

- A 设计高考系列
- B 造型高考系列
- C 长期训练系列
- D 优秀试卷评析系列
- E 知名画家系列

总策划·主编 | 杨慎修

7 完美教学系列丛书(1)

素描 半身像

BO1册

西泠印社出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描半身像/杨慎修主编.—杭州: 西泠印社出版社,
2008.7

(完美教学系列丛书. 第1辑)

ISBN 978-7-80735-366-9

I. 素… II. 杨… III. 人物画—素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第104836号

完美教学系列丛书编委会

主 编: 杨慎修

名誉编委:

李靖 邹群 刘锋 马保中 乔建国 朱传奇 商亮 吕宝会
汤煜炅 田野 高斌 穆智飞 夏禹 顾恩毅 刘洋 孙秀芝

编 委:

宋岩 于明 魏玮 陈爽 侯林 田野 姜霖 孙宁 夏鹏

完美教学系列丛书——素描半身像

责任编辑: 朱晓莉

责任出版: 李兵

责任校对: 童荣华

整体设计: 刘海涛 陈爽

编辑策划: 北京休恩纳得国际文化传播有限公司

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷39号(邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 55

版 次: 2008年7月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80735-366-9

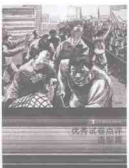
总 定 价: 400.00元(共5册) . 本册定价80.00元

完美教学系列丛书

素描半身像

B 01册

B01

素描半身像

试读结束，需要全本请在线购买：www.er

致读者的一段寄语

和你们一样，一路艰辛走来，经历多少坎坷，走了多少弯路自不必多说。如今我已经于中央美术学院毕业多年，从自身的学院式学习到十多年的教学经验，深深感受到目前的美术教育存在着一些缺陷和不足，所以我真诚地希望能为那些和我同样渴望得到正规美术教育的学生们做些什么，让更多的艺术爱好者少走一些弯路。因此，我们有义务和责任将全国最优秀的美术培训机构中最具代表性的作品编写成最适合学生学习的美术教材，并毫无保留地推广出去，让更多热爱艺术的年轻人得到更好的艺术培养和熏陶。于是我们有了出版这套书的强烈愿望。

我们历经多年从各种渠道搜集了近十万张优秀的绘画作品，经过一年多的精心筛选，对近五千多张作品进行了系统编辑并加以讲解。此套系列丛书涵盖了大师作品、名家作品、各艺术院校的优秀作品，还有许多中央美术学院和清华大学美术学院近几届入学考试中总分第一及单科成绩第一的学生考前习作。书中的文字言简意赅，需认真仔细地阅读和理解，我们尽可能多地使用优秀作品给大家指明一个明确的学习方向。真心希望此套书籍能让大家直接受益，同时也希望能为中国美术教育事业做一些微薄的贡献。

当这套书基本完成时，我感慨万千，长时间的付出终于有了成果，同时也有一些期待，期待我们的努力能给大家带来最大的帮助。此套书籍虽不是艺术的全部，但它足以让大家在掌握基本绘画能力的同时提高自身的艺术修养。

本套系列丛书仅供美术教学交流与参考。在此感谢书中对艺术孜孜以求的所有作者，是你们一幅幅优秀的作品为中国美术教育事业奠定了坚实的基础，同时也推动了美术教育事业的进一步发展，为大家树立了学习的榜样。如本书中有不完善之处，还望各届同仁给予批评指正。

杨慎修

2008年6月25日

对考生的一点建议

首先，同学们不要过分依赖老师的指导，个人积极主动地学习与研究是非常重要的。这就跟学习文化课一样，在同一个班级中有成绩好的也有成绩差的学生。成绩好的学生是因为他能体会到学习是一种快乐，所以会不停地去琢磨和钻研；反之，文化课成绩较差的学生不愿意主动去学习，往往觉得学习是一种痛苦。学习绘画也是如此，自己若能主动、独立地去研究、体会、感受和练习，不满足于一知半解或似是而非，学会较为客观的自我批评与肯定，掌握这种自学能力是成为艺术家的必备条件之一。因此，学生自己学习态度好坏基本上已决定了成绩的高低。想想你属于哪类学生呢？其次，从师于好的老师和阅读好的美术书籍也是极其重要的。以下几点是一个优秀考生应该具备的必要条件。

