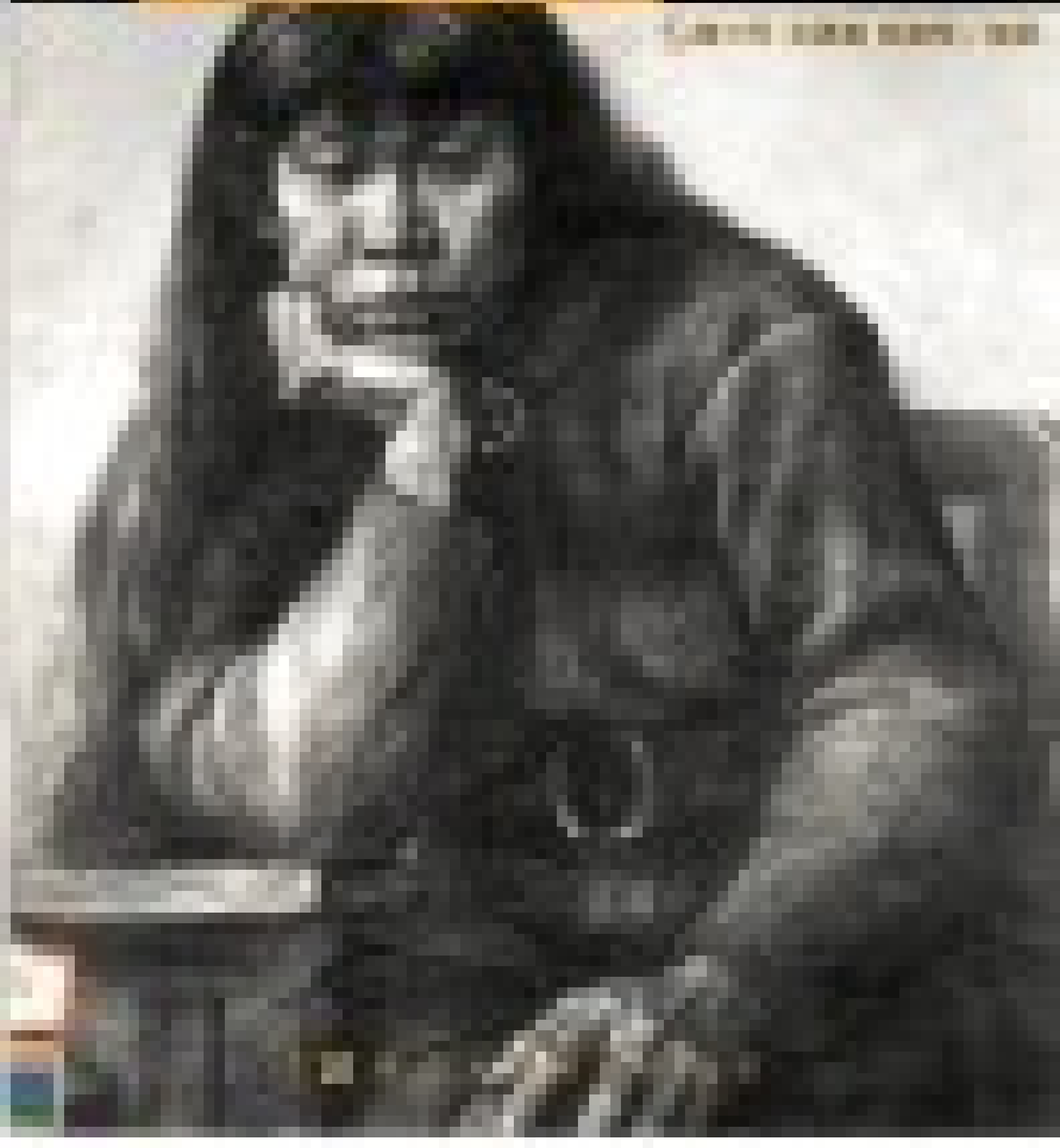
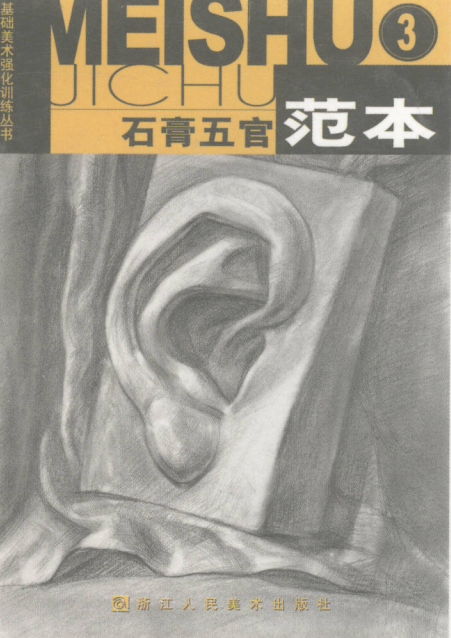
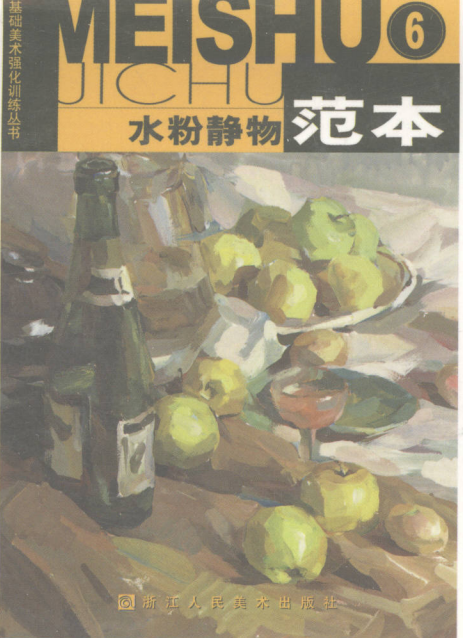
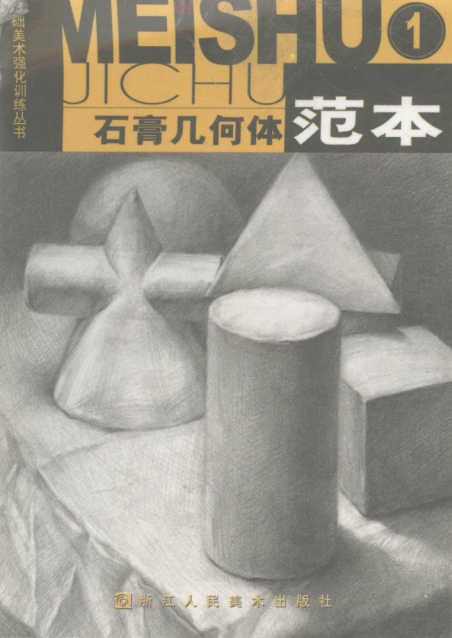

