

你一定能上大学
美术班系列教学用书

NI YI DING NENG SHANG DAXUE

你一定能上大学

SANSHITIAN TUPOGAOKA OSECAI

30天突破高考色彩

适用个人自学备考
适用色彩进阶训练
适用考前突击实战

编著：古枫

第180分钟
完成交卷

第40分钟
辅色完成

第121分钟
调整卷面

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

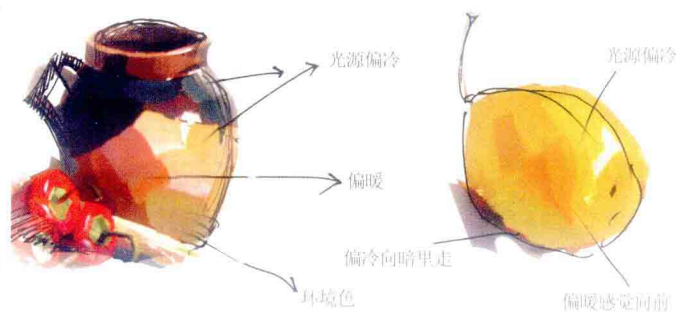
在平时的练习中 怎样把握高考得分点?

对于什么是好的色彩,不同的人会有不同的认识,不同的时间里也会有不同的认识。不管是在高考中还是在我们的日常绘画创作中,画一幅画最应注意的还是对整体画面的把握,最能打动人的还是那种浑然一体的整体感。整体感能让我们的画有品位,有内涵;局部的刻画会让画面的内容充实有看头。所以在考前培训时训练绘画的整体意识应该是最重要的,抓住以下三个规律来作画,不仅能保证考生在高考中拿到好的成绩,也对考生今后的发展有着重要的帮助。只要在平时的学习中从整体出发去刻画我们画面中的细节,并且在深入刻画细节的同时兼顾整体,就可以在画好色彩画的同时把握高考的得分点。

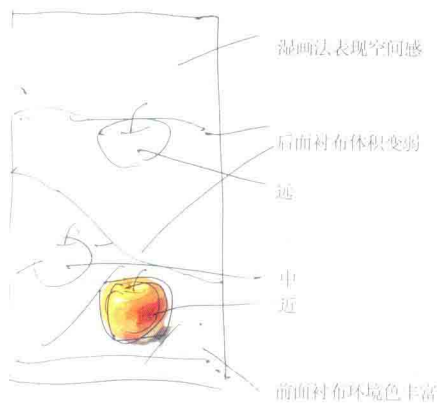
第一,素描的黑白灰规律。整张画里有大的黑白灰关系,具体到每个物体也要有小的黑白灰关系,不同的物体有不同的黑白灰对比关系,不同的地方也有黑白灰的对比关系(如图三)。

第二,色彩的冷暖规律。没有冷暖变化就没有色彩关系,画冷色的同时要感受暖色,画暖色的同时要感受冷色,局部的冷暖要服从整体的冷暖大关系(如图四)。

第三,空间感要强的规律。注意画面虚实主次的关系(如图五)。

(图一)

(图二)

什么样的色彩 在高考改卷中能拿高分?

经常有这样的事情,一些基本功很好悟性也不错的学生在平时的评比中总能得到同学和老师的青睐,画得也的确不错,可是在最后的高考中成绩却不是理想。而一些平时画的不怎样没什么希望的同学却常常“爆冷”取得令人羡慕的好成绩。这是为什么呢?答案是:“画得好不一定考得好”。

高考不等于艺术创作,谁也不能保证凡高的那张《向日葵》能在高考中取得好成绩。高考有固定的具体的题目,有一定的评卷标准。这就要求我们在一定的范围内去发挥我们的聪明才智。

那么,我们如何学习才能直击高考,不会走弯路呢?让我们先来了解高考的阅卷程序:

高考判卷的第一步一般要将所有的试卷摆在一起,远看大的效果分出高分档和中低档。第二步,在每个档里再分出具体的分数段。第三步,在每个分数段里批改具体的得分。

我们再来分析色彩改卷的评分标准(如下图):

构图	黑白灰	冷暖	空间感	个人风格
5分	30分	30分	30分	5分

G634.955/28

第一,构图要好。好的构图画面要均衡,松紧适度,主次分明;物体的摆放前后左右层次分明(如图二)。

第二,黑白灰对比要强烈。整体黑白灰拉开,层次也就多一些,画面就会抢眼。局部黑白灰关系塑造得好会使画面显得厚重。这就要求对白色和黑色运用要合理,反之画面就会显得灰、暗、粉气(如图三)。

第三,冷暖关系要和谐。整体冷暖关系处理得好画面对比强烈抢眼,局部的冷暖关系处理得好画面会很和谐,这样的画会让人眼看得舒服。否则会让人产生火、脏、躁、腻、花等不好的感觉(如图四)。

第四,空间关系要拉开。空间感与构图,颜色冷暖的对比,素描黑白灰的对比都有关系可以说,从起稿开始就要注意空间的问题。因为空间感强的试卷会有很强的纵深感,让人视觉舒畅(如图五)。

第五,有一定个人风格。个人风格建立在好的绘画基础之上,好的画面都有个人的风格。

另外:判卷的时间一般不长,几秒钟或是十几秒分数就会形成。所以我们画面给人的第一印象要好,也就是,大关系要好。

(图三)

(图四)

