

Analysis of practice methods and training points of color form in art college entrance examination

Xing Leng

Lincang No.2 Middle School, Lincang, Yunnan, 677000, China

Abstract

In the context of high school art college entrance exam preparation, color subject performance plays a crucial role in students' academic advancement. Scientific training in color application forms serves as the key to improving scores. This article focuses on color form training in art college entrance exams, conducting an in-depth analysis of its importance in enhancing students' aesthetic expression abilities and expanding creative thinking. Four core practice methods are proposed: sketching and copying techniques, color composition techniques, contrast and harmony techniques, and emotional expression techniques. Training points such as tonal consistency and warm/cool color distribution are clarified. The aim is to provide systematic training guidance for candidates, helping them improve their color application skills, enhance exam preparation efficiency, boost test-taking confidence, and ultimately demonstrate competitiveness in the college entrance exams.

Keywords

high school art; college entrance examination; color form; training points

高中美术高考色彩形式练习方法及训练要点分析

冷幸

临沧市第二中学, 中国 · 云南 临沧 677000

摘要

在高中美术高考备考中, 色彩科目成绩对考生升学至关重要, 科学的色彩形式训练是提升成绩的关键。文章以高中美术高考色彩形式训练为研究对象, 深入分析其在提升考生审美表现能力与增强创作思维拓展方面的重要性, 并提出了写生临摹法、色彩构成法、对比调和法、情绪表达法四种核心练习方法, 同时明确色调统一性、色彩冷暖分配等训练要点, 旨在为考生提供系统的训练指引, 助力其提升色彩运用能力、提高备考效率、增强应试信心, 在高考中展现竞争力。

关键词

高中美术; 高考; 色彩形式; 训练要点

1 引言

当前美术高考对考生色彩能力的要求不断提升, 而部分考生因缺乏系统训练, 在色彩感知、画面表达等方面存在不足。依据《中国学生发展核心素养》中“审美情趣”素养培育要求, 强化美术专项技能训练成为重要方向。色彩作为美术高考的核心科目, 其形式训练直接影响考生对色彩规律的掌握与画面呈现效果。因此, 文章围绕高中美术高考色彩形式训练的重要性、核心方法及训练要点展开研究, 为考生高效备考提供参考, 助力其满足高考对色彩能力的要求。

2 高中美术高考色彩形式训练的重要性

2.1 有利于提升审美表现能力

高中美术高考色彩科目不仅考查考生对色彩的基本认知, 更注重其通过色彩传递画面美感的能力, 色彩形式训练能引导考生系统观察色彩在不同环境中的变化规律, 使其逐渐掌握色彩搭配的和谐法则与视觉平衡技巧, 在面对高考常见的静物组合或风景题材时, 考生能够精准调配出符合物体质感与画面氛围的色彩, 比如用柔和的暖色调表现瓷器的温润光泽, 用对比鲜明的色彩突出画面主体, 让作品既符合高考评分标准中对色彩准确性的要求, 又能展现出独特的审美韵味, 这种经过训练形成的审美表现能力, 是考生在高考色彩科目中取得高分的关键支撑^[1]。

2.2 有利于增强创作思维拓展

高中美术高考色彩考题往往具有一定的灵活性与开放性, 要求考生在规定主题下展现个性化的色彩表达, 色彩形式训练通过多样化的色彩实验与主题性创作练习, 打破考生对色

【作者简介】冷幸 (1993-), 女, 中国云南临沧人, 本科, 一级教师, 从事美术高考研究。

彩运用的单一认知,使其不再局限于对客观物体色彩的简单复制,而是能够主动探索色彩与情感、色彩与主题之间的内在联系,例如在“静谧的黄昏”这类考题中,考生能通过冷色调与暖色调的巧妙融合,创造性地呈现黄昏时分的光影变化与氛围,这种训练所培养的创作思维,能让考生在面对灵活多变的高考考题时快速构建独特的色彩表现方案,避免作品陷入同质化,充分展现出自身的创作潜力与艺术个性^[2]。

3 高中美术高考色彩形式练习的核心方法

3.1 写生临摹法:从自然与经典中汲取色彩灵感

在高中美术高考色彩训练中,写生临摹法是基础环节,学生通过直接观察自然物象与临摹经典作品,能够建立扎实的色彩感知能力。针对高考常考的静物与风景题材,考生开展写生临摹时可从静物写生切入,先准备高考高频静物组合,如白色瓷盘、褐色陶罐、红色苹果与浅灰色衬布,将静物置于侧光源位置,保证自然光从一个固定方向照射,然后用2分钟仔细观察物体的受光面、明暗交界面与背光面的色彩变化,明确光源方向形成的明暗关系后,用铅笔快速勾勒物体轮廓,再根据整体色调开始上色,调配暗部色彩时加入少量钴蓝与深红,避免暗部显脏;临摹阶段选择高考范画或经典色彩作品,应首先确立整体色调基调,然后有序地为所有衬布和物体上一遍基础固有色,建立画面整体色彩关系,接着统一处理所有物体的暗部、灰部与亮部,注重三大面之间的衔接与对比,使画面形成明确的光影关系和体积感。完成局部刻画后,需回归整体观察,对比自身作品与范画在色彩冷暖、纯度及层次表现方面的差异,针对性调整调色技巧^[3]。

