

鄂美动力 精品临摹丛书
E-MIND

精品临摹

2012 杨长松 高考色彩风景

- 大师作品赏析：快速提高专业素质
- 运筹帷幄：高考3小时作画技巧
- 常备考题：教你步步为营
- 2012年美术院校色彩考题一览表

杨长松 编著

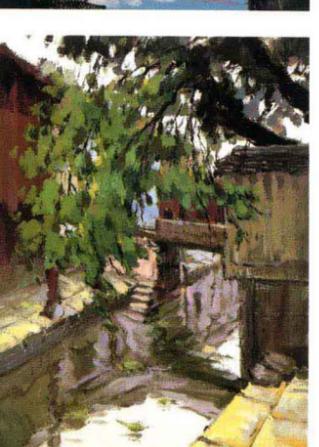
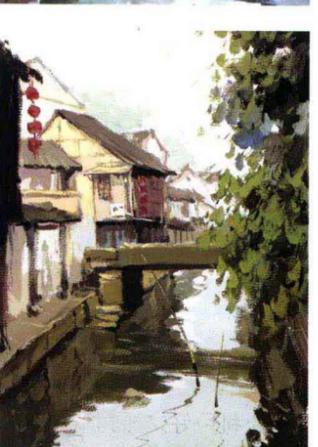
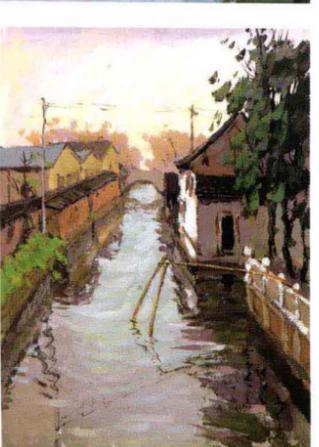
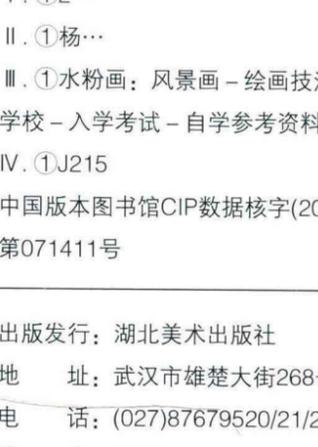
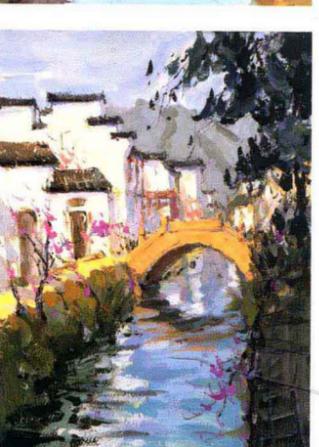
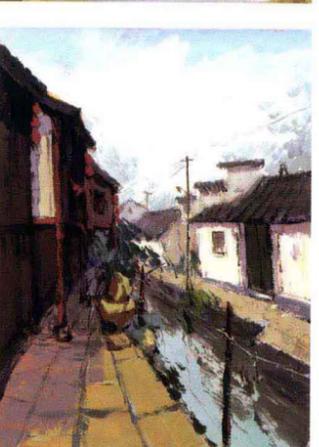
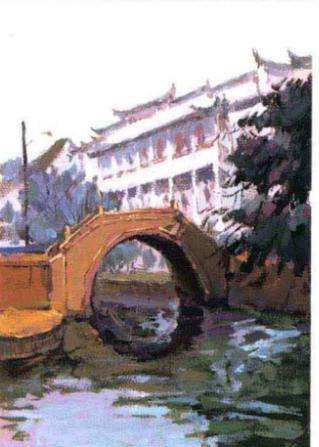
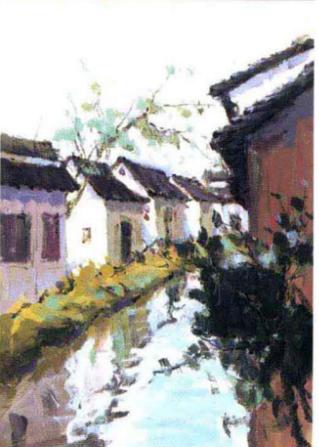
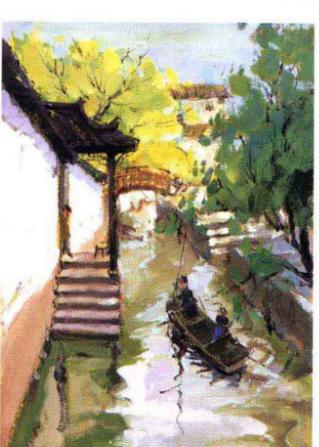
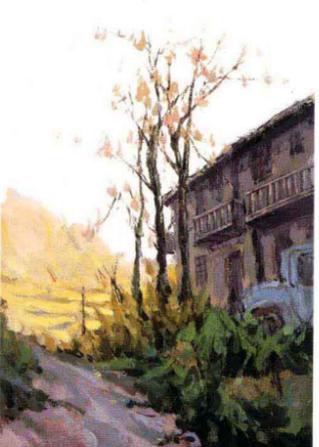
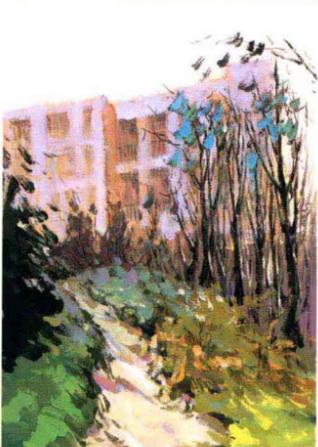
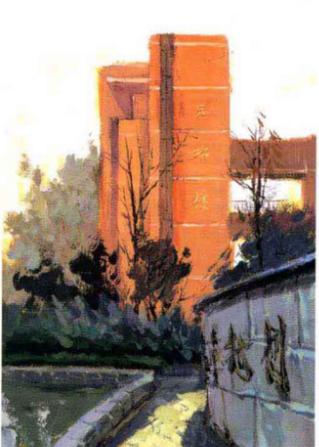
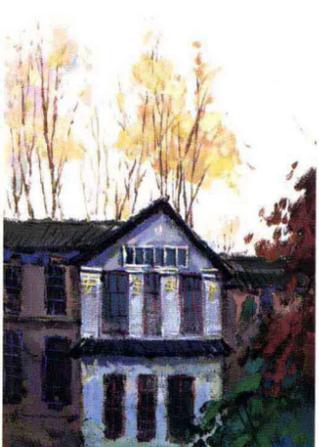
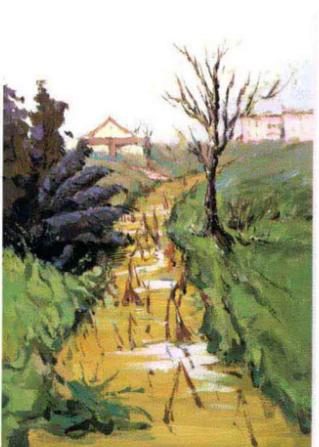
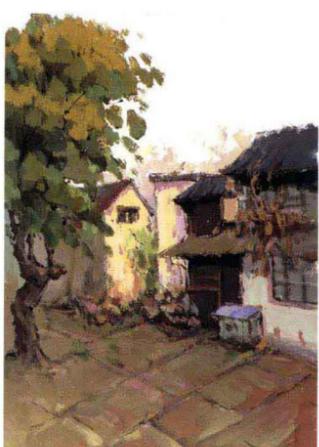
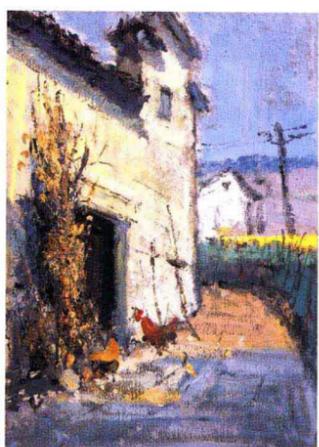
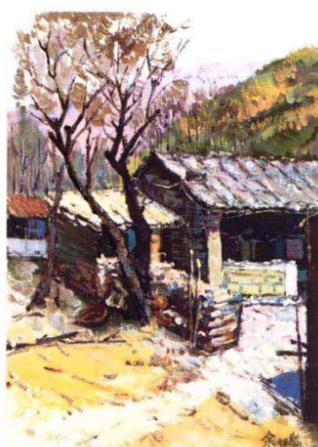
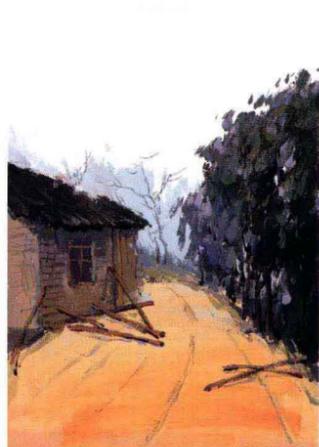
精品临摹 2012 杨长松 高考色彩风景

