

习作 点评台

XIZUO DIANPINGTAI

高银河 宫六朝 / 编著

花山文艺出版社

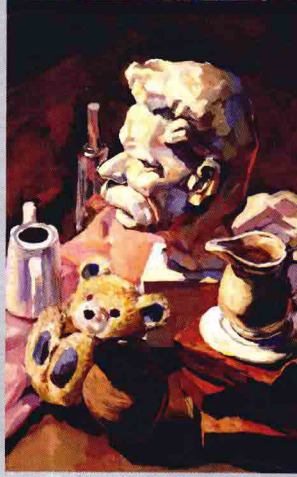
顶点画室与美院考生作品精选

色彩静物 风景

XIZUO DIANPINGTAI

顶点画室与美院考生作品精选

习作 点评台

高银河 宫六朝 / 编著

色彩静物 风景

责任编辑：杨怀武 胡彤亮
总体设计：杨怀武 王爱芹
责任校对：李 鸥

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物、风景 / 高银河, 宫六朝编著. —石家庄:
花山文艺出版社, 2004
(习作点评台, “顶点画室”与美院考生作品精选)
ISBN 7-80673-459-7

I. 色... II. ①高... ②宫... III. ①水粉画: 静
物画—作品集—中国—现代 ②水粉画: 风景画—作品集
—中国—现代 IV. J225

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 055252 号

习作点评台

顶点画室与美院考生作品精选——色彩静物 风景

编 著：高银河 宫六朝

出版发行：花山文艺出版社

地 址：石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码：050071

网 址：<http://www.hspul.com>

E-mail: hswycbs @ heinfo.net

Tel: 0311-5915087

Fax: 0311-7815440

制版印刷：深圳华新彩印制版有限公司

开 本：889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印 张：3

印 数：1-5000

版 次：2004 年 7 月第 1 版

印 次：2004 年 7 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-80673-459-7/J · 082

定 价：20.00 元

高银河与他的顶点画室

成立于1998年的顶点画室,是沈阳美术高考培训学校中的佼佼者。办学五年以来,建立并健全了一套完整、务实、科学、高效的教学体系,从而取得了有目共睹的骄人成绩。画室的生源也由本省逐渐扩展至东三省之外。学员们多是慕名而来,最终带着大学录取通知书而去。90%以上的升学率和清华大学美术学院、北京服装学院、鲁迅美术学院等重点艺术院校的录取名单最能说明问题。因而可以说,顶点画室的学员们是幸运的,因为他们选择了一所真正“靠实力说话”的培训学校。

顶点画室的创办者、校长高银河,毕业于鲁迅美术学院油画系,从学于名师刘仁杰教授。作为一名有着扎实的艺术功底、并成功地跨过高考独木桥的年轻人,“鲁美”的学习使他更进一步地领略到了艺术的无穷魅力,于是,很自然地,他萌生了一个想法——把自己多年来的求学和考学经验介绍给那些和他过去一样、曾经迷茫而又满怀希望的考生们,帮助他们尽快尽早地步入艺术殿堂,于是就有了现在的顶点画室。

第一次听到“顶点”这个名字,我就感觉,它的创始人一定是个完美主义者——想要做到最好。后来见到高银河本人,更是觉得他不仅有雄心,而且有实力。绘画实力自不必说,教学实力也确实让人称道。他一贯奉行“严师出高徒”的信条,高强度、高难度、高要求的课题训练让大多数初到“顶点”的学员叫苦不迭。可是没过多久,学员们就发现这种被他们称作是“魔鬼训练”的教学方法,居然取得了魔力般的效果——画作质量突飞猛进。为此,有的学员打趣说:“高老师的‘三高政策’,高!实在是高!”