範本

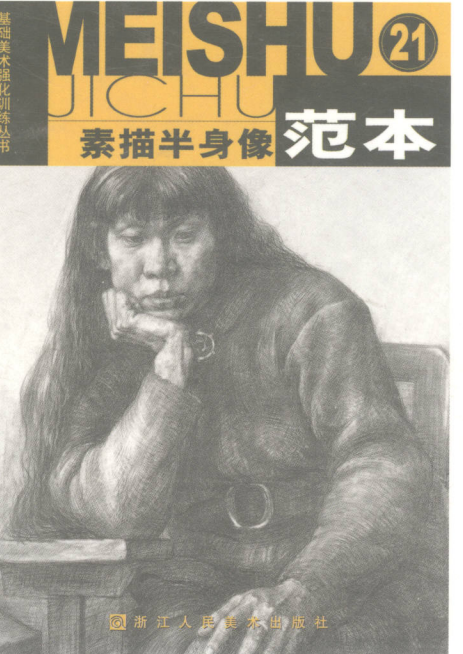
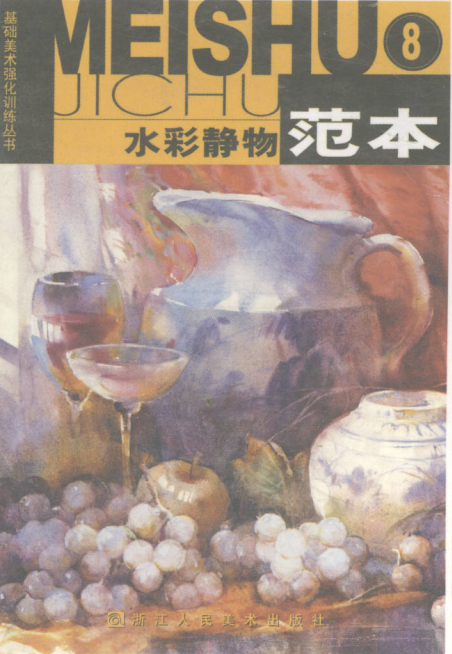
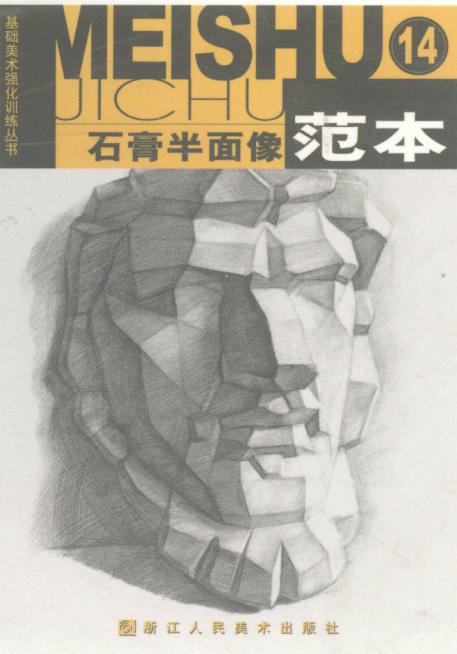
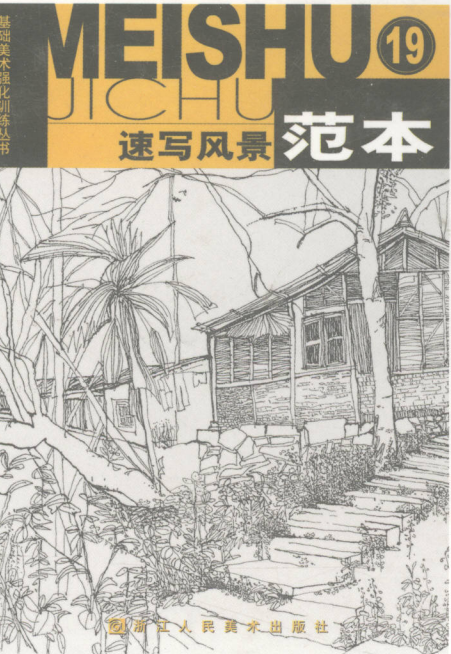
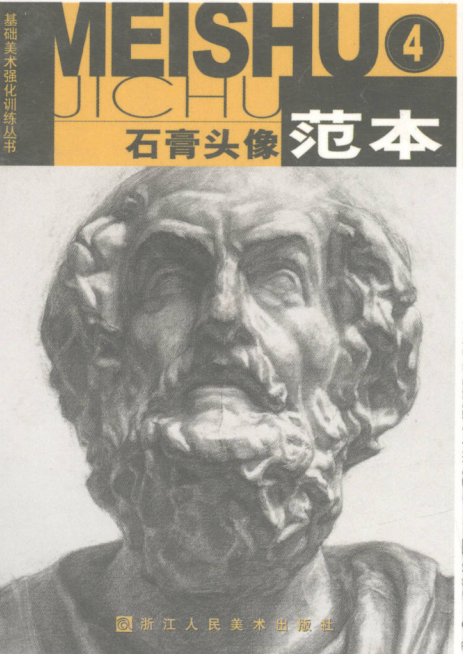
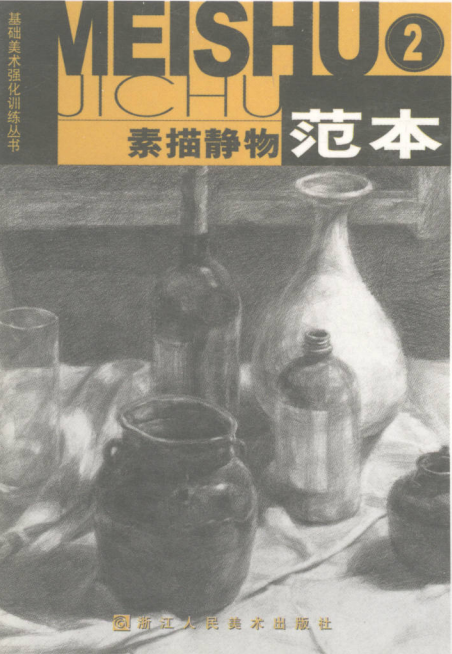

图书在版编目(CIP)数据

素描半身像范本/曹兴军,林晨曦,陈毅恒编著.
杭州:浙江人民美术出版社,2003.6(2003.10重印)
(基础美术强化训练丛书)
ISBN 7-5340-1683-5

I. 素... II. ①曹...②林...③陈... III. 人物画-素描-技法(美术)-高等学校-教学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 046874 号

基础美术强化训练丛书总书目

■ 石膏几何体范本①	■ 油画肖像范本⑫
素描静物范本②	油画人体范本⑬
石膏五官范本③	石膏半面像范本⑭
■ 石膏头像范本④	■ 解剖头像范本⑮
■ 素描头像范本⑤	■ 设计素描静物范本⑯
■ 水粉静物范本⑥	■ 设计素描石膏像范本⑰
■ 色彩风景范本⑦	速写人物范本⑱
水彩静物范本⑧	■ 速写风景范本⑲
水彩风景范本⑨	■ 石膏胸像范本⑳
■ 丙烯头像范本⑩	■ 素描半身像范本㉑
■ 水粉肖像范本⑪	■ 素描人体范本㉒

素描半身像范本② - 基础美术强化训练丛书

编 著 曹兴军 林晨曦 陈毅恒
策 划 高志岳

出版发行 浙江人民美术出版社(杭州市体育场路 347 号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 杭州余杭人民印刷有限公司

