

美术高考 新方法系列丛书

素描篇

半写生

BAN XIE SHENG

何 平 著

美术高考训练新概念!
缩短学习时间, 提高学习效率!
破解美术高考疑难问题之秘诀!

湖南美术出版社

教学的结晶 全新的奉献

何平 著

岭南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术高考新方法·半写生·素描篇 / 何平编著. — 广州: 岭南美术出版社, 2005. 10
ISBN 7-5362-3167-9

I. 美… II. 何… III. 素描—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第105420号

策 划: 刘向上
责任编辑: 刘向上
设 计: 三人组
责任校对: 梁文欣
责任技编: 许骏生

美术高考新方法·半写生——素描篇

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市文德北路170号三楼 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广州市岭美彩印有限公司

版 次: 2005年10月第1版

2006年10月第2次印刷

开 本: 889mmX1194mm 1/12

印 张: 4

印 数: 3001-5000册

ISBN 7-5362-3168-9

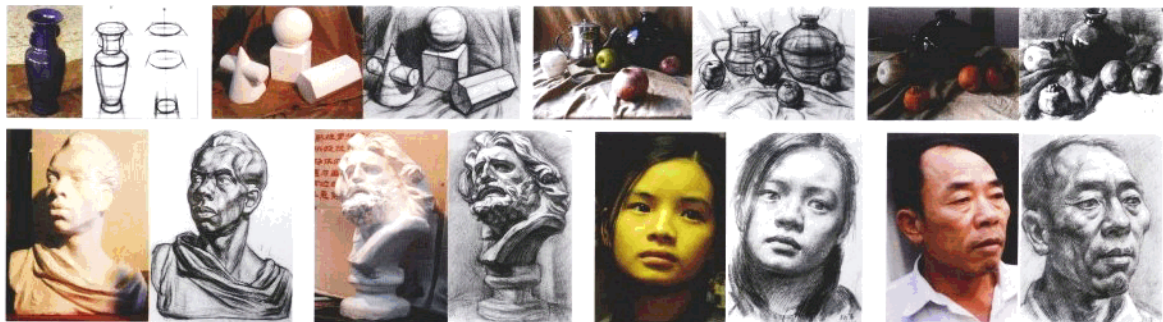
定 价: 25.00元

不落窠臼 独辟蹊径

这么多年来，美术应考的训练囿于写生、临摹、再写生这一不变的传统教学模式中，一直没有人对这种教学模式提出异议或进行新的教学模式的尝试。毕竟要重新创造出一套行之有效的又为大众认可的另类方法是需要勇气和冒着招惹同行唾弃的风险的。正当大家都在乐此不疲、按部就班、依样画葫芦地言传身教时，何平老师却大胆地创想出对我们来说纯属另类的应考方法：由画照片入手，然后临摹，最后才写生。经过几年的教学尝试，据何老师介绍，经他用这种全新的教学方法教出的学生在各学校的专业考试中取得了意想不到的好成绩。在此我不想就传统的教学模式抑或何氏教学法贸然地评定孰优孰劣，至少我对何老师能够在如此众多的美术应考班中率先尝试运用全新的教学方法去进行教学实践，其行为着实令我钦佩。确实，传统的教学模式已经被数代的艺术家无数次的复制已经走到了尽头，后人再怎么努力也很难有大的突破和推进，我们的艺术教学需要一些全新的教学方法和全新的理念来丰富一成不变的传统模式，我同时希望在艺术创作多元共生的今天，我们的艺术教学也应该顺应潮流，与时俱进，形成多元互动、良性循环的发展态势。

