

MEISHU GAKAO QIANGHUA XUNLIAN · SUMIAOBANSHENXIANG

美术高考强化训练

素描半身像

高金龙 编著

人民美術出版社

C7 6394.155

吴银杉

封面画：吴银杉《小憩》

美术高考强化训练·素描半身像 高金龙 编著

责任编辑：胡建斌 总体设计：胡建斌 责任校对：朱布 版式：夏君

图书在版编目(CIP)数据

素描半身像 / 高金龙编著. —北京：人民美术出版社，2003.12
(美术高考强化训练)
ISBN 7-102-02888-1

I. 素… II. 高… III. 人物画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第110799号

人民美术出版社 出版发行

(邮编100735 北京北总布胡同32号)

北京美迪印刷有限公司印刷 新华书店总店北京发行所经销

开本：787毫米×1092毫米 1/8 印张3 字数10千字

2005年1月第1版第3次印刷

ISBN 7-102-02888-1

印数：10,000—15,000册 定价：19.00元

ISBN 7-102-02888-1

9 787102 028880 >

肢体结构。这就是素描半身像训练时需要重点把握的内容。

半身像的写生对初学画的青少年来讲,是难度较大的阶段,为了更有效地帮助广大美术考生提高半身像的写生能力,尤其是在临考之前的强化训练中能够尽快地提高写生质量,可根据半身人像的重点内容,进行分解练习,然后再统一训练。

分解训练最大的好处就在于能够明确和理解各部分的特征及要点。从一定程度上讲,相对节约了时间,它可以在最短的时间内,迅速掌握半身像的画法。

1. 八开纸的头像写生

素描半身像最重要的是头像,人物的生动与素描关系首先在头部反映出来。所以,对头像的写生是必不可少的单独过程(这一部分可参照本套书的素描头像分册)。

2. 手部的写生和默写

手部是人物画最难掌握的部分,俗话有“画人难画手,画树难画柳”之说。所以,画手应当是半身人像的重点。根据近几年考生学习半身像的情况来看,还没有在训练方法进行有效的锻炼,往往只知道写生,不知道如何提取写生与理解的重要因素,然后再总结一套行之有效的训练方法。基于这种现象的普遍性,建议用写生与默写相结合的办法,强化对于手部描绘的快速掌握。

手形的写生。手形分伸手和握拳正反两个部分,其余手形的变化都是不同程度的收缩而已,包括手握物体的形态等等。在开始入手练习的阶段,一般以手的侧面形态训练较为容易,然后再根据需要进行正面带有透视的练习。初级阶段的手部练习主要是掌握手掌和手指的比例及形态特征。在正反不同的比较中,要基本了解手掌和手指的比例规律和手指关节之间的主要比例,如手指第一节长度等于二三两节的总长(除大拇指以外)。另外,要特别注意手指关节与掌部转折的对应关系,例如手指的最后一节的转折线和关节并不是对应的关系,而是在关节的后面。以上的训练最好是通过线描练习的方法,更容易理解和掌握。

手形的默写。在大量写生的同时,最好再结合一定数量的默写,利用线条不断勾描手形的基本结构,如有处理不好的部分,再进行写生和深入观察,最终达到问题的解决。这些方法的目的就在于最大限度地了解手部的形态和规律。

要点提示:对于手部的刻画主要在结构,线条是反映结构的主要方法,有了准确的手形线条,略施明暗就能达到理

想的效果。因此,手部的训练应以线条为主。经过一段时间的练习,在掌握一定的规律之后,再将线条的粗细节奏进行变化,最好能够与手的关节——转折和明暗相结合,描绘出具有一定艺术效果的手部作品。

3. 八开纸以上的半身结构训练

有了画头和手的基础以后就可以进行专门的半身结构练习了。半身结构练习的基本要求是:初步阶段需要在一小时之内,完成半身人像各部位的轮廓线(可参考步骤图部分)。起步用大直线概括的方式,将大的比例关系确定。如头部到手的距离、头部和手的大小比例、手臂的长短和转折关系等。大的关系确立以后,可以更进一步地将所有结构深入刻画,在深入的过程中,大直线逐渐被短直线取代,直到刻画出非常具体的半身人像为止。半身人像的轮廓练习可以将人物各部分描绘得很精细,以达到对半身人物形象的整体掌握。

