

习作 点评台

XIZUO DIANPINGTAI

高银河 宫六朝 / 编著

花山文艺出版社

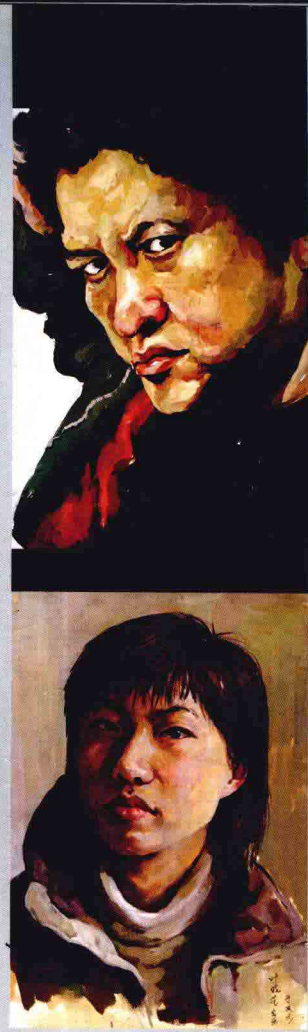
顶点画室与美院考生作品精选

色彩头像

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

色彩头像

责任编辑：杨怀武 胡彤亮
总体设计：杨怀武 王爱芹
责任校对：贾 伟

图书在版编目(CIP)数据

色彩头像 / 高银河, 宫六朝编著, 一石家庄: 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 7-80673-460-0

I. 色... II. ①高... ②宫... III. 肖像画: 水粉画—作品集—中国—现代 IV. J225

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 055251 号

习作点评台

顶点画室与美院考生作品精选——色彩头像

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 7-80673-460-0/J · 083

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，它的创始人一定是一个完美主义者——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：

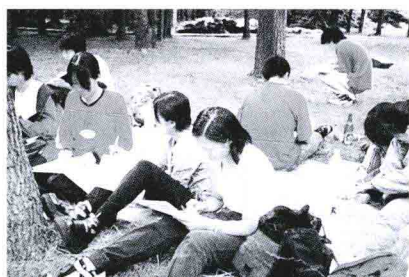
顶点画室历年美术高考成绩表

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：重点美术学院指鲁迅美术学院等八大美术学院，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

色彩头像 SECAITOUXIANG

目 录

- 一、水粉自画像 (1)
- 二、同组作业比较对照 (6)
- 三、色彩与造型 (12)
- 四、其他问题 (16)

一、水粉自画像

就美术学生高考前训练而言,色彩头像写生是他们所有美术基础训练课中难度最大的课程之一,因而,能把色彩头像,尤其是水粉头像画到这样水平的学生是少而又少的,其难度就在于不仅要求画者具有素描学习时练就的扎实造型,又要有色彩运作的高度技巧。这两幅作业均为自画像,图1可谓是光彩夺目,画面造型严谨,色彩的冷暖明暗颇为讲究,人物表情刻画得也十分传神,每一个形体都塑造得非常到位,这是很难得的。图2似乎比图1略差,而这浑厚的色彩,有力的笔触也把形与色表现得恰如其分。两图相比,各有各的调子,各有各的技法运用,显示了画者娴熟的技巧和扎实的功力。(图1、图2)