为了提高学员的综合艺术素养,高银河还和其他教师一起,精心地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座,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,充实并快乐着。难怪有人说“‘顶点’把每一个学员都当做艺术家来培养”。

在校长高银河的眼里,学员们都是可塑之材,只要能够因材施教,他们的潜力就一定会被发掘出来。他结合学员的自身条件和专业课水平的高低,帮助学员选择相应的专业方向以及理想的报考方案,据此制定出灵活机动的教学计划,扬其长、补其短,并对学员的习作进行比较和点评,鼓励艺术层面的交流与争鸣,从而激活学员的艺术思维,开阔学员的艺术视野,最终达到优势突出而又能融会贯通的教学目的。

高银河与宫六朝教授在顶点画室合影

这些如同量身定做的教学方法,让每一个进入“顶点”的学员都获益匪浅。很多原本缺乏目标、不够自信的年轻人,到顶点画室学习一段时间后,在“顶点”严谨、进取学风的感召下,很快便找准了自己理想的航标,并在老师的帮助下以及和同学的交流切磋中获取动力,最终实现了理想。

有意味的是,那些在“顶点”的培养下圆了大学梦的学员们,提起高银河,除了从他那里取得显而易见的学业收获外,说得更多的则是“人格魅力”这四个字。高银河自己曾说“面对他们,我总想可以给得更多”。他是这么说的,也是这么做的。除了竭力为学员们创造尽可能好的学习环境以及提供最新的招生信息之外,他还时常身体力行,和学员们一起作画,共同进步,常常废寝忘食地陪着他们画到凌晨一两点。这种以身作则的进取精神,极大地鼓舞了学员们的学习热情。而对每幅完成后的习作进行认真、透彻、精辟的点评,又让学员们能在较短的时间内取得长足的进步。此外,向学员讲述名家的奋斗经历,与学员共同探讨做人的道理,也是顶点画室赢得学员敬意的原因之一。

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。这也体现了“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,但不鼓励学员对一些所谓的“现代艺术”的跟风与盲从。高银河曾说,他是学员前进路上的基石,愿和“顶点”一道,成为更多学子成功路上的一步阶梯,见证他们艺术生命的第一个印记……对此,与“顶点”一起成长的往日顶点画室学员,今天的美术学院学子们,有着各自不同的感言:

“高老师极为严格,要想达到他的要求真是很难。记得来到‘顶点’的第一幅习作就是哭着画完的。正是这种不讲情

面,只讲能力的严格要求,让我走出‘顶点’时手中多了一份大学录取通知书。”

“在‘顶点’学到的不仅是绘画技巧,还有做人的道理。高老师现在可以说是桃李数百了,这些学生不可能个个都是艺术家,但却可以说都是自信、上进、勤奋的人。”

“……在我最迷茫的时候,是他给我指点迷津;在我最孤独的时候,是他给我带来了温暖;在我最怯懦的时候,是他给我注入了勇气……怀念那些没日没夜疯狂作画的日子,怀念‘老高’(笔者注:这是学员对高银河的昵称)和弟子们那疲惫的身影。每每念及,都感到亲切无比。”

“‘顶点’有今日的成绩,与整体的学习风气有莫大的关系。‘顶点’的每一个学生都有着自信、勤奋、目标远大、开拓进取的精神,正是这种精神指引‘顶点’人获得了节节胜利。居高不下的升学率便是最好的证明。”

这些发自肺腑的感怀与“顶点”师生之间的真情让人动容。

顶点画室在这五年来,创造出了奇迹般的升学率,以不争的事实和骄人的成绩证明了自己的实力,帮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。以下是顶点画室近些年来的升学情况:

顶点画室历年美术高考成绩表

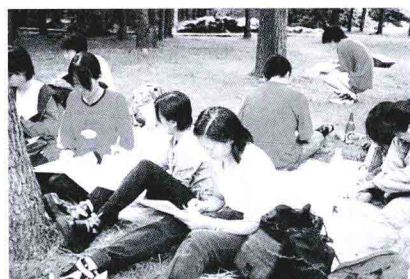
年份	学员人数	美术加试通过率	全国重点美术学院录取率	本科生录取率
1999年	33人	97%	43%	90%
2000年	60人	98%	40%	95%
2001年	60人	98%	55%	96%
2002年	120人	99%	60%	97%
2003年	140人	99%	65%	97%
合计	413人			

