

高分秘诀

● 张建春 编著

美术高考通病解难

MEISHUGAOKAOTONGBINGJIANAN

色彩风景

- 名师讲解评卷
- 考试要点提醒
- 考场小窍门
- 难题迎刃而解

浙江人民美术出版社

6634 955 3/14

作品提供：李 翔 马圣燕 薛锋盈 王 霞 张 诺 杜 凌 杭羽杨 周媛媛 吕 蓬 赵 毅 姚玲玲 张晓磊 江 佳
孔珊珊 杨宁宁 方 婷 宋 静 张维香

装帧设计：鹏程工作室

作者张建春系浙江工商大学艺术设计学院院长、教授。

在此对所有提供作品的作者表示感谢。

G634.955.3/14

色彩风景这类考题在近几年的美术高考中经常出现。这对于画惯了静物而没有进行过色彩风景训练的考生来说有一定的难度，加上色彩风景考试基本上是默写，没有任何的参照物，往往使很多考生感到无从下手，因而在心理上造成一定的压力，影响水平的发挥。作为一个具有十多年美术高考评卷经验的专业教师，笔者就从一般色彩风景考试中容易出问题的几个环节作一些分析，也许对考生会有所帮助。

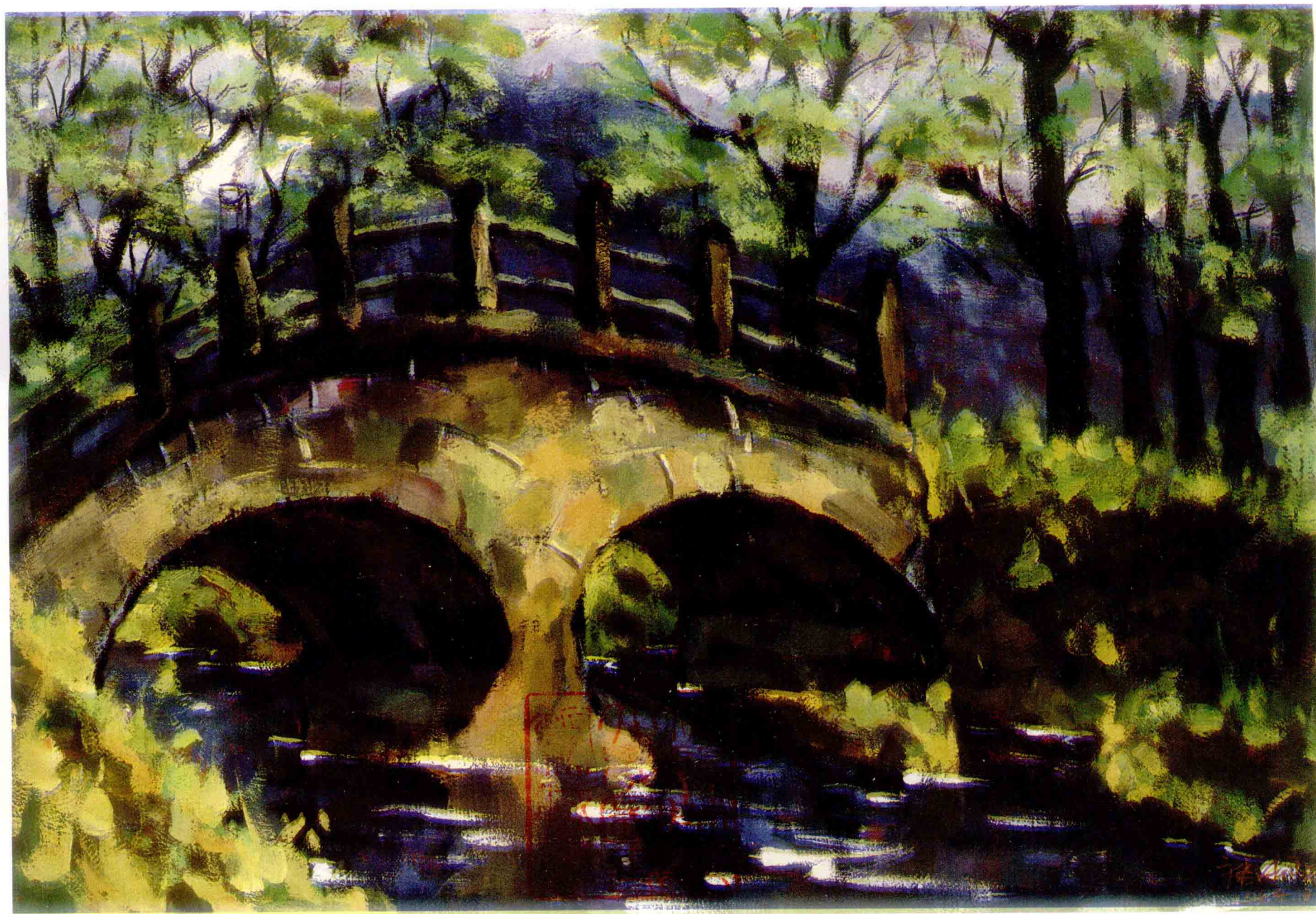
一、理解题意，细心构思

没有经验的考生在拿到题目以后，因为担心时间不够，往往下笔就画，容易在画到一半时才发现与题意不符，此时再改反而更浪费时间。色彩风景的考题题型有两种：一种是

文字描述型的。就是用文字来描述一个风景的场景，让考生自己组织构图、组织色调、组织场景。另一种题型是根据所给的构图来完成考试。后者相对于前者更容易一些。但是两种题型都要求考生先把题意理解清楚，在心中作好基本的画面构图及色调安排后再开始落笔。这样做可以避免偏离考题和画面不整体的通病。如有可能，最好先画一个确定基本色调的小色稿，用小色稿来把握作画的过程和方向。

二、努力克服构图不完整的弊病

在以往的考试中，经常会看到这样的画面：地平线在画面的二分之一处，一棵大树在画面的正中，房子偏离到一角；或者道路与地平线呈十字形出现在画面中央，树干直通到画

面以外而不见树冠等非常明显的构图错误，这些会直接影响到阅卷老师对试卷的评分。在文字类题型中出现这样的错误是由于考生没有构图的经验，在构图类题型中出现这种错误则是由于考生审题不够仔细而引起了构图上的失误。那么怎样才能画出较理想的构图呢？首先，应该先把题意理解清楚，明确这幅考题中的主体景物是什么、近景是什么、远景是什么、中景是什么。在确定地平线时，以画面三分之一处为基本线。可以选择低视点的地平线，也就是地平线在画面的三分之一以上处；也可以选择高视点的地平线，也就是地平线在画面的三分之一以下处。如果有树可将主体的树放在画面或左或右的三分之一处，这样交叉点基本上是在黄金分割线上，就不会出现很大的失误。画面中的主体景物应相对较完整，构图中的近景、中景及远景应当区分出层次。这样的构图一般看上去会完整和饱满一些。

