

美院
评析

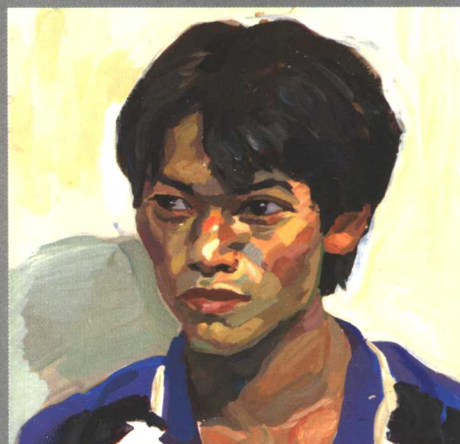
考试考题

MEIYUAN KAOSHI KAOTI PINGXI

Se Cai

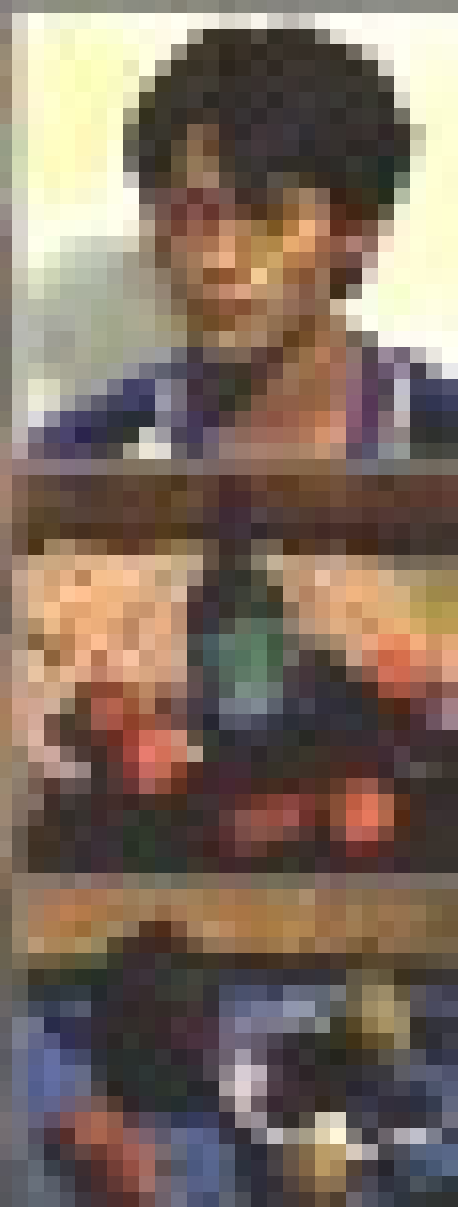
色彩

何 光 编著
广西美术出版社

美术院校 考试与考题

色彩

美院考试考题评析

色彩

何光 编著

MEIYUAN KAOSHI KAOTI PINGXI

Se Cai

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩 / 何光, 罗军编著. — 南宁: 广西美术出版社,
2005.7

(美院考试考题评析)

ISBN 7-80674-661-7

I. 色… II. ①何…②罗… III. 水粉画—技法
(美术) — 高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 090313 号

美院考试考题评析·色彩 何光编著

主 编: 何 光

编 委: 何 光 谢小健 刘晨煌 周度其 雷 波
苏剑雄 岑星品 曾 真 陈建国 罗斯德
陈 川 蒋 伫 韦小玮 陈 战 韦扬锋
刘奕进 廖 婷 劳宜超 黄 强 刘 佳

