

备考特训系列丛书 BEIKAOTEXUNXILIECONGSHU

中國美術學院 名師教學

罗辑 吕启昭 编著

素描半身像

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

作者简介：

罗 辑

2002年毕业于中国美术学院油画系
2008年攻读中国美术学院油画系艺术硕士
2002—2003年任教于中国美术学院附属中等学校
2003—2006年任教于中国美术学院视觉艺术学院基础部
2007年任教于中国美术学院象山中心校区造型基础部
2008年任教于中国美术学院象山中心校区设计基础部

吕启昭

1994年就读于中国美术学院附属中等学校
1999年就读于中国美术学院版画系
2003年保送中国美术学院版画系研究生
2004年就读于法国第戎美术学院
2006年至今任教于中国美术学院职业技术学院
2008年至今攻读中国美术学院版画博士研究生

前 言

本套丛书，旨在为参加美术高考的同学们提供一个提高“实践能力”的解决方案。

众所周知，怎么“画”取决于怎么“看”。然而，面对目前仍然是追求绩效的美术高考体制，“画”与“看”的关系显得过于抽象，同学们往往在上手阶段就徘徊不前，努力而效果不佳。诚然，绘画作为一门经验学科，原本就是需要大量的研习时间，但实际上，从技术和实践的角度来看，绘画学习的要求及其难度并不像理论学习那样难以把握。如果同学们可以有目的地走出抽象知识结构，而专注于具体实践操作，许多学习方法和知识理解上的误区和困难自然迎刃而解。本套丛书则是由多位中国美术学院的专业教师从实践操作的教学经验出发，为考前的同学们提供一条由实践通向理解的学习之道。

书中不仅指出了大多数同学会遇到的困难的解决方法，更对许多优秀作品作出了逆向思维的指导评价，力图引导同学们在具体的实践中做得更加仔细和深入。从而，为同学们积累实践经验、灵活运用专业知识提供了更多可能的途径。

