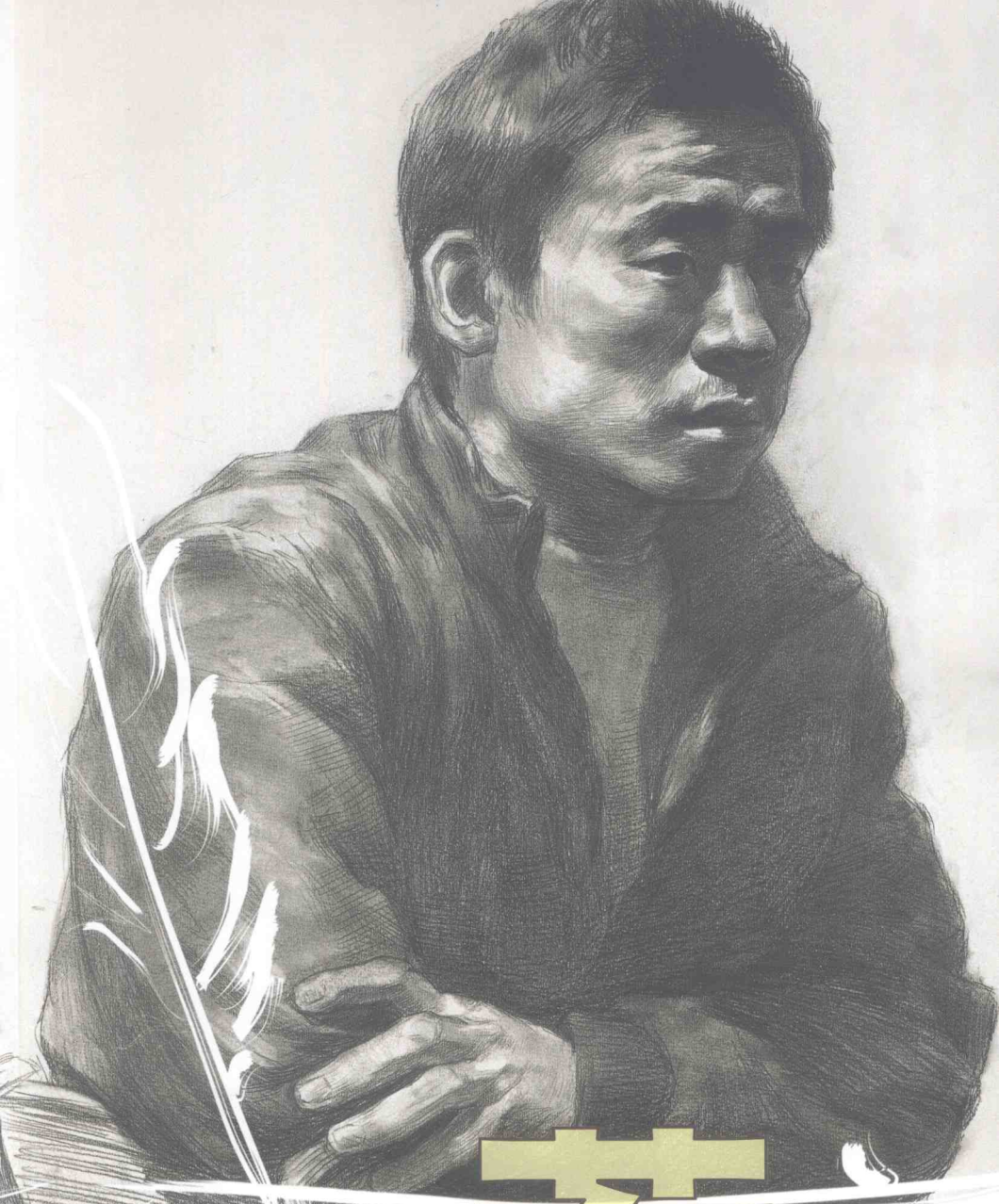

高考素描半身像经典范本

杨建飞 编 著

浙江人民美术出版社

美院教师推

荐

用书

图书在版编目(CIP)数据

高考素描半身像经典范本 / 杨建飞编. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2009.7
 美院教师推荐用书
 ISBN 978-7-5340-2731-4