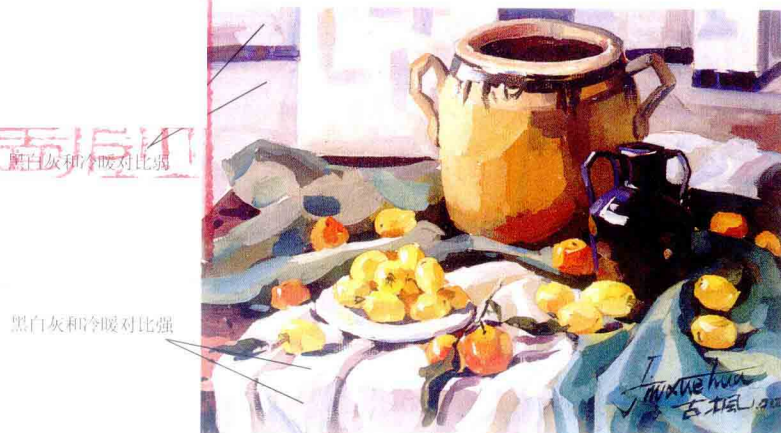
色彩考场中 应该注意的问题。

当然进入任何的考场首先就是不要慌张,暗示自己这只是一场考试而已,还有很多场考试在等着你,所以放轻松是关键。

第一,针对不同的学校,不同的考题,拿出不同的方案来答卷。例如,考工业设计时就多讲究造型的严谨,艺术设计就更多地讲究色彩的搭配和构思的创意,绘画专业就要求在扎实的基础上有点个性和灵气。

第二,注意控制考试的时间。起稿前先想像一下最终的效果,多花点时间构思再胸有成竹地落笔。绘画中就怕没有想像力,如果想不到是画不到的。

第三,交卷前要仔细收拾画面大效果。将画面退远,看看画面的空间感、黑白灰、冷暖等大关系与整体是否协调,是否有边线没有处理好,是否不够丰富,是否画漏了小东西,然后及时补救。

(图五)

第01分钟 起稿完成

1. 首先, 选用易被覆盖的熟褐起稿, 用笔的侧锋画直线概括苹果的外形。

2. 接着用单色画出苹果的素描关系, 注意别忘了画投影, 并尽量用水来薄薄地表现虚实, 这样有利于把握素描关系。

3. 从明暗交界线开始画起。

4. 整个暗部的颜色要有深浅和冷暖变化。

5. 用稍纯的颜色画灰面大块。

6. 用明度、纯度都更高的颜色向亮面过渡。

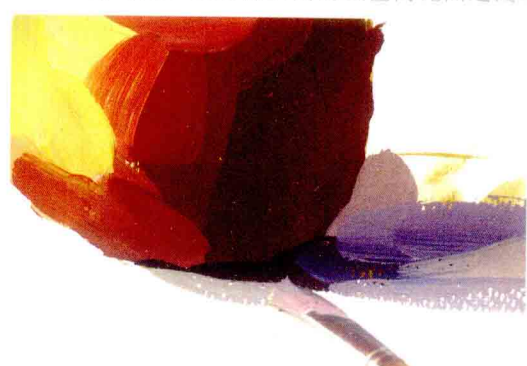
7. 调准亮部的颜色从边线开始画。

8. 苹果蒂窝的暗面纯度低, 颜色尽量灰。9. 将苹果的第一遍颜色快速铺好。

第05分钟 铺色完成

10. 画投影, 颜色要冷、灰, 虚实关系要强。

11. 用偏冷的灰色来画背景, 以突出主体。

12. 背景也要有冷暖和虚实, 但不能太强。

13. 深入刻画苹果亮部的环境色。

请注意古枫老师调色盘颜色分布。

14. 亮部的变化微妙，颜色用干些的。

15. 点高光，用白色加一点蓝色，并向光照过去的方向拖一点，加强光感。

16. 提反光。用枯笔轻扫，效果会比较好。颜色不要太亮，同时调入环境色和苹果的补色。

17. 蒂把的颜色很深，要点到果子窝的最深处。

18. 用笔的侧锋画蒂把的投影，注意颜色变化。

19. 最后，调整边线的虚实虚实和环境色。

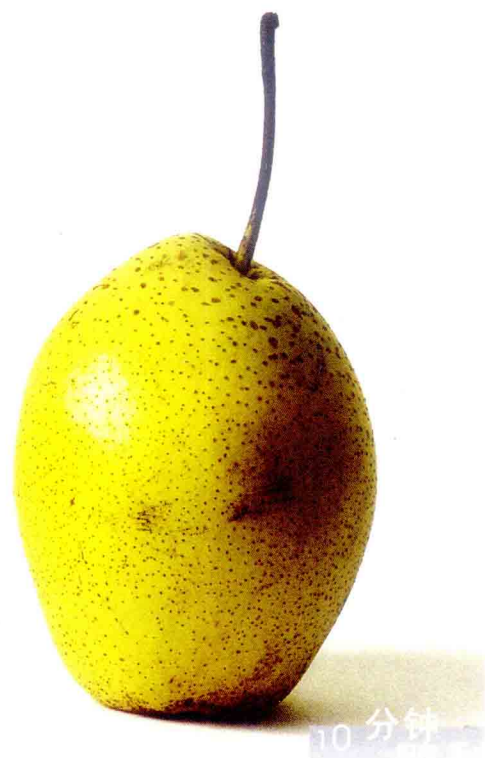
20. 灰面是最突出的位置，要保证处于灰面的颜色纯度最高。

第10分钟 调整完成

苹果暗部保持第一遍较薄的颜色，灰面调整较多，颜料厚，纯度高；亮面纯度低于灰面高于暗面，但明度高。投影前实后虚：背景变化要丰富而含蓄，衬托主体。

我们可以根据画苹果的经验来练习与之近似的水果的画法，比如橘子、橙子、番茄等呈圆形的果实。要注意明暗交接线都呈弧形，灰面的颜色都很鲜，暗部不要直接加黑，亮部要多加白色来提高明度，反光都不是很强等特点。