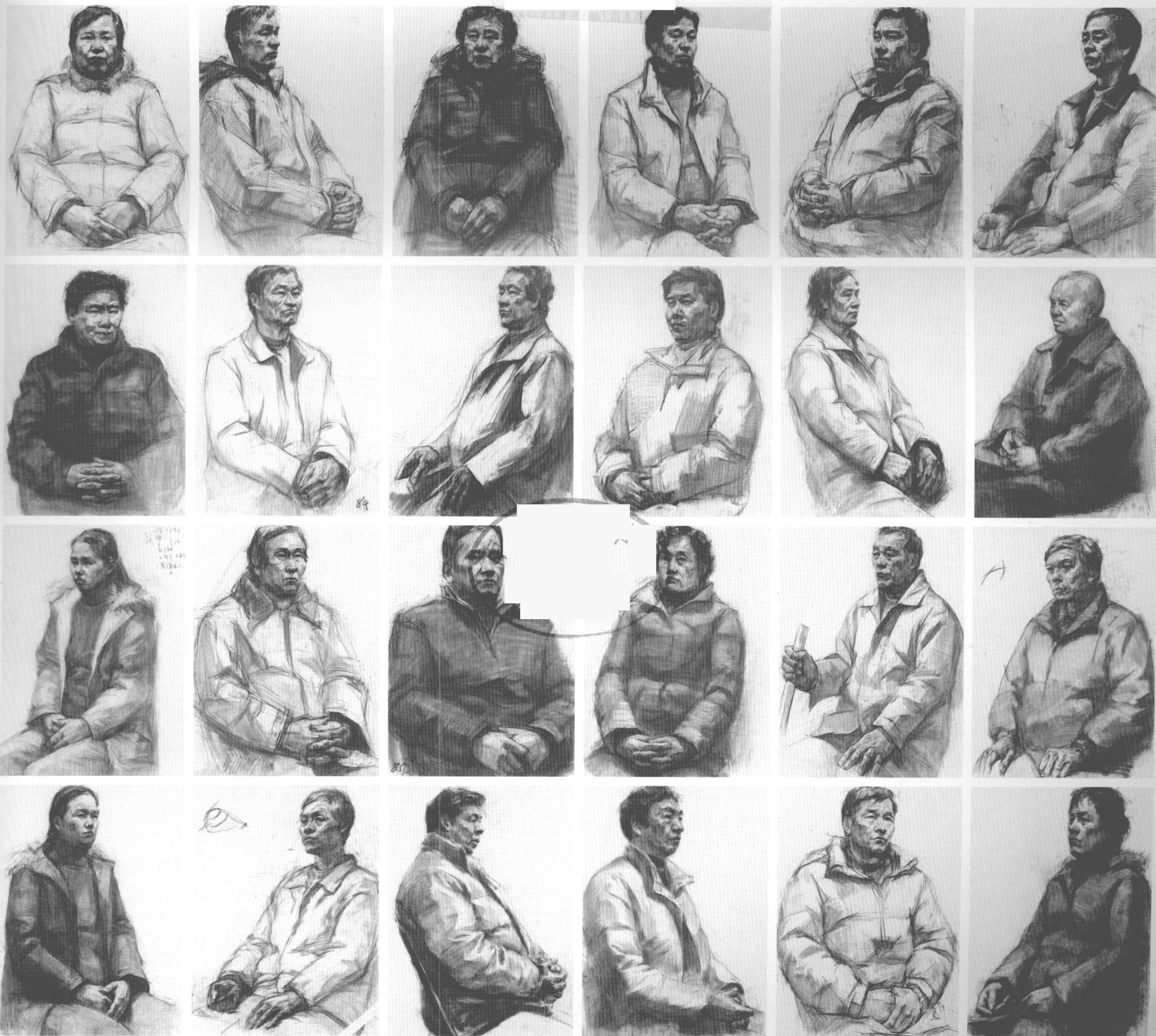
► 备考特训系列丛书 BEIKAOTEXUNXILIECONGSHU

中国美术学院 名师教学

罗辑 吕启昭 编著

素描半身像

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

半身肖像教学

半身肖像写生是艺术学院造型专业的必修课程，对学生有三点要求：

1. 在观察上的整体意识。
2. 在语言上的归纳能力和画面意识。
3. 在造型技法上的熟练度和创造力。

整体意识：在对体积—空间—结构有一定表达能力的基础上，进一步观察空间与结构在视觉系统中的协调关系。同学们在实际作画时，既不能为了体现空间的变化而简单地运用虚实的画面处理手法，从而忽略了结构的穿插关系；也不能为了强调体量的实在感和对结构的细致观察而忽略了它们各自所处的空间位置。在和谐的视觉系统中，既有实在感，也有空间（距离）感。当然，在不同的画面中，二者的处理也要有主次之分。

画面意识：就是强调画面的“完整性”。

素描是用平面语言表达三维感受。这里所谓的语言是我们在大量的实践中积累起来的。只有当各种语汇协调统一时，对象感受才能被充分表达。正是由于这个原因，虽然学院考试要考查的是同学们的感受力，但同学们却认为是在考作画能力（技法）。对这个平面语言系统的把握，就是画面意识。它包括视觉中心，语言材质的统一性，完整性和完成度等等。

画面意识对应了归纳能力。包括视觉观察上的归纳和素描语言上的归纳。比如“宁方勿圆”这样的体会，它既是造型手段，也是审美判断。

肖像画有许多大师范例，观察和临摹是培养画面意识的最佳方法，但这个工作一定要做得细致。

塑造手法：熟练度与准确度是必须的，但这却不是考试的主要要求。创造力和感染力的培养则是典型的量变到质变的过程。循序渐进，耐心自信，自有收获。

画素描，除了造型要求，还讲究完整性。初学者必须要意识到松动的用笔与造型理解之间有着“必然”的联系！

把起稿阶段的画作为示范作品，就是强调整体性对素描的意义。我们观察的眼睛也应该如画中的铅笔痕迹一样，照顾到对象的方方面面。这几张起稿图为同学们提供了几种样式，可以效仿。步骤不仅是过程，它也应该有相应的效果。

对铅笔的“手感”在实践中也非常重要。铅笔就是“试错”的工具。也反映了我们很多所谓“准确”的看法。准确是相对的，感受性的。错误的线条及辅助线，往往比刻意“准确”的线更有用。我们起稿时，应避免局部准确对整体性的干扰，一气呵成，心情放松。

观察布纹与躯干体面关系的结合，利用材质的偶然效果。

面

线

要注意过大的衣领对头、颈、肩穿插关系的干扰。

面与线的关系，块面与结构的关系。

这种起稿样式，对于有一定基础的同学会比较有用。虽然没有以头、手作为塑造的优先部分，但画面的紧凑感和完整性还是相当好。观察一下轮廓线与体面关系的处理。从“点一线一面”的角度来考虑对衣纹的取舍。

这幅步骤中的画很有节奏感。在三小时的作业中，更要抓住重点，保持好完整度。

胸、腰的形体关系与错误！透视关系处理不当造成近端手臂显短。

光塑造了头，却没有时间协调好手和头的重心关系。不完整！考试大忌！
衣纹的节奏来自于身体结构与观察角度的配合，没有考虑身体的内在结构，导致衣纹塑造空洞呆板！

比例失调往往缘于透视关系处理不当，观察的时候离对象远点！离画面远点！

头部空间处理尚可，耳部太僵！

肩、手臂的这种由内向画
外凸起的关系应加强！

这组关系处理得不错。

有空间感的手。

