

美术高考

风向标

——中央美术学院、清华大学美术学院设计艺术专业 高考试题分析与比较

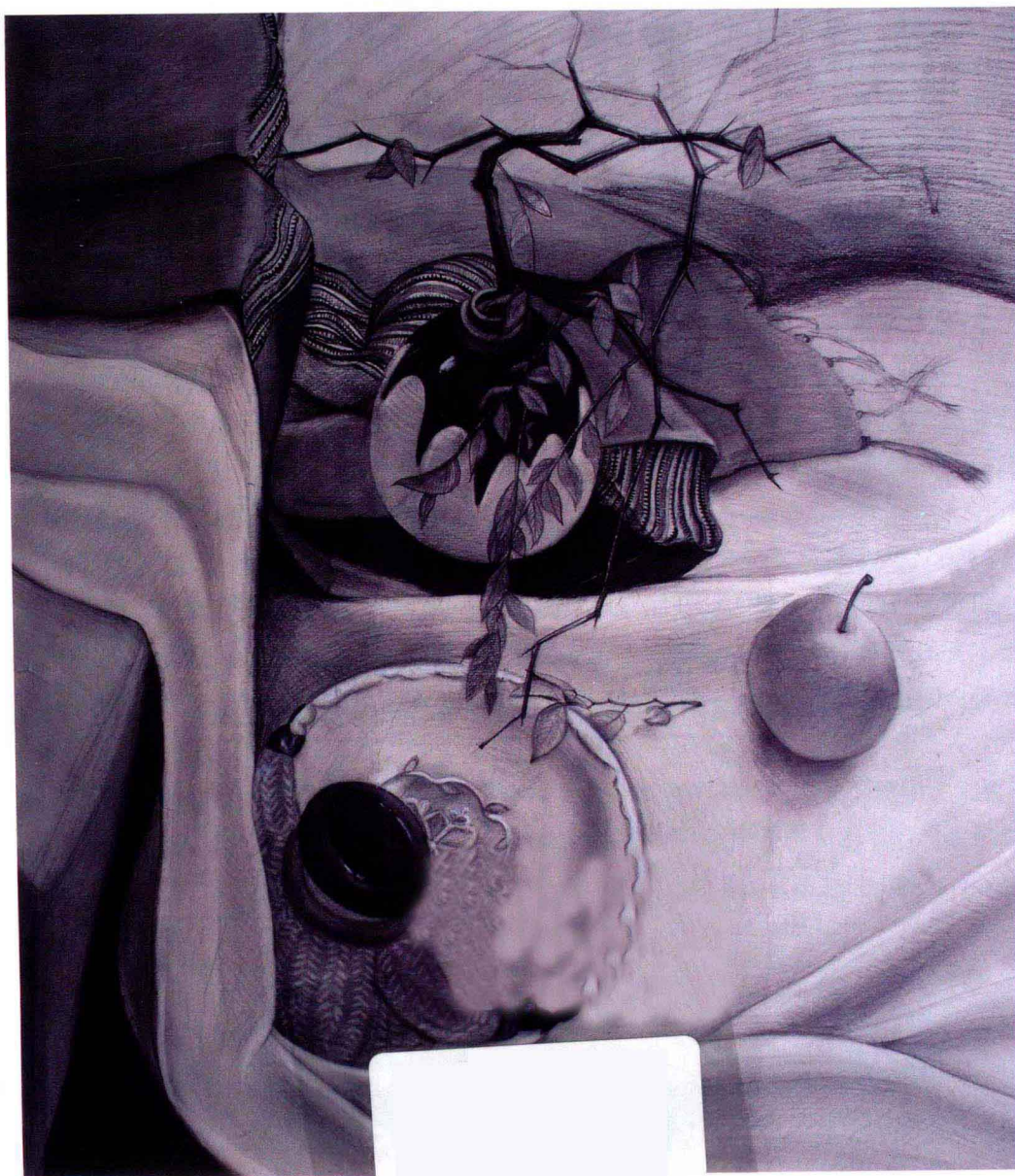
冯忱 刘晶晶 编著

美术高考 **风向标**

——中央美术学院、清华大学美术学院设计艺术专业
高考试题分析与比较

冯忱 刘晶晶 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

美术高考风向标：中央美术学院、清华大学美术学院设计艺术专业高考试题分析与比较 / 冯忱，刘晶晶编著
— 北京：人民邮电出版社，2012.5
ISBN 978-7-115-27300-0

I. ①美… II. ①冯… ②刘… III. ①艺术—设计—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第011576号

内 容 提 要

清华大学美术学院和中央美术学院是国内两所顶尖的美术院校，很多考生都为考入这两所院校而努力。当下两校都在致力完善教学、考试体系，而这两所高端学府的改革必将带来美术招生、培养的前瞻性思考与艺术的繁荣。两校的考试要求、内容与评分标准在某种程度上来讲非常相近，但又有各自的特点与风格，启示考生应时刻保持清晰的思路和敏锐的洞察力。