I. 高… II. 杨… 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(2009)第078392号

编 著: 杨建飞

出品人: 奚天鹰
 责任编辑: 洪 奔
 版式设计: 刘 颖
 封面设计: 刘 颖
 责任校对: 黄 静
 责任印制: 陈柏荣

美院教师推荐用书——高考素描半身像经典范本

出版发行 浙江人民美术出版社
 地 址 杭州市体育场路347号
 电 话 0571-85176089
 经 销 全国各地新华书店
 网 址 <http://mss.zjcb.com>
 制 版 杭州美虹电脑设计有限公司
 印 刷 浙江新华印刷技术有限公司
 开 本 889 × 1194 1/8
 印 张 5.5
 印 数 0,001—3,000
 版 次 2009年7月第1版·第1次印刷
 书 号 ISBN 978-7-5340-2731-4
 定 价 22.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与本社市场营销部联系调换。

荐用书

素

素描是现在高等院校美术教育的基础课程,也是美术类高考的必考科目。素描不仅是学生学习绘画的起点,同时素描基础的好坏直接影响到学生对其他科目的学习。

美术院校作为学习艺术的最高学府,一直以来都秉承着自己的传统与规范。国内的美术院校对素描考试都有着具体、严格的要求,不同的院校、系列针对自身的需求对素描内容有不同的要求。半身像写生是美术院校考核学生综合能力的重要手段,相对于石膏像和头像写生,半身像写生在造型方面的要求更高,在把握画面整体效果上更难点一些,这也就要求学生不仅要具有更高的造型能力,还必须具备处理画面和把握大局的能力。

半身像写生的考试一般是指半身带手的作业,也就是说,画面上的内容包括人物头像、上身躯干部分和手。一幅优秀的半身带手作业需要解决以下几个问题:首先,构图很关键。半身像写生在构图的处理上比较复杂,由于模特姿势和每个考生所处的位置与角度的不同会产生各种不同的构图关系,尤其处在侧面的学生可能会因为距离较远而导致构图的不完整,这时应适当缩小人物的整体大小,尽量保持画面完整。除此之外,在构图时要注意头、躯干、手三者之间的相互关系,人物在画面中显得过满或过小都是不可取的。构图是考验学生对画面整体把握能力的重要方面。如图1中的女青年侧面半身像作品的构图就比较完整,画面安排合理、得当。其次,人物造型和比例关系是考核学生造型能力的重要指标。学生应当具有一定的解剖知识,对人物的头、颈、躯干、手之间的比例、形体、转折、衔接关系有比较明确的了解,并尽量刻画准确。头、颈、躯干、手之间的比例失衡或形体不准确都是十分明显、致命的错误。如图2中人物造型和比例关系就展现得比较好。再次,在塑造的过程中,由于考试时间的限制使学生没有大量的时间去非常深入地刻画,在这个时候,如何正确、合理地安排时间,明确画面的主次关系和取舍是非常关键的。一般来说,半身带手写生作业中,头和手是画面中需要重点刻画的地方,学生应该在做好前两个步骤后将大量的时间用于这两处的深入刻画,另外还应应做好它们和其他形体的衔接和过渡,这样才能使画面统一、和谐。图3在保证画面的整体性的同时又突出了头和手的刻画,在画面的主次和整体塑造上都处理得很好。

在学习半身像素描时要注意方法,多看、多临、多画是关键,要在学习中多思考,不断地总结经验才能获得进步。

图1

图2

图3

步骤四

步骤四（局部）

■ 示范作品一

步骤一：（工具方面：可以用炭条或8B铅笔。）

半身人物像的构图尽可能饱满些，这样的坐姿，在上下构图方面，画面中最高点应与画纸边保留1~2厘米距离，最低处画到臀部轮廓线，然后再用长的线条画出半身人物的头、肩、胸、臂、手等大的比例关系。适当考虑人物的动态，注意两边形的对称性。

