

花卉篇

高 分 密 码
色 彩 系 列

史悠鹏 杨杰明 著

浙江大学出版社

G634.955.3/30

史悠鹏

出生于宁波象山，1996年毕业于中国美术学院。现执教于浙江理工大学服装与艺术设计学院，在读中国美术学院色彩设计研究生班，任中国流行色协会理事，浙江省流行色协会秘书长。多年来从事色彩理论与色彩设计实践的研究。1996年参与国家一级项目国家教委霍英东教育基金会赞助的“色彩应用系统”项目研究；1998年参与深圳华侨村“欢乐谷”游乐园建筑色彩设计；1999—2003年每年两次参与中国流行色协会赴法国巴黎国际流行色预测方案的工作；2000年6月负责总策划中国杭州西湖博览会“2000年中国国际青年时装设计大奖赛”的项目；2002年7月为杭州市出租车的色彩进行设计与指导并担任评委工作，2002年12月负责总策划由杭州市政府、浙江电视台等主办“服装时尚色彩品牌之星”活动。主要著作有《色彩的理论及表现》、《服装色彩设计》、《色彩构成》、《高分秘诀——石膏》、《高分秘诀——色彩1》、《高分秘诀——色彩2》。课题《城市环境色彩应用设计与研究》被省教育厅立项，主要论文有《2000年的中国流行色》、《黑白灰牌扮演市场“保险色”成因》、《2004年国际春夏流行趋势》等。

杨杰明

高级教师，1955年8月出生于浙江象山，自幼爱好书画诗词，毕业于浙江师范大学美术系，进修于中国美术学院。从教近三十年，一大批所辅导的学生考入全国各类美术学院，多篇文章在国家级刊物发表，现为象山教育局教研中心美术教研员，宁波市美术教学研究会常务理事。

导论

一、高分“密码”是什么

密码的关键“词”

兴趣——是实现自己理想与目标的前提

理解——是指导实践的依据

感觉——除天赋（先天）以外的所需要的后天的精心培养

勤奋——一个成功者必备的条件

方法——是本书让你实现取得高分的最便捷的途径

二、评分探密

评分方法：如中国美术学院评分的方法一般是分档归类，最高分一般是95分，上线分是根据不同的专业的要求来定的，有70分、72分、74分等不同的及格分。评分一般也是以分档归类为原则，如：90分~95分为一档；以5分或2分为一档依次类推，然后评出每一档每一张试卷的分数。

评分的基本标准：（1）色彩关系明确；（2）塑造结实、体积感强、空间感觉好；（3）构图完美；（4）视觉中心突出。从色彩考试获分本身的角度来说：构图完美，视觉中心突出，色彩丰富又关系明确，塑造结实，色彩漂亮而明快，画面生动，不管在近距离或远距离都能吸引评委眼球又耐看的画面效果可以获得高分。

潜藏具有创造性与非常值得国家培养的天赋型的人才，天生就能画出或表现出有个性和富有艺术感染力的画面效果，给评委的视觉与眼球带来快感与震撼力的色彩画面同样能得到高分。

浙江省地区联考的考试内容一般为素描与色彩两门。素描包括：真人头像默写（或写生）、石膏头像写生、静物素描默写（或写生）等；色彩包括：静物默写（或写生）、花卉默写（或写生）、风景默写等。在联考中以上任何一个内容都有可能考到。为了考生考得理想并获得高分，在考前一定要做好扎实的基础训练准备。这样，才能轻松自如地应付一年一次的美术联考。

联考的评分原则和方法。由于浙江在2004年参加美术专业考试的考生有18000人之多，在此种情况下，试卷给人的第一视觉刺激感觉（强烈的视觉冲击力）变得特别重要，精美的构图、明确的色彩关系、明亮的色彩效果、扎实的塑造、和谐而整体的色调等获得高分。评分的方法一般是将试卷归档分类，95分为一档，是成绩最优秀的档次，91~95分、86~90分、81~85分、76~80分、71~75分等每5分为一档逐档类推，2004年70分以上为及格分。（2002年及格分为60分，2003年及格分为71分。）