版 次 2003 年 6 月第 1 版·第 1 次印刷

2003 年 10 月第 1 版·第 2 次印刷

开 本 889 × 1194 1/8

张 5

印 数 4,001 - 7,000

书 号 ISBN 7-5340-1683-5/J·1486

定 价 25.00 元

如发现印刷装订质量问题,请与本社发行科联系调换。

责任编辑 高志岳
封面设计 黄晓峰
版式设计 曹 军
文字校对 冯 玮
文字审校 王素一
图片翻拍 王雄伟
责任出版 胡国林

ISBN 7-5340-1683-5

9 787534 016837 >

ISBN 7-5340-1683-5/J · 1486 定价 25.00 元

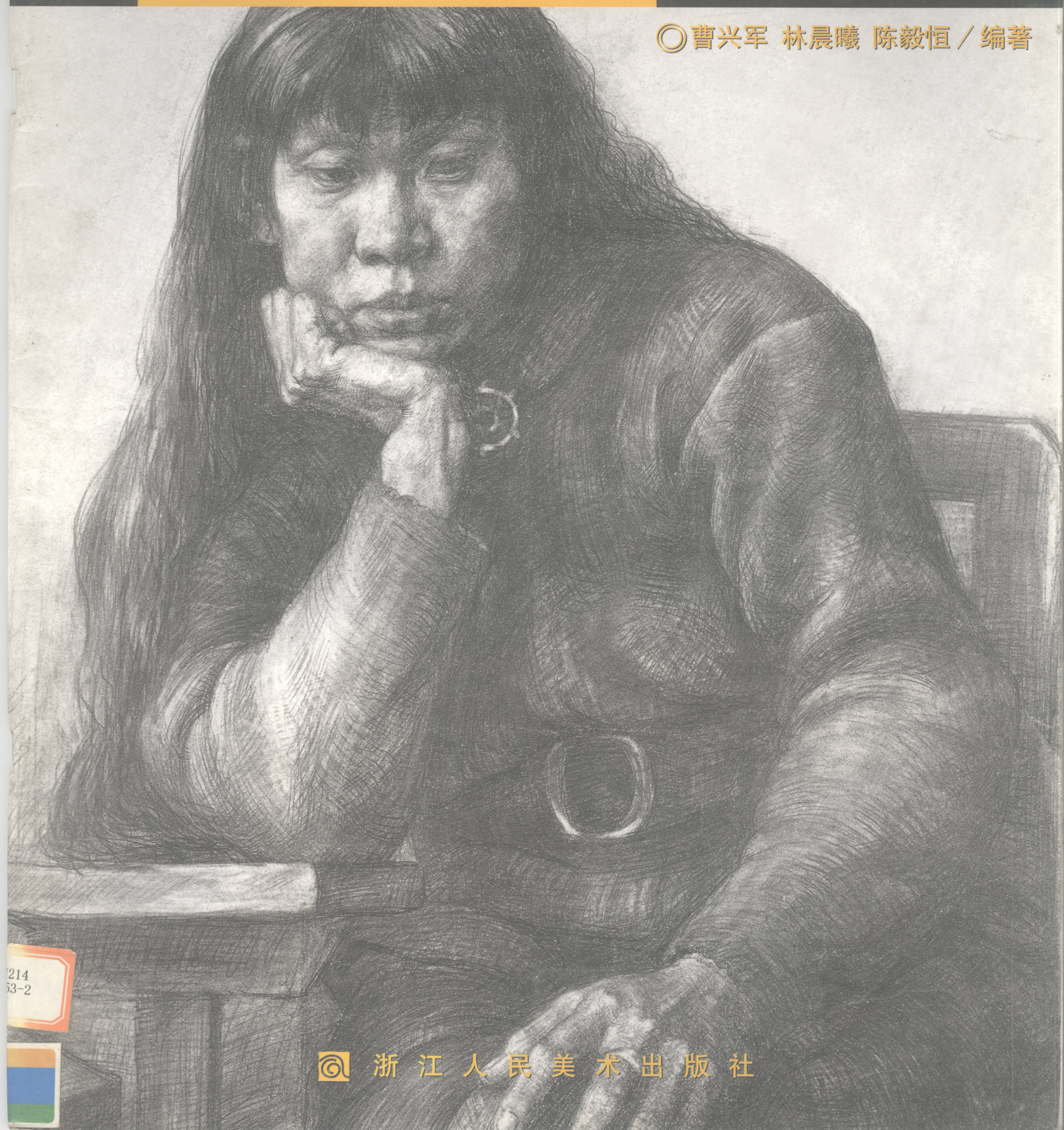
基础美术强化训练丛书

WEISHU 21

JICHU

素描半身像 范本

◎曹兴军 林晨曦 陈毅恒 / 编著

浙江人民美术出版社

214
53-2

基

础

美

术

强

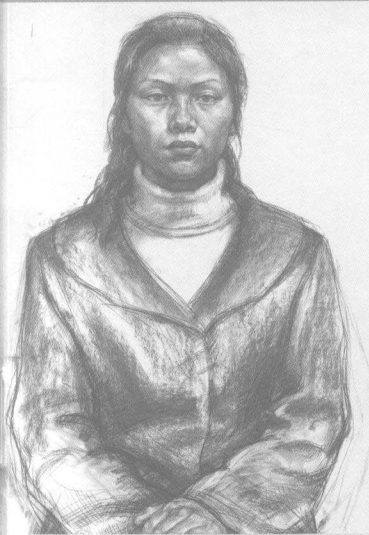
化

训

练

丛

书

素描半身像 范本 21

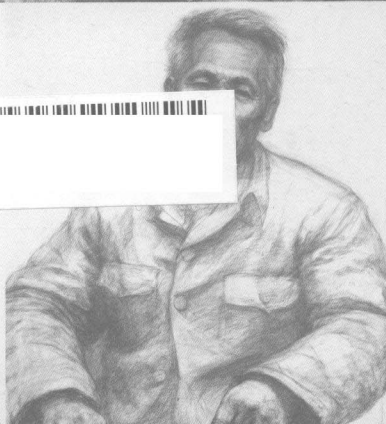
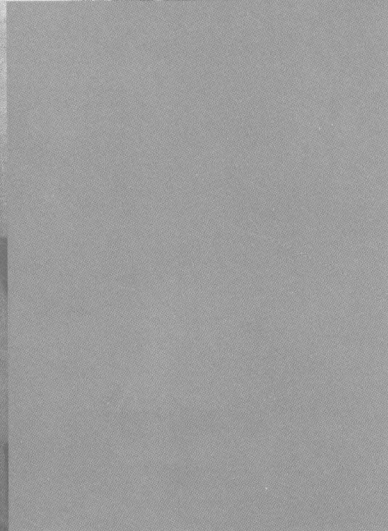
曹兴军 林晨曦 陈毅恒 / 编著
浙江人民美术出版社

本辑目录

老年男子侧面像 / 2
中年女子正面像 / 5
男青年写生步骤 / 6
男青年完成图 / 7
老年男子写生步骤 / 8
老年男子完成图 / 9
中年男子写生步骤 / 10
中年男子完成图 / 11
在弹奏的男青年 / 12
女青年侧面像 / 13
穿背带裙的女子 / 14
正坐着的女子 / 15