步骤二：（工具方面：可以用炭条或6B铅笔。）

确立基本形，使整张画面比例协调。画出整张画面的明暗交界线。

手部：考虑双手和整体人物之间的比例关系，注意手部和前臂之间的连接。注意右手紧握着右腿的动态是否正确。

步骤三：（工具方面：用6B铅笔上调子，4B铅笔勾轮廓。）

进行大空间、大形体刻画。可以先以头为主进行刻画，特别是五官，但其他地方应该很快地跟上并保持画面的整体性，因为半身人物像需表达的内容丰富，不注意的话很容易过于强调局部。

手部：确立基本形，准确地画出手掌和每根手指的形状，特别注意每根手指关节部分的位置。

步骤四：（应用工具：2B、4B铅笔，局部细节可用B铅笔。）

进入深入刻画阶段。头部依然是刻画的重点，画出头部和脖子、衣领之间的形体关系和空间关系。衣纹要有选择地进行刻画，抓住关节或转折处衣纹的穿插关系，同时减化其他地方的衣纹。应运用不同的素描技法去刻画脸、衣服、头发、手部等不同物体的质感。

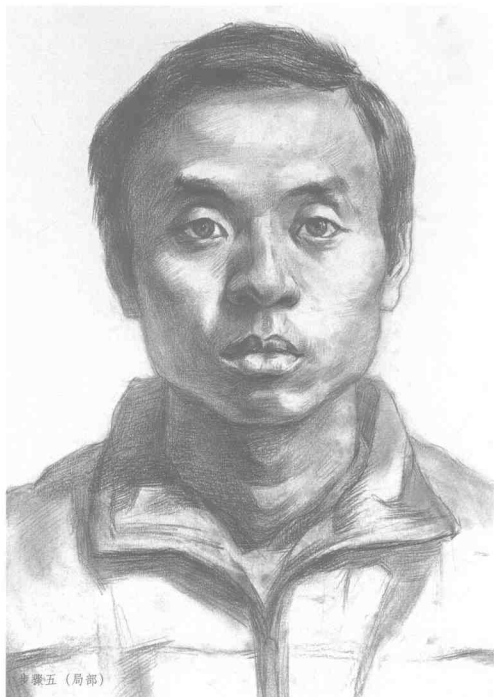
手部：首先分析双手的前后空间关系。前面的手适当画得详细些，注意两只手之间的联系，它们是叠盖关系，可以通过投影来表现。其中一只手（如上面的手）用明暗来塑造，手背、手指呈现阶梯式的空间关系，即手背为亮部，手指关节为灰部，手指中节和末节为暗部。

步骤四

步骤五

步骤五（局部）

步骤五（局部）

步骤五：（工具方面：用2B铅笔调整轮廓，B或HB铅笔深入调整细节。）

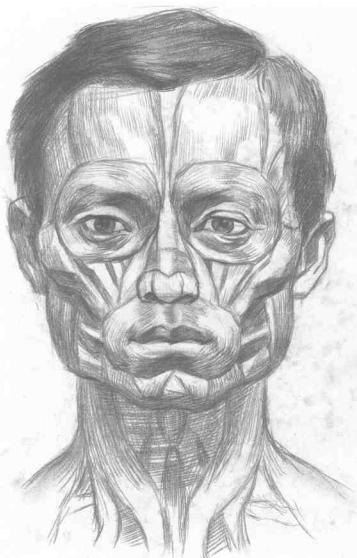
进一步拉开衣服和皮肤的质感。皮肤可画得细腻些，用B或2B铅笔；衣服应画得松些，调子轻松点。相对来说，衣服的领子、袖口和肘关节等地方应表达详细。突出重点（头部和手部），最后调整好画面的黑、白、灰关系，以确保画面完整。

手部：塑造好手部的关键在于对骨骼关节和指伸肌腱的刻画。手部骨骼关节往往是手部转折的地方，所以显得尤为重要，要塑造出体块感，用线也可以方一些，线条应结合手部形体的转折来画，顺着形体的变化而变化，这样才显得自然、生动。