第01分钟
起稿完成

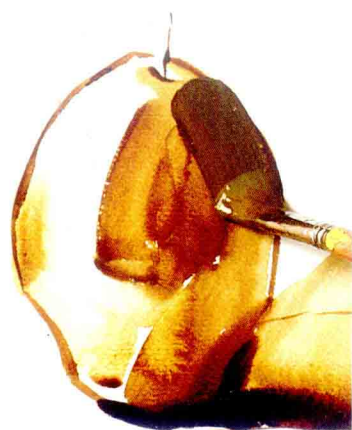
1. 用水粉笔的侧锋画梨的外形，可以适当夸张梨的外形特征。

2. 画明暗交接线时注意下半部受反光影响比上半部要浅。

3. 梨的素描关系。

4. 梨的暗面偏蓝，和黄色混合后就呈现为绿色。而且因为固有色为黄色，所以也不能画得太黑，要透明些。

5. 相比而言，下半部要亮和暖一些。

6. 用稍纯的颜色向亮部过渡。

7. 铺灰面，颜色要更纯。

第05分钟
铺色完成

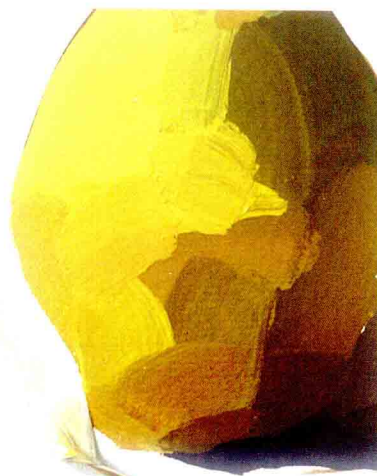
8. 亮面的下半部颜色纯度、明度比上半部都要低。铺第一遍色用笔要果断，块面要大。

9. 画投影要注意前后的虚实及冷暖变化。

10. 处于暗部的投影最好趁湿一次完成。

11. 画背景要有环境色才和谐。

第08分钟 深入完成

12. 铺完整个颜色的效果。

13. 提反光用笔要快，用色要稳。

14. 点高光要干净利落。

15. 画梨的蒂把窝，换小点的笔画。

第10分钟 调整完成

16. 最后调整亮面及边线。

17. 梨的蒂把比较长，所以它的变化也要多一些，越到末梢颜色越深。

18. 与苹果相比，梨的颜色要浅一些，明暗变化不像苹果那么大。这就要求我们去努力掌握色彩的微妙变化，比如明度、纯度、冷暖，甚至是用笔、用水的“度”。

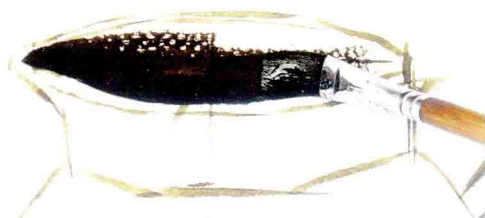

梨与柠檬、芒果、鸡蛋、土豆一类的物体比较接近些，画这一类的物体要注意它们的明暗交界线弧度不大，但是变化较多。画黄色的东西暗部多加绿色，因为黄色的覆盖力不强，灰面要画得厚一点，亮部不要太画脏。