策 划: 杨 诚

责任编辑: 吕海鹏

装帧设计: 亚 鹏

封面设计: 易 言 青 鸟

责任校对: 刘燕萍 陈小英 罗 茵

审 读: 林柳源

终 审: 黄宗湖

出 版 人: 伍先华

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号

邮 编: 530022

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西民族印刷厂

版 次: 2005 年 8 月第 1 版

印 次: 2005 年 8 月第 1 次

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

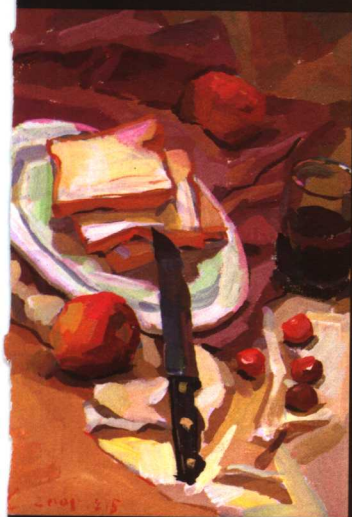
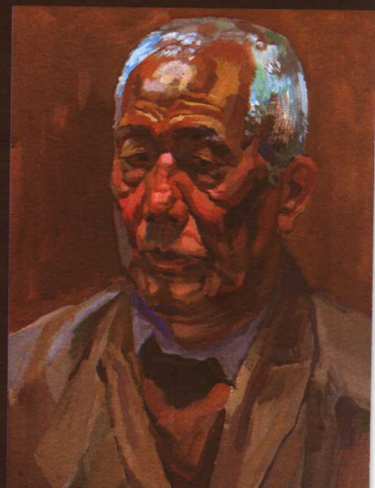
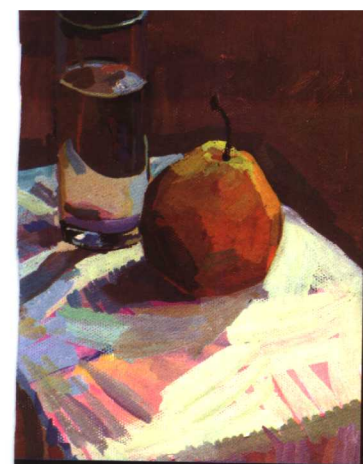
印 张: 5.5

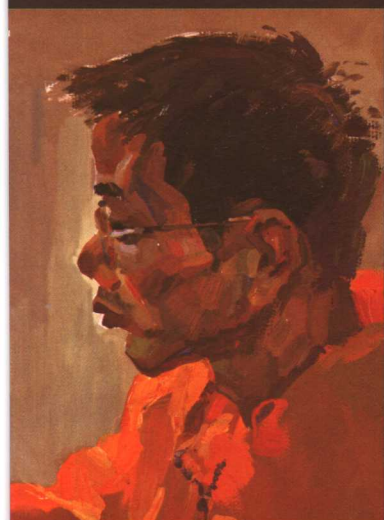
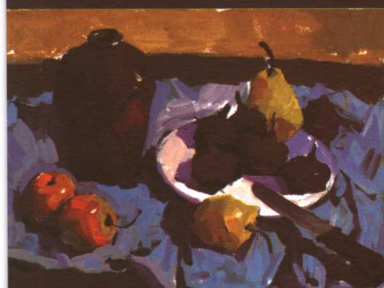
书 号: ISBN 7-80674-661-7/J · 469

定 价: 30 元

序

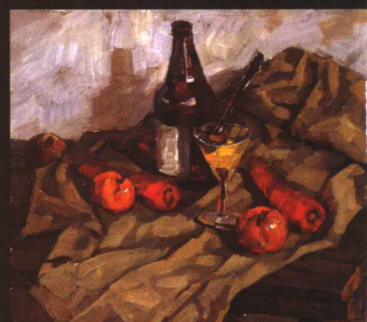
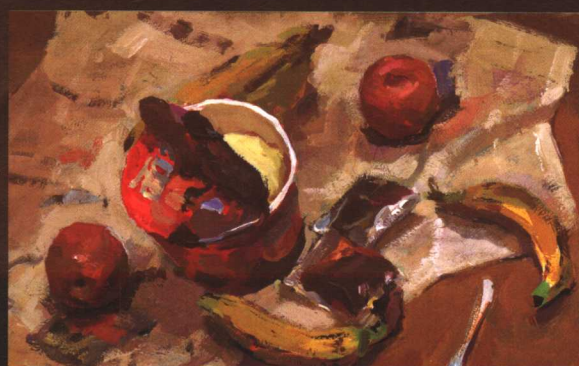
本书是根据近年和历年九大美院的考题编写的。九大美院是全国美术院校中的重点学府，它们的教学具有代表性和权威性，体现了各地美术教学的不同倾向和办学特点，它们既有联系又互相影响。而且，美术院校的老师在担任教学一线工作的同时，在全国美术创作中扮演着重要角色，引领美术创作的主流，集教学与创作于一体。他们的作品和教学理念为广大美术爱好者所熟悉和景仰，影响着学生的创作趣味和格调，构成学院美术的评判标准和审美尺度。本书除着重对此展开介绍以外，更结合分析美术院校历年的考题变化，印证其评分的标准和录取依据，并以具体的实战图例，有针对性地根据不同的题型(包括普遍的和特殊的题型)作深入的评析和研究，起到较客观的指导作用。本书不仅为广大考生了解各大美院提供了详细的信息，而且其中的图例可以成为大家学习临摹的范本。