本书旨在让考生在较短的时间内掌握两校考试的要领和规律，通过研究比较清华大学美术学院和中央美术学院设计素描、色彩、速写、创意设计四科考试的历年考题，并结合作者的教学经验和教学实例，探究两校在招生考试中的异同，找到顺利通过入学考试的捷径。

本书语言简明易懂，循序渐进地讲解，有很高的实用性。不仅可以作培训教师的第一手工具书，也可以作为立志考取清华大学美术学院和中央美术学院考生的必备资料。

美术高考风向标——中央美术学院、 清华大学美术学院设计艺术专业高考试题分析与比较

◆ 编 著 冯 忱 刘晶晶

责任编辑 郭发明

执行编辑 何建国

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京画中画印刷有限公司印刷

◆ 开本：880×1230 1/16

印张：8.75

字数：234千字

2012年5月第1版

印数：1—3000册

2012年5月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-27300-0

定价：58.00元

读者服务热线：(010)67132692 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

目 录

第一章 考试科目：设计素描 9

第一节 关于设计素描 10

第二节 空间与构图 12

一、画面分割 12

二、图底趣味 12

三、特殊视角与透视 13

第三节 形式与美感 14

一、形式元素 14

二、明暗关系 16

三、对比关系 17

四、形式秩序 18

第四节 意境与表现 19

一、双重意象（如梦如幻） 19

二、虚拟想象（天马行空） 19

三、超现实主义 20

四、矛盾联想 21

五、夸张变形 21

第五节 塑造与表现 21

第六节 实践中的教与学 22

学习的方法 23

第七节 真题解析和训练 31

一、写生类 36

二、默写类 36

第八节 两校设计素描试题分析与比较 37

第二章 考试科目：色彩 47

第一节 关于色彩 48

第二节 构图 48

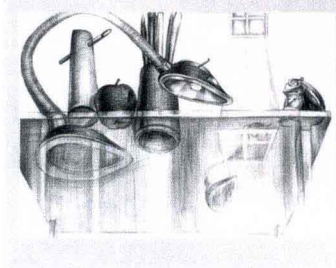
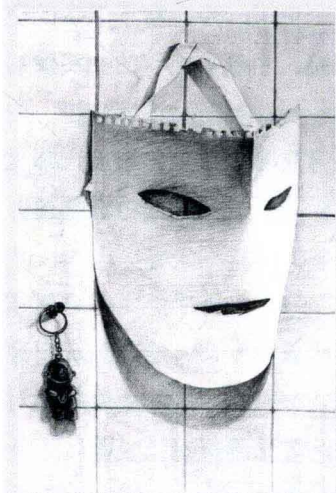
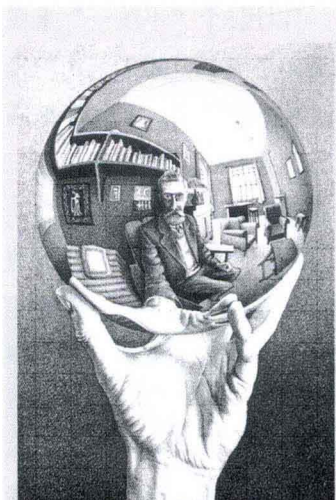
一、画面构图 49

二、取景 49

三、视角 49

四、黑白灰层次 49

第三节 色彩与色调 51

第四节 表现技法及塑造	55
一、色彩的写生与表现	55
二、语言的表现和个性的色彩	55
第五节 实践中的教与学	56
一、动手	56
二、动脑	57
三、临摹	57
四、模拟考试	57
第六节 历年真题解析	64
一、中央美院设计学院出现过几种题型:	64
二、试卷分析:	65
三、考试动态分析及预测:	65
第七节 两校色彩试题分析与比较	67

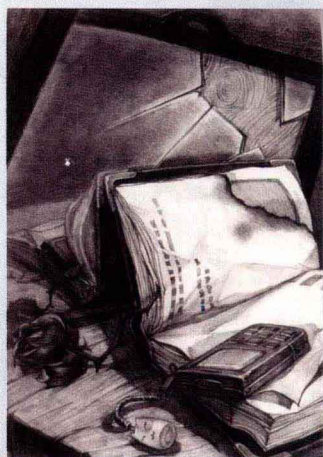
第三章 考试科目: 速写

第一节 关于速写	78
第二节 速写基础	79
一、人体结构	79
二、人体比例	80
三、人体运动规律	81
第三节 方法与表现	82
一、工具	82
二、表现形式	83
第四节 静态速写写生	83
第五节 场景速写	84
第六节 历年真题解析	86
一、题型分析	86
二、考生应对此类试题应进行以下方面能力的训练:	86
第七节 学习的方法	87
第八节 两校试题分析与比较	87

