

新 80 后一代

美院高材生教学范画

MEIYUAN GAOCAISHENG JIAOXUE FANHUA

高银河 主编

王誉澄 卷

美院画风

应试典范

广西美术出版社

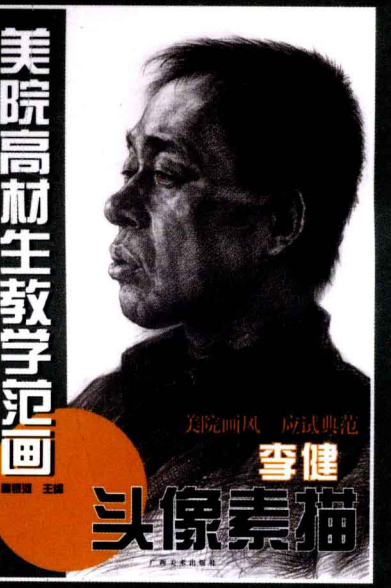
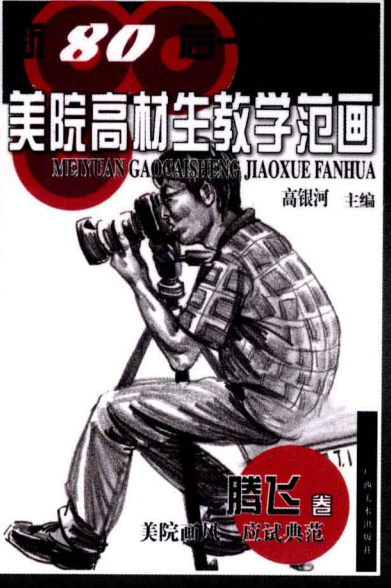
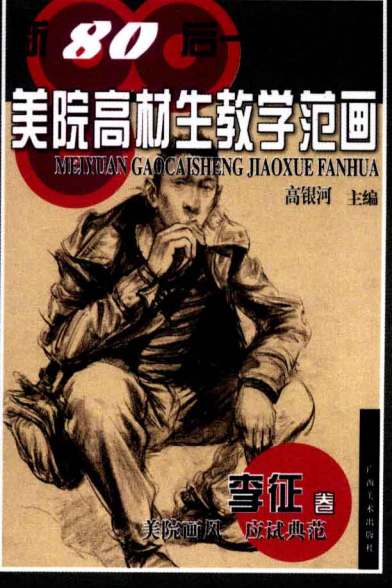
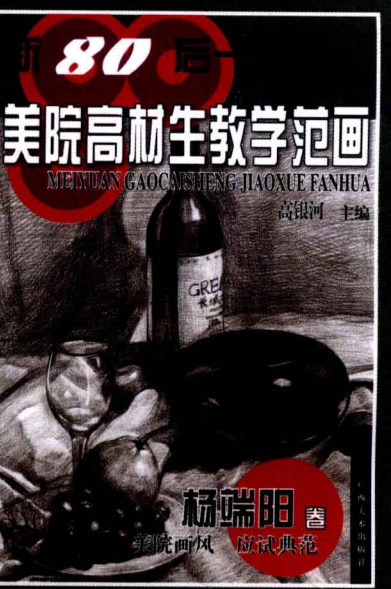
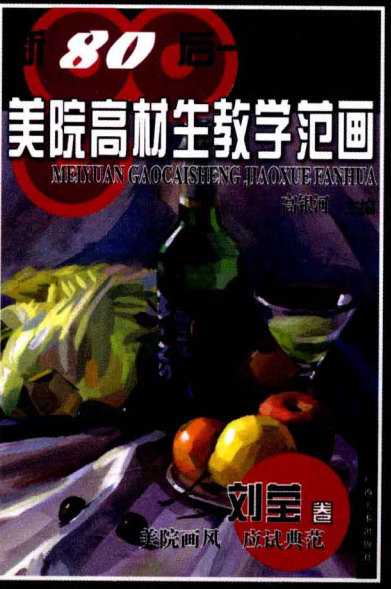
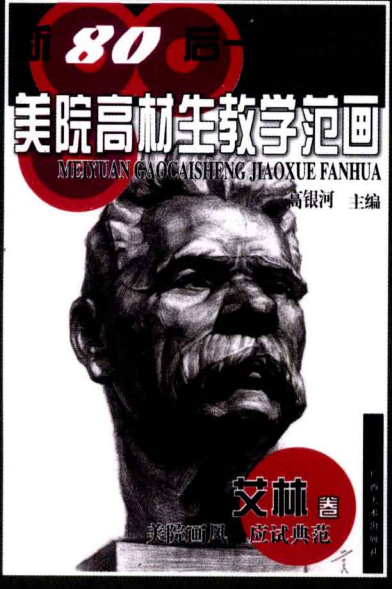
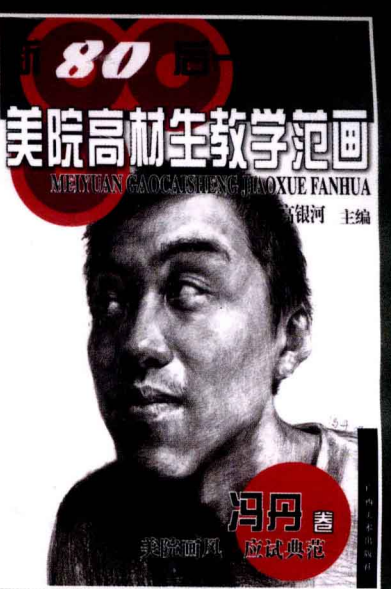
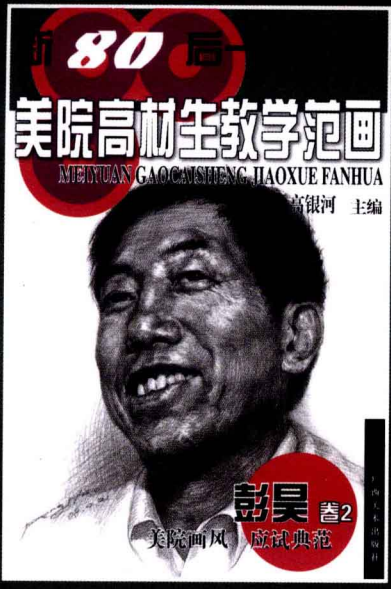
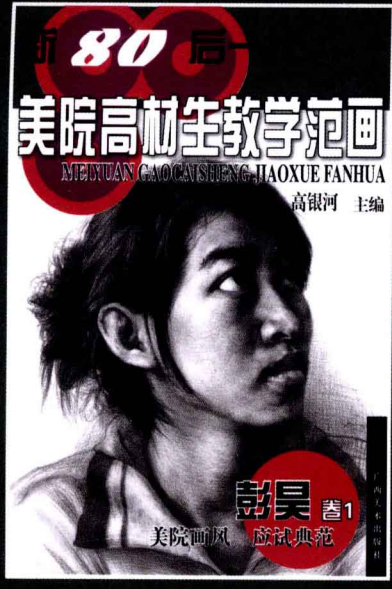
2020

