

美术高考辅导教材丛书

素描人像 临本

宗华婷 庄一兵 编著

化学工业出版社

WESHU GAOXIAO FUXIAO JIAOCAI CONGSHU
美术高考辅导教材丛书

素描人像 临本

宗华婷 庄一兵 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

本书针对美术高考的要求，阐述了人像素描训练的要点、方法、步骤和应注意的问题，并提供大量临本供读者临摹练习。

本书可供美术高考考生备考使用，也可供美术学习人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

素描人像临本/宗华婷，庄一兵编著. —北京：化学工业出版社，2006.11
(美术高考辅导教材丛书)
ISBN 978-7-5025-9683-5

I. 素… II. ①宗…②庄… III. 肖像画-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(2006)第135552号

美术高考辅导教材丛书
素描人像临本
编 著：宗华婷 庄一兵
责任编辑：程树珍 李玉晖
责任校对：洪雅姝
装帧设计：尹琳琳

化学工业出版社出版发行
(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
购书咨询：(010)64518888
购书传真：(010)64519686
售后服务：(010)64518899
<http://www.cip.com.cn>

经销：新华书店北京发行所
印刷：北京彩云龙印刷有限公司
装订：三河市万龙印装有限公司
开本889mm×1194mm 1/12 印张5 字数133千字
2007年1月第1版 2007年1月北京第1次印刷
ISBN 987-7-5025-9683-5
定价：19.50元

版权所有 违者必究
该书如有缺页、倒页、脱页者，本社发行部负责退换

《美术高考辅导教材丛书》编委会

主编
编委

周小儒 崔晋 徐令 张瑜 吴海红
杨盛钦 倪勇 张永志 吴杰 韦小双
朱仁洲 赵婧 殷遐 张磊 王昌景
金旭东 王蘋 宗华婷 庄一兵 顾常娟
刘耀先 周宇 杨宇 田洁 陈奇
刘洋 孙兰 黄微 黄爱华

参编单位

南京工业大学

南京航空航天大学

南京师范大学

江苏大学

南京铁道职业技术学院

盐城工学院

南京工业职业技术学院

常州工程职业技术学院

常州纺织服装职业技术学院

丹阳第五高级中学

● 素描静物临本

周小儒 韦小双 编著

● 色彩静物临本

周小儒 张永志 编著

● 素描人像临本

宗华婷 庄一兵 编著

● 素描头像临本

徐 令 编著

● 室内设计临本

金旭东 赵 婧 编著

● 服装创意设计临本

刘耀先 编著

● 手绘产品效果图临本

张 磊 编著

美术高考辅导教材丛书

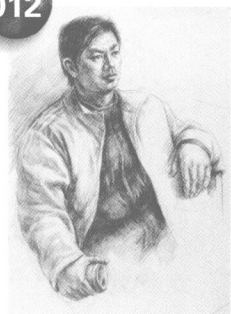
010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