3.2 色彩构成法:掌握色彩组织与画面结构关系

色彩构成法突破了传统临摹的局限性,学生借此方法能够系统理解色彩的组织规律与画面结构的内在联系。画面的主色调决定着整体氛围,高考考生应在练习中刻意设置不同的主色调方案,比如冷色调的宁静感与暖色调的活跃感。考生练习色彩构成可从色块分割训练起步,准备8开素描纸与48色水粉颜料,先确定画面主色调为冷蓝色调,再在画纸上画出三个大小不同的圆形色块区域,分别作为主体、辅助与点缀区域,主体区域填充淡蓝色(群青加大量水调和),辅助区域填充浅蓝色(群青加少量钴蓝),点缀区域填充白色加少量柠檬黄,完成后观察色块间的过渡是否自然;进阶到静物色彩构成时,先在画纸上用铅笔划分出静物、衬布与背景的比例,静物占画面40%、衬布占30%、背景占30%,再按照主色调调对应区域色彩,调配衬布色彩时加入少量静物的环境色,如陶罐是褐色,就在衬布靠近陶罐的位置加入少量赭石,让画面色彩结构更协调。

3.3 对比调和法:运用色彩对比原理增强表现力

对比调和法揭示了色彩关系的核心原理,高考学生掌握这一方法能够显著提升作品的视觉张力与艺术表现力。色

彩三要素一色相、明度、纯度的对比运用构成了丰富的视觉效果,学生在练习中需有意识地设置这三个维度的对比关系。考生在实际作画中运用对比调和法,可从明度对比训练开始,准备黑色、白色与灰色颜料,在画纸上画出五个等大的矩形,分别调配明度1(纯黑)、明度3(黑加少量白)、明度5(黑白等量)、明度7(白加少量黑)、明度9(纯白)的色彩填充,观察不同明度色块的视觉冲击;过渡到色彩对比时,以高考常考的红色苹果与绿色衬布为例,调配苹果亮部色彩为大红加少量柠檬黄,衬布色彩为草绿加少量土黄,避免红绿对比过于强烈,再在苹果与衬布的交界处,在衬布色彩中加入少量苹果的红色,在苹果色彩中加入少量衬布的绿色,通过色彩互渗实现调和,同时用扇形笔轻扫交界处,让色彩过渡更自然,增强画面表现力。

3.4 情绪表达法:通过色彩传递情感与氛围营造

情绪表达法深化了色彩的心理与情感功能,高考考生运用这一方法能够赋予作品独特的情感温度与个人风格^[4]。色彩本身具有丰富的情感象征,暖色系往往传递欢快、热情的情绪,冷色系则倾向于表达宁静、忧郁的感受。当面对高考中“秋日校园”“温馨书房”等主题性色彩考题时,考生运用情绪表达法可先明确主题对应的情感,若主题为“秋日校园”,核心情感是温暖怀旧,就确定主色调为橙黄色,准备赭石、橘黄、淡黄等颜料,描绘校园中的树木时,调配树叶色彩为橘黄加少量赭石,表现树叶泛黄的秋日感,树干色彩为赭石加少量熟褐;描绘校园小路时,在路面色彩中加入少量树叶的橙黄色反光,体现秋日阳光洒下的温暖;背景天空用淡黄加少量橘红,避免使用纯蓝,增强怀旧氛围。完成后退远10厘米外观察画面,若整体色彩能直观传递出温暖怀旧感,再微调局部色彩的纯度,确保情感表达更精准。情绪表达法使色彩超越视觉表现,成为艺术作品的情感载体,令高考美术作品更具感染力与个人特色,是提升作品艺术性的关键方法。

4 高中美术高考色彩形式的训练要点

4.1 注意色调统一性与画面整体感

在高中美术高考色彩训练中,考生需始终将色调统一性作为构建画面整体感的核心,具体可通过前期定调与过程控色来操作。动笔前先观察静物组合或主题场景的核心色彩倾向,比如面对包含蓝色花瓶、浅灰衬布与白色瓷杯的静物时,明确以冷蓝色调为统一基调,随后在调配所有物体色彩时均融入少量群青或钴蓝,即使是白色瓷杯的亮部也需加入极淡的蓝色,避免出现纯白破坏色调和谐。作画过程中每完成一个物体的上色,都要将画纸推远至半米外观察该物体色彩与周边环境色的融合度,若发现红色苹果等点缀色过于突出,可在其暗部或边缘处加入少量蓝色调的环境色,通过这种局部微调确保画面中没有脱离整体色调的孤立色彩,最终让观者在第一眼就能感知到统一的色调氛围,同时感受到物

