

新 80 后一代

美院高材生教学范画

MEIYUAN GAOCAISHENG JIAOXUE FANHUA

高银河 主编

李征 卷

美院画风

应试典范

新 80 后一代

美院高材生教学范画

李 征 卷

主编 高银河

广西美术出版社

我与李征的相识应该感谢一份招生简章。

2007 年，我的一个小兄弟自办了一个小型美术考前辅导班，同时印刷了一份招生简章。简章出来后却迟迟没有学生报名，这个孩子于是郁闷地拿着简章来找我，和我探讨其中的原因。我认真地翻看了他的简章，发现介绍过于夸张，对于他们这个刚建立的画班，对教学经验、教学成效的夸大其词，放到他这样一个刚刚二十一二岁的男孩身上来说，明显地缺少真实性，我想不大可能获得家长们的信任，这便是整个症结之所在。然而我也发现，在简章中展示的速写作品却很突出、很优秀。

我们交谈了一阵后，他带着简章离开，而我却记住了这份简章中的那几张速写作品。

几个月后，小兄弟又来找我，他的画室已经实在维持不下去了，想把尚在租用期内的教室转给我，以解入不敷出的燃眉之急。其间他提到了他的合伙人，也就是那份简章中速写作品的作者，前期的共同投入同样也对他的合伙人造成了不小的经济压力，对于家庭条件并不优越的兄弟他是有愧疚的，因此想把他的合伙人介绍到我们画室做助教，就这样，我终于与当初那份简章中让我印象深刻的速写作者——李征见了面。

正如同我的小兄弟描述的那样，李征是一个憨厚老实、非常谦虚的人，不善言谈的他坐在我的对面，言语中毫无世俗的油滑，眼神中透露着诚恳，我不得不承认从第一面我就喜欢这个兄弟，因为他的真实。我们聊了一段时间后，我也终于明白了他和我那个小兄弟合办画室失败的原因。我那个小兄弟对教学条件、教学效果一味地夸大，而李征又是一个不肯说假话的人，面对前来咨询的学生也不会忽悠哄骗，几乎没有学生能够在他们的画室呆住。

李征同样按照“顶点”的考核标准进行了现场演示等，这期间我发现其对门采尔速写的酷爱，使他的速写画面中有大量的光影的流动和应用。但他自小爱好动漫，学的也是动漫专业，这一因素也自然而然地影响了他的速写，造成了很多主观的东西，使他的速写流于轻飘，不甚生动。对于这一弊病，在李征成为“顶点”教师后我们专门探讨了一段时间。李征每天画大量的速写练习，通过刻苦和勤奋很快地解决了这一问题。与此同时，在这个纠正与探索的过程中，他的速写取得了突飞猛进的提高，回归了对门采尔速写的推崇和致敬，并在运用光影的基础上，加入一些线条因素，李征这一个人速写风格，对于应对高考是非常适合而有效的，同样也更有利于考生学习。

2008 年初，《新 80 后一代》丛书筹划出版，我打算为李征出版速写专集，嘱其准备速写作品，同样让我吃惊的是，李征在不久后的一天带着如此大批量的优秀作品到我面前，这样的工作量再一次使他的作品达到了新的高度，现在展现在大家面前的，便是我们从中选出的一小部分。

李征速写，讲究光影与线条相结合，将两者运用到浑然一体的境界，因为其注重光影与体感准确生动，现场感强烈。

画面效果突出，人物造型

高银河

2008 年 11 月于沈阳

高银河

1977 年出生于辽宁省盖州市。
1996 年毕业于大连第十五中学。
2000 年毕业于鲁迅美术学院油画系第一工作室。
2005 年鲁迅美术学院油画系大型绘画研究生毕业并获得硕士学位。
1998 年创建“顶点画室”至今。
2000 年作品《城市问题》入选“辽宁省青年画展”；作品《花甲之年》发表于《美术大观》第 4 期。
2005 年作品《天籁》《爱·美丽》入选“鲁美研究生作品展”，《天籁》被收藏；作品《苍生系列》《静物》入选中国美协主办的“彩墨·空间”提名展。
2006 年作品《爱·美丽》获“辽宁省美协成立 50 周年美展”优秀奖，并入选画集。
作品《爱·美丽》参加“2006 年大连国际艺术博览会”。
2002 年~2008 年编著出版美术教育高考丛书 56 辑。
博客地址：gaoyinhe@arthoo.cn
“顶点”网址：www.dingdian.net.cn