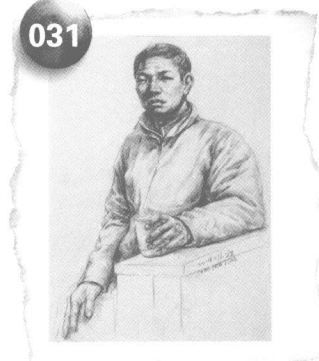
029

030

031

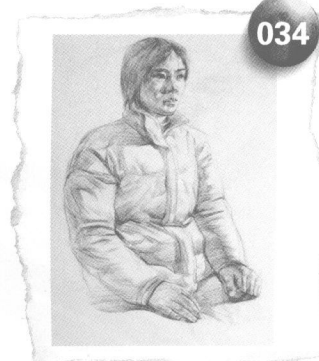
032

033

034

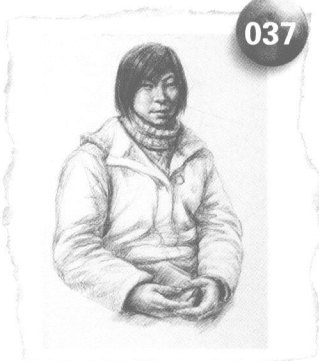
035

036

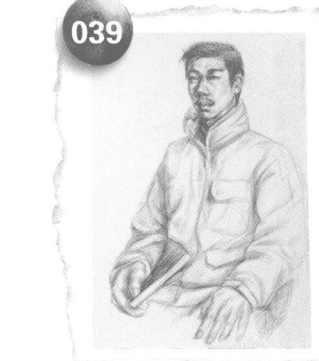
037

038

039

040

041

042

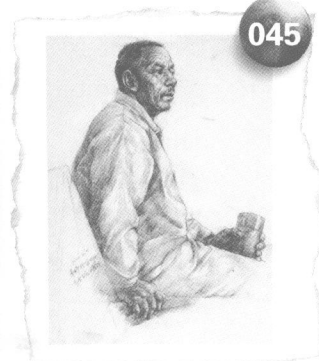
043

044

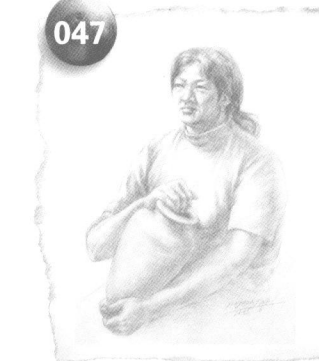
045

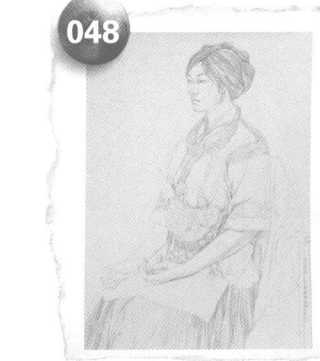
046

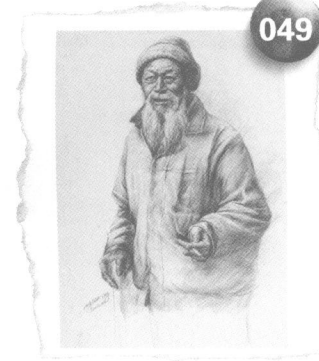
047

048

049

一、怎样画好人像素描

近年来美术高考素描考试内容以人物半身像素描居多，目的是通过人物半身像的写生来考察学生对人物的头部、上肢、胸部及手部等各部位形体结构的理解，以及对头、胸、骨盆、上肢的动态变化和相互之间运动规律的掌握。要求考生在对人物半身人像深入理解的基础上，画出生动、鲜活、有一定艺术表现力的人物形象来。

半身人像由头、胸、上肢、骨盆四个部分组成。其中头、胸、骨盆是不会发生扭曲形变的结构。而颈部是由七节颈椎支撑的，外部由肌肉覆盖着，是脊椎的一个组成部分，可屈曲、活动。由于脊椎的活动性，头、胸、骨盆之间的关系可谓变化万千。脊椎对人体的姿态起到决定性的作用。

（一）头部结构

头部是人物画的重点，人的表情、神态、阅历、相貌都是由人的脸部表现出来的，可以说人像画离不开对头像的塑造。

人的相貌千差万别，每个人都有自己独有的面貌特征，但是所有人的生理构造是基本一致的，如头部的左右两半基本上呈对称关系，五官都处在相同的位置上，相同的脸部肌肉的牵动会发生相同的表情等，这一切都为我们对头部结构进行研究提供了方便。

首先，我们要对头骨有一个明确的认识，因为头骨对头部的外形起决定作用。人的头骨除了下颌外，其余各块紧密连接为一个整体。下颌骨与上部全体骨骼靠肌肉连接。头骨是学习人物画首先应当了解的基本结构，是支撑头部形体的框架。重要的骨点及结构形态，是画好人物头像的基础。人物头像写生中，由于头部变化比较复杂、微妙，因此观察起来比较困难。根据头部解剖构造，应以几何体形体概括头部形状，这些几何形体之间的构造及组合便是头部基本形体结构，在这个基础上再深入刻画就容易把握了。如：我们可以将头部概括为一个方体，颈部为圆柱体，在这个方体里去切出一些头部的基本体面；也可以将头的上部概括为球体，颜面理解为梯形。