龙虎简介

（广州美术学院教授、硕士研究生导师，著名水彩画家）

目录

01	半写生概述	
02-03	透视、比例训练	透视、比例训练
04-05	体积、空间训练	体积、空间训练
06-07	静物结构训练	静物结构训练
08-09	静物作画步骤	静物作画步骤
10-11	考前模拟训练	考前模拟训练
12-13	石膏头像结构训练	石膏头像结构训练
14-15	石膏头像综合训练	石膏头像综合训练
16-17	五官训练	五官局部训练
18-19	头部结构训练	头像结构训练
20-21	真人头像作画步骤	头像作画步骤
22-23	男青年头像训练	男青年头像训练
24-25	女青年头像训练	女青年头像训练
26-35	作品欣赏	
36-41	学生优秀作品选	

半写生概述

所谓“半写生”即是介于“临摹”与“写生”之间的一种学习绘画基础知识的新方法。实践证明，这种方法可以弥补传统练习方法的不足，可以大大缩短学生的学习时间，提高学习效率。起到事半功倍，精教精学的教学效果！

毋庸置疑的是，美术初学者学习掌握好绘画基础知识及基本表现技法，对于往后升学或就业都是不可或缺的！很难想像一个连“指法”都很生疏的“钢琴演奏家”能弹出动听的曲子来。芭蕾舞家如果没有“台下十年功”的努力，就不会有“台上十分钟”的精彩！这谁都懂。然而艺术规律是相通的，因此熟练掌握好绘画基础就如同钢琴家练“指法”一样重要！问题的关键是：应如何才能快速而又有效地掌握好“基础技法”呢？除了传统方法还有无其他方法呢？笔者带着这些疑问经过几年的努力和实践，终于摸索出了一套行之有效的教学方法，我们称之为“半写生”实践证明，这种方法很适合当今学生的学习，尤其是对于扩招后的美术高考生及想能过短时间内学习而又能取得较快进步的学生！

俗话说“实践是检验真理的唯一标准”，朋友们！赶快拿起你的画笔动手吧，经过“半写生”强化训练，相信你一定能成功！

半写生训练程序：

- 第一步要求：根据教材所给的实物照片进行“写生”

实物照片

传统写生练习的弊端——“动写生”

1. 写生时物体会随作画时间变化而改变角度、造型及色彩等。例如画人物头像就不可能长时间不动（这严重影响初学者对人物特征的把握）。画静物时，上午与下午的色彩感觉就不是一样的！
2. 写生时作画时间有限！这也是很不利于初学者学习的，由于初学者往往需要较多时间去研究、表现对象。

半写生的优点——“静写生”

1. 对照实物照片作画不会改变角度、造型及色彩等。
2. 有利于初学者认真研究对象而不受时间的限制。

- 第二步要求：根据教材所给的范画与自己的作业进行对照、比较，找出毛病，然后依照范画要求修改作业

示范作品

传统写生中“示范教学”的弊端：

传统的教师示范教学法是效果最好的方法之一，可是当面对扩招后的班级有几十个以上的学生同时学习时就会发觉它的弊端：一个角度的示范已无法满足所有学生的学习需要，例如教师示范的正光作业，而好大部分学生往往画的是逆光或是侧光作业，这就不能使范画较好地帮助学生解决问题。

半写生的优点：

对照照片而画的示范跟学生作业的角度完全一样，这就很有利于学生直观地感受到：面对同样一个静物、同样一个角度、同样一个时间，教师的示范跟自己的作业有何差异，从而很快解决了遇到的疑难问题。

