

WANGNIAN MEISHU YUANXIAO KAOTI CHONGYAN

往年美术学院

考题重演

色彩头像

SECAI TOUXIANG

杨倩 编著

河北美术出版社

WANGNIAN MEISHU YUANXIAO KAOTI CHONGYAN

往年美术院校

考题重演

色彩头像

SECAI TOUXIANG

杨倩 编著

河北美术出版社

责任编辑 韩方敏
封面设计 奈 烱 齐 瓚

图书在版编目(CIP)数据

色彩头像 / 杨倩编著. — 石家庄: 河北美术出版社,
2007.7
(往年美术院校考题重演)
ISBN 978-7-5310-2869-7

I. 色… II. 杨… III. 油画: 肖像画—技法(美术)—
高等学校—入学考试—自学参考资料 IV.J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 068269 号

往年美术院校考题重演

色彩头像

杨倩 编著

出版发行 河北美术出版社

地 址 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码 050071

电 话 (0311)87060677 85915035

设计制作 河北海虹制版公司

印 刷 河北新华印刷二厂

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/12

印 张 2.33

印 数 1~3000 册

版 次 2007 年 7 月第 1 版

印 次 2007 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5310-2869-7

9 787531 028697 >

定价 16.00 元

作者简介

杨 倩

1971年生于天津。1990年毕业于天津工艺美术学院。1992年~1996年毕业于天津美术学院油画系。

1997年~2002年游历于新加坡和马来西亚,并进行艺术考察和艺术创作。其间多件作品被当地收藏家收藏。2003年,在天津市美术学校、天津美术专修学院任教至今。天津美术家协会会员。

2004年,作品《画室》入选天津美协组办的天津第五届青年美术作品展。

2004年,作品《画室的双人体》入选天津美协组办的天津美术家作品展。

2005年,作品《双人体》参加天津市教委组办的美术作品展览,获二等奖。

2006年,作品《人像》参加天津市科协组办的美术作品展,获二等奖。

2006年,作品《人物》参加天津市教委组办的绘画、服装、设计美术作品展,获一等奖。

目 录

一、招生情况	/ 1
二、考试科目分析	/ 1
三、色彩人像写生	/ 1
四、考题重演	/ 1
五、色彩半身像写生	/ 2
六、作品欣赏	/ 3

一、招生情况

近年，报考美术院校的学生越来越多，美术院校也在不断扩招。当年被奉为凤毛麟角的艺术专业类考生，如今已是被成千上万地招进美术院校，从某种角度讲，美术院校有了一定的招生自主权。新成立的美术院校层出不穷，很多与美术稍有联系或本无联系的学院也纷纷出现了美术专业，这种多方办学，大力发展美术教育，培养符合社会需要的实用美术专业人才的前景，也被当前视为一项艰巨而迫切的人才培训任务。这几年，美术学子如雨后春笋般地不断涌出，原因也在于一些从小原本不是志愿学画的考生，由于文化课基础差，担心文化考试分数偏底，不能顺利考上文理科大学，觉得美术院校的文化课分数线较低，画画方面努把力就能考上同等学历的大学。而同时，外面的画画考前班又比比皆是。但是，如何掌握正确的学院派技法，不走弯路，画出不错的考卷，如何才能在众多的考生中出位，才能在短时间内画出不错的试卷从而被美术院校录取，就成了考生关注的重点和难点。

二、考试科目分析

对于色彩人像这一科目，近年来各大美术院校的考题无外乎还是头像写生，一般来说，主要是男青年头像写生或是女青年头像写生。例如：2007年中央美术学院油画系的考题是女青年头像写生，2007年清华大学美术学院色彩的考题是女青年半身像写生。还有其他的某些学院考的是男青年头像写生。