在画脸部五官时，有一个“三庭五眼”的说法对初学者来说有一定的帮助。所谓“三庭”：是指发际线至眉线为“一庭”，眉线至鼻底线为“二庭”，鼻底线至颌线为“三庭”，此三庭距离相等。“五眼”是指从头部左耳际到右耳际的宽度与五个眼睛的宽度相等。从左耳际到左眼尾，左眼头到右眼头，右眼尾到右耳际，分别是三个眼睛的宽度，加上两个眼睛本身，共“五眼”，此“五眼”距离相等。头部的“三庭五眼”为成年人的普遍比例规律，是正视情况下的比例关系，而作为写生，一般取正面的情况较少，更多的是偏一些，因此“三庭五眼”便随之产生近大远小的透视变化。在具体的作画过程中，还应细心观察，灵活掌握。

（二）胸部结构

胸部结构主要由肩骨与胸廓组成，肩骨包括肩胛骨和锁骨。肩骨围绕胸廓上部，肩骨与锁骨相接，并与肩部的肌肉共同形成重要的结构线（肩线），以标志肩的部位。锁骨末端与胸骨上端构成颈窝，是上部躯体造型的重要结构点。

胸廓呈卵状，尖头在颈部。胸廓由二十四根肋骨组成，后与脊柱相连，肋骨呈弓形弯曲，使胸廓形成了完整的贝壳状。胸廓上部由于肩骨覆盖其上而改变了外形。下部肋骨的软骨形成腹弓线，加上下腹的弧形边缘，使腹腔成为椭圆形。

（三）骨盆的结构

骨盆呈完整的环形，牢牢地生在脊柱下。骨盆由髌骨、坐骨、耻骨三部分组成，成年人这三个部分结成一整块。虽然我们在画半身人像时不一定充分表现臀部，但了解臀部的骨骼结构还是有必要的。它能使我们的半身人像画得更完整。

（四）上肢及手的结构

上肢包括上臂、前臂、手三个部分。上臂是指肩关节至肘的部分，前臂是指肘到腕的部分，上臂的骨骼为肱骨，前臂由桡骨和尺骨两根骨骼组成，上臂和前臂由肘关节连接。

由于肘关节的作用，能使上臂和前臂具备铰链般的屈曲动作，也能使手心和手背作翻上翻下的回旋动作，两个肘关节与肩关节、头、手共同构成了半身人像的整个动态。它是人像写生时重要的结构点。

手因其结构复杂，变化无穷，不少考生认为手最难画。其实手的造型也是有一定的规律的。关键在于对手的形体、结构和运动规律的了解。

手可分为粗壮、结实；文弱、纤细；厚的、薄的等几类。又有男、女、老、幼的种种差别。但其基本解剖结构仍是一致的。

手的骨骼分为腕骨、掌骨和指骨三个部分。大拇指只有两节，其它指骨各有三节。这些骨靠手背一面鼓起，靠手掌一面扁平，五根掌骨的排列，形如折扇的扇骨一样，呈放射状且长短不一。手指合拢时，两边的手指向中指靠拢，指骨上端的两处关节只能做屈曲动作，与掌骨相接的关节除能屈曲外，还能做侧面的动作。手掌肉多；手背肉少，骨骼结构清晰外显。

手从掌面看，中指约占手长的一半，拇指指尖接近食指的中节。小指尖在无名指末节的关节处。从手背看，中指超过手长的一半。

手臂与手掌连接之处由腕骨做过渡。因此手腕容易被初学者所忽视。在作画时,往往由手臂直接连到手掌,不能很好地表达手腕的结构,使得手臂与手掌的联系关系不够自如,正确的方法是把手掌的前臂腕端看成两个立方体。腕部衔接时有一个坡,把前臂和手背用一条直线画下来是错误的。