三、考前培训（花卉）

1. 克服色彩表现上最容易出现通病的“字”

脏，无色相倾向感。注意：使颜色具有色相倾向。

花、乱，缺少面积对比和主色调。注意：要加强主导画面的颜色或两个以上的颜色群。

火、焦，缺少补色对比与和谐颜色的搭配。注意：利用补色和明度等的对比以及和谐颜色的搭配。

平，缺少颜色的对比、主次以及节奏感。注意：要突出视觉中心和加强面积与冷暖等的对比。

俗，通俗、低俗，缺少色彩美感。注意：缺少相互之间的对比和颜色的搭配。

僵、腻，死板，缺少颜色的对比和运笔表现的生动性。注意：加强颜色之间的各种对比和生动的表现技法。

粉、灰，缺少颜色三要素（即色度）的对比而造成的。注意：一般的情况下在画面中拉开色相或明度或艳度的对比是可以避免粉、灰的通病。

2. 理解与掌握“关系”一词重要性

所谓关系就是事物之间相互作用、相互影响的状态，互相联系的一个整体，从色彩的角度来说就是整个画面的颜色之间相互形成的一个综合的色彩效果。它是一个整体，评价一幅画所呈现的美感程度，主要看画面的色彩关系是否明确，这是最确切的判断方法。色彩关系就如人与人之间的关系是一样的，在画面中的颜色的搭配和谐就如人与人之间友好相处。比如上面所讲的花、乱的问题就是在处理关系时缺少主次之分和对主色调的把握。美感的色彩关系总是使人的视觉或心理得到快感。

3. 要学会掌控色调的本领

色调是一种色彩关系。也就是由两个或两个以上的不同颜色相互搭配所呈现出来的关系。或者说是一件绘画作品中全部色彩相互组合后造成的有整体色彩倾向的效果。在颜色三要素中的一个要素为导向的色彩关系。如以色相为导向的红、橙、黄、绿、蓝、紫等色调。色调还可以分冷色调、暖色调、艳色调、灰色调、亮色调、暗色调等等。特别在考试时就应有色调的考虑，也就是主导画面的颜色或颜色群。

4. 花卉的写生

（1）了解结构

花卉是优美多姿、五彩缤纷的。花卉也是对画者充满表现诱惑的对象与题材。在画花前或在平时，考生对花朵和叶片要亲自去体会与观察，如花的基本形状与形态、花瓣的重叠情况、花瓣与花瓣穿插关系、前后的秩序、结构的来龙去脉等等都要有一个基本的了解。这个了解包括可能要考到的所有花的造型、规律、色彩变化、艺术表现等内容。只有这样才可以正确

地表达花卉形态及美感。

(2) 花朵的布置

在一束鲜花与花苞自然地插在花瓶上，看上去会很美，可是在绘画构图是可能会出现不理想的构图。考生可考虑应艺术美感的需要对花朵作出删减或增加等处理，或对花朵的疏密、方向、大小、位置等进行有效的调整。

(3) 枝叶的处理

枝叶的形体及态势变化万千，其长短、粗细、曲直、刚柔、方向等要与花的穿插与安排要相得益彰，在画面中花叶不仅要有疏密变化，在方向上也要灵活变化。而树枝在画面中的处理将方向、大小、曲直要妙趣横生。并且还可以在台布上让花叶、花枝来点缀，既可以丰富画面的色彩，又可以与整个画面起到呼应的作用。