三、层次分明，空间关系合理

风景考试中考生画不出景物的空间层次关系是较普遍的弊病，即使有了合理的构图、明确的色调，画面上缺少层次关系，也会使整个画面看上去比较呆板。克服这种弊病的关键是考生在作画过程中，一定要明确所画的主体部分是近景、中景还是远景。一般风景画先从远景和天空开始画，远景尽

量画得灰一些，色彩透明一些，为刻画中景和近景留下余地。换言之，也就是要拉开近景、中景、远景的色彩和明暗对比关系。

天空一般要画得亮一些，靠近地平线的地方则更亮。很多考生在画天空的时候不太注意这些变化，结果画出的天空阴沉而缺乏空气的透明感。如果画面中有水，倒映在水中的物体一般都比画面中的物体要深一些、灰一些。这时描绘天空也要采用同样的表现手法，倒映在水中的天空色彩也相对灰一些、深一些。总之，只有处理好画面的层次关系，画面才会显得生动、丰富并富有空间感。

四、重视画面色调的统一性、和谐性

风景作品与静物作品的区别在于，静物的个体固有色非常明确，而风景却由于春夏秋冬季节的不同、晨暮早晚时间的不同，因而同一景区的色彩也有不同的变化。一般来说，不管是文字类还是构图类考题，基本上都有关于色调限制的要求。所以准确把握整个画面的色调和色彩关系也是取得高分的基本条件之一。在色彩方面较常见的错误主要是画面的色彩孤立。如画面的主体房屋的屋顶是红色，而画面其他的色调是绿色；又如天是蓝色，树却用了与之相对比的黄色，而周围的色彩又不够明确；还有画春天的景色用了一片绿色，而树干却用了土红色等。总之，色调的统一是关键。远、中、近景这几块色彩既要有冷暖变化，又要统一在一个基本的色调中，画面中孤立的色块面积不能过大，各景物之间的色彩要有相互的呼应和渗透性。如果题目中有色调限制，就应当按照题意的要求，多用同类色或邻近色进行调色作画。

五、景物的刻画

画面景物刻画得不具体、物体变形较大、主体刻画不够深入、对植物的层次刻画变化不够等弊病，也是考生普遍存在的问题。刻画得不够深入和明确会使画面产生没有完成的感觉，这当然也拿不到高分。产生这些问题的原因，一是平时的深入练习不够，二是考试的时间安排不合理。总而言之，在考试的过程中，确定了画面的主体景物后就应当尽量投入

