

河北美术出版社

郭志红 王丽丽 著

MEISHU GAOKAO
MONI ZHANFA

美术高考模拟战法

水粉篇

水果与瓷器 郭志红 作

目 录

一、综述	(1)
二、最新考试分析预测	(3)
三、模拟试题与方法步骤	(6)
四、优秀试卷分析点评	(12)
五、示范作品赏析	(17)
附录 2002 年部分院校美术考试色彩试题	(42)
各大美术院校校址	(42)

一、综述

进入21世纪以来,我国美术教育事业有了快速的发展,随着招生改革力度的不断加大,专业设置更趋于专业化,实用性。高标准高素质的美术专业人才是各大院校,尤其是专业院校,竞相招收的理想人选。随着美术专业报考人数的增加,专业考试的要求愈来愈趋向于高和专的要求,竞争更趋于白热化,严格的、多变的专业考试对广大考生的专业素质的要求不断提高。

我们都知道,在日常生活中,尤其是我们对物体视觉与欣赏的过程离不开光的照射,黑暗中我们是不能进行视觉欣赏与观察的。颜文梁先生说过:“光和色是不能分家的,世上有无色的光,没有无光的色”。所以进行色彩训练无疑是美术专业学生的必修课,它在绘画中的重要位置更是毋庸置疑的。

水粉画,一直以来在我国画坛占有重要的位置,不只是因为它有广泛的应用,它更具水彩画与油画及水墨画的诸多优点,也有其自身与其他画种不同的表现能力。水粉颜料还具有干得快、遮盖力强、易修改的优势,更具明快鲜艳、丰富之特点,所以一直是我国各大艺术院校的必考科目。在各大院校的专业考试中,色彩考试多以水粉为主,其中静物的考核占绝大多数,也有少数美术学院进行人物写生考核。现阶段,由于许多综合大学及美术院校可以全国招生,各院校为方便广大考生报考,争取更多的生源,从而提高专业水平,在全国各主要城市均设有专业考点。这些考点的色彩考试,水粉静物的默写占一定比例。一般默画的考题可分为以下几种:

蔬菜组合 郭志红 作

格村布上的静物 郭志红 作

铜壶 郭志红 作

酒瓶与果盘 郭志红 作

1. 在文字考题中列出多个物体的种类及衬布的颜色，并确定色彩环境，由考生自行组织画面，完成一幅作品。
2. 给出一幅黑白照片，由考生按内容完成一幅色彩作业。
3. 给出几个物体的装饰图形，由考生组织出真实的有一定主题的色彩作业，可自行加入静物。
4. 随意堆放静物及衬布，由考生自行组织光线、画面内容并完成一幅作品。

这些考试内容要求考生要对绘画的根本要求,也就是运用色彩进行造型的基本理论有明确的认识和理解。在平时的写生训练中有正确的观察方法、扎实的造型基础和丰富的经验,对物体形状的组成有深刻的认知,对色彩知识、理论及表现方法掌握熟练、准确。

专业美术学院绘画专业的色彩考试也有考核人像写生的,这种形式的考核与静物相比,增加了一定的难度。它既考查考生的色彩知识,同时也考察考生对人物形象的理解。材料多以水粉颜料为主。

综上所述,招收美术专业学生的各大院校的色彩考试多以水粉静物为主,人物写生为少数美术学院的考试内容。静物写生与默画的内容都是以日常生活中的用品为主,如:水果、蔬菜及各种器皿等。

