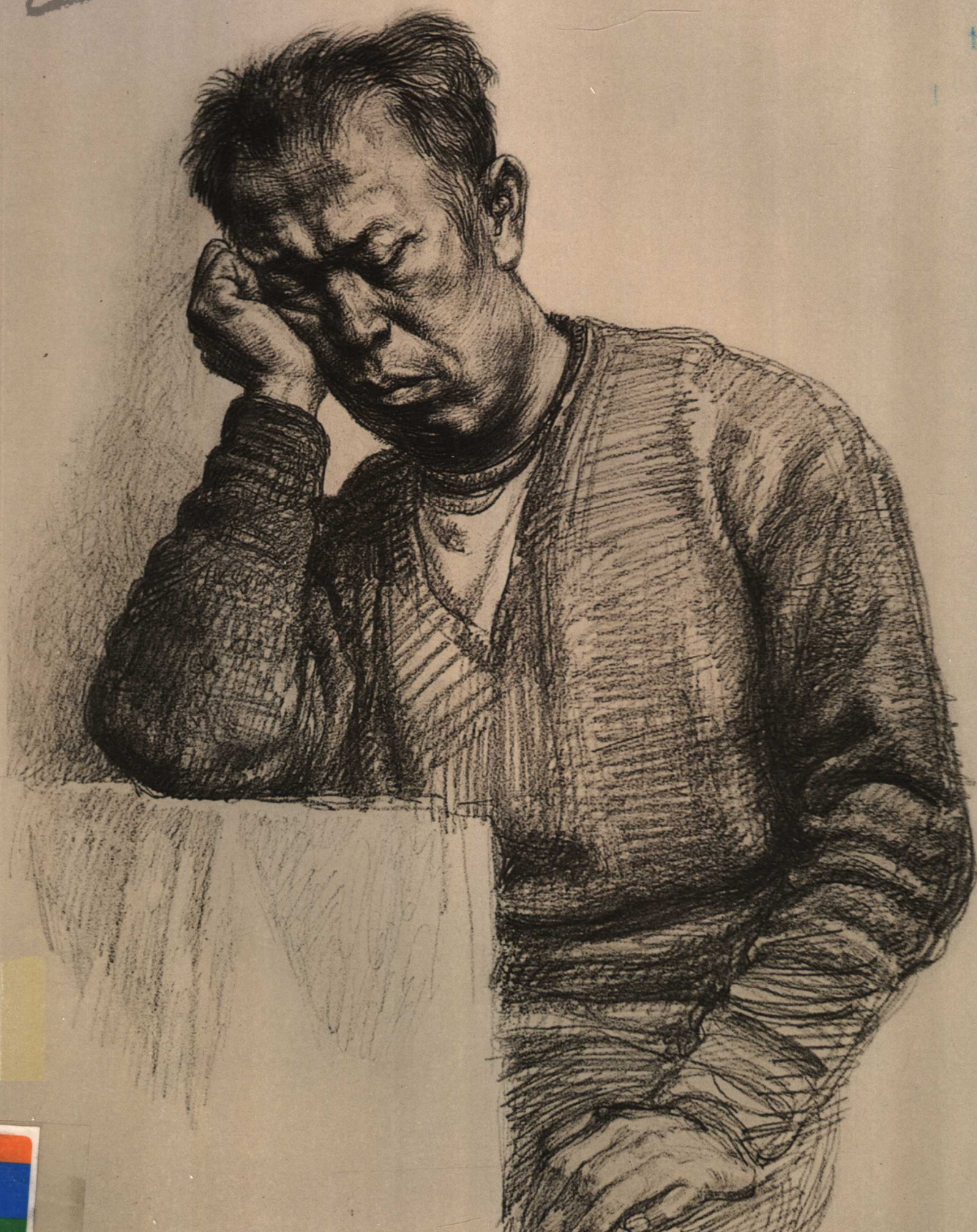

名师课堂

人物半身像素描
中央美术学院 李晓林著 湖北美术出版社

Su Midu

名师课堂——人物半身像素描

中央美术学院 李晓林 著 湖北美术出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

MING SHI KE TANG

封面作品：李晓林

责任编辑：王开元
整体设计：王开元
技术编辑：祝俊超

图书在版编目(CIP) 数据

人物半身像素描 / 李晓林著. — 武汉：湖北美术出版社，
2003.1

(名师课堂)

