

成功教学

中国第一部成功励志类画室专用读本

Chenggong

成功教学系列丛书

总策划 / 主编 侯昌恒

素描 半身像

美术高考解决方案

中国书店

图书在版编目(CIP)数据

素描半身像 / 侯昌恒主编. -- 北京 : 中国书店,
2010.9
(成功教学系列丛书)
ISBN 978-7-80663-882-8

I. ①素… II. ①侯… III. ①人物画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第153142号

成功教学系列丛书 素描半身像

主 编 侯昌恒

监 制 邱荣武

责任编辑 宋 莹

出版发行 中国书店

地 址 北京市宣武区琉璃厂东街115号

邮政编码 100050

经 销 全国新华书店

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

开 本 635mm×965mm 1/8

版 次 2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

印 张 25

书 号 ISBN 978-7-80663-882-8

定 价 88.00元

敬告读者

本版书凡印装质量不合格者由本社调换,
当地新华书店售缺者可由本社邮购。

素描 半身像

成功教学www.huashi211.com只与美术高考有关

《成功教学系列丛书》

A 成功考前系列 B 成功基础系列 C 成功试题系列 D 成功画室系列
E 成功名师系列 E 成功名校系列 G 成功教程系列 H 成功案例系列

成功教学系列丛书编委会

特邀顾问

刘沧海 乔建国 刘 锋 曹兴军 徐书斌 张中文 常久青 商 亮
侯 杰 吕山川 易 斌 陈旭芳 丁 乐 李少勇 逯启康 关 威

总策划 / 主编 侯昌恒

执行编委

徐 好 马国华 查宋刚 丛 琮 刘拂尘 郭清福 苏 浙 柯诗兴

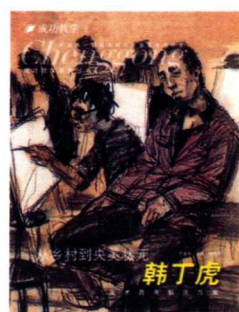
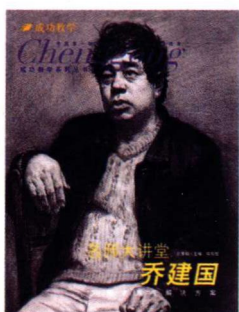
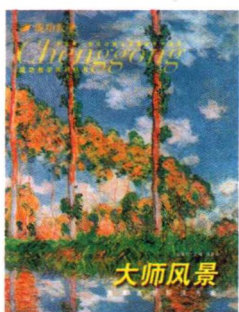
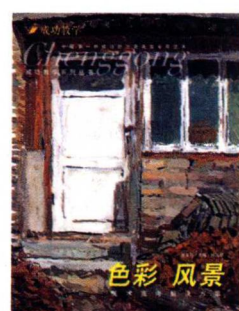
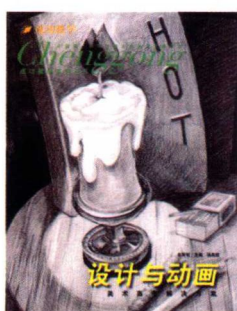
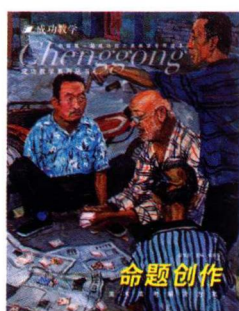
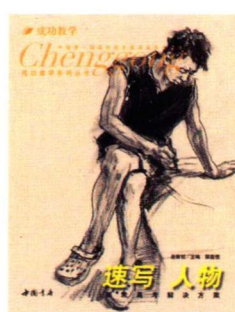
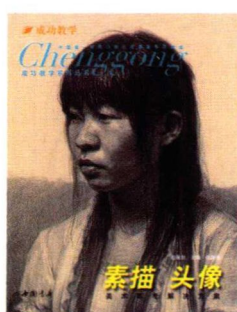
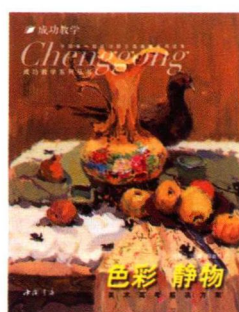
名誉编委