(4) 花瓶的处理

花瓶在画面中，需要花叶、花瓣、花枝等的颜色呼应，将花、瓶、背景等整个画面相互呼应。让强烈的色调感来营造花卉的美妙的色彩氛围。这样使你在应考中取得理想的效果。

(5) 花的表现

花是最能呈现生命力的主题，它的形态千变万化。因此，对花的表现能将概括、提炼、夸张等艺术手段轻松应用，不能过于拘谨，也不能太自由，自由和精致的表现要做到恰到好处。将花朵的含蓄、初放、盛开、残落的不同的形态，以及花朵的上下、左右、正侧、半侧等不同的朝向和花群的疏密聚散，都要进行精心的处理。如果将花的基本结构和形态的表现与整体的虚实关系的处理能得到很好的结合，花的呈现就更富有表现力，在表现花卉主题时就会轻松自如。

(6) 色彩的表现

从色彩的角度分析，花作为主题，不管是塑造程度或是色彩的对比度都应表现得比其他物体更精彩更丰富。

四、 考试攻略（色彩考试的考场应试）

1. 进入考场前

准备好所有的绘画工具，检查准考证和身份证是否已带上，并要搞清楚考场在哪一个教室。

2. 进入考场后

考生进入考场参加色彩考试，要选择光线好的位置，或以美院的要求抽签按号码选择位子，或是在阶梯教室按原先贴在桌子上的号码而入坐，等待监考老师宣布考试。在老师发下考题后，仔细审题，必须用足够的时间去阅读和分析内容，准备应考。

如：中国美术学院2004年艺术设计专业色彩考题：
一束花，一块格子围巾，一块灰色的布，两个苹果，一个白盘子，一个玻璃杯，一些葡萄和小水果，啤酒瓶。要求：画面要求构图合理，色彩关系正确，色调统一，画面完整。

考题分析：
主体——花——什么样的花——自己决定或按考题要求决定——最后决定黄色小菊花
背景——布——什么样的布——1块灰色的衬布、加1块格子围巾衬布点缀——苹、酒杯果、小水果

根据以上的静物构成内容，是由黄、灰、红、蓝等颜色构成，主体为黄色的小菊花形成画面的黄色的高明色调。（这里要注意的是如果考题有冷色调或暖色调等中要求，那就按照考题要求来应考。）

3. 考试过程

当构思和构图完成后，对整体色彩关系的铺色应尽快地进行，大的色调也在这时形成。但考生始终不能忘记主体花的颜色是在其他物体和背景色衬托下形成的。由于在艺术类考试期间经常会碰到阴天或下雨天，造成水粉颜料不容易干。然后是水粉在白纸上表现，第一次是很难达到预想的效果，只有在局部塑造后再进入整体调整时才有可能呈现出美的色彩效果。因此，大关系的铺色既是为了最后效果也是为最后调整时水粉覆盖提供条件。接着在整体关系的基础上对局部进行塑造。

4. 出考场前

(1) 整体关系调整

在考试结束前，要作最后关系的调整，与画面拉开距离看看整体感觉、主次关系（主体花是否在画面中突颖而出）、物体的塑造等是否达到理想的效果。在调整时使花、布、水果、玻璃杯与环境色等统一在一个相互呼应、主次分明、具有明确色彩倾向的、亮丽的、和谐的而完美的色调之中。

(2) 突出主题

这里所说的视觉中心是指画面中的主体，它是其他物体所衬托的对象。特别在考试时，考生精神长时间处于高度紧张之中，视觉在麻木状态下，对画面的表现可能会做得面面俱到、不分主次或主次颠倒、喧宾夺主等问

题的出现。因此，走出考场前要完成两项内容。第一是调整整个画面的色彩关系；第二是突出视觉中心“花”。

（小窍门：为了画面色调关系和谐而具有美感，中国美术学院2004年色彩考题中好几个专业考到了花的内容，表现时可以在试题要求容许并能增强画面整体色彩效果的情况下，添加一些花，使这些花更有气氛，或在前面的空间位置上添加一些零碎花瓣或花叶作为点缀色来呼应画面的整体关系，突出色调，更能突出主题。）

