

学院派教学—— 中国美术学院

ZHONGGUO MEISHU XUEYUAN

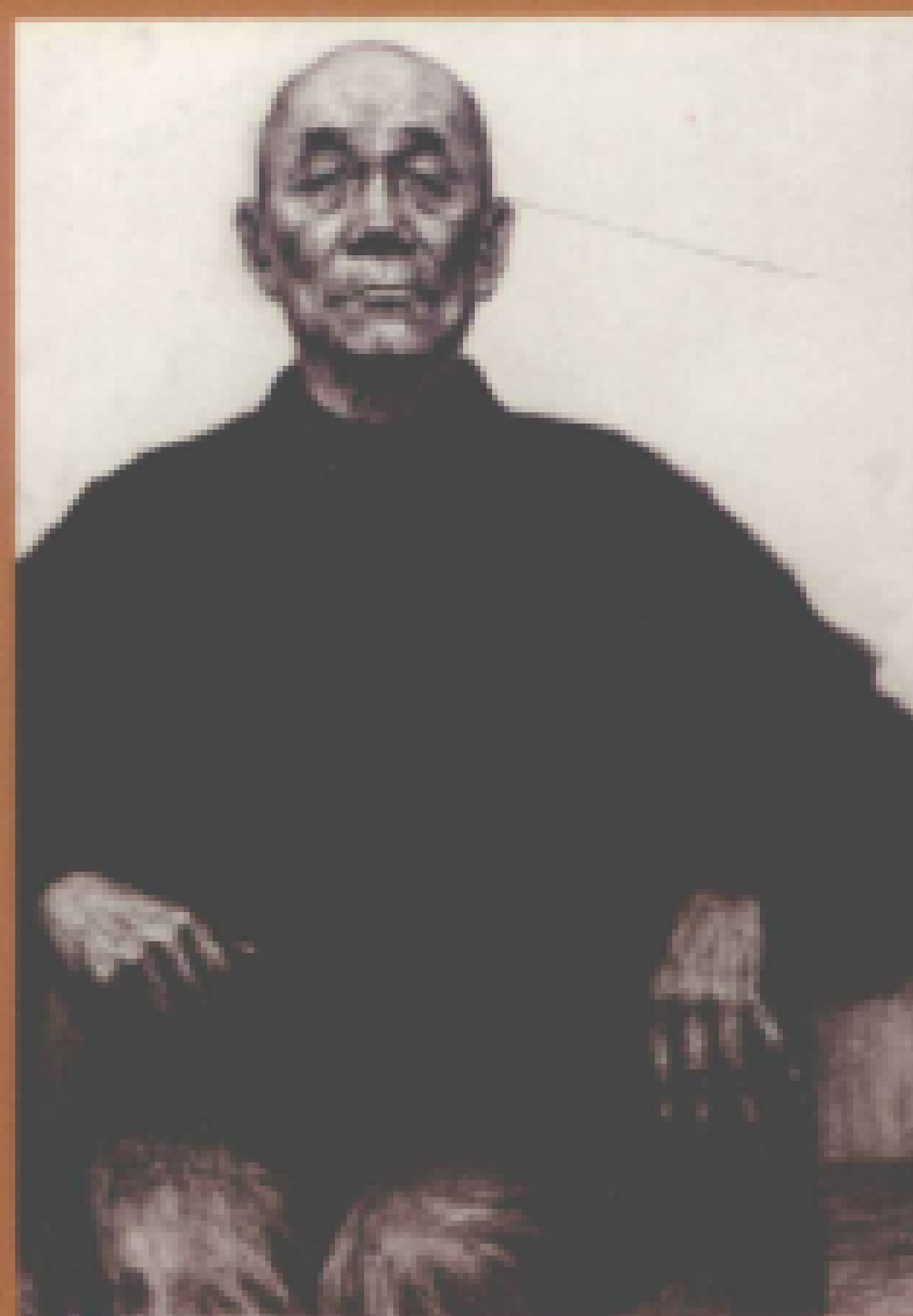
专业基础教学部校藏作品精选

主编◎安滨 编著◎晋松

素描半身像与全身像

SUMIAOBANSHENXIANG YU QUANSHENXIANG

