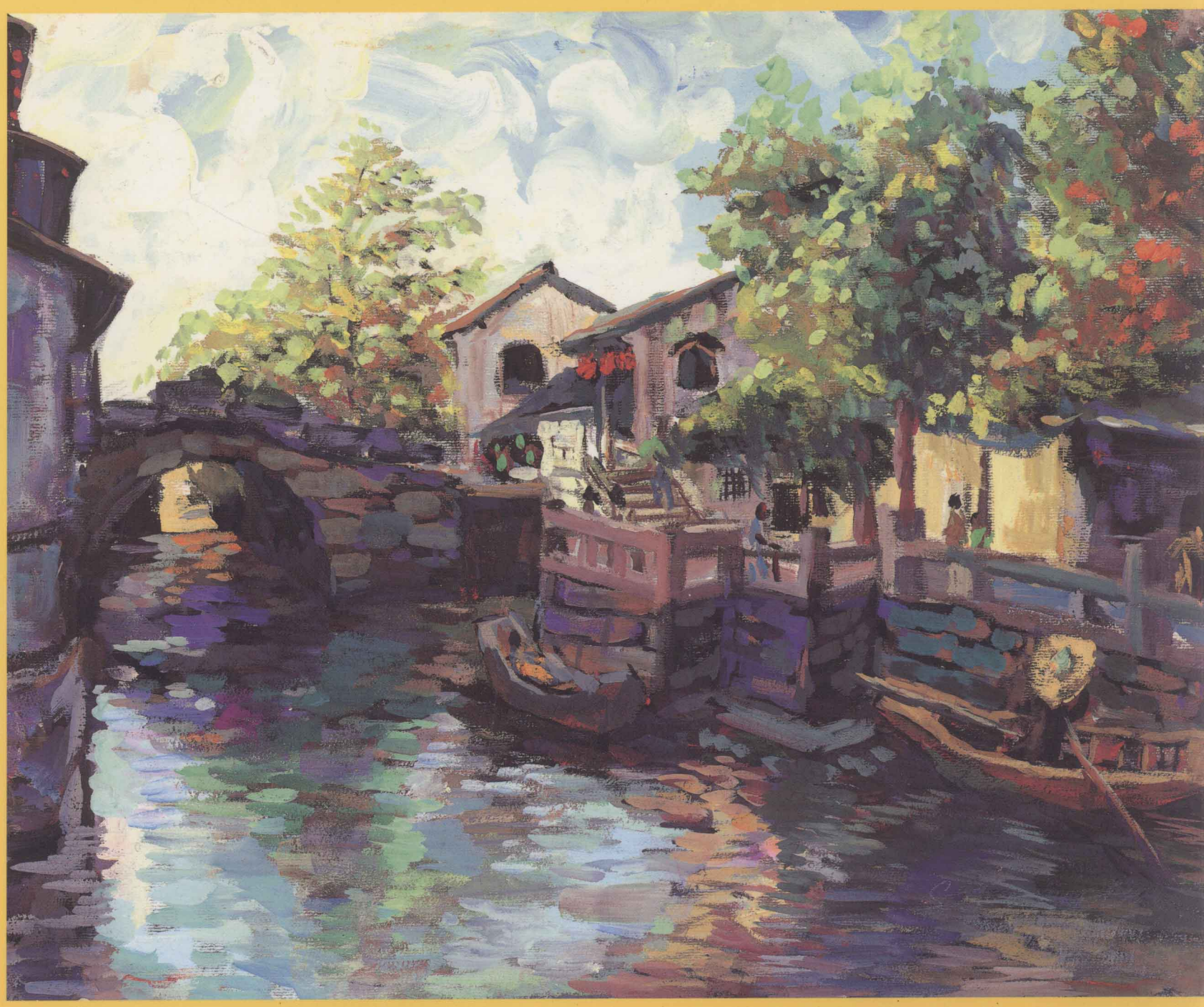
风景篇

高分密码

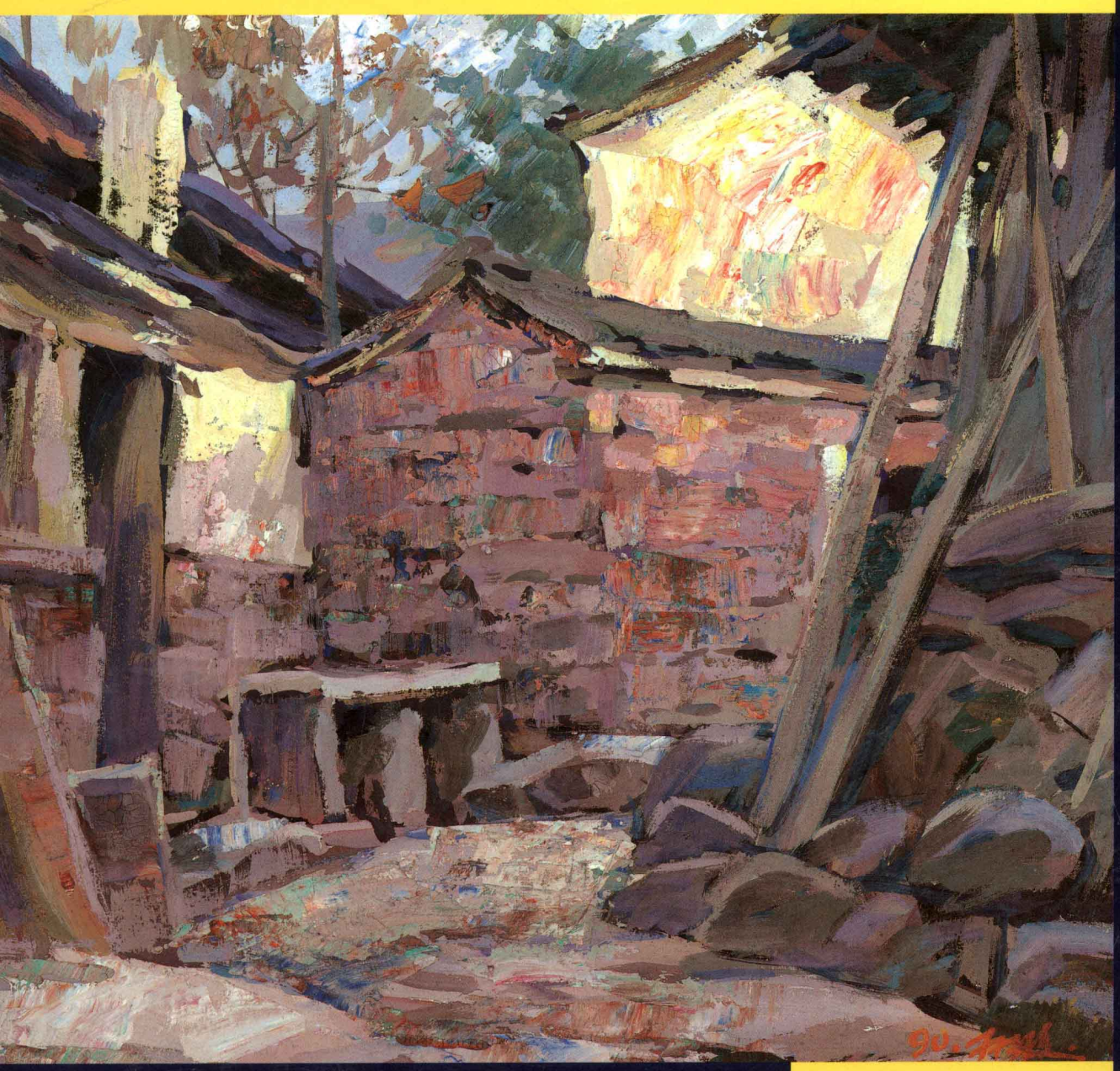
色彩系列

史悠鹏　孙茗　著



浙江大学出版社

高分密码 系列从书



高分密码系列从书

色彩系列——水果篇
色彩系列——花卉篇
色彩系列——蔬菜篇
色彩系列——罐器篇
色彩系列——考题篇
色彩系列——单体篇
色彩系列——综合篇
● 色彩系列——风景篇
素描系列——男头像篇
素描系列——女头像篇
素描系列——石膏头像篇
素描系列——速写篇
素描系列——静物篇
设计基础
考题系列——优秀素描考卷
考题系列——优秀色彩静物、风景考卷
考题系列——优秀色彩花卉考卷