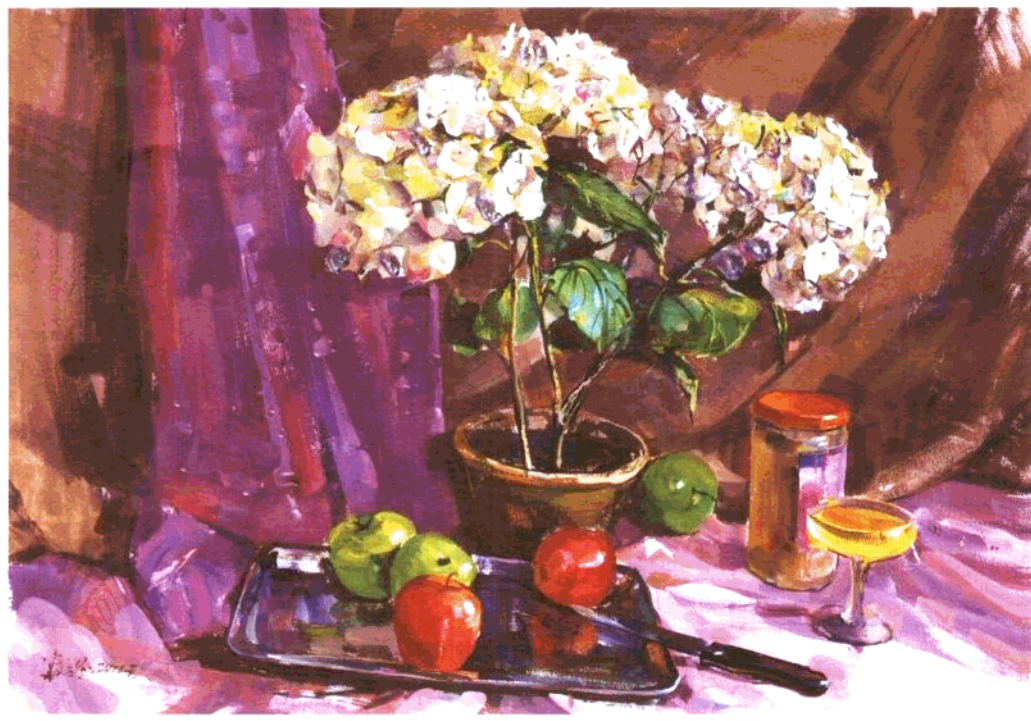
二、最新考试分析预测

未来几年中,色彩知识的测试仍将以水粉静物的考核为主。除异地招生考试的学校水粉静物的默画占有一定的比例外,仍以写生为主,因

为写生对于测试考生的色彩造型能力,最具实质意义。建议有条件的考生尽量到专业院校本部参加考试,以便发挥真实水平。未来几年中色彩静物考试内容将由目前以水果、蔬菜为主的考试,逐步向更广阔的生活空间扩展,例如日常生活用品及花卉、杂物等,这样既突破了旧的习惯,更通过多变的造型考查考生的真实水平。随着社会的进步与发展,美术所涉猎的领域更加广泛。各专业院校和综合大学争相开设适应市场的实用美术专业,即艺术设计专业。这些专业包括:装潢设计专业、环境艺术设计专业、染织服装设计专业、陶瓷艺术设计专业、工业造型设计专业、动画与摄影艺术设计专业等。这些专业在考生入学考试中也要进行水粉静物的考核,其内容与美术院校的考试内容基本相同。色彩考试的时间一般限制在3~4小时之间。多以3小时为主。考试试卷要求一般为8开或4开水粉纸。

这里我们对各大美院及综合大学对色彩考试的要求进行一下总结:画面构图稳定,能用色彩较真实地表现对象的形体、质感及色调,有一定的色彩感悟能力与组织色调能力,同时考查考生对色彩的观察能力、

花与水果 郭志红 作

水果组合 郭志红 作

当我们看到众多的物品杂乱无章时，作为绘画者要学会组织、处理，尤其在虚实方面

带罐子的静物 郭志红 作

感受能力和表达能力。包括：运用色彩塑造形体的能力，运用色彩整体地组织和把握画面的能力，运用色彩的冷暖关系、补色关系处理色彩对比关系的能力，运用色彩组织统一和谐的画面能力及运用色彩的写实能力。

三、模拟试题与方法步骤

一张好的色彩试卷应具有以下的特点：稳定协调的构图，明确的空间感觉，协调的色彩关系。多数水粉静物的色彩应该是明快的、响亮的。色彩柔和的静物应强调用色彩间的融合来营造一种气氛，对于冷色调的静物，并不是一味地运用冷色系，而应需要暖色来活跃加强色彩结构；相反对于暖色调的静物组合，应适当地运用冷色来活跃画面。

对于默画水粉静物来说,作画步骤与写生基本一样。它更需要考生对写生色彩的理解能力,同时也需要考生平时的生活积累。要求对写生对象有深刻的理解,并能做到举一反三。值得注意的是,对于默画作业考生应像写一篇文章,讲一个故事一样,营造一个有创意的舞台,创造一个真实的环境,这包括:制造一种光线和色调,静物之间组合要自然、生动,静物之间要有虚实、疏密变化。要尽量根据写生步骤稳步推进自己的画面,从而更加明确地表现作者的创造能力和想象能力。

水粉静物作画步骤:

1. 构图起稿:

用铅笔或单色在纸上画出各物体的位置。不用青莲及玫瑰色等紫色调起稿。本着均衡的原则,努力将所有静物基本形体结构画完整,并且画面下方要留有一定的空间,可给观者一种舒展、开阔之感。要标出横面与竖面或静物所放位置的转折关系,并适当标出主要物体及主要布褶的明暗转折关系,即交界线位置。注意鲜艳的、明亮的物品不要施太多的起稿颜色。

2. 铺色阶段:

用清水加少许与静物颜色接近的纯色标出色彩的倾向,注意相近色要同时标出,这样有利于整体观察,自觉区分色相。这一阶段用笔要大,速度要快,要注意保持亮部色彩的干净与鲜亮。少用或不用白粉,背景铺设方法要先薄后厚,不要对一处进行片面的、孤立的刻画,要放眼整幅画面,锻炼自己协调画面的能力。

3. 深入塑造:

深入刻画、塑造,应重点刻画物体的立体感。每个物体,包括衬布的施色要正确观察色相,避免习惯用色或在色相不准确时上色。将每一色块都统一在大的色调之中。这要求考生的视觉观察要照顾整体,切忌局部观察。空间感应是深入塑造的一个重点,这不仅对于衬布而言,静物塑造同样也是这个道理,因为每个静物的形成都是鼓出的近,而向后转折的远。

4. 调整画面:

衬布应对物体起到衬托作用,尤其是与静物相接的静物边缘部分更需要衬布的作用。色彩对比本着“近强远弱”的对比原则,过强的色彩对比不应在背景等远距离部位出现。虚实对比应本着“近实远虚”的原则。远处物体要与背景气氛融洽,近处物体要与衬布形成强烈对比,这包括冷暖和黑白关系,力争刻画清晰、生动、深入。

水果与瓷器 郭志红 作

模拟试题一：默画试题。给出大白菜和蓝灰色衬布内容，考生自行组织一幅有蔬菜主题的作品，静物可视需要添加。时间3小时，4开水粉纸。

步骤1：先考虑构图，增加物品，确定内容，重色器皿为褐色陶罐，白色静物为小茶碗，其他依次为：2个辣椒，1棵大白菜，1个葱头，1个西红柿，1个白萝卜。用铅笔起稿，画面中放置静物要自然有序，疏密得当，错落有致。衬布褶皱走向要自然、有变化。然后用群青加清水标出光线来的方向，即画出交界线位置和阴影部分位置。

步骤2：用接近于西红柿、葱头及大白菜色相的颜色加清水画出画面中最鲜艳的几个物品受光之后的色彩关系，接着调出不同色彩倾向的绿色，分别对萝卜缨子、辣椒及大白菜施色，要求此时避免用白粉，以清水调和为主，也就是薄画。铺设背景的大感觉，应从静物的边缘画起，用笔要坚决、肯定，笔触要大、多变。调色盘中的冷暖颜色相调和，再加入普蓝、深红等深色系的冷暖颜色调出陶罐的色彩倾向，画出受光与背光，交界线与反光。交界线在陶罐体上不只一条，竖向、横向及罐口处均有，观察后用笔要肯定、多变。注意这一时期应以大号笔为主，施色要薄，每个静物均应照顾到，切忌将一个静物画得过于深入，而不顾及周围环境的色彩气氛。白粉少用或不用。

步骤3：深入刻画静物的细节阶段。用中号笔调和较浓颜色，肯定地画出每个静物的结构转折，即明暗对比，尽量用块面方式摆出来包括衬布褶皱起伏在内的转折关系。围绕静物向周边扩散衬布的涂抹面积，仔细观察分析每个物体的形象特征，丰富地表现静物的转折线。大白菜的形式组成看似复杂、凌乱，但考生可将白菜分解为几何图形，即底部与上部为两个大小不等的半圆，中间为圆柱，可帮助我们将交界线正确地画出。互相接触的静物要注意画出它们之间的区别与联系，本着后面物体衬托前面物体的原则进行塑造。物体反光要通过投射在衬布及物品上的阴影进行表现。画出每个物体的暗部与交界线后逐步画出中间进行过渡，从而使所画静物转折自然、生动。