附录：向全国招生以及在外省设立考点的艺术院校

（一）部分院校的专业概况

中国美术学院（原国立艺术院、浙江美术学院）南山路218号

中国美术学院有南山校区的造型学院、滨江校区的设计学院、象山校区的视觉传达艺术设计学院、上海校区的设计分院、职业艺术设计学院等学院。设置的专业有山水、花鸟、人物、书法、雕塑、油画、版画、综合绘画、多媒体设计、动画设计、建筑设计、环境艺术设计、视觉传达设计、染织与服装设计、工业造型设计、陶艺设计、综合设计、家具设计、公共景观雕塑、室内设计、美术教育、艺术鉴赏等。它是艺术大师辈出而闻名于世的一所综合性的美术院校。

中国美术学院由于原来每年在7月初的普通文化高考提前一个月,改为6月初。因此，艺术类的专业考试也在提前。中国美术学院是向全国招生艺术院校之一，考试日期一般安排在2月或3月，2004年专业考试时间在2月13日/14日/15日/16日，来自全国参加美院考试的考生有7万人次。在参加中国美术学院专业考试之前必须选择专业方向，因为考入美院后，共同在基础部学习一年，到二年级回到原先选择专业的院系学习。所以，作为考生对报考的专业要有一定的了解。希望考生选择一个既有兴趣爱好又有就业前景的理想的专业。

为了方便全国各地的考生和多次参加专业应试的机会，在全国范围内根据生源的需要和交通的便利设立考点。如鲁迅美术学院（沈阳）、湖北美术学院（湖北）、长沙市第十八中学（湖南）、兰州市铁路三中（甘肃）、成都市武侯高级中学（四川）、石家庄市美术职业学校（河北）、青岛市第六中学（山东）、南京市宁海中学（江苏）等九个考点，国内各省的考生可以就近报考。考试的门类和时间从原来的三天应考四门减少到一天应考两门。考试内容除了雕塑、国画、美术学等专业之外，其他专业一般都是考素描与色彩，是由招生委员会统一命题。设计类专业的素描一般考石膏头像写生，造型艺术专业的素描一般考头像写生，色彩考试一般是静物默写或写生。

（二）浙江省艺术类（学院及专业）

浙江理工大学（原浙江丝绸工学院、浙江工程学院）杭州市文一路118号

浙江理工大学设有艺术类专业有服装学院（浙江国际时装技术学院）、艺术设计学院、科技学院、机械学院、建工学院等。设置的专业有服装设计、视觉传达设计、动画设计、环境艺术设计、室内设计、建筑设计、工业造型设计、染织艺术设计、电脑美术设计、服饰品设计、商业摄影、广告学等专业。

一般的美术院校基本上设有这些专业，有一些学校可能还有新的专业，专业的设置是随着时间的发展和社会与市场需求增减的。作为考生要慎重选择专业，并要选择自己喜欢的专业。

浙江省内考生实行全省艺术院校联合考试，这些院校包括浙江理工大学、浙江工商大学、浙江工业大学、宁波大学、浙江大学城市学院、浙江科技学院、浙江师范大学、浙江财经学院、浙江教育学院、浙江林学院、浙江传媒学院、中国美院艺术设计职业技术学院、杭州师范学院、浙江广播电视大学、杭州电子科技大学、浙江万里学院、浙江树人大学、浙江艺术职业技术学院、浙江商业职业技术学院、温州大学、绍兴文理学院、宁波服装学院、杭州职业技术学院、湖州师范学院、嘉兴师专、台州师专、丽水师专等艺术院校。

浙江省内的学院及专业有两类招生考试方法：一种是向全国招生并在外省设立考点的，另一种是向全国招生而没有在外省设立考点的。如浙江理工大学（原浙江丝绸工学院、浙江工程学院）、浙江工商大学（原杭州商学院）、浙江工业大学等艺术类招生考试是在外省设立考点。考点不详细列举。

