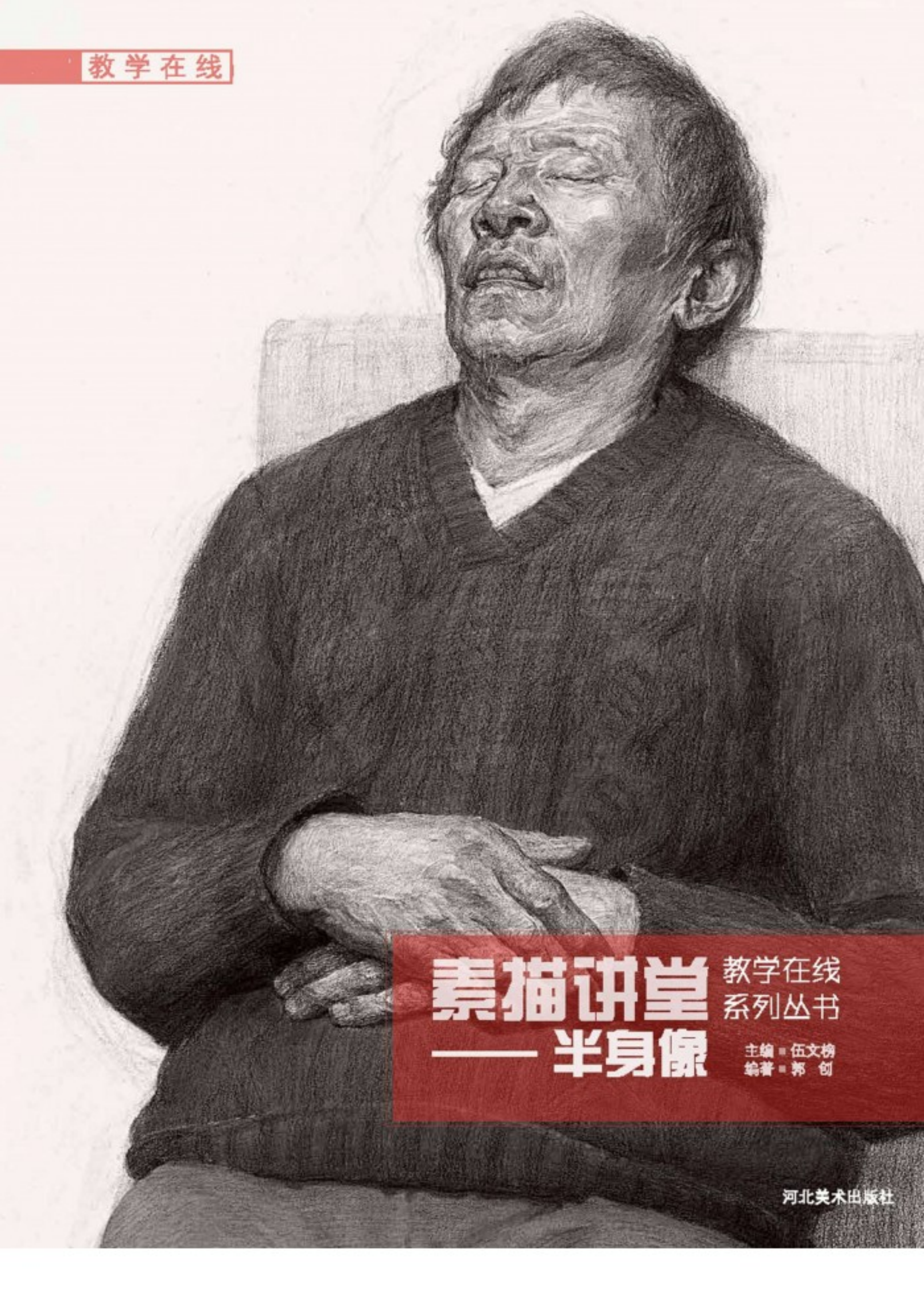

教学在线

素描讲堂
——半身像

教学在线
系列丛书

主编 ■ 伍文榜
编著 ■ 郭 创

河北美术出版社

●教学在线
官方微博

●教学汇
汇集名和佳作

●美术试卷评析
投稿、评画

●美术视频课程
海量教学视频

主编微信欢迎交流

《教学在线系列丛书》 长期征集优秀作品，欢迎您加入

作品投稿邮箱 wwenbang@163.com

联系电话 18610418195

QQ 在线咨询 2051248115

教学在线为你在线教学，新浪微博关注@教学在线，为你在线评画，

并有机会参加抽奖赢取精美画册

