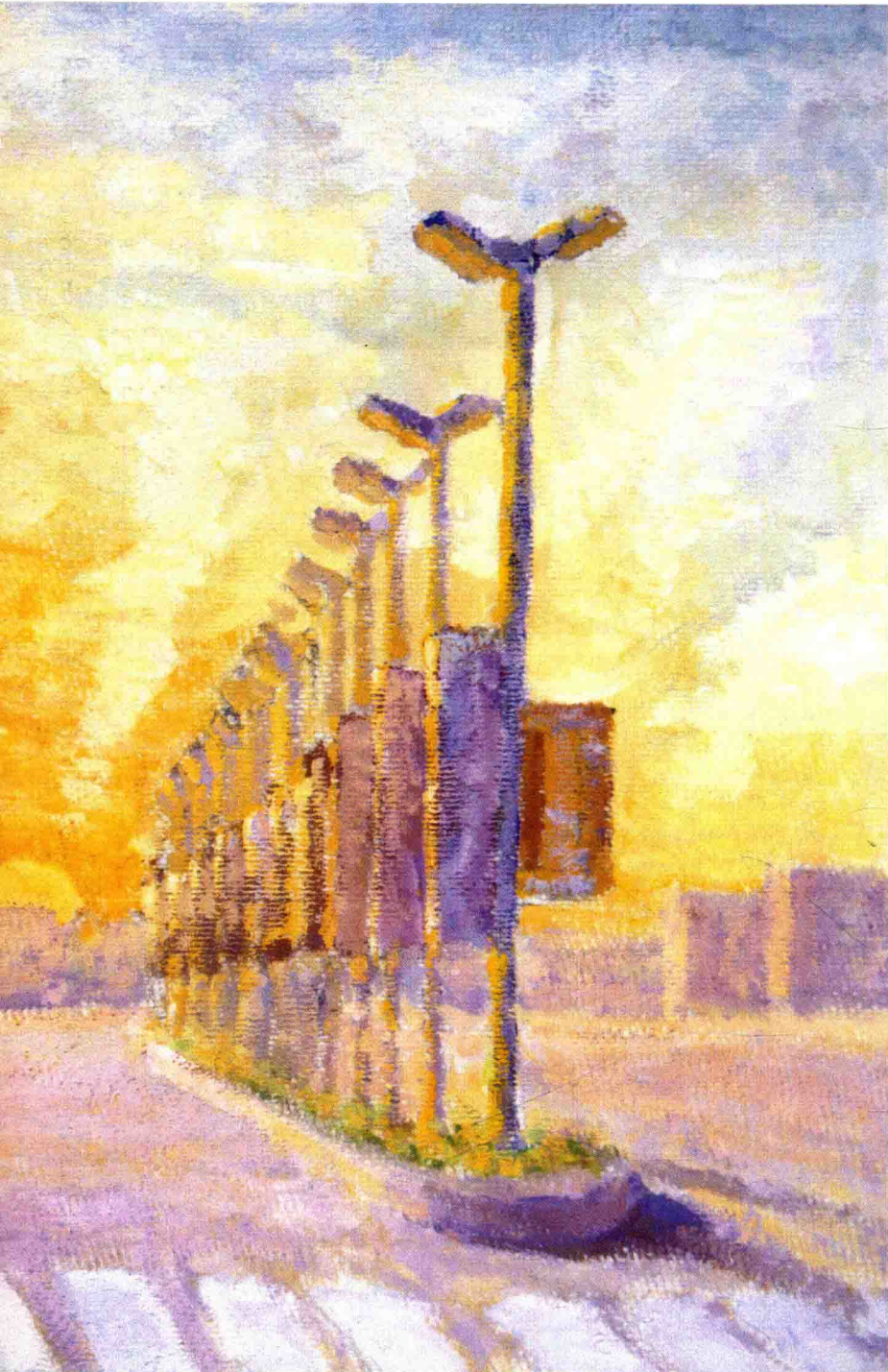
上图：画面的蓝色调表现出大城市黎明时的清冷色调感觉，色彩的色度对比、明暗对比强烈，因此十分醒目爽朗。奥运广告虽然色相明确，但是并不火爆。在冷色调里依然有微妙的冷暖色彩对比，使得色彩沉着起来，从中可以看得出写生色彩的基本功。构图完整，造型明确。主题鲜明，富于时代气息。