06

11

新蜀剧生数字剧目

图书在版编目(CIP)数据

新80后一代美院高材生教学范画. 王誉澄卷/高银河
主编.—南宁: 广西美术出版社, 2009.6
ISBN 978-7-80746-683-3

I.新… II.高… III.肖像画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV.J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第090520号

新80后一代美院高材生教学范画·王誉澄卷

XIN 80 HOU YIDAI MEIYUAN GAOCAISHENG JIAOXUE FANHUA

主 编: 高银河

著 者: 王誉澄

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

图书策划: 张 东 杨 勇

责任编辑: 吴 雅

校 对: 罗 茵 肖丽新

审 读: 陈宇虹

封面设计: 高 原

版式设计: 朗 子

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号(邮编: 530022)

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2009年6月第1版

印 次: 2009年6月第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/8

印 张: 5

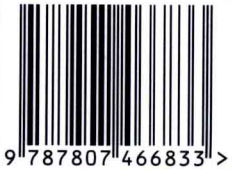
印 数: 1—5 000册

书 号: ISBN 978-7-80746-683-3/J · 1094

定 价: 28.00元

版权所有 翻印必究

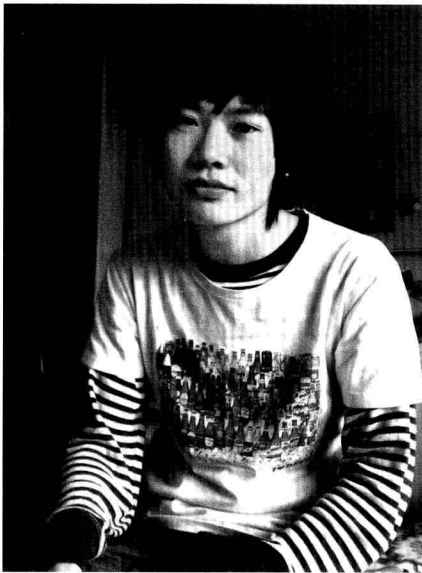
ISBN 978-7-80746-683-3

高银河

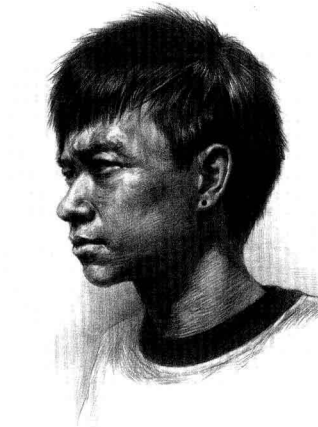
1977 年出生于辽宁省盖州市。
1996 年毕业于大连第十五中学。
2000 年毕业于鲁迅美术学院油画系第一工作室。
2005 年鲁迅美术学院油画系大型绘画研究生毕业并获得硕士学位。
1998 年创建“顶点画室”至今。
2000 年作品《城市问题》入选“辽宁省青年画展”，作品《花甲之年》发表于《美术大观》第 4 期。
2005 年作品《天籁》《爱·美丽》入选“鲁美研究生作品展”，《天籁》被收藏；作品《苍生系列》《静物》入选中国美协主办的“彩墨·空间”提名展。
2006 年作品《爱·美丽》获“辽宁省美协成立 50 周年美展”优秀奖，并入选画集。
作品《爱·美丽》参加“2006 年大连国际艺术博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

王誉澄

1988 年 3 月 3 日出生于辽宁省沈阳市。
2005 年就读于沈阳市顶点美术培训中心。
2007 年考入沈阳大学美术学院环艺专业。
作品曾收录于《高考秘籍》
QQ：769857024

前言

2005 年冬，据“顶点”学校的管理老师反映，有两名来自我大学同学画室的学生要求入学，他们对我交代这件事情，只是说给我听而并非征求处理意见，因为他们，都非常清楚对这类事情的处理方法。从最初办画室至今，就有一条我一直遵守的准则，即师长、朋友的画室的学生我一定不会接收，这是我认为的作为一个弟子或哥们所必须拥有的道义与行规，这条准则“顶点”的老师和助手们也非常赞同，并与我一样一直严格遵守着。

但这次，王誉澄和同来的另一个孩子，让我第一次为难了。

两个人在“顶点”呆了整整一天后，我最终坐不住，下楼见了他们。两个人的话都很少，却触动了我。“老师，你们真的管得有传说中那么严吗？我们知道‘顶点’不想接收我们，但是我们确实是想找个管理严格的画室，不让我们再像以前那样乱糟糟的，而且，我们会努力的。”就是这样短短的几句话，让我第一次在拒绝的话出口前犹豫再三，而且真是从心里无法拒绝他们。作为一名教师，无论我自己怎样的有原则，但最不能也无法无视来自于学生的真诚和求学的渴望，权衡再三之后，最后我下了一个让其他助手和管理老师都惊讶的决定，将这两个孩子留在了“顶点”。

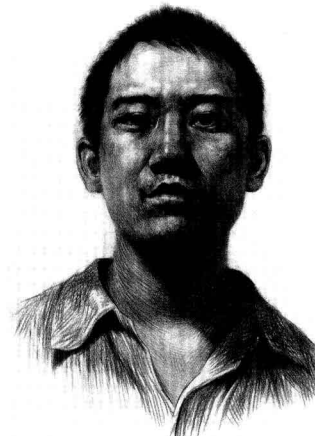
也因为此，我很关注这两个孩子，我真的想看一下我同学的教学方法和教学水平，结果是让我失望的，他们的用线与画面都是非常僵化和紧张，而且总是局限于一些小的地方，使自己的画作显现出非常小气拘谨的状态，画风僵死，呆板，而且他们很顽固，使这些缺点很长时间都无法纠正过来。但是这两个孩子的用功与听话，却在同期一批学生中显而易见，一目了然，我可以明白地看出两人对于自己的缺陷也是非常着急而焦虑着的，非常努力于纠正以往的方法，虽然收效甚微。