在半身像的基本结构训练中,由于已经有了头和手部的训练基础,相对不会在形体结构上出现问题,惟一不好把握的问题就是对衣纹结构的处理。在此,我们需要强调的是,不论是在什么季节,人们所穿的衣服都会出现很多的自然衣纹,所以要根据衣纹的原理和画面的需要进行有选择的描绘,切忌看到什么画什么。为此,我们有必要先对衣纹的规律进行一些了解。

一般情况下,衣纹的折线都在肢体可活动的转折部分,如肩、肘和腰部,其余地方的衣褶都不是主要的,与肢体结构的形体关系不大,可进行相应的取舍,剩下的才是我们需要画的部分。衣褶往往都有规律可循。通常的情况下,衣褶的纹理都与转折的肢体部分交叉,如肘部和腰部的衣纹。但是,这也需要进行分组,越是中间的部分交叉越明显。衣褶背面就是关节的外部,那是衣褶逐渐变细直至没有的地方。同样,中间衣褶上下的衣纹变细方向也一样朝着关节的外部,在走势上基本上都集中在一个方向,越往里越密集且粗大,越往外越疏朗且细小。这样一来,这种顺势的衣褶就是画面所需要的,可以认真描绘。即便是这样,也要有相应的取舍,不能面面俱到。

重点提示:半身像写生牵扯到构图的因素,这要根据人物的姿态来确定。一般情况下,首先是上下都要留有余地,不能将头顶和手部画出纸外,但又不可把人物画得太小,上下留有两指左右的空余即可。

4. 半身像的整体训练

最终的半身像写生是抓整体效果的练习,其步骤可以在半身结构训练的基础之上,进行明暗或结构素描的练习。当然,无论你采取明暗的调子还是结构处理的方法,都要达到一定的整体效果,即最后素描完成阶段的完整性。通常情况下,在初级阶段训练中不要限定时间,尽量将写生画得深入一点,不断追求作品的完整和强调艺术效果,待到训练一段时间以后,再进行相应的时间限制,并希望能在相对较短的时间内达到理想的艺术效果。

三、应试技巧

1. 心理准备

一个心理素质很好的人也不能排除在重大人生选择前的心理紧张,当美术考生经过多年的学习以后,终于走上了考场的那一刻,紧张的心理现象是在所难免的。说实在话,没有人能够阻止这种心理现象的发生,但是我们需要在考试的过程中尽量减少它,全身心地投入到考试当中去,避免由于心理因素造成考试的失败。

(1) 保证考前的睡眠质量

在考试之前,现在的考生在吃、住、行各方面的条件都是相当不错的,惟独是在考试之前,由于考虑的太多,很容易造成夜不能寐的现象,这种紧张情绪在很多考生当中都会产生。要处理好这样的问题,除了按我们平时所说的,比如晚饭不易吃得太多,睡前要用热水洗脚以外,最重要的是要和平时的生活规律保持一致。假如平时你总是在十一点前后睡觉,在不是特别劳累的情况下,突然在七点钟睡觉,往往会造成浮想联翩的现象,于是,失眠就会开始。所以,只要你平时有一个很正常的生物钟习惯,即使第二天早晨起得很早也不会产生什么影响,因为你已经有了一个很好的睡眠。

(2) 考前放松

在临考前尽量避免独处,多找些考生或有关人士谈话,用交流来分散紧张情绪,最好是谈谈与考试相关的话题,或者讨论画画的事。

(3) 解除考场心理紧张的办法

一旦考试开始,考场的氛围与考前大不一样,开始阶段有些考生就会紧张,有的甚至会出现心跳加速和手发抖的现象。但多数考生维持的时间并不长,半个小时以后就会进入平时训练的那种状态之中。但是个别考生不行,所以,他们有必要适当地环顾四周,以便放松一下心情。如果还是不能

解决,最好要延续起稿的时间,一旦认真地投入到与平时画画一样的状态中,紧张的情绪就会消失。

2. 应试的时间分配

现在在美术高考的时间相对比较统一,素描一般有写生和默写两种。半身像基本上都是写生考试,时间多为三个小时(在实际情况下,如果再去掉模特儿休息的时间,大约也就是两个半小时左右)。如何要求在三小时的时间中完成考试作业,对于考生来讲要有适当的时间分配,这应该和平时有目的的训练相结合。