下图：色彩考题“街上的广告”，被集中以路边小店广告的形式表现，显示出对生活现象的比较深入的观察。画面对色调的把握是主动的，灰暖的色调表现出一种正午时分的色光效果。作者更加强调了色彩的和谐性，以及灰度的层次变化。构图完整。倘若能够把广告表现得精致一些，画面就更加耐人寻味，也会因此而具有更强的视觉张力感。

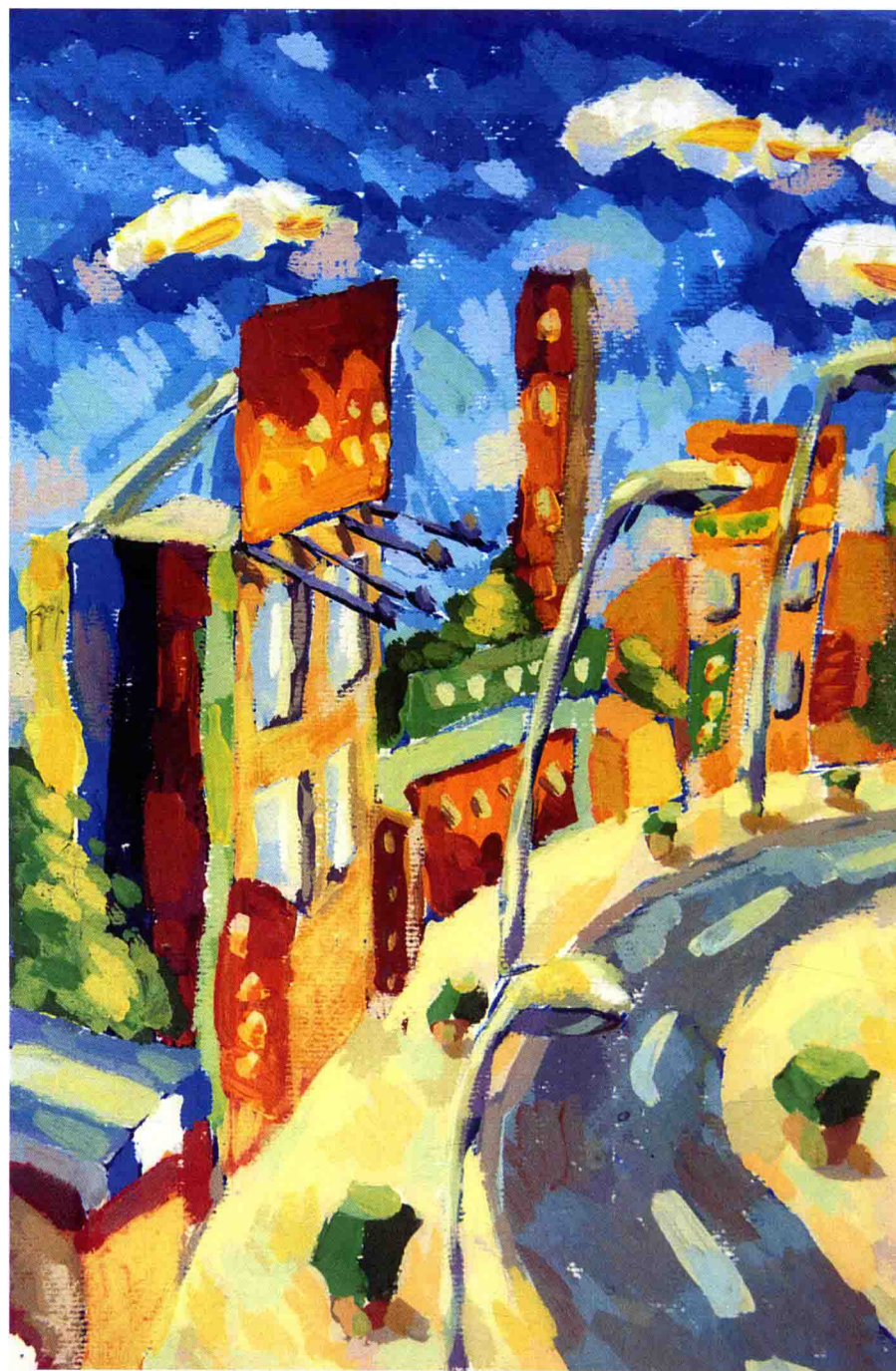


一个现代城市的景象里总是布满了广告。该色彩以楼体广告来扣题，其着眼点却在于楼房本身构成的明暗、冷暖、灰度对比。色彩的最大特点乃在于对灰色调的高度控制，使得色彩在一个色彩统调里进行变化。灰色融合而透明，有一种悦目的色彩效果。构图处理十分完整，刻画充实，广告在其中起着点睛的作用，色度也是十分调和的。