三、色彩人像写生

绘画的发展史，主要是通过人物的表现，体现创作者和欣赏者的感情与思想，所以自有绘画以来，便有了人物方面的图画，而人物头像能更好地表现出人物的情感与思想。因此，我们学习人物画应先从研究人物头像开始。当前，对于考生而言，色彩人像这一艺术概念首先的认识与理解是：造型、比例、结构和色彩都完整的人像画，其中造型是重点和难点。在造型艺术中描绘人的形象时，要记住：真实的事物始终是美的，我们的作品里绝不能缺乏忠于客观自然的东西。但是，有些人对自己的造型艺术倾向于“玩乎态度”，对于美术家来说最不幸的是，他不具备严肃的、认真的思维模式！美术作品应尽量具有美好的真实感，以令观者喜爱、欣赏。请热爱真实，因为它是美的，你要尽可能地辨认它，并深刻地感受它，希望你的眼睛看得真切一些，敏锐一些。凡·高说道：“……一个具有平凡轮廓的人，只要真切的痛苦抓住了他，也将会成为一个独具性格的戏剧性人物。”

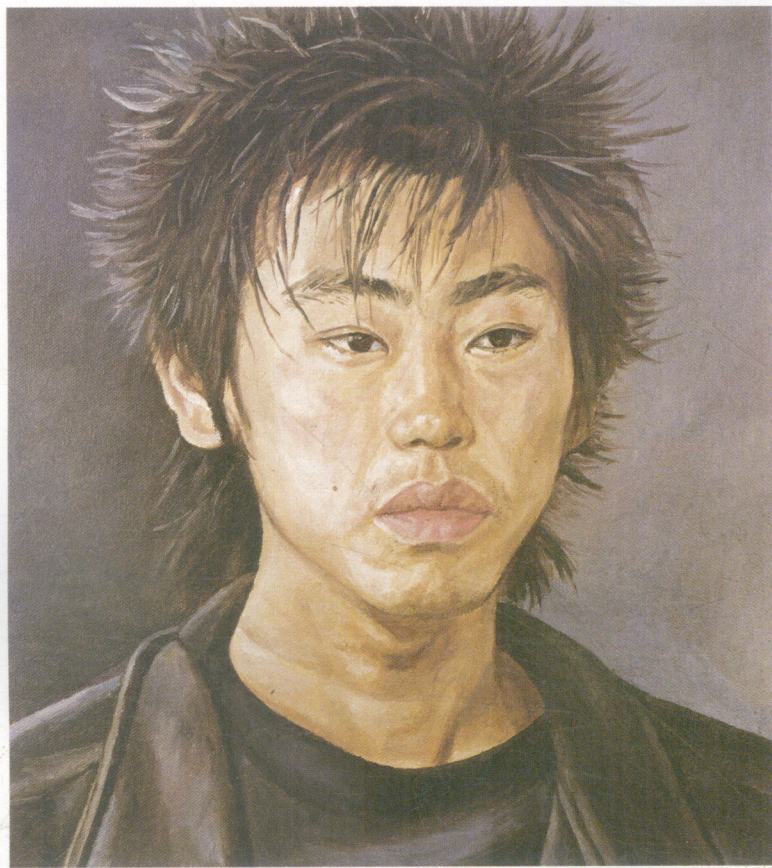
四、考题重演

面对一个模特儿，无论是在平时的练习，抑或是在考场上，通过观察、感受对象的精神气质，对包括五官之外“地带”的理解以及五官相互之间关系的把握，并且臆测画幅构图，肯定而自信地从一个具有明显特征的局部入手，力求准确地画好每一笔，这时的准确不一定是客观意义上的准确，但只要笔随手动、手随眼动、眼随心动，就是艺术中的准确。然而，很多考生在起稿阶段精神不集中，没有想好、看准就动手，因此不可能一次就

画准,这样,必定会耽误很多时间,剩下的绘画过程便是反复地修改错误,哪里还有对模特儿敏锐的感觉?作画时做到心到、眼到,然后做到手到、笔到,相信一定能够画出令人满意的轮廓来。起稿时需要一种“状态”,而造型时却必须要“理解”,只有“理解”了人物的结构、形体的内在关系和外在的形式并由此产生出与精神的联系,才能够很好地把握其造型,把握其画面。