浙江省新世纪教改项目

学院派教学——

中国美术学院

专业基础教学部校藏作品精选

素描半身像

SUMAO BANSHENXIANG YU QUANSHENXIANG

与全身像

上海人民美术出版社

■浙江省新世纪教改项目

学院派教学—— 中国美术学院

ZHONGGUOMEISHUXUEYUAN

专业基础教学部校藏作品精选

主编◎安滨 编著◎晋松

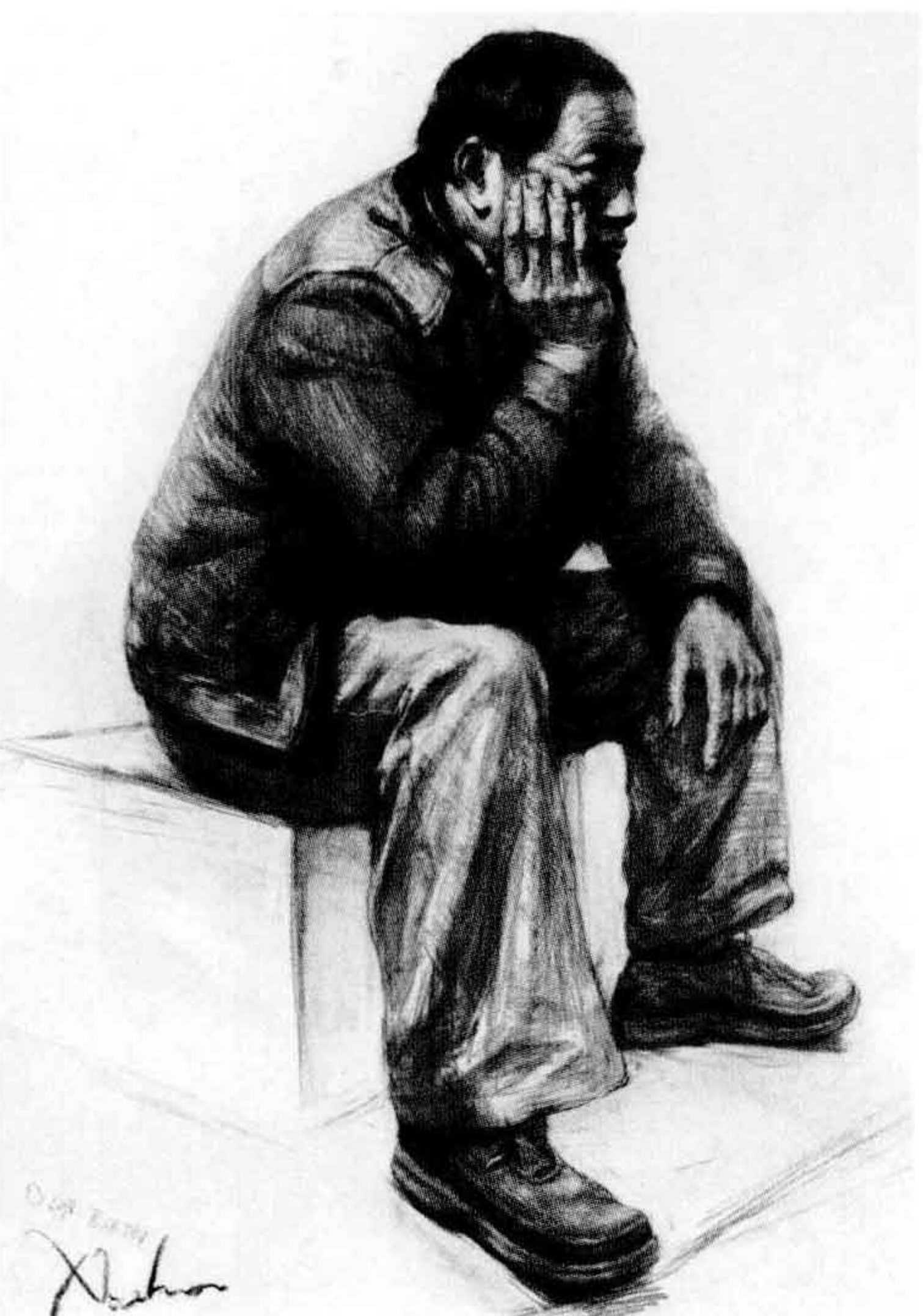
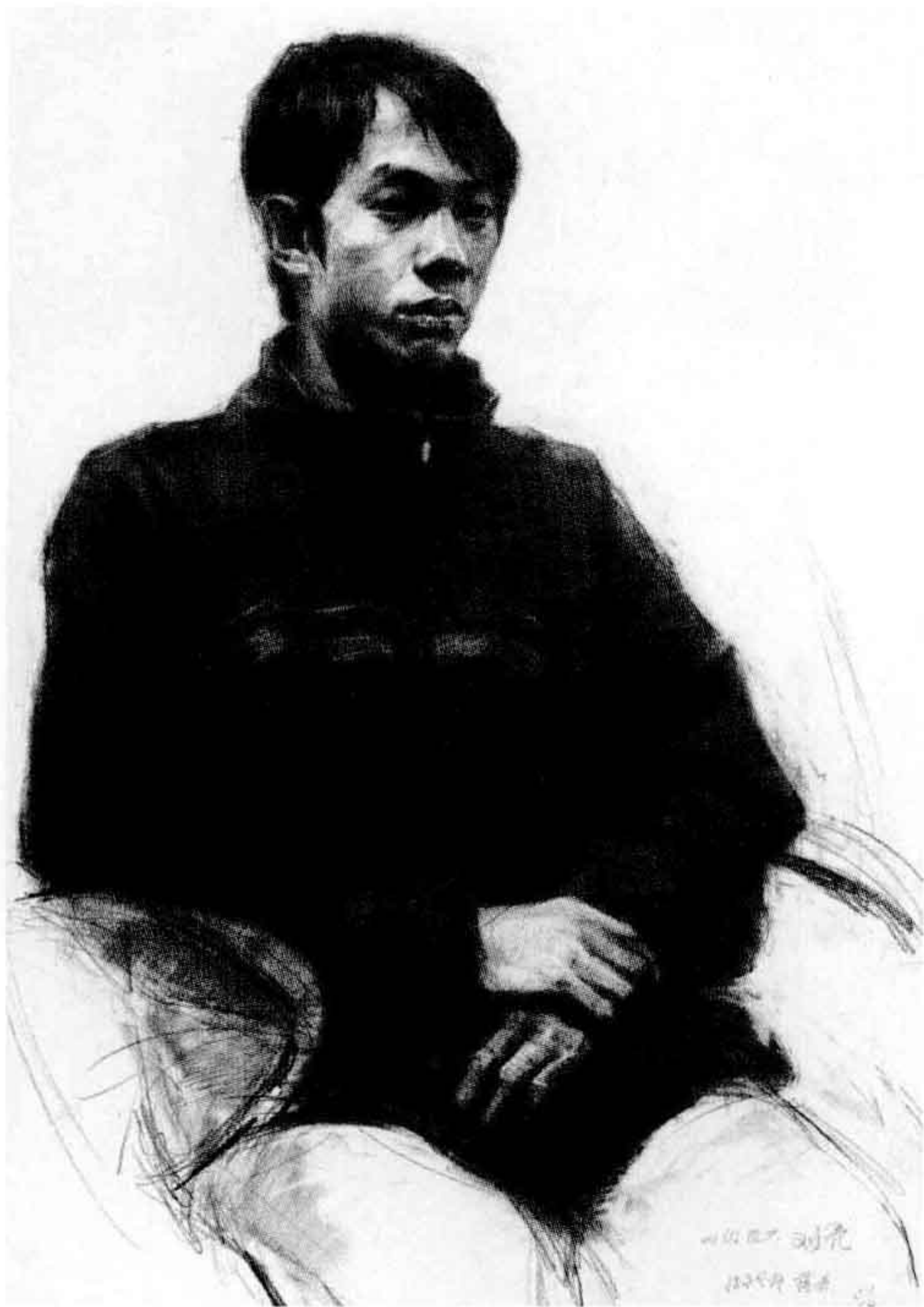
素描半身像与全身像