冬天过后，这一期初级班就要转为高考班进入考前冲刺学习，在此之前我甚至怀疑他们能否坚持下去进入下期学习。不曾想，这一期几十名初级班学生，最早续费的就是他们两个。

在有一天的教学当中，我与誉澄探讨并提及此事，没想到他尽管少语，但却如此的成熟：“您这里有我们需要的严格管理，我们自己也知道画得很费劲，甚至还不如后期入‘顶点’的学生进步快，我们的问题原因在于之前学习的错误方法，并且因为长时间那样学习而使这些缺陷根深蒂固，不是很容易就能改正的，我清楚这些都与‘顶点’无关，我会努力地赶上来。”

接触了 8 年的 80 后的孩子，很多是依赖型，都愿意把错误和过失推给别人，但面前这个年轻的誉澄实在令我惊讶。誉澄的执著甚至说是固执，并不只局限于语言，因为他确实如愚公一样的每日里用功再用功，努力而坚持。

一天天过去了，有一天我突然发现，有一张全是玻璃体的素描静物训练课程作业，在众多学生作业中突显出来，优秀程度远远超出其他，没有悬念，作者就是王誉澄。

新 80 后一代

美院高材生教学范画

王誉澄 卷

主编 高银河

广西美术出版社

这时期誉澄的作品精细，但全然没有了之前的紧张、局部的小家子气，反之的是毫不拘泥和滑腻，且大气利落的全新风格，这完全迥异于他之前的所有弊端，完全是脱胎换骨的一个崭新面貌跃然于画纸之上。

2007年高考后，誉澄的专业课成绩考取了几所美院的前几名。这一年我也突发奇想地构思了一本拟名为《美院前10名》的新书，想把顶点画室在2007年考取了八大美院前10名的二十几名学生集到一起，画一些作品编辑成册，奉献给大家。这一构思很好，出版社一口应允了出版计划，于是我在文化课高考结束后将这些学生召集到画室。或许是当时对于这些孩子来说高考的压力过大，或许是考试结束没有了画画的劲头，总之在我的“威慑”下，勉强画了几天后大家就纷纷逃掉了，唯独剩下王誉澄。他闷头画了好多张，每张都比高考的时候更加熟练、精准，进步真是神速。这本书最终夭折了，当我向这个团队里唯一留下的誉澄宣布此事时，他就像没有听到一样，认真地对我说：“老师，你能不能继续借教室给我画画？”而且捧着彭昊的书说自己的目标是要超过他。

坏事往往是结伴而来，几天后，又一个坏消息再次宣布在誉澄面前，因为文化课考试失利，在取得了那么多优异加试成绩之后，他却与美院们擦肩而过，没能如愿进入向往的美院绘画专业，而是委屈地进入了沈阳大学环艺系。

那一天，他来找我谈了很久，他说：“老师，我想复读，这个暑假在您这里我画得非常过瘾，我才发现我真的很喜欢画画，虽然父母极力反对，家里经济条件也一般，但我真的很想复读。”我为他有这样的理想而感到欣慰，但我秉承了对于考学的一贯看法，建议他选择升学，并给了他一个做“顶点”助教的机会，我对他说他可以继续画画，大学毕业后走考研这样一条路，只要努力不懈，进不进美院也一样可以成就梦想。

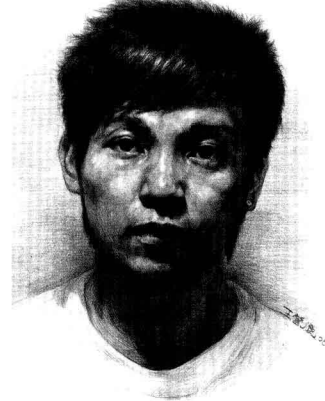
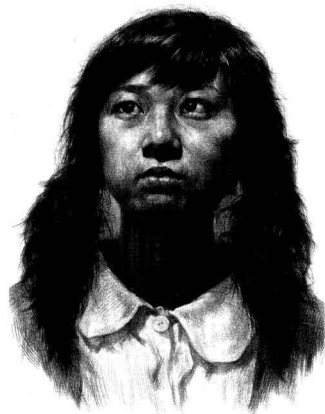
经过考虑，王誉澄最终选择了升学，进入沈阳大学成为一名大学生，也进入“顶点”成为当时资质最浅的一名助教。

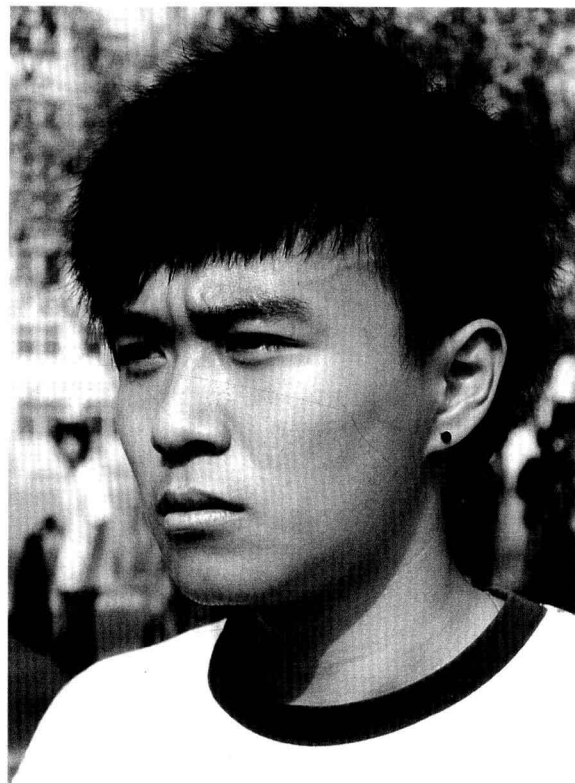
进入助教培训期，我们所有的老师都目睹着这样一个几个月前还是一名考生的年轻人的努力，看着他在学生当中居然如此受欢迎，并严厉认真到如此程度，教室经常可以听到他因为学生的懈怠而愤怒的高声或者转而又和学生谈笑风生的声音，他的执教完全没有因为资历过浅等因素而受到影响，相反他的这个身份和定位反而使他填补了“顶点”教师中年轻一批的欠缺，加之他的认真严格，使得画室与学生都收益颇多。

王誉澄的作品细腻准确，笔触感强，对形体和骨骼探讨、分析准确到位，五官刻画生动，并且符合高考应试要求，很适合考生们临摹学习，在此推送到大家面前，希望也相信它可以带给大家丰厚的收益和帮助。

