

DINGDIAN HUASHI MINGSHI JIANGZUO

顶点画室 名师讲座

色彩人物

● 高银河 主编 宫六朝 序

● 全新步骤图及详细点评供考生临摹学习
● 全新精选顶点画室2003—2004年考生优秀作品

黑龙江美术出版社

顶点画室名师讲座

DINGDIAN HUASHI MINGSHI JIANGZUO

高银河 主编
宫六朝 序

色
彩
人
物

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩人物 / 高银河主编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2005.1
(顶点画室名师讲座)
ISBN 7-5318-1291-6
I. ①色… II. 高… III. 水粉画: 人物画—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(2004)第129456号

责任编辑: 咸泽寿
装帧设计: 咸泽寿
文字校对: 陆文源

顶点画室名师讲座 — 色彩人物

DINGDIANHUASHIMINGSHUJIANGLUOSECAIRENWU

编 著: 高银河
出版发行: 黑龙江美术出版社
地 址: 哈尔滨市道里区安定街225号 邮政编码:150016
印 刷: 牡丹江邮电印刷厂
开 本: 889毫米×1194毫米 1/12
印 张: 3
版 次: 2005年1月第1版
印 次: 2005年9月第2次印刷
印 数: 5001-8000
书 号: ISBN 7-5318-1291-6/J·1292
定 价: 19.00元

序

· 宫六朝

近年来,随着各重点院校及各大艺术学院的不间断招生,美术热也进一步升温,使原本被中学生视如弃物的美术课,一夜之间变成了那根最抢手的升学救命稻草;反之,随着艺术考生的大幅增多,又促使许多大学相继开设了美术专业系,逐步形成了全国普遍性的各级艺术院校,更多的更广泛的为考生们提供了升学与学习的机会。

因而,各种形形色色的考生,为了实现各自不同的梦想,纷纷奋身挤入这激烈的考场当中,形成了一股浩浩荡荡的艺术考生大潮。他们中的一些人曾有过美术基础,一些人只是对美术有过一点点的接触,更多的则是为了实现大学梦半路出家临阵磨枪的门外汉,因此高考前的美术培训在大气候下一下子成为迫切的需要,成了燃眉之急。

根据考生们的需要全国各地的考前培训画室犹如雨后春笋,一夜间四处林立。而这些考前培训画室的培训的十分直接,无疑便是怎样让学生能够在短时间内在艺术造诣上得到提高,达到迅速有效的提升,以实现其高考目的,换言之,高考前的美术培训,其目的可以十分明白而简单地理解为:只是提供打开艺术院校大门的钥匙。顶点画室就是当前比较引人注目的美术高考培训基地。

顶点画室的美术高考培训之所以能越办越好,总结这个学校的教学管理经验有几个方面:一是顶点画室在基础教学方面创建了一套系统全面、有的放矢的绘画教学完整体系。顶点画室的创办人高银河毕业于鲁迅美术学院油画系,既有扎实的绘画功底,又有教学管理的卓越才能;二是教学管理极为严格,他的严格可从要求学生作画的每一根线条,每一幅画面构图形式,以及画面的难度和深度永无止境的高要求。同时,他对学生的教学纪律管理更是让许多学生感到了“魔鬼”般的严格;三是顶点画室有一大批来自鲁迅美术学院各绘画专业的高才生任教,这些小老师们都是高银河一手教出来的得意弟子,他们对顶点画室怀着深厚的感情,对高银河这个恩师又十分的忠诚。高银河的教学思路更多的由这些弟子们全面贯彻到教学训练之中。这使顶点画室的教学质量始终保持着高水平。