图1 叶晓莹

图2 叶晓莹

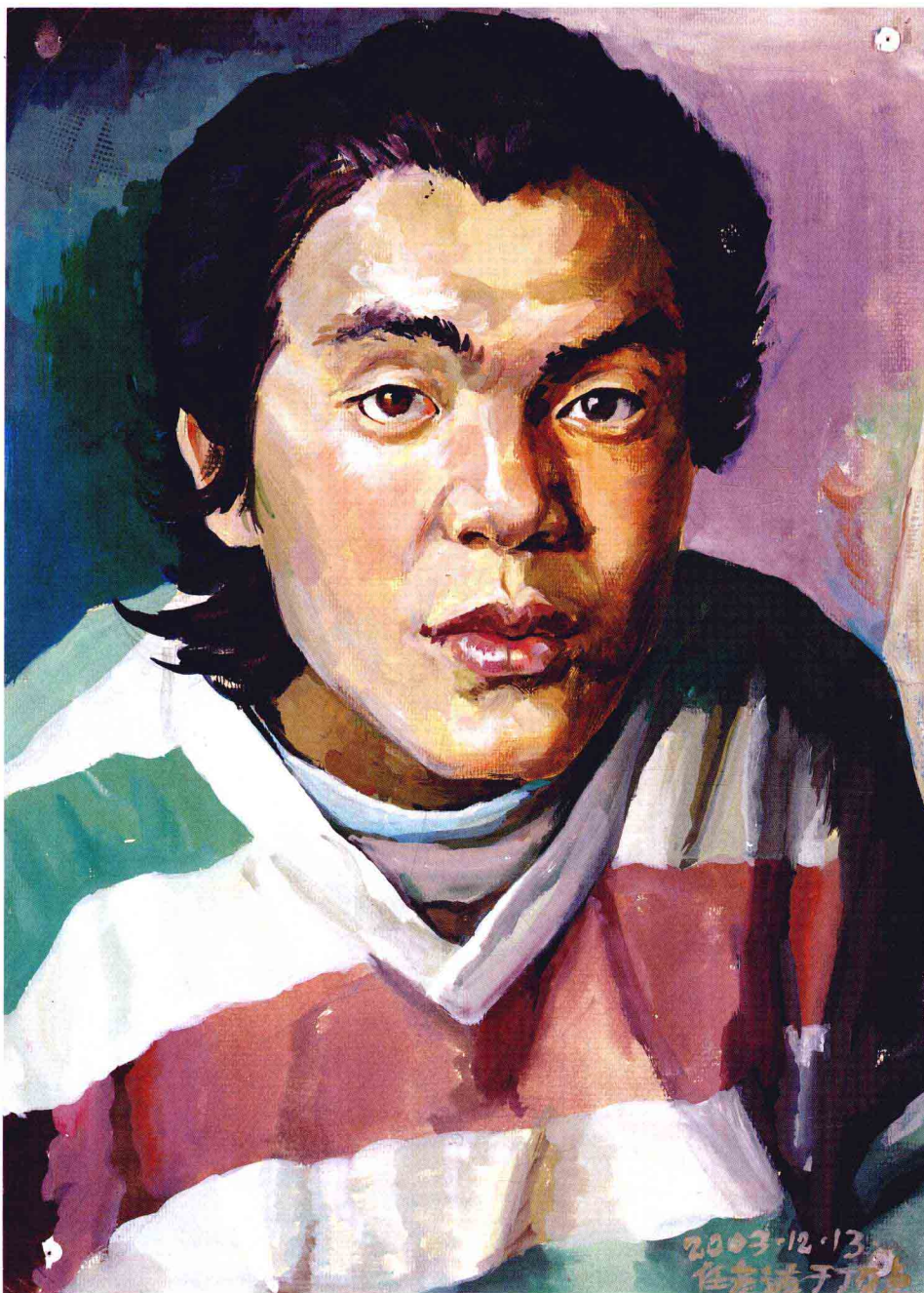

图3 任彦涛

图4 任彦涛

学生们大都喜欢坐在镜子前面，以自己为模特，不厌其烦地研究技法语言，色调组织，面部表情等头像写生的各种效果。这两幅作业同出一人之手，却有着截然不同的画面效果。从色调上看，图3的服装与脸部色彩对比十分强烈，图4则以冷色调为主；从形象上看，虽为自画像，但画者仍然通过变化发型、改换服装、改变面部表情等手段来展现不同的效果，从中我们可以看出画者不断追求、勇于探索创新的精神。（图3、图4）