高银河

2009年5月于沈阳

(1) 男青年侧面肖像，起稿是很重要的，这个角度的体积、空间都是需要在此步骤中用结构和体块法强化、比较、标记出来的。

(2) 在此步骤中，要注意五官在这个角度的透视和转折变化，这些变化是需要熟练掌握的。

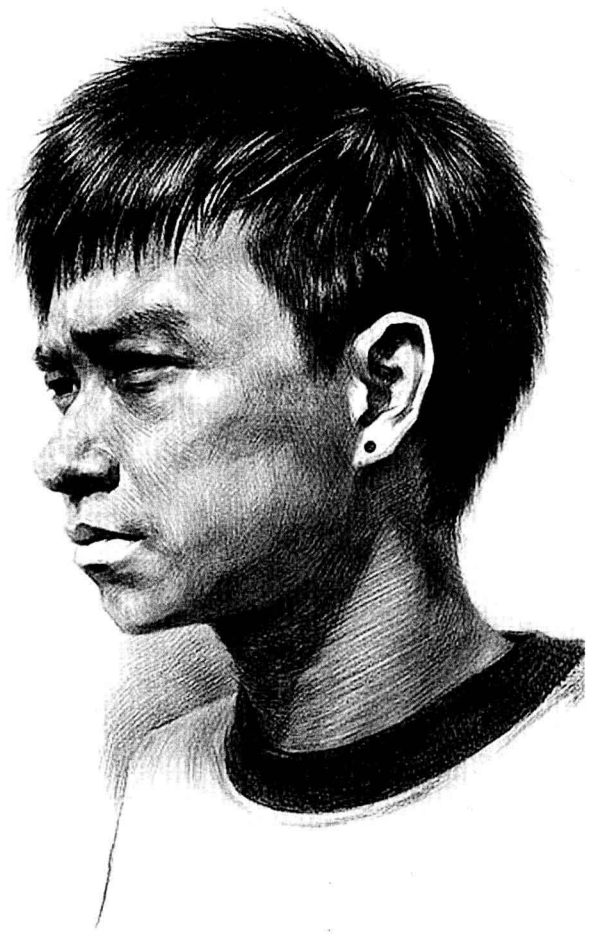
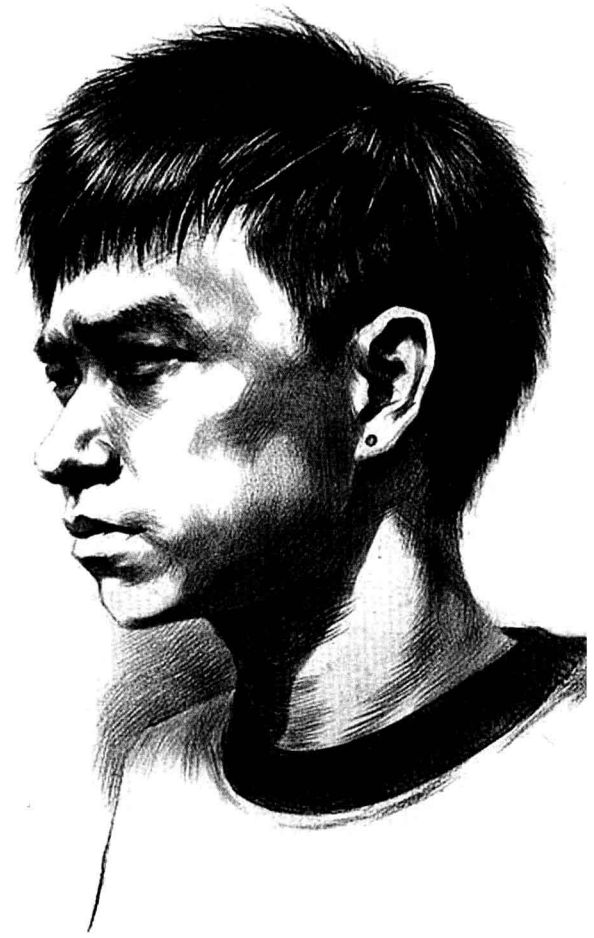
(3) 我们怎样在侧面肖像深入过程中找到头像大的明暗和大的起伏变化，对于初学者来说是很艰难的。将模特纵向产生的明暗光影和横向产生的明暗光影关系系统地刻画，对于解决这个难题具有至关重要的作用。作者采用先抓纵向，从眉弓、鼻底、上嘴唇、颌唇沟、下颌和颈部的明暗变化、光影关系、形体转折入手表现，再去画横向的颧骨、颞线、面颊部分的明暗，这是一个不易搞混作画步骤的好方法。