杨长松 编著

长江出版传媒 湖北美术出版社

绘画作者：杨长松 王银飞
龚兰芳 萧丽娜
韩良 许玄
孙晓璐 余坦腊
陈崇崇 董清
施维娜 邵清
杨依凡 郑含笑
顾靓 莫伟
都筱莹

图书在版编目(CIP)数据
 2012杨长松高考色彩风景 / 杨长松编著.
 —武汉: 湖北美术出版社, 2012.5
 (精品临摹)
 ISBN 978-7-5394-5039-1

I. ①2…
 II. ①杨…
 III. ①水粉画: 风景画—绘画技法—高等学校—入学考试—自学参考资料
 IV. ①J215
 中国版本图书馆CIP数据核字(2012)
 第071411号

出版发行: 湖北美术出版社
 地 址: 武汉市雄楚大街268号B座
 电 话: (027)87679520/21/22
 传 真: (027)87679523
 邮政编码: 430070
 H t t p : //www.hbapress.com.cn
 E-m a i l : hbapress@vip.sina.com
 制 版: 深圳雅佳彩制版有限公司
 印 刷: 武汉精一印刷有限公司
 开 本: 889mm × 1194mm 1/8
 印 张: 5.5
 印 数: 4000册
 版 次: 2012年5月第1版
 2012年5月第1次印刷
 定 价: 38.00元

作者简介：

杨长松，浙江绍兴人，2002年毕业于湖南师范大学美术教育专业。长期从事美术教学工作，他的许多学生先后考入清华大学美术学院、中国美术学院等国内著名高校。在省级以上刊物发表高考美术专业论文40余篇。其中许多论文及作品在美术高考网站上均有转载。

参于编著：《教学对话·色彩2》（江西美术出版社）、《全新经典全集系列丛书·色彩静物》（中国书店出版社）、《主题教学·素描静物》（中国书店出版社）、《主题教学·色彩静物II》（中国书店出版社）、《精品临摹·高考色彩静物》（湖北美术出版社）。

编者的话：

历届美术院校色彩考试中就色彩静物、色彩风景两种形式。万变不离其宗——考核你的色彩表现力。为了方便考生尽快了解、适应考题，进一步掌握绘画技巧，我们特邀杨长松老师，专门模拟近年来各类风景、静物考题。杨长松老师具有丰富的教学经验，其画色彩丰富、笔法生动、构图讲究，易于临摹。相信你在临摹的过程中，对色彩的认识会有一次质的飞跃。

夯实理论基础 掌控高考3小时水粉风景画的作画过程

美术高考水粉风景近年来有所增多，2011年中国美术学院专业考试几乎很多专业统一考风景，2012年中央美术学院很多专业也考风景，如《深秋城市》、《午后的室内一角》等题，由此可见，国内最为顶尖的美术院校都设有水粉风景考试，这不得不让我们重新审视色彩风景考试的重要性，以及学好色彩风景画学科的必要性。笔者以为掌握以下理论是学好风景画的必备条件。

一、色彩风景画的色调训练。掌握并理解色调的基本运用，是画好一幅风景画最为重要的环节。

那么何为色调呢？简而言之，色调是指一幅画中所有颜色构成的总体色彩倾向总和，即画面大的色彩效果。自然界，我们经常能见到：不同颜色的物体或被笼罩在一片金色的阳光之中，或被笼罩了一片轻纱薄雾似的；或被秋天迷人的金黄色所笼罩；或被统一在冬季银白色的世界之中，这种金色的感觉、灰蒙蒙的感觉等我们都称之为色调。

二、理解颜色的对比与协调，在一幅画面里，它们始终是矛盾的统一体，有对比的颜色才会显得更为美丽，但对比太强，画面不协调，色块不但不美反倒特别难看，这时就需要颜色的调和，没有调和的颜色，它们是生硬的、缺乏联系的。

三、学会远景、中景、近景三度空间的处理方法，在自然界的远中近三度空间中，远景的颜色往往偏冷蓝，近景的颜色往往偏黄绿，中景的景物需要你深入刻画，但要把握好度。远景模糊，近景对比强烈，中景刻画详细是风景画处理空间的基本原则。

以上基本理论的掌握为我们画好风景奠定了良好的理论基础，在专业学习过程中，还需要我们不断地把这些理论应用到学习绘画实践中去，反复磨练自己的专业技能，只有这样，才能真正学好风景画。

那么，应考的同学如何利用好3小时，如何合理分配考试时间，取得优异专业成绩呢？

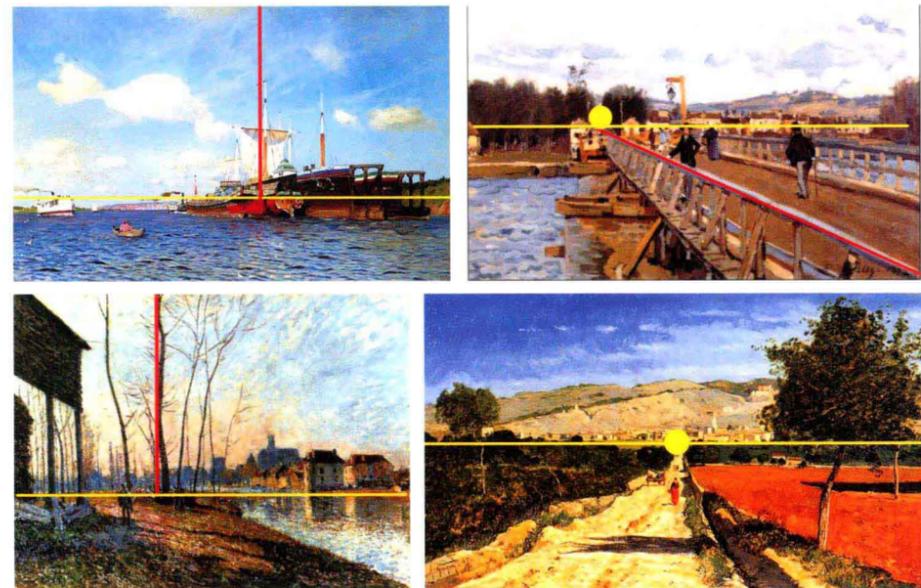
一、考前5分钟，我们首先应该调整心态，把内心对考试的恐惧、紧张程度降到最低，摆好马上要用的考试物品，准备好考试。

