

画中话

专业美术高考壹对壹大讲堂

TRUTH IN PAINTING PROFESSIONAL ART COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION FOR ONE LECTURE ONE

系列丛书

色彩

小泽画室优秀作品评析

COLOR [卷一]

吉林美术出版社 出品

魏伟 编著

教你如何闯过美术高考大关

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位
Jilin Fine Arts Press | China 100 Best Publishers

画中话

专业美术高考壹对壹大讲堂系列丛书

TRUTH IN PAINTING \ PROFESSIONAL ART COLLEGE
ENTRANCE EXAMINATION FOR ONE LECTURE ONE

北京（林氏）尚古流文化传媒出品

色彩 COLOR 卷①

小泽画室优秀作品评析

● 魏 伟 编著

图书在版目录 (CIP) 数据

美术高考壹对壹大讲堂·色彩/林广远, 魏伟编著. —长春: 吉林美术出版社, 2010.7

ISBN 978-7-5386-3470-9

I. ①美… II. ①林… ②魏… III. ①水粉画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第127812号

画中话 专业美术高考壹对壹大讲堂 色彩 COLOR 卷①

小泽画室优秀作品评析

出 版 人/ 石志刚

丛书主编/ 林广远

本卷作者/ 魏 伟

整体设计/ 林广远 刘 洋

责任编辑/ 鄂俊大 关 欣

技术编辑/ 赵岫山 郭秋来

出 版/ 吉林美术出版社

电 话/ 0431-86037810 010-63106921

社 址/ 长春市人民大街4646号

网 址/ www.jlmspress.com

发 行/ 吉林美术出版社图书经理部

电 话/ 0431-86037892 010-63107921

制 版/ 天一

印 刷/ 廊坊市飞腾彩印制版有限公司

版 次/ 2010年7月第1版 第1次印刷

开 本/ 889×1194mm 1/16

印 张/ 5

印 数/ 1-3000册

书 号/ ISBN 978-7-5386-3470-9

定 价/ 39.80元

整体策划: 北京(林氏)尚古源文化传媒

《新思维临摹》系列、《画中画 专业美术高考壹对壹大讲堂》系列等
长期征集优秀作品, 专业编辑, 正规出版, 欢迎您的加盟。

电话: 13261866928

邮箱: Lingy928@163.com

名师寄语

在 学 习 的 路 上

“应变”能力 美术高考的新标准

2009 年的高考，是不平凡的，也许学生们已经习惯了每年的应届专业考试，但是对于高考辅导的教师来说，这一年的高考，有着重要的变革，预示着下一环节美术考生的较量，不仅仅是基本功的较量，也不仅仅是思路的较量，而是新的标准——临场应变能力的较量。

2009 年，中央美术学院设计学院的专业考试，由原来的科目——素描（场景、静物）、色彩（风景）、平面设计、立体设计转变为速写（人物加场景）、素描（场景、静物）、色彩（场景、静物）、平面设计；与此同时清华大学美术学院设计类试题由多年的惯例——素描头像、色彩静物、图形创意转变为素描静物、色彩静物、图形创意，转考题转变的背后预示着思路的转变，我们是否从某种角度可以注意到考试思路及范围的思维比重与基本功比重的互相转变呢？

看似简单的速写与立体设计的互换，素描头像与素描静物互换，背后所针对的应试训练方法是完全不同的，针对现在高考的形势与相对各校的报考与招生比例，大多数学生选择了最“事半功倍”的应试教育，但是应试教育的弊端在今年大的高考形势下显露无疑；另一方面结合各校的招生思路与招生规范考虑，悬殊巨大的报考与录取比例下，真正能在评卷现场拉开考生的具体分数吗？早从几年前开始，各大名校的专业分数已经出现了大量的并列——某名校在 0.5 分的差距下，就会出现 50 名的悬殊，同样分数的并列名次在 100 名以内的范围内，出现了同一名次有 30 人左右的重叠，这些都导致无法从分数上真正拉开差距，尤其对于某些专业成绩与文化课成绩相加排名录取的学校来说，更是对招生产生了困难——这一切的背后原因是什么呢？所报考的学校往年出什么题？专业考试相对的评分标准与风格差异是什么？这些问题的了解与否会导致根本分数的不同，但是现在网络信息的发达，已经使各校的高考信息完全透明化，甚至有网站因及时、全面地公布各名校的往届试题与对应优秀试卷而闻名；其次是针对训练的方式方法决定了学生投入相对少的训练时间就会取得相对圆满的应试效果，各大名校周围考前训练班的兴盛，证明了训练方式方法与训练思路的竞争使其日益完善。换句话说，各大名校的招生变得困难起来，绘画、设计类试题的出题归根结底是为了更全面、更有针对性地选择学生，但是在今天，高分的学生真正能代表学生的实际能力吗？如果在以基本功竞争为主流的高考年代，分数相对公平的话，现在，我想大多数学生和基础课教师都茫然了——试题命题与应试思路无法使学生拉开差距，高分的标准日益模糊与随机——这意味着什么？意味变革将要到来！