6 349 93341 00049 9

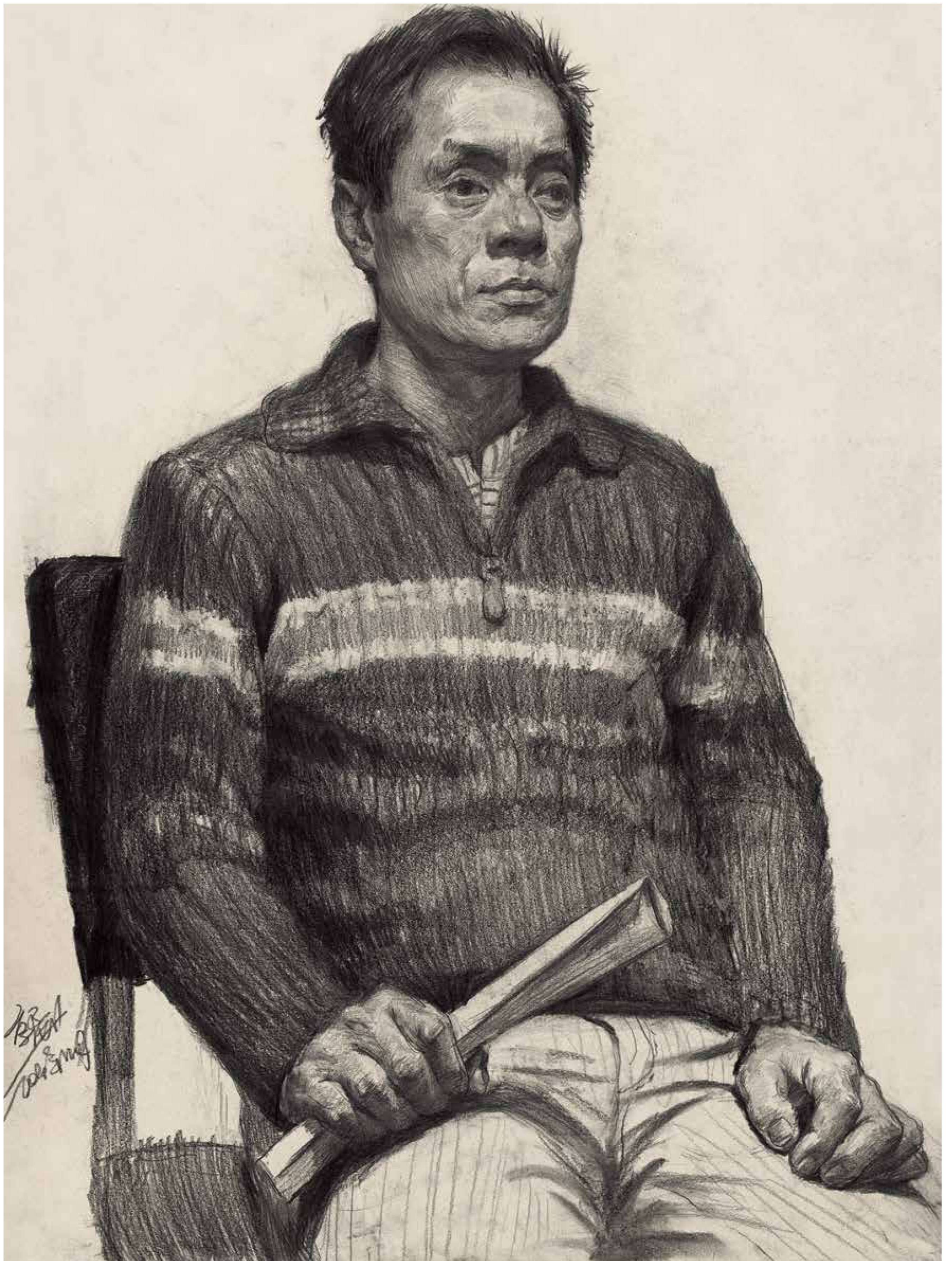

素描讲堂——半身像

教学在线系列丛书

主编·伍文榜 编著·郭 创

河北美术出版社

目 录

一、素描半身像教学大纲	5
二、素描半身像知识要点讲解	6
三、半身像中头、手、衣纹的处理方法	8
1. 头部表现要点	8
2. 手部的表现要点	8
3. 衣纹的表现要点	8
四、素描半身像应试技巧	9
1. 半身像考试评分标准讲解	9
2. 半身像考试注意事项	9
3. 近几年考半身像的院校	9
4. 半身像考试高分试卷	9
五、半身像表现步骤	10
六、手的练习	16
七、半身像作品范例	19