二、考试进行10分钟左右，这一阶段要看清试题，理解试题的基本内容，以及考试的相关要求。切记要看准确。如果考场提供构图，我们经过思考后可以直接进入下一步，如果没有提供构图，我们需要在脑海里快速构思好自己的画面，选择最适合自己的构图的表现形式及画面内容。

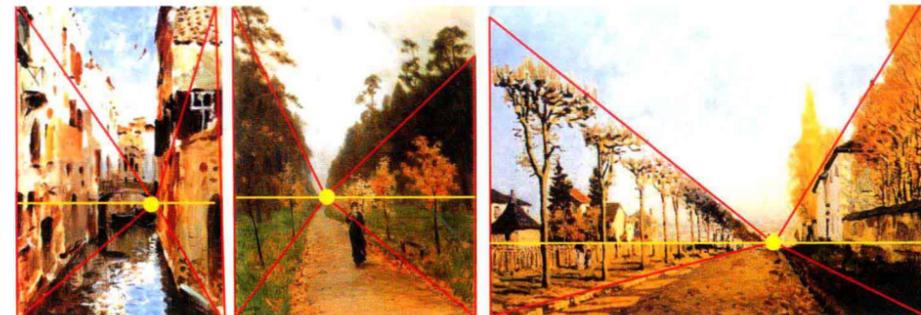
需要注意的几方面：

1. 横构图的作品具有平稳、沉着等特点，发挥好三角形构图的优势，做好三角形的三个点的定位，因为一旦定不好位置，会出现画面一头重一头轻不稳定的效果。提醒一点，三点中主要景物要摆放在主要点的位置，其他两点分别摆放第一次要景物与第二次要景物，第三次要景物与第四……

水平形构图

三角形消失点构图

2. 竖构图的作品具有纵深感强、有活力等特点。基本的表现形式有“C”形和“S”形。发挥好“C”形与“S”形构图的长处。因为这两个字母本身就具有延伸的效果，如处理得好很容易增强空间感。

C、S形构图

三、考试进行45分钟~1个小时之内，这个阶段是画面的起步阶段，它的基本特点是“放”，不要画细，要求画面的形体与大的色彩效果必须出来。

需要注意的几方面：

1. 学会用干枯的笔触打轮廓，不要用湿乎乎的颜料直接打形，因为颜料太湿不利于你马上铺大的颜色关系，而且容易画脏画面。

2. 学会用大的笔触表现你对画面的大致认识，概括你能看到的，大面积地从天空画起，再到远景、中景、近景，一路画下来。画好它的大感觉、大效果，不要画得太琐碎，一旦这个阶段画得很琐碎，下个阶段深入刻画时难度就会特别加大。因此，这个阶段的画法基本特征就是“放”，放开地画，表达你所要表达的色彩感受。

3. 控制黑白颜色的使用量，不要滥用这两种颜色，特别是白色的随意使用，画面会变得很粉气，乱加黑色，画面颜色发黑，让人感觉没有色感。

4. 在风景作画过程中湿画法将是这个阶段的主要技法，但在考试的过程中还是要控制水分的使用量，切忌到处都加水，以致画面很久都干不了，为我们下一阶段深入刻画浪费更多时间。

四、考试进行超过45分钟~2个半小时之间，这个阶段的基本特点是细画，要沉住气，把平常的专业技能都表现出来。不断强化画面各个要素，塑造好画面中的各个景物的基本特征，并把握好它们之间的主次关系，处理好画面色调、空间、冷暖等各个要素的协调统一，也是我们整个作画的过程中最繁重阶段。

需要注意的几方面：

1. 回到画面，重新调整画面大关系留下来的色彩关系，进一步画准它们的空间颜色关系，例如，远山与近景颜色的对比关系。

2. 从主要景物开始逐个深入塑造，画准它们的颜色关系，以及质感关系，如果是房子还要画准它的结构转折穿插关系，切忌随随便便交代主要景物的形体关系。

3. 以色调作为统一画面各个要素的准绳，把所有景物的色彩冷暖关系、形体强弱的表现都连在一起，形成统一的调性。

4. 深入刻画主要景物，不断强化画面的完整性，弱化画面的次要部分，使画面调子更加的整体、优美、协调。

五、考试进行超过2个半小时到考试结束前，为最后调整阶段，这一阶段非常关键，一定要慎重，充分利用好这段时间。

须注意的几个方面：

1. 回到画面整体，进一步检查各种景物的塑造程度：有没有塑造得太强了，破坏画面整体感的；有没有画得太碎了、太弱了的景物。如果有我们都需要重新整合，以便画面的完整性更加强烈。