- 第三步要求：结合教材所练习过的内容进行实物写生

经过一段时间的训练后，这时就可以写生了，但这时所写生的物体最好是“半写生”中所训练过的熟悉物体，这样才有利于初学者“温故而知新”、“熟能生巧”。

透视、比例训练

练习方法：（注：以下课程的训练同理）

第一步：对照片物体进行“写生”，即半写生

第二步：对照范画进行修改、调整

第三步：实物写生

作业要求：

1. 准确把握物体长与宽的比例关系。
2. 熟练掌握一点透视和两点透视的知识。

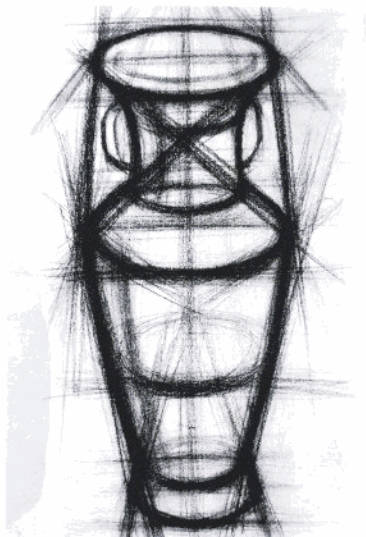
重点：

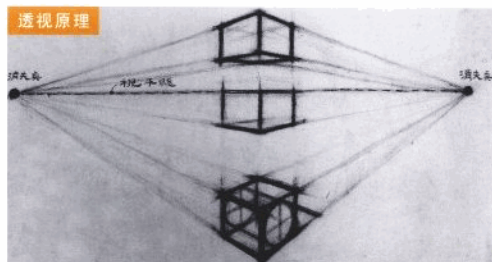
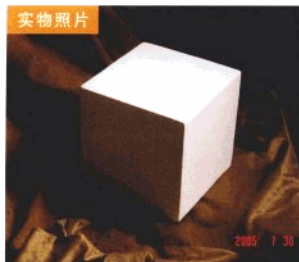
1. 整体观察