主要精力进行刻画。如果主体是建筑,就应当把建筑的透视、结构、光影关系、色彩关系刻画出来;如果是树就应当把树的枝干、枝叶的层次及光影、色彩关系画出来,这样才会使画面看上去丰富和完整。

六、重视画面的趣味中心

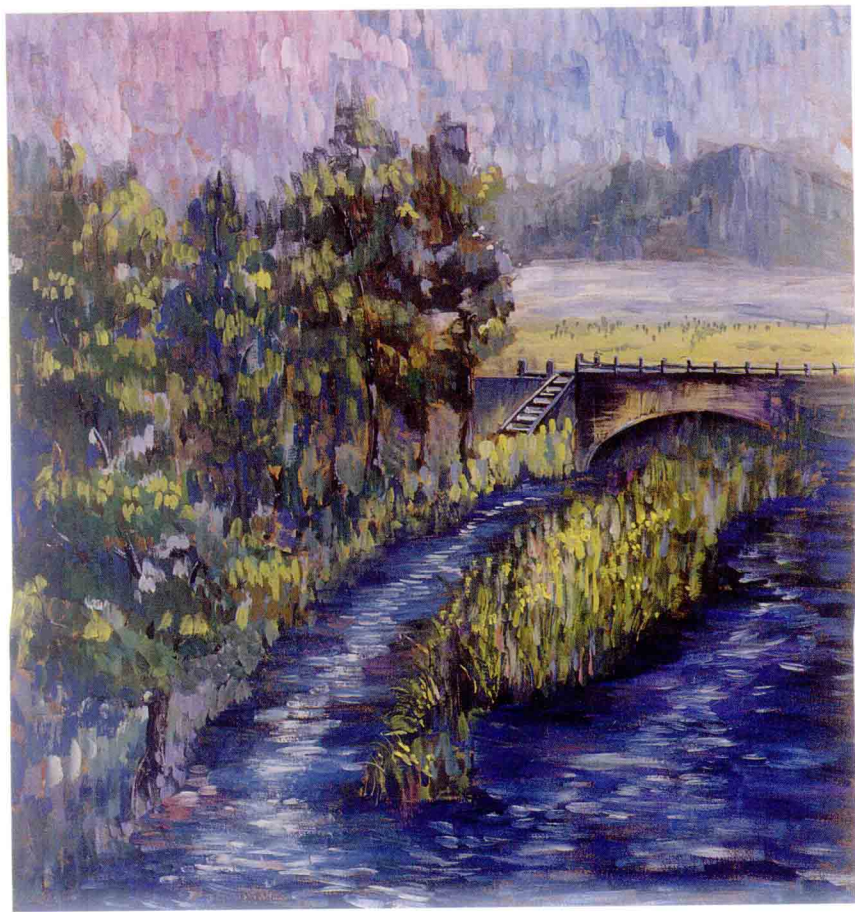
画面的趣味中心也就是画面的中心点,一般都是与主体景物密切结合的,当然,这是对风景作品的更高层次的要求。如果考生能把前面几点都做得很好,再给画面增添一点吸引观众视线、活跃画面的趣味点,那么这幅考卷应当是一件能拿高分、比较优秀的作品了。趣味中心一般在画面中起到画龙点睛的调节作用,比如池塘中点缀几只与环境相协调的鹅,远处道路上点缀几个正在行走的行人,天空点缀几只飞翔的鸟,河流上画几只小船,屋前画几个正在晾晒的人物等。这些用比较跳跃的色彩点缀出来的人物或事物会使画面显得生机勃勃。所以,有些考生虽然画得不错,但由于画面没有一个趣味中心而使画面缺少生气,显得呆板,也很难获得高分。

七、技法要点

(一)画面脏。主要是考生用色不明确,混色、调色太多,因此用色应当多用色相明确、纯度较高的色彩。比如树可以用绿色作基本色,然后根据需要加重和提亮。

(二)空间关系不够明确,这主要是指画面没有空间感。产生这一问题的主要原因在于对远景的处理不够妥当,如远山、远处的景物或天空的色彩过重或色彩太艳等。远处的景物一般是偏灰冷色,可用白色加少许的群青再加调色板上的一点灰色进行吊色画出。风景画一般都把天空画得比较亮,其次是远景,再下来是中景。当然,远景的色彩可以笼统整体一些。画诀中的“远山无水,远树无叶”,说的就是这个道理。

(三)植物树木画得呆板。解决这一问题,一是必须注意植物的远近层次;二是要刻画近景的细部,如树的枝干和草丛,要用较小的笔来画,不能一支笔画到底。另外,受光的植物要用较亮的色彩点缀出来。

下面笔者就风景考试中所见的问题着重说几点小窍门,供考生在临场时参考。

小窍门① 组织画面主色调

在考试中的命题一般有色调要求。组织色调的关键是画面主色调要明确。主色调也就是在画面中所占面积较大的色块或用色较多的色系,如表现春天时绿色用得较多、面积也大,而秋季则是以黄色为主。把握住了这种主色调,那么画面的主要色调也就把握住了。