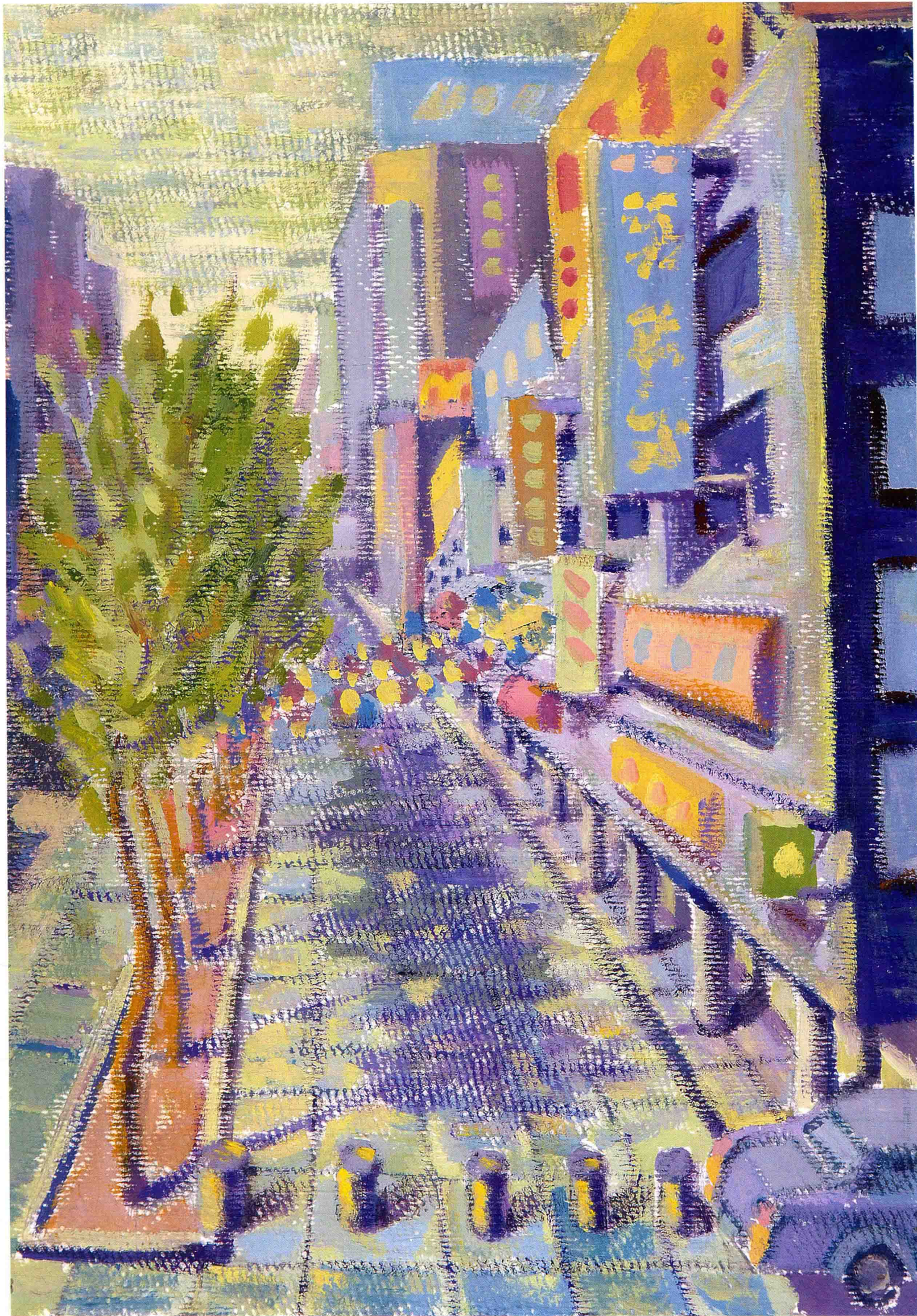




该色彩考卷的最大特点是表现了一排路灯灯柱广告，因此具有强烈的形式效果。初生的太阳能够使得画面形成了明显的冷暖色调，色彩虽并不复杂，但是在单纯中寻求丰富。天空的表现是生动的，如果在构图上略微增加一点变化，色彩的丰富性上更突出一点，画面的视觉表现力会加强。