怎么变革？如果再像往常一样听到各名校高考前重复的声音：试题要变化了，思路要变化了——这是多么的苍白，多么的无力！仔细阅读各大名校近年的考题，已经变化得相当“丰富”了，甚至“力竭”——还能再变化吗？真正的变化是什么？是命题方式的转变！换个角度思考，只有这样，面对激烈竞争、人数众多的艺术考生，校方才能真正通过试卷，相对区别短期应试教育与学生自身素质所在的分数区别——很简单，就算你经历的人物头像训练是无论如何也无法面对静物、风景考试的——但是对于经历过系统全面的

名师寄语

基础教学的学生来说却都能应付自如，这就是相对标准，也正符合了各大专业院校，尤其是名校的招生原则。

对于高考辅导教师来说，应该怎么应变？摆在面前的思路有两条：“专”与“全”，这似乎是矛盾的统一。如果时间有限，怎么抓升学率？怎么抓学生的考场应变能力？这对教师来说，是应试思路转变的时候了。如果无法选择，我宁愿在当前的高考思路下，奉劝先抓“全”再抓“专”。

何谓“全”？高考究竟有多少命题方法？通过各种途径我们可以做到信息的汇总，都尝试画过一遍，绝对可以迅速找到自己擅长的。在我的经验里真的“有头像”可以迅速上手但是面对“风景”始终无法驾驭的学生，练“全”可以真正找到自己的擅长，练“全”也可以为日后应“变”打好基础。就像几年前，我在《艺术设计基础教育的革新》（山东美术出版社）一书中积极倡导的“知识的基础阶段，知识的宽度往往比单一知识的深度更重要。”

何谓“专”？艺术高考现在以省为单位，都设置了专业“会考”，过了会考才有资格报考省外学校，而会考的内容相对是最简单的最普及的美术类绘画方式。过了会考，从某种意义上说，我们都会更有信心、有精力冲刺自己的最高理想，在这个前提下，接受有针对性的“应试训练”是绝对有必要的。针对想要报考的学校，相对生疏的命题方式，采取短时间有针对性的应试练习。

天气很热，写完上面的文字，就像我说完了自己一直以来想说给学生听的一段话一样，心情得到释放。转念想起了一直崇拜的陈丹青先生，正在积极的呼吁“分数”不能代表人的实力与修养，这个话题所引起的争论也许是无休止的，争论本身的意义也许高于问题得到解决的意义。但是从另外的角度考虑，如果没有分数，没有考试，筛选的

规则何在？会有更全面的方法、更有力的标准与之交换吗？这也许正应对了达尔文的进化论：是人会随着自然改变还是自然会随着人而改变？我无法回答，也没有能力回答，但是我一直保持积极的态度：问题总有解决的办法，我们如果无法改变，那么我们就努力做得更充分吧。

当所有一切对于基础教学的认识，必须通过实践不断完善与验证的时候，我们必须以实事求是的态度验证教学思路。小泽画室的主持教师魏伟就是我所认识的许许多多以积极的态度面对教育现状的基础课教师，经历八年基础教学，他和他的学校依然经历变故、经历考验却依然年轻，这种因年轻而焕发的活力使我羡慕，也为未来经历更多的教学变革、经历更严峻的教学考验奠定了坚实的基础。魏伟是我为众多出版教材的山东兄弟写序的其中一个，这表现的不仅仅是一种团结，更重要的是：无论在大学的课堂，还是在高考的课堂，我们都在默默的点燃学生的理想，我始终认为对艺术、对设计的热爱是学好艺术与设计的第一步。即将迎来2011年，我将走过从事大学基础教育的第一个十年，十年的经历使我可以体会到基础教学教师的责任。