小窍门② 避免画面的“脏”、“灰”、“暗”

这些弊病在初学者中普遍存在。考试中遇到这样的问题切勿着急,应等到画面的色彩快干时,用色相明确的色彩来画出画面的某些局部(如墙面),受光部的树叶也用较浅较亮的色彩来画。这些局部的色彩在纯度、明度都高的情况下,可以对失败的画面起到起死回生的作用。另外,要避免上述弊病,在铺大体色时,色彩不要过多地调和。另外,在一开始时就要拉开画面的明暗关系。

小窍门③ 克服画面过于简单的问题

画面过于简单是由于没有细节刻画造成的。解决这一问题的关键是加强对画面细部的刻画,比如树的枝干、房屋的

门窗、天空远近的层次等，如有能力，最好在画面中点缀一些生活气息强烈的景物，如人物、动物、晾晒的衣物等。

♥ 小窍门④ 强调画面的光感

在风景画中，如果能将光感表现得比较充分，那么整个画面也会显得很有精神。现在考试一般都是默写，因此，考生在考试时可以针对画面人为地设定一个光源，以强调出物体的素描关系来拉开明暗对比。

♥ 小窍门⑤ 避免画面主体不明确的弊病

风景画中缺乏主体会使画面显得平板而没有生气。解决这个问题关键是，在画风景时，尽量仔细刻画处于画面前面的主体部分。同时在刚开始构图时，就要考虑清楚画面的主题是什么。实际上，风景画中的远山、远树都是背景，而前面的景物才是需要仔细刻画的主体。

♥ 小窍门⑥ 巧用点缀色

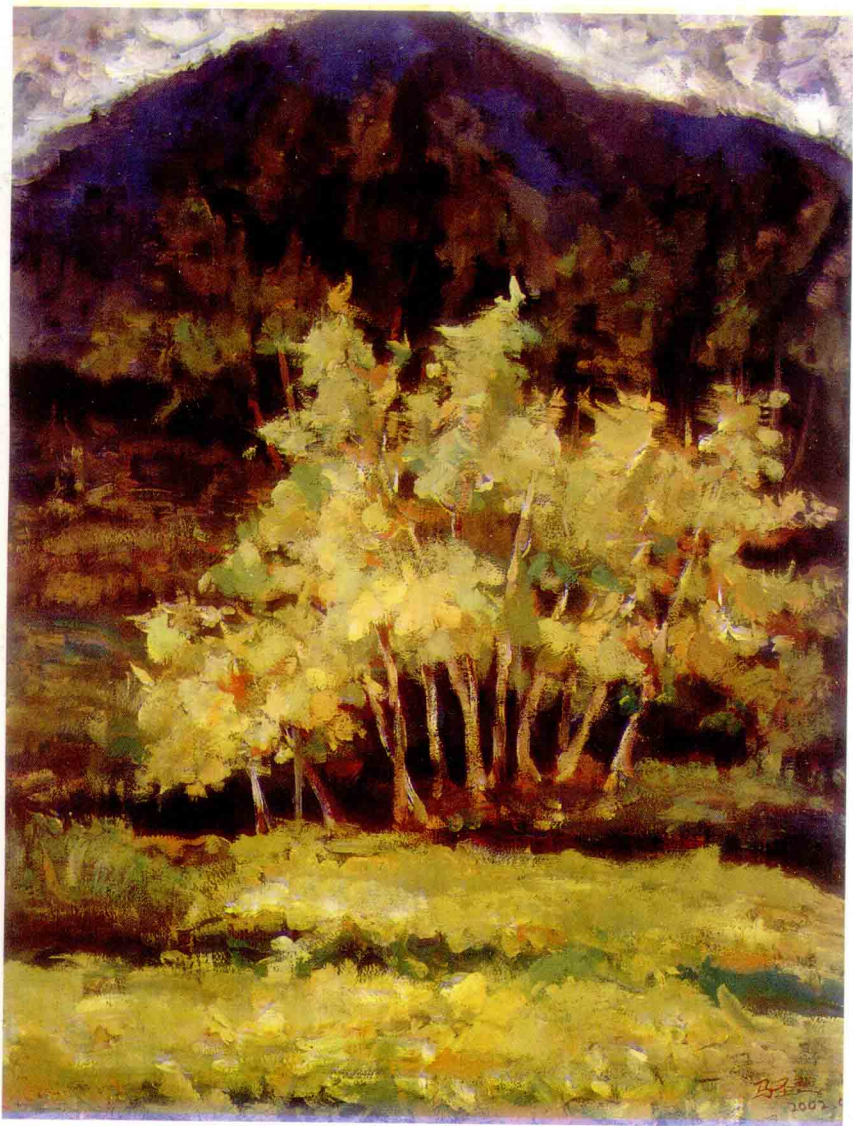
点缀色能在画面中起到画龙点睛的作用。点缀色一般用在画面提神的部分，比如人物、衣物、花草等。点缀色的色

