

哇塞!

老城 著

这样画也能考上 中央美院

这是一本与众不同的高考书，它适合绘画基础薄弱，对考试惶惶不可终日同学。书中介绍的“本能画画”法会带你进入一个全新的绘画旅程，解除你对考试的恐惧。通过这套方法的训练，很多同学都顺利的考上了中央美院等一类美院，他们能行，你也可以的！

画好色彩静物的 八大捷径

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

写在前面的话

XIE ZAI QIANMIAN DE HUA

你是否是在高二或者高三为了考学而转学美术？是否复读几年，还未考上理想的大学？是否面对考试的压力、家长的期盼、时间的紧迫，而感到忧虑？是否进步太慢使你产生了对画画的绝望，对考学的绝望？是否考试和画画给你带来的是痛苦和恐惧？

如果你有以上症状，就适合静下心来读读这本书。它可以在短时间内使你的绘画水平得到大的提高；可以调节你的心理状态来坦然面对考试。因为本书介绍了一种能使美术考生在一年内迅速提高绘画水平的新观念、新方法——“本能画画”法。

如果你想在几个月的时间里就达到一个比较高的画画水准，就要安排好学画的时间与练习内容。就像埃及金字塔严丝合缝的石块一样，不能失误，因为对于高三的学生来讲，时间像黄金一样宝贵。书中“本能画画”练习的前后顺序是针对高三应届生和基础比较弱的学生来设置的。对于速写和素描来讲，一切都要围绕着“造型能力”来安排练习；对于色彩来讲，一切都要围绕着“色彩感觉”来安排练习；对于想考上中央美院的考生来讲，一切都要围绕着“心的安静”来画画。“心的安静”是你找到自己画画本能的最快途径，也是你在短期内画好画的最快途径。在这个过程中，你也会逐步平静自己急躁的情绪，发现绘画的本质和乐趣，**提高自己的信心。**

通过一年“本能画画”的练习，赵振卫等高三应届生成功通过了中央美术学院的专业考试。

同样，本能画画**适合每一个美术考生**，也包括你。

感谢钱明礼、薛琨、梅婉婷、杨中奇、邹山川、张志峰、王金平、万多仓、刘建春等老师的支持。

本书绘画作者：薛琨、赵振卫、李丽娟、徐丽娜、吕星坛、白慧娟、成诚、柴小乐、冯莹莹、李磊、郑珂、郭玉琼、党香香、蔡皇宁、陈伟伟、张艳玲、郭超杰、于耀洲等。如果遗漏名字，请告知，再版时补上，本书作者的联系方式：010-6469886 13671218661）。