ISBN 7-5394-1317-4

I. 人… II. 李… III. 肖像画—素描—技法(美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 093305 号

名师课堂——人物半身像素描 © 李晓林 著

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉雄楚大街 268 号 C 座 13 层

邮政编码：430070

电 话：(027)87679521

经 销：新华书店经销

开 本：889mm × 1194mm 1/16

印 张：3

版 次：2003 年 1 月第 1 版

2003 年 8 月第 2 次印刷

制版印刷：深圳华新彩印制版有限公司

印 数：5001-9000 册

ISBN 7-5394-1317-4/J·1157·III

全套定价：63.00 元 本册定价：15.00 元

人物半身像素描

考试要求

人物半身像素描是在具备了一定的素描造型基础之后,进入较为复杂的造型训练中的一种课程,也是近些年来美术院校素描招生考试中经常运用的一个课目,目的是考察学生是否掌握素描人像的基本造型规律,研究运用素描的手段表现人物的形体和结构的组织关系,分析构成画面的整体和局部的关系,掌握头、胸、骨盆的动态变化和相互之间的运动规律,在对人像的深入刻画能力的基础上,画出具有生动的、鲜活的,有一定艺术表现力的人物形象。素描人像的造型要素作为再现对象的手段,有其相对的合理性,并有着普遍的规律。但正是由于这种规律所带来的局限性,使我们往往忽视了它同时也是艺术创造,而这些规律又是以艺术创造中最普遍的规

李晓林 作

律为基础的。故而在我们评判一幅素描作品时,特别看中那些有感受的、对造型比较敏锐的、生动鲜活的作品,具有一定的把素描造型规律和艺术感受力进行分析和综合的能力,最终产生既有个人感受又能感染观者的好的考卷,这才是我们的目的。往往成绩不错的素描作品,就是具备了以上素质,比较好地利用了素描学习中的各种技术手段,而又超越了这些因素,虽然这对于考生来说难度较大,但这是我们必须努力的方向,因为对一个未来的艺术家来讲,感受力和表现力的培养是艺术创造必不可少的素质。

评分标准

目前艺术院校的造型艺术学科还是以写实性的素描作为入学的考试科目,而半身素描人像就是其中的一项,因此也就有其相应的评分标准。

1. 一类卷

①造型准确,与对象肖似,透视和比例正确,能抓住对象的形象特征和动态特点,有生动具体的感受,并且构图完整。

②结构严谨,形体感强,有厚度,对人物的立体空间构造有较为深刻的理解和把握,能较好地掌握形体结构与明暗视觉之间的转换关系。

③有深入塑造的能力,能深入刻画对象和表现对象,能将局部的细节、层次、转折贯穿起来,非常饱满地形成一个有机的整体,并能处理好画面的质感。

④整体感强。无论在造型本身、黑白灰布局、线的组织等都要有一定的依存关系,尤其在造型上要浑然一体,使画面构成有生命力的整体。

⑤能较好地掌握和运用素描工具和材料,技巧朴素自然,画面松动灵活而不粗俗,并有一定的艺术感受力和艺术表现力。

2. 二类卷

①有较好的造型能力,能把握住对象的基本特征,比例准确,轮廓严谨,构图完整。

②对形体、结构有较好的认识和理解,并能主动解决好相互之间的关系,体积感强,结构准确、连贯,能处理好由形体起伏所造成的光影明暗和结构之间的依存关系。

③能深入塑造,刻画细节,并把局部的各个关系连接起来,形成一个整体的串连关系,并且能有一定的质感。

④对模特儿的整体形象感受不够,画面缺乏生动的艺术表现力,或是对造形的理解稍显单薄和简单化。

3. 三类卷

①造型能力稍弱,形不够准确严谨,或是外轮廓准确但里边的形体扁平,结构不连贯,松散。

②形体感不够,或是处理得生硬、空泛。有时是深入刻画不够并且局部之间没有关联,有时是画不深入而只停留在一些概念、表层的线和调子上。

刘 研 作

③缺乏一定的艺术表达能力,画面平淡,技术简单,综合处理画面造型的各种因素和能力欠缺。

以上三类卷中所遵循的素描人像的基本要素是相互作用,互为关联的,不可能绝对的分开和对立,每一项要素不可能独立作用于画面,它们是一个统一体,实际上也是在考察学生的综合控制的能力。

考前训练要点

如何能在考试中发挥你的优势,把所掌握的素描知识要点和艺术感受准确而鲜明地表现出来,发挥出最大的主动性和控制能力,在有限的时间内达到良好的效果,在考前要着重训练以下几方面:

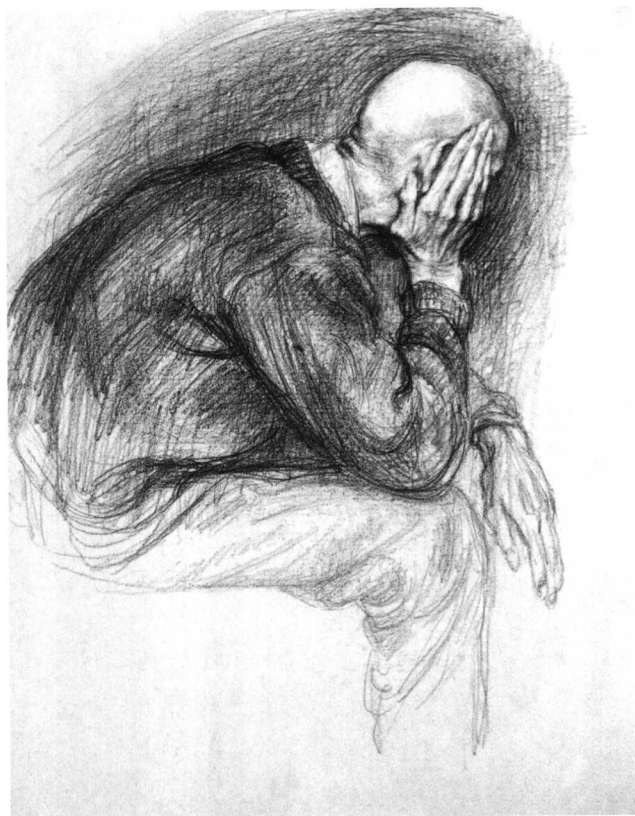
1. 半身人像是考察学生除了能画好头部的同时,还要看你是否能把握好人物上半身的动态关系,包括两臂和手的变化,掌握好手和臂的结构关系,尤其是手部的刻画就变得重要了,很多考生卷子中忽略了这一点,造成“虎头蛇尾”,甚至不会画手的问题。

2. 要多种角度地去练习半身人像,对不同的人物的动态、不同的光影变化及不同的透视角度都要去练习和掌握,不能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. 一般情况下,感动我们的形象我们才有表现的欲望,而面对考试,我们没有更多的选择余地,如何能使自己情绪饱满地完成一幅精彩的作品,就必须要想办法调动起自己的脑部、眼睛和手的谐调控制能力和应变能力。比如面对一个你没有任何感觉的对象,要先思考一下,想一想如何找出对象中“可读性”的地方,尽力捕捉生动的一面,就像一段平凡的故事,而是靠你来组织语言把它叙述得有声有色。

4. 要培养自己在素描人物写生中的观察力和表现力,面对模特儿,第一感受最新鲜,也最重要。从对象的气质、状态、形体特征和表情特点等方面入手,敏锐地把这些特征抓住,留在画面上,运用比较、对比的方法,强化或是稍加夸张这些特征,稳准狠地捕捉住对象,而不要举棋不定,犹犹豫豫,特点不足,缺乏感染力。

5. 严格地学习和领悟素描造型的各要素。知识的掌握是必须的,也只有在掌握了这些素描要素的

李晓林 作

李晓林 作

同时,才能谈得上去表达,诸如形、结构、体积、空间、质感等。这些最基本的,在人像写生中不可或缺的知识要点,是前人实践总结出来的经验,掌握了这些要素,会使你少走弯路。

考场指导

对于每一个考生来说,考前的状态是很重要的,平时知识的积累也奠定了你的基础,如何在考场上发挥正常并有超常表现,我认为心态是很重要的,对于初次参加考试的考生来说,需要注意以下几点:

1. 在报名时需要准备好已填妥的报名登记表,多准备几张同一底片的一寸个人免冠照片,并交验考生本人身份证原件和复印件。因各个院校的要求不同,届时一定仔细阅读各院校的招生简章和考生须知,以免延误考试。