为魏伟与他的学校加油！你我一起，与所有胸怀理想、并正在为实现理想而不懈努力着的人共勉。

中央美术学院设计学院教师

中国美术家协会会员

2010年夏

名师寄语

寄语小泽

每个人的心中都有自己的梦想，有梦就要去追。追梦的人注定最累，最苦，但没有梦的人会倍感空虚与失落。一个坚持己见者，将会失去通融性，如果你无法改变环境，唯一的方法就是改变你自己。智慧与汗水是体现你们价值的唯一手段，成绩与挫折、荣誉与流言都只能是你们实现人生理想的垫脚石。

“业精于勤，荒于嬉”。勤勉是一种美德，与成功互为表里。人会因勤勉而成功，也会因懒惰而无所作为。有人天生颖慧，但他们就像生来富有的人，由于忽视财富的培植增益而欠上债务，最后沦为乞丐。假使你有天赋，勤勉会使你的天赋更加完善；假使你才智平平，勤勉则能助你补足缺陷。人的天赋就像火花，会熄灭，也能继续燃烧，而促使其燃烧成熊熊火焰的途径只有一个，那就是勤勉。学生如此，教师也是如此。教书者必先强己，育人者必先律己。

我相信在这个画室里的教师就是如此的勤奋，我能强烈地感受到他们的努力与智慧，对于学生的种种问题，他们都能给予耐心的解答与指导。我看到的是一个团结、勤奋、努力、智慧的团体。由此我相信，这里的同学不仅能得到丰富的知识、优异的成绩、快乐的青春，他们更能得到使之终身受益的优良美德。

对于正要高考的你们，我想说的是：“勤奋努力加上远大目标”。所以，同学们还要树立远大的目标。同学们，高中时代是人生的黄金时代。许多有成就的科学家、文学家都是在中学时代打下的基础，立志成才，为国家民族做贡献，就是他们共同的理想。法国微生物学家巴斯德十八岁时写下一句名言：“立志是事业的大门”。苏联伟大的文学家高尔基说：“一个人追求的目标越高，他的才能就发展得越快，对社会就越有益。”因此，我殷切的希望，进入高三的莘莘学子，在你们埋头于书山题海勤学苦读之际，切莫要忘了先树起拼搏奋斗的目标。用你们自身勤奋与努力来实现你们心中远大的目标吧！同学们，学习中有很多事要做，但是树立远大的奋斗目标首先是首先要考虑的工作。有了目标就像航船有了方向，不会迷失在高考的海上。愿每位同学都有自己明确的目标，让目标导引我们学习的方向！

清华大学美术学院教师

2010年初夏·于北京

名师寄语

七年 教学 感言

高考从某种意义上说是人生的一个分水岭，众多考生背上行囊，踌躇满志的来到北京学画，有着太多的感动，来的时候都是平等的，但走的时候就大不相同了，几家欢喜几家忧。随着参加艺术高考人数的增多竞争也越来越大，物竞天择，很残酷，有的同学当年就上了很理想的学校，有的却没考上，没考上的有复读的，也有回家工作的，我的周围就有复读八年依然执著着的。从2003年开画室教学生，一晃已是七个年头了，累计教过超过一千五百名学生，对于艺术高考小有心得，借此机会，与广大考生分享一下，希望下面的话能对同学们的学习有些帮助。

要有理想

既然学了画，为什么不考取一所相对好一点的院校呢？

有的考生怕好学校难考，总以为考上清华、央美是件遥不可及的事，是别人的事，跟自己没关系，其实不然，就像龙卷风的中心其实没风。如果有合适的方法，高强度的训练，这完全可能。我有过至少五名学生从零基础学，学了五个月就考上了央美。不试试，你怎么知道你不行？再者，“欲中上，必上上”，就像好多学生要求他70分，他可能得60分，以清华的标准来要求自己，可能考个北服，要以某二类本科学校来要求自己，可能连联考都过不了。理想的不同，付出的努力就不同，得到的结果也就不同。