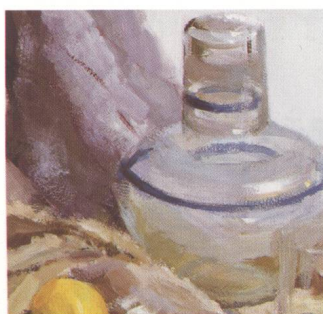
目录

CONTENTS

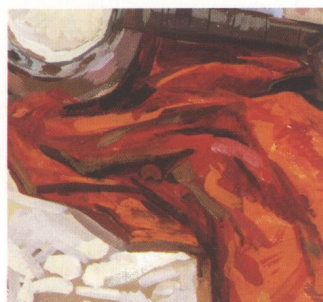
01 只有掌握新观念新方法才会有新的进步

找到一条能在六个月时间里就画好画的捷径
直接面对画画本体，才能在六个月内画好画

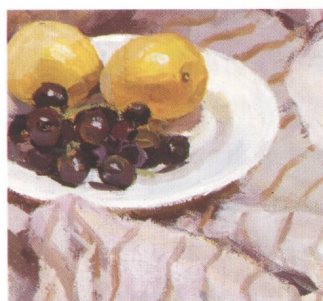
05 用油画棒临摹大师的色彩

有了画画的快乐就引来了色彩感觉
你为什么这么快就喜欢上了色彩
你为什么这么快就有了色彩感觉

12 用水粉临摹大师的色彩

这的确是一条捷径
考生要临摹哪些大师的作品才有效
临摹过大师的作品，起笔就有色彩

18 用油画棒写生静物

画画的快乐有那么重要吗
为什么你的色彩进步神速

27 用水粉写生静物

任何人都能在色彩上进步神速
按照本能画画，你只要画八幅色彩就能基本解决色彩问题

32 点彩——画出好色彩的又一条捷径

画色彩时你眼睛里的整个世界都是色彩

37 画风景——玩色彩

在田野和山水间写生没有画不好色彩的

42 大画

色彩就是颜色
为什么画完了一幅全开的大画就解决了色彩的很多问题
从不会画到画得不错只需要一个月——进步神速的个案研究

52 你知道自由的心态对默写与创作的重要性吗

怎样顺利考上中央美院
找到自己画画的本能，你在六个月里就能画好画
考上中央美院还很难吗

NO.1

找到一条能在六个月时间里就画好画的捷径

小尚是一位高三年级的应届美术生，略显羞涩，虽然正式学画已经四五个月了，但他还处在一种基本功很弱、拿起笔来就力不从心的程度。看了他带来的很多画，确实是处在一种未入门的状态，无论是色彩还是素描、速写，都存在着很大问题。

小尚很是焦虑，再过几个月就要美术单考了，如果按照传统的练习方法，到单考的时候他的画画水平也提高不了多少。

他和其他同学一样都是按照临摹优秀范画然后再写生的路子学画画的，辅助以老师的示范、改画、讲评等手段。全国的美术考生也都是这样画画的，小尚的焦虑也可以说是很多考生的焦虑。

小尚听说一些画画基础很弱的应届生按照本能画画的新观念与方法去练习画画，专业考上了中央美院、清华美院等大学，就向我请教一些画画问题。

（以下谈话中，X代表小尚，L代表老城。）

X——我的色彩糟糕透了，我老在固有色的圈子里打转转，怎样才能画好色彩呢？我能画好画吗？我还有希望吗？

L——问题的答案不就在问题当中吗？你没有问我能否考上中央美院，而是问我能否画好画，这说明你是把画画放在第一位的。

X——我当然想考上大学，大家学画的目的都是想考上大学。但我知道，如果不能真正地画好画，靠撞运气是考不上大学的。但是，我现在进步太慢了，我们班上有五十多个学生，大家都这样。我已经正式画了五个月了，但还是不行，感觉画画离我很远。学画画到底有没有捷径？

L——虽然你已经画了五个月了，但和画画有一种陌生感。如果你和画画产生了交流会怎样呢？例如小时候我们画画的状态就是一种交流状态，它的表面现象是从局部画起，很放松，没有一点压力，这样，你和画画的距离一下子没有了，也没有了陌生感。而传统教学里反复灌输的画画知识在阻碍这种交流，最后的结果是只有等到学生用时间和画画数量的积累产生力量摧毁这种障碍后，学生才和画画有了交流。但这最少需要两年的时

新空间画室供稿

醒你的画画本能。对于色彩，这种画画本能会转换成色彩感觉；对于素描，它会转换成造型能力。

X——那么说是快乐与安静唤醒了画画的本能，那具体应该怎么做呢？我现在已被你的话激活了，我想马上就开始。

L——你想在高三这一年就画好色彩需要过八关。

X——哈，真有意思，过了八关我就能画好色彩吗？

L——是的，过了前四关，你一个星期内就会有色彩感觉；过了第五关，你的色彩品质马上会有很大提升，你的色彩会突破固有色的限制；过了第六关，你的色彩感觉和素描关系会很好地结合在一起；过了第七关，你会彻底了解色彩，达到色彩的很高层次，从而能在考场上放松。第八关主要是针对色彩考试中的默写考试，如果过了前七关，这第八关就自然闯过去了。这八关的顺序是不能乱的，过了第一关才能过第二关，这是要遵守的规则啊。