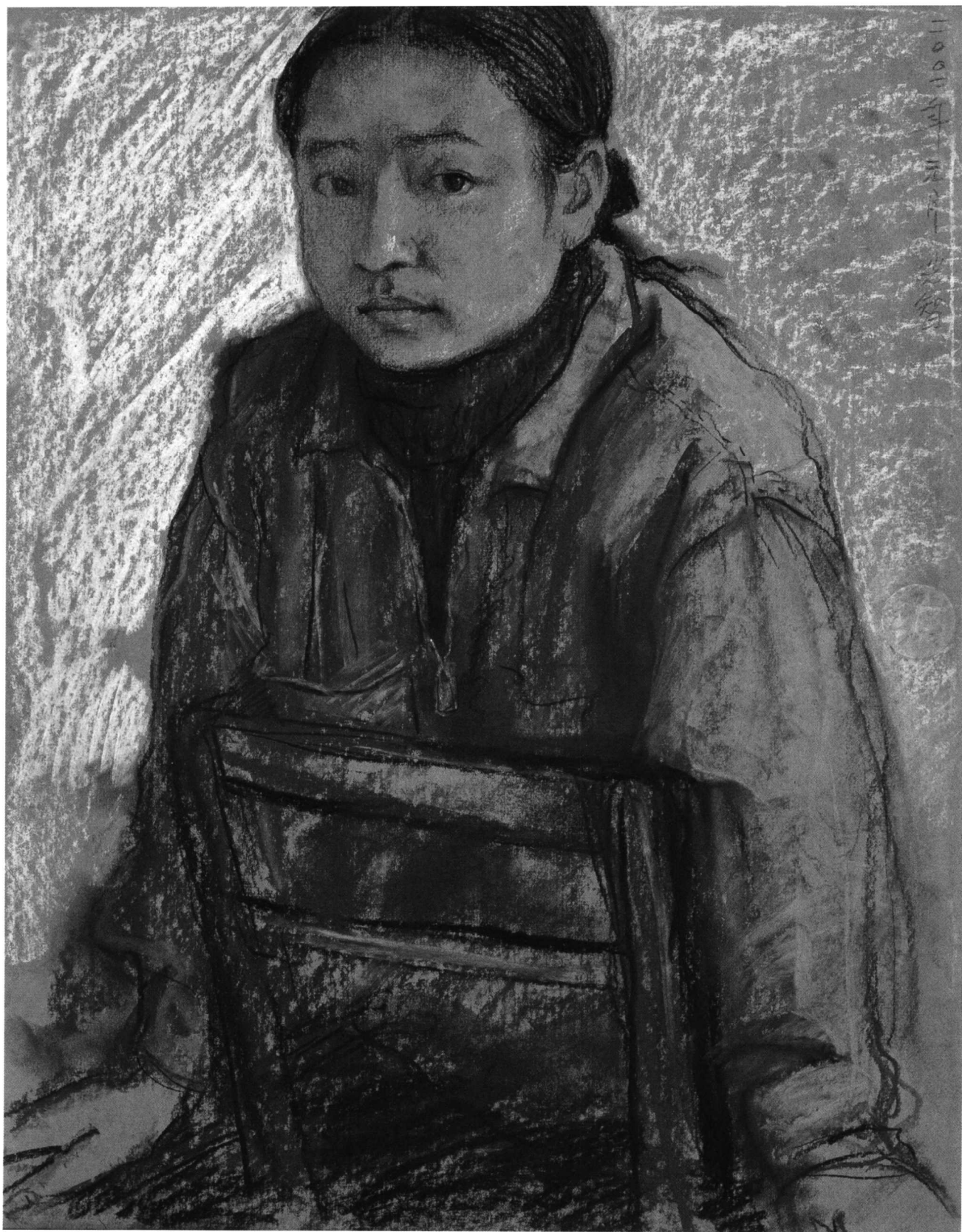
2. 考前要准备好所需的工具材料。平时练习时习惯用的绘画材料,一般不要临时更换,要选择自己最适合和最熟悉的工具来使用。自备画板一般为四开,纸张由考场统一发给,进考场时一定要不要忘记带准考证和身份证。

3. 按抽到的座位号码对号入座,出示自己的准考证,一定不要忘记在考试纸上写上自己的准考证号。在考试面对模特儿的角度太偏或有遮挡时,可向监考人员提出,在允许的情况下做适当的位置调整。

4. 一般半身人像素描的考试时间为四个小时,除去模特儿中间休息时间,实际可用的就三个小时左右,所以要充分适应这三小时,在平时的训练中要控制和把握好这个时间,不要出现交卷时画不完的情况。