彩一定要用得漂亮，并能从整个画面色调中“跳”出来，这样才能活跃画面。

♥ 小窍门⑦ 拉开画面层次

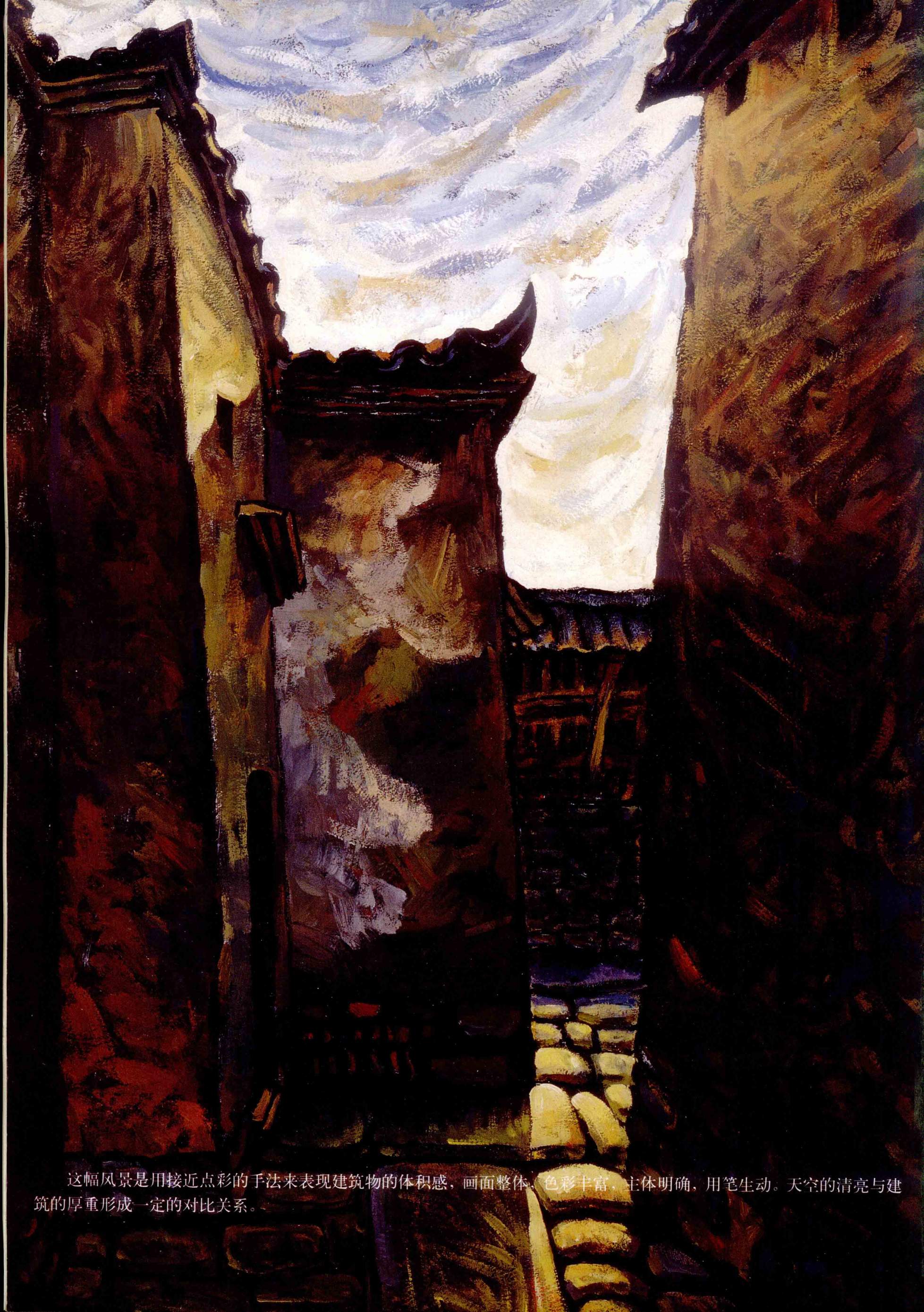
风景画中的层次关系很重要。拉开层次的关键是加强前后的对比关系，一是色彩冷暖对比关系，二是明暗对比关系。如后面的背景色暗，前面的景物则亮；后面的背景虚，前面的景物则实；后面的背景亮，前面的景物则暗。这样前后远近有变化，画面的层次也就自然体现出来了。