1. 看

①看书是学习的一个非常重要的过程，认真解读与思考是极其重要的。书只有看懂了，知识才能被吸收，我们才能在最短的时间内有最快的提高。

②看书可以让我们养成在日常生活中随时随地发现美的习惯，从而进行一种绘画的思考。

2. 思考

①无论在作画时还是在平时“看”时，都应该多从构图、形、空间、黑白灰关系、细节及可能用到的表现材料与技法方面进行思考。

②思考应时刻在生活中进行，当你什么时候真正可以从绘画者的角度在日常生活中去看时，也就可以说你已经进入到了绘画的思考状态了，同时也就在脑海中积累了许多生动丰富的画面。因此，只有多思考才能事半功倍。

3. 勤奋与努力

历史上被认为缺乏艺术才能，但后来却成为名家和大师的大有人在。对于学画者而言，有太多的大师和名家都勤奋，努力地进行创作。比如莫奈、德加、门采尔、凡高、维米尔等，他们都有数不尽的画作供大家借鉴。难道咱们不应该更加努力一些吗？

4. 热爱

①发自内心的热爱艺术，是我们画好画的前提条件。只有热爱绘画才有感受，当然感受的深化与升华又离不开理性

的思维引导。

②绘画感受与兴趣是可以经过后天培养的，只要你主动、勤奋、努力并善于思考，我们相信你的进步会很快的。在学习的某些阶段也许会相对枯燥一些，这时就需要学生硬着头皮，耐住寂寞，也要坚持学好。要学得进去，从“无法”到“有法”，还要能跳得出来，再从“有法”到“无法”。所谓“跳出来”是需要经过艰苦的艺术磨练，这是一个更高层次的问题。

5. 状态

①画画需要状态，只有在最佳状态时才能画出最好的作品。所谓没有状态，是因为考生盲目地抄表对象，没有用心去解决绘画中的基本问题。

②状态是可以培养的。如每天晚上都要主动对当天的作业进行总结，同时为第二天的课程作好充分的心理准备，这样才能有针对性地解决问题，从而达到事半功倍的效果。

③享受是绘画的顶级状态。在绘画过程中需要作者对画面的表现付出情感，享受绘画的乐趣，感受其中的魅力。如果能做到这一点，其作品一定是很感人的。

6. 自信

①只有自信才能画出优秀的作品。一定要相信自己能做到最好，不要盲目地崇拜别人的作品。聪明的学生要学会分析，借鉴优秀作品的本质和技法，提炼值得学习的精华。

②自信来源于对绘画的充分理解，它应该建立在对每项学科的熟练掌握之上。

7. 技法

①技法是指表现手法。同学们在学习的过程中可以先从《完美教学》系列丛书中所提供的各种表现技法选择其中最适合自己的一种来进行研究与学习。

②技法是一种才能的展现。素描、速写与色彩在解决基本造型问题的同时，均可运用摆、揉、抹、提、写等表现技法并相互交叉使用，画面效果强烈，富有激情。

8. 大胆与肯定

①肯定是所有优秀绘画作品都必须具备的优点。

②所谓“胆大心细”，就是指以猛、准、狠的手法来表现画面的同时，眼睛的观察却是细致入微的。

致读者的一段寄语

004

004 致读者的一段寄语
005 对考生的一点建议

目录

006

006 目录

素描半身像重点知识要领

008

008 素描半身像重点
知识要领

素描长期半身像

010

012 素描长期半身像的重点
知识讲解
014 素描长期半身像赏析

局部完美剖析

070

072 手部的剖析
076 衣服的剖析

步骤图 素描短期半身像

082

084 男青年短期半身像
步骤图
086 素描短期半身像的重点
知识讲解
088 素描短期半身像赏析考试时间安排要领
评分标准
考试小贴士
考生答疑

168

170 考试时间安排要领
171 评分标准
172 考试小贴士
173 考生答疑

CONTENS 目录

素描半身像重点知识要领

素描这种绘画造型语言，主要是将三维空间立体形象的形象认识在二维空间的画面中进行可视性表现。在作画过程中，需要把对象的客观理性认识与在某个特定环境中的视觉感受很好地结合起来。把握好现象与本质的关系，才能更深刻地掌握造型的规律。同学们在作画前要用最大的激情去观察和认识对象，要凭着直观的感受在心里先画出一幅作品。去寻找最能体现对象特点的角度，而不是一坐下便急忙画起来。见到对象的第一印象是至关重要的，应该使之保持在整个作画过程中。以下是素描半身像在作画过程中所必须注意的六项内容。学生在日常训练中需始终以下列六项内容为标准，时刻以此来对照自己的画面，这样才能为完成一张成功的作品打下坚实的基础。

