

藝術設計專業

美術高考入學指南

YI SHU SHE JI ZHUAN YE MEI SHU GAO KAO RU XUE ZHI NAN

馮玉雪 編著

FENG YU XUE EDITOR

西安地圖出版社

藝術設計專業

美術高考入學指南

YI SHU SHE JI ZHUAN YE MEI SHU GAO KAO RU XUE ZHI NAN
馮玉雪 編著

西安地圖出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计专业美术指南/冯玉雪编著. —西安:西安
地图出版社, 2005. 1

ISBN 7 - 80670 - 753 - 0

I. 艺… II. 冯… III. 美术—高等学校—入学考试
—自学参考资料 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 007097 号

艺术设计专业

美术高考入学指南

冯玉雪 编著

西安地图出版社出版发行

(西安市友谊东路 334 号 邮政编码:710054)

新华书店经销 黄委会设计院印刷厂印刷

889 毫米 × 1194 毫米 1/16 开本 6.25 印张

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7 - 80670 - 753 - 0/J·31

定价:38.00 元

冯玉雪1967年7月生于黑龙江省鸡西市,1992年毕业于郑州轻工业学院工业设计系,现郑州轻工业学院艺术设计学院主讲教师,历任高校美术专业阅卷评委,系中国工业设计协会会员,河南省工业设计协会理事,河南省工业设计协会青年设计师委员会主任委员,郑州轻工业学院艺术设计学院美术考前培训中心主任。

Feng Yuxue born in jixi of Heilongjiang Province in July of 1967 and Graduated from the Art Design Department of Zhengzhou Institute of Light Industry in 1992,he is the Art Design Department of Zhengzhou Institute of Light Industry' lecturer now and also a successive university's fine arts specialities go over examination papers in the judgingpanel,a member of China industry Design Association,drector of Henan Province Indusry Design Association,and meanwhile a General Board of Young Designer's Committee of Indeusry Design Association of Henan Province and the director of Training Center Before Examination of Fine Arts of the Arts Design Department of Zhengzhou Institute of Light Industry.

前 言

20世纪80年代,中国的年轻人似乎只有高考一途,独木桥上人头攒动、人涌如潮。艺术类招生人数极少,竞争尤显激烈,我曾在此路径苦挣苦熬五年,备尝个中滋味,反复的摸爬滚打使我成为了一个天然的向导。

白驹过隙,我做大学艺术设计专业的教师已有十几年了,根深蒂固的高考情结让我驱抹不去。2000年,我担任了郑州轻工业学院艺术设计学院美术高考培训中心主任,使我得以尽情回味青青子衿的生活。看着一张张期盼的面孔,我分明看到了我的当年。为他们做些什么?最好为他们做些什么?成为我挥之不去的使命。

近一二十年,郑州轻工学院艺术设计学院,成为广大考生的热门选择,卷帙浩繁的试卷成为我们与广大考生沟通的重要平台,也是我们辅导考生的宝贵资源,16位教授、副教授、10余位讲师的评卷心得,更是我们开启心志的宝贵财富。

面对这笔得天独厚的宝藏,我们认真甄别,撷取典型,分门别类,编辑成册,精心评点,存精摄魂。又恐偏颇缺漏,在编辑过程中不断把这种成果在我们的美术高考辅导班中付诸实验,可喜成效显著,考生普遍反映:以考卷谈高考立论坚实,以考卷话应试有的放矢,把素描、色彩、速写汇一册事半功倍、方便经济。更能支撑我信心的是,凡是经过我们辅导过的考生,99%都如愿以偿。

开始这本册子是教案的形式,试用后不断有同事、朋友、考生复印、索要,经长者鼓励,今付诸出版,为更多的考生服务,也了结我为广大学子效力的一桩夙愿。由于平时工作繁忙,难免有遗漏或不到之处,请大家多提宝贵意见。在此,要感谢我的同事们及郑州轻工业学院招生办领导的大力支持。