注:重点美术院校指鲁迅美术学院等八大美术院校,仅鲁迅美术学院五年录取180多名各专业本科生。

如今的顶点画室,尽管已是声名斐然,成绩卓著,但高银河和由他带领下的师生们仍在不懈地努力着,以期能做得更好。在此,祝愿高银河和他的顶点画室以及所有美术学子在今后的日子里,继续锐意进取,向着艺术与人生的辉煌顶点迈进!

宫六朝

2004年3月

DINGDIAN HUASHI YU MEIYUAN KAOSHENG ZUOPIN JINGXUAN

顶点画室与美院考生作品精选

色彩静物 风景 SECAIJINGWU FENGJING

目 录

一、同组静物写生作品比较 (1)

二、牛、羊头骨与色彩 (7)

三、石膏、静物的结合 (13)

四、其他静物 (19)

五、风景写生练习 (26)

一、同组静物写生作品比较

绘画中大的色彩关系主要是指冷暖明暗的对比,这组画面虽然也包括若干具物的塑造,最终还是要回归到整体的色彩关系中去。从某种角度讲,除物体自身所带的色彩外,冷暖关系更多的是指在光源的照射下呈现出的色调冷暖变化。图1在暖色素描灯光下完成,物体被一层暖暖的黄色色调所包容,而其暗部的色彩则是环境色和补色的混合。图2和图3作于室内天光下,天光色多倾向于亮而冷的色光,画面的白物体和物体的高光部分体现很明显。总之,色彩画特别强调光源色、环境色、空间色、补色及固有色等诸多色彩因素的整体联系,它们准确到位的应用才能形成画面和谐的色彩关系。(图1~图3)

图1 刘婷

图2 高嵩

图3 单海歌

图4 赵峰

图5 单海歌

作画的方式、技巧多种多样，多是因人所好或画面需要来灵活运用。目前在美术院校考生中还有少量学生喜欢点彩这种方式，斑斑点点、重重叠叠使画面的色彩质感大大丰富起来，但是若控制不好就很容易导致画面的零乱，而且技法上比较单调。图5色彩很丰富，黑、白关系却有些花、乱。图6的画面更为稳重、实在，由于采用的是常规的作画方式，没有新奇感而言。可见，任何画法、技巧都有其长处和不足，只有相互借鉴、取长补短，才能在绘画学习中收获更多的成功。（图4~图6）

图6 任彦涛

图7 佚名

图8 李玲玲

水罐静物写生中多采用大笔块的色彩来概括画面的物体及空间,这组静物组合多物体、多色彩、多质感,只有运用大色块的概括才能更好表现画面的整体关系。图7的色彩冷暖、黑白效果都处理得较好,给人痛快淋漓之感;图8、图9在作画技巧上略显呆滞,黑和重灰色调较多,而且灰和灰亮色在整体色彩关系中的比例失调,画面显得过于沉重。(图7~图9)

图9 杨杰

图 11 王赛

图 12 王涛

图 10、图 11 不仅造型严谨、黑白层次分明，而且在构图上也很有特色。以红砖做底，上面任意散放着暗色陶罐、棕色皮鞋、绿色军用水壶和白色石膏手像，显得高低不一、错落有致。再以一条鲜红的衬布加以烘托，顿使画面增色不少。但是，图 10 画面过于强调了物体的固有色，而忽视了光源色和背景色对物体本色的影响，因此显得画面整体色彩比较呆板沉闷。图 12 感觉不如前两幅好，主要问题在于色彩不如前者深入，灰背景和红衬布的颜色都显得单调，究其原因这是由于画中缺乏整体色彩之间的互相照应，过多地注意了固有色，缺乏环境光色的互相影响，这是其不足之处。当然，画面造型还是很严谨的，但是仅有这点显然是不够的。只有把握好包括色彩在内的各种绘画要素，将其和谐地融为一体，才称得上好画。（图 10、图 11）

