

美术高考名画室系列

北京光华画室

BEIJING GUANGHUA HUASHI

刘一帆 编著

江西美术出版社

MEISHU GAO KAO MING HUA SHI XILIE

北京光华画室

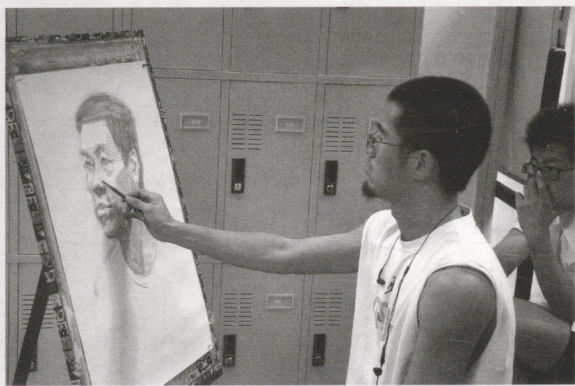
美 术 高 考 名 画 室 系 列
MEISHU GAOKAO MINGHUASHI XILIE

刘一帆 编著

江西美术出版社

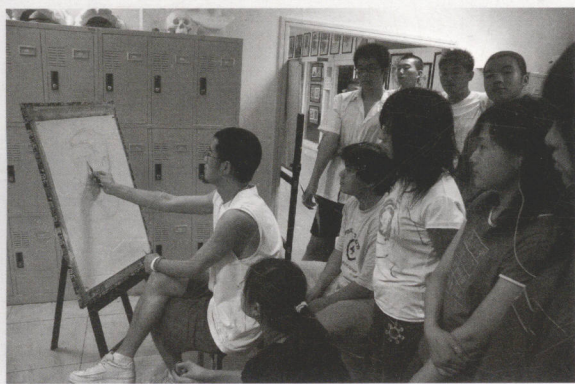
江苏工业学院图书馆
藏书章

画室简介

北京光华美术培训中心创办于2001年,教学地址在海淀区上地南路六号院,毗邻清华大学,交通便利,近年来为清华美院、中央美院及全国各大美术院校输送了大批的优秀人才。

光华美训中心根据多年对美术高考的理解,教学计划全部围绕美术高考来制定,采用引导式的教学方法,强调学生的参与性与互动性,进一步培养提升学生的创造力和分析领悟能力。“帮助每一个考生实现梦想,考入理想的大学”是我们的宗旨。

为了能使学生在一个舒适的环境中学习,我们不断增大投入,改善办学条件,升级教学用具,添置先进的教学设备;宽敞明亮的教室里装有中央空调,冬暖夏凉,有全套石膏像和全套静物,有先进的教学投影仪和等离子电视等;大量历届清华美院专业状元和中央美院专业状元的优秀学生作品供学生参阅。教学质量是学校生命线,更是我们培训中心的生命线,要保证高升学率,就必须有高水平的教师队伍,因此我们高薪聘请具有多年教学经验的优秀教师做我中心的主讲老师,由清华美院、中央美院专业教师、教授巡教,最优秀的毕业生手把手教学。根据近几年美术高校考题多变的情况,经数年的摸索,不断探讨研究各重点美院考试的特点和规律,研究了一系列行之有效的具有针对性的教学方法。因材施教,每周二、周三有当天主讲老师作步骤示范,周五有主讲老师作完整作业的示范,考前两周有美

院阅卷老师开设大课，并聘请美院教授作考前指导，集中突击。教师管理制度：中心选拔一批具有相当艺术水平和教学水平的专业教师实行班主任负责制，责任到人，不让一位学生掉队，尽最大的努力教好学生，使每一位学生考上最理想的美术院校。