图书在版编目（CIP）数据

高分密码. 色彩系列. 风景篇 / 史悠鹏, 孙茗著.
杭州：浙江大学出版社，2004.11
ISBN 7-308-03975-7

Ⅰ.高... Ⅱ.①史...②孙... Ⅲ.水粉画：风景画—技法（美术）—高等学校—入学考试—自学参考资料
Ⅳ.J

中国版本图书馆CIP数据核字（2004）第104363号

出版发行 浙江大学出版社
（杭州浙大路38号 邮政编码 310027）
（E-mail:zupress@mail.hz.zj.cn）
（网址：http:/www.zjupress.com）
责任编辑 俞亚彤 傅百荣
制 版 杭州风云电子印务有限公司
印 刷 杭州富春印务有限公司
经 销 全国新华书店
开 本 889mm × 1194mm 1/8
印 张 3.5
字 数 94千字
版 印 次 2004年11月第1版第1次印刷
书 号 ISBN 7-308-03975-7/J·084
定 价 19.00元

ISBN 7-308-03975-7
9 787308 039758 >

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《色彩的理论与表现》、《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。

孙 茗

1979年2月生，2001年7月毕业于厦门大学艺术学院装潢专业。2003年入中国美术学院视觉传达研究生主干课程班学习，现为杭州师范学院美术学院教师。

提供作品：孙恒俊 孙 茗 史悠鹏 蒋聚波 金 莹 史文明
陈 波 廖雪松

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：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，色彩丰富又素描关系明确，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。

从素描考试获分本身的角度来说：构图完美，造型准确，结构明确，调子丰富，立体感强，塑造完整，形象生动就能得到高分。

潜藏具有创造性与非常值得国家培养的天赋型的人，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（风景）

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

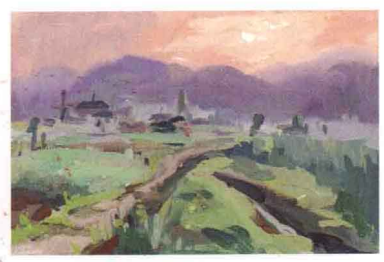
所谓关系就是事物之间相互作用、相互影响的状态，互相联系的一个整体，从色彩的角度来说就是整个画面的颜色之间相互形成的一个综合的色彩效果。它是一个整体，评价一幅画所呈现的美感程度，主要看画面的色彩关系是否明确，这是最确切的判断方法。色彩关系就如人与人之间的关系是一样的，在画面中的颜色的搭配和谐就如人与人之间友好相处。比如上面所讲的花、乱的问题就是在处理关系时缺少主次之分和对主色调的把握。美感的色彩关系总是使人的视觉或心理得到快感。

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. 画风景要注意哪些问题

根据历年色彩考题的出现的内容来看，一般情况下有两种考试形式（默写与写生）与三类



草、树、池塘也是考试中常出现的

考试情况：一类是风景命题考试；第二类是看图表现；第三类是色彩写生。

风景是自然色彩或与人文色彩共同营造的的景物氛围，有春、夏、秋、冬、早、中、晚之分，是一个景象万变和色彩纷呈的世界。

风景考试一般以默写的形式出现，很少是写生或几乎不会出现临摹，作为将要参加高考的考生面对风景作业时，不管是写生或默写或临摹，有一个基本的表现原则，就是从整体到局部再回到整体，刚入手的整体即是整体的观察，整体的看，整体的构图，整体的铺色等，也就是从大关系入手，局部指得是深入塑造阶段，而后的整体指得是调整、完善、补充等使画面呈现最佳的效果。

四、考试攻略（风景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

考生进入考场后，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内容，准备应考。在老师发下考题后，仔细审题，要用足够的时间去阅读和分析试题。

3. 在考试过程中

(1) 考题分析

如：中央美术学院2003年色彩考题："晴天"风景默写：表现晴天的景色，景物画面要出现房、屋、天空、山、树。

要求：画面要求构图合理，色彩关系正确，色调统一，画面完整。分析以上题目：

主体——树、房屋

背景——山、天空

点缀——小草、小动物等（自己调节）

(2) 构图阶段

下笔前要做到意在笔先，即是构思阶段对景物对象进行认真的观察和分析，让构图中的对象在对比、均衡、景物的主次、色块的安排、色彩的大基调等方面做到胸有成竹。（可以先在草稿纸上画一些小稿）。