在半身像的美术考试中,一般不采取整体推进的素描方式。多数情况下往往是先基本完成头部的深入,等到模特儿休息完以后,进行手部一次性深入,然后才是处理衣纹,最后再进行适当的整体调整。所以,根据这种应试方法,在时间安排上,考生必须要有合理的时间分配,才能确保考试的顺利。

(1) 轮廓的时间分配

从半身像起步到轮廓线的结构完成,最好在四十分钟左右为好,不要超过一小时。起轮廓就是造型的基础,要以精准为目的,切不可草了事,不然就会给后面的深入带来很多不必要的麻烦。

(2) 头像深入的时间分配

如果考试所用的是四开大小的纸张,一般情况下,人物的头像部分也就是手掌大小。处理的时间应该在一个小时左右。这些时间已经是比较充分的了,头像最好能够深入到八成以上,可适当留出最后统一调整的余地。若能达到非常熟练的程度,可再深入一些,在画手的同时,直接把握相对的和諧就行了。

(3) 手的处理和时间的分配

在半身像的写生过程中,由于模特儿中途有休息的时间,一旦重新摆上动作,手形必然有些变化,这对于考生来讲是非常不利的。所以,在半身像的考试当中,手必须是一次性完成,才能保证最终的质量和效果。一般情况下,都是头像完成以后再画手,最好的时机就是等到模特儿休息完以后,迅速将手的结构抓准,然后就开始深入。这样大约会用去三十至四十分钟。

(4) 衣服的处理与时间安排

衣服的处理应在头和手完成以后。但实际在考试的过程中,有些细碎的时间也可以适当地着手描绘。比如在模特儿

息的时候，你可以对衣服进行一些处理。但是在最后的阶段，对衣服的处理是统一画面的关键。一般的情况下，三小时的半身像写生，对于衣服的刻画并不是重点，你不可能将其画得非常深入，以在衣服的结构中反映出人物的体态特征为宜，有些成功的作品甚至只有结构的存在即可。如果你将衣服画得很深入，势必会影响其他的深入时间。对于单纯的衣服而言，主要就是衣褶，有选择性地对主要衣褶进行处理，就能反映人物关键的比例和体态特征，其余则可以省略，这样的处理方式大概在半小时左右。通常可采取从上至下的顺序，一遍下来，再略有调整即可。

(5)最后的调整

等到写生的各部位全部结束以后，只要整体上观看自己的画面是否有不协调的地方，如果有就适当地调整，这时不易大动干戈，改来改去。如果没有不要的效果，就可以将画面清理干净，把一些不干净之处擦掉，等待交卷。

高金龙

阮松

袁雪

素描半身像的应试步骤

1. 确定构图和轮廓

构图和轮廓是作画的开始,也是为以后继续深入打好基础的阶段。构图是对人物安排的总体考虑,人物在画面的位置和比例要适当,画轮廓线要先从人物动作的大势入手,要尽可能用较大的直线,概括出人物的基本形态,然后再用相对较短的直线把头部的五官按比例刻画出来,包括以明暗交接线来区分的亮面和暗面,其他的地方可暂时保留大的线条。

2. 从头像开始深入

半身像写生往往限定在三个小时以内完成。所以,一旦大的轮廓线确定,必须将头像先完成。

由于模特儿精神状态较好且能集中精力的时间不长,考生须尽快将头像部分的明暗关系和人物神态抓住,并有一定的深入描写,可深入到基本完成阶段。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

高金龙

3. 手部的深入

在头像基本完成以后,可根据具体情况,等模特儿休息完了以后,估计在相对较长的一段时间内,手的姿势会相对稳定,但它显然和休息之前是有微妙区别的,所以要抓住时机,再将手部从轮廓到明暗作一次性的处理,最好能达到基本完成的状态。

需要注意的是,在模特休息的时间内,既可调整头像部分的深入,又可把衣纹的轮廓进一步细化,甚至在模特儿休息的时间里,对衣纹的处理也没有必要停止。

4. 整体调整

最后是统一调整和深入补充的阶段。考生要根据所剩的时间,暂时将眼睛离开模特,对自己的画面效果进行全面的审视。尤其是头、手和衣服之间的和谐最为重要,不足的地方应从局部上加以调整,以达到作品的相对完整。然后将考卷处理干净,等待交卷。