初学者作画时，首先应树立正确的学习方法，即应整体地观察和表现对象。从大局出发去经营和控制画面，切勿因为去表现细节的“精彩”而忽略了整体的关系。

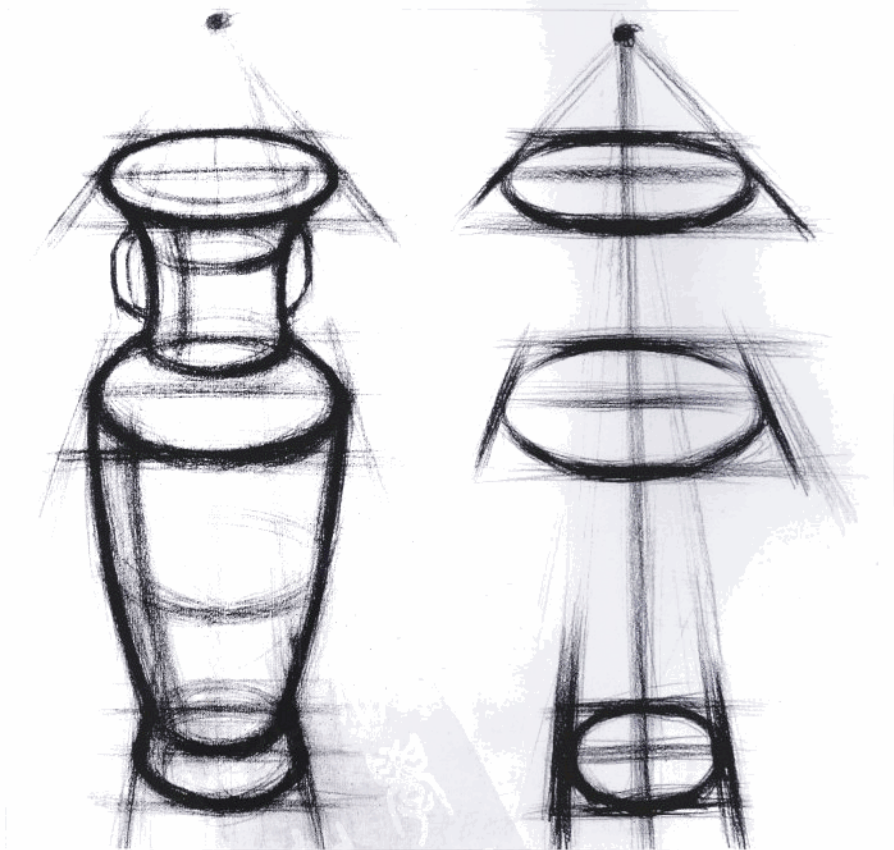
2. 多比较

“多比较”是初学者学习比例知识时最容易忽略或忘记的问题，要想准确地表现对象造型特征，只有多比较观察、多用辅助线去表现对象。

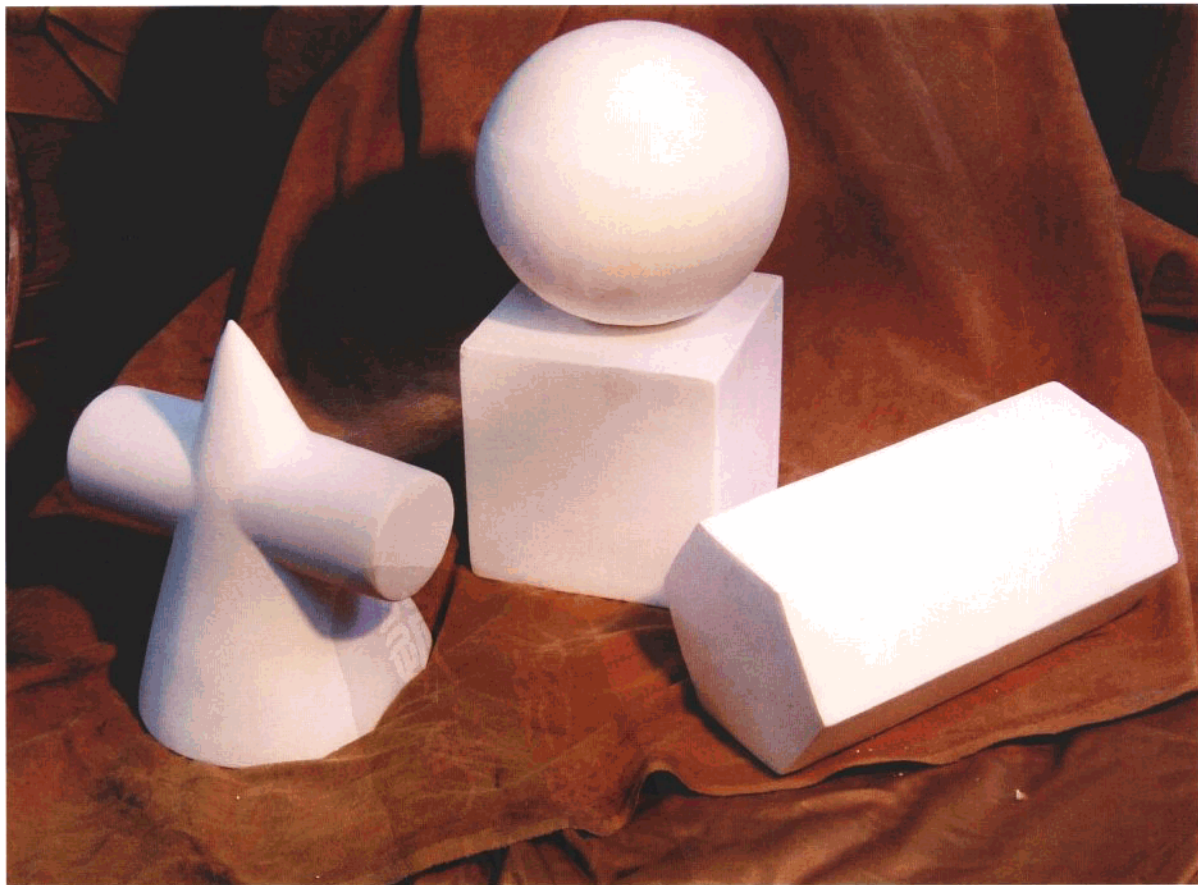
3. 掌握透视基本原理及规律 (如图)