一、构图

1. 从视角来说：

在平时训练的过程中，应有意识地从仰视、平视、俯视及正面、侧面、四分之三面等不同角度来进行训练。

2. 从题型来说：

需注意常规坐姿（训练过程中手部可拿瓶、杯、眼镜、烟等物体）外，单手托腮、站姿及一些相对较大动作的训练。

3. 从规律来说（以考试用纸为例）：

①半身像的训练除一些特殊角度与动态（由于某只手伸出较远，我们还是需要以画面中黑白灰的平衡关系为主要的取舍某些局部）外，两只手都是需要表现的，因此在画之前需注意不同角度及动作所产生的头部与手部之间的宽高比。这是决定我们选取横竖构图的前提。通常情况下我们都采用竖构图，只有少数情况使用横构图。

②半身像的构图是以人为主，所以周围的环境通常不予表现，即使需要描绘也是为了烘托画面气氛服务的，因此在构图时对人物的表现要相对饱满一些。

二、形

1. 对头部的研习请参见《素描头像》A01册。

2. 从结构来说：

①对头骨及解剖知识的学习请参考《素描长期——头像、半身像、全身像》C02册。

②要注意半身像的头、手及身体在各角度中由于透视所

产生的变化，略微有近大远小的趋势即可。并且还需注意模特左右肩及衣服拉锁等位置在不同视角中的宽窄变化。

③需对半身像中头部、胸腔及臀部的基本形有所了解（可通过写生或临摹人体作品来学习），这样就能避免在作画过程中只注重衣服的表现而忽视人体内部形体的表达。在起稿阶段，学生需特别注意胸、腰、臀的衔接关系，此点由于学生过多的关注头与手的表现而经常被忽视。

3. 从形象感受来说：

①注重人物内心感受，表现出对象的神态和气质。这是考试得高分的关键所在。尤其要注意人物视线的方向（通常人物视线的方向不要朝正前方看，诸多大师的优秀作品均能体现这一点），其次嘴角的表情也要做重点刻画。这是头部中最富有表情、最为传神的两个部分。

②注重人物外型感受，可对人物的脸形、衣服的造型及手的特征等作适当的夸张，以此来加强人物的性格特征。

③②两点结合起来画面就能达到“形神兼备”的程度。

4. 从动势来说：

要注意半身像中头、颈、肩、胸、腰、胯、腿在空间中的扭动关系（考试过程中如能遇到好的模特，好的动态，好的角度是非常幸运的。考生如能运用动势的特点，把模特的性格和气质表现出来，在评委阅卷时便很容易脱颖而出）。

三、立方体意识

1. 从空间感受来说：

这是衡量专业绘画与业余绘画的分界线。掌握立方体意识，也就代表你已经开始表现形体和空间了。通常的处理方法就像是在一张平面的白纸上做雕塑，塑造出三维立体的效果。把最靠前的部分和离你最近的交界线一次又一次加强往前表现，而把边缘地带的叠加层次在形体穿插表现清晰的前提下一次又一次减弱往后退，尽可能地画出真正三维立体的效果。这是表现空间与形体的关键所在（要注意形体交界处关键骨点的归纳及远处边缘线的虚化处理，只有这样才能真正了解形体和空间）。

2. 从视角来说：

学生在平时的训练过程中，应有意识地从正面、侧面、四分之三面及仰视、平视、俯视等角度进行训练。

3. 从规律来说：

在半身像中,衣服相对于头部与手来说需要处理得相对平面一些。这是由于头与身体的纵深厚度是基本相同的,而身体却比头部在横向平面中宽了许多。通常考生习惯性地身体正面的衣服上刻画过多的细节,这样反而减弱了身体的体积感,显得单薄、碎。(对于上身形体的归纳,学生只需在胸腔与胳膊的转折处进行表现即可)这种方式的运用是画面中头、手与衣服刻画形成繁简节奏的关键因素之一。

4. 从光线来说:

对于顶光、侧光、散光、逆光,都应该进行有意识的训练。只有这样,对半身像立方体意识的了解才能相对全面。

5. 人是一个非常复杂的形体,有别于几何形体。对于半身像中头部具体交界线的归纳请参见《素描头像》A01册。对于手与上身的重点知识讲解请参见本册书中“局部完美分析”。

四、黑白灰控制

1. 从整体来说:

需要注意头发与脸部、手部之间以及衣服、裤子之间的黑白灰对比。如果这几大部分的黑白灰关系明确,也就意味着画面较为整体,在评阅阅卷过程中很容易跳出来。

2. 从局部来说:

需要注意在头部中眉毛、眼睛、鼻底、嘴唇与耳朵暗部之间以及上衣与裤子之间黑白灰的对比关系。这些部位的质感是不同的,比如说眉毛属于毛发的质感,黑眼珠属于玻璃晶状体的质感,嘴唇的肉感及衣服与裤子之间的不同棉质等。因此,由于质感的不同,它们之间的固有色及在空间中与光线的距离不同都能形成非常微妙的黑白灰关系。