体间相互关联的整体画面效果。

4.2 注意色彩冷暖关系的合理分配

考生在处理色彩冷暖关系时,需结合物体受光规律与画面空间层次进行具体分配,避免冷暖分布混乱。以自然光下的静物写生为例,先确定光源方向为冷色天光,此时物体的受光面应融入少量冷色,如褐色陶罐的受光面需在赭石基础上加入少量钴蓝,而背光面则要倾向暖色,可在暗部色彩中加入少量深红或橘黄,通过这种受光与背光的冷暖对比让物体更具体积感。同时,要根据画面空间调整冷暖强度,前景的物体冷暖对比可稍强烈,比如前景的红色苹果受光面冷色与背光面暖色差异明显,而背景中的衬布或远景物体则需减弱冷暖对比,在背景衬布色彩中加入更多中性灰,让冷暖关系随空间由近及远逐渐趋于柔和,这样的分配方式既符合人眼对空间的感知规律,又能通过冷暖变化引导观者视线聚焦画面主体,提升作品的空间表现力^[5]。

4.3 注意色彩层次与空间关系表现

表现色彩层次与空间关系时,考生可通过色彩明度、纯度的递进变化与边缘处理的差异实现具体操作,避免画面呈现平面化。以静物组合中的前后物体为例,处理前景的主体物体如白色瓷盘时,调配其色彩需保持较高纯度,明度对比也更强烈,盘沿的亮部用纯白加少量柠檬黄,暗部则在白色中加入少量赭石,同时清晰刻画瓷盘边缘细节;而对于中后景的辅助物体如浅灰色陶罐,需降低其色彩纯度,在灰色中加入少量环境色如蓝色或黄色,明度对比也适当减弱,且陶罐的边缘线条可适当模糊,用扇形笔轻扫边缘让色彩与背景轻微融合^[6]。此外,在衬布的色彩处理上,前景衬布的纹理色彩变化丰富,明度与纯度差异大,而后景衬布则需减少色彩变化,整体明度降低并融入更多背景色,通过这种从前景到后景色彩明度逐渐降低、纯度逐渐减弱、边缘逐渐模糊的层次变化,清晰呈现画面的空间深度,让物体在画面中形成合理的前后空间秩序。

4.4 注意画面主次色彩关系的处理

处理画面主次色彩关系时,考生需围绕主体物体确定色彩的视觉重心,通过色彩对比强度与细节刻画程度的差异突出主体、弱化次要元素,避免画面主次不分。以高考常考的“陶罐与水果”静物题材为例,首先明确主体物体为褐色

陶罐,在调配其色彩时,可增强陶罐色彩的明度与纯度对比,陶罐的亮部用赭石加少量柠檬黄提亮,暗部则用赭石加深红加深,同时细致刻画陶罐表面的质感与色彩变化,如罐口的反光加入少量环境色;而对于次要物体如周边的苹果、梨等水果,其色彩的明度与纯度对比需弱于陶罐,苹果的亮部色彩纯度降低,在大红中加入少量中性灰,且水果的细节刻画无需过于精细,减少色彩变化的丰富度^[7]。此外,次要物体的色彩还需向主体物体的色彩适当靠拢,如在苹果的暗部加入少量陶罐的赭石色,让次要物体色彩与主体产生关联,同时背景与衬布的色彩需保持低纯度、低对比度,通过这种主体色彩突出、次要色彩配合、背景色彩衬托的处理方式,让观者的视线自然集中在主体物体上,构建出层次分明、重点突出的画面效果。

5 结语

综上所述,高中美术高考色彩形式训练不仅能提升考生的审美表现与创作思维,多样的练习方法和明确的训练要点还能帮助考生构建系统的色彩知识体系,切实提升画面质量。未来,训练可进一步结合高考命题趋势,增加主题性色彩创作的针对性练习,同时融入数字化工具,如利用色彩分析软件辅助考生对比画面色彩差异,不断优化训练路径,帮助考生更好地适应高考,实现艺术升学目标。

参考文献

- [1] 刘秀.高考美术色彩教学策略研究[J].电脑校园,2023:7241-7242.
- [2] 梁燕.高考背景下高中美术素描训练的教学指导方法[J].教育界,2021,000(008):P.26-27.
- [3] 赖亚平.美术高考色彩绘画的语言形态——高考美术色彩教学要点[J].山海经:教育前沿,2021(9):0026-0026.
- [4] 黄振华.浅谈美术高考色彩教学中的色调训练——高考色彩难点攻关系列之色调[C]//2021教学改革成果交流暨专业发展战略研讨会论文集(四).2021.
- [5] 李肇毅.新课改背景下关于高中美术色彩教学方法探讨[J].高考,2020(23):127-127.
- [6] 高冰昀.合作学习在高中美术色彩教学中的应用实践探究[D].广东技术师范大学,2025.
- [7] 孔玘.色彩写生在高中美术色彩教学中的重要性及实施策略[J].色彩,2025,(04):155-157.