要会“学习”，“补钙关键在吸收”

经常在网上看到考生批判这个画室不好那个画室不好，要我说再好的画室也有考不上的，再不好的画室也有考上的，同一个画室，同样的教学，有的学生考上了清华，有的却空手而归，其实高考的主因不在画室，也不在于家长，更不在于高考政策，只有考生自身是关键，这是再浅显不过的道理。想做好，总有办法，不想做，总有理由。美术基础的学习有其特殊的方法，需要同学们认真去体会，要善于思考，勤于思考，要去伪存真，要用心去画画，不能敷衍了事，认真去体会老师讲的每一句话。要充分利用自己身边的资源，老师，比自己画得好的同学，书，美术资料，各种美术展览，甚至包括各画室的简章（免费的范画印刷品）。学习时要像资本家一样对待自己，延长学习时间，加强学习强度，注意学习方法，提高学习效率。

调整压力，保持良好心态。

高考是综合能力的考查，考生不光要有良好的专业素质，还要注意加强心理素质的锻炼。很多考生平时画得不错，一到考试就掉链子。心理素质不强的同学要注意多做模拟考试，学习过程中戒骄戒躁，要“稳”，宁愿中规中矩，也不求状态好时就惊世骇俗，状态不好时就没法儿看，考试发挥失常的往往是后者。

以上只是我多年教学的点滴心得。其实，最终是期望考生们能考上理想的院校，通过自身的勤奋和努力为自己将来美好的人生画卷添上重要的一笔色彩！

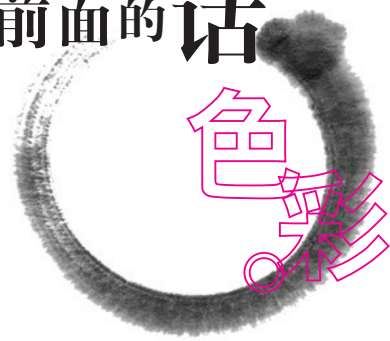
小泽画室创办人

2010年6月·于北京

教
学
感
青

让学生丧失了对素描的兴趣。
方体的结构转折处抓住，
体积建立起来。
特征或者竖直线作
发型等。
将人物概念化：
确定出该器官的形状，
走出各个器官的位置。
这些方法熟练应用后，
把他的每一张头像画放到一起比较，
方法不熟练会有硬伤。
起型上理解，
用解剖仅仅研究一些
些位置点。
以这样去理解头部的大的解剖关系，
参考，达到目的。
有些相似和形似，
和肌肉，
我们可以把头骨
生失去了感染力，
的要求就更低了。
长方体，
十分复杂。
和眼睛的关键
描的乐趣，
生无法把握以线条，

写在前面的话

水粉的性质界于油画和水彩之间，覆盖力比油画弱，比水彩强，既可以借鉴油画的塑造手段，又可依据水彩画的表现技法，还可以将两种方法兼容并用。水粉画的技法其实是多种多样的，可谓条条大路通罗马，但很多考生对于水粉考试在宏观认识上就有误区，认为某个学校只认可某种画法，例如：有的认为中央美术学院喜欢灰调子，清华大学美术学院喜欢鲜亮，因此盲目追求技法，刻意去迎合，结果往往不能如意，考生若想获取色彩静物写生的高分，首先必须明确高等美术院校入学考试中，在色彩知识和技能的学习方面要求掌握的与该阶段相关的核心内容，避免进入误区。

如果说素描相对理性，那么色彩就相对感性，十个人可能有十种画法，用这十种方法都可能画出好画。因此关键的并不是画法，而是水平。画法都是认可的，但水平就有深浅高低之分了。要想有效地提高专业水平，必须首先明确，什么样的色彩作业是优秀的色彩作业，只有考生的努力方向对了，注意了方法，绘画水平的提高肯定会立竿见影。

首先，色调是色彩画的第一要素，不论是水粉、静物，还是油画头像，作者都要营造出统一协调的大色调。此书中不但借助大师的作品，提高学生的色彩品位及修养，还会结合具体作业讲解怎样去营造色调。