石 焰	乔建国	曹兴军	刘 锋	易 斌	徐书斌	张中文	常久青
朱传奇	刘拂尘	商 亮	林鹏程	韩丁虎	李少勇	胡 琼	杜 锋
丁 乐	李 源	陈旭芳	靳如兴	邹宗国	张尔松	赵 刚	付宁波
侯 杰	应伟明	王梦奇	张 森	魏 本	蔡泽斌	黄志光	胡 飞
刘 胜	陈 洁	朱 涛	黄俊峰	杨超凡	肖 君	张志政	易小武
朱昱东	余坦腊	陈 超	刘 力	林 跃	周新辉	刘晓明	谢融冰

成功教学系列丛书

中国第一部成功励志类画室专用读本

www.chenggong211.com

总序

关于《成功教学》的三个平台

侯昌恒

《成功教学》的三个平台，荟萃全国一流培训机构，一流师资力量，一流教学理念，一流美术作品。《成功教学》融汇南北，以一流的作品面对读者。《成功教学》以其独特的理念——“分享成功，成就卓越”——将一流的作品和教学思想呈献给莘莘学子和老师们。

《成功教学》的第一个平台：大型美术高考系列丛书《成功教学系列丛书》（WWW.chenggong211.com）。本丛书荟萃的作者大多数为中央美术学院、中国美术学院、清华大学美术学院的老师和优秀毕业生们的倾心之作，是从几十万张优秀作品中遴选出的近万张精品，并配以详尽的分析。无论初学者或者基础深厚者，都能从本丛书中获益甚多。《成功教学》区别于以往任何丛书的特点为：一站式的教学理念，突出成功励志。以激励所有的美术考生，激发他们的内在潜能。

《成功教学》的第二个平台：美术高考互联网门户网站“中国画室教学网”（WWW.huashi211.com）。作为美术基础教育的互联网门户网站，“中国画室教育网”致力于打造中国最优秀的美术基础教育平台。其核心内容为视频教学、免费的高考资讯查询和信息交流。

《成功教学》的第三个平台：美术高考移动门户网站“中国美术高考网”（msgao.m.cn），基于3G平台的移动互联网手机门户网站，核心内容为免费的高考资讯查询和信息交流。

我们希望通过《成功教学》的三个平台，整合中国基础美术教育资源，更好地为广大艺考学子们服务。

序 一

成功的含义

刘沧海

在多年的艺术高考教学中，我越来越深刻地体会到：最难的课程并不仅仅是教会学生一些死板乏味的技术、表面的效果、应试的简单技巧，而是让这些学员在跟随每一位教员的时间里，这也是人生“黄金时代”十八九岁的花季，身心健康地成长，最大限度的获取成长的营养。如果教师引导不正确，那么就会对学员的一生产生不良的后果，使之形成不正确的人生态度！

传道、授业、解惑，是教师的三项基本态度，其中“传道”的解释就是传授给学员正确、积极、良性的人生态度、世界观！而授业、解惑是后面的事情，相对来说，重要性居其后也！

越来越多的独生子女们沉湎于网络游戏，想不付出就轻易成名、轻易获取财富，或不思进取、害怕竞争的现象在于我们教育中的重要职能“传道”的缺失，学校、家庭无力也无法去传授这些！

《成功教学》的理念在于不仅仅让广大的艺术生明白应试，正确面对应试，而且力图从根本上去激励学员，使之明白“成功”的含义，理解成功的重要性，确立矢志不移的方向。

有这么一个真实的事例：一个亿万富豪在一生经历无数精彩，经历无数挫折，在走向辉煌的同时也走向了生命的尽头，但他要将自己的财富留给他认为最值得拥有的人。于是他留下遗嘱：谁解开他的一个问题，给出他心目中最接近的答案，就将获得他的遗产。