素描半身像教学大纲

工具	纸		素描纸 160g 、180g，4 开、2 开。
	笔		铅类、碳类、木炭、擦笔、等。
	橡皮		软橡皮、硬橡皮、橡皮泥等。
	其他		根据自身画面需要均可增加采用。
第一阶段	局部分析	训练内容	头骨、躯干骨、四肢骨、五官、头发、颈、肩、胸廓、胳膊、手、衣服、背景、环境道具等
	经典作品欣赏	教学目的	培养对优秀作品的鉴赏力，提高自身的绘画素养。
		训练内容	完整深入分析考前、高等艺术院校作品和大师经典作品。
	临摹	教学目的	吸收、借鉴、积蓄， 体会经典的绘画感受和过程。
		训练内容	考前及高等艺术院校和大师经典作品。
	短期写生训练 (4 开)	教学目的	培养好的作画步骤和科学的观察对方。
		训练内容	1、观察方法、分析模特。 2、起稿，如何概括形态特征。 3、铺大色调，如何概括明暗、光影、色块、体块。 4、深入塑造多画生动有趣的小速写。
			1、理解整张画面大的素描关系。 2、理解不同体面与色块光影之间的对比关系。 3、强化训练对形体的概括能力。
		训练重点	
		训练周期	一周
		作业数量	三小时一张（4 开裱纸）
第二阶段	长期写生训练 (2 开)	教学目的	注重和捕捉不同模特之间的差异和生动有趣的一面。
		训练内容	1、深入塑造多画生动有趣的小速写。 2、深入分析（形体、结构、特征、明暗、虚实、空间、黑白灰、质感）。 3、理解素描关系在画面中的重要性。
			深入分析和表现模特的形体比例特征（形体、结构、特征、明暗、虚实、黑白灰、空间、画面节奏），同时培养学生把握整体画面的能力。
		训练重点	
		训练周期	一个月
第三阶段		教学目的	提高鉴赏力，学习经典作品的绘画技巧和画面驾驭能力。
		训练内容	1. 央美等名校留校作品 2. 大师经典作品
	写生训练表现技巧	教学目的	前期的积累以初见技巧，在这个基础上继续大胆地多方面地进行尝试，从而达到更为完善合适的表现方法。
		训练内容	1. 熟练和掌握运用素描的基本要素和大关系。 2. 深入表现（形体、结构、特征、明暗、虚实、空间、黑白灰、质感）。 3. 如何生动概括且深入地表达对象。
			1. 突出刻画人物外在特征和要点。 2. 突出表达人物内在性格和情绪。 3. 强调处理画面的主动性和创造力。 4. 灵活运用不同工具和表现方式使得更加符合不同模特的感觉。
		训练重点	
		训练周期	1 个月
第四阶段	应试训练与分析	教学目的	针对各个艺术院校考题的训练 针对考生自身的应试方法的训练 针对不同应试绘画语言的训练 提高考生专业考试应试综合能力 提高考生对高分试卷的辨别和观察能力
			1. 根据考试时间，控制好素描半身像写生的过程。 2. 不同年龄段写生（青年、中年、老年）。 3. 不同角度写生（正面、正侧、侧面）。 4. 不同性别写生（男青年、女青年、男中年、女中年、男老年、女老年）。 5. 默画。
		训练内容	1. 深入了解和熟练掌握把握人物不同阶层、不同角度和性别的特点。 2. 素描人像考试中应注意的问题。 3. 对考试的心理认识。 4. 对考场环境的机智应变。
		训练周期	1 个月
第五阶段	巩固训练	调整心态	在训练上：能够熟练掌握和运用之前的知识和经验，正常发挥，保强补弱，力求平衡。 在心态上：集中精力，回避干扰，制定计划，珍惜时间。

素描半身像知识要点讲解

一、构图

1 以人为主

半身像的构图是以人为主，周围的环境一般在通常情况下不予表现，如果选择绘画周围环境，也是为了更好的烘托人物和画面气氛。所以构图时大部分情况下，人物在画面中的比重较多。但有时为了表现画面趣味性，也会有相应的变化。

2 黑白灰为主

半身像的构图有时需要以画面黑白灰的平衡关系为主，通常情况下画面中的重色块一般集中在画面重心位置，如果重色块分布比较分散，则要考虑重色块在画面中上下左右的平衡。除此之外，还有特殊角度与动态，这时我们可以考虑横竖构图的变化。

3 视角为主

为了画面更有张力，在平时的训练中，应有意识的从俯视、平视、仰视以及正面、侧面、四分之三面等不同角度的视角来进行训练，既可以练习结构在空间中的穿插关系，又能使画面展示出更好的视觉效果。

4 题型立意

需仔细思考观察人物动态与道具（有时手中的瓶子、毛巾、眼镜等等）构图时注意人物动态在画面中的舒展度和道具的摆放位置。

二、形

1 比例

要注意半身像中头、手、身体的比例以及在各个角度中由于透视所产生的微妙的比例变化。还要注意人物服装（图案布褶装饰）在不同角度下所产生的长短、宽窄的变化。

2 结构

需要对半身像中头部、胸腔、胯部、臀部、四肢、手部的骨骼结构的基本形有所了解（可通过临摹或写生人体作品来学习体会，也可参考阅读解剖书籍）。在作画过程中能避免忽视人体内部形体结构的表达。