步骤4：调整完成阶段。

在深入刻画阶段，对整组静物的空间处理不够的，调整阶段要加强近处物品的对比关系的刻画，减弱远处静物与衬布的对比关系。包括色彩的冷暖对比与明度对比，继续深入刻画每个静物的特征。包括形象特点、质感表现、厚度表现，高光处理要有变化，色彩也不应雷同，面积的大小、虚实也不同。

步骤 1

步骤 2

步骤 3

完成稿

模拟试题二：静物写生。内容为沙锅 1 个，红白葡萄酒各 1 瓶，2 个苹果，2 个橘子，1 块蓝色条纹图案衬布，1 块浅紫灰色衬布。时间 3 小时，作品尺寸为 4 开水粉纸。

步骤 1：铅笔起稿。构图要均衡，前景物品要与画纸底部有一定距离，增强开阔度，水果在画面中应自然、生动，有疏有密。标出衬布区别与走向，及所放环境的转折点。用褐色加清水画出光的方向、交界线及阴影位置。

步骤 2：先画梨、白葡萄酒和沙锅亮部等黄色系列物品，再用净笔画出橘子、苹果等红色系列亮部颜色，再加入重色系、深红、蓝色、绿色等调出红苹果暗部及红葡萄酒酒瓶颜色。用少许黄色加入调色盘中的其他颜色画出梨子的暗部色彩，及白葡萄酒瓶身的变化。用少许紫色加清水再加入其他颜色画出淡紫色衬布的大印象。用大笔触围绕后面的静物画出蓝色衬布背景的大感觉，这时要适当照顾近景的蓝色衬布，条纹可优先省去。此步骤少用或不用白粉。

步骤 3：深入刻画阶段。重色瓶子用笔要活，颜色可以普蓝、深红等深色系为主，适当加入少许其他颜色，并趁湿画出反光等受环境影响的变化，黑色慎用。商标要利用受光之后的感觉画出它的体积转折。沙锅和白葡萄酒瓶的色彩倾向要认真区分，切勿画得色相雷同。两个红苹果同样要有区别，其他水果也如此，围绕静物铺设衬布的颜色要结合水和多变的用笔表达出变化。将每个静物生硬的转折关系通过深入要衔接自然，静物的阴影要考虑所投射的底部颜色，并要透气、有变化。蓝衬布上的条纹图案在暗部的可趁湿画上，这样自然、有气氛。亮部条纹可在底色干后再画上。

步骤 4：调整大关系及深入细节阶段。三个器皿要画得丰富，且有分量感，但更要注意空间感，各物体边缘与蓝色背景衬布相联部分要自然、含蓄，以利增加空间、远度。紫色衬布要注意前亮后暗，突出空间感，并注意为衬托静物服务。蓝色条纹衬布上的紫红色条纹要有艳有灰，有受光，有背光并努力表达出真实的布褶的丰富变化。即有起伏、有光泽。每个静物的阴影要根据所放部位不同、色彩倾向要有区分。高光色彩要有区分，以白色为主适当加入其他色彩，根据不同物体的特征，高光面积的大小、强弱也不同，表现得当可起到画龙点睛的作用，并对表达物体质感有一定的帮助作用。

步骤 1

步骤 2

步骤 3

完成稿

四、优秀试卷分析点评

瓷器与水果 佚名作

本幅作品刻画细腻，用笔丰富、肯定，静物塑造体积感强。暗部色彩追求多变的同时，亮部颜色应更加明快，要求作者在处理好冷、暖关系的情况下，用色更加简洁、明快。

本幅作品所表现的物品构图适中，色彩丰富、明快，用笔活跃轻松。静物表达空间、体积明确，静物特征准确。果盘部分形体刻画再结实些将更加完整。

陶罐与水果 侯明璇 作

此幅作品用笔奔放，色彩润泽，补色关系运用得当，作者在写生中努力将相近色块进行区别，例如黄色物品之间，紫色物品之间。画面用色干湿变化丰富，运用水粉工具进行造型的能力很强，用笔点、线、面结合，生机勃勃。如将前景部分的静物阴影处再处理得透明些，桌面色彩再肯定些，画面将更加精彩。

花与水果 杭舟 作

水瓶与蔬果 许凤林 作

本组作品用色稳重，空间感强，画面表现比较厚重，如果不同物体色彩之间的差别再拉开些，将显得更加丰富、自然。主体物有些发闷。

罐子与白菜 冯洁 作

本幅作品用色丰富，用笔肯定，作者对静物、衬布有一定的归纳。如果能加强蔬菜与衬布之间的区别，画面将更加生动。