在起稿之后,下一步就是塑造阶段。普通的方法是先画暗部的色彩,然后逐步推向亮部。因为在白底上作画恐怕第一笔颜色下去,就可能是盲目的一笔,也许和描绘的对象没有丝毫的关系。事实上作画者对人物的瞬间感知是最强烈的第一印象,这第一印象往往是人物最鲜明的形象特征,抓住了模特儿的特征就意味着抓住了本质。面对模特儿时我们的第一色彩印象感受肯定不会是暗部的色彩,而是这个人鲜明的固有色。例如我们形容对一个人的脸色印象,一般会说,这人红脸膛儿,或那人黄脸、白脸等等。需要注意的是,画眼部时,眼白上都有个高光部分,必须突出地强调出来,因为这个高光点和瞳孔是紧挨着的,应加注意。

单纯的作画心态来源于对自然的朴素感受。亮部的塑造要充分发挥油画的材质特点和笔触的表现力,根据形体的起伏、转折和结构的穿插关系,及由此生发出的运动态势等抽象信息与人物精神气质的联系,以达到传神的目的。如果说素描是油画的骨架,材料和笔触塑造是油画的肌体的话,那么色彩无疑是油画的血液,没有血液的躯体是没有生命力的。对于油画中色彩的理解绝不等于是在覆盖在素描上的颜色,色彩与素描不能分开来理解,油画的素描就是色彩的造型。如果说色彩依靠感觉的话,调好的

一笔颜色放在什么位置则需要有素描基础的功底,必须要考虑到形体的起伏转折和空间位置,否则就会造成“花”“乱”“灰”等现象。为什么会造成这样的效果呢?因为色彩在空间中由于光照角度的不同而形成色彩冷、暖的变化,因此色彩的冷、暖变化也就决定着形体的起伏转折和空间关系。运用色彩中的“冷、暖”对比关系,表现体积和空间认识,它的价值在于可以不依赖于素描中的明、暗因素,这样能够更主动地发挥出色彩的表现力乃至油画的品位。不依赖素描中明、暗因素,并不意味着完全摆脱明、暗因素,更不是摆脱素描,相反,需要对素描有更本质的理解,这样物品和人物才会有造型。色彩除了冷、暖关系之外还有纯度和明度的关系,这些都会涉及色彩的深、浅问题,如何利用色彩的这一因素要看画中的需要。

色彩虽说是感性的,但总要按照“冷、暖”的规律相互存在着,同素描中的明暗、阴阳一样相互交替衬托。素描和色彩同时存在于形体和空间当中,对于油画来说其实是一个整体。我们只有同时看到素描和色彩,才能把握造型、把握油画,从而在短时间内画出一幅令人满意的色彩人像。

五、色彩半身像写生

色彩半身像写生和头部写生一样,也是从基本色开始,并依据画面色块的深浅、先后铺满画布。同时一定要注意色彩的冷、暖关系,明度与纯度及色彩的对比关系。衣服可先确定了平面形状,然后再勾勒衣褶和立体的形状,这样容易把握衣服的整体感觉。特别强调的是一定要注意画面的整体感,衣服的色调要有助于加强形象的感染力。还有就是推画法,如果每一笔都能画得准确,也可以采用推画法,但更应注意画面的整体感。