局部

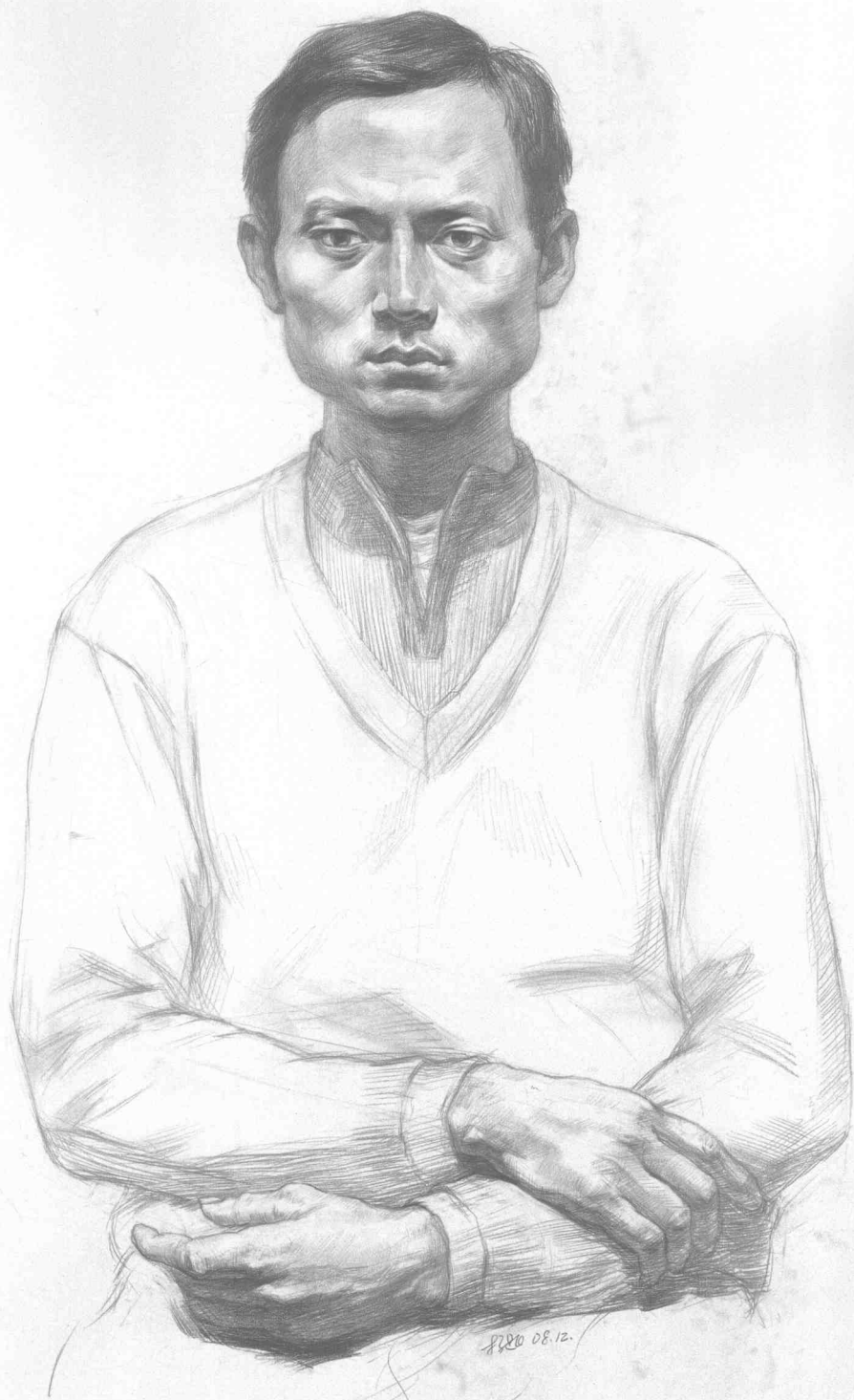
头部肌肉解剖图

■示范作品二

半身像表达的重点是头部和手部，其他部分可以简化。

头部肌肉解剖：

要想画好人物素描就必须对人物的基本解剖要素有所了解，研究每一块肌肉的起点和终点，它们的形状如何，这样我们在处理每块形体时才会充满信心，所表达的内容才会真实、生动。