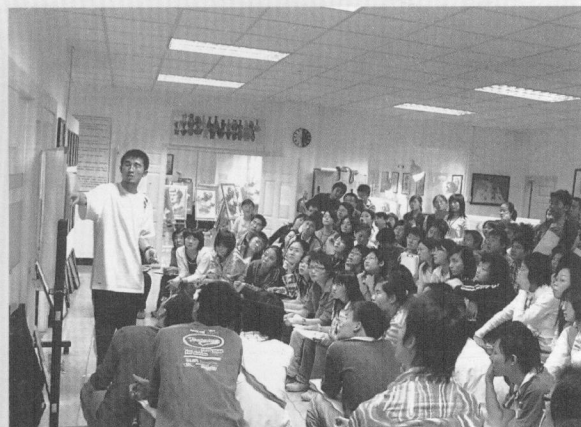
学生管理制度：

1. 数码档案式管理。本中心的特色是采用最先进的数码教学与管理方式，上课以教师讲学与数码相机、DV、投影仪、笔记本电脑相结合的方式教学。通过数码相机与DV给每一个学生建立完整的数码作业档案，便于对每一个学生的每一门课程、每一张作业甚至每一个步骤进行完整细致的分析。每周都有两次到三次数码讲评，让学生更加直观更加清楚地面对自己的错误与不足，然后教师在此基础上进行详细的指导，从而达到最高的学习效率。

2. 本中心各班教师及班主任每天对班里的学生作业进行例行统一讲评，因材施教，根据学生的实际专业水平，具体安排学生的学习课程。

3. 要求学生勤学习，守纪律，既学本领，又学做人，做到德才兼备。

刘一帆

目 录

如何画好考场素描	1
光华画室优秀素描作品	4
光华画室优秀石膏素描作品	28
如何画好考场速写	31
光华画室优秀速写作品	32
如何画好考场色彩	37
光华画室优秀色彩作品	39
清华大学美术学院设计考试风格	59
光华画室优秀设计作品	60

如何画好考场素描

对于素描教学传统的教学方式来说,讲究的是循序渐进,遵循的是按部就班,把一个很完整的作画过程分解为很多个步骤,一步接一步慢慢地弄明白弄清楚。从一个学习绘画的角度来说,这是最好的方法。特别适合平时练习,能让学生多方面多角度扎实地学习素描。但是对于只有3个小时的美术考试来说,这方法就有些不太适宜了。

一个考生画素描头像的步骤一般大致如下:起形阶段,30分钟到45分钟,在这个阶段确定好大的内外轮廓。上大关系阶段,分出基本的色调,用时大概50分钟左右,深入刻画1个小时,调整20分钟。

按这样的素描教学步骤可以正好把考试所限定的3个小时全部利用起来。因为考试是限定时间的,学生在打形、画大关系和调整的过程上往往浪费了大量的时间,有的考生用了考试时间的2/3却只能说完成整张画的一半左右,学生很难把平时练习的分解步骤在很短的时间中重新捏合到一块。而且,留给深入刻画的时间也缩短了很多,这样分配考试时间当然考不出理想的成绩了。

就这个问题我进行了深刻的思考,总结了一些方法,而且学生通过学习掌握这些新的方法,在素描上有了很大的提高,最明显的就是在速度上的提高。大部分学生画素描头像时间提高了一倍左右,速度的提高,带来最大最直接的好处就是可以更加深入地进行刻画,画面的感染力和冲击力也相应地提高了,考试成绩自然也就很理想了。

下面我们从一张素描头像的步骤来讲解这个方法:

就一张素描头像来说,最基本的还是要画得像,得有黑白灰关系,得有体积。怎么样的情况下才能画得像呢?打个比方,说一个人长得像某某,肯定是在离这个人有一段距离的情况下说的,而不是离这个人距离非常近的情况下说的,也就是说,像不像,不是在乎于细节,而是在乎于一个大感觉。这个人的发型、脸型、头型、动态是问题的最关键所在,而考生却最容易在细节问题上纠缠。

所以,首先在起形上,要做到的是大感觉准确。在头颈肩的关系,基本发型、脸型、头型、动态出来以后,把五官的位置(注意:是位置,而不是完全的形状特征)定出来,然后就可以铺颜色了。在第一步,一般只需要5~10分钟。

关于色调的问题,一般考生容易出的问题也都在此。最关键的就是在于考生一般缺乏一个对整体的认识,在考试中最容易第一眼吸引评卷老师的注意的关键就是色调,也就是我们平时所说的黑白灰的大关系,我们从几点上

来说这个问题：

首先，我在画头像的过程中，头发的颜色是最重要的。一般考生会过度地追求头发的表面效果、光感、质感，却忽视了头发的本质就是画面中最大最完整的一片黑色，缺乏了这个基本的色调，头发的质感表现得再出色，也不能融入到整体效果中。所以，一开始我的要求就是以最快的速度把头发变黑，一般用的就是软铅的快速涂抹再加上手指的揉蹭，这样，我们就确定了画面的黑色部分，也就确定了画面色调的一个最低点。