15分钟 起稿完成

1. 单线勾出外形。

3. 用单色画出罐子的素描关系，注意明暗的空间虚实变化。

4. 从颜色最深的罐子口开始上色，然后再画釉和陶的暗面。

5. 灰面的颜色要纯些，主要反映陶的固有色，用笔也要肯定些。

6. 因为受光多，亮面的明度最高，天光色影响较多，加点蓝色。

7. 投影的颜色冷，但虚实关系强。

第08分钟 铺色完成

8. 铺完第一遍色的大效果。

9. 周围的环境要画得稍冷以衬托陶罐。

10. 深入刻画亮部，颜色要干。

11. 注意冷暖、明度变化。

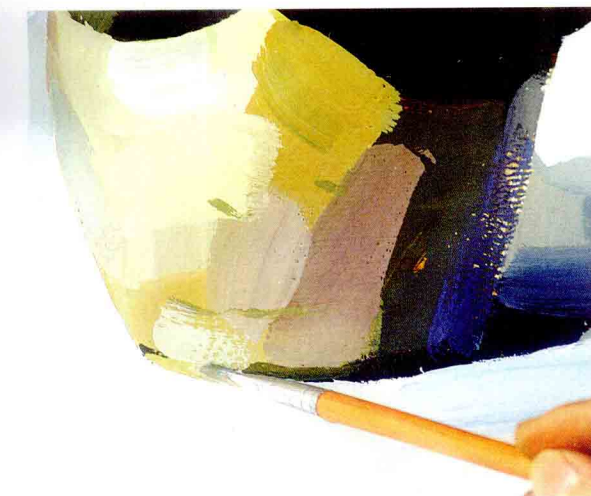
12. 换支小点的笔深入刻画罐子口（前暖后冷）。

13. 罐口的高光点在转折处，不要太大。

16. 让亮部统一到冷色调中。

17. 最后处理罐子的边线和底部等细节。

14. 点罐身的高光，向后拖出光感。

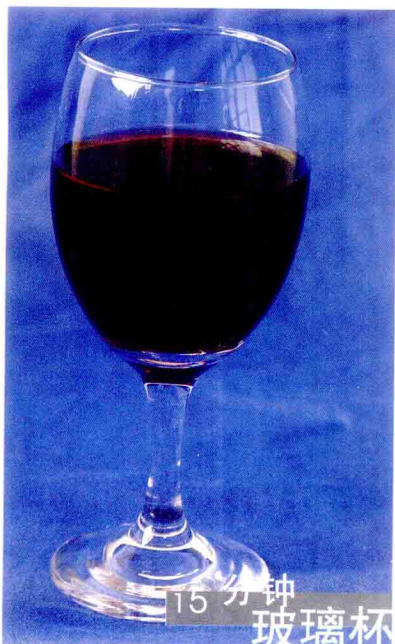

15. 用冷色提反光。

第15分钟 深入完成

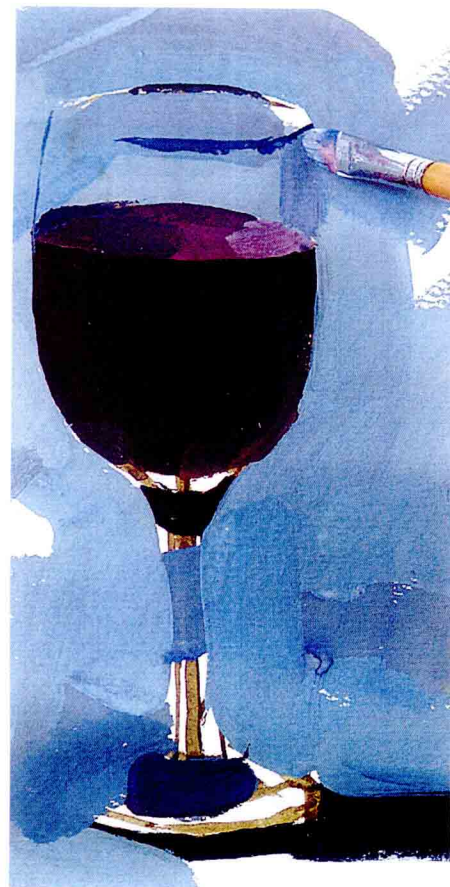

画罐子、瓶子、坛子这类体积较大物体时注意用笔尽量要大，笔触多容易琐碎，从而使罐子的形散。另外它们的口要画得前暖后冷，近实远虚以加强空间感。同时要了解陶的颜色要丰富含蓄，釉和瓷的颜色要单纯而亮丽。