他的问题是：穷人最缺什么？

无数的答案中，一个六岁的小孩子猜中了谜底：穷人最缺成功的野心！

我想以此故事告诉广大学子：画得不好的学生，考得不理想的学生，艺术梦想最终破灭的学生，在哪里跌倒就在哪里躺下的学生，你们最缺成功的欲望！

超强的成功欲望成就精彩无限的明天！这是我们唯一不变的永恒财富！

序 二

素描半身像的写生训练体系

张中文

素描半身像写生是要求学生对头、颈、肩、胸、腰、胯几个大块体积的整体把握，相对于头像写生，是对学生造型能力的更高要求。

半身像写生之前要有大量的头像、速写的练习做基础，一定要先解决头像和手的问题，对人体结构、人体几大块的穿插关系要有深入的了解。

半身像写生要有明确的绘画思路：构图、铺大关系（大的体积和整体的黑白灰）、深入刻画局部、调整。

首先构图要均衡，这就需要在动笔前认真观察模特的整体姿势，确定上下左右的构图范围，头、手、躯干的比例要合适、动态要准确。这时很容易出现构图偏或者比例动态失调的问题，所以在画的过程中要经常退远检查自己的画面，及时改正画面错误，做到构图和比例准确，透视结构合理，动态准确生动。大家可以通过大量的速写练习，提高对人物动态及比例关系的把握。

铺大关系时要注意画面的整体性、头发的固有色、皮肤的颜色、衣服的颜色，整体的画面中的黑白灰要有区分，从头颈到胸廓、胳膊、臀部，整个人体的亮部暗部的区分，人的体积和分量感要有所表现。

半身像写生中，头、手的刻画是着重点，要刻画出体块和空间，头部刻画主要是五官要生动，使人物个性特征明确。头、颈、肩的位置关系要舒服，整个头的体量感要画到位，注意头部前后虚实的变化和面部五官的起伏变化，五官刻画要细致，要体现人物的精神状态。

手的刻画主要是外形、手的动态、手和手腕的穿插。画手首先要了解手的基本形，可以概括为简单的几何形体，分成几大块，基本的骨点、关节转折的地方要画到位。

衣服的处理可以增加画面的生动性，领口袖口都是主要表现的地方。领口的刻画要注意肩膀的厚度以及脖子和肩膀

的穿插。袖口的刻画要体现出手腕的体积以及手腕和手的穿插。衣纹的处理要有选择性、概括性，注意衣纹与身体结构的内在联系，抓住能够体现人体结构的衣纹，还要注意衣纹的疏密和虚实关系，要很主动地处理画面。衣纹、衣服要为结构和体积服务，画衣服要体现胸腔和上臂的结构和体积。

胸腔以下要注意和腰部、胯部的连接。

调整时就要注意整幅作品的节奏感、画面的完整性以及模特所表现出来的整体感受、整体状态。要注意强调头部的体积，弱化胸部的体积，头、手是画面中的亮点，把握好头、手在画面中的主导性。调整画面中的虚实及整体的黑白灰关系，头部五官的起伏变化，整个身体中头部、胸廓、腰、胯、胳膊的起伏变化前后关系和穿插关系。

半身像的难点就是从头一直到胯加上手臂、手之后，对整个人体的上半身的把控，从头到手整个形态给人一种直观的感受，怎样把这种对人物的感受传达到画面中，既松动又对结构的表现到位，细节丰富又不失整体，画出来的人物既生动又传神。

训练中可以看一些西方绘画大师的画，提高自己的审美和眼界，研究大师是怎么巧妙地处理结构关系的。鲁本斯、丢勒、安德鲁·怀斯他们对手的动态、形的把握，对手的体积、细节的刻画，对人物特征的夸张和对整体画面的处理，对虚实关系的大胆处理以及大的黑白灰、体积的表现，都是我们应该认真学习的。希望同学们看完此书能在素描半身像上有所提高，希望自己的观点能得到广大美术同仁的认可和
支持。

目 录

教学观点	名师荟萃 众彩纷呈	008
------	--------------	-----

成功励志	学习方法 应试技巧 报考指南 自信励志 心态调整	017
------	--------------------------------------	-----