杨飞云

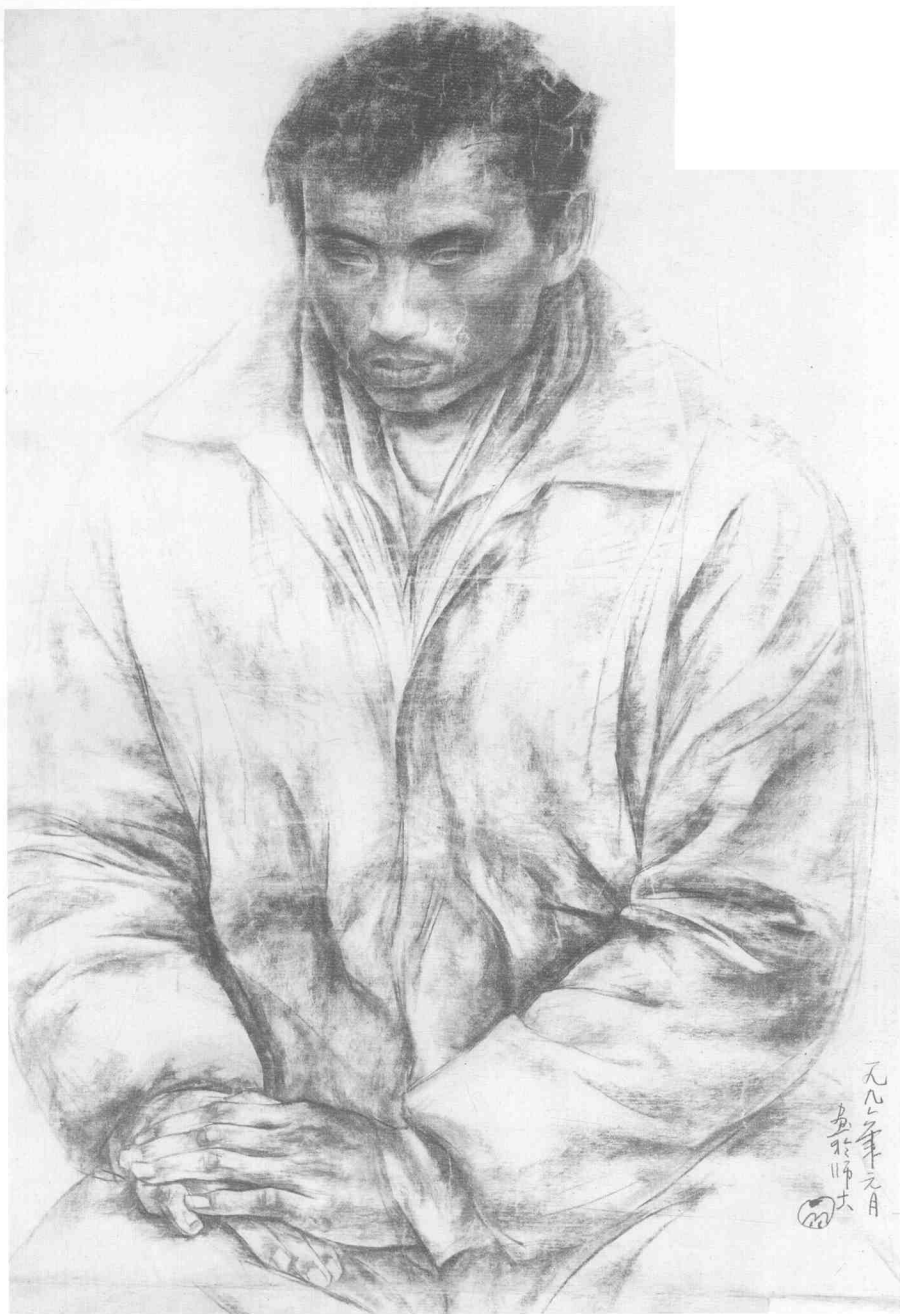

吴银杉

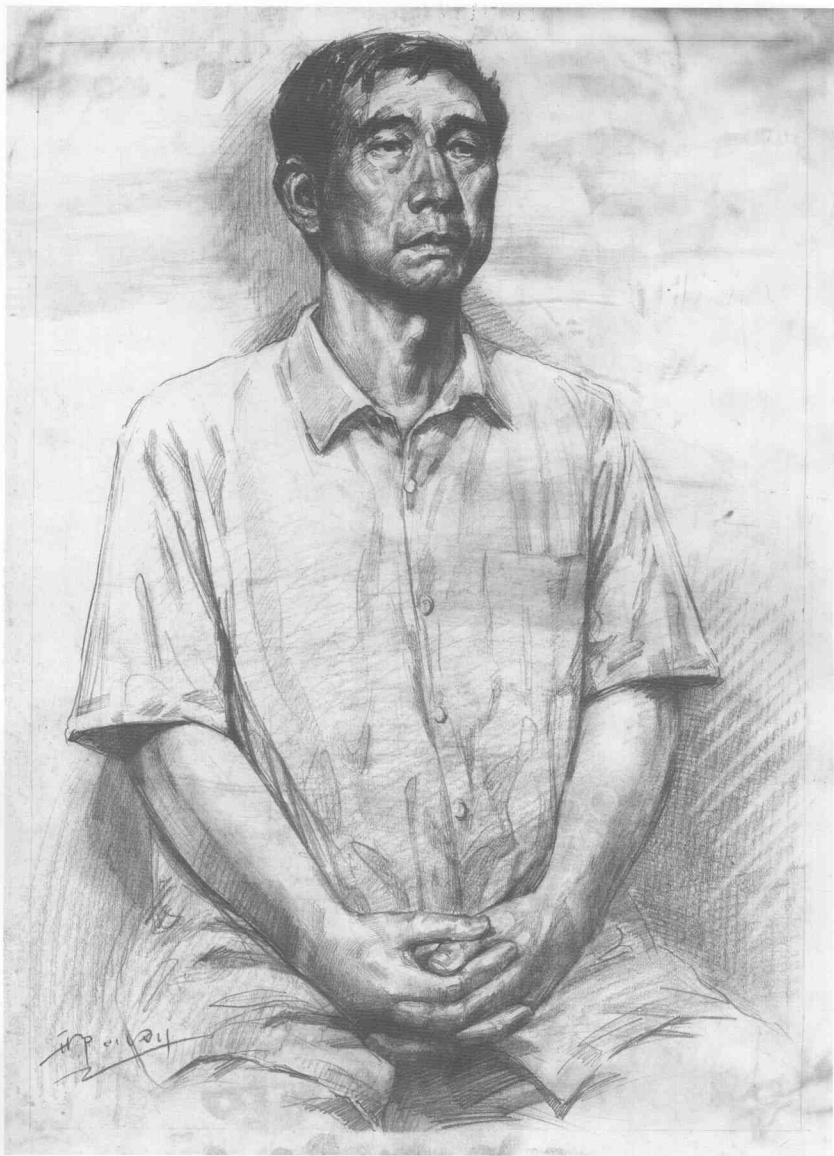

曲湘建

画带手的肖像最重要的就是手与头的比例关系。初步训练的时候，可以将手放在离头部较近的位置，尽量不要摆出很复杂的手形，与头部有个比较便可以，再将头像和手都画得比较充分即可。这幅作品就是以这样的意图为考生提供参照的。我们可以看到，头部和手的表达都比较深入，同时在比例、明暗上也很协调，是一幅很值得考生学习的作品。

无
心
年
元
月
画
师
大

邢小刚

这是一幅模仿考试用紙的写生示范，把人物安排在試卷的线框中，对試卷紙張的构图运用恰到好处。作品强调了线面的结合手法，既有明暗的深入又有线条的概括，再加以简单的渲染，使人物表现完整、生动。