2. 画面的远、中、近三度空间有没有都表达出来，它们的透视关系、颜色关系是否都画准确了。

3. 画面有没有颜色破坏色调的，有没有太刺眼的色块，我们都要一一把它们调整过来，以使画面更加完整。

总之，最后阶段修改每一个地方都需要反复斟酌，切忌随意乱改。

比较两件作品在构图上有什么区别

横构图作品 给人视觉开阔，视野宽广。

从色分的对比与协调中来学习这两件作品

第一张作品属于冷色调作品，但作者在色彩处理时特意加了很多的暖色来调和画面的对比，使画面非常协调。

竖构图的作品给人空间感强，路仿佛还能走得很深远。

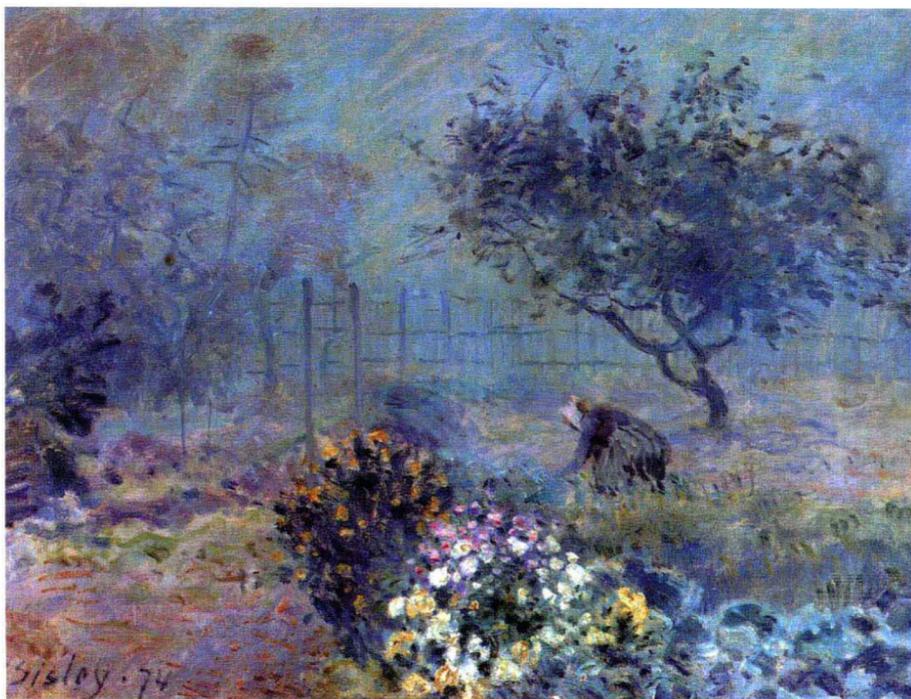

这张作品属于暖色调作品，大面积的暖色里蕴含了丰富的冷色，特别是地面弱弱的冷与墙壁弱弱的暖所形成的对比，使得画面特别耐看。

从远、中、近景来分析画面

此图采用了一种广角的视野表现画面景象的各个层次关系，使得画面前中后空间关系特别明确。

这两张作品在画面前后空间形成的过程中有类似的表现手法，远景模糊，近景对比强烈，中景刻画生动丰富。

分析两件作品的异同

此图尽管是雪景，但阳光感特别好，画面的冷暖关系也特别准确。

这是体现农家小院的风景作品各有特点

此图前面压了很多深颜色的树叶，使得中景农家小院刻画特别地耐看，视觉重心特别明显。

此图画面是阴天，画家把色彩处理得非常沉稳漂亮。

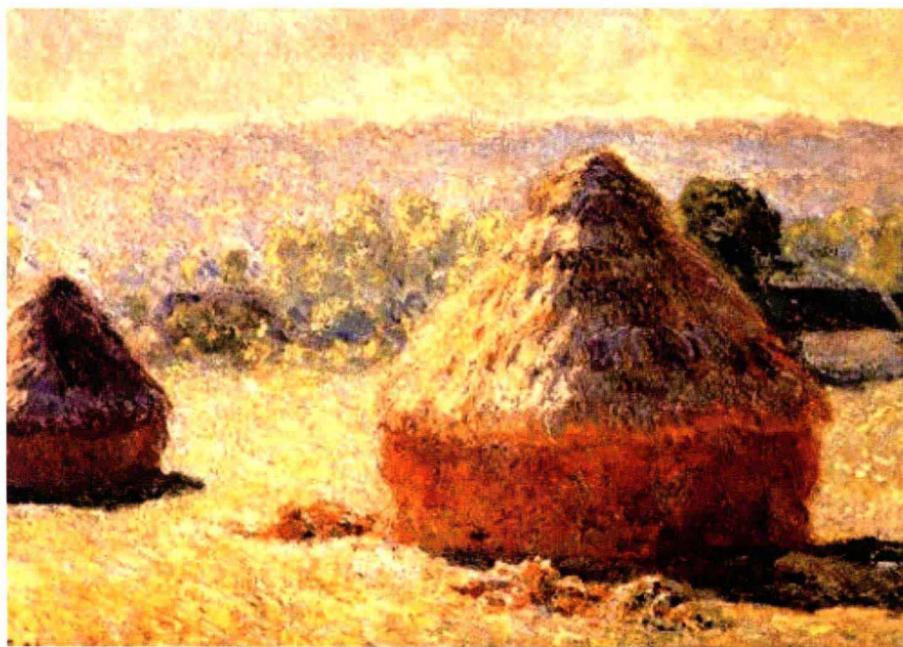
学习大师如何把握天空与水面颜色主导画面色调形成