第四章 考试科目: 创意设计

第一节 关于平面设计	96
第二节 平面设计的设计原则与方法	97
一、平面设计中的元素	97
二、平面设计的一般原则	97
三、平面设计的色彩	97
四、平面设计的质感	98

第三节 实践中的教与学	108
一、收集资料	109
二、观察生活、积累素材	109
三、打破常规	109
四、积极原创，尊重灵感，个性表达	109
五、超然想象	109
六、挣脱常规、理性、逻辑的逆向思维	110
七、注意偶然性的启示	110
八、设计说明的重要性	110
第四节 考试分析及历年真题解析	123
一、平面设计试题类型	123
二、优秀平面设计考卷的标准	123
三、平面设计所涉及的问题	124
四、历年真题解析	124

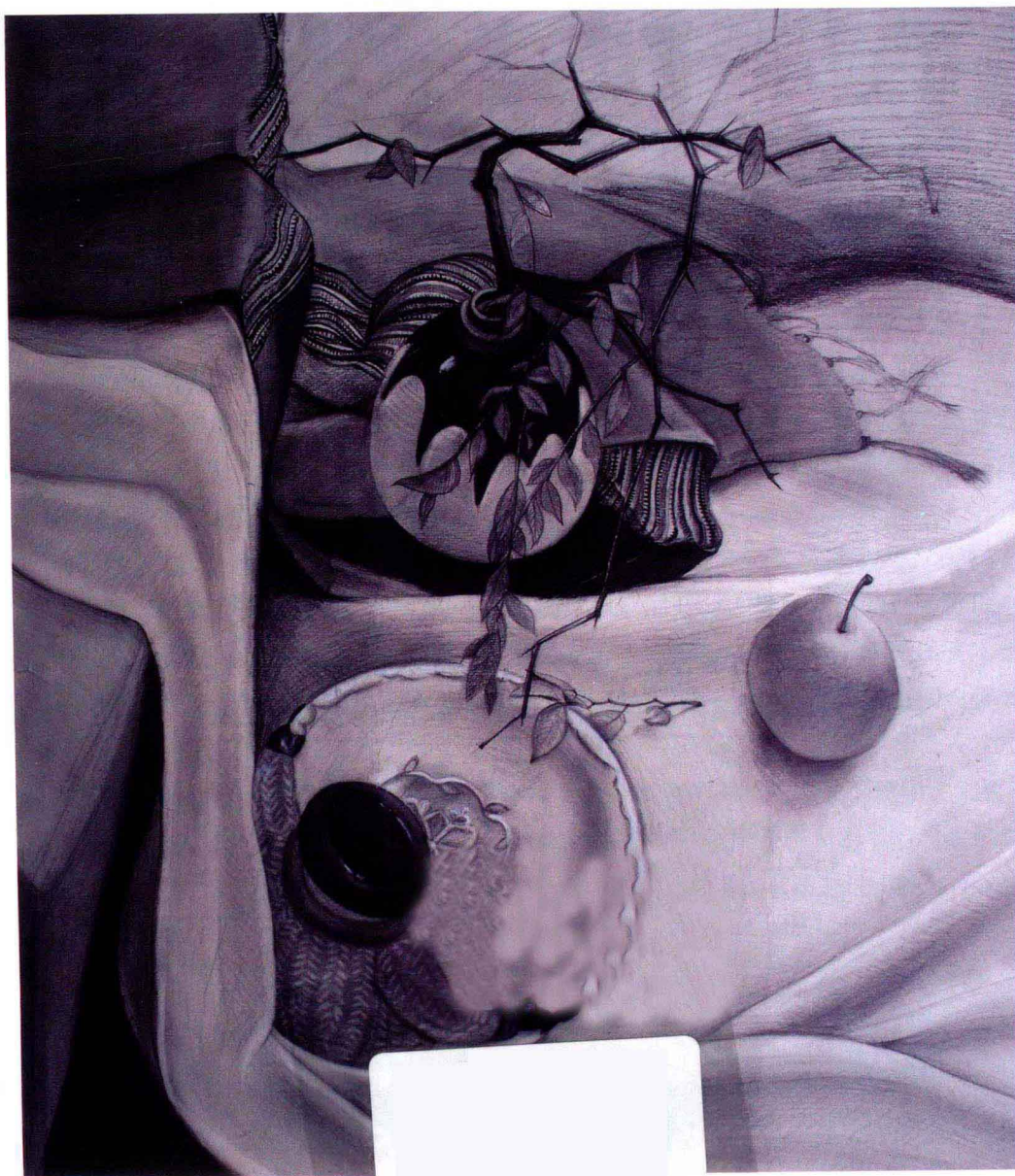
附录..... 127

中央美术学院设计专业历年考题	127
清华大学美术学院设计学院历年考题	138

美术高考 **风向标**

——中央美术学院、清华大学美术学院设计艺术专业
高考试题分析与比较

冯忱 刘晶晶 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

美术高考风向标：中央美术学院、清华大学美术学院设计艺术专业高考试题分析与比较 / 冯忱，刘晶晶编著
— 北京：人民邮电出版社，2012.5
ISBN 978-7-115-27300-0