5. 交卷前用定画液固定画面,以免擦脏,影响成绩,尤其使用木炭和炭精材料画的画面更要注意。

作品分析

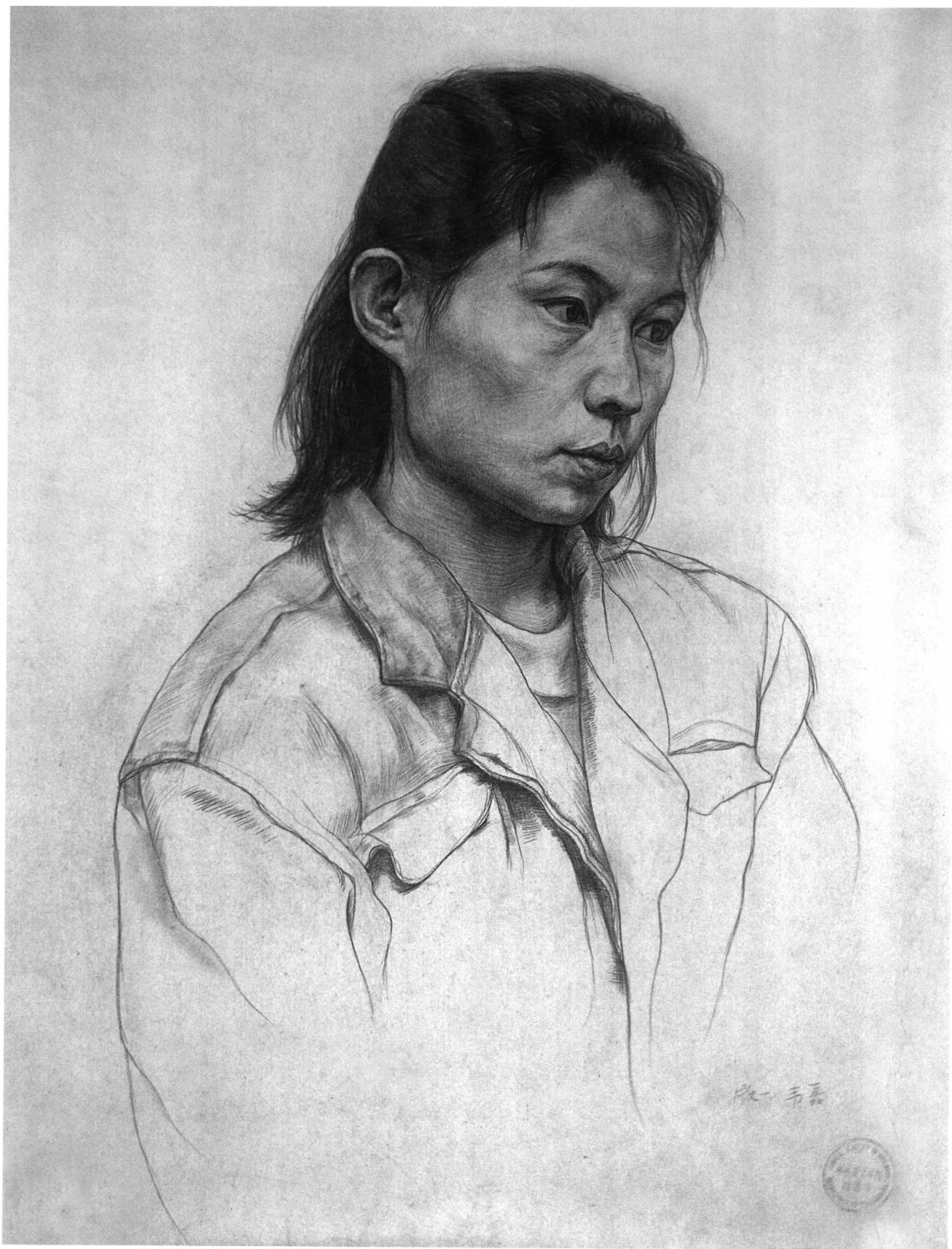
宋光智 作

作者巧妙地利用了灰底色的素描纸作为画面的中间色调，用黑色粉笔勾出轮廓和画面较重的部分，脸部用白粉笔提出高光 and 结构隆起的部位，背景也利用白色粉在粗糙的纸面上造成肌理，衣服画得洗炼而厚实，衬托出脸部肌肤的质感，整个画面简洁概括而不失丰富，人物形象以特有的田园诗般的沉静姿态，呈现出优美和谐的意境，刻画出人物的内心世界。

吴虚韬 作

素描造型的诸方面要素在这张作品中得到了比较完整的体现,作者能够果断巧妙地运用这些因素,调动自如,有张有弛,松紧得当,节奏控制恰到好处,体现出扎实的基本功和高超的技艺水平。