(3) 整体关系的铺色

当构思和构图完成后，就用铅笔、碳笔或水粉笔来起稿。起稿不要太讲究细节，应勾勒出形体的比列、结构、透视变化及动态特征等的大廓，并连带地画出形体大致的明暗关系，为下一步的塑造创造条件。对整体色彩关系的铺色应尽快地进行，使大的色调也在此时形成。由于在艺术类考试期间经常会碰到阴雨天，易造成水粉颜料难干，再次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。

铺色是每个考生需要把握好的前奏工作，在铺色时首先要考虑到纸是白色的，颜色在这样的底色上会变色（特别是水粉颜料常常会出现深的颜色在干后会变亮，亮色在干后会变深），如果是第一次着色在白纸上出现，不会显得很脏，也许会出现高级灰的效果，那么第二次或第三次或多次重叠的颜色，可能会出现脏的色彩，所以我们要在平时积累对水粉画颜色的特性了解，有利于考生更快更有效地表现色彩。然后，在画面上将大色块和关键色迅速地铺上，铺色可以从后景开始，也可以从中景开始，中景是重点要表现的部分。

在画面中所出现的大关系必须要明确，色调的呈现，前后左右，背光与受光等的关系都有冷暖之分，所有的颜色不管艳度的高低都要有色相倾向性，只有小面积的颜色出现无色倾向是可以的。

(4) 深入刻画阶段

对物象的形体、质感、空间、季节等加以充分的表现，也就是具体刻画及深入描绘。刻画时不能平均地对物象进行塑造，主次要分明，并且要有选择地保留第一次色。

4. 走出考场前

(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、空间层次、主次关系、体感塑造等是否达到理想的效果。看看画面中的房屋、树、天空、山是否生动，有时候会加一些小动物、人类等来点缀。要根据命题的要求，如：春、夏、秋、冬为主题，将色调控制在和谐的色调之中。

(2) 注意视觉中心

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，考生长时间处于精神高度紧张之中，视觉在麻木状态，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。

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，给考生带来了极大的方便。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的需求增减的。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、杭州美术学校、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。