作者：王斌

X——过这八关需要多长时间呢？

L——每个人的情况不同，一般情况一到两个月就可以了，最慢也需要三个月吧。

X——啊，三个月就能画好色彩，这真不敢想象！这对每个人都适合吗？

L——我还从来没见过画不好色彩的学生，可能除了一种人不适合，外星人。

我们大笑起来，小尚似乎一扫多日来恹恹无力的劲头，眼睛里放射出一种希望的光来。

NO.1

用油画棒临摹大师的色彩

过第一关的七个要点

1. 准备一盒油画棒。
2. 准备一幅你喜欢的印象派大师的风景印刷品。
3. 用油画棒临摹这张风景。
4. 每一张临摹时间：一天。
5. 总共临摹数量：两张。
6. 纸张大小：八开素描纸。
7. 技法：从局部开始画，一个物体完全画完整了再开始画另一个。

要求：

不要用铅笔起形，直接用油画棒起形。不要求画得和原作一模一样，可以自由发挥，但也不能画得面目全非，最后的画面效果要很漂亮。体验画色彩的快乐，感受大师色彩的妙处，在最短时间里获得色彩感觉。

（以下谈话中，X代表小尚，L代表老城。）

X——为什么不用油画棒直接写生呢？

L——欲速则不达，那样会画乱的，就像大堤开了一个口子，洪水一下子涌出来，很难再收拾。所以你要真正过了一关再过下一关，不要跳关，否则后果自负啊，哈哈。你一用油画棒画画就会感到很兴奋，很高兴。一是因为童年的记忆，二是考试也不考这个，所以你会很放松。有的人过第一关就马上找到了色彩感觉，这种感觉一直跟随他考完试。

X——用油画棒临摹有具体的方法吗？

L——油画棒和水粉不一样，油画棒怎么画也画不脏，这一点最重要。用油画棒你画不脏画不灰，你就感觉你有色彩的天分，你就会去追那些好看的颜色，最后你就会有自信。接下来用水粉

临摹时，你就把你的色彩感觉带过来了。这时候，画画的方法反而变得次要了。但有一点要注意的是，把一个物体画完了再去画另一个物体。

X——这和以前我们从整体入手，层层推进的方法是不一样的。

L——是的，传统的画画方法要求你从开始到结束每个地方都同时画，这需要你的色彩和素描的能力都很强才能控制好画面，这对于一个应届生来讲是很难的。因为传统的画画方法违反了人的画画本能，我们小时候都是从一个物体开始画起的，那样画画才快乐。

X——是呀，我明白了，从局部开始画才能快速得到色彩感觉。

L——没错，抓住了色彩的主要问题，解决了色彩的主要问题，那些方法呀、考试风格呀就迎刃而解了。

考生为什么要临摹大师的色彩？因为你临完之后马上就会进步很快，快到你自己都意想不到。

你不是要考中央美院吗？连中央美院的教授都临摹大师的作品，何况我们？

刚开始要用油画棒去临。

你要选择一幅你最喜欢的大师的作品去临，你知道通过临摹这幅画你想学到什么。印象派的大部分画家的风景油画都可以作临摹的范本。

NO.1

有了画画的快乐就引来了色彩感觉

从西藏到北京，走路是很慢的，可能需要两个月。如果换乘飞机，你会很快到达目的地。那么油画

棒会对色彩的提高起到这个作用，你暂时不画水粉画了，而去尝试一下油画棒，如果训练得法的话，它会让你加速提高色彩能力，画过三四张色彩后你就掌握了色彩，这就是迅速画好色彩的第一个捷径。

我们小时候有用蜡笔涂鸦的经历，那种感觉是很快乐的。油画棒只不过比蜡笔粗一些，有些同学就鄙视用油画棒画画是小儿科。殊不知正因为小时候画过蜡笔画，拿起油画棒还有游戏的感觉，一些同学拿起油画棒就在纸上涂抹起来，画的真好看呢！而且每个同学都能画好。

我们的心理负担很重，无论是往届生还是应届生，无论是绘画基础弱的还是基本功比较好的，我们的高三生活处在一种茫然无助、求救无援的状态。我们内心很焦虑，我们对画画寄托了太大的希望，使画画这件本身很快乐的事情变得很沉重。因为很沉重，所以你画画就进步得慢了。