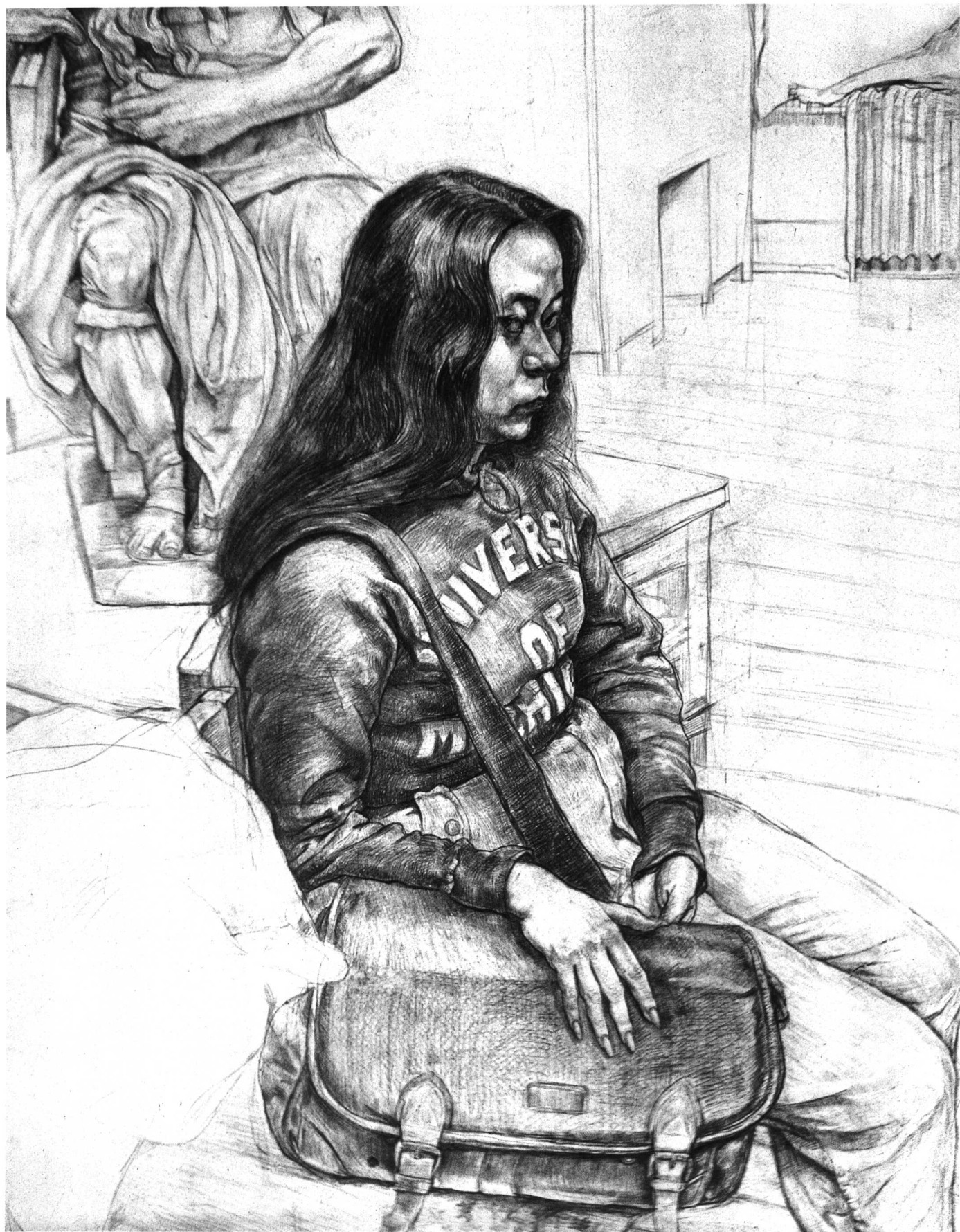
韦 嘉 作

用线起轮廓，再进行局部塑造，直截了当，一气呵成。画的是局部，想的是能连接起来的一个完整的形体，但这需要对画面的把握和控制能力，尤其在起轮廓的过程中需要不断的比较和修正。这幅作品中，作者不放过每一个细微的变化，丝丝入扣，画得饱满而有质量。

彭 斯 作

有时候作画的欲望和敏感的调动来自于对象的某个动态和某种表情，这样能调动起学生的不满足于常态下表现对象的积极性，随之而来的是难度也在增大，也更能考察出学生的全面能力和真实水平。这张作品反映出作者坚实的造型能力，脸部和手部刻画得有声有色，形体厚重，质量感强，是一幅出色的课堂作业。