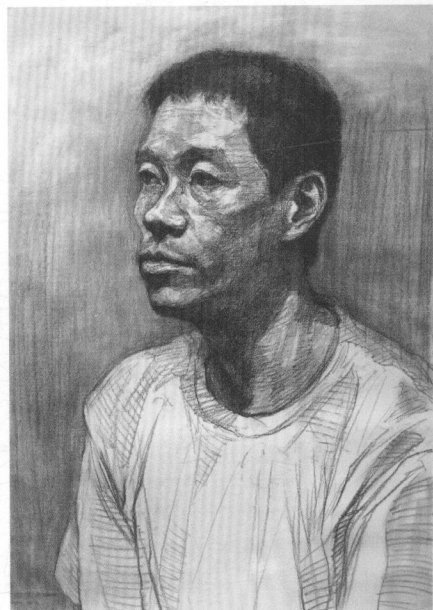
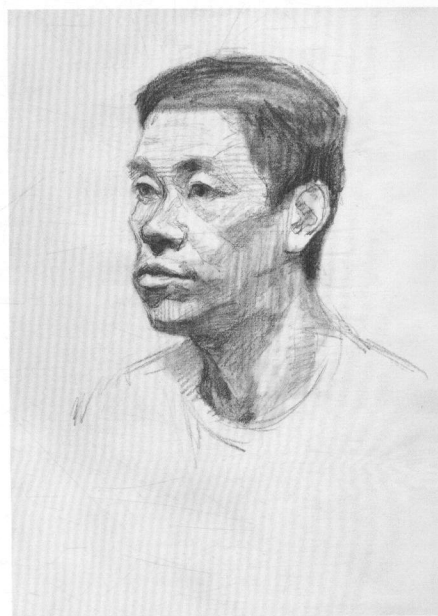
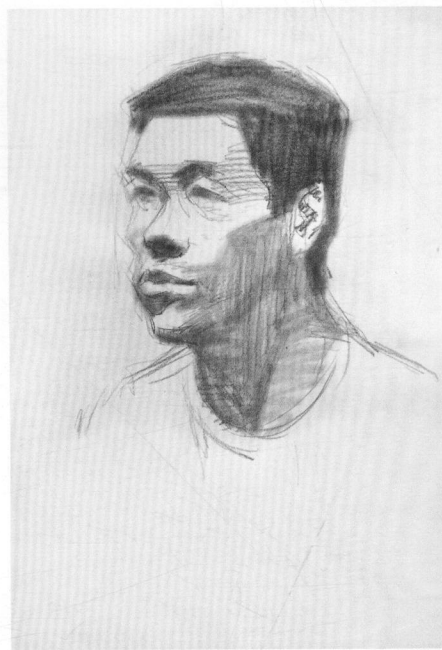
接下来的是确定画面的灰色。一般来说画面最完整的灰色都属于面部的阴影部分，主要包括颧骨以下一直延伸到脖子的一大片灰色，以及五官和投影。在这一环节上，和对头发的处理方法一样，也是尽快地确定整个灰色的完整统一性，而不是在一些脸部的小细节上拖沓，处理的方式和头发的一样，软铅的快速涂抹再加上手指的揉蹭。