I. ①美… II. ①冯… ②刘… III. ①艺术—设计—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第011576号

内 容 提 要

清华大学美术学院和中央美术学院是国内两所顶尖的美术院校，很多考生都为考入这两所院校而努力。当下两校都在致力完善教学、考试体系，而这两所高端学府的改革必将带来美术招生、培养的前瞻性思考与艺术的繁荣。两校的考试要求、内容与评分标准在某种程度上来讲非常相近，但又有各自的特点与风格，启示考生应时刻保持清晰的思路和敏锐的洞察力。

本书旨在让考生在较短的时间内掌握两校考试的要领和规律，通过研究比较清华大学美术学院和中央美术学院设计素描、色彩、速写、创意设计四科考试的历年考题，并结合作者的教学经验和教学实例，探究两校在招生考试中的异同，找到顺利通过入学考试的捷径。

本书语言简明易懂，循序渐进地讲解，有很高的实用性。不仅可以作培训教师的第一手工具书，也可以作为立志考取清华大学美术学院和中央美术学院考生的必备资料。

美术高考风向标——中央美术学院、 清华大学美术学院设计艺术专业高考试题分析与比较

◆ 编 著 冯 忱 刘晶晶

责任编辑 郭发明

执行编辑 何建国

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京画中画印刷有限公司印刷

◆ 开本：880×1230 1/16

印张：8.75

字数：234千字

2012年5月第1版

印数：1—3000册

2012年5月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-27300-0

定价：58.00元

读者服务热线：(010)67132692 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

写在前面的话

经过九年办学经验的积累，出版本书的想法终于得以实现，整理和写作于2011年夏画上了句号。一个小小的圈点，可以说是一段办学经历的总结和归纳。

几年前，一个朋友从外地来京，领着即将参加美术高考的孩子，要我帮他物色美术考前班，开上车带着朋友转遍了北京几乎所有的美术考前班，结果是期望和现实在迷惘中交织。无奈之下，朋友坚持把孩子托付于我，多年至交，难以言辞，便咬咬牙答应了，从此，我开始了辅导孩子美术高考的重任。没想到，一干便是九载！自己就像呵护自己的孩子一样见证着画室从小到大的成长。

俗话说：“十年磨一剑”，面对每年的考生和家长，自己深感责任重大，丝毫不敢怠慢，把沉沉的压力变成源源不断的动力，并投入了大量的时间和精力，收集、整理、研究各高校历年的试题及考卷，特别是中央美术学院和清华大学美术学院的有关资料。现在，想方设法地收集两校资料成为了走进书店的例行常事。一次，朋友王敏和中央美术学院设计学院基础教研室主任周至禹老师谈笑间言道：“哎呀，周老师，凡是您出的书，我的那位朋友冯老师他几乎都有。”

当然，资料齐全，信息畅通固然重要，但更重要的是把信息优势转化为行之有效的整套训练方法，老子言道：“企者不利，跨者不行”。学生成绩的提高必须从最基础的思维引导训练入手，这是一个逐渐积累的过程，也是考生最终取得突破的最佳途径。

昨天一次偶然机遇，成就了今天看来一段特殊的阅历。当年的几许彷徨和犹豫，在如今看来，充满几丝欣慰。回顾九年来的日日夜夜，汗水积累的点滴。自己的辛劳，最终换来的是一份份中央美术学院、清华大学美术学院的录取通知书，这也使我们备感欣慰！本书旨在通过对清华大学美术学院和中央美术学院历年考题的相互比较和研习，寻找到两校考试特点的异同，让学生在较短时间内掌握考试的要领和规律，取得一个满意的成绩。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索！在漫漫考学路上还有很长的路要走，我们愿和大家携手努力。

本书所选部分作品，由于无法及时与作者一一取得联系，希望原作者看到本书后与我们联系，并致衷心的感谢！真诚希望广大读者给我们提出宝贵的意见和建议。（联系作者请登录www.hqdl-art.com）。

冯 忱

北京风向标画室

2012年2月

综 述

中央美术学院（简称中央美院、央美）与清华大学美术学院（简称清华美院）的渊源可以追溯到20世纪50年代。

清华美院的前身是中央工艺美院，再前身是中央美院实用美术系，有着光荣的办学传统，重工艺、重技能、重实践。中央美院设计借鉴了德国包豪斯、美国耶鲁大学、日本东京艺术大学、芬兰赫尔辛基艺术与设计大学等艺术院校的多种办学理念，重理念，重概念，重创意。清华美院的设计教学是以工艺美术为基础的，而中央美术学院的设计教学是以创意思维为基础的。两校在招生之初就在方向、风格上存在一定的差异与距离，但二者又有一种割舍不断的潜在联系。精准地捕捉到这个差异，做到有的放矢，对于心仪这两所顶级院校的考生，是非常必要的。