下面是学生在临摹作品时的步骤图

步骤1 起稿

步骤2 开始铺色

步骤3 深入

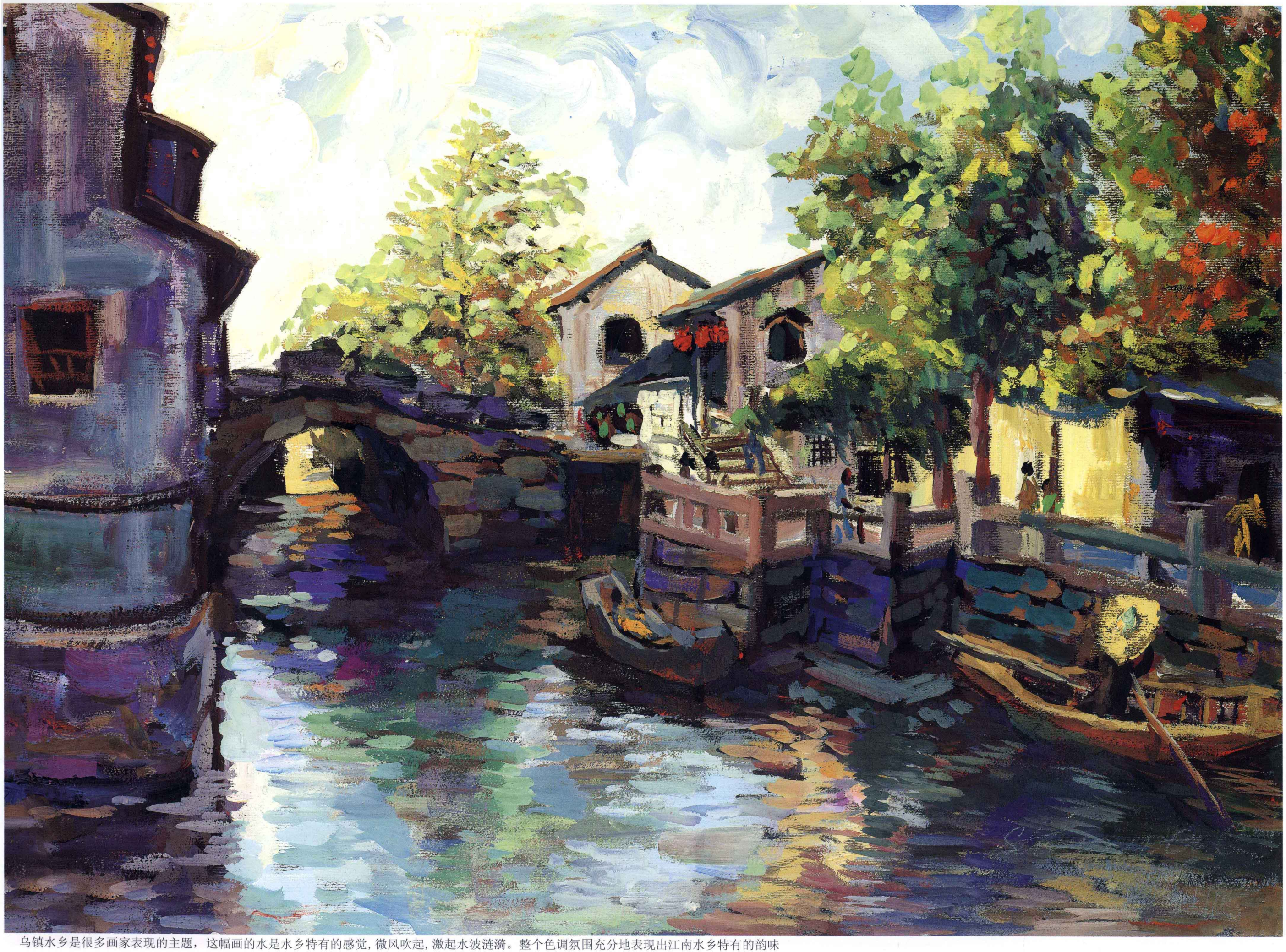
步骤4 刻画

步骤5 调整

从不同的位置去审视与表现古镇的色彩，可让人感觉到色彩的变化无常

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

乡村小道让人流连忘返，这幅作品那浓浓的田园气息被作者用色彩表现得淋漓尽致，特别是草蓬的色彩与树枝的造型是考生临摹的最佳选择