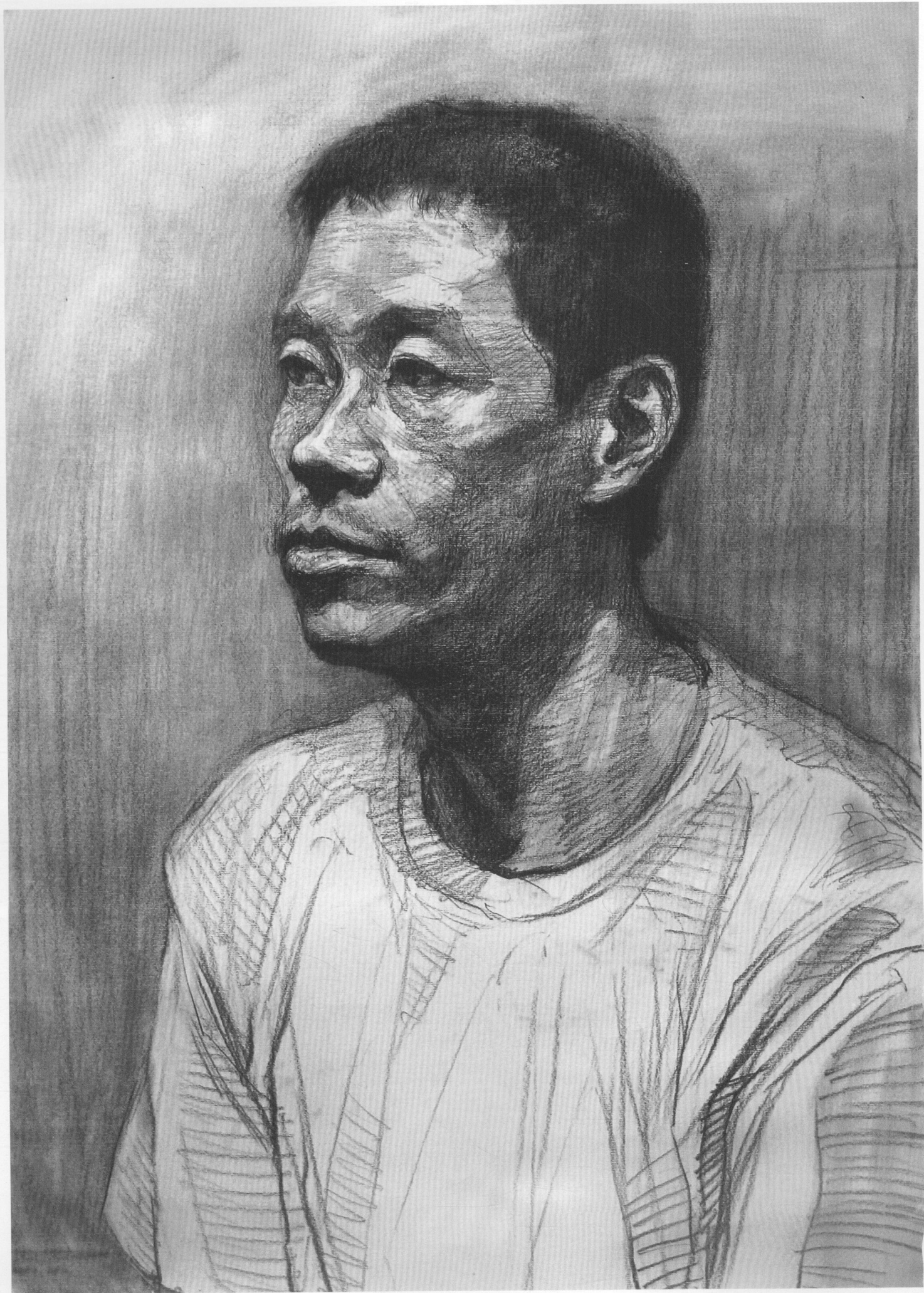
迅速地确定两大块颜色的区别和本身颜色的统一性，这是这种画法的关键所在。也许学生会问，这样快速的画法下，一开始的线条和调子不就全部失去了？的确，这样会让线条和调子的微妙的感觉丢失很多。但是，考生也许不会想到，微妙的调子和线条只需要出现在画面的后期，一开始起稿阶段的美丽微妙的线条和调子也终究会被覆盖，所以，我们就需要大刀阔斧地舍弃这一步骤的微妙和细腻，而且，这样会让学生在起稿阶段更加注意整体效果而不是局部。

实际上，强调体块的整体关系也是为了形体的更加准确，强调在把形体轮廓交待得很清楚的情况下再上调子，这种方法很严谨，但是可能出现的情况是当时觉得很像，一上调子就不像了，这种情况很常见。原因是，自以为把形画准了，而单纯地上调子，当然会不像了，要知道素描每时每刻都在解决形体的问题，绝不能把外形和内形孤立来处理。

接下来就是对亮部，也就是画面上模特脸部的受光面的处理。在前1个小时，黑色和灰色没做到完整的情况下，白色部分是完全不需要进行处理的，过早的处理只会让整个画面花和乱。