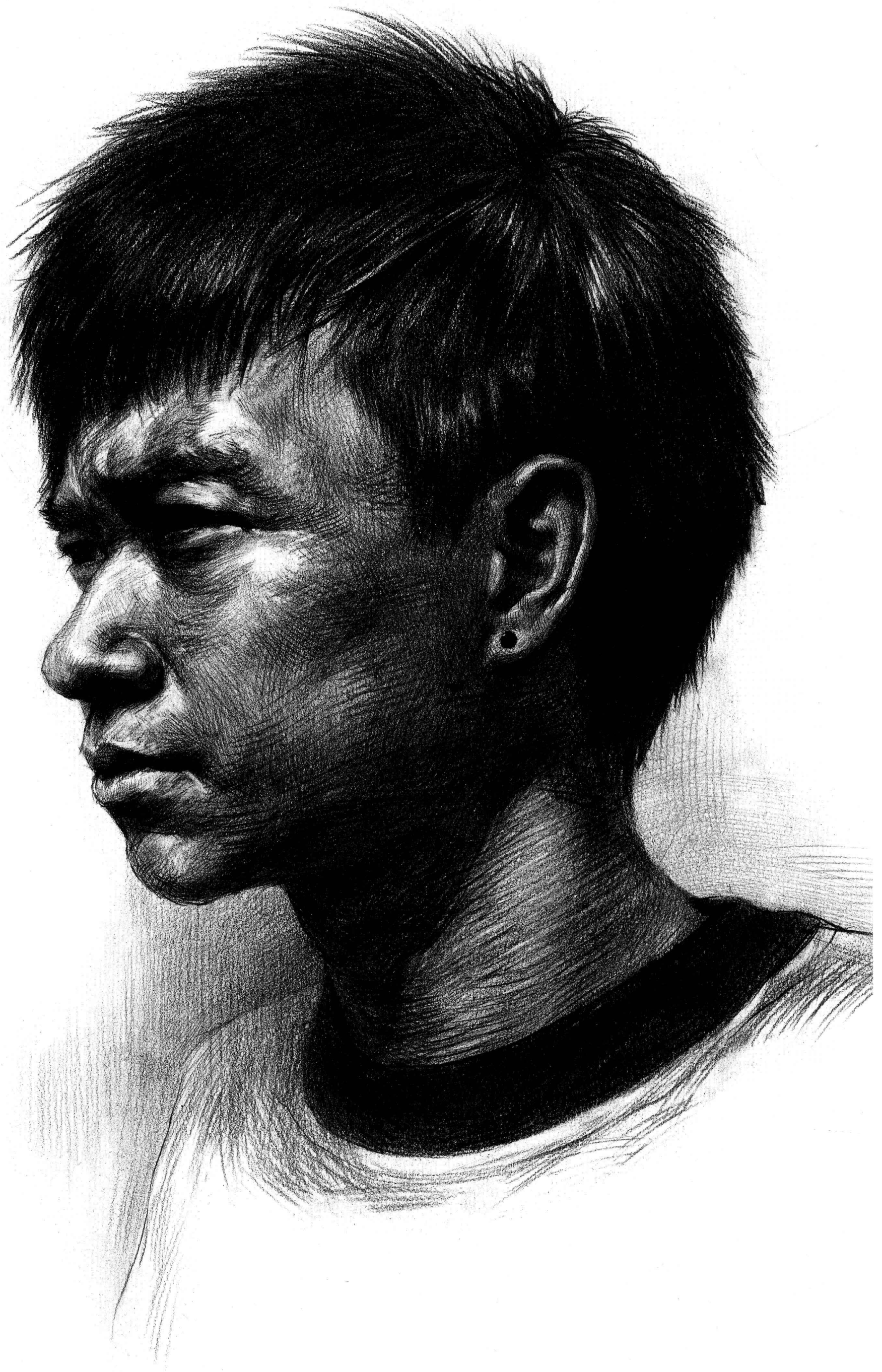
(4) 侧面部分刻画头发时，很多同学容易忽略头顶部分的体面关系，因此我们希望同学们在这一步骤中认真观察，将头顶体块也表现出来。

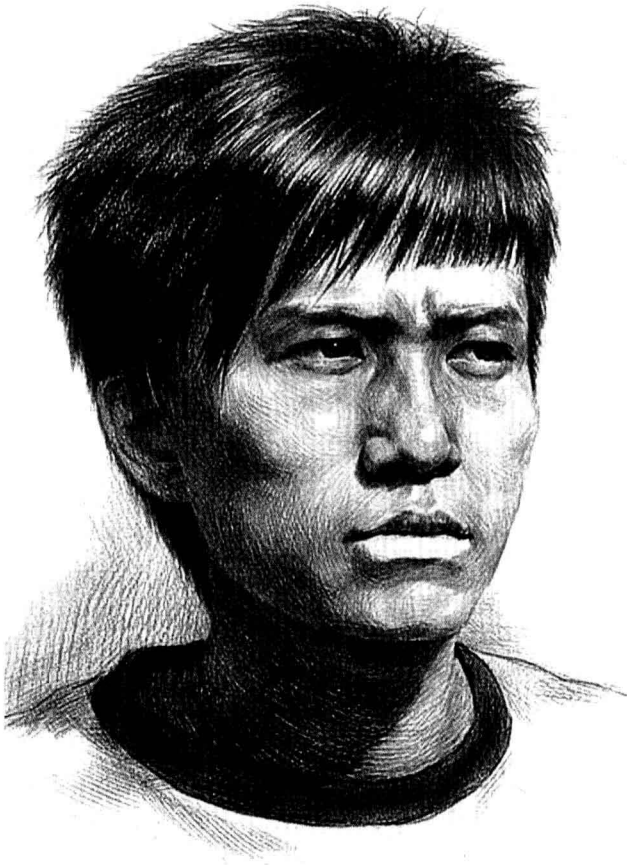
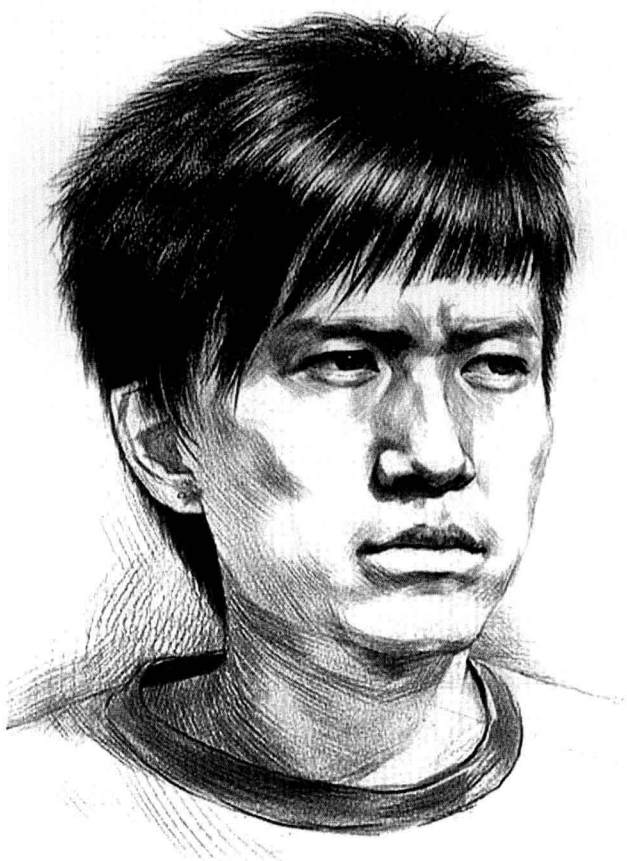