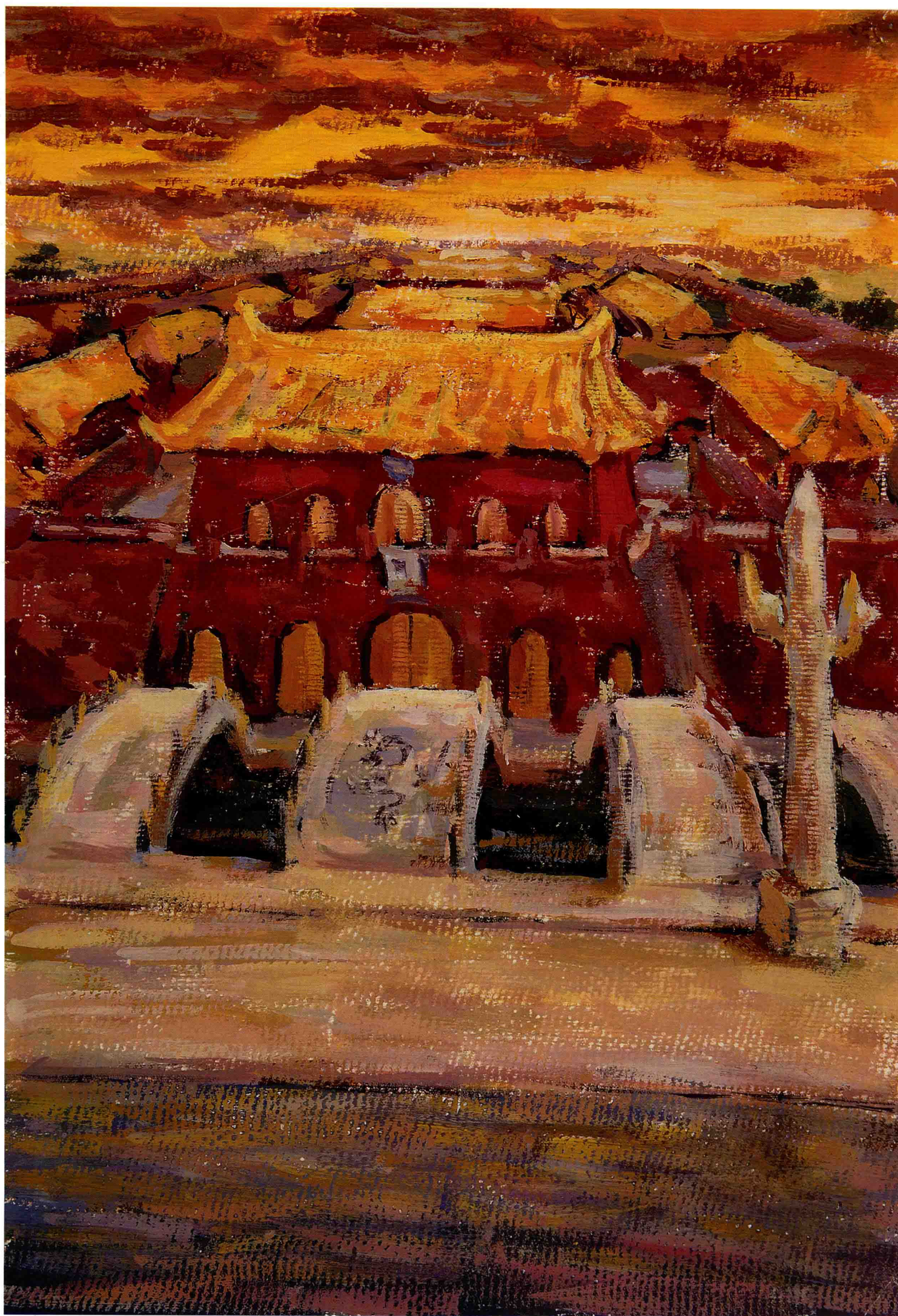
该色彩考卷鲜明响亮，属于主观性的色彩表现。楼体广告主要以暖红色表现，是画面中最为突出的色彩，也因此有效地突出了命题。色彩冷暖对比鲜明，笔触泼洒，画面有生动的语言处理。造型稚拙而有味道，构图完整，比较准确地反映了现代城市街道广告的景象。