李 征

1986 年生于沈阳。
2005 年考入鲁迅美术学院视觉传达系。
2007 年于顶点画室任教至今。
2007 年动画作品《两只蟑螂》获沈阳市动漫协会优秀作品奖。
2008 年作品收藏于《顶点十年教师作品集》。

前言

2006 年 10 月，《80 后一代》丛书由中国青年出版社出版，两年来该系列共 8 册陆续与考生见面，并多次再版。

《80 后一代》丛书取得了极大的成功，圆了我们的梦想，同时也证明了丛书作者——这批在我身边长大的年轻人的实力。“自古英雄出少年”这句话用滥了，但仍然常常被提及，以后也将永远被翻来覆去地引用。回想当初为了将他们推荐给出版界，并实现将他们的作品编辑出版的想法，真是绞尽脑汁、费尽口舌，稿子一压就是半年之久，最后终于艰难地成册面世，其中的折磨想来只有已知。

两年后的今天，找我及“80 后”这些小有名气的作者的出版单位络绎不绝、门庭若市，事实证明了我们的成功，心中有一份暗喜，但更多的是对这些逐风者的不以为然。

当年，只有 27 岁的我带着年轻的他们，只是想证明给世界看，年轻人同样实力雄厚。而现今的社会，年轻人靠自己的努力做事是艰难的，虽然屡有成功者，但同努力挣扎的众者相比，数字小得可怜。原因便是，大家更多地接受并推崇的是已崭露头角或已成功者，对于未知数，大多数出版社和人群采取的是万全之策，不肯冒险。

当然，世界上也不乏敢于吃螃蟹的人，比如采纳这套《新 80 后一代》丛书的广西美术出版社的老师，因为他们的努力，又一批新鲜面孔即将面世，并即将重新创造“80 后”的又一次辉煌。

在《新 80 后一代》系列丛书的想法即将实现和一部分新人即将脱颖而出之际，感谢沈阳艺苑书局的姜玫老师及广西美术出版社的领导和编辑，正是在大家的共同努力下，保证了我们这一批稿件能够如期出版，及时地与广大考生见面，让这些作品供更多的热爱美术的学生参考学习，共同提高。

《新 80 后一代》丛书全书共 15 册，由新老“80 后”作者共同参与创作，包括素描人像、色彩人像、素描静物、色彩静物、素描石膏、速写等，希望这群“80 后”的孩子们能够通过创作这新的系列，取得更好的成绩。

新80后一代

美院高材生教学范画

李 征 卷

主编 高银河

广西美术出版社

我与李征的相识应该感谢一份招生简章。

2007年，我的一个小兄弟自办了一个小型美术考前辅导班，同时印刷了一份招生简章。简章出来后却迟迟没有学生报名，这个孩子于是郁闷地拿着简章来找我，和我探讨其中的原因。我认真地翻看了他的简章，发现介绍过于夸张，对于他们这个刚建立的画班，对教学经验、教学成效的夸大其词，放到他这样一个刚刚二十一二岁的男孩身上来说，明显地缺少真实性，我想不大可能获得家长们的信任，这便是整个症结之所在。然而我也发现，在简章中展示的速写作品却很突出、很优秀。

我们交谈了一阵后，他带着简章离开，而我却记住了这份简章中的那几张速写作品。

几个月后，小兄弟又来找我，他的画室已经实在维持不下去了，想把尚在租用期内的教室转给我，以解入不敷出的燃眉之急。其间他提到了他的合伙人，也就是那份简章中速写作品的作者，前期的共同投入同样也对他的合伙人造成了不小的经济压力，对于家庭条件并不优越的兄弟他是有愧疚的，因此想把他的合伙人介绍到我们画室做助教，就这样，我终于与当初那份简章中让我印象深刻的速写作者——李征见了面。

正如同我的小兄弟描述的那样，李征是一个憨厚老实、非常谦虚的人，不善言谈的他坐在我的对面，言语中毫无世俗的油滑，眼神中透露着诚恳，我不得不承认从第一面我就喜欢这个兄弟，因为他的真实。我们聊了一段时间后，我也终于明白了他和我那个小兄弟合办画室失败的原因。我那个小兄弟对教学条件、教学效果一味地夸大，而李征又是一个不肯说假话的人，面对前来咨询的学生也不会忽悠哄骗，几乎没有学生能够在他们的画室呆住。