近几年来，两校都在致力于思考和完善各自的教学、考试体系。这两所学校的改革必将带来美术招生、培养的前瞻性思考与艺术的繁荣。当下这两所院校的考试要求、内容与评分标准在某种程度上来讲既有相近之处，又有着各自的特点与风格，我们应时刻保持清晰的思路与敏锐的洞察力。

两所高端学府所设置的考试科目有：设计素描、色彩、速写、创意设计（平面设计、立体空间设计），它们紧密相关，环环相扣，体现了考试的目的以及对考生素质的基本要求。

设计素描：其设计概念，并不是针对绘画，而是针对现代艺术与设计而言的；旨在考察考生的观察力和创造力，需要考生具有画面构成秩序、骨架结构、节奏韵律等基本艺术素养，抛弃常规，以真实独特的审美角度，表现自己偏爱的形态，体现对画面理智情感的判断。

色彩：考察考生的造型基础、色彩感受能力、色彩应变能力、具体色块之间主动配置能力，以及对整体色调的把握能力；相同的物体、相同的要求与限制，最终会出现不同的组合、不同的创意、不同的色调；考生根据对考题的理解，有规律、有节奏地变换造型，表现出不同的画面形式。

速写：速写是用准确、生动、快速的线条，对描写对象快速地表现和摹写；广义的速写包含慢写和线描，考察学生如何用简练、概括的线条捕捉对象的特征，是一种从训练考生手眼的结合能力为目的的造型训练手段。

平面设计：在特定的主题或意识支配下，对某一个或多个元素组合的一种表达形式，通过可视的图形语言传达出考生对事物的看法和感受，使受众准确接收到考生传递的信息及其表达的观点；重在考察考生对题意的理解，以及从思考到图形语言的选择、传达、创作，以及设计的表现力。

立体空间设计：通过立体表现的手法，考察考生对空间的认知与感受，对空间体块的组合、穿插、对比等关系的营造，以及敏捷的思维能力和创新能力、美学修养与生动个性的表现力。

纵观我国美术高考试题，呈现出“五花八门”、“林林总总”的“乱象”，可以用5个“不统一”来概括，即内容不统一、名称不统一、要求不统一、评分不统一和时间不统一。虽然近年各省都开始了艺术院校的“联考”，但考试科目仍然是延续多年的“老三样”（素描头像、色彩静物、人物速写）。从几年来各地联考考题的情况看，单纯注重造型和技法的居多，不管报考的是设计专业还是绘画专业，统统考“老三样”。这与我国“应试教育”、“被动教育”的大环境密切相关。有一部分学生在短时间内靠“死记硬背”或“打小抄”蒙混过关，而此类试题无法全面考察学生的真实能力和整体素质。从我国目前高校的专业设置来讲，扩招后绝大多数增加的专业为艺术设计专业，而非纯造型专业，而这两个专业对考生的素质要求相去甚远，纯造型专业要求学生具备较强的造型能力和表现技法，而艺术设计专业由于考生将来就业后主要以电脑辅助设计为主，则更注重考查学生的综合素质，包括组合能力、想象能力、创意能力、设计能力和造型能力等。

就几年来的出题情况看，中央美术学院设计学院的试题改革显然走在了前面，符合考查学生总体素质的要求，具有全面性、科学性、合理性的特点。如2010年的素描试题“彩虹”，则更进一步考察了学生的空间想象力；而清华大学美术学院从2009年开始，对设计专业试题做了大幅度的调整，由延承几年的“头像写生”转为“组合素描”。这两所高校在全国美术教育办学理念上起“风向标”的作用；从考试内容来讲，中央美术学院往往凸显出“情理之中，意料之外”的理念，所谓情理之中就是考察考生全面的总体素质，即上面所讲的5个能力，所谓的意料之外就是任何元素都有可能作为考试的内容，这就需要考生把握考试脉搏，掌握考试精神实质，以不变应万变。

综上所述，今后两校考题主要考察学生的综合素质能力，杜绝“死记硬背”是大势所趋，而综合素质则需要考生自身的不断培养和积累，仅靠两三个月集训是难以做到的；而对于美术教师来讲，应在训练中穿插一些针对组合素描的训练，由浅入深、由易到难、由表及里的循序渐进式训练，并且在课外作业里加大对生活中常见物体的速写训练，培养学生的观察能力和表现能力。事实证明此套训练方法确实成效显著。

中央美术学院是教育部直属的唯一一所高等美术院校，设有中国画、建筑学、艺术设计、书法等专业。每年的报考人数为19 000人左右，每年会发1 000多张专业基础考试合格证，而每年最终录取仅300人左右。