六、作品欣赏

穿粉衣男青年 作者/杨倩

穿棉衣女子 作者/杨倩

红脸膛儿男子

作者 / 侯志江

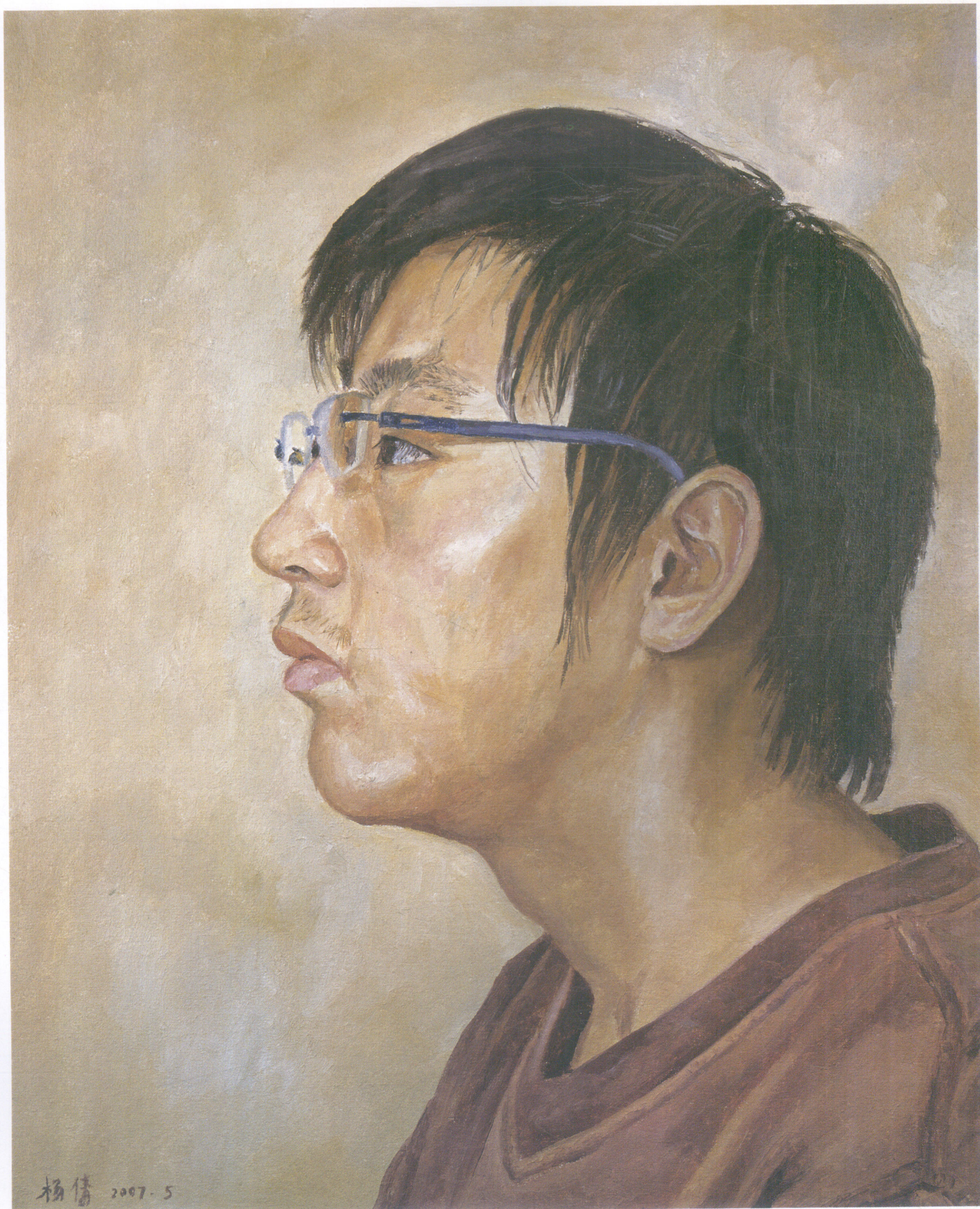
卷发女子 作者/杨倩

穿棉衣男子 作者/杨倩

长发女孩子 作者 / 于小冬

侧面男青年

作者/杨倩

穿花衣女子

作者 / 杨倩

外国女子 作者/唐明

戴眼镜男子 作者/杨倩