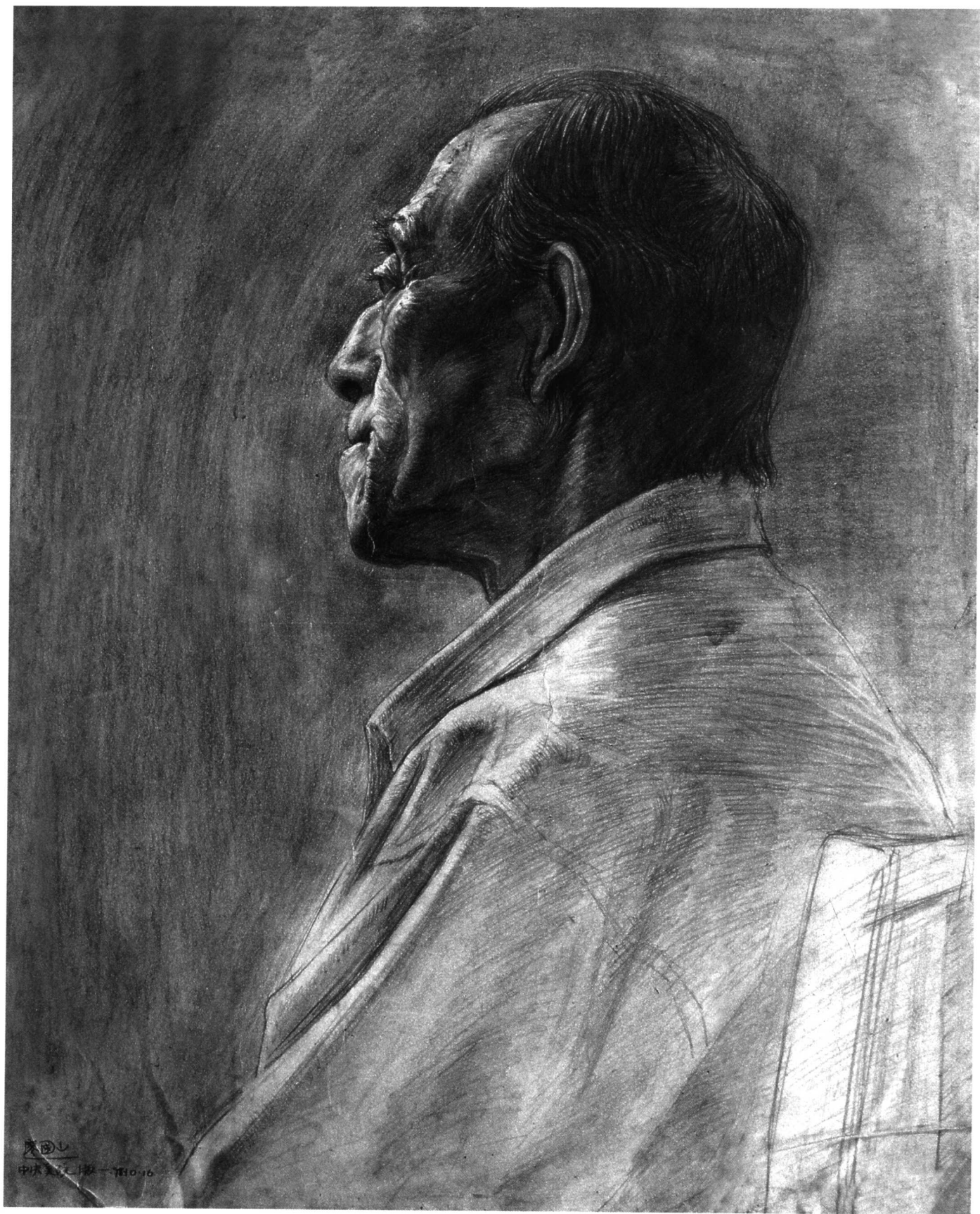
左小榕 作

以线为主，辅之以色调，结构清晰，人物动态和表情的刻画接近于生活化，各种质地的表现既有区别又能统一，我们可以看出作者以线性笔触创造质感的过程。

康 蕾 作

这幅作品抓住了人物瞬间的动态变化，手法轻柔明快，朴素自然，铅笔微妙的银灰色层变化，使画面笼罩在静谧的气氛中，而背景也起到了一定的空间作用，整个画面的构成比较完整。

廖国山 作

强调了骨骼和肌肉之间的相互连接拉扯的结构关系，使面部各个器官及其与头颅的穿插榫接关系清晰明确，结实而准确。

宋 星 作

作者对模特儿的面部刻画尤为下功夫,五官及其周围的每个起伏的细微变化都不随意放过,没有过多的追求丰富的明暗层次变化,但身上简洁明快的处理突出了人物面部和手的关系,形成节奏上的变化。