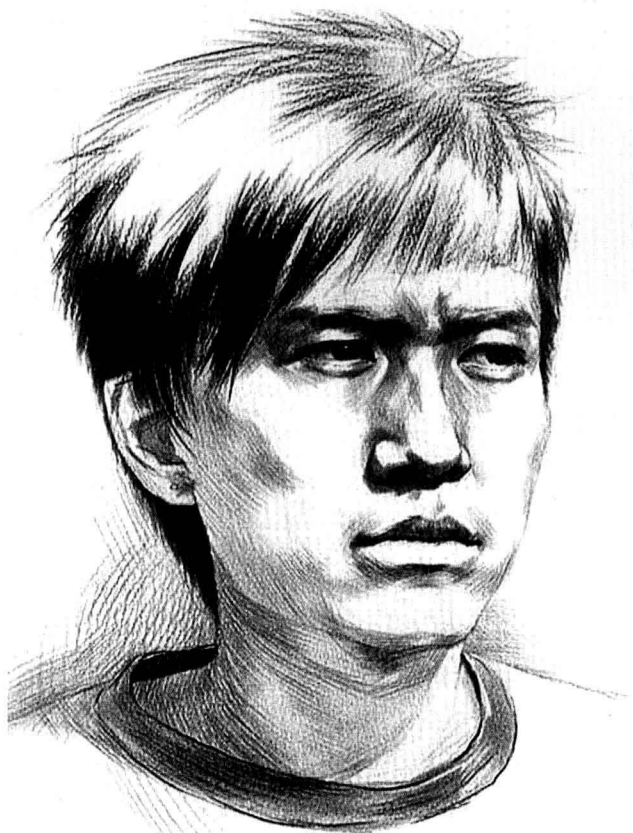
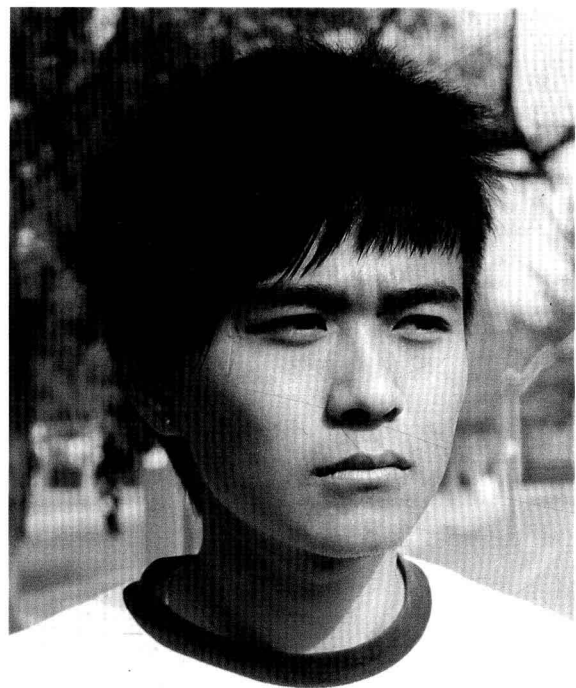
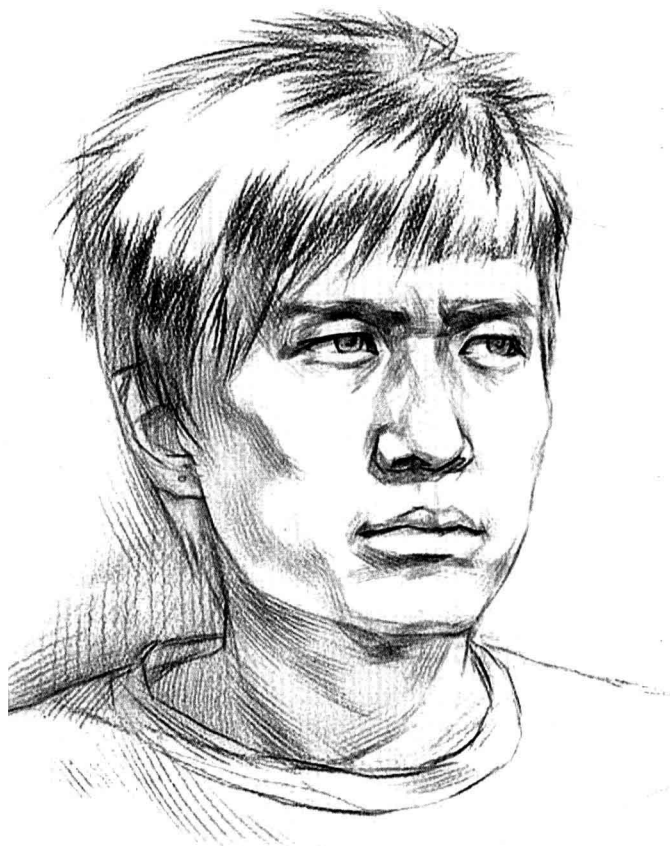
(5) 当头发画完后，与之前画的五官的暗部相比对，相互调整出它们之间的明暗差别，然后逐步向面部暗面推移。