SUMIAOBANSHENXIANG YU QUANSHENXIANG

江西美术出版社

素描半身像与全身像写生要点

在基础教学部门，素描教学的目的是通过有步骤和系统的基础训练，树立学生整体观察与表现的观念；以造型艺术素养与造型绘画能力的提升为基本教学目标，通过系统的素描造型课题的训练，培养学生观察与认识、表现与理解能力的同步提升，提高学生把握人物的结构、形体、空间、透视、特征的写实能力；以长短期作业的交叉训练，逐步积累对人物形体的认识、理解，最终较熟练地掌握形态在空间运动的规律，提高表现能力。

半身着衣（带手）、全身着衣素描教学要求通过对不同年龄、性别的人物的写生训练，达到对人物头部、躯干及全身的解剖、形体结构有进一步的理解，增强对人物形体与空间关系的认识。

半身着衣（带手）、全身着衣素描教学强调的是对人物造型的整体把握，所谓整体把握，是指以下几方面。

1. 对写生对象的头、颈、肩、胸廓、腹部、骨盆、手臂以及腿部形成整体的认识。在此基础上准确把握模特的形体特征、整体动态和形体比例关系。

2. 明确形体体面转折关系。在把握模特的形体特征、整体动态和形体比例关系的同时要将形体体面转折关系加入进来，这里首先要说明，艺用解剖不完全等同于医用解剖，我们不仅要了解骨骼和肌肉的位置及其关系，还要知道这些形体的体面转折变化。这样才能把形体画得更加立体。接下来先要确定头、颈、上身、手臂、骨盆和腿这些部位的大的形体体面转折关系，在此基础上再去区分小的形体体面（如五官）转折关系，甚至有些细微的转折面只需要一两根线条就可以表现出来。建立正确的体面转折关系概念，可以更好地表现形体的体积感，同时也是对形体比例、特征和动态的再次修正。

3. 形体与空间的关系。这里说的空间并不是简单地在画面涂上有深浅变化的背景，而是真正去感受形体在一个空间里的纵深关系。在真正了解并掌握这一观念的情况下，即使不画背景，而是仅仅通过人物的塑造也可以使画面形成纵深感。至于如何去感受形体与空间的关系，我们可以从以下三方面入手：首先，通过光源照射后形体的不同体面所产生的色调的强弱变化来区分形体的纵深关系；其次，通过形体外轮廓的体面转折所产生的色调变化，来表现形体与空间的联系；最后，通过区分模特所处空间环境的色调变化，即模特自身色调和空间环境色调的区别及联系来表现形体与空间的联系。