无论是起稿阶段还是深入阶段都应始终注意半身像中各部位结构形体之间的穿插、空间关系。

3 动态

人物动态在素描半身像中的表现中意义重大，一幅好的作品如果能把人物的动态准确生动自然的表现出来，是比较容易抓住观赏者的目光的。在表现人物动态时，要注意头、颈、肩、胸、腰、胯在空间中的扭动穿插关系。

4 特征

在观察模特时既要注重人物的外形感受又要注重人物的内心感受。人物的外形是指：脸型、五官、身体、衣服的造型和手的特征。人物的骨骼特征对人物的外形起到了决定性作用，在观察时通常以由内而外的结构性观察方法。内心感受指：对象的神态和气质，这是一幅画品质高低的关键所在。尤其要注意表达人物眼神的神态特征（俗话说眼睛是心灵的窗户），很多经典大师作品都能体现眼神的刻画。其次，嘴部的神态刻画也很重要。人物的社会阶层和身份是决定人物形象特征的关键因素。所以在画前可以对模特有简单的了解是最好不过的。

三、体(立方体意识)

人是一个非常复杂的形体(由各个不同的且又有规则的立体组合而成在空间视角、光线中不断的变化,产生不同的视觉效果。

1 空间

在二维的纸上塑造出三维的雕塑效果,这是专业绘画的基础。掌握立方体意识,代表你的绘画开始表现体积和空间了。通常情况下空间靠前部分的交界线要往前表现(画的较细致、效果比较清晰、黑白对比强烈),二,空间靠后部分和边缘线部分在形体穿插表现清晰的情况下往后减弱。

2 视角

不同的视角(俯视、平视、仰视)在同一位置(例如:正面)观察模特时会产生不同的空间效果,所以在绘画时应仔细观察思考形体结构之间的空间穿插特点。学生在平时的训练中应有意识的注意模特在各个位置不同视角的情况下所产生的变化。

3 光线

光线是塑造形体结构块、面转折的,也是突出画面效果,表现画面节奏,拉伸画面立体空间必不可少的重要因素。学生应该对顶光、底光、侧光、平光、散光、逆光进行有意识的训练,只有这样,才能对半身像的立方体意识相对全面的理解。

4 节奏对比

在半身像中头部、手部、躯干部分在塑造体积的同时要进行有节奏的对比,通常情况下躯干部分处理的相对平面些。躯干部分的形体塑造,学生只需在胸廓、腰部、胯部的转折处进行刻画表现即可。

四、黑白灰

黑白灰是画面整体性的重要因素之一,是加强画面效果的重要媒介。

1 从整体上看

首先对比固有色(皮肤、头发、衣服、裤子、背景)之间的颜色深浅关系,再次对比亮部和暗部的颜色。如果这几大部分的黑白灰关系明确,也就说明画面效果基本上比较整体,这样就为下一步的具体细节

的刻画打好了基础。

2 从局部上看

首先需要注意头部中的头发、眉毛、眼睛、鼻底嘴唇、耳朵之间的颜色关系,需注意区分颜色的不同质感(毛发、眼球、鼻底、耳道)。再次注意上衣和裤子的颜色区分。还有距离光线的远近所产生的颜色变化。

五、表现手法

表现手法即技法,熟练技法的运用既能体现学生的绘画天分,又能很好的表现画面效果。

1 线

强调刻画头、手、衣服用近似于速写的表现形式。这种手法对头、手刻画充分与衣服简洁、肯定的线条形成强烈的节奏对比。

2 面(黑白灰)

黑白灰的表现手法能使画面较为整体,再加上不同质感的刻画和近实远虚的空间表现,画面能呈现出较为厚重的效果,在试卷评判中比较容易突出。

3 线面结合

这种形式基本上是一种比较成熟,语言运用自如的画法,是综合两种手法的优点,又补充了两者不足。既能弥补用线表现时人像的厚重感不足的缺点,也能弥补以明暗为主画人像时的刻板。如鲁本斯、康勃夫的一些画就是以线面结合的形式完成的。

半身像中头、手、衣纹的处理方法

头部表现要点

对头部的知识要点分析、表现技巧请参考《素描教学—头像》。

手部的表现要点

首先需注意手与其他部位(头、身体、四肢、胯骨)的比例、明暗、虚实、强弱等节奏关系,如图中所示手指部分、空间靠前部分黑白对比相对强烈,刻画较细致;而手背(手掌)部分、空间靠后部分表现虚一些、概括一些。

其次要归纳的形体结构(如图中A、B和C、D两线所示),A、B两线将手大体分为横向的三个面,C、D两线将手大体分为竖向三个面。

这几只手显示出作者对形体的控制意识很强,中指和明暗交界处刻画较为细致,对关节处的刻画较为精彩,对于关节沧桑的褶皱进行了充分的表现,而且表现了关节的空间距离,并且对手部的投影和周围环境表现的十分精彩,