目 录

一、中央美术学院·考题分析	1
二、中国美术学院·考题分析	14
三、鲁迅美术学院·考题分析	26
四、四川美术学院·考题分析	34
五、广州美术学院·考题分析	42
六、天津美术学院·考题分析	48
七、西安美术学院·考题分析	55
八、湖北美术学院·考题分析	63
九、清华大学美术学院·考题分析 ...	69
十、其他院校考题	78
十一、模拟题	80
十二、应试技巧	81
十三、各大院校地址	82
后记	83

一、中央美术学院·考题分析

(一)中央美术学院概况

中央美术学院是中华人民共和国教育部直属的唯一一所高等美术学院,于1950年4月由国立北平艺术专科学校与华北大学美术系合并成立。北平艺术专科学校的历史可以上溯到1918年由著名教育家蔡元培积极倡导下成立的国立北京美术学校,首任校长是徐悲鸿。这是中国历史上第一所国立美术教育学府,也是中国现代美术教育的开端。华北大学美术系的前身是1938年创建于延安的“鲁艺”美术系。

(二)中央美术学院色彩教学主张

徐悲鸿(首任校长):“大家都说我是写实主义者,不错,至少我承认,我于艺术,决不标新立异以自欺欺人,从事绘画的人,应该从造化和人的活动上仔细观摩。……多画,不要放松,然后会有真正的艺术发现。”(《国画与临摹——在新加坡“徐悲鸿教授作品展览会”上的讲话》,1939年3月15、16日新加坡《星洲日报》)“今天我替你们请来一位老师,他就是雨花台的石子,石子中的形与色的美真使人心爱,这就是上帝造物之美。我们若能从这中间研究美的规律,就更能了解其美的形和色,可以有极大的帮助,并且可以从这里建立一个图案的新的形式。”(《中大谈艺录》之一,1932年11月17日,费成武先生整理供稿,《徐悲鸿艺术文集》)

董希文(教授):“一幅画的色彩表情很重要,人有人的表情,色彩有色彩的表情。一幅画从远处看不清人的表情时,就先看到了色彩的表情,让人产生情感上的反映。”(李玉昌《董希文先生的艺术特色》)

罗工柳(教授):“画可分形、神、意三境。……(对西

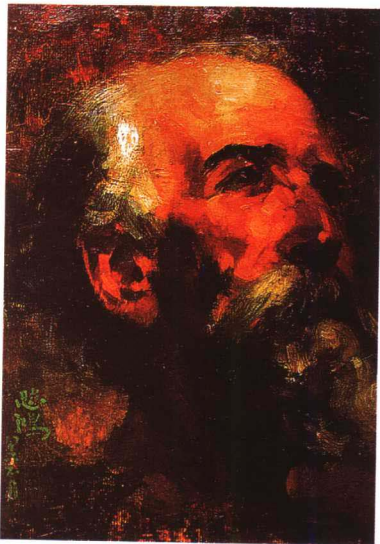

图1.
《老人像》
徐悲鸿

图2.
《翻身农奴》
董希文

方那些尺度很大、数量很多的死静物画十分反感，称其为‘菜摊’、‘肉铺’，)尽管它的写实技巧发挥得淋漓尽致，但却毫无神采，空陈形似，为最下一境。……第二境‘神’可分两类，一类以形写神，另一类以神取形。……(‘以形写神’)……其作画过程一般先冷后热。首先形要准，要准确处理形体、空间、质感、量感、色彩关系、画面结构等等，此时要兼顾到神，到作画后期，则要集中提神，要在调整和最后确定形的过程中，把对象的精神状态和艺术家的思想感情更充分、更生动地表达出来。这类画一般更工致、更写实些。我的《哥萨克人》属于此类。……(‘以神取形’)……其作画过程一般先热后冷。艺术家首先被对象的风采、气骨、性格、情绪所打动，产生了强烈的主观情思和表达激情，作画直取其生气和神采而不求形的面面俱到。形没有准不准的孤立标准，形以神准而为准。靠着功力和学养，忘形而不失形，不顾形而形在把握之中，每着一笔，都要在看似狂放随意中兼顾到形光色、神情意。大体画完之后，由热转冷，对不周之处小心收拾，收拾重点在形，同时照顾到神。我的《维吾尔老人》属于此类。……第三境就是写意艺术，它要求更高的意象创造和意境创造，就像梁楷的《李白行吟图》那样。”(刘骁纯《罗工柳的传统观》)