画画是这样的吗？你问过自己吗？你能否暂时离开画画，暂时不画画，站在一个高度上观察一下画画的本来面目？就像站在山顶望着山脚下的那片树林。把画画的所有知识，老师讲的所有理论都抛开，去体验一下画画的快乐，去体验一下自由是什么滋味，就像你一个人在初春的麦田里游荡，就像你在放学回家的路上大声唱歌而不知道什么是五线谱。

在高三，你还从来没有体验过画画的快乐吧？你还不知道你在六个月的时间里就能像学了三年画的考生那样画得好？你知道什么是本能画画吗？

好吧，来吧，先抛开水粉、水彩或油画，让油画棒带领你进入色彩的真实世界里。

临凡高的画你会进步更快，你将得到画画的活力，将画画的本能变成笔触和激情，也将获得对微妙色彩的直觉捕捉的能力，同时也学会了调色。因为临的是油画，你用的颜色纯度很高，基本上不用水调，这样调出的颜色就散发出迷人美丽的色彩感。这幅临摹凡高的《星空》的画上半部分是用水粉画的，下半部分是用油画棒画的。这个学生主动探索两种工具画出的效果会有何不同，在主动寻找画画的真实。一个好的学生是不依赖老师的，她自己会寻找画画的答案，她知道任何老师所给出的答案都是局部的、无力的、不解决实际问题的。

这幅临的是凡·高的自画像。

我们不能被文字所左右，文字并不代表它后面所表示的东西。知识和理论都是文字，它们将使我们不会画画。事实就是这样，我们已经疲惫了，老师天天给你讲，给你改画、给你画范画，你还是不懂，还是不会画，还是进步太慢，每一天在模式和惯性中重复固定动作。不是你不聪明，你像学文化课一样学画画，进步当然慢了。我们学的数学和历史都是知识，是过去经验的总结，而画画需要你直接的体验，你有了画画的知识就很难直接获得对象给你的感受。这就是知识性画画与本能画画的不同。你画画有清晰的感受吗？没有吧，你的痛苦来源于你自己。当然，很多老师并不清楚画画的真实，老师受到了考学的要求和你的要求的限制，老师想让你进步得快些，手把手地教你怎么调色、怎么摆笔触，你似乎会画了，但一动手就大脑空白。

为什么我们不换一种方式与观念呢？

你现在写生很快乐，你说你又回到了童年。好啊，美好的童年，美好的回忆。你似乎并不在意周围的人对你的评价，你用油画棒一笔一笔地画那个苹果，画那水杯。你说你已忘了什么是光源色、固有色、环境色，你并不知道什么是构图和空间关系，你只是在愉快中画画。你难道和画合二为一了吗？你难道这么快就忘记了书本上的那些画画知识？如果说你忘记了，那么你的画的构图为什么感觉很舒服？如果说忘记了，那画上的空间层次怎么也很有主次，你的色彩的丰富性更不用说了，从没看到你画出这么漂亮的画。

是的，色彩就是色彩，这就是色彩的本来面目，它有自己的特性。你把握住了色彩的特性、特点，就能牵一发而动全身。

很快，你掌握色彩。只要你很直接，直接地面对色彩，在一瞬间你就掌握了色彩。

色彩就是色彩，色彩就是颜色，这是色彩最根本的东西，不抓住这个最根本的东西，而去抓结构、抓黑白灰关系、抓空间与虚实，我们就只能将兵力分散，让水从手指间慢慢滴落——我们要让自己“画画的本能”使色彩变成一块冰，稳稳地抓在我们手中。