（三）外省在浙江多所学校设立考点

由于浙江省的美术类考生数量多、考生素质较高、经济发达、省会杭州又是全国考生较集中的地方，因此，全国各地的艺术高等院校蜂拥而来，在浙江理工大学、浙江工商大学、浙江工业大学、浙江科技学院、杭州师范学院、浙江广播电视大学、杭州美术学院、杭七中、八一中学等学校设立考点。外省的考生可在杭州选择考点，杭州常常是外省考生得到学习和考试两不误的最佳选择。

这是学生在花的色调练习时所表现出的效果

这幅速写只是告诉考生，在平时练习时表现花之前多看看和了解花的内部结构，这样才会胸有成竹

这是一幅调整后的完整的作品。菊花是考试经常要碰到的考题，特别要注意的是用球体（立体）的方法去表现

步骤1 构图

步骤2 辅色

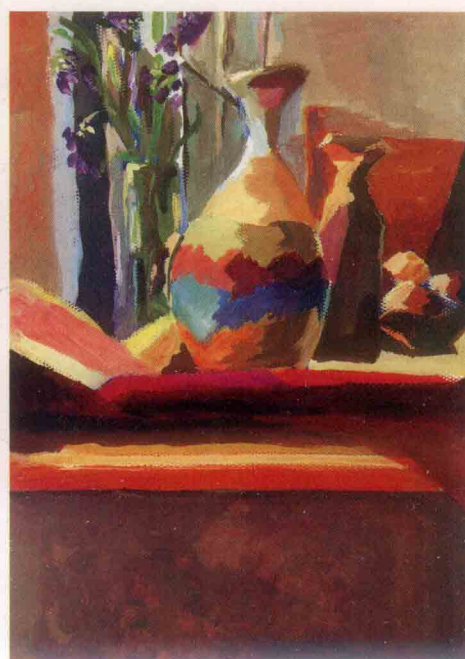
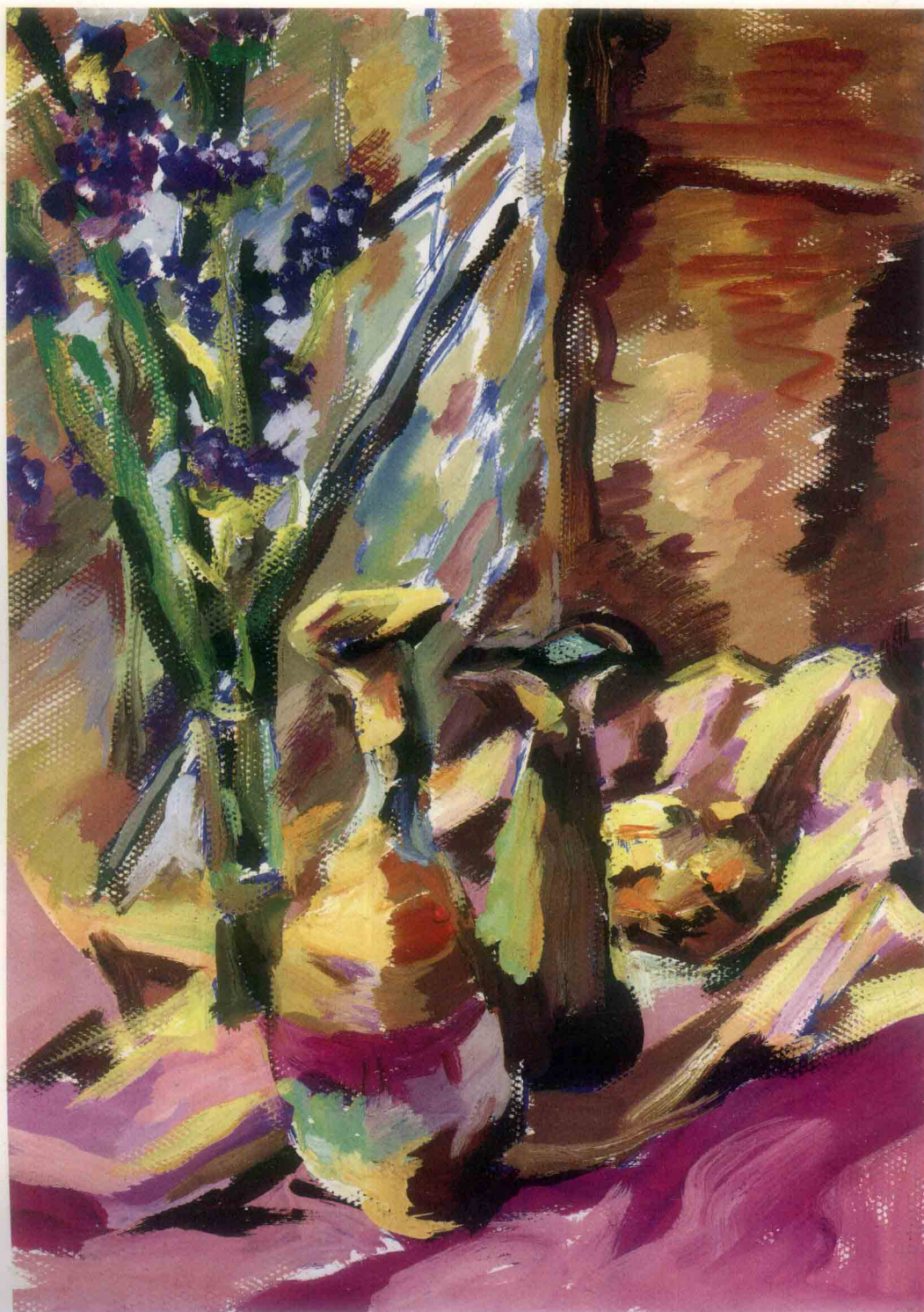