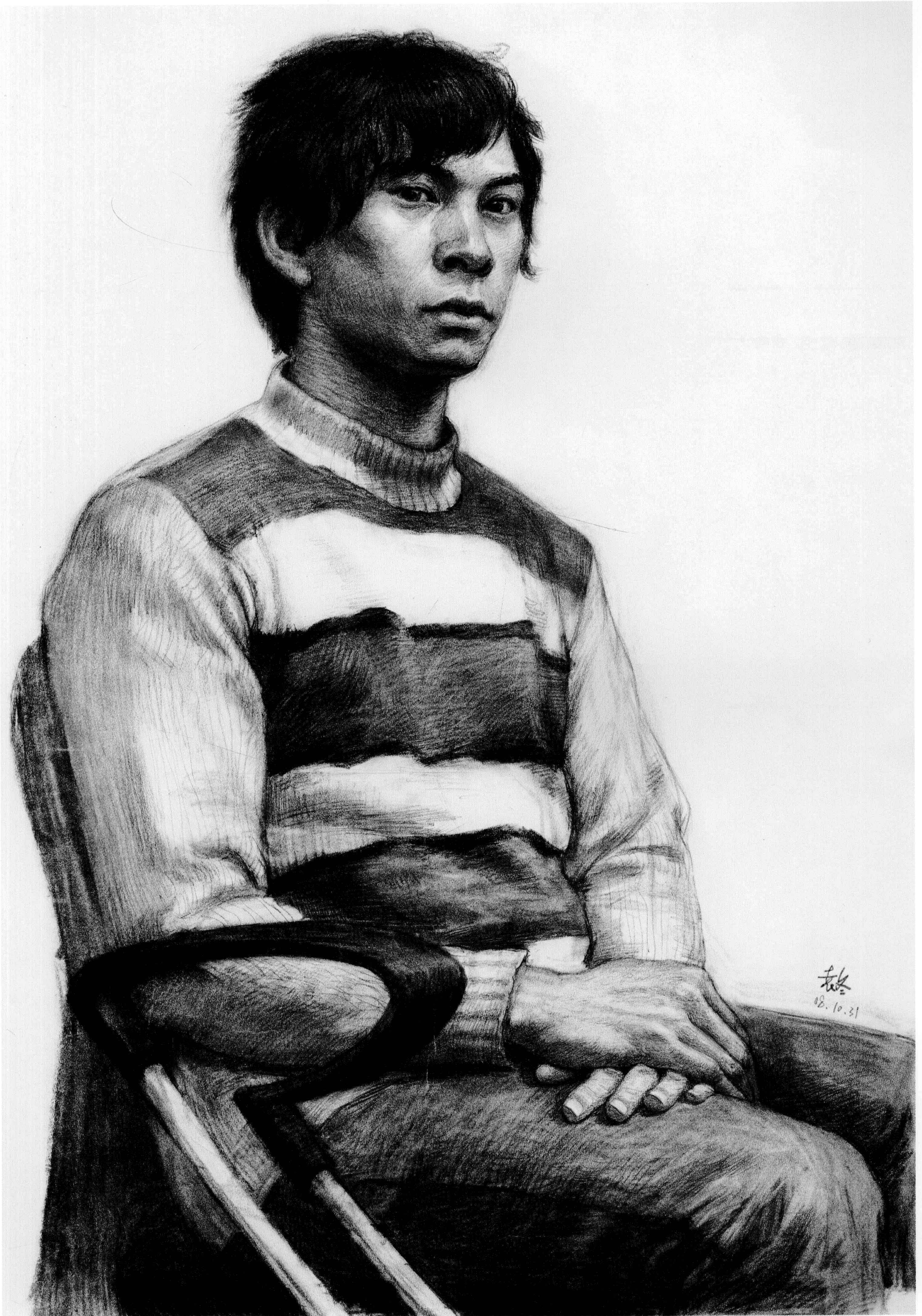
4. 整体色调的把握。这里所谈的色调，我们可以单色的黑、白、灰来概括。色调的形成有两个方面的因素：首先是固有色，这里包括皮肤的颜色和头发、眉毛、嘴唇、瞳孔这些颜色偏重的部位，以及人物所着衣服的颜色，再有就是环境的基本色调；其次是光源照射到空间里和形体表面后，这些空间和形体本身的固有色和光源结合所产生的色调深浅的变化。这就要求我们在绘制过程中首先区分模特皮肤、五官、衣着和环境的固有色方面的深浅变化，在此基础上再和光源相结合，从而表现出更加丰富的变化。

5. 深入刻画。我们所说的深入刻画和通常所说的画面线条细腻是两个概念，真正的深化是对所表现的形体的结构、体面转折和色调的深浅形成更加精准的画面表达，大到头颅、躯干等体块的表现，小到眼、鼻等形体的起伏，这些体面转折的变化，是通过色调的黑、白、灰结合形体的转折来完成的，是对我们前面所提到的要求的完善和补充。

6. 回到整体。前面我们提到如何整体观察，从哪些方面入手，以及如何深化，如何去表现。做这些的目的是什么？是要表现处在空间中的人。手也好，头也好，包括衣物都是人物的组成部分。人物由这些细节组成，而这些细节又是依附人物而产生的，这就要求我们在绘制的同时，要时刻把握整体的关系，把这些处在亮部、暗部的形体放在它们合理的空间位置，既不要过分强调某个局部，又不可把某个部位完全忽略。

任何一张优秀的作品对于画面整体的把握都有其独到之处，不论用何种形式、何种工具材料，目的都是要表现绘制者对模特的感受，这种感受是整体性的。只有把握住整体画面才能够达到和谐、精彩。

素描基础教学的目的在于通过循序渐进的写生训练，培养学生的艺术个性和审美能力。这里，我们要着重提出，虽然在基础训练中有一定的要求和限定，但这并不会限制学生的艺术个性和审美能力的提高。这里不妨举个例子：在我们授课过程中，在同一个教师教授下的十几个学生，同时画一个模特，最后的画面效果是绝无雷同的。这里的不同，恰恰就是每个学生的艺术个性和他们的审美在画面里的表露。希望同学们能重新回到真实的写生与观察当中，虽然这个过程是艰难甚至是枯燥的。而那些为应试而形成的套路可能在短时间内会取得一些效果，但最终只会成为你艺术成长道路上的巨大的绊脚石。