大家要记住的是，由于需要评阅的试卷太多，评卷老师看一张考卷的时间是非常短的。如何在最短的时间和远处给老师留下深刻的印象，最关键的就在于大关系，大的黑白灰颜色的对比，而不是在于你某个局部画得如何精彩。只有这样，你在3小时内完成的考卷才能吸引评卷老师的注意，才能获得高分。

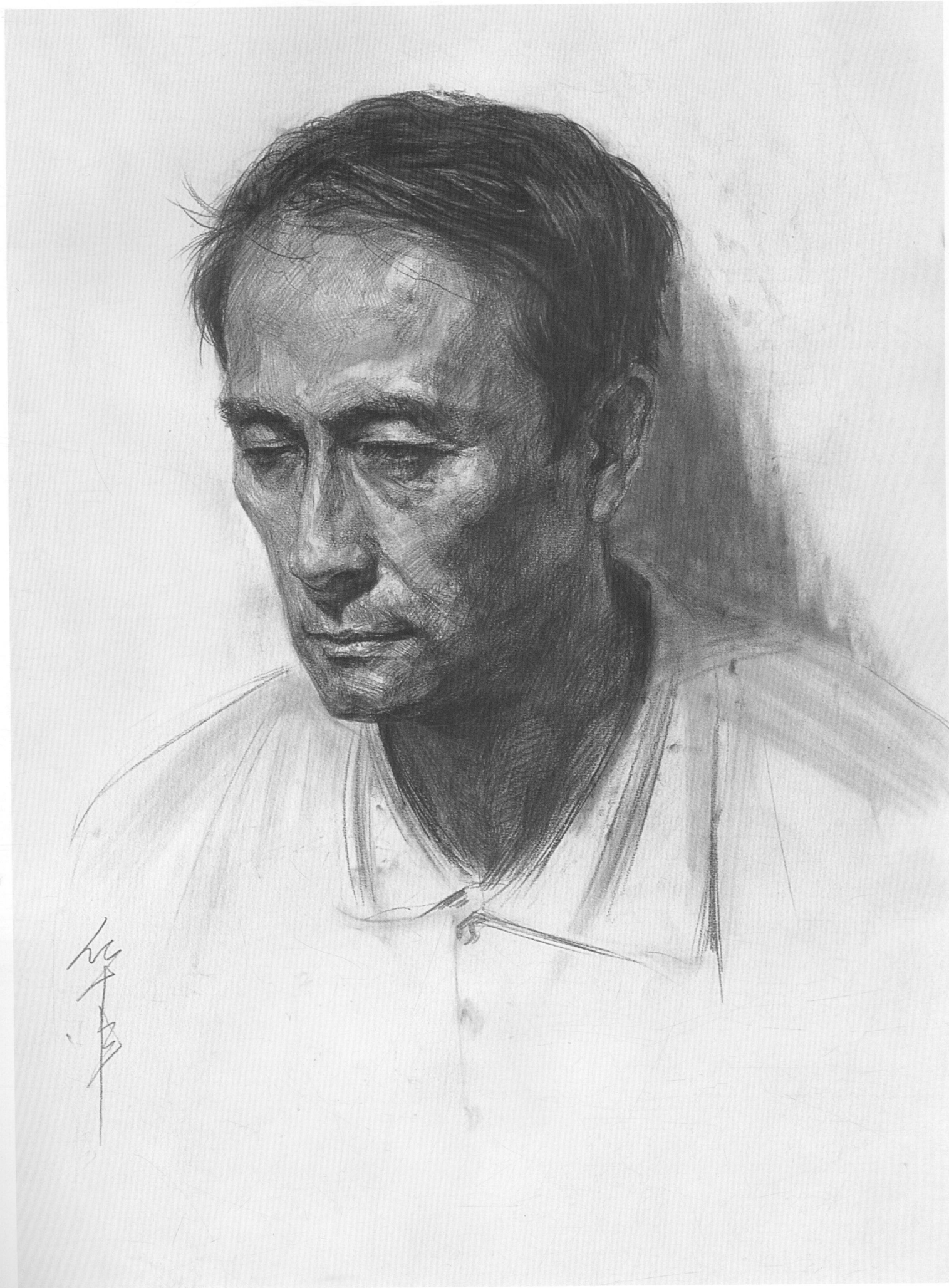