头部块面解剖图

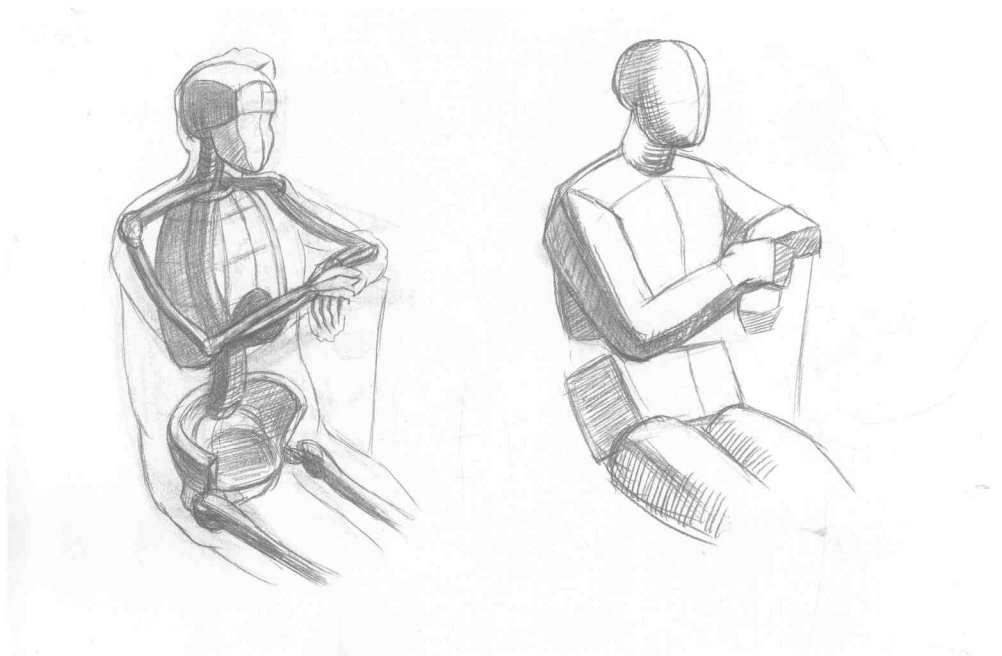
■ 示范作品三

描绘四分之三侧面像，关键是控制好两边的脸、肩、胸、手臂等的宽度比例。

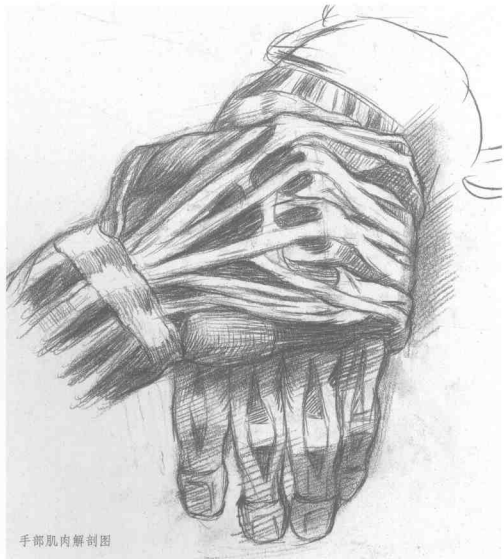
头部块面解剖：

假设人的脸由块面组成，再加上光线的作用，那我们就会很清楚地看见脸上的高光亮面、灰面、灰暗面、暗面、反光面等的层次关系，这样有助于我们在作画时对空间的把握。

一个有经验的画家十分善于把各种形体归纳成几种比较简单的体块。如上图所示，人体可归纳为立方体、圆柱体、球体等。在塑造人物形象时，诸如总体形状、比例、方位、块面、细节、明暗等，都可以用简单的几何体块来归纳，一一给予解决。

手部肌肉解剖图

手部的结构复杂，而且动态千变万化，只有了解手部骨骼和肌肉的相关知识，才能使我们的画面生动有力。

手部块面解剖图

■ 示范作品五

两边胸块和手臂的前后空间关系的表达方法是：前面的部分受光强烈，亮、暗部对比明显；后面的则受光较少，以灰面为主。

手部块面解剖：

要保持形体的总体形状，我们可以把物体看作是简单的几何体，而后再加上细节描绘，这样画面看起来就会显得整体有力。