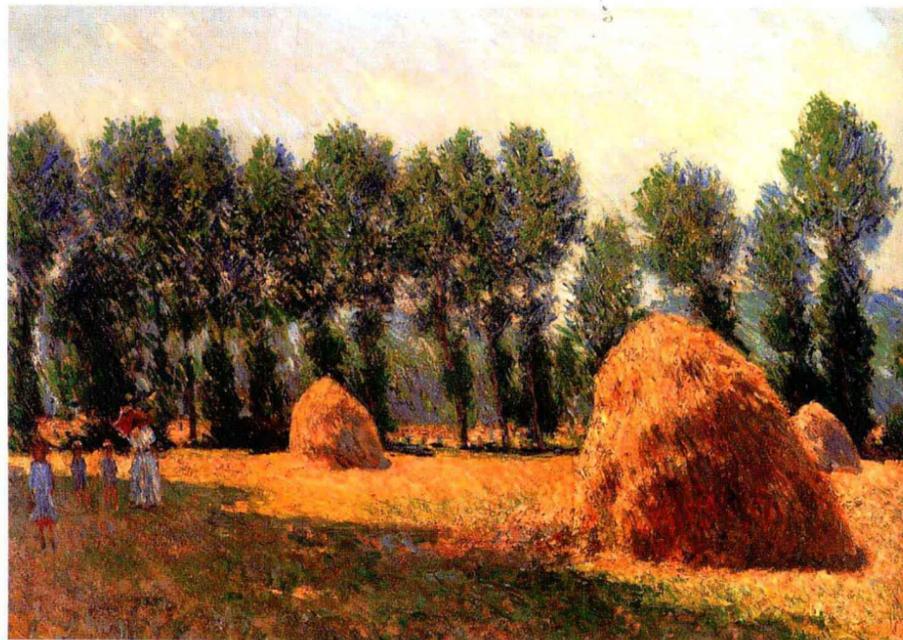
比较莫奈草垛的颜色冷暖变化

早晨 清晨时期的调子给人凉爽温馨的感觉，冷调子里蕴涵丰富的暖色，空气的湿度最大。

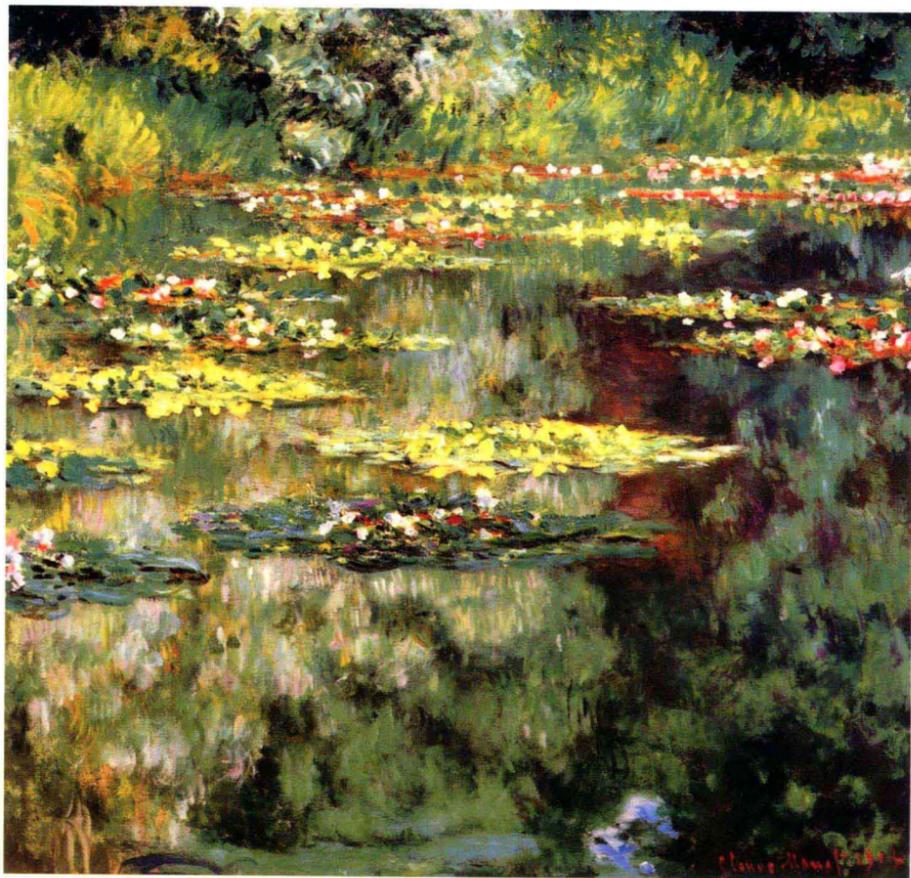

中午 正午时期的调子由于光线充足，画面给人一种炎热干燥的感觉，总体倾向暖色调。

傍晚 黄昏时期的调子给人温暖舒适的感觉，暖调子里蕴涵丰富的冷色。

比较颜色冷暖变化

学习大师黄绿色，色相上的对比程度。

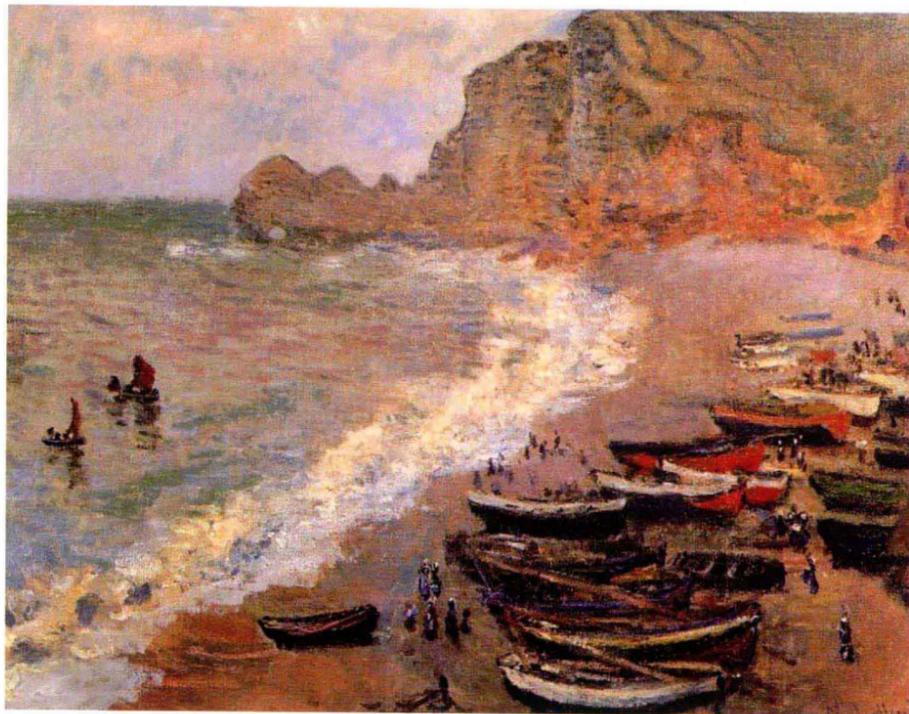
蓝橙调

颜色调子的对比与调和

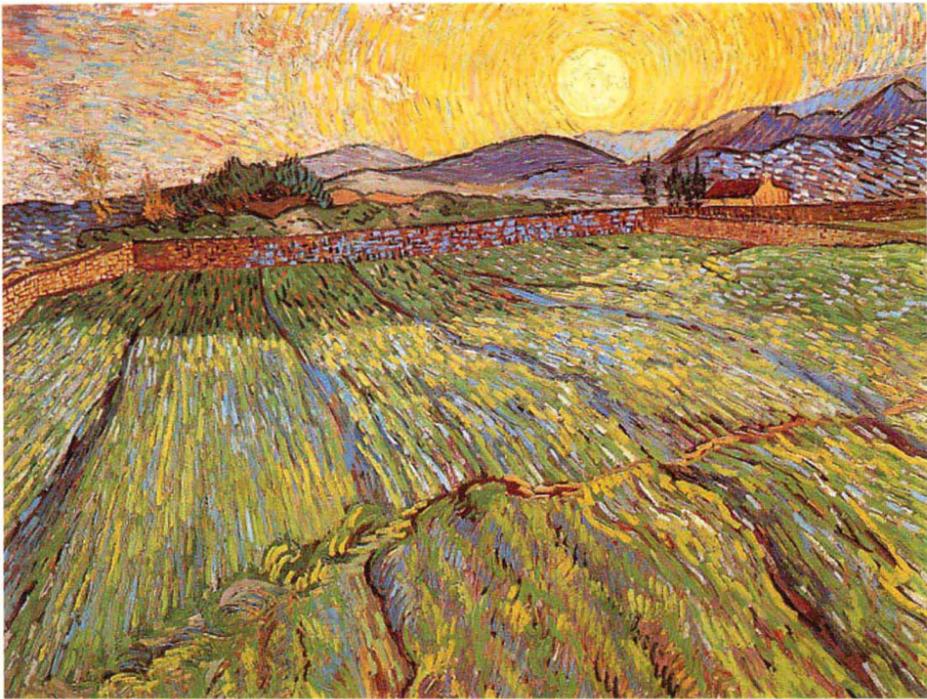

学习大师蓝绿色、冷暖度的把握。

蓝橙调里黄绿色的使用大大丰富了画面的层次，并使得画面更加生动。

点缀色的精彩运用

紫色使得画面暗部的颜色特别通透，大大降低了黄绿两块冷暖色的强对比。

黄色使得褐绿两块颜色不至于沉闷，中心特别突出，也使画面增添了生气和趣味。

冷暖色的强对比，能使画面非常响亮突出。

学习黄绿两种颜色在纯度上以及明度上的搭配关系，并使之更为准确地表现景物。

黄绿色会往前跳，蓝紫色则往后退，学习直接通过颜色的冷暖来处理空间关系。

虽然深绿色在画面中占了很大面积，但它不闷，主要是因为树干与树枝的疏密处理得很讲究。

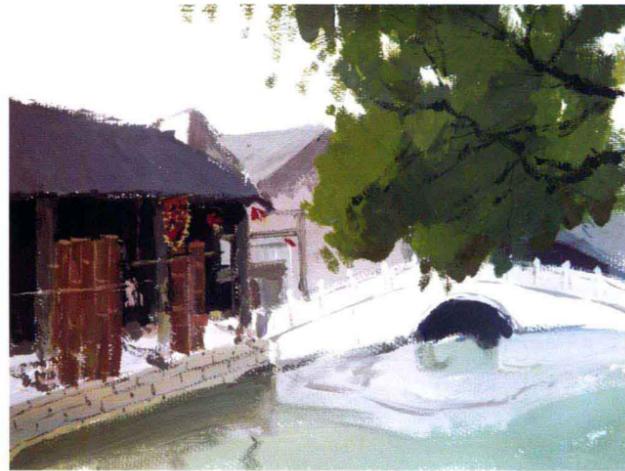
江南水乡步骤图:

1

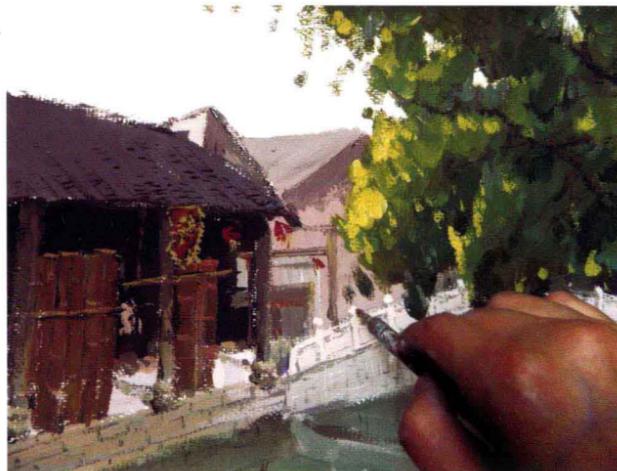
2

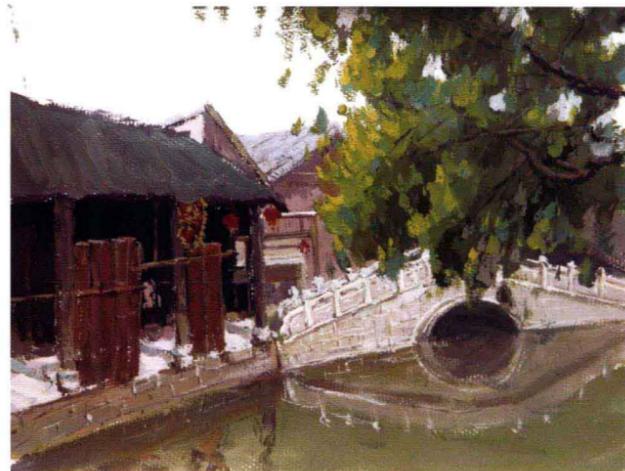
3

4

5

6