李征同样按照“顶点”的考核标准进行了现场演示等，这期间我发现其对门采尔速写的酷爱，使他的速写画面中有大量的光影的流动和应用。但他自小爱好动漫，学的也是动漫专业，这一因素也自然而然地影响了他的速写，造成了很多主观的东西，使他的速写流于轻飘，不甚生动。对于这一弊病，在李征成为“顶点”教师后我们专门探讨了一段时间。李征每天画大量的速写练习，通过刻苦和勤奋很快地解决了这一问题。与此同时，在这个纠正与探索的过程中，他的速写取得了突飞猛进的提高，回归了对门采尔速写的推崇和致敬，并在运用光影的基础上，加入一些线条因素，李征这一个人速写风格，对于应对高考是非常适合而有效的，同样也更有利于考生学习。

2008年初，《新80后一代》丛书筹划出版，我打算为李征出版速写专集，嘱其准备速写作品，同样让我吃惊的是，李征在不久后的一天带着如此大批量的优秀作品到我面前，这样的工作量再一次使他的作品达到了新的高度，现在展现在大家面前的便是我们从中选出的一小部分。

李征速写，讲究光影与线条相结合，将两者运用到浑然一体的境界，因为其注重光影与体感准确生动，现场感强烈。

画面效果突出，人物造型

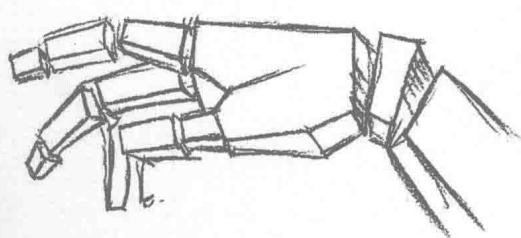
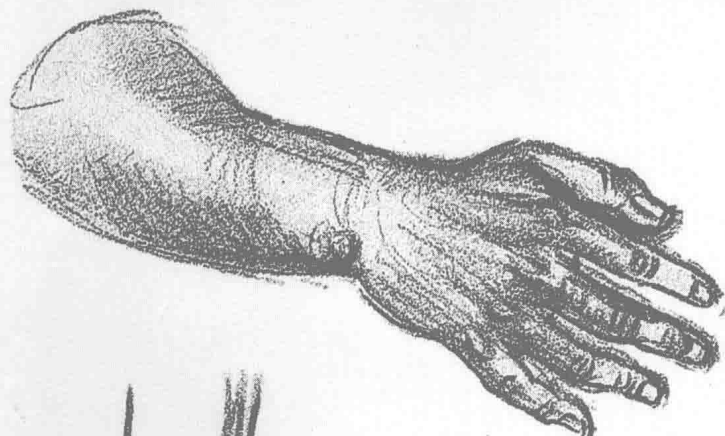
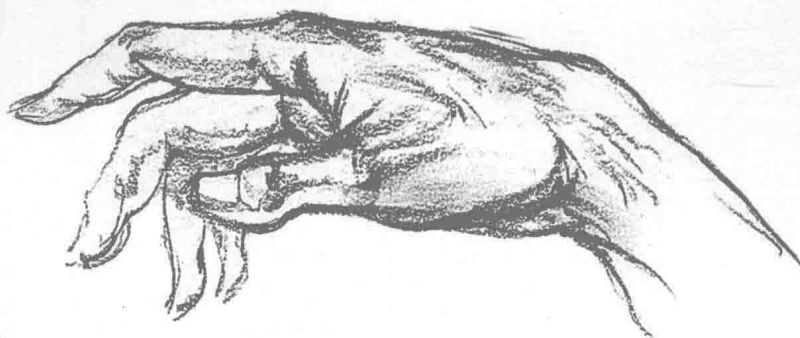
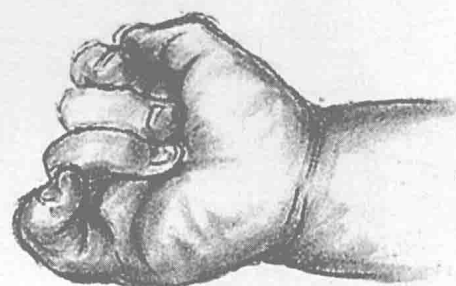
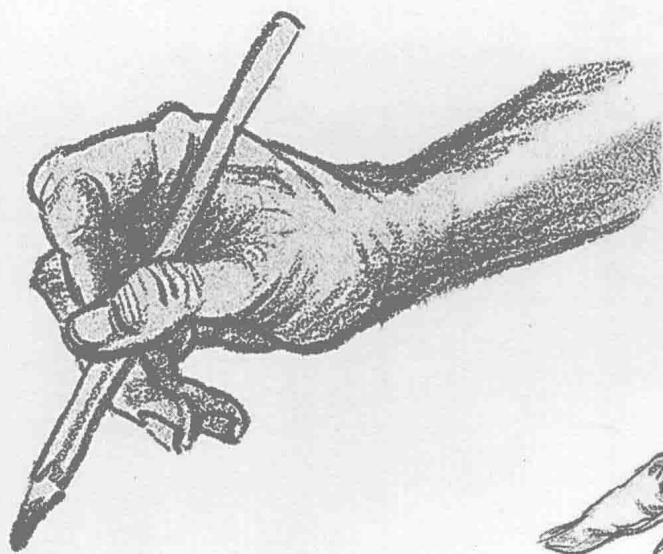
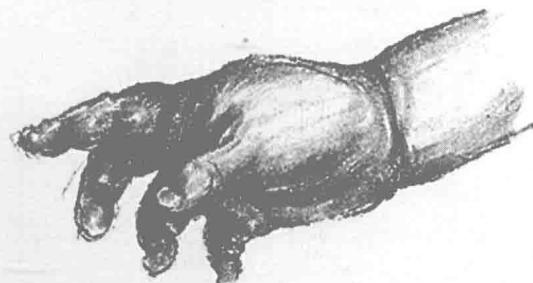
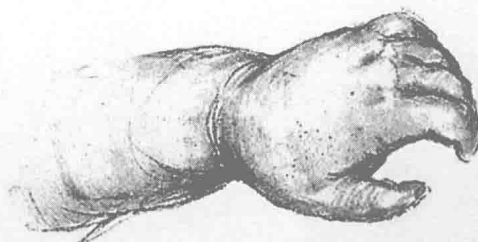
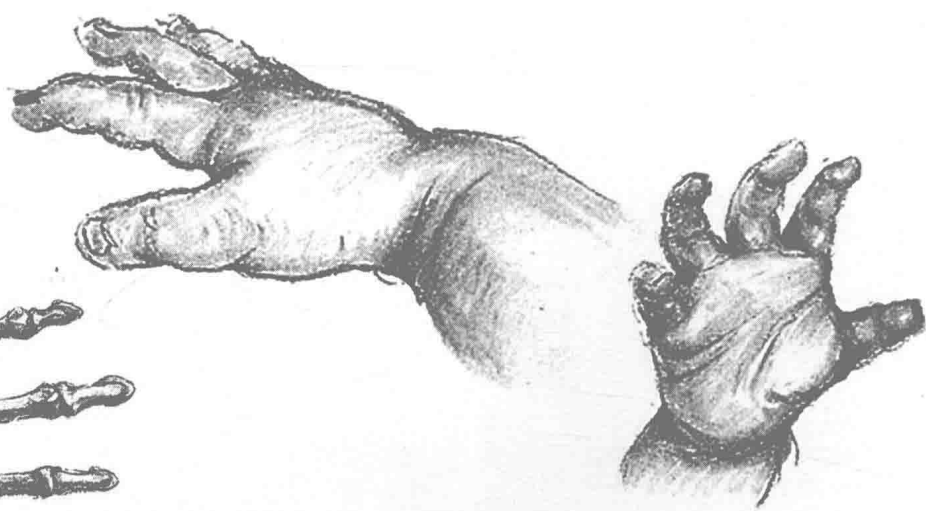
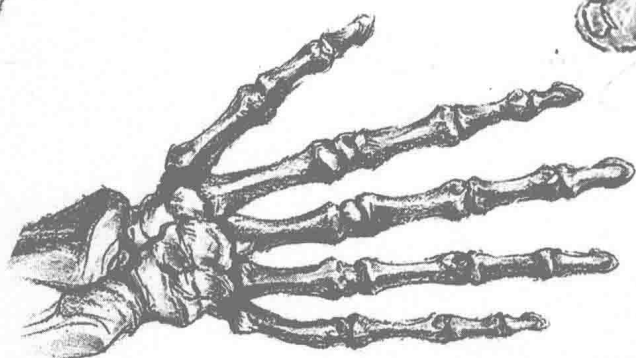
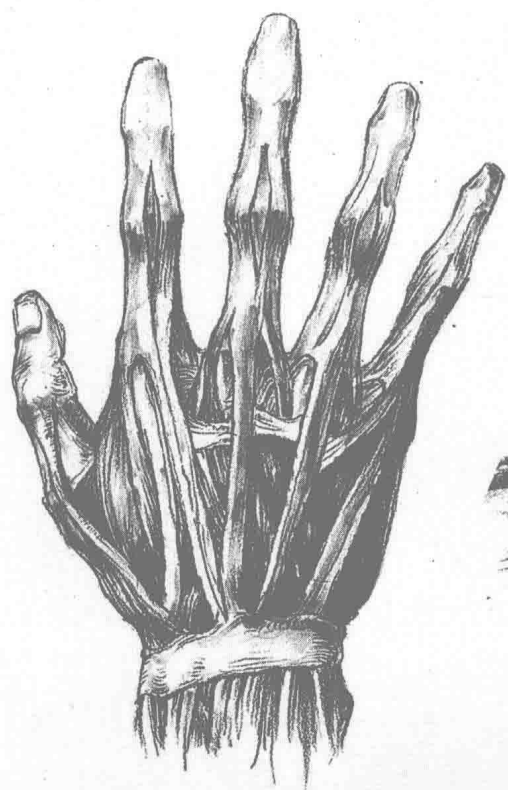
高银河