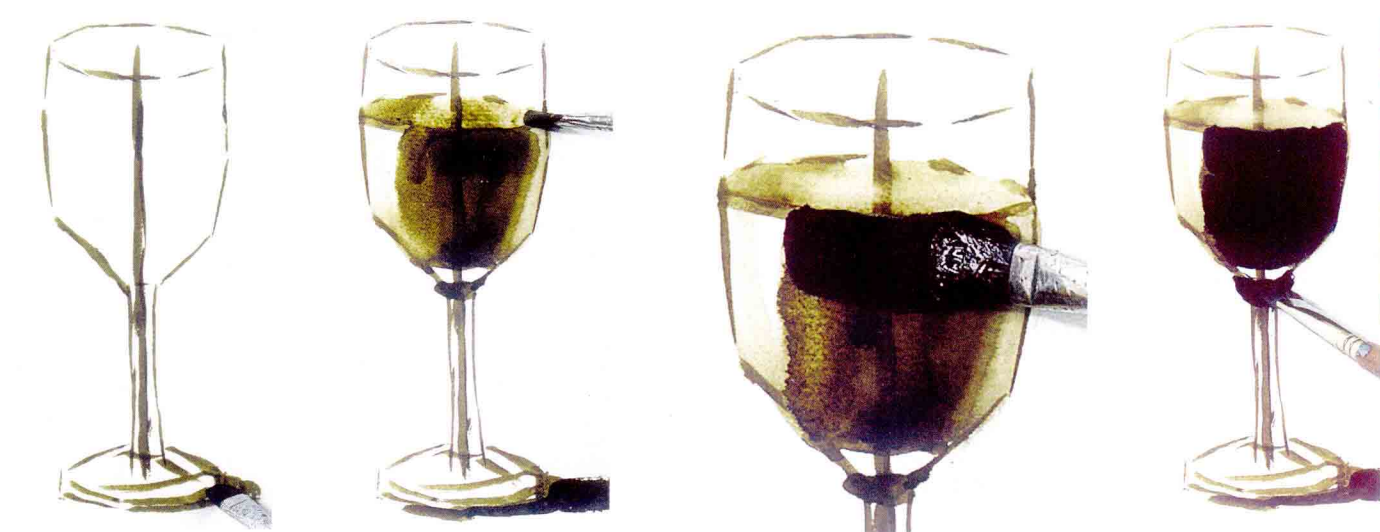

15分钟 玻璃杯

玻璃高脚杯的质感与陶器、木器不一样，颜色主要为环境色和光源色。而且高光、反光都比较散。注意杯脚和饮料的反光都比较亮。

8. 画杯子口时特别注意它的透视关系，以灰调颜色为主画玻璃部分，颜色比背景稍暗，比饮料稍亮。尊重由暗到亮的刻画次序。

1. 画出结构、透视。

2. 画出盛水部分的体积。

3. 用普蓝加深红和少许玫瑰红画暗部。

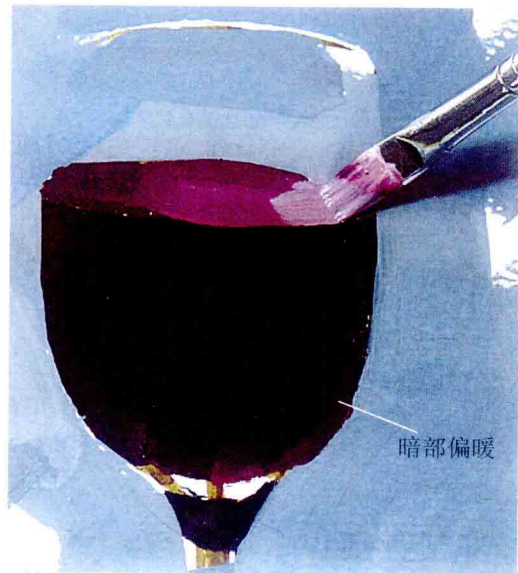
4. 将暗部画完。

5. 透明的部分要先画出背景。颜色要灰，色相可以稍做改动以突出主题。

6. 铺背景时可以留少许空白，保留杯子的结构关系。接着趁湿提一下杯中饮料的反光。

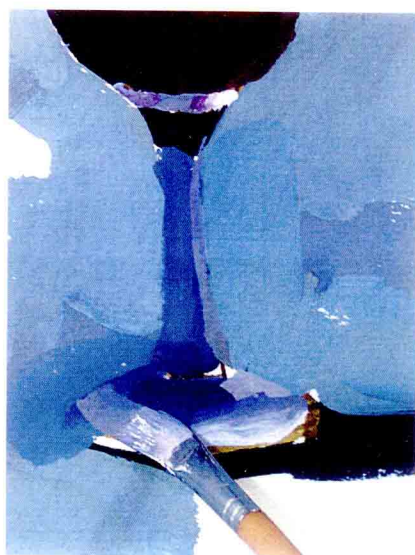

暗部偏暖

7. 画葡萄酒的受光部分。注意正对光源的右边要亮一些，并加入少许湖蓝使亮部偏冷，与背景产生和谐的关系。

9. 用玫瑰红加蓝调出来的紫色，比直接用青莲好。

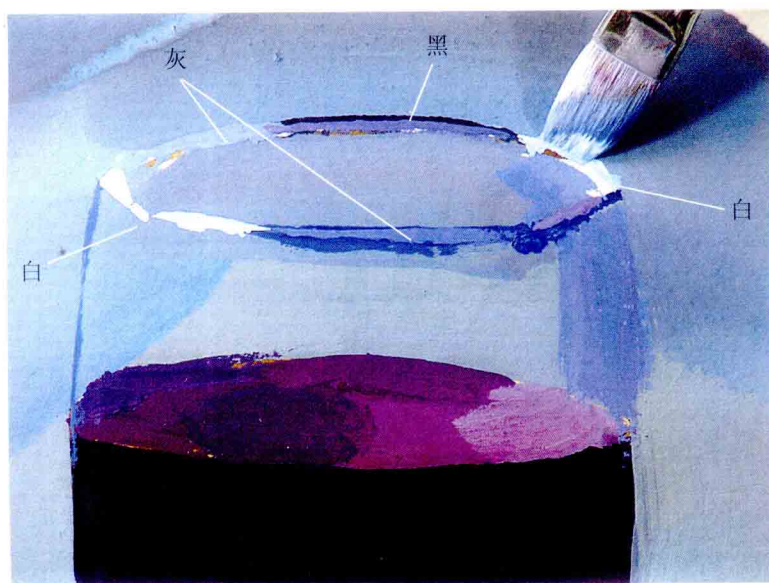

10. 开始画杯脚，由于画面冷色较多，所以暖色的刻画要微妙、含蓄。

调色盘上很多调出的颜料都是可遇不可求的，可以作漂亮的复色用。所以画微妙的色彩关系时要考虑加进调色板上的“废颜料”。

第03分钟 起稿完成

11. 从杯子的口开始深入刻画，注意杯口的黑白灰关系。调色时都需要加入微妙的冷暖变化，使颜色有“稳”的感觉。

12. 快速的用枯笔扫出光的感受。颜色是在白色里调入少许蓝灰色而调成。

13. 不洗笔，加入调色盘上的偏暖复色调整外形。

第15分钟
调整完成

14. 杯脚的颜色与背景主要是素描关系的差别，杯座上加少许暖色与杯中的饮料呼应。然后用纯白色加湖蓝提出高光。

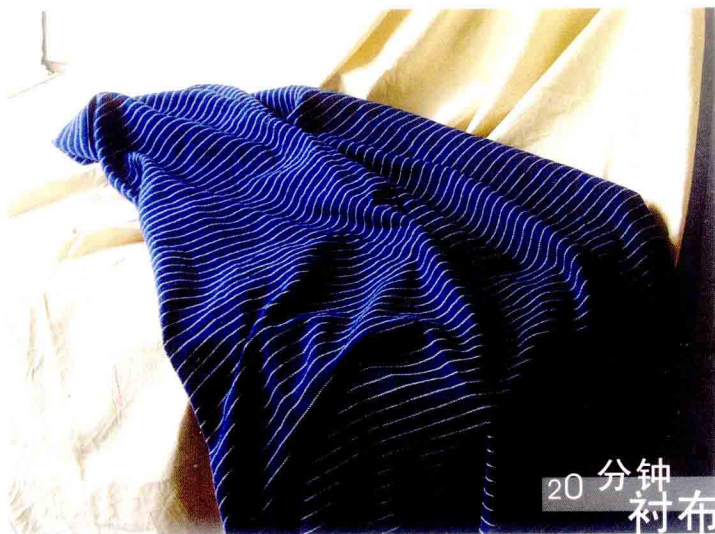

15. 调整投影时，注意投影的虚实。投影的形状可以主观地改动以方便刻画。

举一反三

就像画高脚杯一样，所有玻璃器皿高光都要画得很响亮，反光都要很强，在与光源相对的地方反光与高光的颜色相差不大。另外注意玻璃器皿的环境色不多，但是纯度很高。

20分钟 衬布

1. 起稿先不画布，而要先将布的载体(桌子)的透视画出来，然后在桌子上画布。因为布是软性的，它依附于它的载体产生透视关系。

2. 现在我们可以轻松地画出蓝衬布的转折关系。因为布是软的，画时用笔要飘逸，布纹穿插要合理。

第03分钟 勾线完成

3. 将两块衬布的形体转折和穿插关系画好。注意布纹的组织要有疏密关系。

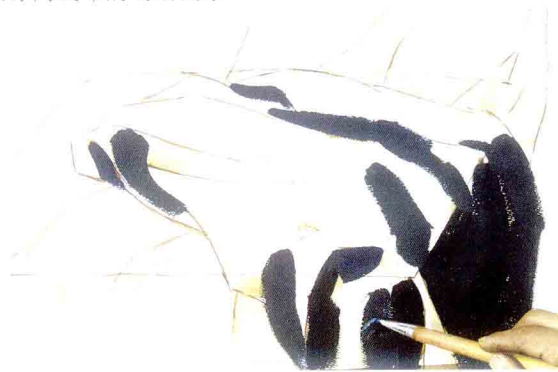
4. 从两块布的交界处开始画体积关系。同时区分两块布的明暗关系。

5. 衬布大的明暗、转折和体积关系如图。

6. 从最暗的部位开始铺色，笔触要大。

7. 最深的颜色都在蓝衬布的暗面，要画出冷暖变化。

8. 将桌面近角稍作刻画，从一开始就要拉开前后关系。