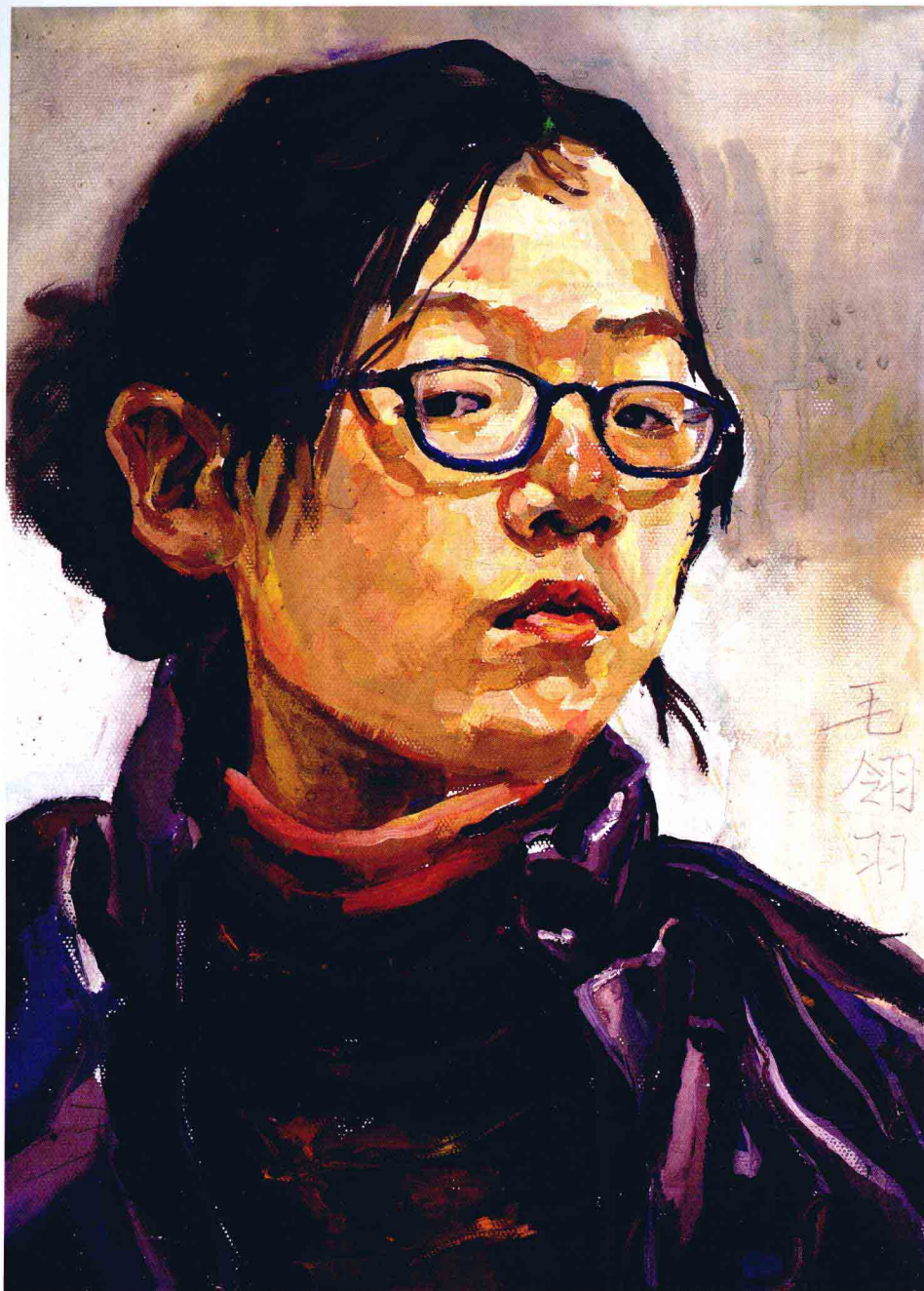

图5 毛翎羽

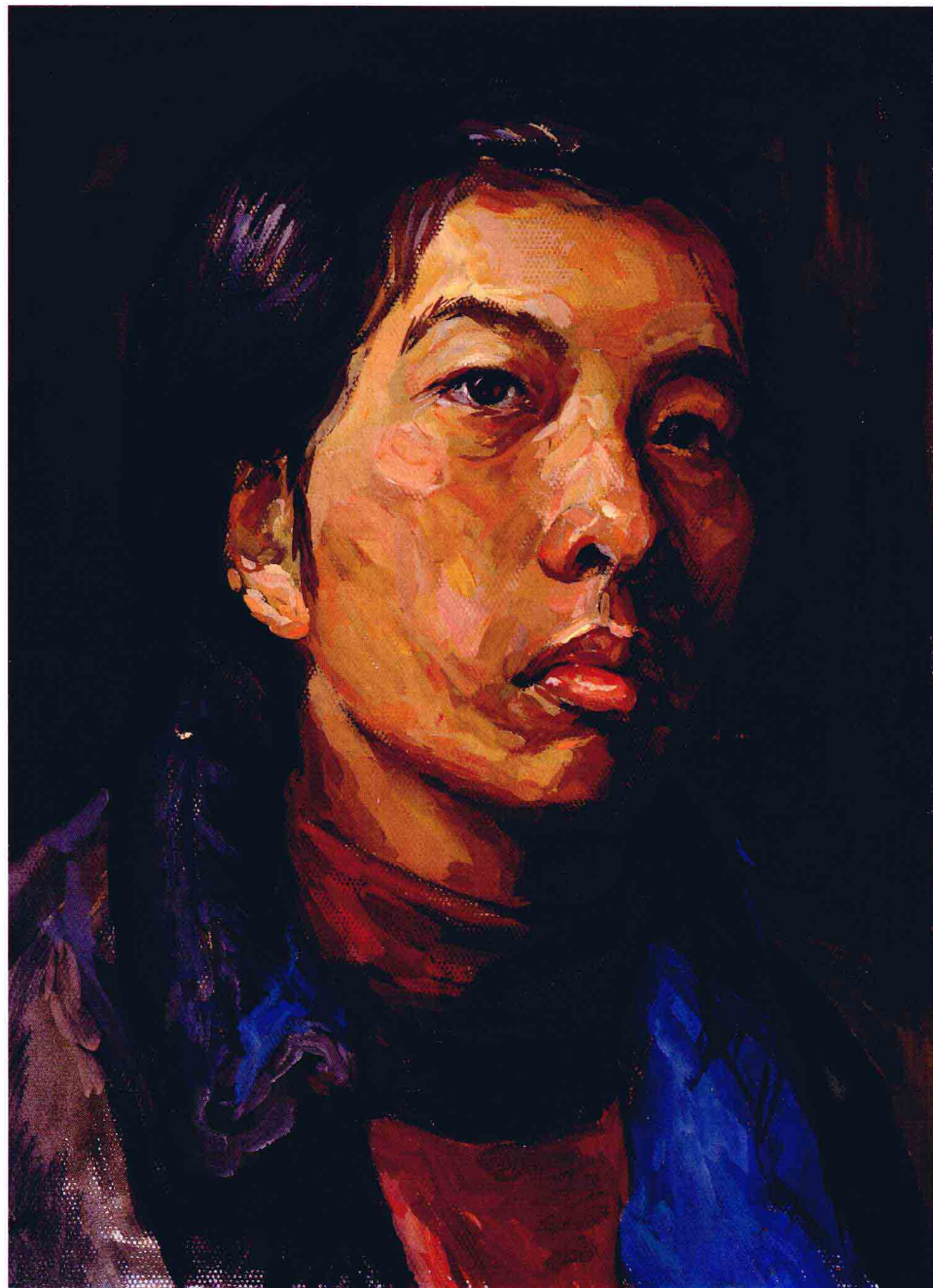

图6 温晓欧

从头像的角度到人物眼神来判断，我们一眼便能看出这是幅自画像。画自画像具有很大的自由度，一来可以不受时间限制，二来画者可以长时间保持一种表情来慢慢研究，同时还可以就色彩技法进行一些表现上的探讨。从这两幅画作来看，图5色彩画得很概括，也很讲究，但画中人物的耳朵部分从透视到色彩都转不到应有的位置。图6则更差一些，面部结构体积不明确，背景画得很沉闷，从而使画面的色彩空间显得又闷又堵塞。（图5、图6）

图7 高峰

图8 邹涛

在生活当中，人们不可能长久保持一种极为夸张强烈的表情，它只是瞬间而过的东西，而自画像者却可以像嬉皮士一样变化自己的脸，并一再重复这种表情，不断地进行捕捉和描绘，这是对模特写生所无法替代的优势。图7就是这种自画像的典型。图8的人物则表情严肃而呆板，色彩上也用斑斑点点的画法来表现。两画对比，前者热烈奔放，奔涌着感性的敏感；后者则庄重严肃，充满了理性的思考，二者一热情一理性，充分体现了绘画中的辩证法则。(图7、图8)

二、同组作业比较对照

美术院校考前生们画油画写生，多是把考试的目标锁定油画专业。与水粉头像写生相比，后者的难度主要在于色彩干湿变化方面难以掌握，而前者难度则在于用色干湿厚薄的先后顺序要小心运作。从这两幅作业的画面效果分析，画者的业务实力在“顶点画室”并非最好，但他们都考上了中国最好的美术院校——中央美术学院。这也许是他们的综合能力略胜一筹吧。可见，画者不仅要专业过硬，而且还要综合能力较强，才能考上心中的艺术院校，以求继续深造。（图1、图2）