2008年11月于沈阳

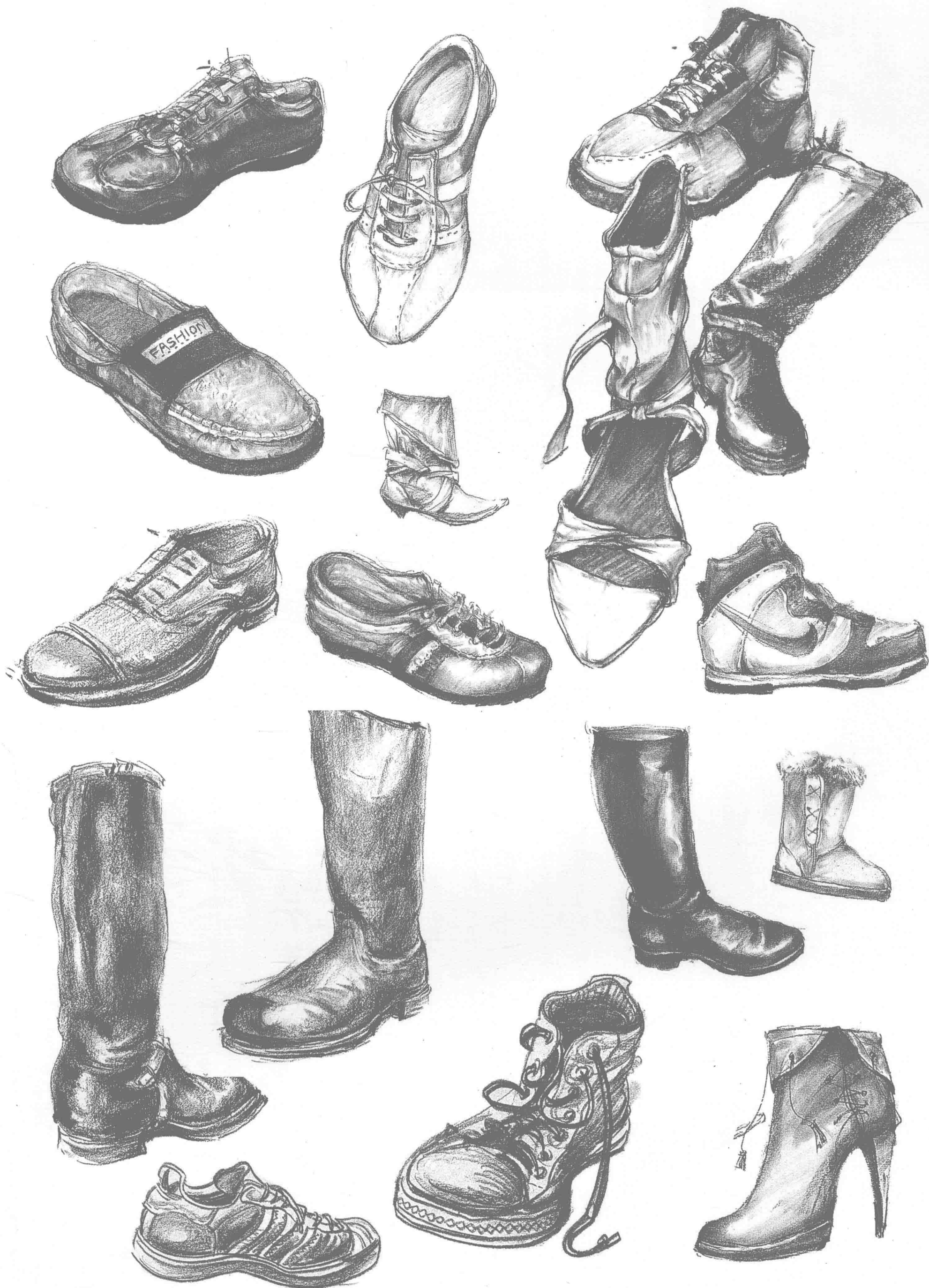

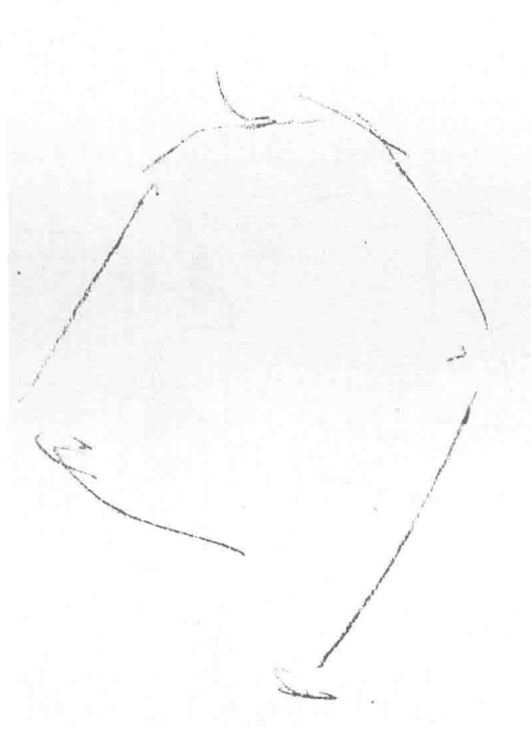

蹲姿速写的四个注意点:

1. 比例。一般来说,以头作为参照,人体蹲姿大约为3个半头高的比例。同学们在进行人体蹲姿刻画时,要注意下蹲之后腿部由于弯曲而形成强度视变化,注意其视觉长度变短这一变化趋势,也要注意大腿与小腿之间的长短比例。

2. 动势。人体下蹲后,上身前倾,重心落在了支撑重力的脚尖上。把握了胸腔与臀部的方向变化关系、脊椎运动关系,以及两下肢的前后位置关系、臀部和受力脚之间的扭动关系,即把握了人体大的动势关系。

3. 节奏。节奏与动势相辅相成,把握大的动势才能准确把握节奏,准确地描绘节奏能使动势更加生动。我们要将人体肩、胯、膝、踝的四对连线作为比较,研究它们高低、前后的扭动关系,从而把握肢体运动节奏。节奏还包含描绘的轻与重这一层含义,它与“整体”概念也是不可分割的。画人物速写,我们要把头、手、脚作为重点来刻画。

4. 整体。人体在下蹲以后,竖直的身体弯曲成“L”形,前脚和后脚、膝盖到臀部,都有一定的空间深度,我们要从整体出发,通过强调和虚化对比刻画,把空间营造出来,从而强化动势和节奏感。在速写刻画中,要根据模特与画者所处的角度来区分刻画部位在整个画面中的主次关系,对于处于远处空间的手或脚,无论多重要,都要大胆而果断地减弱。

3. 节奏。站姿的画面节奏从细节上来看,是对模特头、手、脚的细节刻画,但整幅作品的运动节奏也同时是需要加强的,我们应该更大胆地去加强站姿的运动节奏,努力加强腰部在两脚受力不同的情况下所产生的运动扭曲、重心偏移。在速写刻画中,适当地夸张人物动势,使其运动趋势或者空间对比更为显著,有利于画面效果的突出呈现和营造大的空间概念。