(6) 依然按着头像大的形体转折再加深、加强深入刻画，细致分析形体的过渡和区别。

(7) 在侧面肖像绘画的最后调整过程当中，建议学生少画亮部，少画质感，我们应该更多地去强调头像所面对你的面的形体、转折部分的骨点特征和细节，这样才会使侧面稍弱的空间感强化并表现出来。

(1) 正面肖像。头骨大致可以看成是一个椭圆体，所以在正面描绘中怎样找到正面的体积转折线是极其重要的，我们在起稿时利用简练的结构线加强表现出体块转折，对接下来的深入具有承前启后的重要作用。

(2) 在正面刻画中，学生往往缺少分析，将模特对称的五官、对称的骨点的节奏感画得雷同，这是极其不好的习惯。我们在这个步骤当中应该强化自己的作画习惯，很明确并很简洁地用线就将差别强化出来。

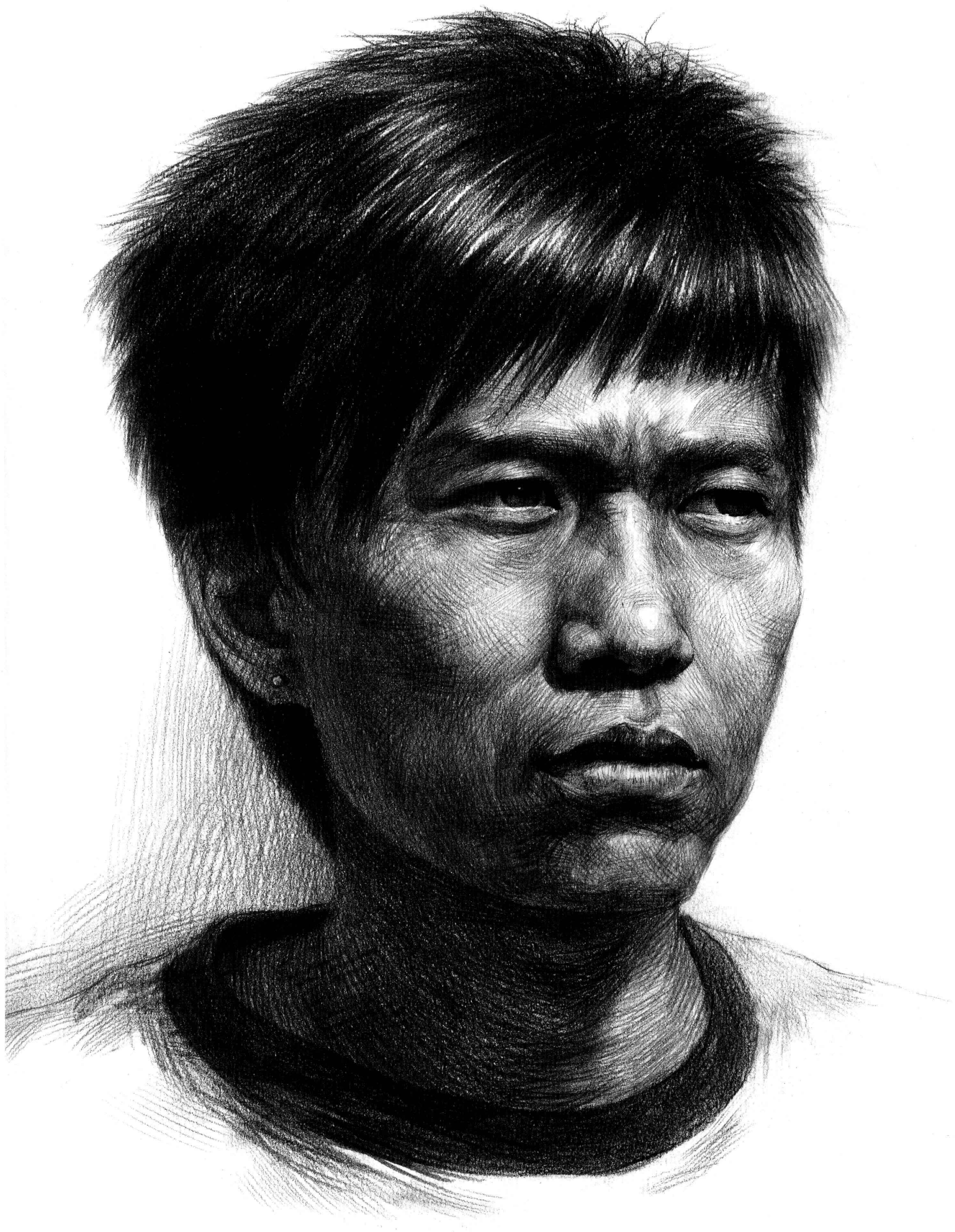
(3) 中短期作业我们在每一个步骤都需要小心翼翼地，不能够把上个步骤的问题遗留到下一个步骤来解决。所以在开始深入阶段我们就算是先铺明暗交界线的大关系，也一样要一步到位地表现得精准无误。

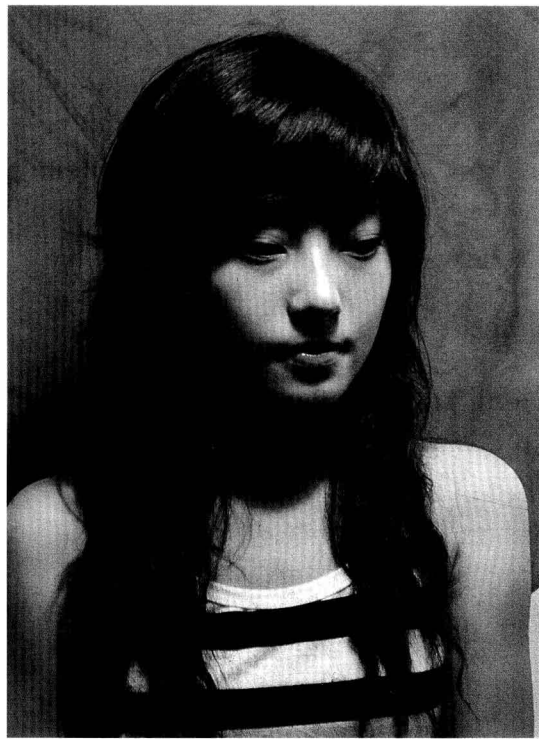
(4) 画头发。先画它主要的暗部的转折，并按着头发的特征分组刻画，这是给后面的深入做一个很好的铺垫。同学们在刻画头发时要注意头发边缘线的虚实空间问题。

(5) 当头发画完后，与之前画的五官的暗部相比对，相互调整出它们之间的明暗差别。

(6) 在正面的最后亮部刻画当中，同学们不要一味地拘泥于将整个五官部分明确地在正面呈现，不要完全将其作为重点，一味地追求细节刻画质感，而应该着力于拉开各部件的空间远近虚实关系，将更多精力放在明暗交界线上，努力推出空间和体积转折。

(7) 全面调整画面。

(1) 起稿。抓住对模特的第一感觉，认真而简练地将所看到模特最精彩的部分记录下来，并将所有的形体特征和细节记录在案。起稿部分是促使我们最终成功完成画面的重要基础，因此，更应被重视和谨慎对待。

(2) 概括地将模特的整体光影关系布置在画面当中，以手指轻轻擦蹭细微调子，使我们在往下的刻画中始终保持模特的光影关系。

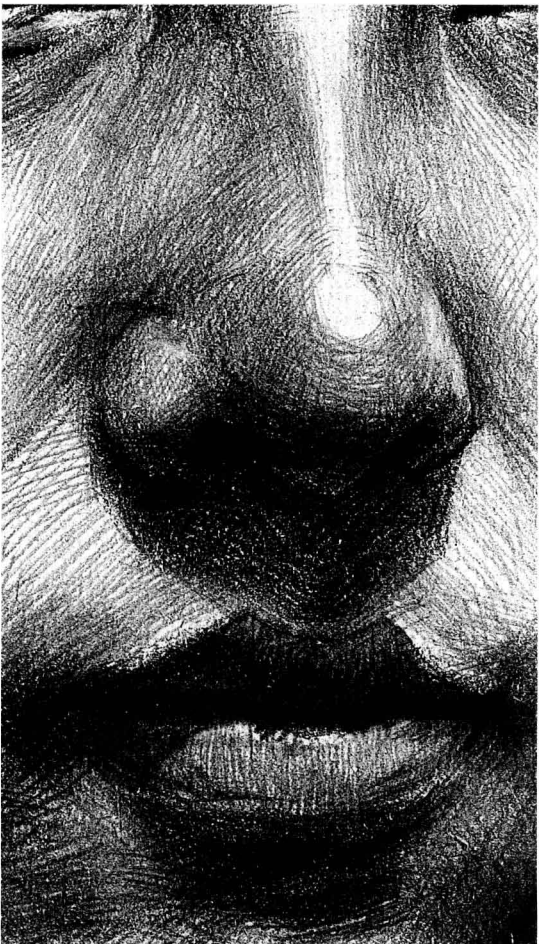
(3) 对于素描作业来说，其所呈现的黑、白、灰关系实际上等同于色彩写生中的色彩。我们从固有色最重的头发部分入手，第一时间将它清晰地安排在画面中。