图1 毛翎羽

图2 王海涛

这两幅作业用娴熟的技巧和溢彩的丹青一挥而就,显示了画者高超的绘画技能和出类拔萃的绘画天赋,画面洒脱却不空洞,用色丰富又颇为讲究,人物形象亦生动传神,活灵活现,具有很好的艺术效果,而画者的实力和才华也从中略见一斑。(图3、图4)

图3 叶晓莹

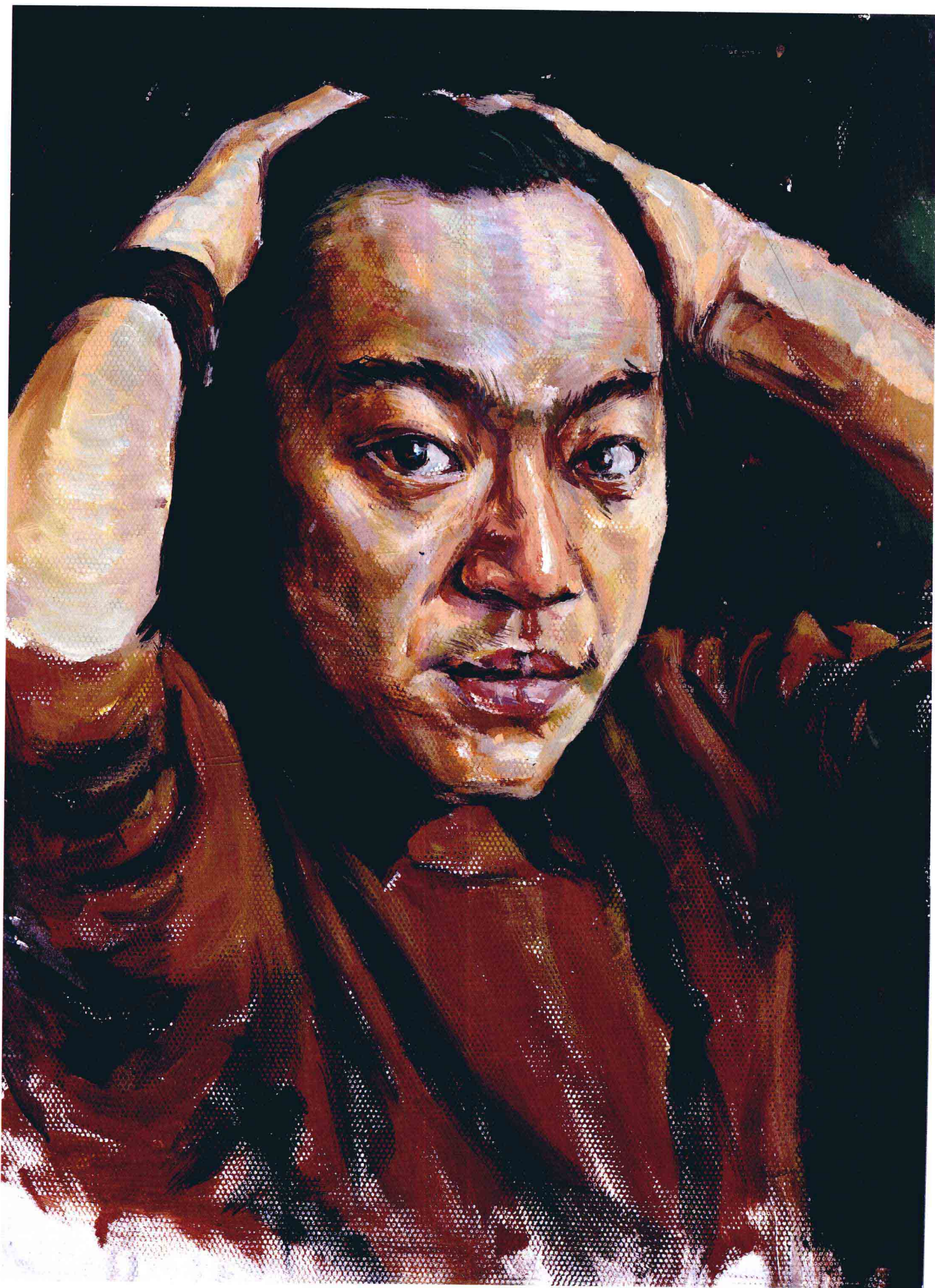
图4 任彦涛

图5 胡文丹

图6 赵峥

这两幅作业均采用了特写的方式来组织画面。特写就是有意突出人物形象的某种特征，让人“窥一斑而知全豹”。在图5中，画者聚焦于人物的面部五官，那紧锁的双眉，紧闭的双唇，斜视的双眼，都反映出画中人物的个性：执着坚毅，刚性十足。还有那右手抓头的动作，不失为一种有效的情感传递，以动态的特写强化了人物的个性，画面色彩运用也鲜艳丰富，却又不生不躁，显得整个画面极有特色。图6中的人物则以双手抱头的形象出现，这一动作使画面构图几乎成了饱满的圆形。而模特也情绪饱满，双目炯炯有神，可谓形神兼备。其不足之处就在于亮部运用白色过多且不甚讲究，致使画面出现了“粉”和“花”的感觉。另外，画面形体空间塑造也过于单薄，有待画者进一步完善提高。（图5、图6）