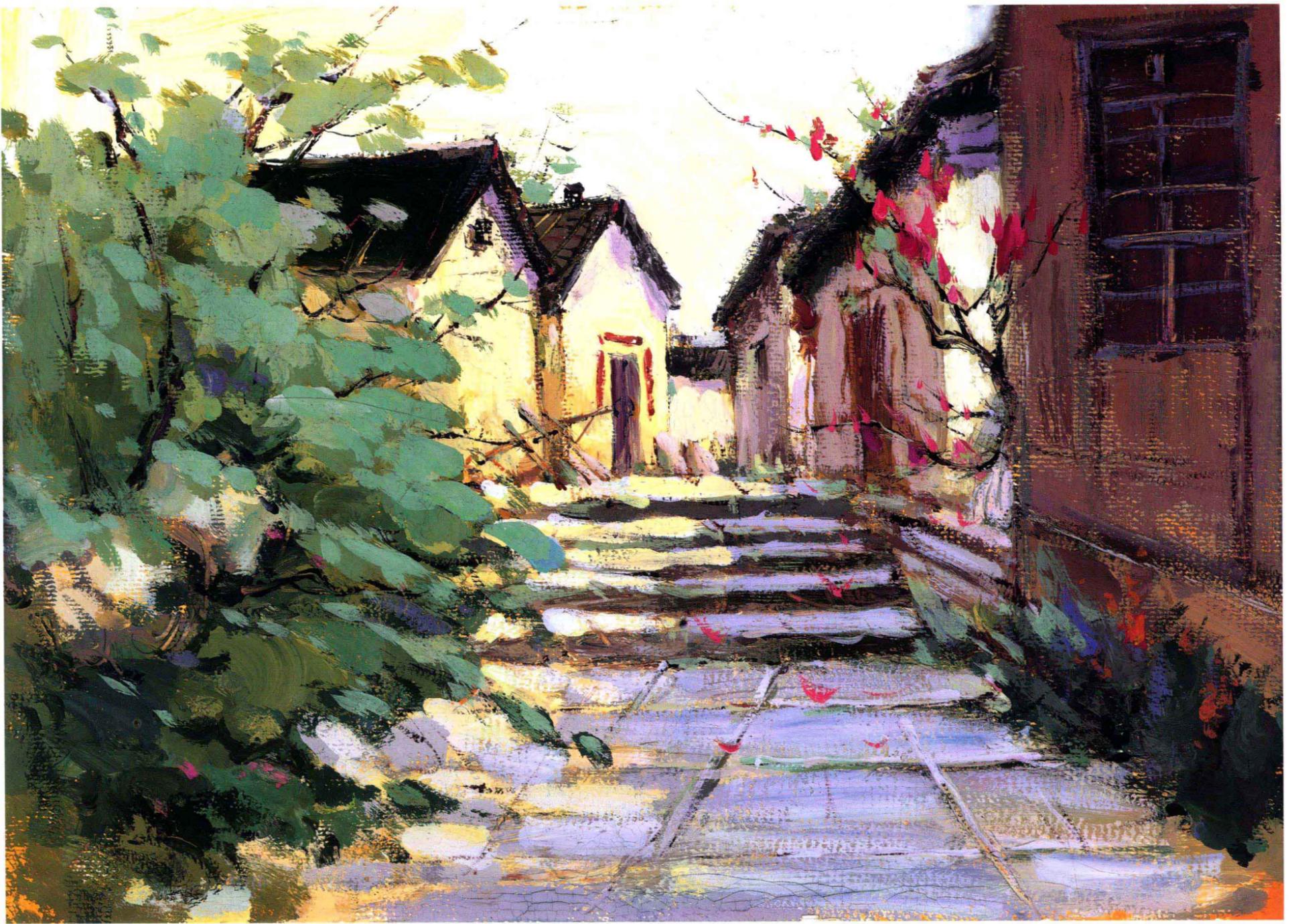

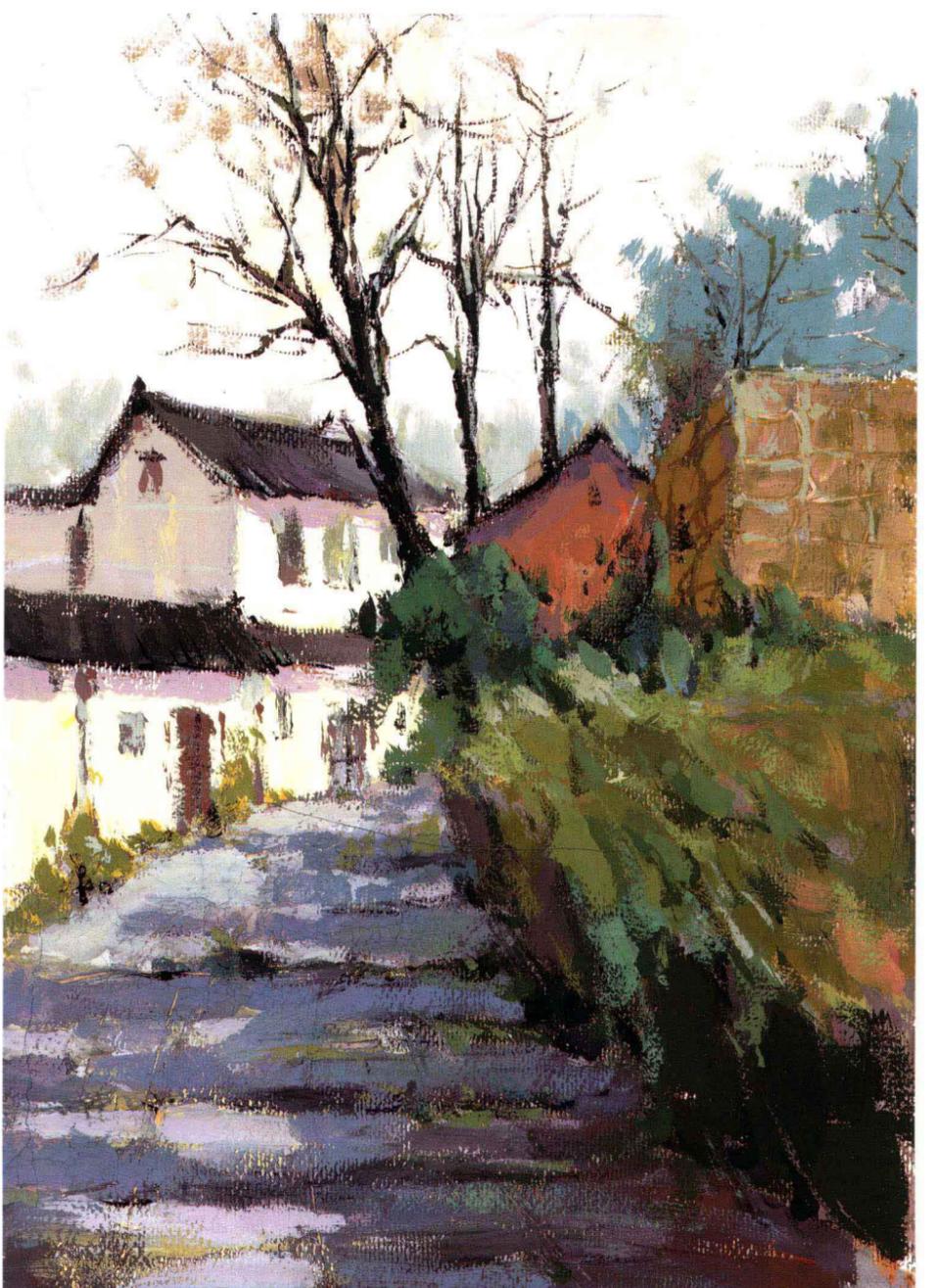
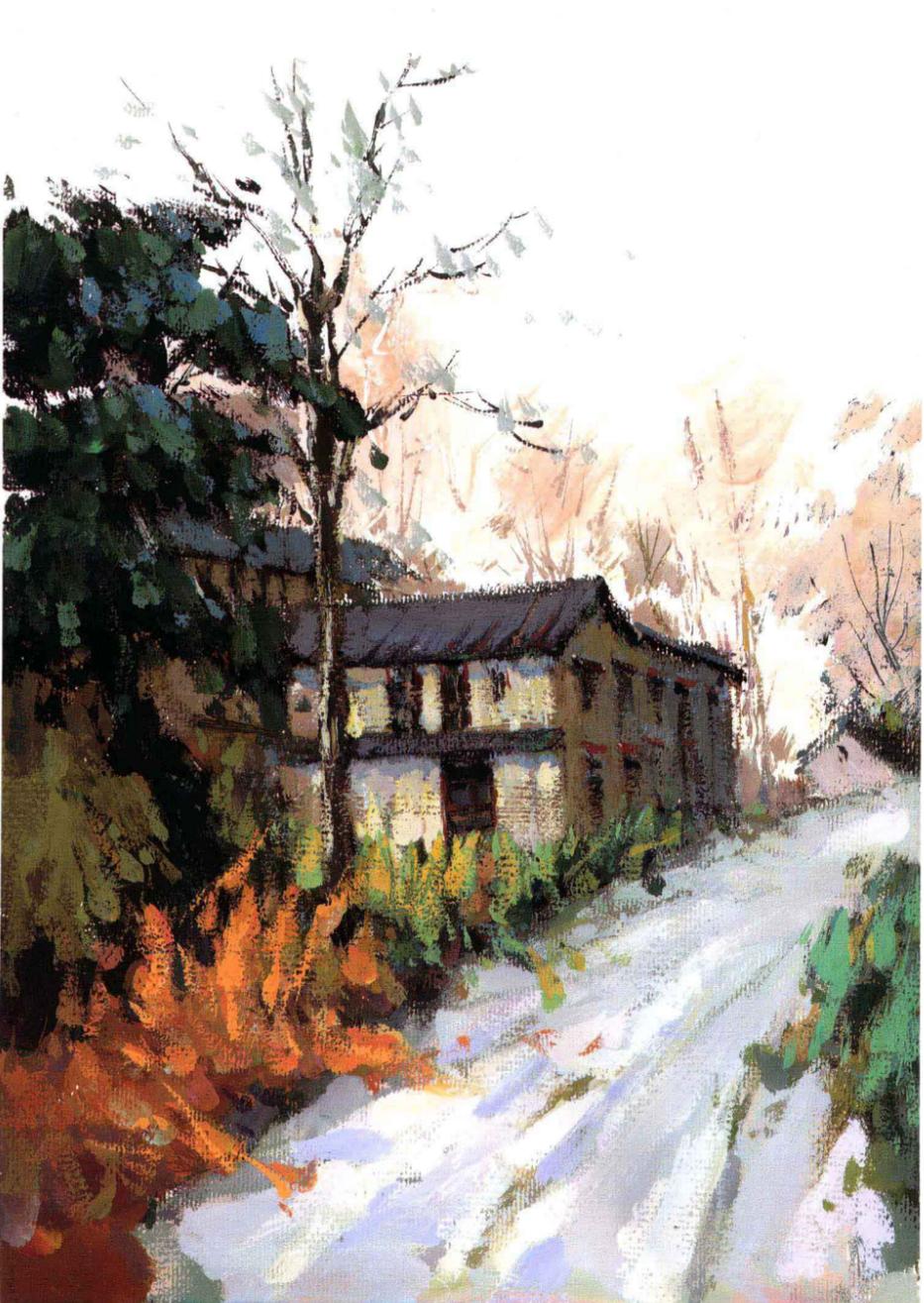