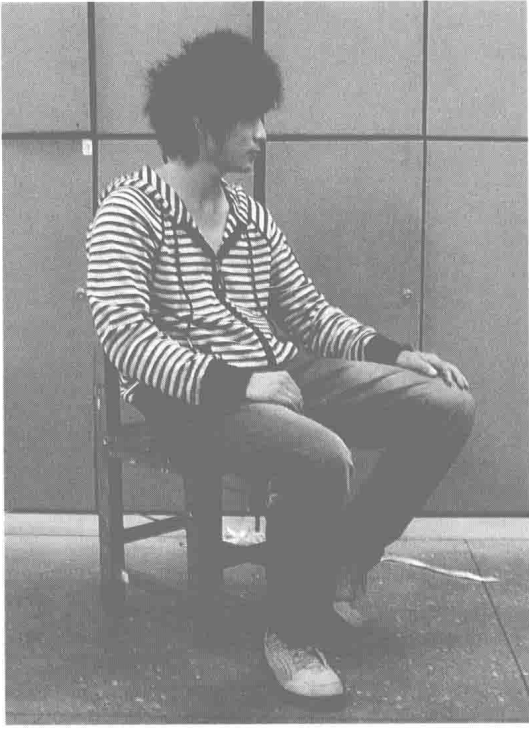
4. 整体。站姿速写中,画面的重点是一定要把握住模特的重心,将头发画黑,鞋子涂黑是一个很好的整体呼应的办法。还要注意站姿的脚部要画稳,很多学生在画到脚部的时候往往忽略,掉以轻心,造成头重脚轻的现象。

站姿速写的四个注意点:

1. 比例。大致来说,人体站姿的比例为7个半头高,但我们在绘画过程中往往要在这个基础之上将其稍微加长,尤其是腿部,这样使画面中的模特看起来比较舒展和挺拔。同学们对模特进行比例观察时,要从整体出发,以从头到腰和从腰到脚的两大段比例点去确定头部的大小,这样模特的比例就比较好把握住了。

2. 动势。很多同学在模特站姿时经常无法正确刻画模特是怎样运动的,这里教大家一个行之有效的方法:无论模特站姿是怎样的状态,希望同学们都能模拟从立正姿势运动为模特所呈现的站姿状态,这样在运动过程中体会模特的运动趋势,体会两只脚在运动过程中的重心移动关系。这样我们就很容易把握住站姿的扭转关系。再者,认真比较两肩的肩高点连线和两个胯骨点连线的交错关系,是平行还是成角度变化,实现对整个动势的精准把握。

坐姿速写的四个注意点:

1. 比例。人体在坐姿时,以头为参照,大致比例为5个半头高。画侧面坐姿时,膝盖到腹部的空间比较好画,但当角度转至3/4时,该部位便成为很多学生最难把握的难点,原因是透视产生了变化,很多同学不敢将大腿压短,因此造成画面中模特坐不下去的现象。希望大家在进行坐姿速写练习时注意观察该部位,抓住比例,准确描绘。

2. 动势。坐姿使人的臀部平置于凳面之上,我们可以以臀部为基点,把身体看作分成上下两个部分去分析动势关系。上部分胸腔的倾斜、颈肩的扭曲变化、上肢的运动和下部分胯骨的倾斜,下肢的伸展弯曲、高低运动变化,构成人体动势的主导。要画好一幅坐姿速写,就必须抓住以上这几个部位的位置、透视和空间关系。

3. 节奏。坐姿虽然都是臀部坐在凳子面上,但在画不同角度、不同动作的坐姿速写的时候,需要注意的是不能片面而概念地同等待之,我们应该抓住不同模特不同动势的特点,生动地把握每一个坐姿的不同微妙变化,努力表现坐姿上身的倾斜和两条腿之间的空间交错关系,更好地表现肩、胯、膝之间的整体节奏。

4. 整体。由于坐姿将上半身与下半身放置于两个空间层次当中,因此同学们在练习描画的时候应努力改正总是一味加强头、手、脚细节的片面方法,而是从观察描绘其整体的空间变化入手,对于不同空间层次中的重点细节采用不同等对待的方法,进行加强或者减弱,着重或者省略,生动地营造空间质感于平面纸张之上,实现一张作品的观赏性和艺术性。