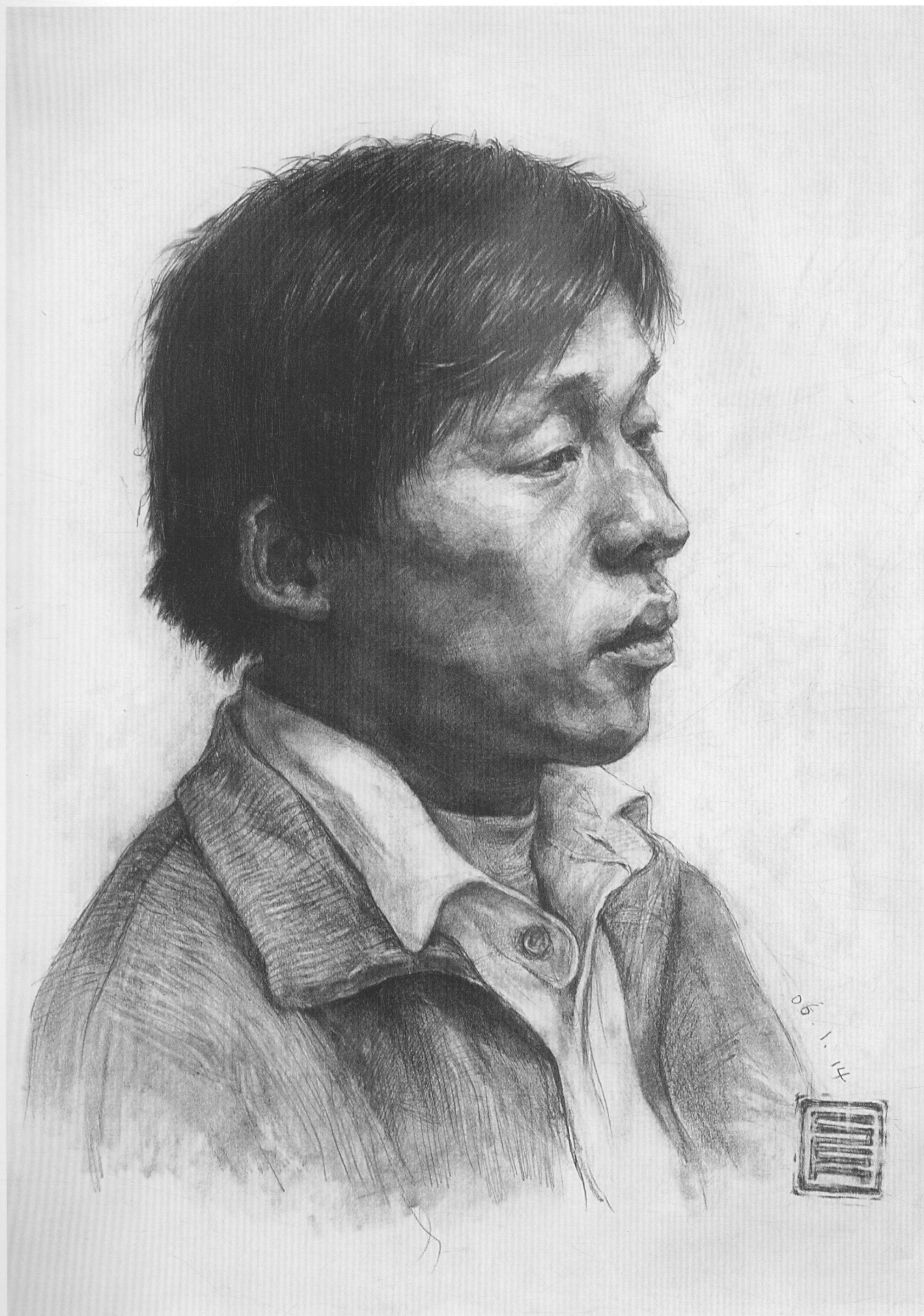

月十三日于光华
华丰

2005年12月2日
刘墨语

五官的画法

五官的画法最主要的还是整体，画五官最忌讳的就是分开来一个一个单独地处理。五官组成的是对象的表情和气质，单独的器官的堆砌是做不到这点的，一定要紧密地联系在一起，其他的就是注意五官的表面质感，也就是反光度，还有固有色。