9. 接着画浅灰衬布的暗面，照顾整体关系，从前面向后画。

10. 画后面衬布的暗面，颜色不要太单调。

第10分钟 铺色完成

11. 铺好白布大关系后再刻画蓝布，把握好深入的进度和节奏。

12. 铺远端的颜色，纯度要底，就是画灰一些。

13. 第一遍颜色铺完后的大效果。

14. 仍然从近角开始具体的深入。

15. 根据蓝布的节奏刻画白布，保证整体感。

16. 衬布的空间、主次、冷暖关系如图。

第15分钟 深入完成

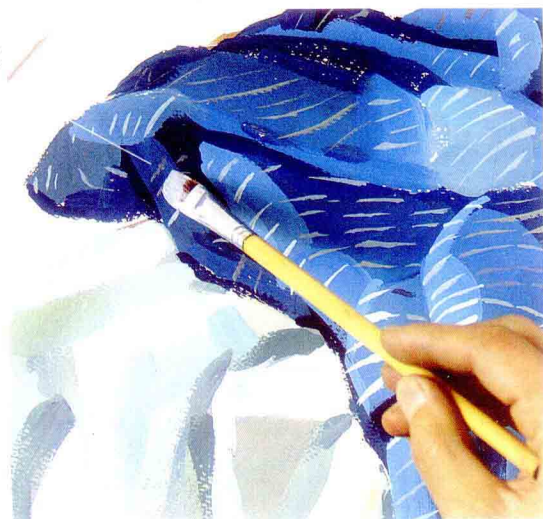
17. 开始画蓝布上的花纹。由主到次，由近到远，由暗到亮地画。

18. 只要是画色彩，就要有冷暖，花纹也不例外。

第20分钟 调整完成

布有绸缎、麻、棉、纱等不同的质感，我们在画的时候要抓住它们柔软、体积感不强，变化多的共同点。作为陪衬出现的衬布一般不要画得太纯，但是颜色要画得相对丰富以调整整体画面。

19. 远处的花纹颜色要灰，笔触要虚。

上部偏暖
下部偏冷

远处要灰

画可乐瓶时，可乐瓶的瓶口部位很重要，高光要概括来画。

将香蕉看做一个有变化的长方体，注意它的中间和两头的明暗及色彩变化。几个香蕉在一起还要注意它们之间的主次和前后变化。

白盘在自然光下变化微妙，受光部偏冷，背光部分偏暖，用笔洗练概括是关键。颜色要控制丰富而不花，层次要多但不能画得黑。画白色瓷器能锻炼我们对色彩微妙变化的观察能力和表现能力。

单个静物 临摹练习

色彩考试的题型越来越多变，我们要如何应对多变的考试呢？

近年来，有的学校会考很多的静物组合，有的学校只考很少的几个静物；有的学校会考很单一的静物，有的学校都会考不同质感的静物组合；有些学校考写生，有些学校考默写；如果考生只为某一个学校做准备，去揣摩它的题型，很显然“中奖率”会很低。因为对于美术生来说，每年要面对的是几百所学校。

所以，我们要在平时多掌握些素材，课余或者专门用一些时间来画一些单个的、不同的静物。比如，家里妈妈刚买回来的蔬菜很鲜嫩，你就可以挑出来画一画，也许今天感动你的是辣椒，明天是大白菜，后天是胡萝卜。桌子上的台灯，被遗弃的药瓶破书，同学手里的苹果、可乐、游戏机，你都可以借来画一画。

这就有点像电脑的存取资料，平时积累很多的单个静物的画法，到考试要用的时候拿出来一组合加工就是一幅好画。

红辣椒质感光滑，高光明显。临摹时注意它颜色纯度高，外形转折方面有力，块面感较强的特点。

手提袋的体积明显，外形规则。临摹时注意摆笔要大气肯定，转折要方，质感才明显。

牛奶杯要注意杯中的牛奶与背景有很大的冷暖差别。透明部分要在画好的背景上直接勾出来。

大白菜质地松软，体积变化不是很明显，临摹时注意用笔要松动，叶子的绿色不要画得太“菜”，绿色应有强弱、明暗、冷暖的区别。暗部加点青蓝，亮部加些黄色以形成冷暖对比。

色彩考试中 怎样合理安排考试时间

考场上画画的感觉和平时在画室里作画的感觉是不一样的。绘画作为一种比较感性的工作，在周围的气氛不一样的时候，工作的结果肯定也是不一样的。有很多平时画得很不错的同学，最后拿不到好成绩，考场上的发挥是很大的因素。