中年男子半侧面像 / 16
戴眼镜的男青年 / 17
穿皮茄克的男青年 / 18
男青年半侧面像 / 19
男青年侧面像 / 20
中年男子正面像 / 21
仰视的女子 / 22
长发女子 / 23
侧坐着的男青年 / 24
正坐着的老年男子 / 25
女青年仰视像 / 26
斜撑着的男子 / 27
中年男子侧面像 / 28
坐在矮凳子上的男子 / 29

男青年半侧面像 / 30
中年男子仰视像 / 31
陕北老大爷 / 32
城市妇女 / 33
瘦长脸的老年男子 / 34
瘦方脸的老年男子 / 35
老年男子半正面像 / 36
老年男子侧面像 / 37
戴围巾的老年女子 / 38
远眺的老年男子 / 39
背着行李的老年男子 / 40
手拿帽子的老年男子 / 41
老年妇女侧面像 / 42
老年男子正面像 / 43

素描半身像 画法要点

曹兴军

● 简述

半身像素描所表现的对象一般指半身带手的人物。美术院校大都将其作为造型基础训练的主要内容之一,许多院校还把半身带手人物列入招生素描考试范围。

半身带手人物素描既有素描的共性,同时又有自身鲜明的特点。完成一幅半身带手人物素描,通常要注重以下几个方面:

● 写生步骤

1. 仔细观察,认真分析,制定步骤。首先必须理解头部、颈部、躯干、臀部以及上肢之间结构和动态、比例关系,这是人物造型的决定因素。同时,还须掌握分析人物各部分本身的结构特征,包括脸部五官和手部等主要形象特点。除此之外,作者还应认真观察人物的表情。只有这样,才能“知己知彼,百战不殆”,有利于制定作画程序。

2. 安排画面构图,画出基本动态比例关系。根据对结构关系的理解,并通过人物动态比例关系合理地确定画面布局,同时必须避免画面出现偏、满、空等现象。当构图确立后,再进一步完善人物基本比例、大的结构体块关系,整合人物动态比例,同时获得客观准确的基本的形象特征。

3. 深入塑造,仔细刻画。深入理解对象局部结构特征,加强细节刻画,生动地再现人物年龄、性别以及他们的表情变化。尤其是人物的头部、五官、手部的塑造。当然,也不能放弃对人物服饰的刻画,如服装的衣纹和质感等。这一步骤特别要注意控制画面的整体性和层次感,处理好局部与整体之间关系。客观地表现对象主次、虚实、前后空间等关系,以防止灰、脏、乱、腻等不良后果的产生。

4. 调整大关系,使画面效果整体统一。全面调整画面,突出主体,概括次要部分。使画面无论是结构关系、线条组合,还是黑白灰调子关系都能达到完整统一。尤其要整体把握头部、手、躯干、服装、头发之间的关系。

● 技法运用

半身带手人物素描的表现技法多种多样,归纳起来大致有三种:以线条为主的画法、以面为主的画法以及线面结合的画法。

1. 以线条为主的画法。通过线条穿插来准确地表现人物的结构关系和表情变化。然而,此时线条也有明暗关系,所以运用线条时必须处理好线条的疏密、粗细、曲直、刚柔等辩证关系,这样才能充分展示线条在表达时所具有的独特魅力。

2. 以面为主的画法。面的画法就是明暗画法。用这种画法在表现人物的体积和画面空间上有着独到的效果。它利用黑白灰的明暗关系来塑造人物的体积结构,并再现画面空间关系,是大家常用的一种画法。然而,在运用时要特别注意明暗调子的层次感,即调子的强弱变化,以避免画面灰、脏、平;同时还须注重明暗调子的概括性,以免出现碎、乱的现象。

3. 线面结合画法。这种方式从某种程度上弥补了仅用线条或明暗调子在表现过程中的不足,这种画法为我们提供了更灵活的表达方法。塑造时适合用线条表现的就选择线条来完成;反之,则采取明暗关系加以刻画。因而,该画法是我们在学习素描时最常用的技法。当然,任何一种方法都

有其常见问题所存在,因而运用线面结合的画法时,也要防止线条和明暗调子所容易出现的错误。

● 工具和材料

工具通常采用木炭条、木炭笔、铅笔、水墨等。也可以将木炭条和铅笔或者木炭条和木炭笔相结合,先用木炭条铺大的明暗关系,并概括出大的结构体块关系,然后再用铅笔或木炭笔进行深入塑造。不过,用木炭条时切记不宜过多地来回重复涂,以免画面不透气,产生闷、脏的后果,从而不利于以后的深入刻画。另外,选用工具时须了解其性能。木炭条易画出较松动的效果;而铅笔、木炭笔则容易产生结实的感觉,并且能较好地塑造形体。当然,铅笔运用不当会出现灰的现象。木炭笔较难掌握,易造成脏的后果。水墨很难掌握,但有其独特韵味。

材料即纸张,一般选择铅画纸、素描纸、白卡纸、宣纸等。

● 写生过程中容易出现的问题与处理方法

1. 构图不合理。主要表现为太高了,造成冲顶;太低了,人物重心下沉。甚至有的头和手冲出画面,造成人物很不完整的构图等等,因此,要获得好的构图就必须克服上述诸多弊病。

2. 基本比例、动态不准确。这是由于作者观察的局限性造成的,因此首先应从整个人物造型去观察。如头、颈、躯干、上肢等之间的比例及联系,外形与大的内部结构的关系。如果基本比例、动态不准,很容易失去人物的基本形体特征。

3. 局部形体结构关系不到位,塑造不够深入。主要原因是欠缺对局部结构理解分析,尤其是头和手等部分的复杂的结构,从而影响造型的准确性及深入程度。所以在理解基本结构的同时,还须分析局部细微的形体结构特征,形体结构是人物半身像素描最重要的内容之一。