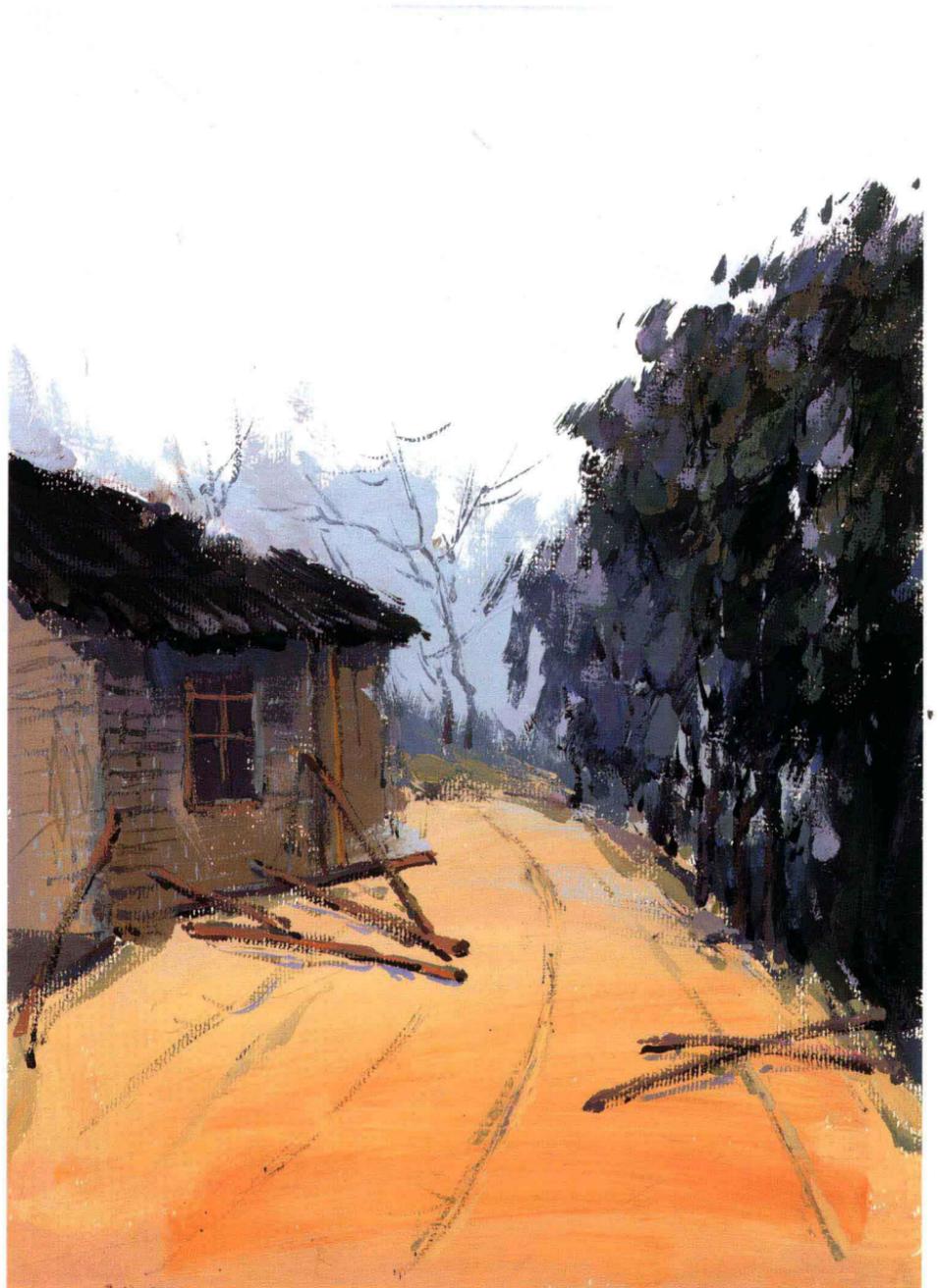
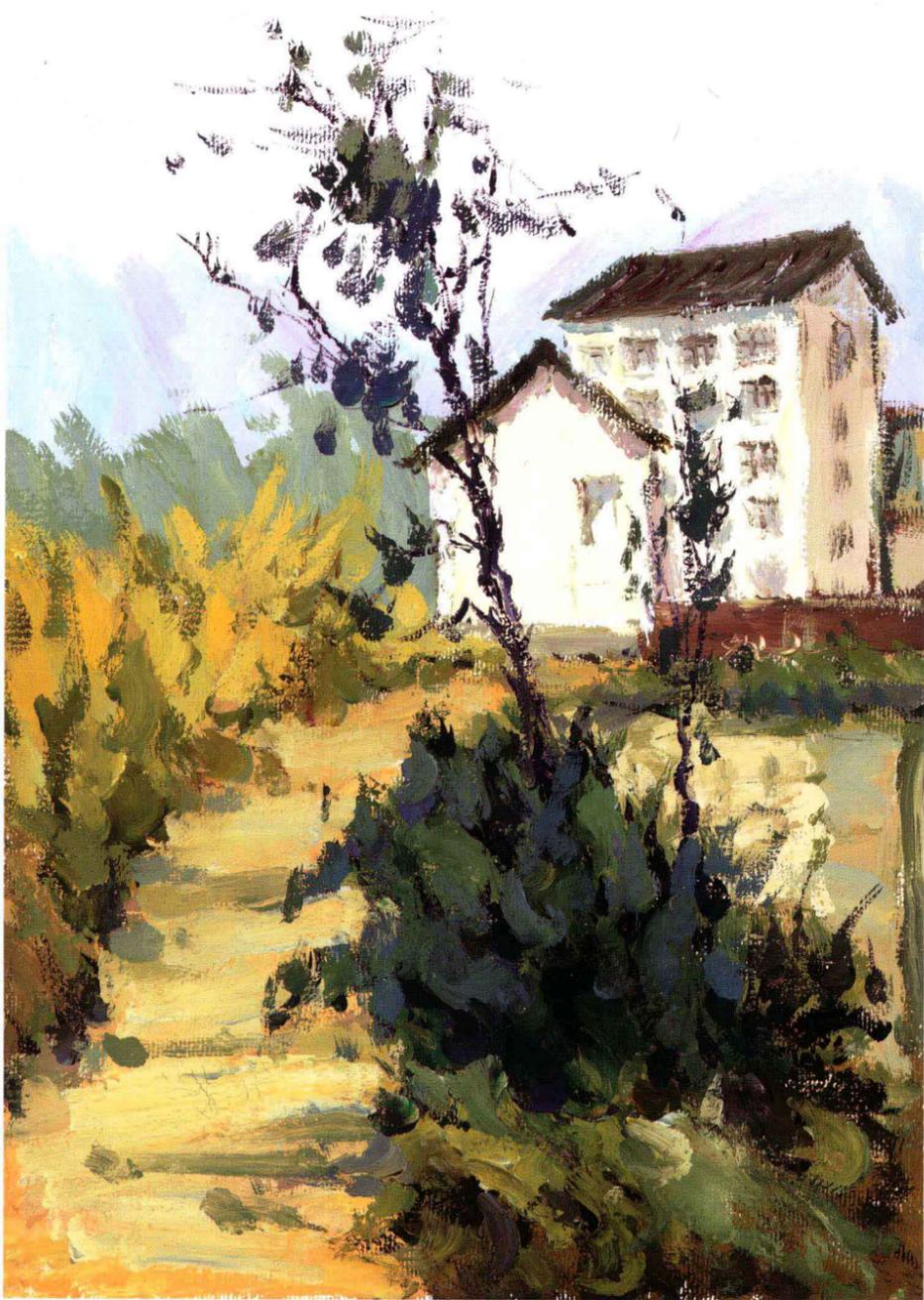

作者：许玄

作者：孙晓璐

余坦腊

作者：余坦腊