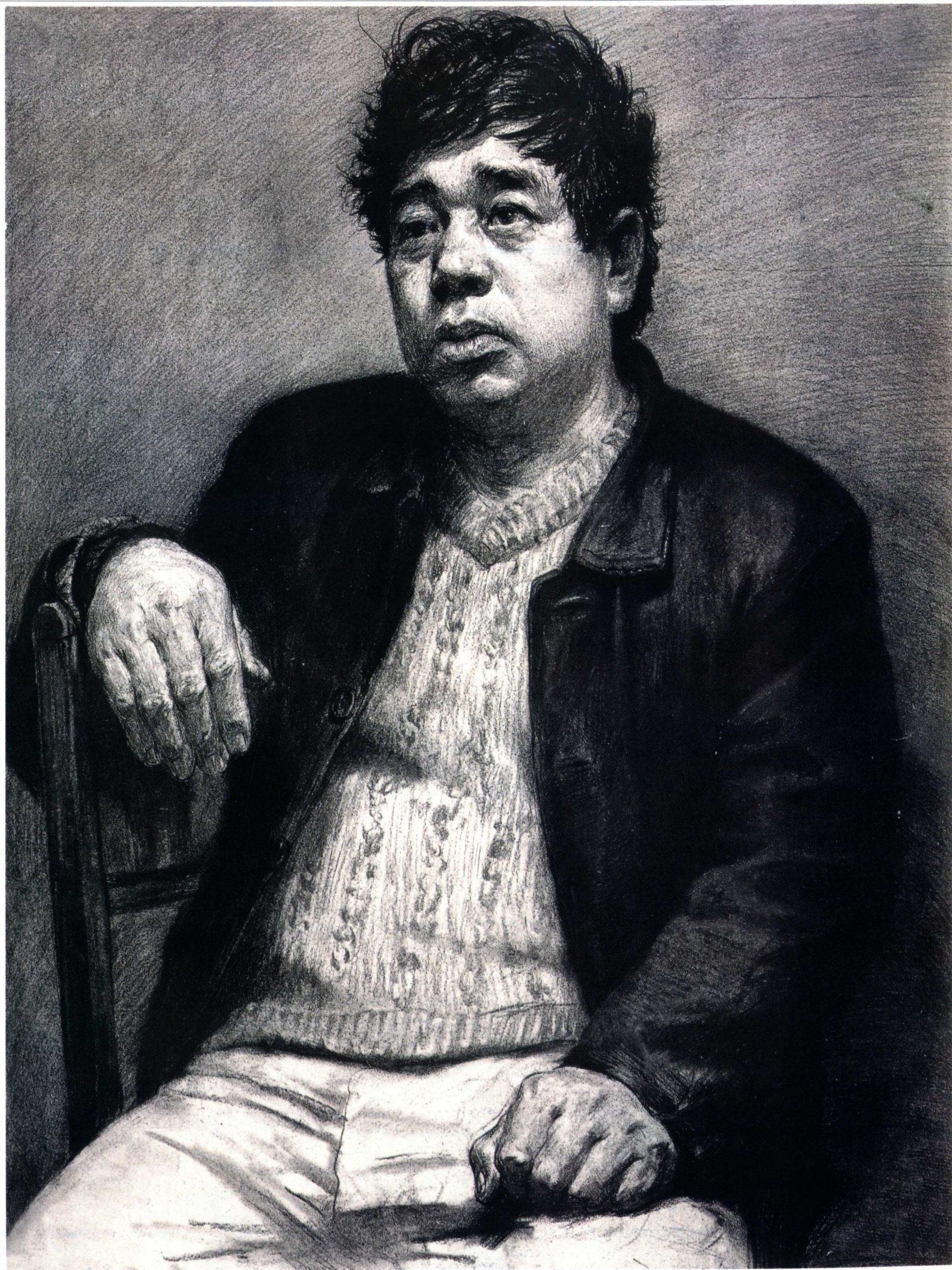
专业分析	基础知识	038
	解剖	048
	局部	057
	步骤图	076
	构图	092
	比例与动态	105
	黑白灰、点线面	123
	深入刻画	140
	表现手法	153
	综合分析	187