清华大学美术学院是我国较早设立艺术设计专业的高校，每年都有近15 000人报考，每年会发1 000张左右的专业基础考试合格证，最终录取为240~250人；而在这1 000个专业课合格证里面，包括设计、造型、史论3个专业，20%~30%的考生报考造型专业，5%~10%的考生报考史论专业，60%~70%的考生报考设计专业；最终录取还是要看文化课和专业课成绩相加后的名次，录取的分数线设计专业为980~990分，最高分在1050分左右。

鉴于美术考试的发展趋势，对考生来讲要用科学的、合理的、有效的方法进行训练和学习；对老师来讲，则要结合高端考题的综合素质考察来训练学生。

作为懵懵懂懂的初学者，设计专业要学什么？怎么学？

踏上艰辛的考试路程，备考具体要注意些什么？

面对心仪已久的中央美术学院与清华大学美术学院，还需要更精准地掌握哪些考试妙招？

零基础？不要紧！当看完这本书时，一切都还来得及。

目 录

第一章 考试科目：设计素描 9

第一节 关于设计素描 10

第二节 空间与构图 12

一、画面分割 12

二、图底趣味 12

三、特殊视角与透视 13

第三节 形式与美感 14

一、形式元素 14

二、明暗关系 16

三、对比关系 17

四、形式秩序 18

第四节 意境与表现 19

一、双重意象（如梦如幻） 19

二、虚拟想象（天马行空） 19

三、超现实主义 20

四、矛盾联想 21

五、夸张变形 21

第五节 塑造与表现 21

第六节 实践中的教与学 22

学习的方法 23

第七节 真题解析和训练 31

一、写生类 36

二、默写类 36

第八节 两校设计素描试题分析与比较 37

第二章 考试科目：色彩 47

第一节 关于色彩 48

第二节 构图 48

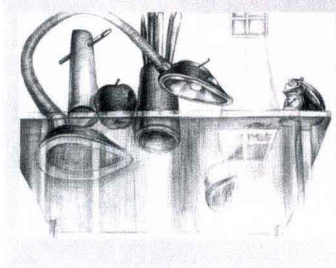
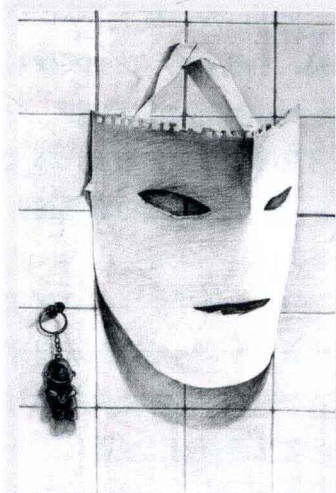
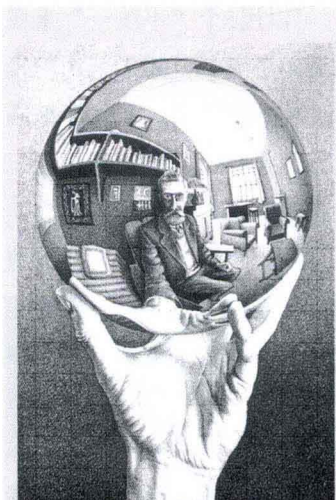
一、画面构图 49

二、取景 49

三、视角 49

四、黑白灰层次 49

第三节 色彩与色调 51

第四节 表现技法及塑造	55
一、色彩的写生与表现	55
二、语言的表现和个性的色彩	55
第五节 实践中的教与学	56
一、动手	56
二、动脑	57
三、临摹	57
四、模拟考试	57
第六节 历年真题解析	64
一、中央美院设计学院出现过几种题型:	64
二、试卷分析:	65
三、考试动态分析及预测:	65
第七节 两校色彩试题分析与比较	67

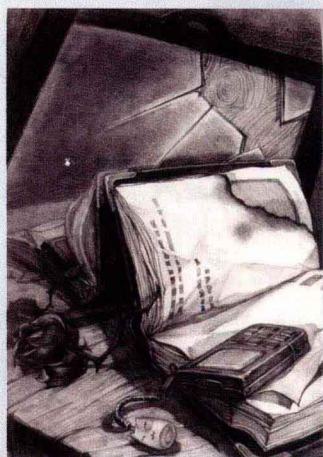
第三章 考试科目: 速写

第一节 关于速写	78
第二节 速写基础	79
一、人体结构	79
二、人体比例	80
三、人体运动规律	81
第三节 方法与表现	82
一、工具	82
二、表现形式	83
第四节 静态速写写生	83
第五节 场景速写	84
第六节 历年真题解析	86
一、题型分析	86
二、考生应对此类试题应进行以下方面能力的训练:	86
第七节 学习的方法	87
第八节 两校试题分析与比较	87

第四章 考试科目: 创意设计

第一节 关于平面设计	96
第二节 平面设计的设计原则与方法	97
一、平面设计中的元素	97
二、平面设计的一般原则	97
三、平面设计的色彩	97
四、平面设计的质感	98

