

考
生

中国美术学院

优秀试卷评析

绘画类色彩

王晓明 评析

试卷评析

装饰语言、装饰风格的融入，是色彩表现的一种常用方法，也是一种较能打动人的方式，作者有很强的装饰表现能力，并把各种琐碎的线条、花纹处理得井然有序，在画面中又能把各种色彩关系、空间关系表现得淋漓尽致，作者还具有扎实的造型基础，又能以写实表现的手法处理全局。

中国美术学院教务处 主编

中国美术学院出版社

中国美术学院

考生 优秀试卷评析

绘画类色彩

中国美术学院教务处 主编

王晓明 评析

中国美术学院出版社

责任编辑：徐新红

装帧设计：钱 塘

责任校对：南 山

责任出版：葛伟光

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术学院考生优秀试卷评析. 绘画类. 色彩 / 中国美术学院教务处主编; 王晓明评析. —杭州: 中国美术学院出版社, 2007. 10
ISBN 978-7-81083-653-1

I. 中… II. ①中…②王… III. 水粉画—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第162734号

中国美术学院考生优秀试卷评析

绘画类色彩

中国美术学院教务处 主编

王晓明 评析

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：（杭州市南山路218号 / 邮编：310002）

网 址：www.caapress.com

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

版 次：2007年10月第1版

印 次：2007年10月第1次印刷

印 张：5

开 本：889mm×1194mm 1 / 16

字 数：5千

图 数：82幅

印 数：00001-11000

ISBN 978-7-81083-653-1

定 价：35.00元

中国美术学院教务处处长 胡良勇

面向渴求知识、怀着对中国美术学院神圣艺术殿堂的憧憬和向往的广大美术考生，我们选编了2007年中国美术学院本科招生优秀试卷赏析丛书。根据各专业的特点将本套丛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。丛书通过对每幅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为参照，以以往考试内容为示例的步骤详解，以期能为考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，是一种具有标尺意义的范例，从点评中获得一些感悟和专业评判依据的义与精神认知，以及获得学习和训练方向上针对性的指导。

通观美院近年来的专业考试试卷，我们不难看出，无论是素描或色彩考试，在内容、方式、难易程度上都具有相对稳定性和延续性。

在素描方面，绘画类专业基本为人物头像写生，设计类专业为石膏像写生。无论是头像或石膏像写生，它的考察及评分标准的立足点依然建立在通过写生形式考察考生具备了怎样的基础造型能力与艺术感觉。一、构图、形体比例、透视、结构及体积的准确理解和把握能力，对对象进行深入刻画的能力；二、对客体个性特征的感觉及自觉的把握能力，对画面的主次虚实关系及整体的处理能力，以及这两方面要素有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的形式。尽管每年都有一些看似令人出乎意料的新内容出现，但其实质要求并无变化。一、方向及范围并没有变化（基本上都是生活中所熟悉常见的蔬果、瓜果、时蔬、花卉、文具及厨房用具等）。二、出题方式并无大变化，针对不同的专业出题形式有：a. 纯文字说明，指定相关静物和画面色调或数量、色相等；b. 提供基本构图，配以文字和色调要求作不同冷暖调的变体等；c. 指定命题（例如《夏日》和指定若干相关物品等）。三、考察要点和评判标准要求没变：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. 有一定的用色造物的塑造能力；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统一所表达出的整体画面的色彩感觉和表现力。

以上这些看似抽象的评分依据，在丛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寻，只有把握好良好稳定的心态，以诚恳踏实的学习态度，方能从中领悟到造型基础学习的意义。在老师的指导下，进行有方向有效率的训练，那么，艺术殿堂的大门终将会为你开启。

最后，预祝广大有理想、有才华的青年考生梦想成真。

色彩静物是中国美术学院历年专业考试的重要内容,作为一种测试,它对考生造型基础能力的检测是多方位的,其中就包括色彩关系与形体的刻画。所以,考生要对色彩静物从整体的色调、构图到具体物体的塑造有一个全方位的了解,才能形成良好的色彩表达能力,使画面的色彩与塑造、构图紧密结合,在考试中进行充分发挥。

一、色彩静物的构图分析:

构图在考试中可理解为物体在画面中的布置,它既是画开始的第一步,也是一幅画最重要的大形,它决定了画面的结构,色彩分布的构成。是对画面空间、形体的安排,是重心均衡、主次、虚实等因素在画面上的综合体现。构图是一幅画的基本框架,对于一幅画的成功与否起着关键的作用。动笔之前,不但要考虑物体在画面中的位置、大小、比例,还需要考虑到物体、衬布几大色块在画面中的布局,以及衬布、背景对画面的线形分割,还有物体、衬布背景的黑白关系,光源的方向、分布等等元素。构图的合理、生动是一张优秀的色彩试卷的重要组成部分,但在考试中,考生往往不够重视构图而急于动笔,最后往往落得画面物体安排不当难以收场。

色彩静物的构图比素描构图要灵活得多,它往往是由多样物件组成的,包括罐子、水果、花卉以及衬布等,所以要遵循对比与均衡等基本构图原则外,色彩静物构图的创造性要宽泛得多。在构图前考生需要考虑画面的构图效果,是大环境、大空间,还是集中于物体的表达;视角是取俯视、仰视,还是平视等等。

在整体构图中创造一个特定的形状有利于将零散的物件进行有效的组合。构图形式大致上可以分为以下几种:三角形、S形和不规则几何形构图形式。

图1

图2

图3

图1将主体物处理成一个三角形,这是色彩静物中常见的模式,其特点是重心稳定、画面饱满、主体突出。适合于数量相对较少物体组合的画面。

图2将构图处理成S形,从而使画面富有韵律感,与三角形构图相比,它更具有灵活性、更易表现大空间的静物组合。同时它的均衡感也优于一般的构图形式。

图3所形成的形状不是很规则,这种构图最难掌握,它要考生具有一种非常好的绘画感觉和构图意识,需要有一个长期的训练过程才能较好地掌握。

图5

图6

图5与图6说明,在色彩静物的构图中,有两个因素非常重要,一是主体物之间所形成的呼应关系。二是由前景、中景和背景组成的“三段式”的主次关系。熟练掌握这两个因素对于控制画面的整体格局具有至关重要的作用。

图7

图8

重叠是加强物体之间联系的一个重要的手段。它不仅赋予画面整体性，也交代了清晰的空间前后关系。图7反映了桌面、衬布与主体之间的重叠所形成的丰富、生动的构图。图8说明了主导画面的一个整体的黑白灰的块面在画面中的组合，以及它们之间面积的大小对比对画面的影响。

图9

物体之间所呈现的清晰的结构线是将画面中各个部件联系起来的重要因素。同时，由于这些结构线的存在，使画面各部分向着一定的方向运动，从而赋予了画面动感。

图10

将主体和衬布进行归纳发现，好的构图总是巧妙运用物体的长短、粗细，运用衬布的深浅关系来创造画面的框架，这些框架成为支撑整个画面最重要的要素。

图11

图12

从上面两图的对比可以清楚看到，在构图中，色彩的因素是多么重要。图12中水果与面包都处于对比较弱的关系中，但在图11中，这种强弱关系完全不同。水果与面包由于色彩纯度的原因与衬布形成了较强的对比，使画面响亮、生动。因此，构图不仅是形体组合和黑白灰的处理的问题，还要将色彩的因素考虑在内。

二、色调处理：

色调是指画面的色彩的基调，是画面色彩的倾向。它把控着画面的气氛（热烈、优雅、平面、灰暗、明快），是一幅画的性情。色调是对表达画面总体色彩关系所提出的要求，是指画面总的色彩感觉，指大的色彩效果，如冷色调、暖色调、灰色调、亮色调等。色调的问题往往是色彩教学中最重要的一环，也是一张优秀试卷的基本要求。

物体呈现的色调反映了光源色的特点。色调的形成与光的反射，环境色、物体固有色的互相映衬及空气的笼罩等因素有关。其中光源色、主体衬布的色彩决定色调的变化。光源色与衬布冷暖明确后，色调也就基本确定了。暖光源下形成的是暖色调，冷光源下形成的是冷色调，但在特定色调中的冷暖变化是相对的，要在整体的色彩对比中才能逐渐明确。

衬布在色彩静物写生过程中扮演着举足轻重的角色，冷暖色调的形成很重要的因素来源于它。

一般来说,冷色调画面中,衬布基本上都是以冷色为主,而在暖色调画面中,则以暖色衬布为主。与此同时,如果要在冷暖色调中加一些有补色关系的衬布也是可以的,但是面积或色相需要谨慎处理考虑。否则会冲掉画面色调的统一性。