试题荟萃	专业性院校 综合性院校 各省(市)联考	196
------	---------------------------	-----

教学观点

名师荟萃

众彩纷呈

类别 / 男中年 3/4 左侧 作业时间 / 中长期 学习要点 / 注意画面的完整性, 头手刻画细腻充分

教学观点

刘沧海的素描（半身像）教学观点

素描从根本上讲不仅仅是手头功夫、刻画能力、抄袭细节或作出唬人的大块面效果、大虚大实的表现，而是体现眼界，知识的深度，审美的高度体现在手头，表现于纸面，是一种“杀伤力”的体现！

刘锋的素描（半身像）教学观点

在素描半身像时，首先要解决好构图，好的构图是作品的关键。注意头、颈、肩、胸、腰、臀的比例和动态特征，强调头手的表现、衣服要画得相对次要和放松，用类似速写的方式来表现、注意主次关系和黑白关系的处理，运用黑灰的对比、强调头、脸、手、衣服、裤子之间的黑白灰层次的对比关系。不断地回到最大的转折点上去找最大的基本形。

曹兴军的素描（半身像）教学观点

准确把握对象躯干与头部及四肢之间的结构关系，真实抓住对象的动态比例特征，正确处理面部、手部与头发、衣服之间的黑白灰关系，以确保画面的视觉效果，重点完善脸部及手部的刻画，拉开层次与空间关系。

吴方的素描（半身像）教学观点

要求从对象整体的形体特征和感受出发，既要基本能准确写实地把握对象的形体结构的存在，更强调对有鲜活生命的视觉对象的个体审美感受与表现。

常久青的素描（半身像）教学观点

通过画素描半身的过程，考查考生对对象形体结构、比例透视、空间质感及动态等研究的深入程度。既要求其严格、系统性，又要有独到的感受性；同时又具备准确、敏感、生动和整体性。要以写实的全因素的表现形式出现，要从观察到表现中对复杂的对象作最大程度的概括，从自然中抽出形体的本质并使其尽量单纯和明确。

邬大勇的素描（半身像）教学观点

多画半身像的速写，注意半身像的比例和由于视点不同产生的透视变化，熟悉头、颈、肩、躯干、胳膊与手的形体结构、运动规律、体块关系，注意整体的黑白灰布局和节奏，注意生动性，注意整体的气韵连贯。

乔建国的素描（半身像）教学观点

朴素、真实、严谨地表达是最好的方式与捷径。在构图完整、合理的基础上，要准确把握人物基本比例动态，深入生动地解决好明暗、色块、形体、主次、虚实、前后、空间等大关系，真实地表现不同人物所特有的形象特征。

陈华锋的素描（半身像）教学观点

素描除了基本形、形体、黑白灰等基本元素，引出的学生应具备的一系列造型能力外，其本质在于感受力。如何引导学生加强感受力并适合考试要求，是使学生脱颖而出的关键。

徐书斌的素描（半身像）教学观点

在素描半身像的教学中，我们始终强调理解结构，交代好头、颈、胸、腰、胯的连接关系，比例舒服合理，把塑造重点放在头部和手部上。用一句话来说，也就是要把握住对象的整体关系。当然，一张好的半身像作品，仅仅如此是不够的，对对象精神状态的感受，对作品黑白灰关系的归纳，对衣纹与结构的关系处理及作品整体节奏的把握，都需要我们去认真体会和研究。