钟涵(教授)：“在自如地表现他们的主观态度、精神倾向方面，印象派显现出‘写意’特色。一个意，一个写，有点像中国的文人画家。他们是一群……有文化修养的知识分子。他们坦诚地抒发自己的平常心态，画风就趋向自由洒脱，出现一种西方的书写性，他们重视走笔涂绘痕迹中的精神意味。这种与状物相结合着的有意味的走笔痕迹大大有别于先前那样的传统‘工笔’方式，突出地成为绘画语言中合理的新东西。”(钟涵《我们还需要印象派吗？——“法国印象派绘画珍品展”观感》)

詹建俊(教授)：“我处理色彩注意在生活真实的基础上去寻求与主观色彩相统一的结合点，希望能够在不破坏生活合理性的情况下进行艺术的夸张和渲染，使作品既易于理解又具有强烈的表现力，应当说在这方面随着时间的发展在我的作品中愈来愈显强烈。”(詹建俊《我和

图3.
《维吾尔老人》
罗工柳

图4.
《行舟与奔舟》
钟涵

图5.
《深深的蓝天》
詹建俊

我的画》)

靳尚谊(教授):“就油画来说,素描和色彩是一个完整的整体。最早的西方油画就是壁画,它的形和色彩是从哪里来的呢?是由现实生活的对象中来的,现实生活中就存在着真实的色彩和造型。”(《我学素描的体会·靳尚谊先生访谈录》,采访者:殷双喜)

文国璋(造型艺术基础部主任、教授):“经过多年实践总结出一套行之有效的‘色彩分析训练程序’。其具体作画步骤如下:

- 1.构图和轮廓。
- 2.重色块先行。
- 3.明确色彩高点。

4.灰色的分析训练:灰色是层次丰富、变化微妙的色相,在客观色彩中最为普遍,对灰色内含色相的感觉能力和控制灰色变化的能力,是检验一个人色彩能力和素养的重要标志。

在明确重色块之后,画面有了色彩明度比较的标准,而色彩高点的明确又为色相和色彩纯度提供了比较的依据。在这样的条件下,对于大量灰色的各种色彩内在成分的分析就可以比较容易地进行了。而且在对大量灰色推敲的过程中,可以逐步建立起色彩的整体观察方法和整体意识。

5.色块的形成和色调关系的整体调整:从重色块开始便形成了第一个色块,之后在大量灰色分析过程中要有明确的色块意识,会逐步形成画面的几个不同色块。对画面的色块和色调关系的总体调整是一个重要的训练内容,决定着学生色彩感受能力的提高。

在此基础上,引导学生深入地认识色彩造型的主要特征。色彩造型语言的特征是以色彩在色相对比关系中的推移来表现形体和空间关系,它与素描造型中的体面推移相联系,在体面的明暗变化中加入色相变化的概念,画面中所有色彩因素的互相对比的空间关系是色彩推移进行色彩造型的依据。”(宋晓霞《在高等美术学院内部——中央美院教学个案研究之一:文国璋的色彩教学》,《美术研究》2002.2)

图6·
《黄宾虹肖像》
靳尚谊

图7·
《小兄妹》
文国璋

图8·
《小珊》
申胜秋

申胜秋(中央美术学院附中教师):“色彩知识在视觉开发中起到辅助作用,但莫奈并不是用理性的色彩知识来画的,他是用‘眼睛来画的’。……后来的模仿者们效仿莫奈的色彩样式,而没有自己对描绘对象的感受……莫奈的艺术魅力在于色彩知识落实在感觉上。”(申胜秋《鹊桥相会——谈色彩写生教学中感性与理性的结合》)

马晓腾(中央美术学院教师):“有表达价值的造型肯定是形神兼备的。油画写生中的形与色分不开,下笔既是形,又是色。……有句话说:有什么样的形,就应有什么样的色。比如:客观写实的造型关系,就需有较为客观细腻的色彩描绘;夸张强化的造型关系就需要强化了对比关系的色彩来匹配,减弱光影因素;趋向于平面色块的色彩表现,就应在轮廓线的构造关系上下功夫,以达到完满统一的画面形式。”(马晓腾《关于油画肖像教学中的几个问题》)