衣纹的表现要点

衣服在素描半身像中能起到很好的烘托画面的作用。首先,通过衣纹的刻画能表现身体内部结构转折,也能体现衣服的质感特征;其次,衣服的颜色布局能使画面效果更加整体强烈最后,细节的节奏上,一般对衣领和袖口部分应着重刻画。

素描半身像应试技巧

半身像考试评分标准讲解

素描半身像美术高考中主要考察学生对人物的造型能力和基本的绘画能力。通过构图比例、结构、形体塑造、形体归纳、明暗、透视、质感等等来考察学生的造型能力。

1. 构图 饱满，大小适中、上下左右均衡；

2. 造型 形是根本，要准确把握人物形象及主要特征；

3. 体积空间 在二维的平面上画出三维立体的人物形象，必须具有立方体意识；

4. 黑白灰关系 黑白灰是画面整体性的重要因素，黑白灰的布局要明确、强烈；

5. 画面效果及表现 用笔松动肯定、质感刻画到位（头发、眼睛、骨点、皮肤、衣服）、虚实关系明确、细节丰富。

半身像考试注意事项

以平和的心态进入考场，尽量是自己在仅有的考试时间内，发挥出平常最好水平；不要太注意周围考试的水平高低，稳定自己心态对考试是至关重要的。

带好自己所需证件（身份证、准考证）、工具，认真听讲，分析考试要求和考题内容，灵活应变考场环境和光线（有时考试环境和光线会和自己的平常训练差距较大），稳定自己的情绪。