直接就是速度。

直接就是不拐弯抹角。

直接就是集中兵力和时间去解决最关键的问题。

小尚拿来了他的油画棒作业，画得非常棒。

“我以前真的不知道真正的色彩是这样的，”小尚很兴奋，这可能和他平时画色彩的感受不一样。

X——我临摹了一张蒙克的印象派风格的油画，他画的柏油马路都那么有色彩。我发现，只有在放松的状态下才能体验到画色彩的乐趣。

L——你只用油画棒临摹了一幅就有这样的收获，很不错啊。画色彩就是画色彩，不要考虑素描关系，你一考虑素描关系就画不好色彩了。

X——为什么？

L——你现在的造型能力不足以使你将形色结合得很好，那么就干脆抛开素描关系，轻装上阵，不在色彩里追求形准、黑白灰关系、空间虚实等，只要求有色彩感就行了。只有抛弃了那些东西，画色彩你才会放松，你天生的色彩感觉就出来了，你在瞬间就拥有了色彩感觉，你在一秒钟内就拥有了色彩感觉。”

X——是的，我用油画棒画时有这种解放了的感觉，我只是用色彩来画画，没有素描关系，大师的作品也这样告诉我。

L——你还要用油画棒再临一张大师的色彩，再次体验快乐，然后，下一步，你要用水粉临摹这幅蒙克的色彩。

NO.2

用水粉临摹大师的色彩

过第二关的六个要点

1. 准备过第一关时用油画棒临摹过的同一幅大师的色彩。
2. 用水粉临摹这张印刷品。
3. 每一张临摹时间：一天。
4. 总共临摹数量：两张。
5. 纸张大小：八开素描纸。
6. 技法：从局部开始画，一个物体完全画完整了再开始画另一个。

目的：

不追求素描关系，也不追求色彩关系，只是为了尽快得到色彩感觉，用水粉画出油画棒一样的色彩感，体验用水粉画画的快乐。

（以下谈话中，X代表小尚，L代表老城。）

X——为什么不直接用水粉临摹大师的色彩呢？

L——那样做表面看起来是节约一些时间，但最后可能会绕路的。直接用水粉临摹会很拘束，体验不到画画的快乐。水粉这种工具是考试时最常用的，你一用水粉就会想到考试；用油画棒就会使你放松心情，从而唤醒色彩的本能。要把用油画棒体验的快乐转移到用水粉的临摹里面，这很容易做到，因为临摹的是同样一幅画。

X——我感到现在我用水粉画画会有些不一样了。

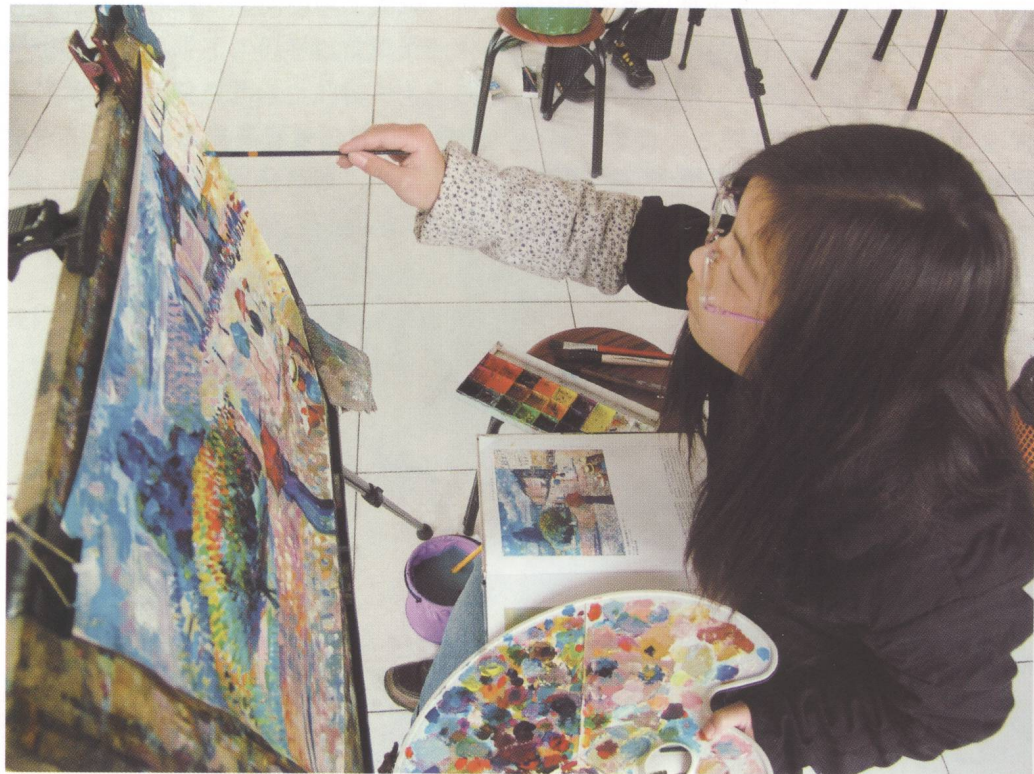
L——是的，过第一关时你用油画棒临摹了印象派大师的色彩，你会体验到色彩在表达感觉上是很直接的。再过这一关时，要找到用油画棒画画的感觉。在技巧上，只要做到了“画完整一个物体再去画另一个物体”，就能很快找到色彩感觉。另外在调色时不用水。你临的是油画，所以在你用水粉临摹时不要用水调色。