贺羽(中央美术学院附中教师):“面对一组静物,可以让学生先在小纸上画一下大的色调关系,以利于他们在大画面上能对调子有一个比较直接而到位的把握。而对于一个色彩写生经验不多的学生,还可以注意一下作画的步骤。最好是先从暗色调开始,因为重的色调在大关系中容易掌握。随后整体的色彩关系要尽快跟上,因为人的眼睛对物象注视久了,感觉的敏锐性会降低,不容易看出色彩层次上的细微变化。……另外,水粉干得快,一不留神就会衔接不上,所以要趁湿时将边线或过渡关系画完。……水粉的颜色可以画到很厚,类似油画的效果,但如果不尽可能一两遍就画准而寄希望于反复涂抹的找准,则很有可能画灰、画脏。水粉的一个优点就是颜色的透气、透明感,调和遍数过多就会丧失这一感觉……水粉画中无论以静物还是其他为对象,都只是一种手段。训练学生的色调感觉与色彩感觉关系把握能力才是目的。”(贺羽《关于水粉的教学》)“……学生还会觉得画深入是唯一值得肯定的能力。不错,这个能力很重要,但能归纳与概括形,恰当地处理好局部与整体的关系,画面表现出丰富而有序的节奏变化,这种能力却更重要。”(贺羽《关于美术基础教学的几点感想》)

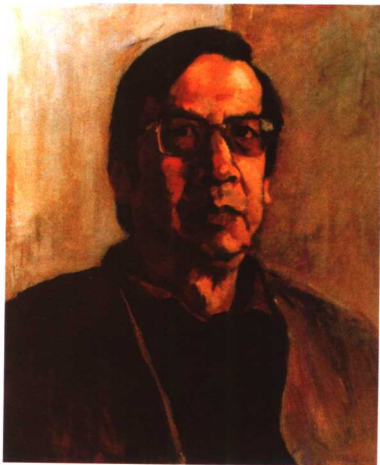

图9.
《父亲像》
马晓腾

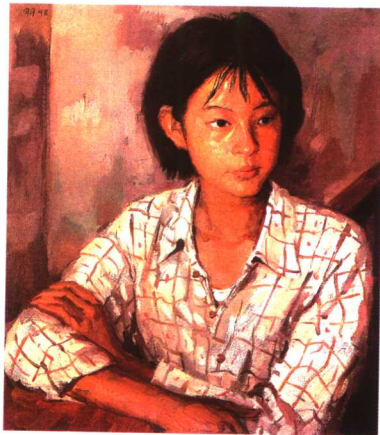

图10.
《秀秀》
贺羽

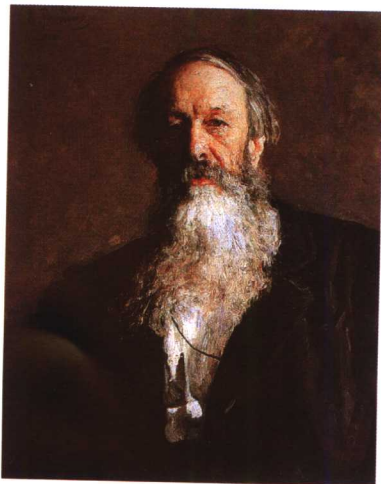

图11.
《斯塔索夫肖像》
列宾

(三)中央美术学院的色彩标准

中央美术学院的色彩基础教学沿袭着传统的体系,即徐悲鸿的“法派”和俄罗斯的“苏派”,两者都提倡写实,注重含蓄。徐悲鸿讲究虚实,造型严谨;“苏派”有着“高级灰”的用色倾向,在教学上有“画素描,写油画”的用笔特点。马克西莫夫在中央美术学院执教时,就主张从生活出发,要求学生对生活有了感性的认识后才动画笔,许多现场写生作品都是根据观察、感受,凭借形象记忆力完成的。在中央美术学院的色彩基础教学中,文国璋的色彩教学法得益于对传统基础教学的总结,充分体现了传统的魅力,加上新时期大批年轻教员在教学上发挥着越来越大的作用,带来了艺术教学的新思维、新经验,形成了准确、厚重、质朴、鲜活的教学特色。