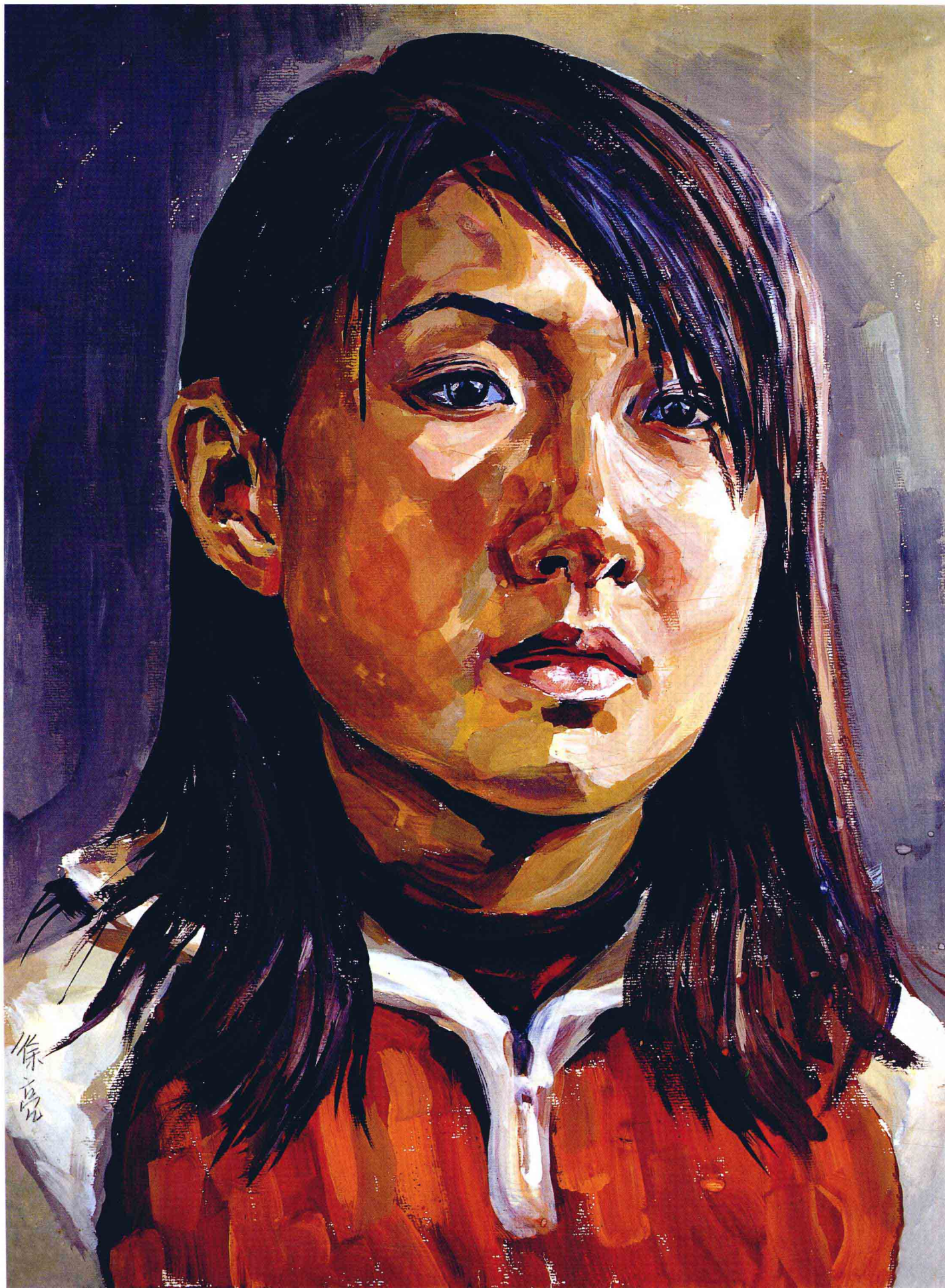

图7 徐亮

图8 徐亮

这两幅作业同出一人之手，画中模特的着装也大体相同，只是作画时间不同，模特的发型有所改变而已。画面用严谨的造型和暖融融的色调把少女表现得神采奕奕，而那火红的服装又把少女映衬得活泼开朗，靓丽大方，充满了青春的活力。画面以红色、橙色为主色调，以暗色的头发和亮色的衣领来增强画面的明暗对比，而大面积的暖亮色又与蓝青色形成冷暖对比，这不仅使画面的色彩生动鲜活，而且使其在对比中达到一种高度的和谐。（图7、图8）