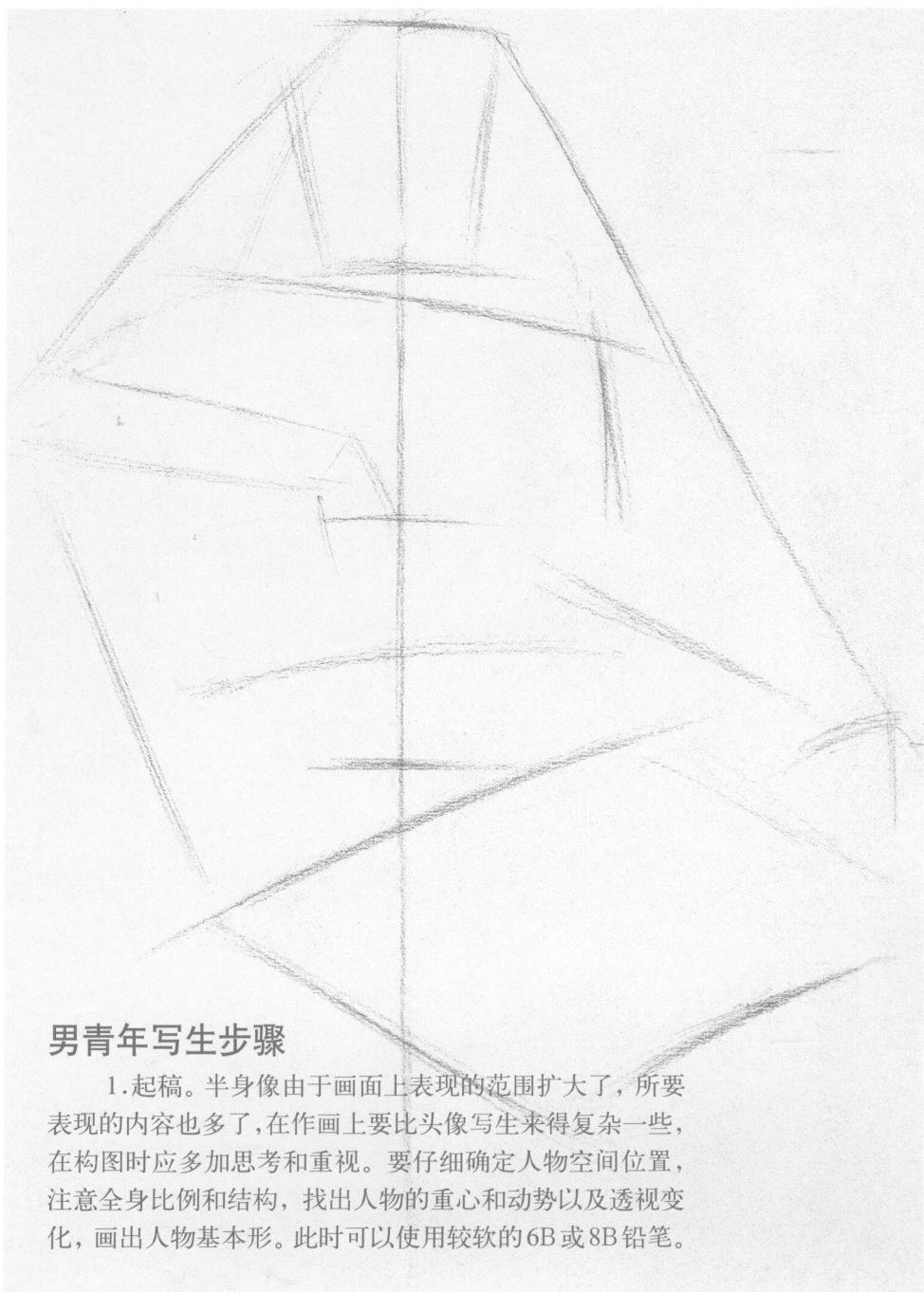
4. 头部、手部与其他部分之间主次、明暗关系,虚实、前后空间关系缺乏。特别是头部与其他部分对比不明确,常常容易产生灰、脏、腻等现象。画面出现灰、脏等弊病主要由于明暗对比不明确所致,而“腻”则是因为塑造时主次不分、面面俱到所致。虚实、前后空间等关系缺乏同样也是主次、明暗关系不到位的主要原因。

5. 画面效果不够整体统一,出现碎、花、乱、灰、脏等不良现象。在塑造局部时,往往会被细节打动而忽略画面的整体性,甚至过多地刻画暗部,使其产生许多亮点而变碎变乱。因此,刻画局部时要考虑到画面整体的主次、明暗、虚实等关系,在作画的最后阶段还必须对整个画面进行全面调整。调整目的就是要突出主体,整合大关系,消除可能出现的碎、花、乱、灰、脏等现象。

总之,一幅优秀半身带手的人物素描,不仅要注重人物动态、基本比例与结构体块以及主次、空间关系,同样也要仔细刻画头部、手部等主要部分和表情特征。同时,还要处理好头部、手部等与服饰衣纹之间关系,以及衣纹与衣纹之间的关系。至于表现手法和艺术风格则因人而异,这方面有许多绘画大师的作品可以值得我们学习和借鉴,如荷尔拜因、丢勒、伦勃朗、鲁本斯、德加、凡·高等诸多大师的作品。