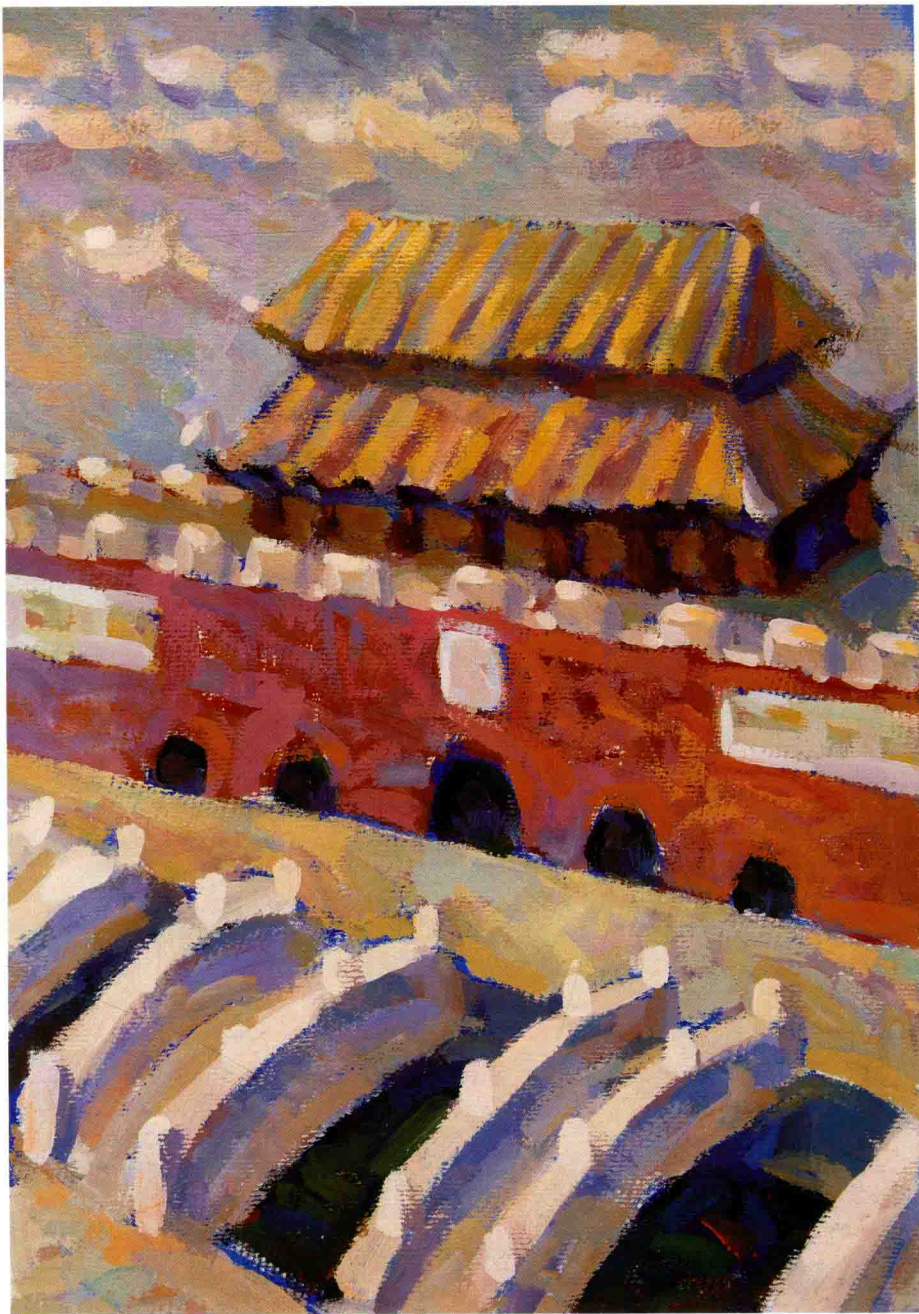
画面以纵深的小街为主体，集中描写了路边陈列的广告，有现实的生活气息。色调和谐而丰富，笔触厚重而粗放。语言的处理主要强调色彩之间的明度接近、色相接近，而广告的色彩穿插点缀其间，形成略微跳动的色彩效果。自然，广告的造型与色彩描绘还可更讲究一些。