第三节 实践中的教与学	108
一、收集资料	109
二、观察生活、积累素材	109
三、打破常规	109
四、积极原创，尊重灵感，个性表达	109
五、超然想象	109
六、挣脱常规、理性、逻辑的逆向思维	110
七、注意偶然性的启示	110
八、设计说明的重要性	110
第四节 考试分析及历年真题解析	123
一、平面设计试题类型	123
二、优秀平面设计考卷的标准	123
三、平面设计所涉及的问题	124
四、历年真题解析	124

附录..... 127

中央美术学院设计专业历年考题	127
清华大学美术学院设计学院历年考题	138

第一章

考试科目 设计素描

- » 第一节 关于设计素描
- » 第二节 空间与构图
- » 第三节 形式与美感
- » 第四节 意境与表现
- » 第五节 塑造与表现
- » 第六节 实践中的教与学
- » 第七节 真题解析和训练
- » 第八节 两校设计素描试题分析与比较

第一节 关于设计素描

在一年一度各省市联考中,除传统素描头像考试形式之外,以静物为主的设计素描异军突起,其特殊的要求让很多考生深感茫然。考生通常认为,画人物是最高最牛的境界,画静物只是基础阶段的内容,于是疯狂训练素描头像,默画男女老少模特的各个角度,潇洒自如、信手拈来,然而会画鼻子却不等于会画苹果。对于素描静物,画了画不好,写生画好了不会默画,会默画的不会设计,很多考生一提设计素描顿时黯然伤神,满面沮丧。生活中物体何其多!被动应试必将面临很大的困境。

随着美术教育改革的推进,尤其是当清华大学美术学院设计专业紧随中央美院设计学院也开始了设计素描的考试,设计素描就迎来了春天。对美术考生和美术培训机构来说,设计素描已经到了不得不重视的时候。

在中央美院设计学院的设计素描考试中,可以明显感觉到考官侧重考察考生能否更主动地选择与组合所给定的物体;能否加以重新创意;能否主动地去组织经营画面。在考察考生对形体塑造能力的基础上,强调对考生构图、审美意识、想象力的全面检验。

关于设计素描,我们经常会遇到学生提出以下问题。

1. 学习设计素描需要准备什么工具?

铅笔,炭笔,木炭条,橡皮(含可塑橡皮),小刀,各色粉笔等。

2. 设计素描的重点是设计还是素描,主要考查什么?

这是一个素描的本质要求及学习方法的问题。设计素描,说到底依然是素描,主要考察的是学生对画面的主观控制能力、主动组织能力以及个性表现能力。

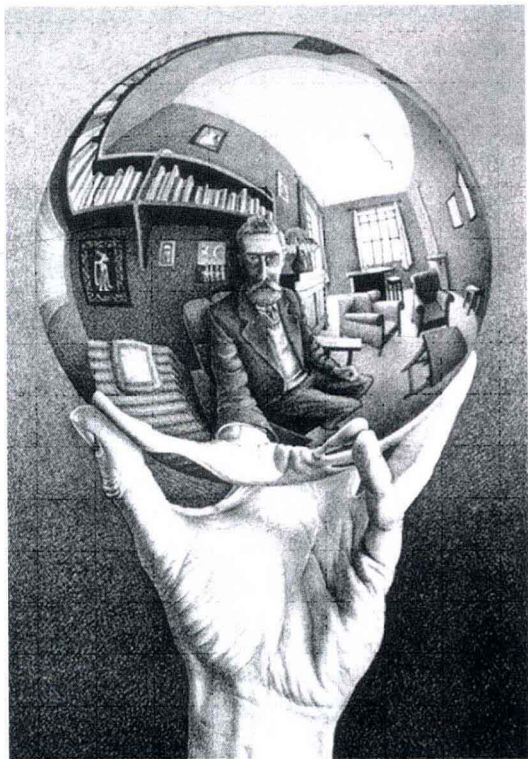

图1-1

3. 设计素描的画面中需要注意些什么呢?

(1) 点题: 点题要精准, 围绕主题, 不偏题、不跑题。

(2) 构图: 构图要饱满、大方, 画面分割巧妙、合理、韵律感强, 主体物突出, 考虑到正负形的问题。

(3) 黑白灰: 画面整体节奏明快, 配置合理, 比例协调, 有对比充分的视觉效果。

(4) 设计: 画面网格要新颖、独特、自然、巧妙、不夸张、不搞怪、不叙事、不抒情。

(5) 造型: 用全因素素描形式现画面, 塑造严谨扎实, 虚实关系得当, 空间关系明确, 刻画有力, 效果丰富。

在设计素描中, 素描技巧不再成为画面的决定性因素, 为了应试所做的各种程式化素描训练已不能再掩盖考生在其他方面的不足, 如图1-1所示。于是在考场上, 不同的考生对物体的选择、构图的安排、韵律的把握、造型的变化、虚实的处理、创意的展现、塑造的重点均不相同, 可谓“八仙过海各显神通”, 画面效果不同, 考生水平的高低一目了然。