2004.9.12
Lichun

李春林 作

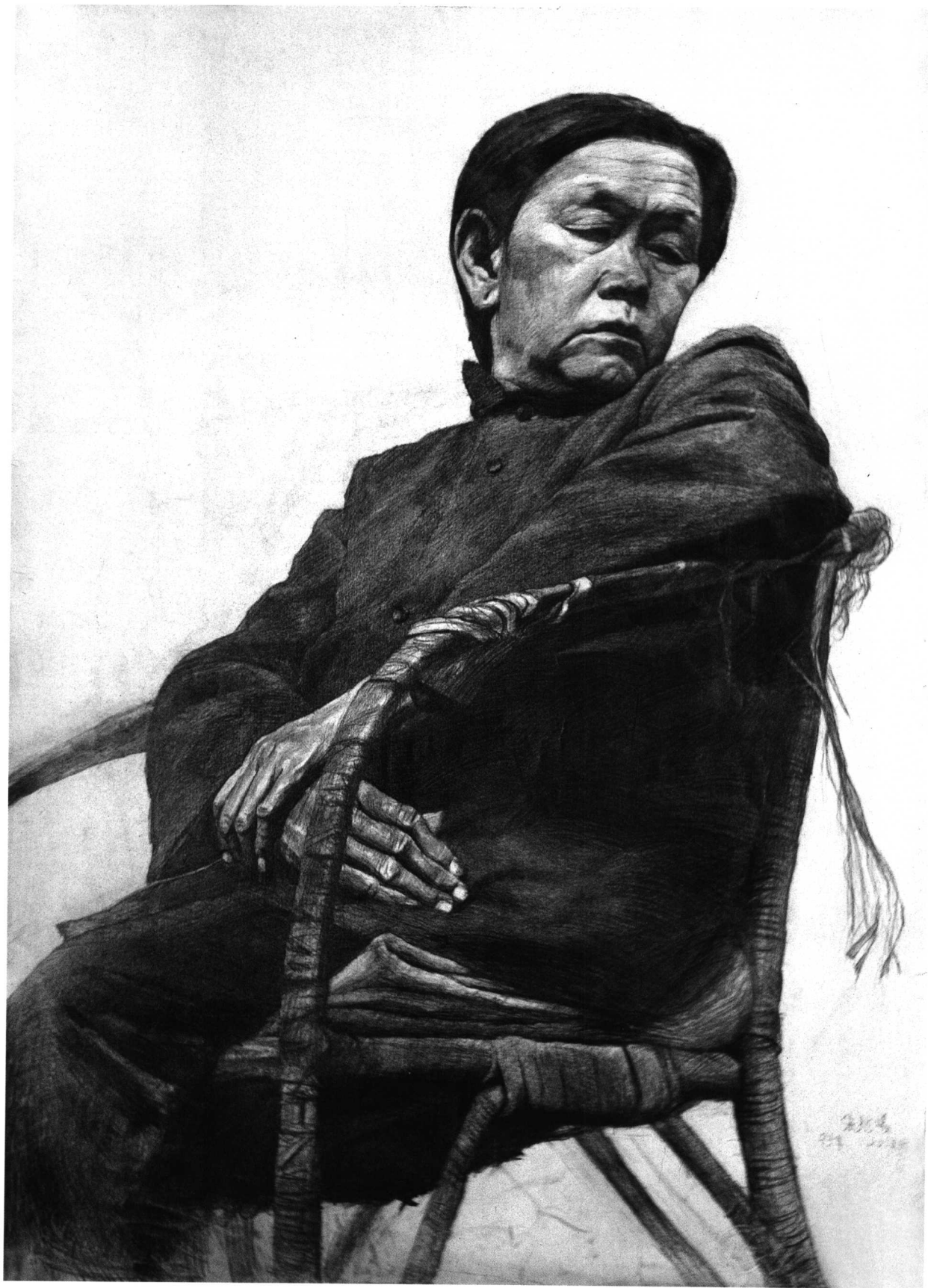
手法朴实自然，画风沉着，技巧娴熟。侧逆光是人像中比较难把握的一个角度，作者驾轻就熟，对形体和结构的转折部位的处理精心得当，收放自如。

高一斐 作

手部往往是半身人像中被忽略的部位，或是掌握不当而不敢画，或是画得粗率而不求甚解，这在考生的作品中屡见不鲜，往往因为手的处理不当，而失去入围的机会。这幅作品对手作了深入细致的刻画，体现出作者对手臂结构的理解和塑造能力。

朱兆曦 作

仰视的角度造成画面空间构成的特殊张力，视觉焦点集中在头部转而到手部，表层皮肤被视为紧裹于骨头和肌肉上，这两个结构要素都是可见的，五官被安置在体积中，整幅画面厚重而富有变化。