对比色、补色是一种催化剂,起补充或互补关系的作用。在考试如果运用得好会使画面出彩不少。比如在黄色衬布上加一点紫色,会使黄色更强烈、更艳丽。在红苹果中加一两笔绿色也会产生相同的效果,使画面更真实、生动。总之,色彩的运用要根据对象色彩的变化全盘考虑,才能出效果。色彩是一种关系,而不仅仅是颜色。在组织色调时还要注意对比和统一的关系,既要有对比又要和谐统一。单方面的强化画面中的对比或者统一都会造成画面色彩关系的混乱,或者走向装饰化等问题。换句话说,冷调画面里有冷暖对比,暖调画面里也有冷暖对比,只是需要格外控制好色彩倾向的分寸。针对这个问题可以通过同组静物的变调练习来加以训练。

三、物体的塑造:

画面的塑造和深入程度是拉开考生之间距离的重要一步。实际考试中,考生在塑造上往往犯两种毛病:一是重色彩忽略形体,二是重形体而忽略色彩。这两个问题都没有平衡色彩和形体的关系。我们在培养色彩感觉、研究色彩关系时也不能摆脱物体自身的素描关系,应该习惯于通过色彩去区别明暗,而不是简单的明度排列。在色彩默写的训练中要注意物体的形色结合,一方面,物体的体积是通过素描关系来呈现出来的,只追求颜色的鲜艳、明亮,而忽视素描关系,这会造成形体塑造上的一大障碍;另一方面,只有正确的运用色彩的色相对比、冷暖对比、补色对比,面积对比等,才能使画面具有厚重感,达到画面关系的和谐和统一。考生应突出的是对客观对象的表现能力。优秀作品应该是塑造相对丰富、合理、自然、深入。塑造的用笔也是关键,色彩的用笔有很多种,有块面摆笔,有点彩画法,有像油画似的干堆,油画刀直接刮,等等,这些方法取决于学生对造型的理解和平时反复的实践应用。根据对象的轻重虚实,粗糙光滑及质地的不同来使用相应的用笔,同一张画使用的塑造

方法要统一,以免造成视觉的混乱。除此之外,还需要在把握单个物体体积的同时注意它在整个画面里的独立性。

在塑造过程中,色彩之间的微妙而复杂的关系都要通过细致的观察落实到画面上,也需要深入地去刻画、塑造对象的结构、质感,以此来创造画面的立体感和空间感。同时对画面的各个部分要经常反复地进行比较,每一笔都要在整体的色彩关系内进行考虑。必须树立利用“色”来塑造的意识,运用物体本身丰富的色调变化,利用环境色的复杂关系来创造画面丰富的色彩。

除了色彩关系的正确之外,质感的表现对于考生来说也非常重要。丝绸面料、玻璃器皿、金属及陶瓷等等,在表达上应根据质感不同灵活用笔,把“扫”、“摆”、“拖”、“点”等几种笔法灵活、综合运用。在塑造质感的过程中干、湿技法的运用也是表现质感的重要手段之一。

最后是空间感,它是画面色彩正确运用的基本要求。一张试卷如果没有空间感,画面就会感觉“平”、“不透气”。画面前后左右的色彩对比中的强弱变化,是加强色彩空间感的重要因素。如近

图13(左上),图14(右上),图15(左下),图16(右下)

处的物体要加强冷暖、纯度等对比度，远处的物体则要适当弱化这种对比。在具体刻画时还需要注意用笔的轻重缓急，这样才能准确生动的表现出不同事物的质感和结构特征以及整体的空间感。

图13-16是对深入的塑造与丰富的色彩紧密结合的很好的范例，具体表现为：1、对物体本身的色彩冷暖变化进行了充分的表达和塑造；2、形体塑造准确并富有充分的体面关系；3、质感表达细腻生动；4、笔触运用与形体走向很好结合，轻松自如。

图17（左上），图18（右上），图19（左下），图20（右下）

在绘画类的色彩试卷中，鱼的表现较为突出。在表现鱼时，一要有整体的观念，二要有基本的色彩理念，还要有细致的观察，才能正确表现。塑造过程中，要注意整体的表达，不能受具体的鱼鳞、结构等细节的牵制。图17色调明确，用笔生动自然，不拘泥于物体细部的塑造，有利于整体的表现；图18用理性的笔触表现了鱼的各种色彩关系；图19较为生动地表现了鱼的形象，并很好地处理了鱼和盘子的色彩关系；图20用笔豪放，体现了作者绘画的一种情绪，充满了画意。