其次，素描关系也是色彩画中不可缺少的关键要素，要塑造好，就要把光感和体积感充分塑造出来。

再次，空间关系的处理也是考生经常出问题的地方，此书中从色彩关系和素描关系两个方面，结合具体作品讲解在色彩中如何处理空间关系。

最后，结合考试内容，分别讲解如何应对写生和默写，以及水粉静物和油画肖像。

第一章 一张好的色彩作业所必须的几个条件

一、大色调是评判一张色彩试卷的关键。

色调是画面整体气氛协调统一的关键，一张水粉作业中包含了色彩关系和素描关系，高校的基础课招生考试重点，在于考查学生的造型能力和色彩感受以及色彩控制能力。在素描考试中，对于造型能力也就是说素描关系的处理已经考查过了，所以在色彩考试中，高校重点考查考生对色彩关系的把握，即考生的色彩感受、色彩修养和对色彩的控制组织能力。

色调的协调性。绘画时的着重点都在于解决“对比与协调”这一矛盾。一张水粉作业必须有一个非常协调的色调，把一组静物笼罩在一个统一的色调中。有些考生过分关注物体的固有色，而没有进行有效的主观处理，使画面显得单调乏味；也有些考生过分去找各种关系和对比，没有将画面有效地统一起来，使得画面杂乱无章。

色彩的准确性相对素描的准确性，要求就要宽松得多了，每个人对色彩的视觉感受可能会有一定的差异，如同样的一条白布，有人可能觉得它偏紫灰，有人则可能觉得偏蓝灰，或偏绿灰、黄灰，画在各自的画面上可能都是对的，但也可能有些看起来舒服，有些却不太舒服，关键在于在画面上能否取得了协调的对比关系，我在训练学生时大量加入大师油画欣赏和优秀作业欣赏，以此来有效提高学生的色彩修养和色彩品位。学生要达到看到物体，就知道在画面上应该用什么样的颜色去表现它，我们努力培养并训练学生在准确判断色彩相互影响程度方面的能力。需要说明的是，这种感

色
彩

掌握正确的观察方法是很重要的。写生色彩的观察方法关键是整体观察,整体观察就是将所描绘的对象全部纳入视觉范围内,全面地去观察比较,左右、前后、上下、明暗之间反复比较观察,找出中间的色彩差异和变化,明确相互之间的关系,切不可孤立地观察色彩。把握大的基本关系,如明暗对比的强弱、冷暖间的色差、色彩和纯度、主体与背景间的关系等,色彩在相互比较中才能找到它的关系与变化。

可以从色彩关系和素描关系两个方面来研究空间。

利用色彩的冷暖进行处理。主要在色彩风景上体现，近暖远冷。

三、素描关系在色彩试卷中也十分重要

四、画面不可以出现粉、脏、火、灰、平等问题

脏,可能是由于考生没有熟练地把握水粉颜料的性能。水粉颜料在未干的时候,给人的感觉是比较纯、亮,等它干了以后,会有很大的变化,其纯度明度的对比都变低了,画面也随之变得灰、粉,而水粉颜料的性能如何把握呢?比较可行的方法是:作画时把每一色彩的纯度、明度都有意识地提高,比你所看到的色彩纯度、明度要高一点,等干了以后才正是你所要求的效果。至于明度、纯度提到什么样为好,就需要自己在作画过程中不断摸索总结了。

灰,是由于明度关系没有处理好。黑白灰没有拉开,使画面比较闷,不够清晰。

第二章 固有色、环境色和光源色

是人们习惯在较柔和的白光照射下所呈现给人的色彩印象,如蓝天、白云、红旗、绿色,但是任何物体都是处在一定的环境和空间中,不能孤立存在,随着光源色和周围环境的变化,固有色也会发生变化。

那么把这个长方体的结构...
 三片比例体积...
 把头部的...
 也能...
 而用已知的位置点作...
 而初学者往往将人物...
 第三种方法能够有效地确...
 就能够有效地确定出各个...
 这些方法...
 把他的每一张头...
 这个方法不...
 你的素描...
 其实...
 为参考...
 似乎都有些神似...
 人体造型的关键...
 复杂...
 求就...
 长方体...
 的关键...
 的线条...