手指的基本形状近似四方形,上粗下细,不宜画得过圆。从侧面看整个手的厚度,手腕厚于手背,手背又厚于手指,如同阶梯一样缓缓下降。如能对上述结构深入了解,加之平时细心观察,反复实践定能比较容易地画出各种形态的手来。

二、考前训练应注意的几个问题

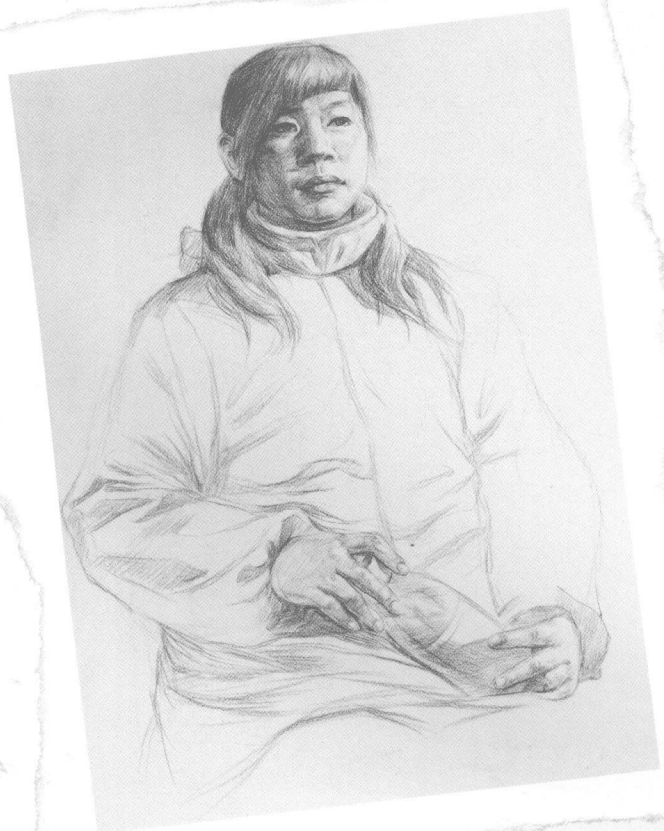
1. 合理地安排作画时间。

美术考试半身人像写生一般为三个小时,除去模特休息时间为10分钟,大约为170分钟左右,要在考试规定的时间内顺利完成考试,就必须合理分配时间,平时练习,特别在考前写生练习时也应该严格控制在3个小时内完成。

2. 多种角度练习半身人像。

对不同的人物流态,不同的光影变化以及不同的透视角度都要去练习和掌握,才不致因考试时对象的动态变化或是考生的位置变化而不知所措。

3. 要学会调动绘画感觉, 控制作画情绪。

在考试时对于模特、角度、光线我们几乎没有选择的余地, 如何能使自己情绪饱满地完成一幅作品, 需要考生在面对任何情况的时候都要做到沉着冷静。即使面对一个没有任何感觉的对象, 也要仔细观察、沉静思考, 努力找出对象中令你有表现欲的部分, 尽力去捕捉生动的方面, 从而提高绘画激情和绘画感觉。

4. 培养良好的绘画习惯和心理素质。

平时要养成良好的作画习惯, 虽然有的习惯看来是一些小的细节, 如果没有在平时养成良好的习惯, 就会影响考试时绘画水平的正常发挥。如: 平时要充分准备好画具再开始作画, 不要边作画边准备。平时练习时习惯用的绘画材料, 在考试时不要临时更换, 要选择自己最适合和最熟悉的工具来使用。每次练习时都把它当作模拟考试来对待。只有这样在考试时才能从容应对, 不慌不乱, 顺利完成考试作业。

对于每一个考生来说，考试时的状态和心理素质是很重要的。很多事例说明，虽然有的考生平时画得很好，但在考试时却不能发挥正常的水平，这就是考试紧张带来的结果。心理紧张是考试的大敌，要想办法去克服它，应做到以下几点。