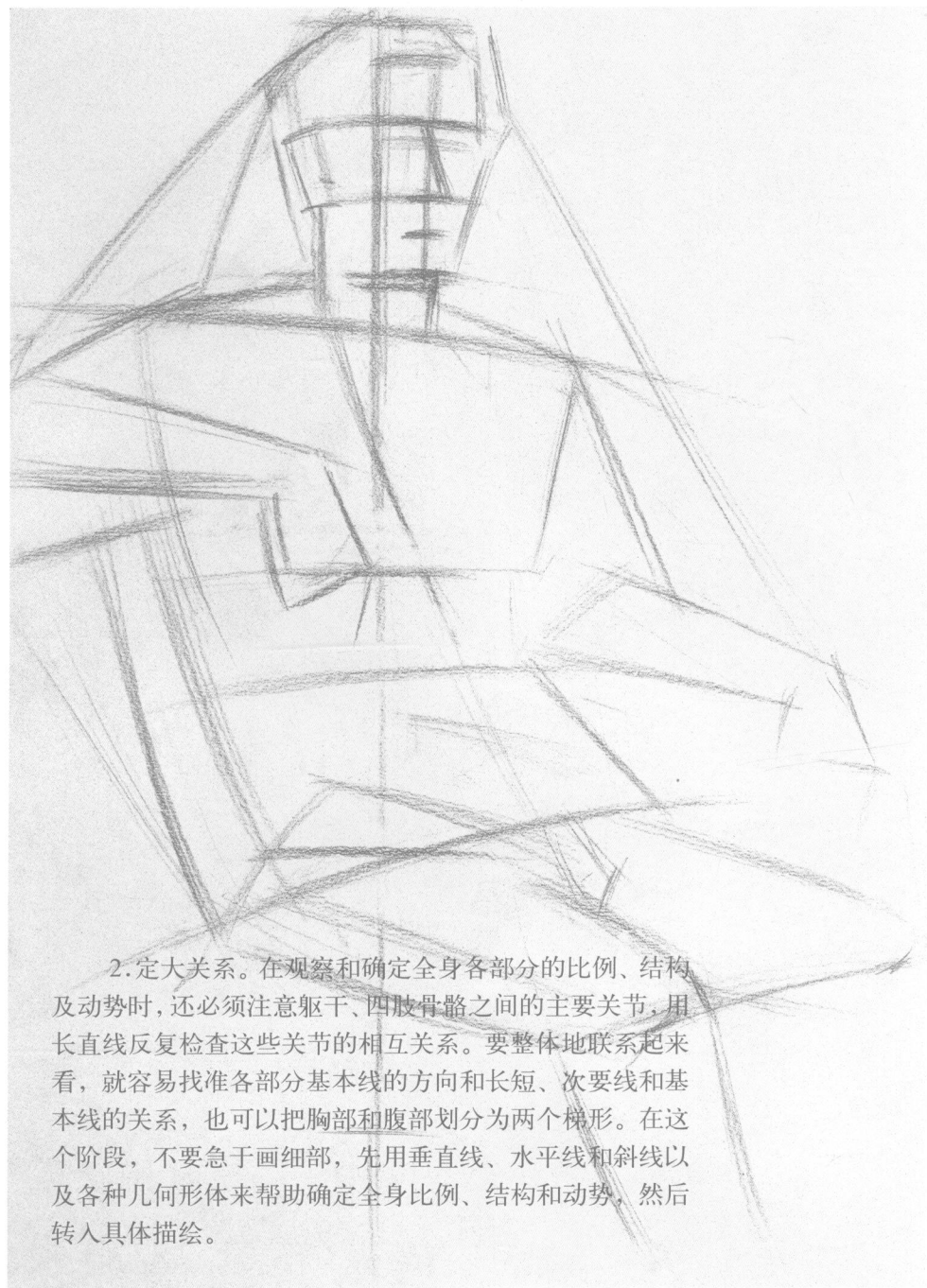

2016/07

男青年写生步骤

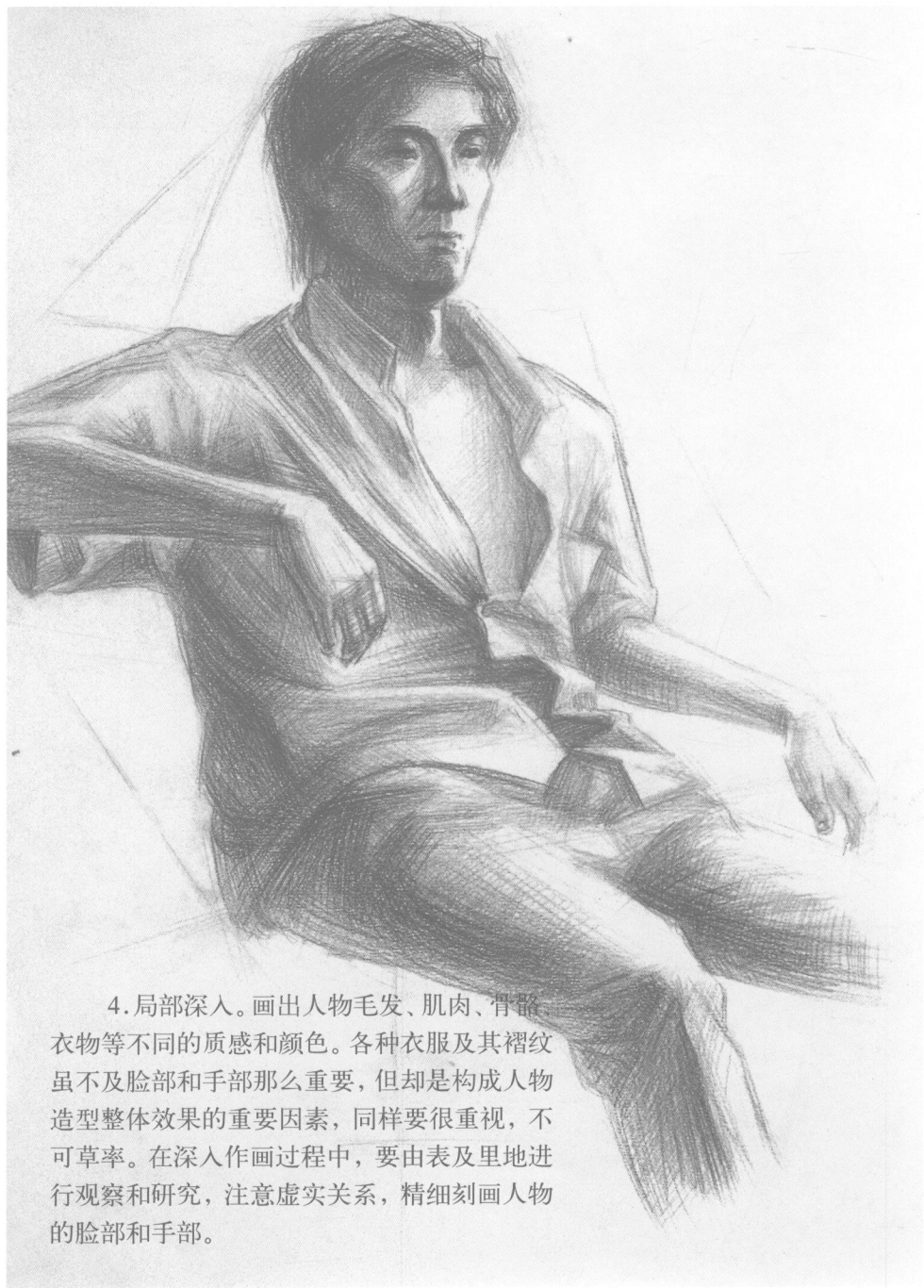
1.起稿。半身像由于画面上表现的范围扩大了,所要表现的内容也多了,在作画上要比头像写生来得复杂一些,在构图时应多加思考和重视。要仔细确定人物空间位置,注意全身比例和结构,找出人物的重心和动势以及透视变化,画出人物基本形。此时可以使用较软的6B或8B铅笔。

2.定大关系。在观察和确定全身各部分的比例、结构及动势时,还必须注意躯干、四肢骨骼之间的主要关节,用长直线反复检查这些关节的相互关系。要整体地联系起来看,就容易找准各部分基本线的方向和长短、次要线和基本线的关系,也可以把胸部和腹部划分为两个梯形。在这个阶段,不要急于画细部,先用垂直线、水平线和斜线以及各种几何形体来帮助确定全身比例、结构和动势,然后转入具体描绘。