编者:冯玉雪
2005年1月于郑州

目 录

A. 色彩部分

概述	(1)
一、色彩的学习方法	(1)
二、色彩的写生方法	(2)
1. 布置静物	(2)
2. 观察研究	(2)
3. 构图与起形	(2)
4. 铺大色调	(3)
5. 塑造和深化形体	(3)
6. 整体调整	(3)
三、考场上应注意的问题	(4)
四、历年考卷分析	(4)

B. 素描部分

概述	(31)
一、素描头像与解剖	(31)
1. 头部的透视	(31)
2. 头部的形体特征	(31)
3. 皮肤和头发	(32)
4. 头部的精神面貌	(32)
5. 头发和服饰的刻画	(32)
6. 头、颈、胸的关系	(33)
7. 五官的刻画	(33)
二、素描应试的短期练习方法	(33)
(一) 写生、默写、想像、临摹的结合练习方法	(33)
(二) 素描的表现方法	(34)
1. 明暗素描法	(34)
2. 结构素描法	(34)
三、素描应试练习时应注意的问题	(35)
(一) 构思和构图	(35)
(二) 画准轮廓	(35)
(三) 深入刻画	(36)
(四) 调整	(36)

四、素描应试作画中需要注意的问题	(36)
(一)人物的基本形不准确	(36)
(二)整体观念不强	(36)
(三)理论知识缺乏	(37)
(四)缺乏敏锐的观察力	(37)
五、历年高考试卷分析	(37)

C. 速写部分

概述	(64)
一、速写的考前训练方法	(64)
(一)画速写的四个阶段	(64)
(二)速写的绘画方法	(65)
1. 应试速写的练习	(65)
2. 应试速写的关键点	(65)
(三)速写的表现形式	(66)
1. 以线为主的速写	(66)
2. 以线为主,线面结合的速写	(66)
二、应试时应注意的一些问题	(66)
三、历年高考试卷分析	(67)

A. 色彩部分

概述

近年来,美术高考越来越注重考查考生的综合能力和素质。就色彩这一部分来说主要是考查考生用色彩塑造形体的能力、对色调的综合把握能力,以及对色彩与物体之间的各种关系问题的理解程度等。作为最常见的写生方法之一,色彩画以其颜料纯度高、遮盖力强、便于修改而被广泛应用,同时在绘画工具、材料和技法等方面由于十分简单易行,色彩画也一直广泛地应用在装潢艺术设计、服装设计、工业造型设计、环境艺术设计、动画设计等相关的工艺美术设计中。所以对色彩的能力测试成为最常见的考试形式,色彩也成为各大艺术类院校开设的基础课之一。艺术类院校在考试中主要是考查学生对色彩的认识、理解以及对色彩表现能力、塑造形体能力和组织色调能力的掌握运用。这就要求我们要正确地理解和掌握色彩中的黑白灰关系、冷暖的对比关系、虚实和主次关系等。下面的内容我们就色彩的应试技巧方面给大家做一个系统的分析,在理论部分以后,是郑州轻工业学院历年的美术高考色彩试卷分析,希望可以帮助大家更好地发现问题、解决问题。

一、色彩的学习方法

不论学习什么,掌握好的学习方法都是非常必要的,它往往能使学习事半功倍,快速提高自己的水平。对于一个绘画者来说,同样需要掌握一定的学习方法。特别是对于学画不久的考生来说,要想在较短的时间里取胜高考,掌握一定的学习方法是十分必要的。下面我们就介绍一些简单实用的绘画方法。

1. 先从单个物体抓起

对于一个初学者来说,要想快速提高自己的绘画水平,首先要从对单个事物的临摹抓起。如:陶瓷品、瓜果蔬菜、玻璃器皿、鲜花和各式衬布等,这些都是我们平时最常临摹的事物。临摹被认为是达到目的的最简捷的方法,临摹作品到一定的数量后,绘画水平必然会有质的飞跃。在具体的操作中考生可以根据自己的实际情况找一些适合自己水平的资料来临摹这些物体。