这里我讲一个小故事：我的两个学生，一个叫李佳（武汉人），一个叫熊雄（宜昌人）。李佳学画早，水平在画室里是比较拔尖的，每张画完成后都要贴到墙上让大家学习；熊雄学画晚，画得虽然不是很拔尖，但是方法很正，路子走得好，人也很勤奋。最后到考试了，李佳的亲友团每场考试之前都要嘱咐：“发挥平时的水平就行。”熊雄只有爸爸告诉他：“又不只有这一场，明年再来也行。”结果，李佳几乎每所学校都差一两分，每场都是遗憾。而熊雄考的每所学校都来了合格证，其中竟然包括“去试试就不后悔的”清华大学的合格证。结果熊雄爆冷上了清华，李佳选择了复读。

这是好几年前的事情，之所以记得这么清楚，是因为李佳第二年仍然在我这里学习，而且最后考的相当好，几乎所有的合格证都进入了前十名，其中包括中央美术学院、中国美术学院，而在湖北美术学院和重庆师范大学等学校甚至拿了第一名。那一年里，我就是天天对他说一句话：“每张都像散步那样放松去画。”而且，在考试之前，画室里组织了不下十次的模拟考试。

这说明了一个什么问题呢？说明心理活动对绘画的影响是巨大的，在考场上考生的心态是对最后结果起着决定作用的。就好比平时画画，画得很好的时候，突然有一个人站在你后面看着你画，这时你就浑身不自在，本来炉火纯青的调色，十拿九稳的用笔一下子都不来感觉了，又不好意思说让人家走，等又等不了，等你在椅子上挪来挪去，又使眼色又叹气，等到人家不好意思走了，你早就心乱得连画都不想画了，更不要谈画得有多好了。

那么，我们如何才能能在考场上做到镇定自若地正常发挥甚至超常发挥呢？

也许平时多锻炼，敢于做“示范”，敢于在大街上面对陌生的观众下笔是很重要的。但是在这里向大家介绍一下作画的步骤，让大家在脑海里有一个明确的思路也许会更实际些。希望能对考生在考场上的发挥有一个引导作用。

第一，慢慢起稿，有感觉的深入法。

在考场上如果状态不是很好，担心比较多，心里有点慌的时候，起稿的速度可以慢一些。因为一旦起稿画得并不是很理想，深入就会有难度些，这对本来信心不足或者担心较多的考生来说是非常容易失去状态的。而在起稿阶段多花点时间，仔细考虑画面的构图、比例，直到自己完全满意了，觉得可以上色没有问题了，这时心也比较平和了，状态自然会好得多（如图1-3）。往下画的时候也不要太拘谨，遇到感觉好的时候多画一点，感觉不好的地方就暂时放一放，有感觉了再来画（如图4-7），总之学会用大脑控制画面。

第二，快速起稿，慢慢深入法。

有的同学一上考场就会头脑发热，什么也不想，提笔就开始画，别人还没上色他都已经全部涂满了。这种时候，我们一定要在开始深入的那一步（图2-3）放慢速度。因为起稿快，形比较散，深入时不好好收拾，很容易画到后来连画的是什么都看不清。好的状态也要合理地运用，让它发挥好的成绩。

第三，慢慢起稿，慢慢深入法。

一般的同学在考场上就要注意作画时心不要急，不要管旁边有没有人讲话，提前交卷或者上厕所，只需要像散步一样，一颗平常心，把握好绘画的步骤，哪些先画，哪些后画，不要太快，不要太慢，重要的多画，次要的少画，180分钟的时间足足有余。