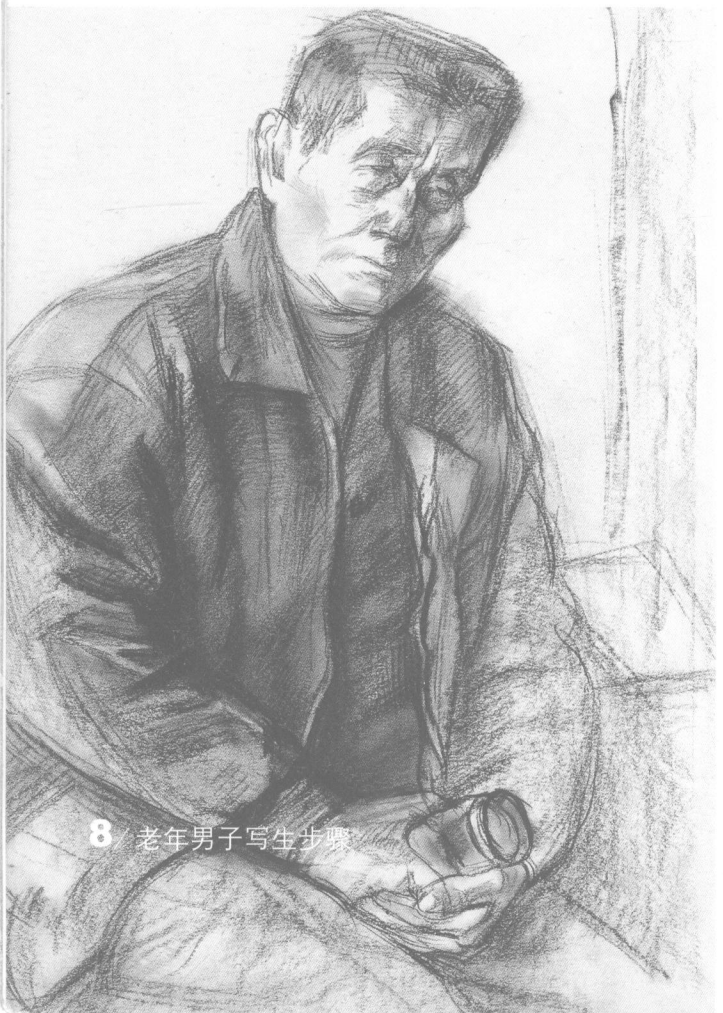
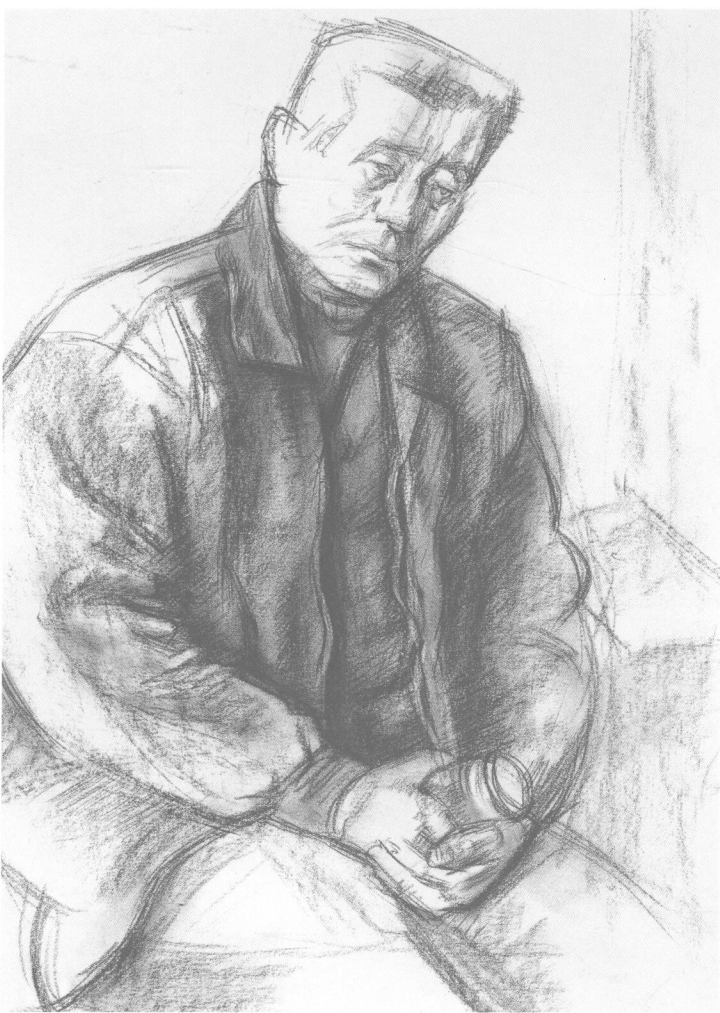
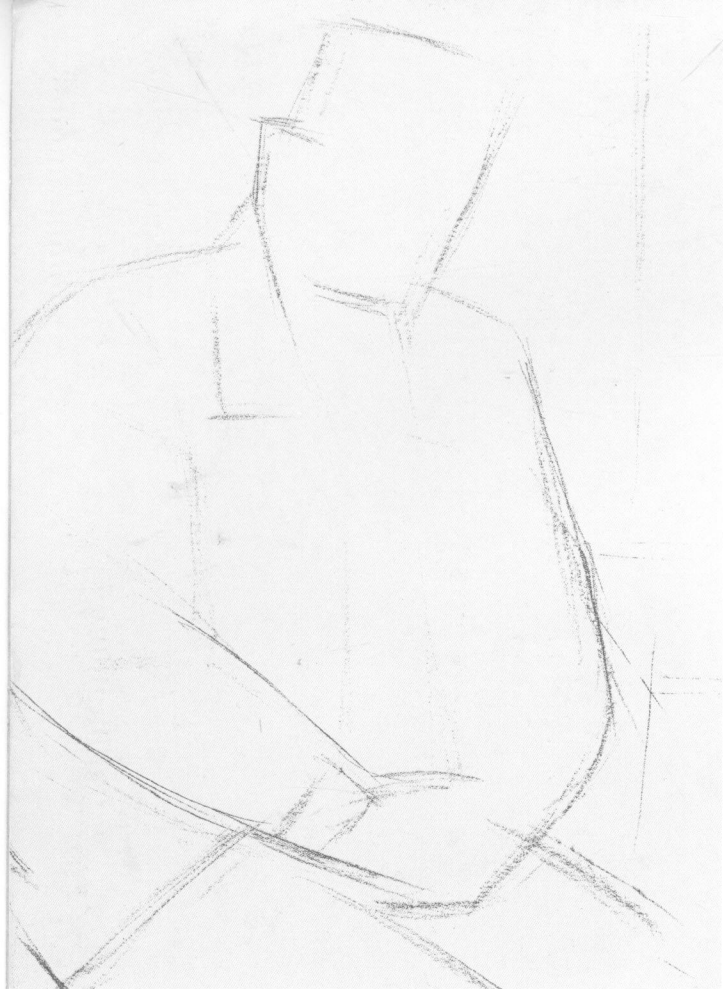
3.上大色调。进一步用线条和明暗区分人体的各个部分,逐步画出人体的基本体积。在作画过程中,不能机械地将线条和明暗分开处理。正确的用法应该是,线条可以结合明暗,明暗可以结合线条,先从头部暗部画起,再依次画到全身。形体决定明暗,明暗显示形体,画明暗始终是为了表现人物形体,这是必须牢牢记住的。在这个阶段所用的铅笔可以是稍硬一些的2B或4B铅笔。

4.局部深入。画出人物毛发、肌肉、骨骼、衣物等不同的质感和颜色。各种衣服及其褶皱虽不及脸部和手部那么重要,但却是构成人物造型整体效果的重要因素,同样要很重视,不可草率。在深入作画过程中,要由表及里地进行观察和研究,注意虚实关系,精细刻画人物的脸部和手部。

5. 整体调整。最后在整个明暗调子上进行加强或减弱处理。在整理细节时,应突出人物主要的特征,强调一些对表达对象有作用的细节,舍弃一些阻碍整体大关系的细节,用较软的6B或8B铅笔将其统一到明暗大关系当中去。

老年男子写生步骤

1. 首先要注意头、颈、胸、手四个部分的形体和运动关系,并作为一个大的整体设定在画纸上,可用较概括的弧线和直线轻轻地勾画出轮廓,特别要防止出现位置经营和主体大小不适当等易犯的毛病。

2. 进一步定出头、颈、胸、手四个部分高宽比例和运动关系,并用线轻轻画出各部分的基本形体。作为基础训练,在画轮廓这一步骤中要求应特别严格,基本动态和基本比例有不得当之处,就应仔细纠正。

3. 画出大体明暗关系,画明暗的目的是为了画体面结构,通过明暗呈现体积关系,同时,可涂上一些背景色。

4. 用新鲜的视觉感受较快地画出大关系,要上下左右都照顾到,眼睛要在对象和整个画面上“跑”,不要把画笔停留在某个局部上,特别注意衣褶的正确关系,因为衣褶的变化与人体内部结构和动作有着直接联系。