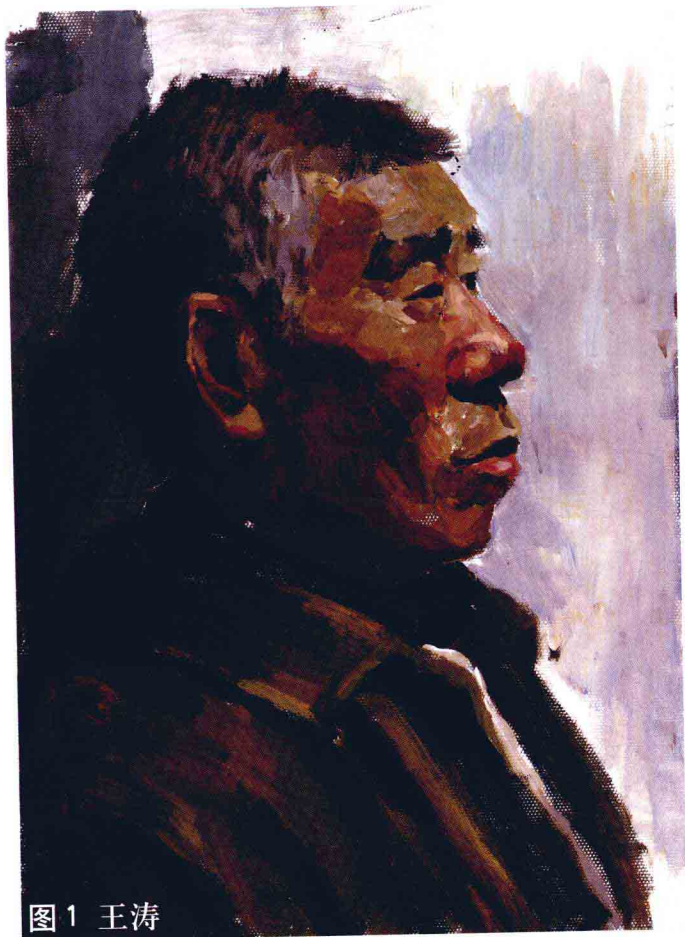

图1 王涛

图2 张宇

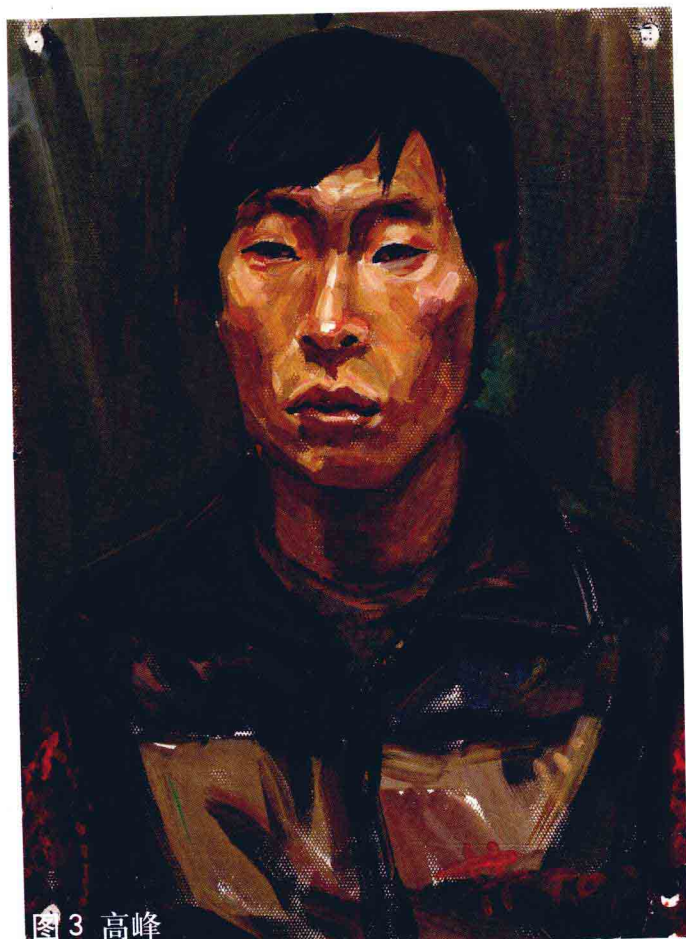

图3 高峰

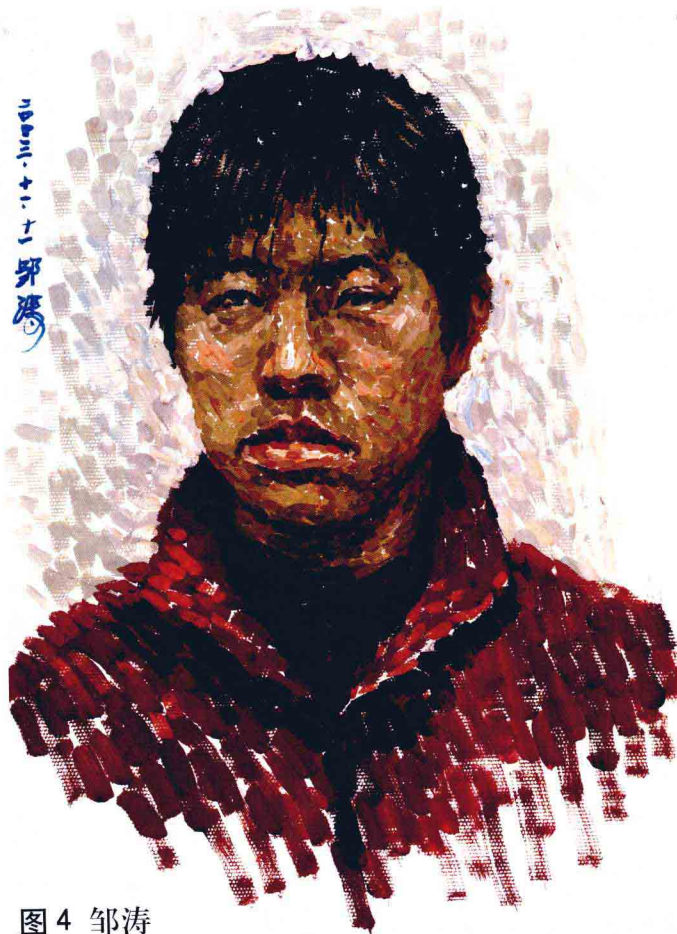

图4 邹涛

三、色彩与造型

色彩与造型的完美结合才能达到色彩头像写生训练的目的。具体分析,图1中的老者造型严谨,特征明显而且大的色彩运用也极为精彩,如头发、面部、衣服和背景的色彩就很讲究,美中不足的是笔端的红色显得似乎不大入调。图2画者用色有些乱,形体表达也不准确,整个画面色彩漂浮而单薄。图3中的人物造型含混而不肯定,此外用色也有些灰。图4的画者使用了“点彩”技法,但并不成功,例如整个画面暴露了很多纸的白点,脸的亮部与暗部颜色重复过多等等。通过对比,我们可以看出图1的整体效果是最好的。(图1~图4)