相信考生经过一段时间的练习，就能了解色彩风景的基本画法，在考试中发挥出自己应有的水平。

这幅风景用的是干画法，主要表现阳光下的房屋，画面中色彩关系和素描关系处理得都很妥当，用笔比较厚重，是房子的亮部和暗部的处理既柔和又不失冷暖的对比，亮部充满阳光明媚的感觉，暗部的色彩透明而丰富。考生在作品中可以学习到关于阴影的表现手法。

这幅风景是用接近点彩的手法来表现建筑物的体积感，画面整体色彩丰富，主体明确，用笔生动。天空的清亮与建筑的厚重形成一定的对比关系。

这幅风景小品对意境表现得很好，用笔也很大胆，特别是树干画得生动活泼，非常轻松。作者有意减弱了对前景的处理而着重于主体的刻画，使观者的注意力被吸引到主体上面。

这幅作品的优点在于，整个画面的刻画较为深入，前后层次分明，特别对树的画法，轻松自如，层次分明，与房屋的严谨形成很好的对比关系。

这幅作品的优点在于：整个画面的刻画较为深入，前后层次分明。色彩丰富，虚实有致。

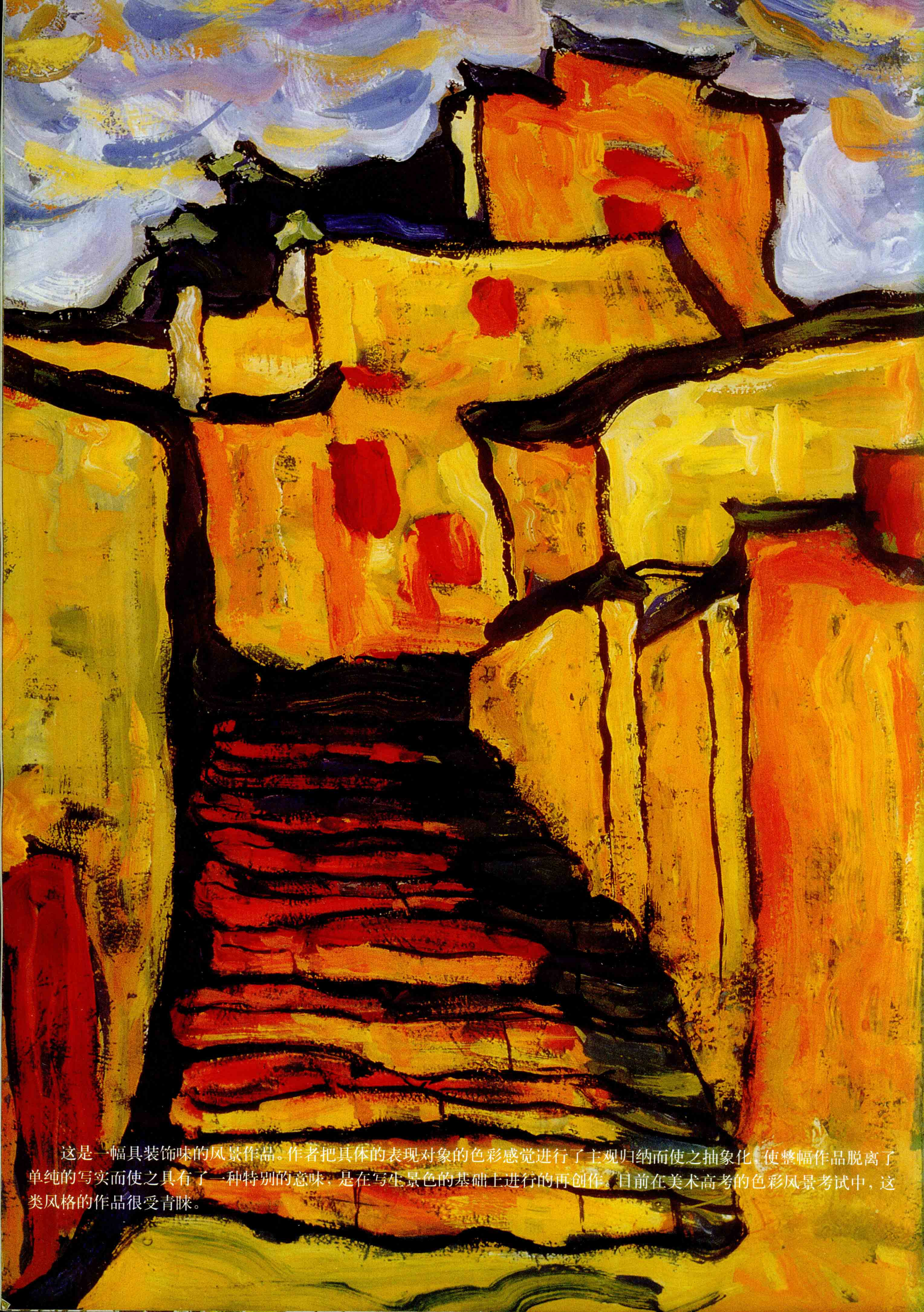
这幅风景采用了薄画法，并以树林为主要表现对象。作者用笔轻松，树的层次分明，色彩丰富，虚实有致。