吕山川的素描（半身像）教学观点

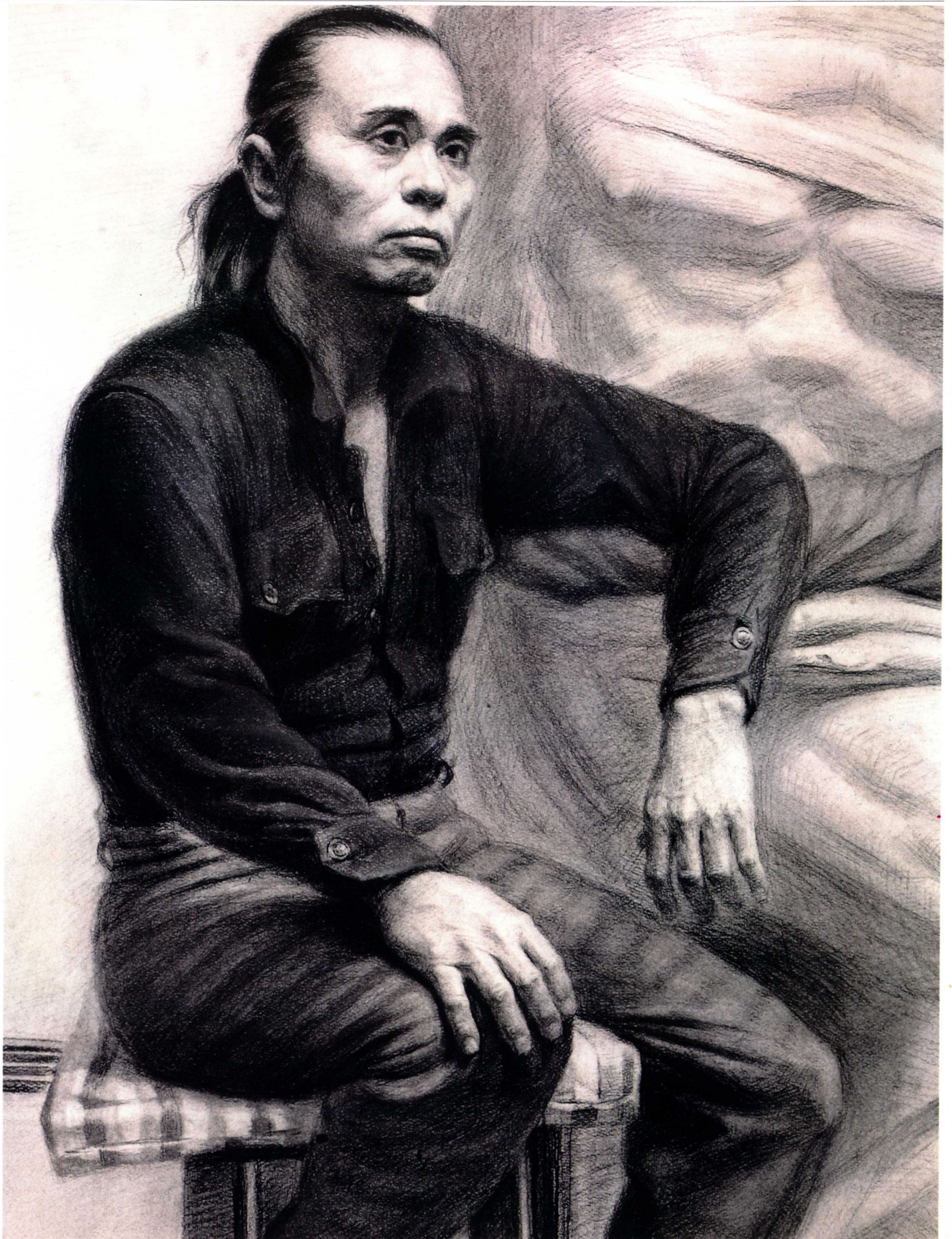
一、构图：要同时考虑好头、手、手臂、肩膀的位置关系。整体观察它们组成的外形。二、头部和手的刻画：注意手的大小和头的比例协调，画好手的基本外形。三、注意衣纹和身体体积的联系。

韩丁虎的素描（半身像）教学观点

半身像不同于头像，最重要的是头、颈、胸、肩膀和手之间的空间关系。画的时候，一定要从大的比例位置等着手，还有就是对于固有色的把握也比较重要，区分开衣服和肤色及头发的颜色会使画面增色不少。

徐好的素描（半身像）教学观点

素描不是拷贝所看到的東西，不是阴影就涂黑，高光就擦亮。画时要思考，要会透过现象看本质，透过衣褶画结构，把握整体抓动态，通过外表察内心。画画的时时刻刻不要忘记思考！

类别 / 男中年 3/4 右侧 作业时间 / 长期 学习要点 / 头手突出, 注意对画面整体空间的营造

易斌的素描（半身像）教学观点

素描半身像要求构图安排合适、动态、透视。比例正确，尤其能看出五官在整个人物身体中的基本位置，注意头、颈、肩胸骨盆，手臂等部位的形体结构关系以及通过内外结构点的对应关系来表现出它们之间的相互制约和相互连系，从形体结构出发，重点刻画头部和手以及与他们相邻近的衣领、衣袖，表现好主要衣纹和大的形体转折面，衣服部分可适当放松，以线面结合的表现方法为宜。