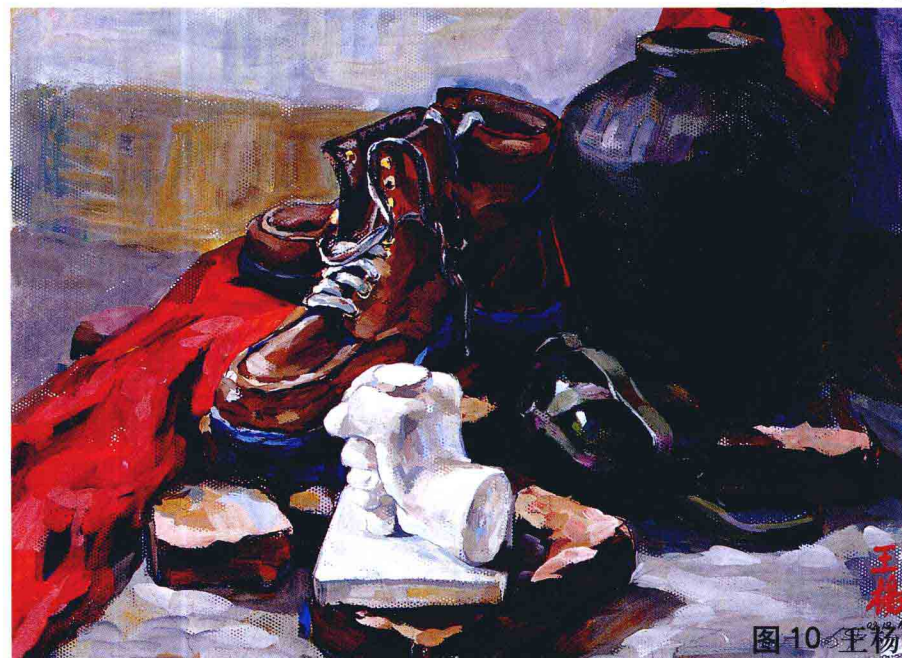

图 10 王杨

图13 彭昊

图14 白石

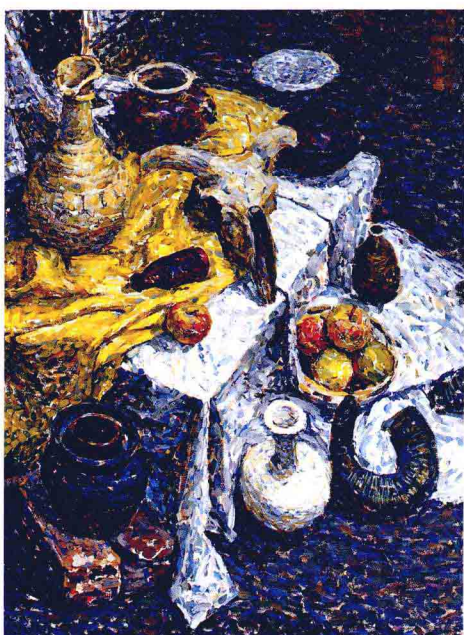

图15 张业兴

图13是一张好画。在学生中用整开纸作画的人很少，而在如此大的纸张上又画出“满天星”一般散放的静物则更要花费很大的力气。这都表明了东北人那种豪放开朗、不怕吃苦的坚强性格和顽强意志。此画无论是整体和局部，还是造型和色彩，都表现的全面而深入。不过，眼前这幅缩小后的作品，画面的豪放之感也许会有些削弱。图14又是一幅整开纸的大画。作画技巧很熟练，画面的色彩处理也很美，显示了作者扎实的基本功和较高的色彩素养。但是，画面的静物组合得场面过大，而且十分零散，画者在构图时又没有很好地处理画面的疏密关系，显得很乱，影响了画面的整体效果。同一组静物三人作画，由于作画角度不同，技法语言不同，画面效果也各有千秋。图15的画者采用了“点彩”的手法作画，物体与背景的外边缘分割不是很明确，静物摆放虽不是很集中，但又井井有条，再加上色彩之间的相互照应，这不仅使这些碎点没有乱的感觉，反而使画面色调显得迷迷蒙蒙，有一种“雾里看花”的朦胧之美，从而产生一种很好的艺术效果。（图13~图15）

二、牛、羊头骨与色彩

就绘画中的“色彩”二字而言，我们可以这样理解：所组合的物体本身带有各自的颜色，如这组画面中亮白色的牛头骨、栗红色的陶罐、蓝红色的衬物等等，而在光色的笼罩下和环境色的相互映衬下又赋予了这组物体更多的变化的颜色，给人一种流光溢彩之美。美术院校考前生的色彩写生往往是不分昼夜的，像图1是在夜间灯光下所作，图2是在白天灯光下所作，两种光源不同，画面色调的冷暖也截然不同。（图1、图2）

图1 吴威

图2 管剑

图3 李晨姣

图4 任彦涛

图5 赵峰