试卷收尾中

提高画面的重要技巧

考试中，在交卷之前我们一定要将画面推远，最后检查一遍。

1. 检查画面的色彩关系是否和谐、整体。并在不损坏大效果的前提下作出调整。（如图中A所示）

2. 看造型是否严谨。同时可适当增加局部细节，这样有利于增加画面的表现力，给考官更好的印象。（如图中B所示）

3. 比较画面空间关系和黑白灰关系，特别是同种物体的前后关系是否拉开。注意加深和提亮相关物体以区分层次。（如图中C所示）

A. 背景的颜色应该再丰富一些，加上一些能与前景产生联系的颜色，使画面更和谐。

B. 为使画面的构图更丰富、均衡，可以加一些花瓣。

C. 检查前面的物体，将它们的黑白对比拉开，将颜色画得更丰富，这样画面的空间感会好一些。

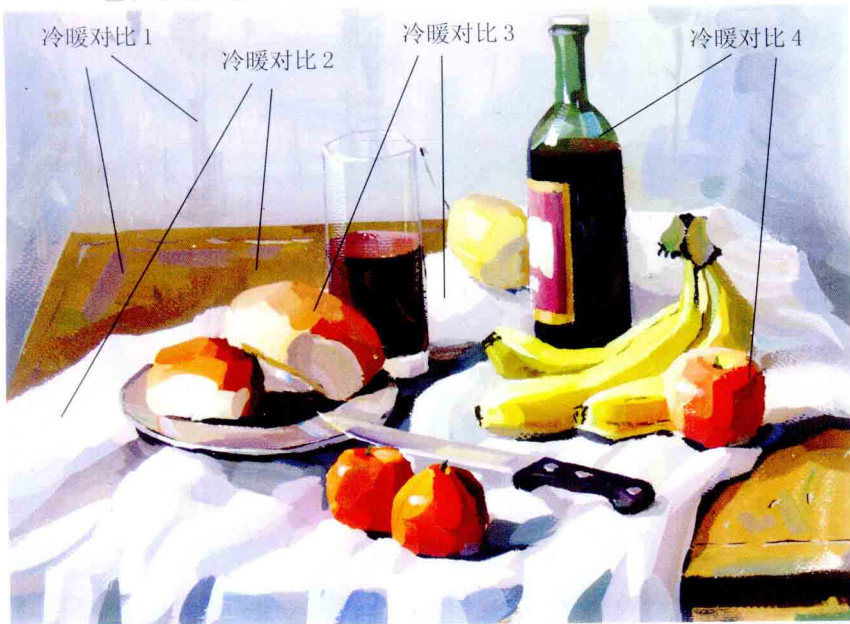
色彩改卷中

影响评分的重要因素

考生的试卷画得好不好看，也许并不是考官给高分的全部理由。在美术高考的色彩改卷过程中，一些画得不好看的画也能拿到较高的分，是因为考官对考生展示的基础知识更看重些。

比较下面两张画，了解以下的绘画知识，也许会让你在具体的物体画得还不是很熟练的时候就能拿到满意的成绩。

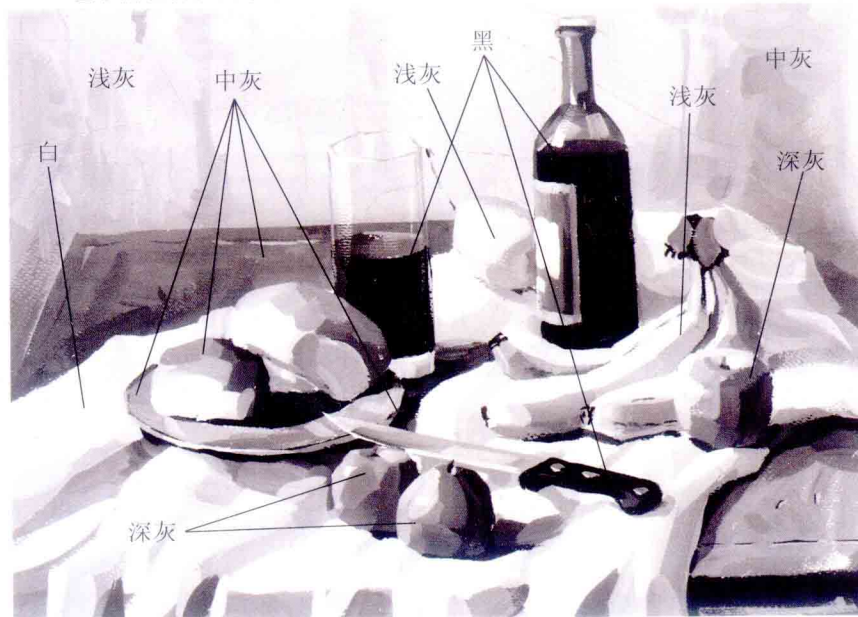
色彩冷暖关系示意图

画面色彩就是画冷暖关系，没有冷暖对比就没有色彩关系。如图所示，冷色的背景和桌面形成冷暖对比1，将暖色桌子上的主体推向前景；桌面又和冷色白衬布形成冷暖对比2，白衬布又和所有的主体物形成冷暖对比3，这样冷色的布将所有的静物都以暖色调呈现出来，最后，在暖色的主体物里又将葡萄酒瓶画得偏冷，以突出它的主体地位。

冷暖是相对而言的。一幅好的色彩画应该是每一处都有着冷暖对比的。

色彩的黑白灰关系示意图

黑白灰关系是色彩改卷时的另外一个重要因素。黑白灰关系处理得好，画面的效果会很响亮，层次会很清晰。

如上图所示，酒瓶和玻璃杯、刀把是画面的重色，就是“黑”；白衬布是画面的亮色，就是“白”；其他所有的部分都是画面的“灰”。我们知道，灰色的层次应该是最丰富的。

考生试卷中 常见的毛病

在高考改卷中，考生卷面经常出现的毛病就是脏、乱、灰、花、四个失分点。灰、乱主要是画面的黑白灰关系不强和太乱所造成；脏、花主要是颜色的纯度没有把握好和冷暖关系太乱所造成。当然，一幅画不可能只花不乱，问题都是相互生成的，比如下面这几张画构图上也都有问题，下面我就借这四张考生试卷简单介绍一下这些毛病的特点，并在短时间内修改，希望能对考生在考场的即时发挥有所帮助。

修改前

脏

- 罐子亮、暗部颜色太一致。
- 水果灰面颜色不纯，且脏色太多。
- 盘子的颜色及外形都太乱。
- 杯子没有颜色变化。
- 桔子的环境色太绿。
- 衬布的灰面环境色太过。

乱

- 背景太火。
- 罐子体积和形状不对。
- 杯子体积和透视不对。
- 衬布边线和静物投影太死。
- 桌面透视不对。

乱，是由于作画者缺乏整体感而出现的错误。比如空间的混乱，颜色的混乱，黑白灰的区别不当，以及单个静物的刻画草率等，当然心情急躁也容易画乱。

这幅画有很多问题，最主要的是颜色太脏，比如罐子的亮暗面色彩冷暖倾向不对且显脏，衬布的暗面环境色画得太脏，水果亮面的颜色比暗面还要脏，等等。

修改后

修改后：画面的前后冷暖次序明确，冷色的衬布很好地衬托出画面的主题物，罐子和果子的纯度关系都比较合理，灰面的纯度都比较突出，前面加上的小果子很好地平衡了画面的构图。（修改时间 10 分钟）

修改后：主体的陶罐黑白灰明确，投影的修改使受光一致，衬布和背景的冷色很好地衬托出暖色的主体物。（修改时间 15 分钟）