2. 写生一组静物时

对单个事物临摹到一定程度,便需要着手对一组静物的练习。在写生一组静物时,可以先用铅笔勾勒出物体的外轮廓,然后在它的基础上用画笔沾普兰或赭石淡淡地再勾一遍颜色,注意不要一点一点地勾,而是用长线条概括性地勾勒,把暗部边缘和投影部分也表现出来。如果物体本身的颜色很淡,在勾线的时候千万不要用很重的颜色,否则在后面很难以覆盖它。这个步骤的目的是要我们抓住大的空间关系和素描关系,为以后的深入刻画做好铺垫,这也是色彩练习中最为方便的步骤。有的考生不重视前面的步骤练习,结果造成大关系不明确,以致于难以深入地刻画下去。

3. 一幅画中一定要有一个明确的主调子

一幅水粉作品中应该有一个大的色彩倾向,其他色彩关系都应该围绕它来展开。我建议大家在开始画之前,在纸张的右上角先画一个小的色稿,把静物的大的色调倾向定下来,这种方法可以避免色调的不

统一,有利于考生心中有数,加快画画的速度。当然,最后完成的时候要把它覆盖好。

二、色彩的写生方法

纵观大多艺术类院校历年的高考试题,可以发现对色彩写生的考查大都是些日常生活中常见的物体,如陶器、铜器、铁器、玻璃器皿、毛棉衬布、绸制品、水果、蔬菜、鲜花等不同质感物体的组合。而考生如何在平时的训练中练习物体的摆放以及作画步骤呢?下面就罗列出一些最基本的方法和步骤。

1. 布置静物

布置静物是一件富有创造性和灵活性的活动,其布置得好坏直接影响学习的情趣和作画的进程。布置静物首要的一点就是要使布置的静物富有生活气息并能产生自然美感,而不是那种随意的摆放所产生的某种基调或者意味。因此,在选择静物时应先有构思,不要盲目地凑一堆静物。在选择符合主题内容的物体时,其大小、深浅要得当,并且要注意构图上的横竖变化和疏密关系以及层次关系等。物体安排要考虑到大小、高低、方圆、深浅及质地变化,色彩对比也可少一些但是可以鲜明强烈一些。

2. 观察研究

同学们在学习色彩时要培养一种正确的观察方法,训练自己的整体观察能力。

在作画之前,不要忙于下笔,应先将静物之间的各种关系进行整体地观察和分析,而且要将整体观察贯穿在整个作画的过程当中,从对色彩诸多因素的观察分析中整体地把握色彩的大倾向。从相互比较中找出色彩的变化关系,在变化中找出主调色彩,然后确定大基调,再进一步分析局部的色彩关系。但又不能陷入局部、孤立的观察色彩,还是要回到整体当中来,整体和局部是相互联系而不可分割的,一幅没有细部刻画的作品也谈不上整体效果。为了培养正确的观察方法,同学们可以多加练习在不同的灯光下组成物体所表现出的大的色调关系,即把各个物体受光部的亮色调和各个物体暗光部及投影部的暗色调一起来看。我们平时可以多做些小色稿练习,来培养从整体观察的习惯。这种方法是在一张小纸上,大略地组织一下各主要部分的色彩,即明度、冷暖、纯度等方面的的位置和关系,确定画面大的色彩、基调,然后再根据这种位置和关系及色彩基调作画。画的时候应着重亮部与暗部的大色调,物体与背景的大关系,前景与后景的空间关系等。而不是专注罐子是什么颜色,苹果是什么颜色。一定保持你所获得的对色彩新鲜感的第一印象,快速地在小色稿上记录下来,尽量不要在原稿上反复地修改。小色稿完成后,可放在原处与实物相对照,不必拘泥于局部的像与不像,只要大的关系对就行。通过小色稿的试稿,会较容易地掌握大的色彩关系和确定构图。