中央美院素有用瓶瓶罐罐类静物组织画面的传统，在百余种静物中，选择自己感兴趣的物体，自由构图，归根到底是为了启发考生发现规律，驾驭画面；而瓶瓶罐罐类静物，不过是表现设计素描的一个载体，抑或符号。在日常的生活中发现美和组织美、收集素材、整理资料就显得尤为重要，这是不容忽视的一个学习方法。发现了规律，掌握了方法，画什么，考什么，就显得不重要了。画好素描的关键就是：“画面整体的构图与黑白灰，而非图形创意，也非讲故事；文学的、叙事的、浪漫抒情的画面被视为业余，所以在设计素描的过程中，构图好、画面好才是王道”。如图1-2作品、作者选择生活中最熟知的表现对象、构图合理、画面表现性强、质感分明。

下面，根据设计素描学习需要掌握的一些基本方法和知识，从空间与构图、形式与美感、联想与意境、塑造与表现等几个方面内容进行详细介绍。

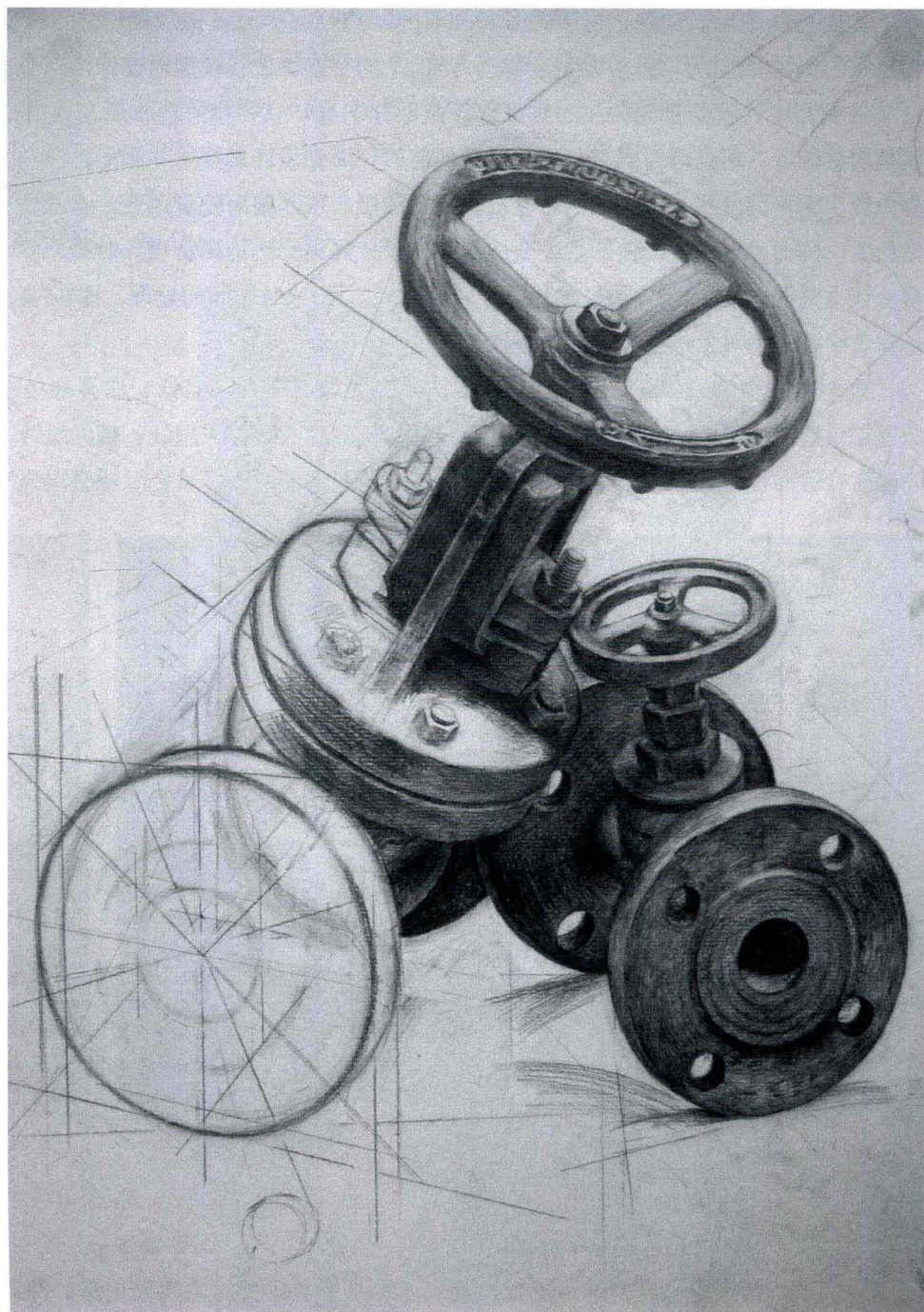

图1-2