①树立大的志向，不因一时的成败得失而丧失自信。

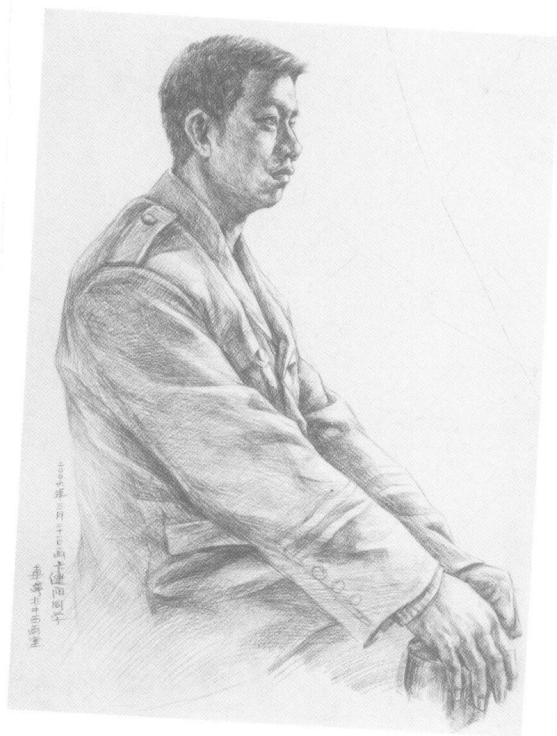
考试升学只是人生走向成功的途径之一，却不是唯一的途径。在考前要保持轻松的心态，只有这样才能充分发挥出水平。

②功夫花在平时，不要平时不努力临时抱佛脚。

绘画不同于其它的文化学科，仅靠理解和记忆是不够的，必须依靠大量的实践练习才能真正提高绘画水平。临时紧抓存在着很大的风险，也是紧张的根源，考试发挥也会很不稳定。

③尽可能多参加一些考试。

现在考生有很多参加不同院校组织考试的机会，在考试中可以锻炼自己，积累考试经验。多次参加考试也是检验自己水平的好办法。美术考试的成绩评定确实存在着一定的弹性，它不像数、理、化试题的成绩评定那么理性和客观。美术阅卷存在一定的主观性，类似语文考试中的作文成绩评定。但通过多次的、不同院校的教师对考生成绩的评定，会使考生对自己的绘画水平有一个较为客观的评价，为下一次的考试及今后的院校选择提供参考的依据。

三、半身人像素描的方法和步骤

（一）方法

1. 构思与构图

在正式动笔作画之前，要认真仔细地观察所要描绘的对象。在高考时，考生的角度已经通过编号确定了下来，这时如果碰到了不擅长的角度也不要着急。静下心来，认真体会模特的形象特征以及光影效果，慢慢找出对象的动态、五官、精神气质、衣着打扮等方面的特色，会找到自己的绘画感觉和表现欲望，为进一步作画做好心理准备。

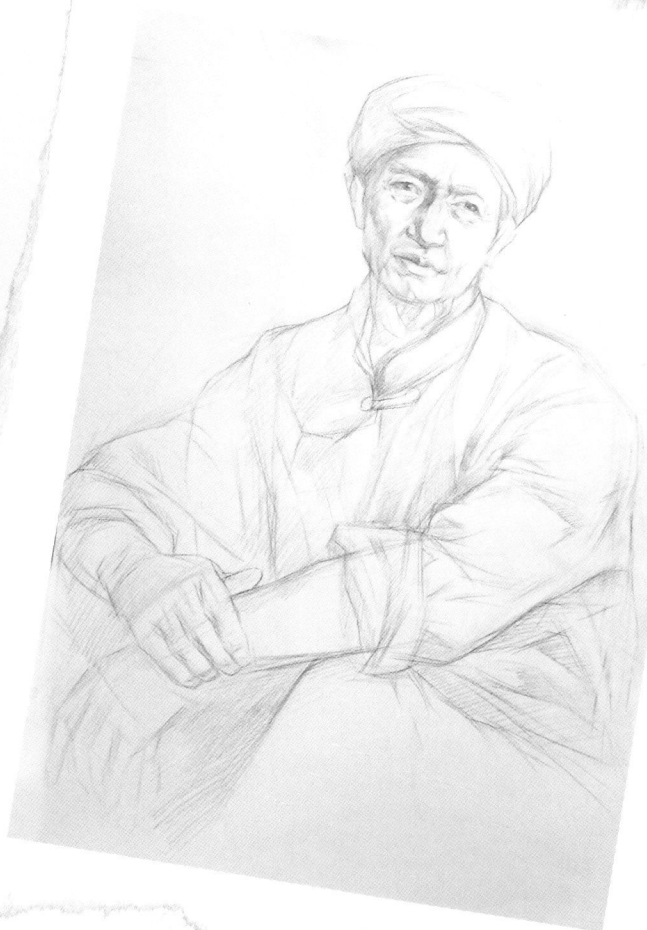
构图要有完整性和艺术性，往往重点描绘的部分并不处在画面的中央。对于半身人像写生来说，凡是侧面的角度，需在对象眼睛看着的方向多留一些空间，反之，后脑勺的朝向少留一些空间，这样安排画面会使画面人物形象看着舒展自然。在平时练习时，要养成画小构图的习惯，在小构图上反复推敲构图形式，直到自己的构图已充分体现自己的构思为止，然后再在正式的试卷上下笔构图。