考试期间把握好模特的休息时间，对自己的作画步骤做出合理的安排。以三小时为例，构图起形 30 分钟、铺色深入 90 分钟、调整 30 分钟。

近几年考半身像的院校

中央美术学院

清华大学美术学院

中国美术学院

西安美术学院

中国人民大学

中国传媒大学

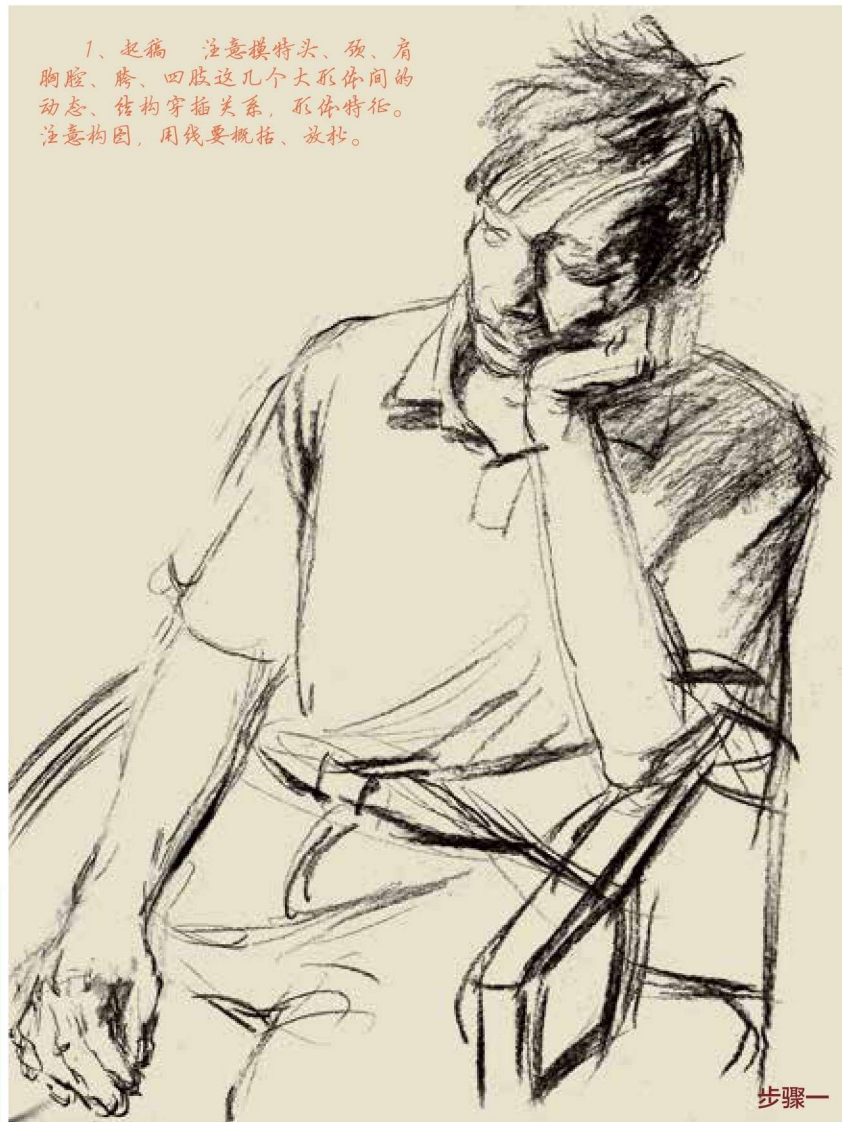
江南大学

半身像考试高分试卷

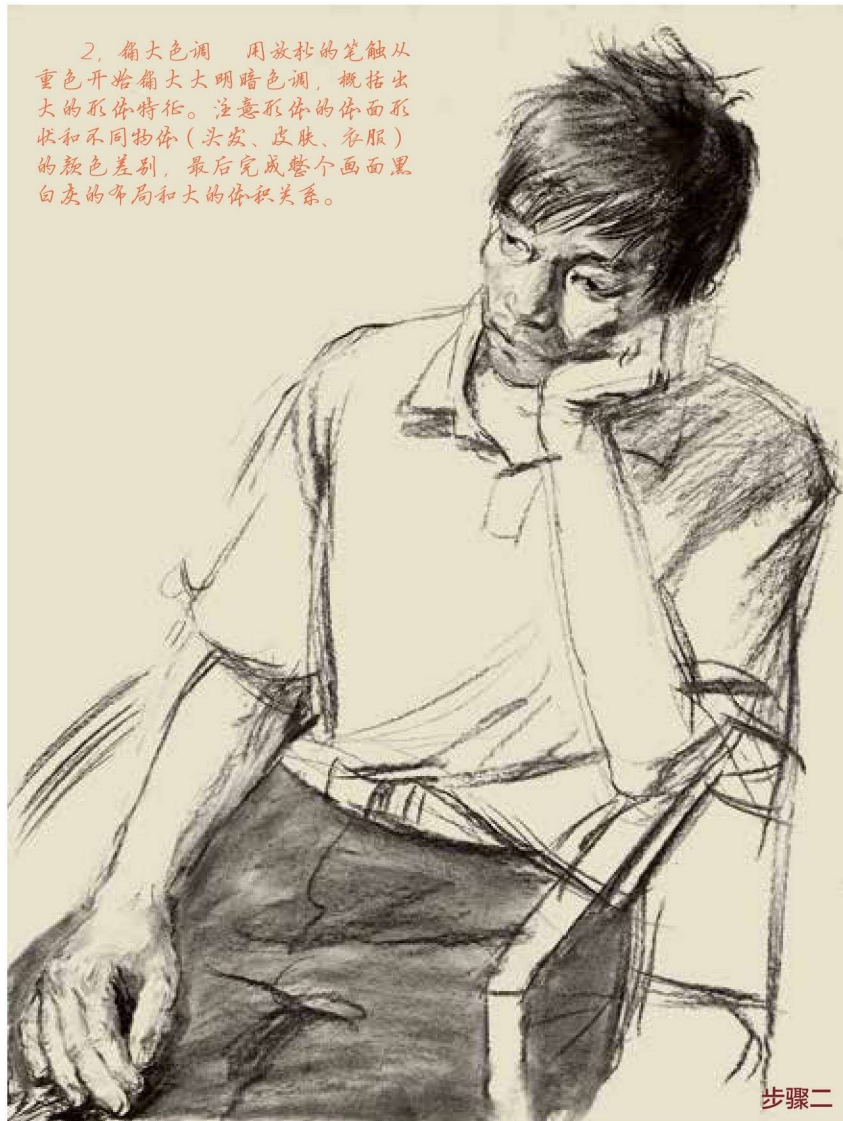
半身像表现步骤

1、起稿 注意模特头、颈、肩、胸腔、胯、四肢这几个大形体间的动态、结构穿插关系，形体特征。注意构图，用线要概括、放松。