(4) 深入刻画五官。在每次深入时，都应该把五官小的形体所产生的明暗交界线与整体转折联系在一起，进行深入刻画，这样我们才能画出非常整体的肖像作品。

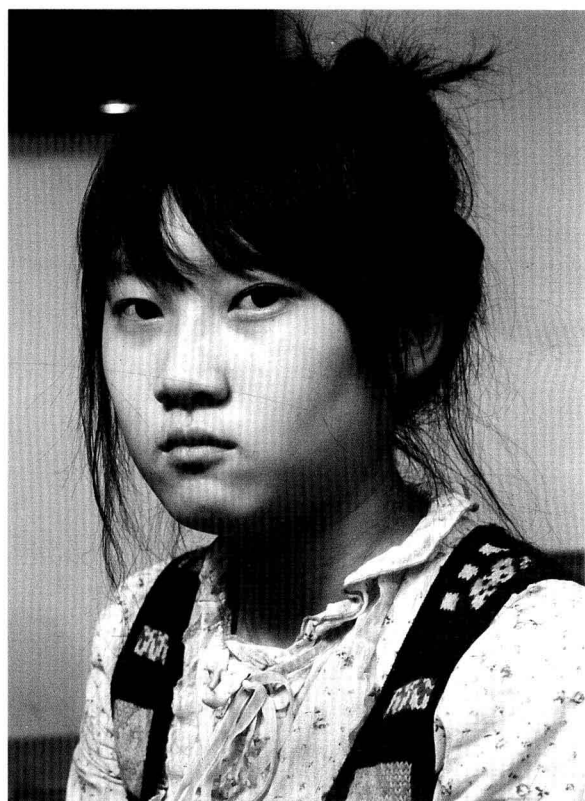
(5) 加强面部的暗面，突出形体的体积感，同时基本确定了画面的重色调。

(6) 刻画亮部，表现出每块形体的亮部调子。

(7) 整体调整，在作业的结束部分，衡量整个画面中的轻、重、虚、实，在加加减减的过程中实现画面的最终调整，着力于在最后阶段使你的作品呈现出艺术作品的风格和特色，而不是照片样的面面俱到。

(1) 起稿。准确描绘模特形体特征, 把握住模特给人的第一印象, 确定头部的体块和形体结构。

(2) 仔细分析五官、头部、颈部、胸部的转折与形体特征, 同时注意各部分的空间关系, 以粗重线的方式标记出来。

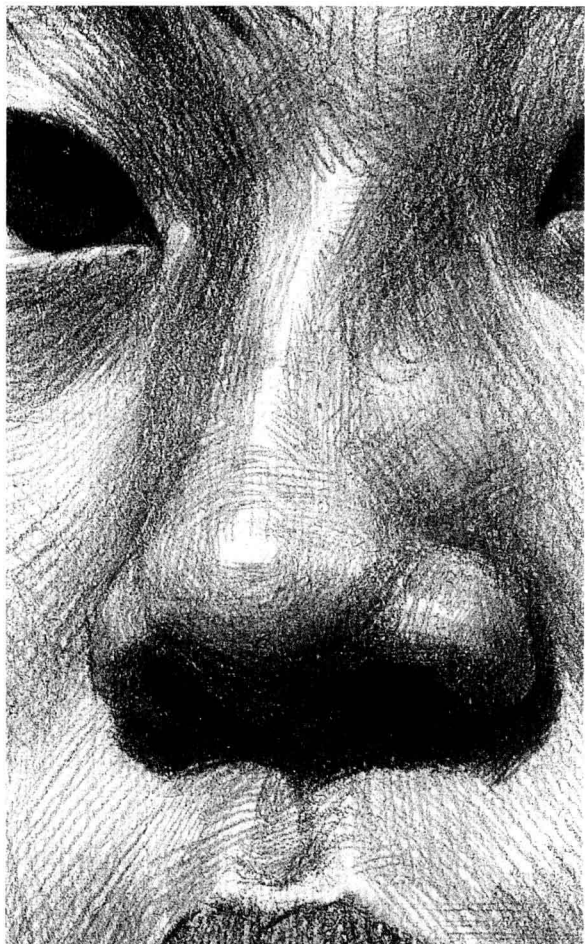
(3) 铺设大的调子关系, 以擦蹭等方式明确而清晰地将模特的体块表现出来, 为下一部分的深入步骤做好铺垫。

(4) 从模特最吸引你的眼睛入手, 深入刻画, 慢慢带出周围的鼻子、嘴等五官。从最感兴趣的部位入手, 这也是一个很好的作画方法。

(5) 我们将五官大致的明暗起伏都表现出来之后, 接下来我们将肖像最重的头发一次画足, 拉开画面调子层次, 同时将模特颈部的暗影刻画出来, 这样女孩头部的空间感就呼之欲出了。

(6) 画面整体的灰色调处理。刻画亮部分, 完成各部分细微细节的刻画, 在描绘质感的同时, 一定要将体积、空间放在首位。

(7) 最后调整画面时, 要注意女性柔润的特性, 方中有圆。

(1) 起稿。先将模特的头、颈、胸的运动关系大块面地概括出来，确定五官比例与头部的形体块面。

(2) 深入分析模特的五官细节，用简练的明暗和细致的线勾画出所有能看到的五官细节和明暗细节。

(3) 人物左眼是画面最靠近我们的视觉中心，以此为中心作深入刻画，再向上下左右推开。

(4) 在短期作业的深入过程中，为了更好地把握住画面，我们最好的办法是将暗部很准确地一次性表现出来，这样更易于下一部中间色调的深入。

(5) 人像刻画中，相对复杂的是面部、头发、皮肤与衣物之间固有色的差别，直接将最黑的头发固有色首先画出来，最先用头发的重色压住画面，以便更好地深入面部中间色调的刻画。

(6) 我们将五官起伏的暗面都表现出来之后，接下来我们就应该将头像大块的体面进行深入，将下颌、口轮匝肌、颧骨、颞线的头骨转折连线进行细微的处理刻画。

(7) 将画面整体的灰色调作最后处理。把鼻子、额头、颧骨、下颌、口轮匝肌小形体的小转折细细地表现出来。