这幅风景较为具体地描绘了秋日树林的色彩感觉。作为主色调的黄色，作为丰富而微妙的变化，树干表现也较为轻松。整个画面色调统一，色彩明艳而响亮。

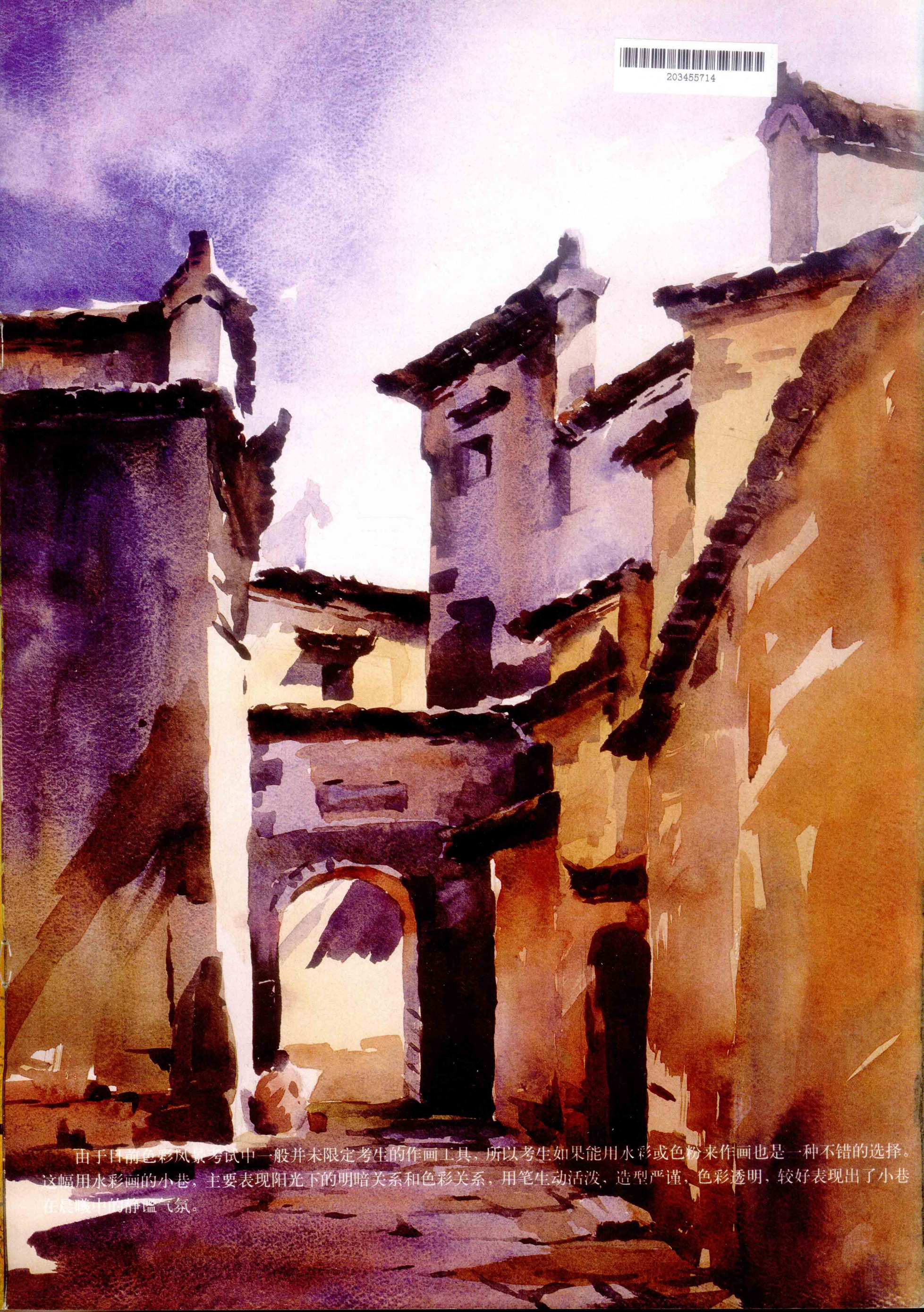
这幅作品的层次分明，特别是绿色用得丰富，画面中山水的层次关系也表现得很清晰。远景中的树由于处于视觉中心，因而就要刻画得既整体又具体。