3. 构图与起形

经过观察研究后,对所有的对象有了细致的分析和构思,在头脑中产生了整体的画面设想。接下来就要选择作画的位置和构图的选择与确定,最好是自己认为最能恰当表现你的构思设计的位置。构图的好坏是一幅作品成功的基础,同时也是作者艺术修养水平和基本功的体现。构图要从形与色两个方面考虑,只有形与色的整体结构完整了,才能产生好的构图效果。构图时应注意研究以下几个方面:一是视点的高低,即角度与物体的间距。一般可以将视平线放得高些,主体物的位置大约放在画面的三分之二处,使画面产生空间的深度感。二是各物体的位置距离要有疏密,产生变化。主要物体要画在画面中心的偏左或偏右的位置上,而不要摆在画正中的位置。既不能画得太大,太大缺乏空间感,也不能画得太小,四周留下大片空白影响整体效果。与此同时将各静物位置、形体结构、透视关系以及它们前后、大小、比例正确画出来,力求完整、饱满又有变化。勾轮廓时要用笔轻轻起稿,做到“准确”和“简洁”。“准确”就是对对象的位置、结构、比例、形体特征及主要细节要准而肯定,不做明暗调子,不要画得太具体、细致。因为

水粉画颜料不透明,覆盖力强,铺大色是会把局部细节覆盖掉。如果你有把握也可以不用铅笔起稿,可以直接用一种或几种色起稿。从历年高考试卷情况来看,考生容易出现的问题是对画面上的构图和透视阶段未能够给以充分的重视,因而出现在构图上不完整,透视及画面结构不舒服,造型不严谨等错误,这些应该引起考生的足够重视。

4. 铺大色调

铺大色调是着色的开始。在进行铺色时要把握住对静物认识的第一印象,从整体着眼,从主体物入手。先把暗部色彩画准后,再画明暗交界线及中间色,然后逐步向亮部推移,最后加亮光。也可以从大面积的中间色调画起,然后加暗部和亮部。考生在色彩写生时最好按照一定的绘画顺序进行。画第一遍的目标是组织色调,解决大的色彩关系。即从铺整体的色彩关系开始,不要一开始就把注意力放在刻画细节上,也不要一件物体一件物体孤立地画,而要统观全局,组织整个画面的色调。画第一遍色一般从暗的和深的色块开始,将背景、主体物、衬布的区别及它们间的色彩关系画出来,然后将物体受光面的色彩画出来,使画面形成一个基本的色调。同时还要注意背景环境和几件物体在色彩上的冷暖差异和它们的对比关系,把整体的大的色块的冷暖倾向画准。画时胆子要大,心要细,不能过于草率,也不能过于谨小慎微,放不开笔,甚至在每个轮廓的边缘留下生硬的边缘线,而造成空间互补衔接的效果,给下一步作画带来很大的困难。因此在铺大色调时,应根据水粉画的特点,用色时采用先湿后干,先薄后厚,先深后浅的步骤,最低限度的使用白色,把大色调铺得即主题突出又与其他各部衔接得自然,对后来进入刻画和塑造形体阶段打下好的基础。

5. 塑造和深化形体

第一遍上色解决了大的色彩基调之后,即可进入深入刻画和塑造阶段。对静物每一个部分进行塑造,这是水粉画写生最难阶段,这个阶段的主要任务是用色彩充分地塑造对象的形体结构、质感和空间感。这时可以从主体部分画起,随后塑造每一个静物的结构、形体及色彩空间等关系。在完成某一部分的塑造过程中不要忘记整体关系,要经常保持整体看、局部画。局部画要适可而止。眼睛要不断在画面上下左右进行比较,以便确定这个物体在画面中所起的作用,并以此决定深入描绘程度。不断把所描绘的局部和其他部分相比较,使之形体更为确切,色彩更为结实,造型更为概括和完整。

有的学生在涂大色调之后,过早地从局部画起来,在一个局部反复地涂色没完没了,使得画面产生僵硬的现象,以致深入不下去。这就需要把这个局部停一停,先画其他部分,然后再调整这部分关系,或者洗掉重画。深入刻画的过程,即有普遍画,又有重点画,两者是相辅相成、互相制约的过程。一个局部画得完美,相比之下可能其他部分就感觉不足,这就需要对面做必须的调整,使画面逐渐深化完善起来,直到最后完成。