乌镇水乡是很多画家表现的主题，这幅画的水是水乡特有的感觉，微风吹起，激起水波涟漪。整个色调氛围充分地表现出江南水乡特有的韵味

油画棒作为表现风景的工具在黑卡纸上表现，是这幅画的技术特点，考生在应考时可以利用油画棒进行创作，但为了提高考试的保险系数，选择这些工具还是要慎重一些

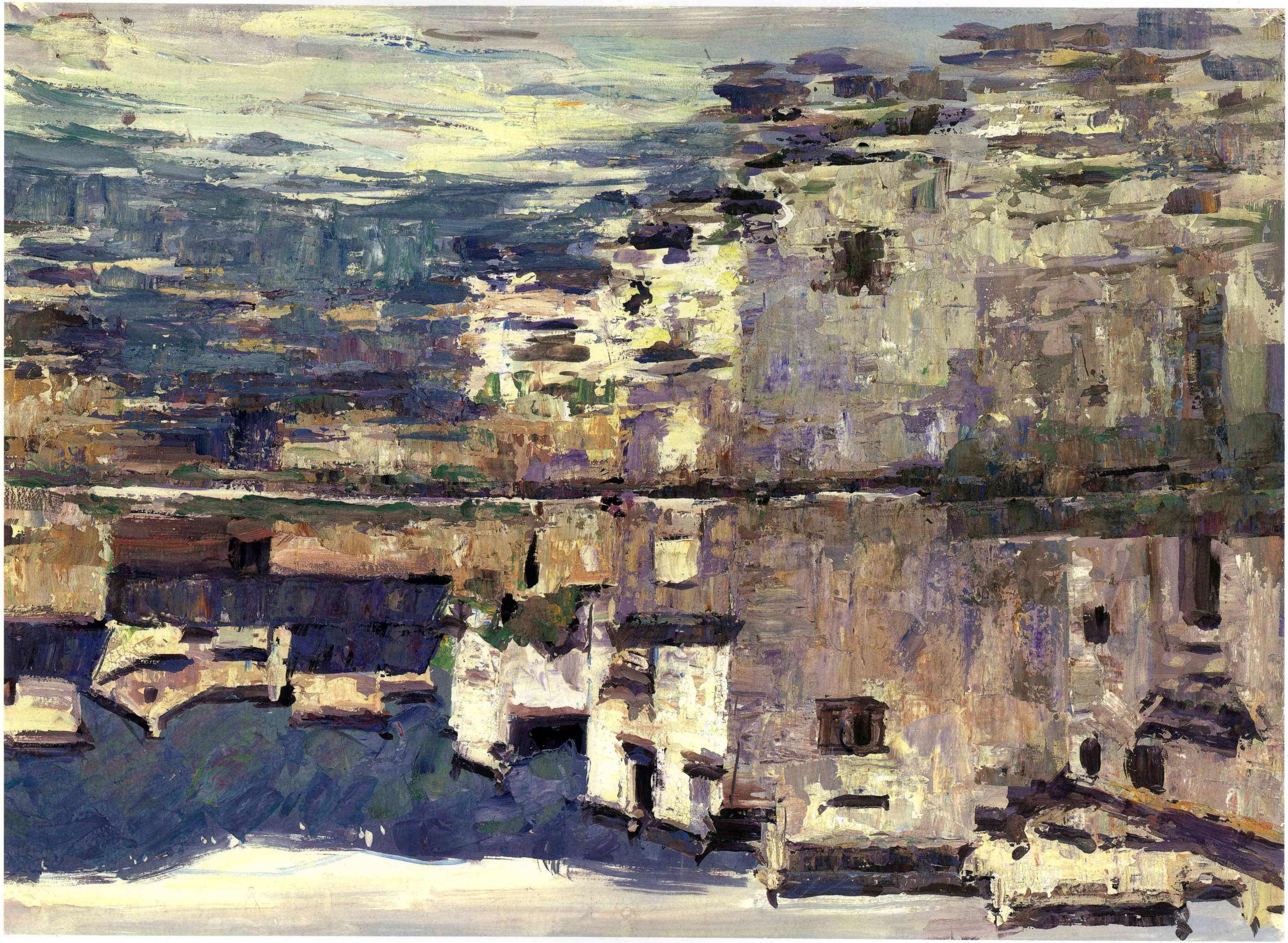
这幅画的色调非常甜美，画中颜色令人回味无穷；运笔轻松，如果水的处理再加推敲会更显优美