杨超凡的素描（半身像）教学观点

素描半身像的要领和头像的基本相似，也是要注意结构、体积及用线的生动性。更高一个层次的要求也是对人物的神态的把握，但在半身像中多了一个头部和身体比例的关系、衣服的处理和手部的结构等几个方面的要求，在用线方面，大家要注意线条要走在结构上面，这是建立在对结构理解的基础之上的。

刘拂尘的素描（半身像）教学观点

一张好的半身像，构图往往是成败的关键，既要巧，又要符合视觉审美要求。保持半身像的完整性，还需要强调的一点就是做出空间，要有虚实，有取有舍，半身像不光五官有表情，手也要传达出表情，还有就是头、手自身的对比关系。

丁乐的素描（半身像）教学观点

线性素描要求：形准、变化，空间。形准：形体关系准确完整，要在众多的线里找到关键的结构线，能够撑起整个画面。变化：用线的方法应多变化，以表现不同材质和状态，凸显个性。空间：线性素描非常注重用线表现形体的穿插关系，用线造空间，必须掌握基本的身体结构知识。

付宁波的素描（半身像）教学观点

一张素描开始起形时可以慢一点，看准了到底是什么样的，先大后小、从外到内、从内到外不停地反复比较，来回找形，画得具体，画得肯定，画得准确。黑白灰的层次精准清晰，细微的味道往往反映了一张画面的气质。作画状态应该肯定、自信、大胆，好的状态可以使画面凸显。

商亮的素描（半身像）教学观点

起稿时首先根据模特动态和角度确定构图，这就是较大较深入的速写。第一时间捕捉到模特形象和动态，结合素描式的起稿线，把光影作用于形的黑白灰、虚实考虑进来。半身像尤其要注意的是形在空间中的秩序，安排深入的节奏，注意质感的区分，控制画面大的效果。

应伟明的素描（半身像）教学观点

半身像写生是头像写生的一种延伸，它更讲究头部、胸部、骨盆三个大块之间的关系，将头和手的塑造置于重要的部位。对于人物的眼神的表现也是一个关键点，在描绘半身像的过程中，一定要注意比例和动态的把握，头部和手部要与衣服拉开关系，将精力主要用于头部和手部的塑造，用简洁的线条和体块表现衣服，最后的画面进行整体主次关系的调整。

李少勇的素描（半身像）教学观点

其实素描画三张就够了：结构研究、长期全因素、三小时试卷式。

李源的素描（半身像）教学观点

对于半身像教学，我们主张多练习半身像速写，在画面中注重构图及头、颈、胸廓、胳膊、手等各段落之间的比例和穿插关系，体现出胸廓的结构块面朝向关系。运用线或者明暗调子的衣服处理手法，体现手、胸廓、头部整体前后节奏关系，使画面中突出头和手。

黄俊锋的素描（半身像）教学观点

要敢于表现。画到半身像，对造型已有一定的理解，可以大胆去画的时候，画面需要灵感和激情。在坚持“尽精微”的同时，更要拓展我们的艺术感受，让画面更有表现力，可以通过学习大师的作品丰富我们的审美和技法。这是这个阶段非常重要的课题。

张志政的素描（半身像）教学观点

一、观察方法：科学，系统，有效的观察方法，能让你在最短的时间内找到行；二、对结构的理解：理解结构绝对不是靠背，应该多思考，多归纳，多理解；三、注意黑白灰调子的应用。

耿鑫的素描（半身像）教学观点

在素描教学的基础训练中，如何培养学生正确的观察方法和表现能力、如何发挥学生自身的特点，是素描教学的重要环节。同时，面对对象的“物象内部”的解构也不容忽视。

苏浙的素描（半身像）教学观点

半身像的训练要建立在头像及速写的知识理解之上，以把握大的比例动态为前提，头和手的深入刻画是重点，衣服的处理需取舍，主要抓准领和袖。处理好画面的整体黑白灰和前后上下空间关系。左右手的区别对待也是拉开空间的好方法。