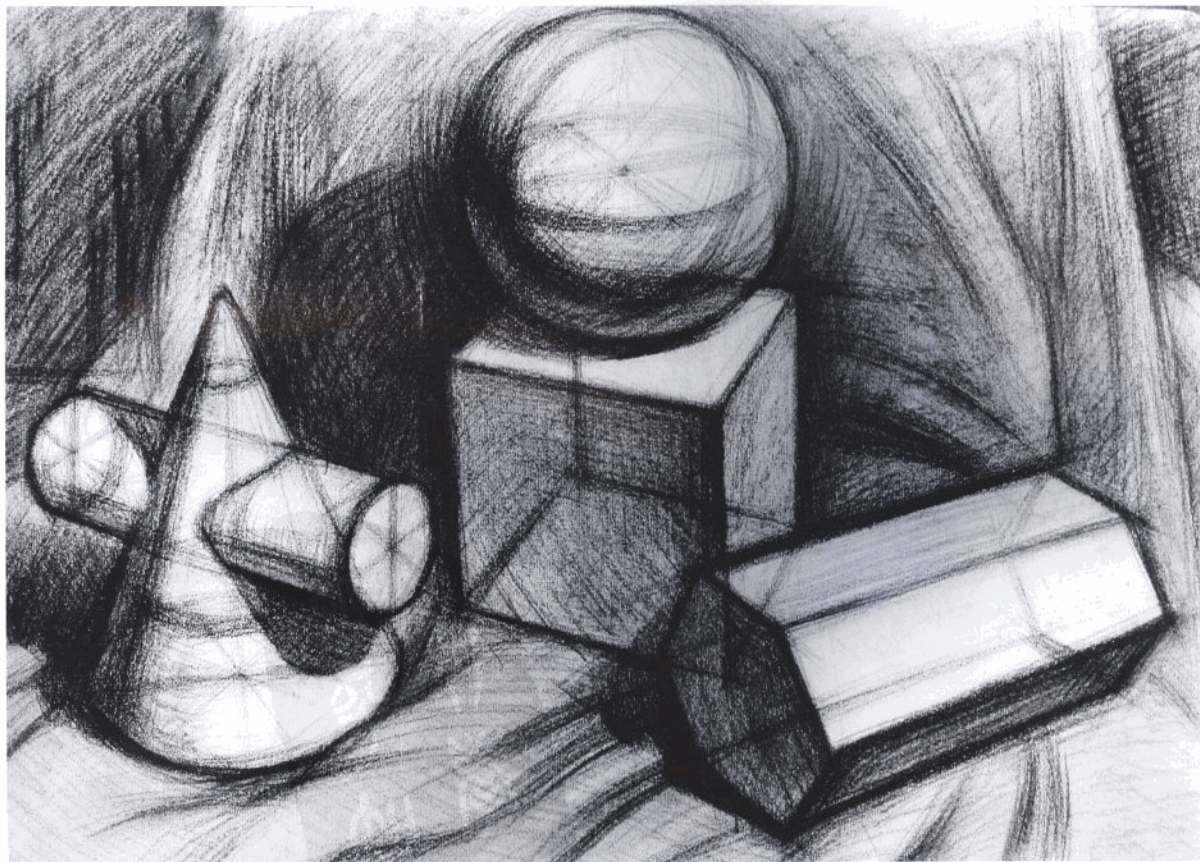
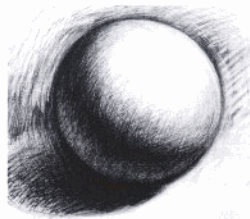
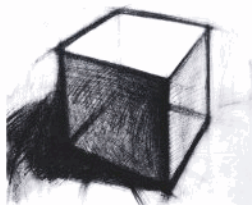
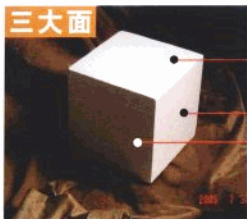

体积、空间训练

作业要求:

1. 熟练运用线条表现物体的大体积和大空间关系(三大面、五大调)。
2. 温习上节课的知识(透视、比例训练)。

静物结构训练

苹果实物照片

作业要求:

1. 正确、全面地理解物体的结构(包括内、外结构)。
2. 结合明暗调子去表现各物体不同的特征、结构关系。

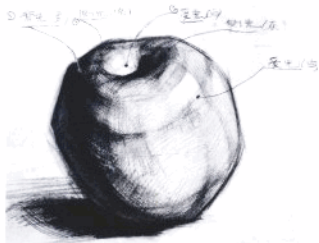
重点:

本次课的重点是进行结构的训练,要求初学者不但能正确无误地表现所画物体的结构,而且要学会手、脑和眼并用的学习方法,并能正确地找出物体结构的内在规律,从而达到举一反三、触类旁通的学习目的。

注意:

要开始学会“一切为了画面效果”服务的原则!一张结构再准确、再完美的作品,如果没有考虑整体的画面效果,比如构图不完整,那么也不算是张好的作业!(如图)前面那个洋葱在实物照片看来,按构图美的要求来说显得太大,所以作画时就应主观缩小些,整个画面构图才会显得美观!

苹果结构训练

静物作画步骤

作业要求：

1. 熟练掌握一套行之有效的作画步骤。
2. 面对不那么理想的静物要有主观处理的能力。

美术高考静物作画步骤：

1. 构思（审题，立意）。
2. 起稿（构图，经营位置）。
3. 刻画出物体造型特征、大结构及光影关系。
4. 深入刻画（物体结构、光影、质感及体积空间等关系）。
5. 调整、修改画面。

注意：高考所提供的静物往往都是像图中那样光和影都不那么理想。

步骤一

步骤二

步骤三

考前模拟训练

作业要求：完成一张半写生模拟训练。

其实，美术专业高考其本质是考察学生有无扎实的绘画基础知识为目的，然而很多考生却抱着侥幸心理去猜题，去有所选择地练习，而不去总结归纳绘画相通的规律，这样的学习态度是不对的！要想万无一失地取得专业高考的成功，我们只有脚踏实地地一步一个脚印地训练。当然，学习方法还是有优劣之分的，但只要我们在学习中勤奋地多看、多练、多思，那就一定会成功！

重点:

1. 构图, 当面对本身并不完美的一组静物时, 就需要自己主观处理画面的美感。例如照片中的静物构图并不饱满, 为了构图饱满充实, 可以适当将静物向左右两边扩展, 相反, 如果是竖构图则应该上下拉伸(如图)。
2. 质感的表现, 质感表现是素描静物深入到一定程度要掌握的重要知识之一。首先, 要充分表现出画面的黑、白、灰的明度变化关系。如图, 为了与白墙拉开距离, 范画主观加深了桌面的灰度, 并使得原本看来明度较暗的手套在沉着的桌面衬托下显得明亮有力! 所以, 动人的画面效果其黑、白、灰往往需要作者主观加强处理甚至改变过来; 其次, 光滑质地的东西要特别注意高光的表现, 高光是具有形状、有虚实; 再次, 为了表现物体的厚重感, 往往需要夸张强调其厚度感, 例如范画中的罐子厚度表现就是很好的例子。

竖构图

横构图

石膏头像 结构训练

作业要求：

1. 准确把握石膏特征。
2. 正确表现出头部的大体块和大结构。
3. 掌握石膏作画步骤。

石膏像考试事实上是对考生把握造型和结构认识程度的综合能力的考查。所以作画的步骤过程是非常关键的，作画不注意整体观察、整体比较是造型不准的根源。范画里的作画步骤就是让学生明白无论画到哪一步，作者的眼和手总是保持整体的。一张再完整的作业也是这样一步一步脚印地比较着画出来的。当然，到了深入阶段，自己对对象结构的理解程度决定了能否深入的问题。画石膏头像就必须熟识头部骨骼和肌肉的位置及它的来龙去脉。所以考生在学习过程中要学会感性结合理性地分析和思考。

头骨结构：