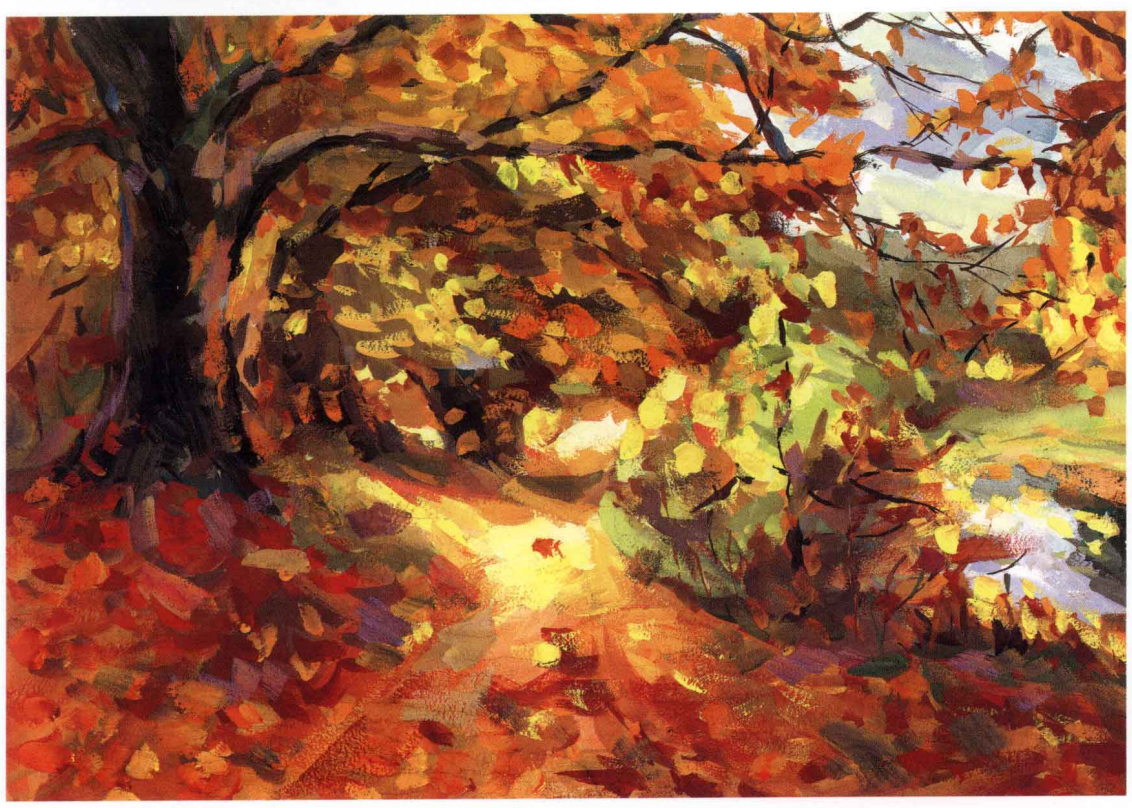
这幅画里的绿色与古色古香的白墙黑瓦显得更加和谐而悠远

风景画中的水是考生必定碰到的问题，看似简单，实非容易，画水时特别要注意前后的空间变化，景物的倒影，天空的反光在水面上的处理

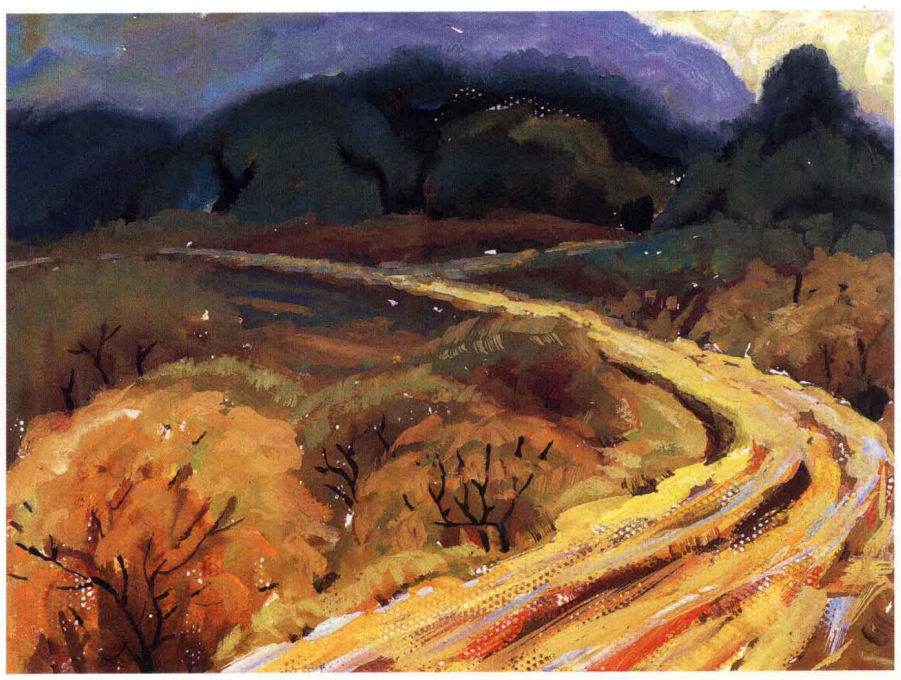
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

这是宁波象山石浦港的渔船和灰浊的海水，表现笔者对家乡的无限沉思，虽然画的色彩是美丽、浑厚的，不知什么时候海水会变得碧蓝迷人





构图饱满色调优雅，色彩丰富而浑厚，以及熟练的表现技巧，考生们可以坐下来认真地临摹一番



这幅画面是一个泰国的公园一角，从作品中可看到作者在这种环境中所表现的色调效果，明显地流露出热带气候独特的色彩氛围

这是杭州九溪风景区，当时正是秋冬季节，色彩仍然被点缀得非常多彩，可见色彩给人的乐趣也就是这种无限的表现性

树是风景考试中一定会出现的元素，因此在画树时要注意它的造型特征，树叶的疏密程度，还要强调树与树之间透视关系与前后层次

雨过天晴的早晨，画家轻松用笔，将如诗般的景色表现得淋漓尽致

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com