X——以前我用水很多，老是画得很薄，画得很灰。

L——这可能与你的调色方法有关，用水多了，色性发挥不出来，就会画灰。这很快就会纠正过来的，不用水调色就可以了。油画棒和大师的色彩是你的开路先锋，用水粉去体验快乐吧。

我要提醒你，一定要临摹闯第一关时临摹过的那张画，这一点很重要。

X——我会的。

你要用水粉去临摹上一张你用油画棒临摹过的大师作品。用油画棒临摹时的轻松感觉也带到了水粉临摹上，你会马上找到色彩的微妙感觉，打开你那已经很久没有色彩感觉的心。你感到画色彩是那么舒服，这就对了，你的色彩已经入门。

NO.1

这的确是一条捷径

有些人根本不了解大师，有些人则把大师捧为天人，高不可攀。有些老师不主张学生临摹，有些老师只主张学生临摹美院学生或老师的作品，因为这样做似乎在心理上离考上美院更近了一些。

但临摹大师的色彩作品会进步得更快，这的确是一条捷径。

为什么考生也要临摹大师的作品？登高才能望远，进步快为什么不临？

我们站在山脚或山腰只能看见很小范围的景象，你必须到达山顶才能看到相对广阔的天地。取法乎上才仅得其中，那取法乎下，恐怕无益有损了，事实也是如此。

并不是说大师的作品是顶峰之作，真正有生命力的东西也许是在你的画里。大师是历史，是死的，即使再有价值也是古董，而你在，你是活生生的，即使画得不满意，也是活生生的。如果你将“大师”之类知识性的东西也遗弃的话，你将是开创性的。不过我们在考美院之前，并不需要这么做，你要将大师的作品作为你色彩的引路人，一切要向它看齐。而你的美术老师的画，美院老师、美院学生的画只是作为你学画的辅助参考的。

大师的作品只能在一个短时间里起到好的作用，在下一张你的写生作业里，你要把你临摹大师所学到的东西抛开，用一种完全空白的心态去写生。你能这样画吗？那些写生时还惦记着看凡高是如何画的、毕沙罗是如何点彩的学生是画不好色彩的。在你临摹时，你真的临进去了吗？你真的有一种很舒服的感觉吗？如果你和范本之间可以沟通和呼吸，那么你临摹就不会有画不准啊调不准颜色之类的怪事。

所以在动笔之前，挑选好的范本是最重要的，你一定要选你最喜欢的画，除了这一张你哪一张都不想临的画。

临摹大师作品时，你暂时会忘记学习水粉的考试目的，你暂时没有了画画的负担。你临摹的又是色彩大师的最好作品，这就保证了你能在不经意间马上就学会了画色彩，这可能只需要一天的时间，也可能更短。也许获得大师的画画感觉后，你就不会惧怕考试，不会害怕考场上的紧张了。

用油画棒临摹两三幅大师的色彩之后，基本上你已经没有了色彩障碍，你不需要学习画画的步骤就能临摹得很好，为什么？你刚刚找到了你自己的画画本能。