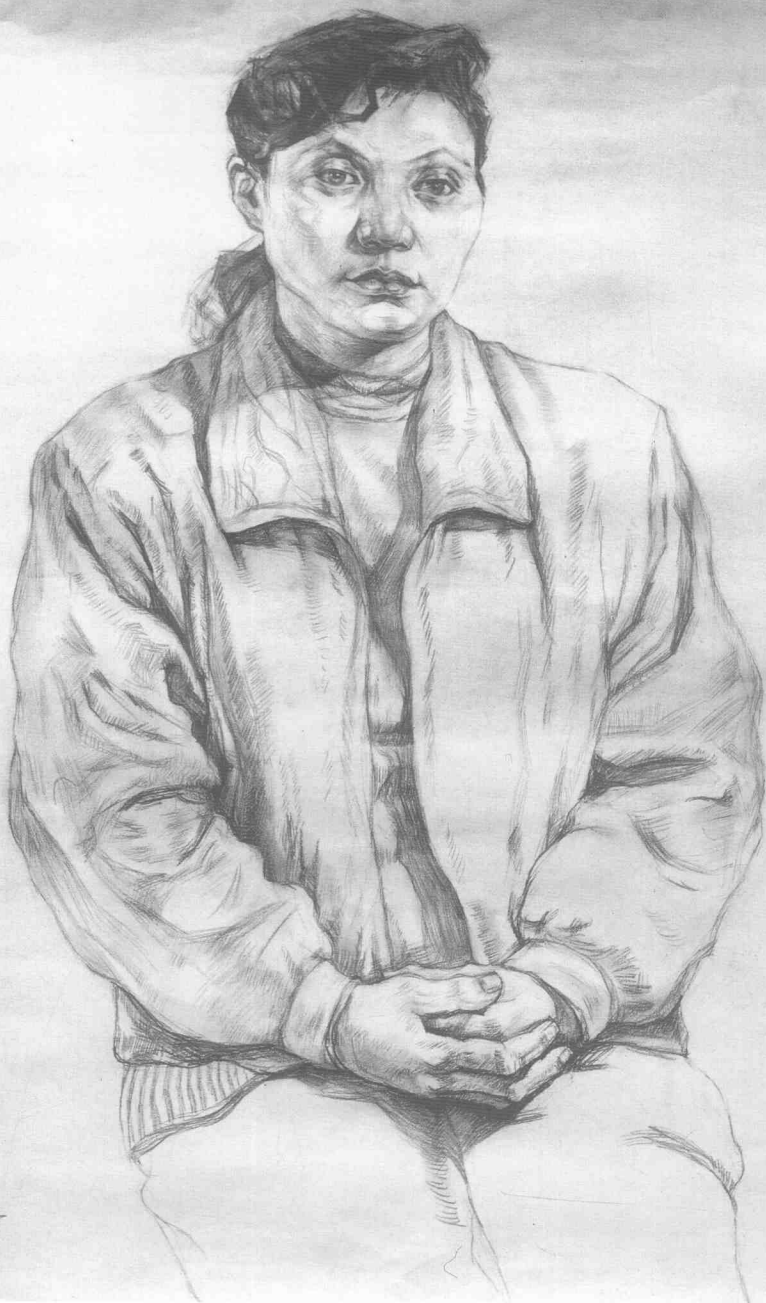
张英超

这是一幅非常明确的结构素描，结构素描在形式上与明暗的调子区别较大。一般考生在初学素描阶段，基本上都是以训练如何建立明暗次序为基础，专门以结构画法训练的机会较少。这幅作品的特点完全可以为考生提供结构画法的技法参照，考生可以在没有写生条件的情况下，从临摹开始，了解结构画法对头、手和衣服处理的基本方法，然后可以运用这些表现方法，再进行写生练习。

王志明

画面的整体明暗处理往往是初学画者最难掌握的，有的学生经常会进入局部式的推进。这幅画在明暗画法中，比较突出虚实处理。比如面部和衣服的暗面都运用了虚实对比的方法，接触光的部分较实，越往后越虚。一般而言，对于暗部反光程度的掌握，比较困难，看上去的真实和表现的真实总会有很大的不同，这就是绘画形式的表现力。考生只有在整体的比较当中，才能获得相应的整体明暗关系。

郭梦霄
绘画
03. 4.

王蓓

阮松

这幅作品整体刻画完整统一，人物各个部位都表现出应有的质感。初学者可以依据此方法慢慢练习，把各个部分的质感尽量深入，不必受到时间的限制。多做练习以后，再相应地限制时间。在时间限制的时候一定要注意始终保持画面的完整性，最起码要保证头部和手部的完整。