色彩的变化主要体现在空间、明暗、体积等方面的渐变，它是丰富而不重复的。画者对色彩变换的控制应该恰到好处。图3、图4不仅颜色丰富多彩，画者对色彩的控制也比较准确，整个画面唯美至极。图5的用色就不那么讲究了，稍显死板，亮部色运用得有些灰暗，而且画者把黑、白两极色都画得很重、很亮，画面效果欠佳。(图3~图5)

图6 杨威

图7 刘婷

色彩写生中，整体和谐、唯美的色调运用能弥补画面造型的诸多不足，但如果造型既不严谨，色彩运用又很粗糙，画面效果就很难弥补了。图6画者在色彩变化上还是尽心尽力的，物体造型却不讲究，导致了画面的不完美。图7大的色彩关系也还成立，只是画面的主流，尤其是对牛头骨部位的塑造上略显空洞、单薄，暴露了画者造型能力的不足和对作品理解得不透彻。（图6、图7）

图8 陈岱

画面的主体物是牛头骨，它虽处于一个很显眼的位置，但是无论是色彩表现还是形体刻画都很一般，甚至有些失败。相反，画中的红砖、艳黄色和彩色条纹的衬布却画得十分生动，色彩搭配也美丽大方，颇有些“喧宾夺主”的感觉，再加上下面的玉米也画得很实、很突出，如此一对比，画面的主体物就更弱了，实为此画的败笔之所在。（图8）

图9 徐云峰

图10 闫岩

同组作业中，图9的构图略有不同，空间也显得更为深远，甚至还在背景中出现了人物的下半身。从色调上看，因为作画视角的不同，这幅画冷色彩更多一些，画面也很优美。

相对而言，同是画牛头骨，图10从构图到色彩都不如上图感觉完美，例如它的蓝红衬布的用色就稍显生硬些，差距就是在这种对比中显现出来了。（图9、图10）

图11 崔哲

就色彩写生而言，如果一幅画的色彩丰富生动，真实自然，它便能遮盖造型方面的许多不足。这幅画的色彩十分鲜艳，在天蓝、亮紫、鲜黄这三种颜色的衬布上，零散地滚放着几只新鲜的水果，与艳丽的衬布在色彩上相互呼应，而画中灰色的羊头骨又与灰色的瓶子上下呼应，整个画面的色彩虽然五彩缤纷，但却搭配和谐，毫不零乱，从而使画面具有很好艺术效果。但若把这幅画拍成黑白照片，我们便能从中看出很多形体刻画上的缺陷，而正是这些色彩掩盖了这些不足，也使人们在观感上忽视了这些不足。（图11）