五、深入刻画

1. 对于半身像中头部的具体知识讲解请参见《素描头像》A01册。对于手部与衣服的分析在本册书中都以图文并茂的形式进行了详细讲解。其间没有华丽的辞藻,希望学生能够通过朴实的语言反反复复地研究与学习。

2. 对于深入刻画这一章节的学习,在某一时期也许会画得相对紧一些,但这是必须经历的一个特殊阶段。当你觉得对半身像中所有的内容都已经了如指掌时,则应该从人物的皮肤与衣服的色调、质感、繁简等对比关系,以及人物的

形象感受、空间感受与技法等方面进行训练。尽可能画得整体一些、放松一些、猛一些。

六、表现手法

1. 表现手法即技法,这在绘画过程中是非常重要的。能够熟练使用特殊技法的学生也就具备绘画的天份,画面就能够区别于大多数的考生。当然,这是建立在熟练掌握绘画基础知识、解决绘画本质问题的前提下。

2. 以下是我们提供的几种考试常用表现手法:

①强调头、手的刻画,衣服用近似于速写式的表现——这是一种较为传统的表现手法,虽然这种手法已被广泛使用,但如果能运用好,画面效果依然是非常强烈的。此方法对于头、手的充分刻画与衣服中较为肯定、松猛的简约线条形成强烈的节奏对比。在试卷评判中是较为突出的。

②运用黑白灰的手法表现——比如头发是画面中最重的色块,脸部较白,上衣为一个浅灰,裤子为一个深灰等。这种表现形式的画面黑白灰较为整体。在此基础上,再注意近实远虚的表现,可使空间感进一步加强。这种表现形式由于黑白灰对比强烈,在考试中有着非常大的优势。

③特殊处理——在模特的衣着特征突出时,如花衣裳、条纹或格子衣服,还有一些图案较好的毛衣等,对其作精彩的刻画,这样就能与头、手形成强烈的节奏对比。当然这需要学生的动手能力较快才能完成。其次,可在工具材料上体现出自己独到的见解,具体可参见本册书中优秀的半身习作。

3. 从工具材料的使用来说:

在考试过程中通常可以使用铅笔或碳笔。铅笔的优势是容易控制,易深入,层次丰富;碳笔的优势是画面效果强烈,但不易深入,缺乏层次感。它们在表现手法上均需用软型号的笔起稿铺大关系,再对暗部运用揉、蹭、擦等手法。切记:亮部不要揉得太多。之后用硬型号的笔在明暗交界线和最靠前的位置顺着形体走势排队,注意线条可以表现得放松,自由一些。画面中暗部的线条不要太清晰,融在暗部里,而亮部的线条则可以相对清晰一些。也就是说,使暗部更整体往后退,而让亮部更加富有层次和变化,使得画面空间感、形体感和节奏感更强。

设计色彩

一点建议
德国素描知识要点
重点知识讲解
素描头像分析
素描半身像分析
素描全身像分析
素描评分标准
素描步骤图

素描长期半身像的重点知识讲解

一、学生需认识清楚长期训练的目的和意义

1. 长期训练有助于我们详细深入地分析和研究半身像中头、颈、胸、腰、腿、胯、腿及胳膊的形体在对称和透视中的变化,以及所有细节等基本知识的掌握。

2. 长期半身像的训练是为考生在考试时用最短的时间将半身像画得更充分服务的。如果考前只是一味地训练短期,那么画到一定程度就很难再提高了。通常在考前只要留出四个月左右的时间来进行各科目的短期训练,其余时间应该更多地来进行长期训练,这样能使你的素描功底更加扎实。

3. 有些学生认为长期素描多数会画得过去,没有必要过于重视。其实不然,长期半身像大体可分为两种:一种是注重感性的长期,一种是注重理性的长期。注重感性的长期训练难度相对较大,要求在塑造到位的同时还要把握人物鲜活的感觉(一种是人物形象特征上的鲜活感受,另外一种是人物处在环境中微妙的形体、空间及气氛上的感受),自始至终地在画面中体现出来。而偏理性的长期训练可以提高深入刻画的能力,更好地研究细节、形体及空间,但在这种训练之后,一定要进行重感受的练习。只有这两种训练方式相结合,才能让你的素描能力得到一个更大的飞跃。

二、下面我们就对此幅素描半身像按重点知识要领的剖析方式作详细的分析,希望同学们认真地研读

1. 从构图来说:

首先,需考虑由于模特的不同动态所产生头、手在“空间”中的摆放位置,在考试过程中除一些特殊角度与动态外,两只手都是需要表现的。其次,要考虑画面中的黑、白、灰色调的分布是否平衡,不能为了保住某只相对孤立的手而使画面产生失衡的感觉。最后,要注意构图图不能太大也不能太空,此点可参考本册书中的作品。

2. 从形来说:

首先,要注意模特的形象感受(比如青年男子结构有力、棱角分明具有一定的力量感;青年女子会显得细腻柔和一些;而老人则要显示出沧桑的岁月感)。这些方面主要体现在头(头部的讲解请参考《素描头像》A01册)、手及衣服(包含衣服的材质与特点等)上。其次,如能准确地把握半身像中头、颈、肩、胸、腰、腿、腿及胳膊在空间中的互动关系,画面中人物的姿态就会显得非常大气、舒服。

3. 从立方体意识来说:

首先,半身像训练一定要把头部理解成一个立方体,脖子衔接头部与身体的一个圆柱形,上身是由胸腔与臀部这两个方型体和圆形的腰部组成的,而手、胳膊与腿则由多个方形与圆柱形交替组成。这些都是人形体归纳的前提条件。切记不能抄袭明暗,所有明暗和调子都要以加强形体的体积感为目的。同时还需注意头部与身体体积的处理,因为头部与身体的厚度基本相同,但身体却比头部宽得多,所以要把上衣处理得相对平面一些,这样头部与手的体积感就会

显得更强。其次,人物从前到后的强弱、虚实等空间关系同样需注意表现。比如画面背景的表现,需要考虑人物与它之间的空间关系,通常背景要处理得相对灰暗并且虚一些。

4. 从黑白灰关系来说(以此图为例):

①从大的方面来说,头发是画面中最重的一个色块,裤子是一个重灰,上衣是一个灰颜色,脸与手是一个亮颜色(注意脸通常会比手要稍亮一些),使得画面黑白灰对比度较为强烈,有一种厚重感。这样的画面安排不是偶然得来的,是需要作画之前对整个画面黑白灰进行安排和控制。

②从局部来说,需注意眼睛、眉毛、鼻子、上嘴唇及耳朵之间的黑白灰对比,同时近、远处的胳膊和膝盖暗部的黑白灰关系也需要注意区分。

5. 从深入刻画来说:

①长期训练的目的是让大家花相对较长的时间来研究画面的处理手段和提高深入能力,当感觉自己的局部刻画能力已经基本掌握时,就可以进行一些较为感性的训练。

②初学者对人物的观察相对较少,但随着训练时间的增加,所能看到的细节和内容也会越来越多。所以当刻画能力达到自己的极限时,一定要坚持住,继续坚持住,继续认真观察,努力刻画。只有这样,你的观察和刻画能力才会有更大的提升。

③如果需要对半身像中头部知识进行学习,请参考《素描头像》A01册。若要对手部与衣服的细节进行学习研究与学习,请参考本册书中“局部完美剖析”章节。另外对于模特的服装特点应给予表现,这是活跃画面气氛很重要的一个因素。如此画中胸部毛衣的白条处理非常精彩,既能准确地附着在形体上,用笔也非常松动;其次衣服的表现也很精彩,形既能围绕脖子贴在身体上,鸡心领的底端又正好处在身体近大远小的中线上,并且刻画遵循近实远虚的规律,深入刻画主要集中在近处。近处胳膊的黑白灰处理明暗,刻画详尽,内容丰富,而远处胳膊则作简化处理,灰一些、弱一些。在笔法上对于一些松动、肯定的线条也只运用在近处。

6. 从表现手法来说:

①优秀的绘画作品,表现手法通常都有自己的特点。因此,大家必须多去阅读一些书籍,选择自己最喜欢的一种表现手法努力去尝试,去实践。同时也希望同学们在以后的学习过程中,能按此六点仔细地剖析和总结自己喜欢的作品,学习它们的优点,发现它们的不足。只有这样,大家的绘画能力才能够得以迅速提高。

②在作画前,需要根据模特及光线等所传达出的绘画感受来决定所需要采用的表现手法与材料。比如在表现年轻女性时,可以选择相对细致的表现手法,而中年男子或老人则可以选择比较松动的、肯定的表现手法或运用一些底色来表现,但要切记,细节、内容和表现手法是需要同时兼顾的。大家可以尝试更换几种不同的表现手法。如果没有独特的表现技法,画面通常会显得较为僵硬,长此以往,不但会对绘画失去兴趣,而且作品也很难打动人。

李燕
2008