步骤3 塑造

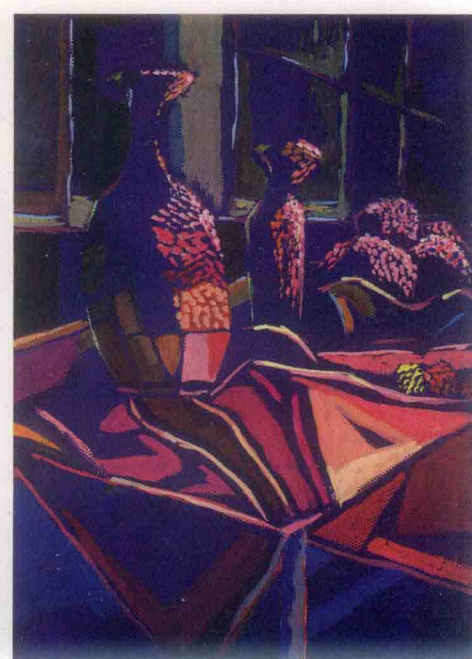
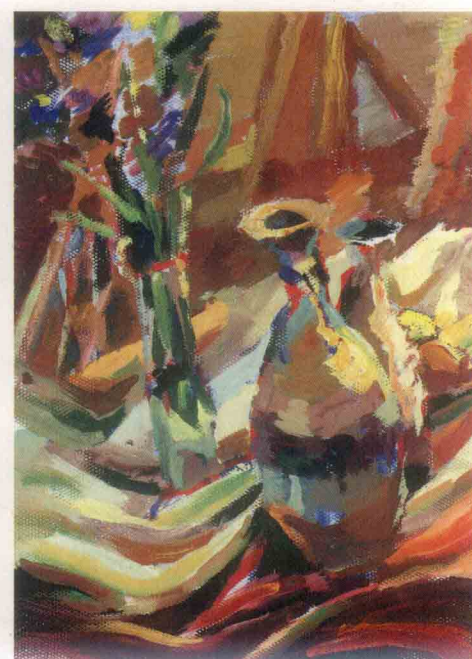
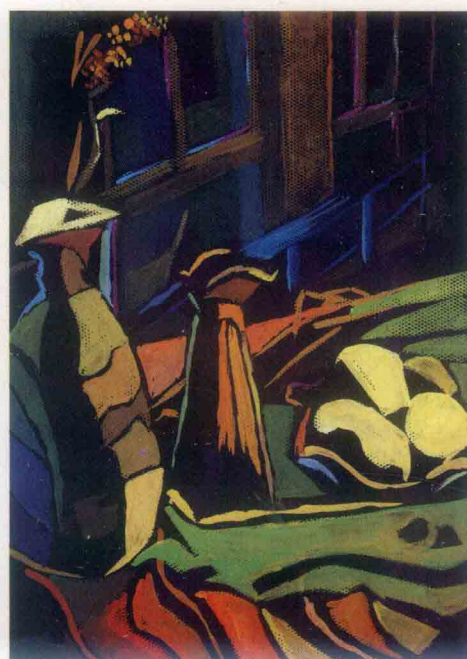
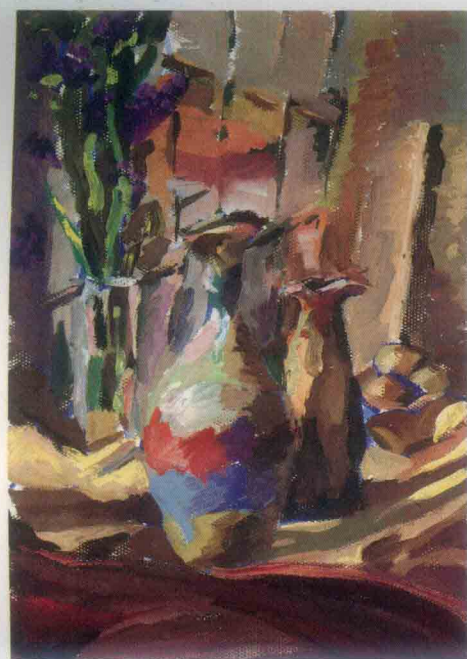