顶点画室有自己独特的教学风格和特色。在美术高考培训过程中敢于增加美术基础训练大难度的课题,比如素描、色彩类的写生,其静物摆布得相当复杂,难度很高。课堂经常会把几个石膏像、衣服、器皿这样复杂的东西组合为一组静物,这种难度的静物在美术学院也不多见。而作画的步骤在要求学生用线条清晰地勾勒出整体的物体结构和透视后,描绘画面调子,色彩关系时,又让学生们从一个局部深入画起,从这一个局部推向另一个局部,逐渐向画面整体去完善。待把整个画面都完成后,再进行整体调整。此作画方法是把极为复杂的物体分化又组合,个体突破又全面进攻,这在美术教学中也是一个特色。尝试工具材料的运用上,顶点画室鼓励学生们去大胆探索。比如画素描运用有色纸、铅笔、钢笔、圆珠笔、碳条、色粉笔、水彩等多种材料进行素描语言研习,以此来开拓素描的绘画语言。在色彩、静物、人物的写生中,除广泛探索材料外,又在技法中不拘泥于块面,点彩等画法,只要画面能达到最佳效果,便提倡学生们敢于实践。另外顶点画室的速写课所涉猎内容十分广泛,人物、风景、动物、植物都是练习对象,不仅要求质量,而且数量也每天每人必须完成三至五幅,这种要求常使学生们苦不堪言,也正是这种积极的教学探求和严格作画要求,才使顶点画室的美术教学得到长足发展。为了提高学员们的综合艺术素养,高银河还和其他教师一起,精心安排了一系列的教学辅助活动。画室常年备有大量国内外画册供学生阅览,时常邀请专家前来讲学,开设幻灯、录像、技法课。欣赏和解读一些大师名作,定期观看展览,进行户外写生,还另设艺术设计课、文化课辅导等,学员们徜徉在艺术的海洋里,充面而快乐地学习着。

高银河常以“业精于勤荒于嬉,形成于思毁于随”的古训勉励自己,教育学员。这也体现“顶点”的治学理念:勤奋严谨,进取创新。“顶点”的老师决不要求学生紧随其后,亦步亦趋。他们认可基础扎实的学员进行形式上的创新与尝试,但不鼓励学员们对一些所谓的“现代艺术”的跟风盲从。高银河坚持自己的教学宗旨,扎实的造型功底才是学员们前进道路上的基石,美术高考升学率的关键保证,迈向艺术自由王国的必由之路。

顶点画室的教学实践创造了奇迹般的升学率,帮助一大批有志于献身艺术的青年学子圆了大学梦,更为社会培养了具有相当水平的艺术人才。我相信高银河以他的业务实力和敬业精神,在今后的日子里,一定会把顶点画室办得更美好。同时也希望顶点画室的这套名师讲座丛书能给所有参加美术高考的考生以帮助。

宫六朝

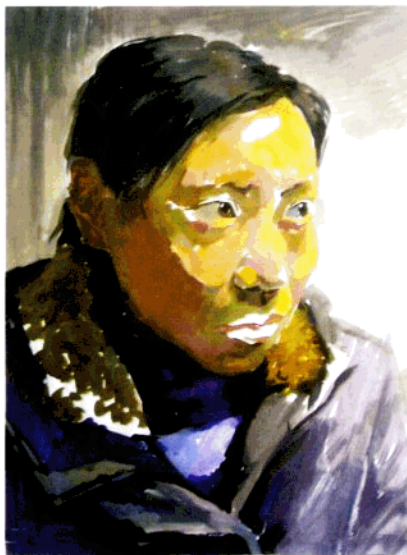
2004.12.1.

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

女青年像 (4-5 课时)

步骤一：用铅笔起稿，要准确地勾勒出大体形象，大的造型、比例，动势一定要严谨、明确，为下一步着色奠定良好基础。

步骤二：用大号笔大面积着色，注意要湿笔薄涂，确定画面大的黑白灰关系，这一步要尽量避免用白色，以免画面干后发灰发粉。

步骤三：此步暗部薄涂，亮部可加白调和出人像脸部固有色并确定画面整体色调，注意把握好冷暖调及明度对比。

步骤四：收尾阶段要用小笔触深入细致地描画出对象的特征及微妙的冷暖色调变化，要做到既有严谨准确造型，又有丰富的色彩关系，即形色兼备。

图1 是一幅短期习作。用笔娴熟，用色丰富细腻，黑白灰色调布局合理明确，作者敏锐地抓住了模特的眼神及头部动势，面部肌肉等细微的变化，客观生动地描绘出了女青年模特的精神面貌。这是一幅优秀的短期肖像习作写生。

图1

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

女青年头像 (4-5 课时)