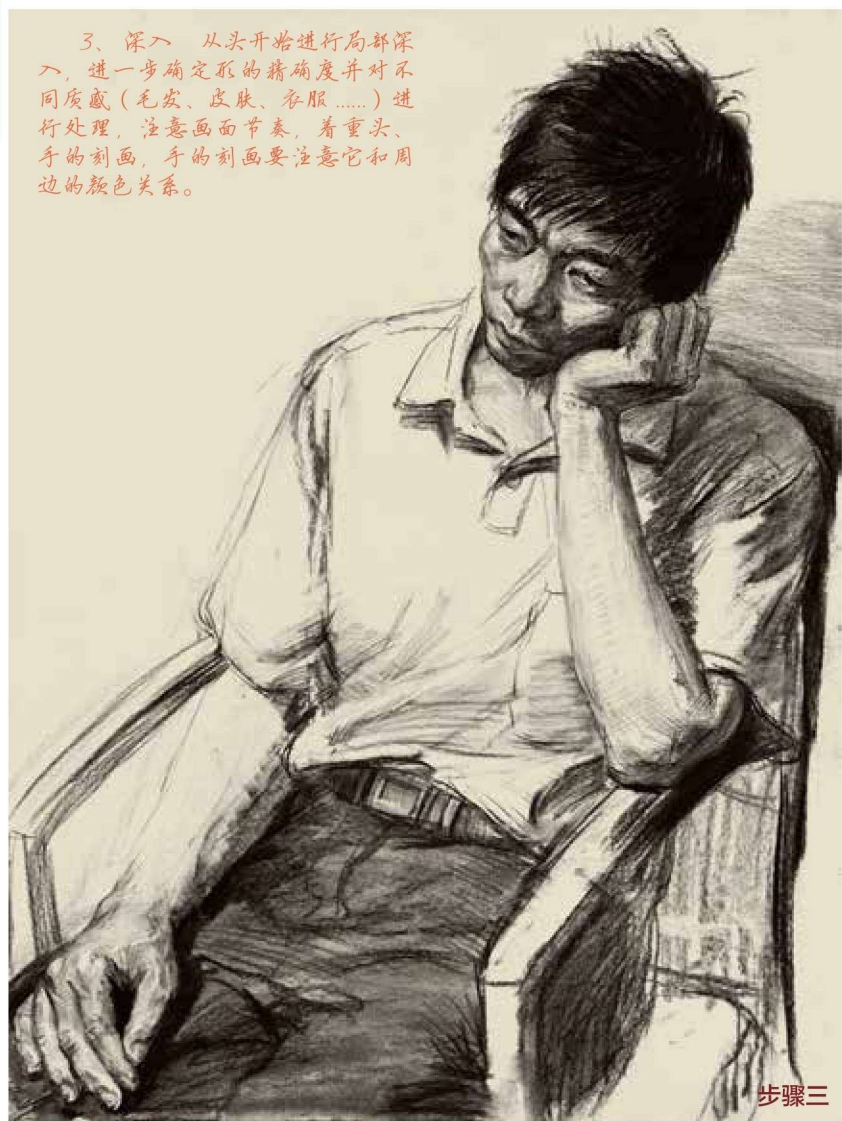
步骤一

2、铺大色调 用放松的笔触从重色开始铺大明暗色调，概括出大的形体特征。注意形体的体面形状和不同物体（头发、皮肤、衣服）的颜色差别，最后完成整个画面黑白灰的布局和大体积关系。

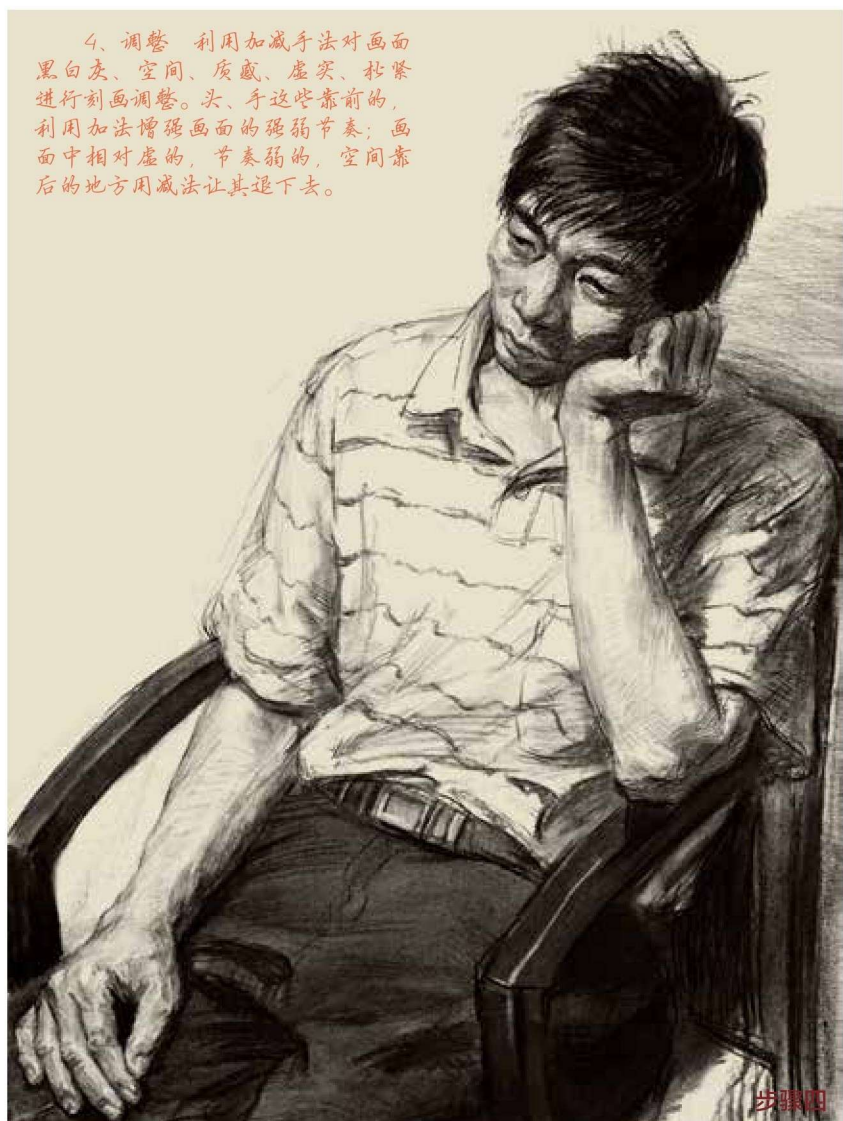
步骤二

3、深入 从头开始进行局部深入，进一步确定形的精确度并对不同质感（毛发、皮肤、衣服……）进行处理，注意画面节奏，着重头、手的刻画，手的刻画要注意它和周边的颜色关系。