2006年中央美院设计学院本科招生色彩考试专业试题：天安门印象。

要求：①画面表现扣题。②工具限用水粉、丙烯、水彩、油画棒。③表现风格不限。时间：3小时。



左页图：整个画面的构图十分具有气势，呈现出一种具有历史感的宏伟景象。俯视的构图、透视变化造成故宫的层层建筑透迤远去，红色与黄色的有机运用形成了皇城历史的沧桑与辉煌。这一切也借着层层彩霞的天色处理，一方面构成了整个暖色调，一方面也传达出恢宏的主题意识，超出了一般性的色彩表现，是成熟的命题创作。



上图：画面的构图大方稳重，形态概括沉稳，因此形成了一种与主体相关的庄重感。色调处理整体和谐，善于运用具有光感的色彩加以调和，受光与背光的冷暖色彩关系表现准确。注重色彩的相关性处理，灰亮的色彩彼此呼应，营造了一种温暖欢欣的气氛，显示了良好的写生色彩能力。



从广场升旗位远望天安门，天安门成为粗犷的中景，不仅回避了对天安门细致的也许是困难的刻画，反而借国旗深化了画面的主题，将国旗和天安门的两个红色有机地联系在一起，赋予画面一种意味。色调的处理以灰暖色的正午阳光笼罩着整个场景，因此天空地面和墙面都呈现出一种因为空气的蓝色而形成的色彩变化，形成了一种光霁熠熠的氛围，有一种即时与现场的感觉。当然天安门形态上略为清晰，笔触稍加组织一些会更好。