2. 打轮廓

在构图确定之后，就着手在正式画幅上进行轮廓、体块与基本形的描绘。其方式是：以松淡的线条在画幅的上方画出头顶轮廓的位置，然后确定下方手的轮廓位置，接下来再确定左右肘关节或最左点、最右点的位置。通常情况下，头的体块确定后，才能确定手的位置、两肩的宽度及胸部的宽度，头、两肩、两肘及两手这七个点基本决定了人物的大体动态。同时在进一步深入表现体块的关系时，应多画一些平行、垂直的辅助线来推导人物各部分之间的比例、转折关系。因为半身人像写生为着衣人物，需注意观察和理解衣服和人体结构的关系，如肘部弯曲时，肘的外部衣服呈紧绷的状态，而肘内部则是衣褶密集的地方。如果不理解人体的动态结构与衣服的关系，只靠想象去画，就会出现幼稚的错误。

3. 整体深入

在基本形与体块关系都画好之后，就应进一步深入塑造形体体面关系，正确的方法是：把整个半身人像作

一个整体看待，强调对象的体面转折处，利用笔的轻重或明暗色调将各部分形体依主次、前后、疏密、虚实进行大块面的表现，并用相互对照、循环往复的办法通过大的色调表现出人物在特定空间的位置体积。在此阶段需要突出明暗、实处、解剖关节处及主要衣纹。在衣纹的深入刻画中，要对衣纹进行概括和提炼，不必把每一条衣纹都表现出来，要分清哪些是必然形成的衣纹，哪些是偶然形成的衣纹，适当强调必然形成的衣纹，忽略、减弱偶然形成的衣纹及琐碎细节。

4. 细节塑造及调整、完成。

在画出人物大的结构、动势、明暗关系的基础上，就应转入细节的刻画与塑造。在细部刻画中应随时控制整体，把握刻画细部的层次与分寸，重视调整整体关系。半身人像的写生中，头和手是表现的重点，因此在整体深入后应对头部，尤其是五官进行细节的塑造，以此来充分表现对象的形象特征和精神特征。在头部基本完成时，应马上开始手的细节刻画，要画好手，不仅要对手的结构和比例进行认真的分析研究，还要注意手和袖口的结构关系。在经过一番深入的细节刻画和形体塑造后，素描接近完成阶段时，要停下来，把自己的画放得远一点，看一看，检查一下大的比例和明暗关系，看是否在形体和明暗处理上有不舒服、不协调的地方。这个时候要从细节刻画回复到整体印象上来，重新调整画面。调整的方面有：人物的动态、情绪的协调性，人物的内在结构的合理性与衣纹处理的效果；画面调子的整体协调与层次的丰富；人物体面透视与边线处理的空间感。通过调整，处理使得表现人物生动具体，形体完整、充实，具有一定的艺术表现效果。

(二) 步骤

步骤 (一)

步骤 (二)

步骤（三）

步骤（四）

庄一兵
作