6. 整体调整

画面的每一个部分都已进入深入刻画阶段之后,各部分可能会出现与整体不协调的现象,这时,就要跳出局部的小圈子,检查整个画面,做出适当的调整。调整中要注意的问题有:第一,对空间层次的处理。前后是否拉开了距离,虚实关系是否得当。第二,有的地方色与色之间太孤立了,有的颜色太跳眼了,有的色彩对比不够明确,出现灰、粉等缺点,有的地方琐碎,花、乱,画脏了。这时就需要停下笔来,将画放在较远的地方冷静地思考检查一下整体效果如何,是否有部分色彩不符合整体色调?色彩空间、透视、冷暖、明暗、形体结构、体积、构图等方面是否存在问题?如发现问题,要有计划地从主要地方逐一加以调整。该加强的地方加强,该减弱的地方减弱,突出主要,去掉不必要的。一幅好的习作应该用笔生动活泼,色彩明快,虚实并举,造型结实,又有绚丽的色彩,能基本上把对描绘对象的感受反映出来,这幅画就完成了。如果考生能够按照这样的写生步骤进行下去,并且运用到考场中的话,应该能够取得一个比较

满意的成绩。

三、考场上应注意的问题

环境的变化给考生们造成的心理影响的程度也不同,考生一般被要求在规定的时间内画完、画好,这些思想容易造成心理压力,对考试的正常发挥是很不利的。同学们在考试的时候应尽量保持一种积极平静的心态,就像是平时练习一样,这样有助于考生发挥出正常的水平。

第一,画水粉画最重要的是要有激情,大脑活跃,想像力丰富,为了能够以高度的热情投入到考试中,在考试前可以多看一看优秀的考试作品,这对我们的发挥有很大的帮助。

第二,开始画画的时候要先把考题审清楚,在心中有数之后再开始动笔。作画比较稳妥的步骤是起稿(勾线)、上色、深入刻画、调整统一。上色时建议考生从深到浅由每个物体的暗部画起,从明暗交界线画到暗部的反光和投影,再从明部的中间层次推移到高光部位。用这种方法比较不容易出错。

第三,无论在默写或写生过程中都不要因为死抠细节而忽略整体性,要始终保证每步画完后,都可以是一幅整体画面。

第四,在画面基本完成后,要注意检查,根据你掌握的色彩知识去寻找画面出现的问题。如从黑白灰关系、色彩关系、冷暖关系等方面检查是否存在问题。调整阶段的目的是把握整体关系,达到由整体到局部再到整体的过程。还有就是我们的考试时间一般在3月份左右,天气较冷,画面不宜干,所以应留出一些时间让它干或者把它吹干,不然试卷放在一起会粘住,从而影响了画面的整体效果。

四、历年考卷分析

本书收集的是郑州轻工业学院历年考生的高考色彩试卷,借以分析我们考生容易出的错误,希望对大家有所帮助。

色彩丰富,色调明确,空间关系处理得较好,补色关系比较微妙,形体塑造比较到位,用笔较熟练。缺点是香蕉没有画好。

用笔大方,形体准确,颜色运用得较好,形体塑造也很到位,只是衬布的投影画得过于死板,空间关系不够强。

色彩较丰富,形体塑造准确,各物体之间的关系,处理得很好,空间关系较强,缺点是构图过于拥挤,背景也略显单调。

笔法较快，颜色丰富，形体准确，空间关系较好，对画面的整体把握比较到位，唯一不足的是衬布用笔太统一。

空间关系处理非常好，颜色丰富，色调统一，用笔很熟练，罐子很精彩，尤其是杯子表现得很到位。

坛子画得很精彩,整体关系处理得当,颜色较丰富,物体的质感表现得很到位,是一幅不错的作品,唯一不足的是杯子画得有点草率。

色彩感觉相当好,颜色非常丰富,空间关系处理得当,笔触干脆有力,用笔大胆,形体塑造也很到位。

色彩丰富，造型准确，质感较强，但盘子和衬布处理得不够好，背景过于单调。

笔触明快，造型准确，空间感较强，形体的质感表现得也很到位，只是两个西红柿处理得过于平均。