类别 / 女中年 3/4 左侧 作业时间 / 长期 学习要点 / 人物整体的动态把握及衣服的深入刻画表现手法

陈旭芳的素描（半身像）教学观点

半身像与头像相比有两个方面比较重要，一是构图，考生在构图上不必过于另类，但要有张力。二是身体基本结构的准确和协调，远比五官的深入刻画更重要。

杜峰的素描（半身像）教学观点

对头部的造型和五官表情的深入刻画要放到半身像的全局中来考虑，该深入处理到几分，要恰到好处。半身像中除了表现“动情”，“神情”与“唇情”要与上臂及手的表情相适应。还要注意画面的大的黑白灰布局，如客观黑白灰不理想，可人为制造黑白灰节奏关系。

张姬的素描（半身像）教学观点

在起形时，重要的是结合自己角度的构图，不该出画面的是绝不能构出去的。在塑造时，注意整体的体块塑造的同时，也要关注模特的肤色、衣服的质地，关注不同的质感所反映出不同的色调。不仅要头、手细节刻画，还要对头和手之间所产生的较大的空间进行有效的着力。在作品收尾时，要回到画面的整体，通过修补得到最有效的空间。

靳如兴的素描（半身像）教学观点

半身像和头像的基本要求一致，只是半身像要处理的空间变大，画面的层次也更加复杂。需要突出强调的是，不要被衣褶吸引而忽略了对头和手的塑造。

邹奕的素描（半身像）教学观点

素描半身像教学的目的在于培养学生对人物的头、颈、胸腔等扭动关系的把握。其次，控制整个半身画面中的黑白构成关系以及头部特征和手部的精彩塑造及表现，还有对各种衣服的不同质感的表现处理。

邱涛的素描（半身像）教学观点

素描半身像教学，我主张让学生以创作的方式去理解和表现，不要纯粹盲目去写生对象的某个角度。

齐帆的素描（半身像）教学观点

在素描初级阶段的教学，我认为最重要的是让学生能从“形”的概念转换成“型”，建立起立体的空间概念，将分析对象的厚度与转折变化培养成习惯。

潘建科的素描（半身像）教学观点

半身像在学习中要把握好基本比例关系，这点是非常重要的。肩与胸的体面关系和厚度要表现好，手臂的转折及衣纹的疏密关系要把握到位，头、手部刻画要到位，整个动势的方位要把握好，重心要稳，还有头、胸、手的整体黑白灰关系要舒服。

耿飞的素描（半身像）教学观点

从绘画本身的角度来看，其实也就是点、线、面三者的合理搭配或单一运用。

黄志光的素描（半身像）教学观点

素描是一切艺术造型的基础，学好素描半身像也是意义重大，半身像的整体性是学生首要能力，譬如盖房子，先设计，后施工，最后装修入住。设计就是构图，整体考虑，头、颈、肩，胸腰臀，肩臂手的穿插，就是整体，这些确保准确，再“精装修”头部手部，就是深入刻画了，人物性格，内心活动，社会地位，跃然纸上，栩栩如生，形神兼备，必然感动观者。

林跃的素描（半身像）教学观点

首先严格训练把握整体透视、比例、动势、人物形象、精神状态的能力；其次，强化作画步骤、时间分配、快速塑造画面的训练；再次，力求塑造深入，表现手法生动，人物形象鲜活。

霍尧的素描（半身像）教学观点

半身像比头像更加复杂，牵扯进了更多的空间、透视、解剖的东西，画好半身像的很重要一点就是把对象画舒服了，这其实不是那么容易做到的，需要同学们课下多学习解剖的知识，多画速写，这是画好半身像的一个捷径。

陈超的素描（半身像）教学观点

半身像画面中要表明你对于半身像形体关系的理解和表达的能力。形体比例要求准确，头手要有深入刻画并和谐一致。躯干的表达要有明确的动态和体块的概括。黑白灰的表现是提高高考作业表现力的一个重要手段，是使你作品获得最好效果的有力方式。

类别 / 男中年 正面 作业时间 / 长期 学习要点 / 注意综合材料的使用及俯视角度下人物形体的空间表现