步骤一：用铅笔定稿，准确地勾勒出模特大体动势，五官面貌特征。

步骤二：用大号刷笔大面积湿笔薄涂，涂一层暖色调子为下一步深入做准备。

步骤三：用毛笔画出大的黑白灰明暗关系及面部五官细节，脸部要薄涂，这一步注意不要多色混调和，以免暗部发脏、粉气。

步骤四：这一步在局部细节深入描绘的同时，要注意统一大的色调关系，在定好灯光下画面主色调为暖调的同时，要处理好暗部冷调与亮部的协调关系。

图2

图2是一幅比较有特点的短期人像习作。以往很多人像习作为多坐姿端正，眼睛正视前方，以端正规范为美，但这样的人像习作很容易画得呆板，也缺少些生活气息。这幅习作作者很好地抓住了女模特略带倔强的面部表情特征，刻画细致入微，在颜色的运用上主观倾向明显，整体色调既丰富又统一，让人感觉不仅仅是一张习作，很有些创作画的意味。

关于色彩头像及色彩头像考试

色彩头像作为肖像画的重点在西方美术史上占有重要的地位。几乎每一个流派都有杰出的肖像画作品。色彩头像的学习与训练是传统学院派教学的基础，也是今天国内众多美术院校绘画类专业教学的重中之重。由于色彩头像写生对学生的绘画技巧、造型能力有着很高的要求，所以在高等美术院校招生考试中，只被包括中央美术学院造型学院、鲁迅美术学院等国内最知名的几家美术院校用作考试科目，以考核学生的色彩造型综合能力。

色彩头像写生几乎是美术类高等考试中难度最大的一门。但是面对院校的考试需要，无论基础如何的考生，为达到升学的目的，都只能无奈地在考前的学习训练中，奋力磨研，然而大多不如人意。

所以，在色彩头像写生课程学习之前，我们的首要工作毫无疑问的是怎样打好素描、速写的坚实基础，只有把这个基石搭建稳固，才有可能更好地完成色彩头像写生。

首先，色彩头像写生对学生的造型基础要求较高。通过大量的素描写生训练使学生掌握一定的造型规律，建立良好的整体观察意识是十分重要的一。作为选拔人才的手段，必须建立一定的标准，国内几家高等美术院校不约而同地将“严谨的造型”定为色彩头像最重要的评分标准。色彩头像写生，要求形色统一，以色塑造形体。如果连头像的素描形体都不能够理解，就不能很好地

图3

控制色彩的明度以及笔触的关系,更谈不上能够使这些关系很好的附着在形体结构上。头像的色彩更多的要求单纯和统一,应尽量避免像色彩静物写生中那样的过多的夸张和加强色彩变化,从而导致色彩头像写生画面混乱、发花、色彩生硬的弊病。

其次,色彩头像写生需要学生具有一定的艺术表现力。除了对造型的准确程度有一个相对理性的评判以外,阅卷过程中,判断一份试卷的优劣主要依靠的是阅卷老师的感觉(对一份试卷的印象),这种感觉其实是来自一次审美过程的结果。所以,一试卷所展现出来的艺术表现力就显得格外重要。而艺术表现力的培养牵扯到的因素很多,其中,作品表现意识是尤为重要的,应该引起大家的是够重视。这一意识不仅贯穿色彩头像写生训练的始终,还将贯穿一个艺术工作者艺术生命的始终。

图4

图5、图6这两幅自画像习作是出自一人之手，尤其是图5画面不仅造型准确而生动，显示出其扎实的素描功底，在颜色运用上冷暖色调对比颇为微妙，局部刻画上也细致到位，人物表情描绘得也十分传神。图6画面整体色调控制得非常好，颜色偏冷调，人物的动势也很有特色，只是表情刻画得有些过于冷峻，另外笔触细节处理上不如图5精到、娴熟。

图5

图6

图7

色彩头像的冷暖对比明暗控制是很微妙的，一张习作成功与否的关键在于如何将冷暖对比及明暗色调有机地统一起来，形成画面的统一色调。图7习作画面用笔流畅、放松，冷暖色调对比和谐而鲜明。图8画面大块黑白灰色调分明，明暗色调控制得恰到好处。不足之处是冷暖对比过于生硬，笔触处理略显毛躁。

图8

图 10

图11 这幅习作颜色运用得非常精彩，整体色调光感很强，黄色衣服与蓝色围巾的颜色形成鲜明的对比。整体色调明亮温暖。在头发的颜色处理上，冷暖色调运用得颇为讲究，暗部概括为暖色调，而亮部则用冷色调表现自然光下发丝的受光变化。整体画面颜色鲜艳夺目，成功地表现出了年轻女子健康亮丽的形象。

图11