步骤4 深入刻画

下面的图例是同一组花经过处理而表现出来的色调变化

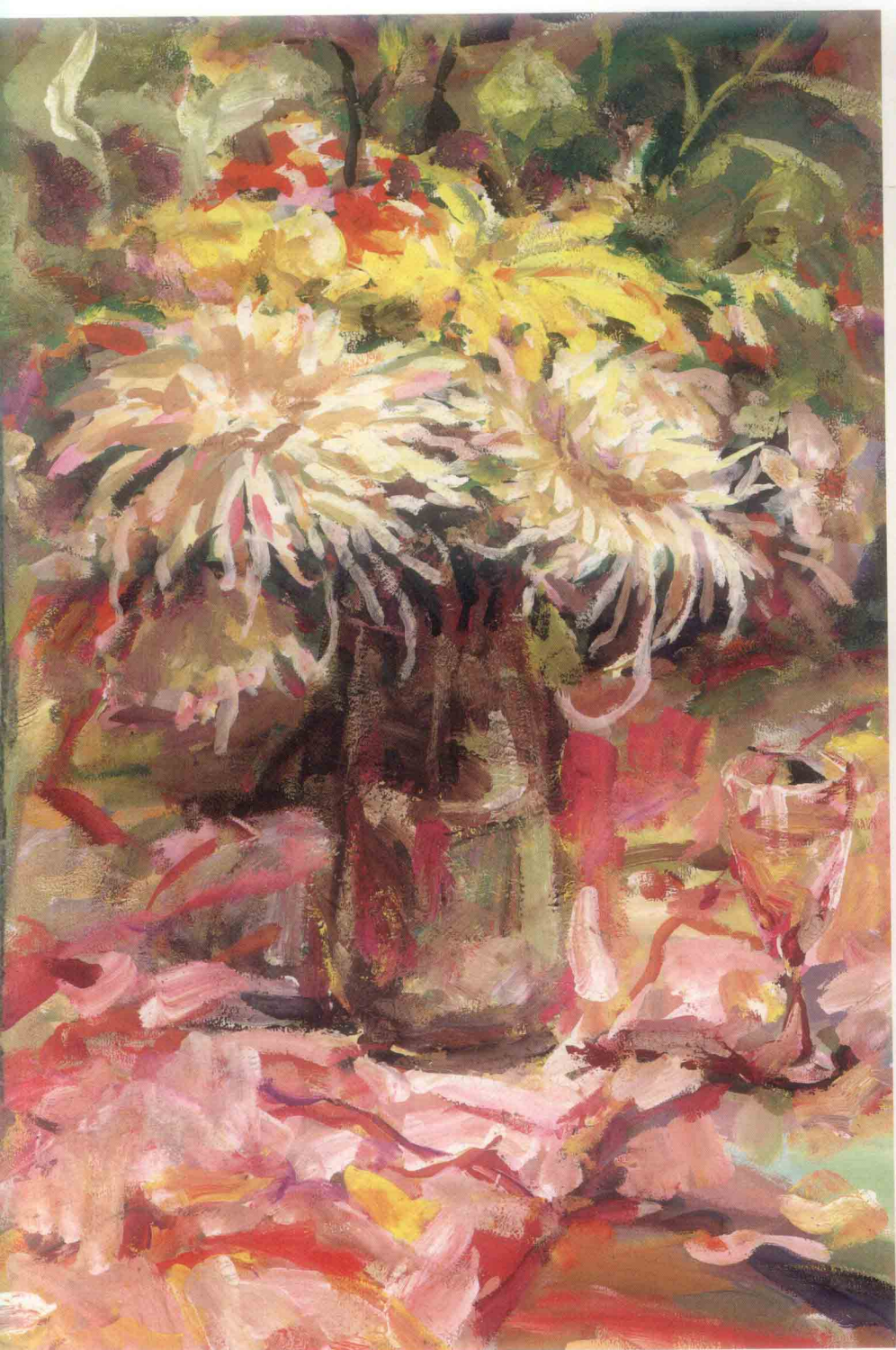
色调统一是作品美感的重要呈现形式，这幅作品的画面效果在整体的色调基础上形成黄花与玫瑰红的美妙的补色对比

这是一幅根据考题要求而默写的作品，以上图来看在构图时苹果太大，花的整个位置可以再下来一点

这幅画的菊花富有表现力，花的立体感也很强

百合花是具有芳香悠远，颜色清纯，是送给朋友或长辈的祝福之花，在表现颜色时要呈现出花的清香特点

花是生活中不可缺少的欣赏品，这幅画较有活泼生动的效果，非常有张力。在颜色的处理上，将白色花、黄色花与白色的背景布有机地统一起来

菊花是考生应付“花”为命题的美术考试运用中的最多的花种，在构图时要考虑到每一群花的正、侧、斜侧、半侧等方向的变化，前后左右的颜色必须有冷暖变化，受光与背光要有补色对比，运笔最好紧跟花的造型而表现，这样“花”面就显得较为生动。千万别忘掉在台布上点缀一些花叶、花瓣等

这是一幅紫色的小菊花，花与布在笔触与明度上形成一种对比，苹果的简略表现与位置的安排有效地稳定了画面的平衡感，又突出了花的美感和主题

这是一幅玫瑰花与含苞欲放的花朵组成的作品，构图饱满，花的张力非常强，且与背景的亮色形成了强烈的明暗对比，又突出了视觉中心

花在上图的构图中具有很强的表现力，图中的苹果与花在画面中都非常稳定，色彩的表现既有对比又很丰富