教
学
感
受

让学生丧失了对素描的兴趣。
长方体的结构转折处抓住，
体积建立起来。
特征：
或者竖直线作
发型等。
将人物概念化：
确定出该器官的形状，
走出各个器官的位置。
这些方法熟练应用后，
把他的每一张头像画放到一起比较，
方法不统一会有硬伤。
起型上理解，
用解剖仅仅研究一些
位置点
以这样去理解头部的大的解剖关系，
参考，达到目的。
有些相似和形似，
和肌肉，
我们可以把头骨
生失去了感染力，
的要求就更低了。
长方体，
十分复杂，
和眼睛素描的乐趣，
无法体现对线条，

写在前面的话

二、光源色

亦称光的色相，指光自身的色彩倾向。不同的光源导致物体产生不同的色彩，自然界中的色彩现象正是由于光源色的差别及变化才使物体变得丰富多彩。清晨，阳光通常是红橙色的，中午的阳光则偏白色，月光是蓝绿色的，火光则是橙黄色的，荧光灯则呈淡紫色。光源色对物体受光部分的色彩起着决定性的作用。这也是确定画面色调的重要因素。物体受光部分的色彩如偏暖，物体背光部分的色彩则冷，并与受光部分的色彩形成补色关系。物体受光部分偏冷，背光部分则反之。

三、环境色

我们知道任何物体都处在具体环境之中，而不是孤立存在的。在周围物体色彩反射光影响下的物体，所呈现的色彩叫环境色，这是一个非常重要的概念，它强调了自然界物体的相互影响关系。如一个白瓷瓶受到阳光照射呈暖色，瓷瓶暗部呈冷色，瓷瓶暗部同时又受边上红罐子的反射光影响，暗部的局部色彩又呈暖红色。因此，了解与研究环境色是写生的重要因素。

第三章 步骤

根据个人习惯不同，画水粉的步骤多种多样，以下仅供参考。

一、起稿

我一向要求学生用铅笔认真起稿，因为一个严谨的形体非常有利于下一步着色的进行，容易让学生把精力全用到色彩塑造上，最好用软一点的铅笔，用侧峰轻轻定形，这样不容易划伤画面。最好不用橡皮，因为擦磨纸面会影响到着色的匀净。多余的铅笔线待着色结束画完全干透后，再用橡皮擦掉。这一步要求构图完整，透视关系清晰准确。

二、涂大色

感受整体的色调，分析一下大体的色彩关系，从明度、纯度、色相、冷暖空间等方面进行分析，找出层次，做到心中有数，然后开始着色，必要时还可以先画一遍小稿。下笔着色前要多考虑，力求准确，一次性画准，干净利落，下笔自信，用色饱满。

三、塑造

塑造时要概括提炼，笔触肯定，适当保留铺大色调时较正确的部分。覆盖时尽量不要加水，进一步塑造对象的体积关系与色彩关系，并力求准确。把重要细节刻画好，尤其是瓶口、罐口、盘子边缘、水果把等等，加强画面的整体性，在统一中不失精彩的局部塑造。

四、调整完成

从明度、纯度、色相和冷暖各方面全面检查调整，注意：覆盖色的含水量越低越好。

第四章 考生应注意的重要问题

态度上的问题。有很大一部分考生，以考上大学为目的，急功近利，盼望“早熟”，在这样思想指导下，他们非常热衷于一些很概念的学习方法。比如几笔画个苹果，几笔画块衬布，像背公式一样全然不顾客观物体的个性。

色
彩

“补钙关键在吸收”，教学也一样，希望每一位考生建立强烈的冷暖意识、整体意识、空间意识、主观处理意识，只有意识对了，画才能迅速提高。在此，我仅代表北京小泽美术培训中心祝愿每一位考生在高考中取得理想的成绩。

教 学 感 言

作品

静物

2006

76 × 76CM

纸上水粉

3课时

静物

2009

75 × 55CM

纸上水粉

4课时

静物两幅

2010

75 × 55CM

纸上水粉

3课时

静物

2009

75 × 55CM

纸上水粉

3课时

静物

2009

75 × 55CM

纸上水粉

4课时