5. 深入刻画时,要求对人物的形象和精神状态作深入地观察分析,并要具体地充分地表现出来。注意衣纹本身形体的转折,也要注意某些部位是投影的界沿。即使是很小面积的暗部,也要适当地画出反光,以增强衣纹本身的立体感。另外,对手的生动有力的刻画,会有助于表现人物的精神特征。

6. 一幅素描结束之前,还是要从整体效果出发,进行一次全面的检查和调整,特别是初学者,容易被对象某些细部所吸引,常把次要东西画过头。

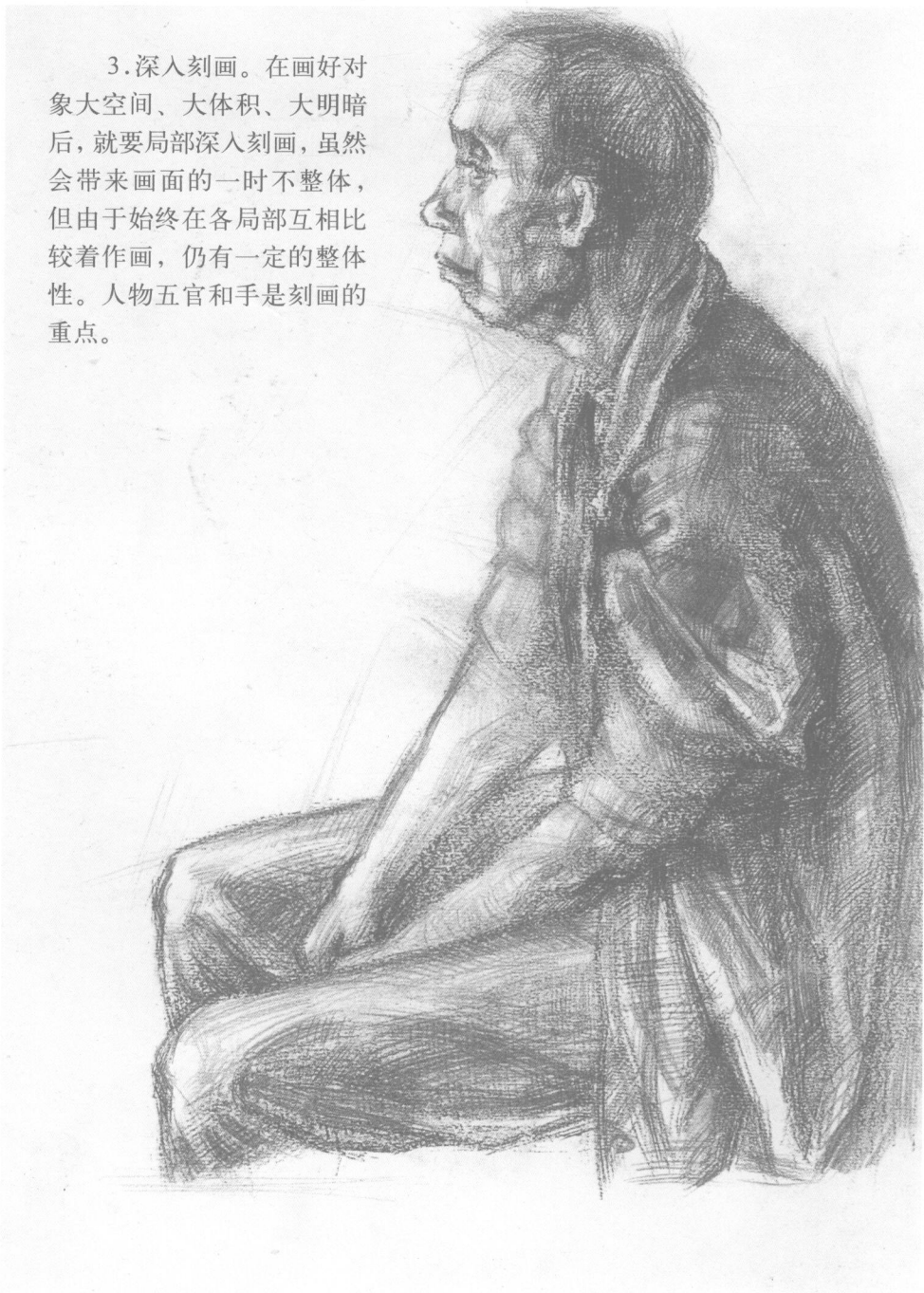
中年男子写生步骤

1. 起稿。人物半身像与人物头像最大的区别就在于从人物脸部扩大到了上半身，因此，脸部与手部的刻画都成为作画的重点。起稿时，先确定高、宽大体比例，其次划分头到下巴、下巴到肩、肩到腰、腰到臀部的基本比例。然后，把起稿的重点放到头和手的动势深入刻画上，同时勾画出五官、肩关节、肘关节和膝关节的基本位置。由于着装人物的衣纹是不确定的，起稿时，只须勾勒出大概的主衣纹走势。

所用铅笔为三菱牌4B或中华牌6B铅笔。手握铅笔末端，侧锋用笔，略轻。

3. 深入刻画。在画好对象大空间、大体积、大明暗后，就要局部深入刻画，虽然会带来画面的一时不整体，但由于始终在各局部互相比较着作画，仍有一定的整体性。人物五官和手是刻画的重点。

2. 在起稿完成后，再作具体分析和刻画。此阶段应以理性分析方法对待人物在素描上的关系，即明确素描所要反映的三大要点：空间、体积和明暗。我们通常将对象重新分割为几组几何体，如头为球体，身躯为六面体，手和脚为圆柱体。然后，对人物区别大明暗。再将五官稍作刻画。对象的局部不是我们所要注意的重点，要保持画面的整体性。

所用铅笔为三菱牌4B、8B铅笔。以长线条粗侧锋进行排线，形成大明暗区域，拉开对象的大空间、大层次，确立大体积。

4. 重点刻画。在刻画五官时，除仔细观察外，还要对人物头部解剖有所了解，这样更有利于准确表现对象的五官特点，尤其是在画侧面像时，人的颧骨是脸部的主要部分。对于人物肩部与手肘部的透视关系的刻画，应通过对肩部和肘部的走势的刻画来拉开。在表现人物衣纹时，要抓住体现躯干体积的线条，而不是无选择地进行刻画。

所用铅笔改为三菱牌2B或中华牌3B、4B铅笔。手握铅笔中端，笔尖稍立起，排成顺势进行刻画，以更好表现局部空间的体积。

5.调整。进入最后收稿完成阶段，观察和思考的时间应多于动笔的时间。主要是调整眼神、边缘线和画面效果。在这个阶段，可带更多的感性成分来表现对象，所采用的手法也可多样，有纸巾、手指、橡皮泥、软硬橡皮兼用等。衣领、纽扣等部分也可以勾勒一下，加强画面的生动性。

所用铅笔改为三菱牌B、2B或中华牌HB铅笔。以硬铅笔的正锋刻画对象，以短和密的细线条为主，来表现对象局部的丰富层次。

ZHANGYE