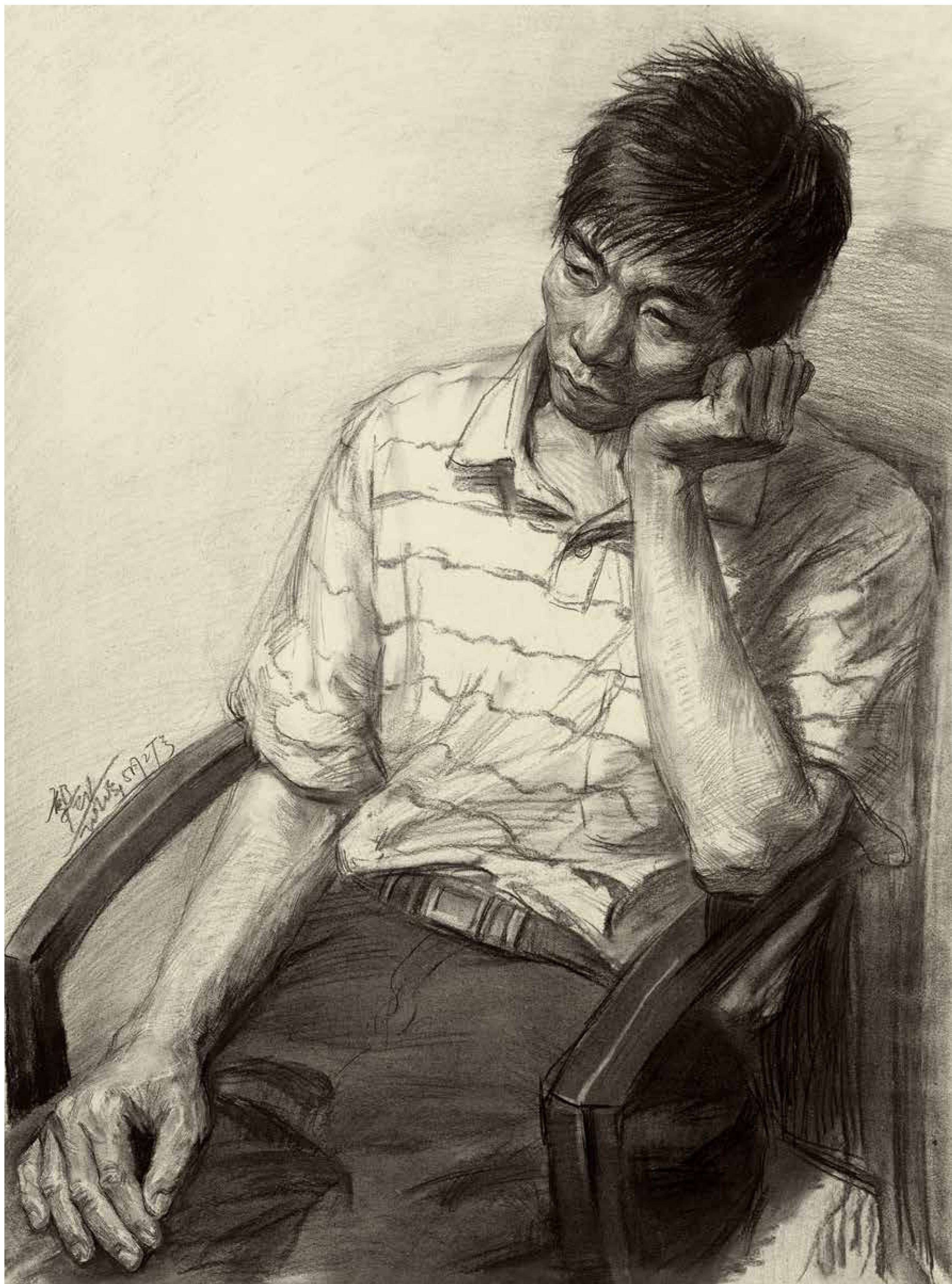

步骤三

4、调整 利用加减手法对画面黑白灰、空间、质感、虚实、松紧进行刻画调整。头、手这些靠前的，利用加法增强画面的强弱节奏；画面中相对虚的，节奏弱的，空间靠后的地方用减法让其退下去。

步骤四

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