图21（左上），图22（右上），图23（左下），图24（右下）

水果是考生最为熟悉也可能是最拿手的对象。在处理好单个水果的形体与色彩的同时，还需要着重注意的问题有如下几个：一是对数量较多的水果，不局限在单个形体的细节中；二是对水果本身的色素在受光和背光部的冷暖、纯度等变化，要有一个理性的考虑；三是对处于不同位置的水果，要根据画面需要，对它们之间的强弱关系有整体的安排。上面四个图例在单个水果的塑造，多个水果的处理以及色彩的控制上都有较好的表现。

图25（左上），图26右上），图27（左下），图28（右下）

与主体物相比，衬布的用笔与主体建立了画面的松紧、收放的关系。衬布虽然扮演着配角，但对画面整体色调的影响，对画面虚实关系的确立，都具有重要的作用。从图25到图28，我们可以看到在好的作品中，衬布的用笔的生动与重要性。

最后，我们可以强调、夸张，以整体利益为重，使画面达到完美、和谐的色彩效果。例如：夸大冷暖对比以获取更大的空间；强调视觉中心或者趣味中心；使用丰富多样的笔触调节画面的节奏等。色彩表现可以说是一种能力的体现，只有建立在对色彩规律清楚的认识和理解上才能充分的去表现色彩。

A. 水壶的色彩关系明确，冷暖变化丰富。

B. 茶色调暗能烘托整个画面，塑造完整并表现自如。

G. 几个水果的塑造有虚有实，并能拉开各自的色彩关系，体积感强。

H. 背景的处理轻松自然，色调协调。

F. 面包的排列及色彩略显单调。

E. 投影处的冷色处理不经意间体现出作者的色彩修养。

D. 此部分白色衬布的空间感需再加强并丰富其变化。

C. 红色苹果的暗部色彩不够自然。

E. 物体的虚实处理与塑造, 无意间加强了画面的空间感。

A. 灰色衬布与深灰色背景很自然地融在一起, 又各有其变化。

B. 黑色水壶并没有因为失去变化, 反而更丰富了造型关系, 并能与灰色调的衬布相依托, 丰富了画面关系。

D. 面包与白色玻璃造型相近却蕴含变化, 从形到色都较别致。

C. 水果的塑造在画面中是一个亮点, 苏粉厚实又轻松自如。

试卷评析

作者能很好地运用灰色处理画面, 灰色调的运用以及物体的塑造正是作者色彩能力的综合表现。整幅画面有着较强烈的明暗对比, 使其更具画意, 带着一种情绪。深色的背景运用大胆而干脆, 具有一种特殊的张力。

F. 水壶的浅色略带紫色，很好地与衬布拉开了关系，壶身上紫红色块在衬布的暗部不经意的摆放，增添了画面的趣味。

A. 隐藏在暗部的苹果，细微的变化更体现出作品的表现力。

B. 浅灰色衬布的色彩变化丰富，引导了整体的色彩关系。

E. 面包的处理和衬布一样有个性化，飘逸畅快。

D. 水果追求色彩的大感觉，却不单调。

C. 深灰与浅灰色衬布的和諧处理是画面成功的基础。

试卷评析

色彩的感觉对每一个人来说都是独特的，能尽情释放内心的感觉是画好色彩的一个重要条件，这幅作品淋漓尽致地展现了作者的个人魅力。流动的笔触使整个画面看起来极具律动感、活泼生动。从这幅作品中可以看出作者对色彩非常敏感，并具有敏锐的观察与表现能力，整幅画面情感丰富，语言流畅。

H. 深色水壶有着丰富的色彩关系、冷暖变化、明度深浅……

G. 背景和桌面的远处色调和谐并有着强烈的空间关系，色彩沉着、稳重、大方。

A. 白色瓷茶罐与白色衬布以及白色瓷盘都以白色的基调，然而互相不拖沓，也各有丰富的色彩关系，作品色彩表现力由此可见。

B. 非常漂亮的花纹布以装饰性的语言，大面积出现于画面中。这需要作者有非常强的色彩表现能力和整体的掌控能力。花纹布的前后空间、虚实变化，作者都作了很好的处理，唯能可贵。

F. 面包、水果用色纯朴、大方，色相准确、粗中有细、精致、沉稳。

E. 瓷盘上的花纹轻松自然，悠美畅快如音符在飘荡。

D. 此构图产生大感空生动。在上很用面作画灵动。

C. 偏深紫色的餐刀非常贴切地放置于花布上，在整个画面的上不可或缺。