■作者：袁冬
■指导老师：于振平 晋松

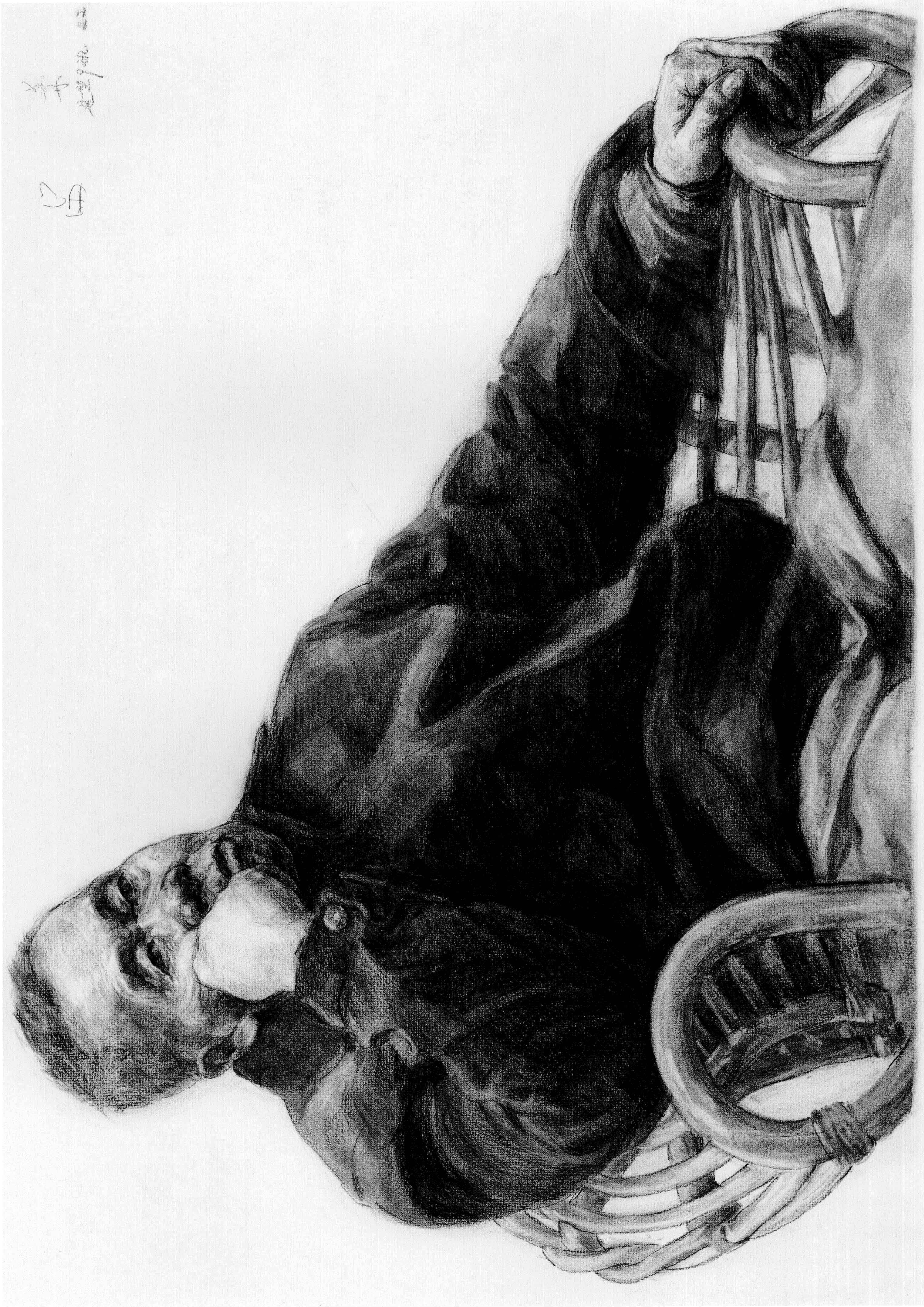

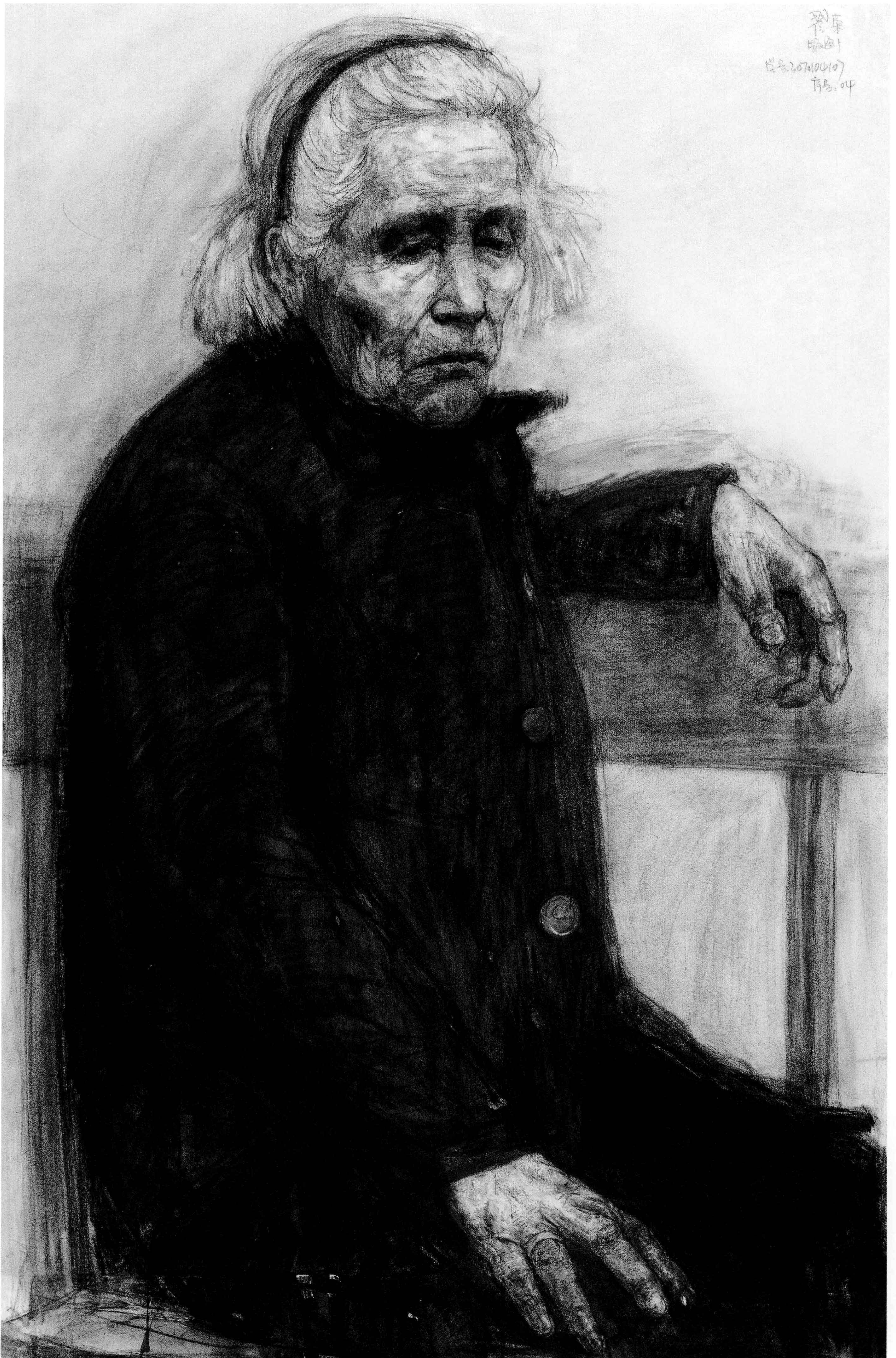
齐萌
01 绘
2

■作者：齐 萌
■指导老师：曹兴军

■ 作者：翟 荣
■ 指导老师：周 勇 向文立

▪ 作者：谢玲慧
▪ 指导老师：于振平