另外,关于录取标准的最新动向,引用戴士和(中央美术学院教授、造型学院院长)2004年10月18—19日在“2004全国高等美术院校版画教学与创作年会”上的发言:“2004年,我们已经在本科生的招生上有了一些改变,现在跟各位介绍一下。以往我们招生时,先按照素描、色彩、创作和速写四门成绩总和排队,然后再按文化课分数线招收。今年我们做了很大的改动,就是照顾偏科的学生,考生中单科成绩名列前茅者都要加10分,这样也不至于其他科目成绩不理想,而不被录取。每一个科有十八名到二十几名以内,四门加起来,有大约六七十名。与过去相比,现在我们补分补得都比较多。文化成绩总分名列前茅者,专业成绩只要入围一概录取。尽管有些阻力,今年试行下来,我们感觉它挺好。我们不是鼓励学生偏科,我们希望学生全面发展。……我们应该看到,有些目前不平衡的孩子有着全面平衡的前景,不应该由于他们一时的不平衡就将他们拒之门外。实行以后,学生中也有一些积极的反响,新生六百多人中,有百十个学生单科比较强,入学以后也比较骄傲,很愿意在这方面保持自己的优势,而不是每年都招一些四平八稳的同学,不能把四平八稳的同学作为美院招生的主要类型。”(《北方美术》,《2004全国高等美术院校版画教学与创作年会纪要(节选)·互动与转换——当代版画的现状与

图 12 ·
《北京家中》
戴士和

图 13 ·
《人像(李娜)》
吴作人

图 14 ·
《白芍药》
卫天霖

走向》)

(四) 考题分析

从历年试题反映出女青年胸像(带手)和女青年头像几乎是纯绘画专业必考的内容(其他专业也考静物或风景)。这是色彩考试中最具难度的考题,考生没有良好的造型能力、色彩修养和一定的时间积累(很多考生考了几年)想达到要求是不可能的,因为学院的要求不会向考生妥协。大家除了勤奋,必须用心去研究经典、研究徐悲鸿、研究“苏派”和美院的优秀作品、优秀的考卷。

(五) 历年试题

1996 年

油画系

油画写生:人物头像。

版画系

色彩写生:一个透明玻璃杯,里面盛有水,一个梨,一块白衬布。

壁画系

色彩:水果静物。

1997 年

油画系

油画写生:人物头像。

版画系

色彩:葡萄(衬报纸)。

壁画系

色彩:人物头像。

1998 年

油画系

油画写生:肖像。

版画系

色彩:黑白灰中的色彩、色彩中的黑白灰。

壁画系

色彩:人物头像。

设计系

色彩:静物默写。画面必须出现橘子、苹果、布、罐

子四种物品。

2002 年

色彩：含有树、山、房屋、小路的风景两张(阴天、晴天)；一个四分之三圆与方相切，作为顶视图空间，工人与天空。

2003 年

色彩：女油画头像。

2004 年

色彩：女青年头像写生。

2005 年

色彩：女青年胸像。

中央美术学院

地址：北京市朝阳区花家地南街8号

邮编：100102

电话：010-64771056、64771057、64771058

色彩考题：一个透明玻璃杯，里面盛有水，一个梨，一块白衬布 作者：何光

作品点评：

这幅作品，作者抓住了物体的质感来表现，把玻璃杯的光滑和透明表现得恰到好处，梨子的表皮比较粗，所以高光和反光都不明显，作者也注意到了在刻画时与玻璃的表现方法和用笔上有了明显的区别。

色彩考题：女青年胸像 作者：何光

作品点评：

作者从大关系入手，区分了头发、衣服、脸部和背景的黑白灰，黑白调子既有层次区别又和谐统一，灰色背景处理得有空
间感，整幅画笔法松动自然。

色彩考题：女青年头像写生 作者：何光
作品点评：

这是一幅色调关系和谐、造型严谨、结构准确的作品，作者在头、颈、衣服的主次关系上处理得较好，次要的地方(如左肩、辫子)的处理值得借鉴。

色彩考题：女油画头像 作者：雷波
作品点评：

这幅画色彩关系整体简练、结构转折清晰明快，对形体的表现是肯定的，衣服的关系(包括衣服和颈的关系)基本以大色块来表现，作品省略了多余的细节，使主体得到了充分的突出，形色结合及肤色的质感表现得生动具体。