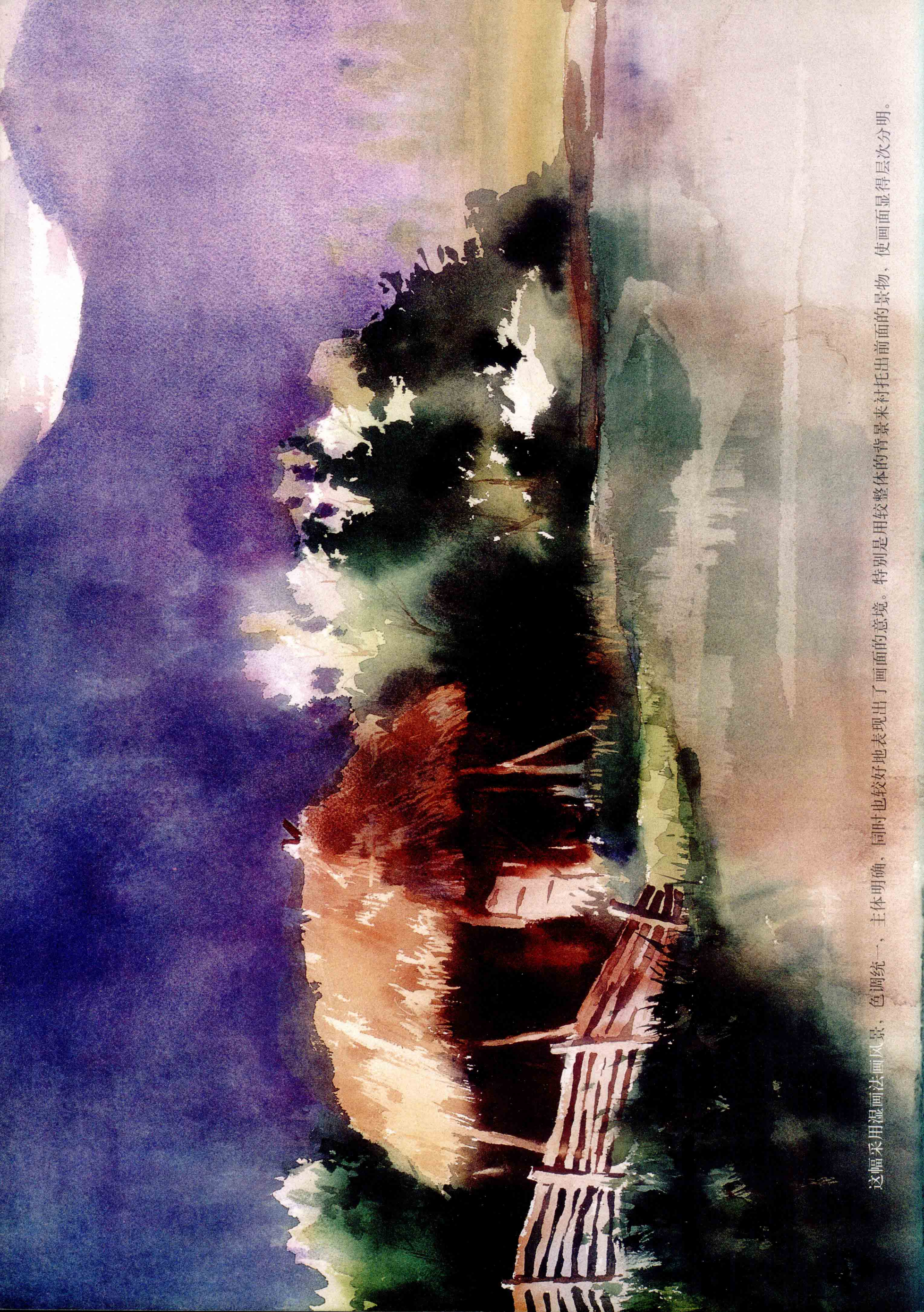
这是一幅具装饰味的风景作品。作者把具体的表现对象的色彩感觉进行了主观归纳而使之抽象化，使整幅作品脱离了单纯的写实而使之具有了一种特别的意味，是在写生景色的基础上进行的再创作。目前在美术高考的色彩风景考试中，这类风格的作品很受青睐。

203455714

由于目前色彩风景考试中一般并未限定考生的作画工具，所以考生如果能用水彩或色粉来作画也是一种不错的选择。这幅用水彩画的小巷，主要表现阳光下的明暗关系和色彩关系，用笔生动活泼，造型严谨，色彩透明，较好表现出了小巷在晨曦中的静谧气氛。

这幅采用湿画法画风景，色调统一，主体明确，同时也较好地表现出了画面的意境。特别是用较整体的背景来衬托出前面的景物，使画面显得层次分明。

这幅画用大虚大实的对比手法表现出了乡村在晨曦时的朦胧意境。特别是对建筑物进行了较为深入的刻画，使画面看起来比较完整和细腻。