

冲刺三大美术学院系列丛书

素描 半身像

冲刺训练方法

吴方 主编

吴方 编著

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

冲刺三大美术学院系列丛书

ACADEMY
of Fine Arts

- ✦ 中央美术学院 ✦
- ✦ 清华大学美术学院 ✦
- ✦ 中国美术学院 ✦

素描半身像

冲刺训练方法

吴方 主编

吴方 编著

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描半身像冲刺训练方法 / 吴方编著

—武汉：湖北美术出版社，2008.6

(冲刺三大美术学院系列丛书)

ISBN 978-7-5394-2233-6

I. 素…

II. 吴…

III. 人物画—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(2008)第076760号

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市雄楚大街268号B座

电 话：(027)87679520/27/29

邮政编码：430070

H t t p: www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

印 制：武汉精一印刷有限公司

开 本：787mm × 1092mm 1/8

印 张：7

印 数：4000册

版 次：2008年6月第1版

2008年6月第1次印刷

定 价：32.00元

丛书策划：王开元

责任编辑：徐怀芳

封面设计：刘嘉鹏

技术编辑：李国新

ISBN 978-7-5394-2233-6

9 787539 422336 >

吴 方

男 布依族

1972年10月出生于贵州独山

1993年中学毕业于贵州艺术学校

1997年本科毕业于中国美术学院油画系

2006年硕士毕业于中国美术学院油画系

现为中国美术学院讲师

目 录

- 04 一、半身人物素描的基本要求
- 05 二、构图训练
- 06 三、人物塑造与画面整体关系的训练
- 08 四、衣纹服饰的训练方法
- 10 五、手的训练方法
- 12 六、作品生动的视觉感染力训练方法
- 14 七、大师作品学习与欣赏
- 16 八、优秀作品示范

黄杨 同底型
学号 3070105 113 C
十二岁

Mona

吴 方

男 布依族

1972年10月出生于贵州独山

1993年中学毕业于贵州艺术学校

1997年本科毕业于中国美术学院油画系

2006年硕士毕业于中国美术学院油画系

现为中国美术学院讲师

目 录

- 04 一、半身人物素描的基本要求
- 05 二、构图训练
- 06 三、人物塑造与画面整体关系的训练
- 08 四、衣纹服饰的训练方法
- 10 五、手的训练方法
- 12 六、作品生动的视觉感染力训练方法
- 14 七、大师作品学习与欣赏
- 16 八、优秀作品示范

冲刺三大美术学院系列丛书

ACADEMY
of Fine Arts

- ✦ 中央美术学院 ✦
- ✦ 清华大学美术学院 ✦
- ✦ 中国美术学院 ✦

素描 半身像

冲刺训练方法

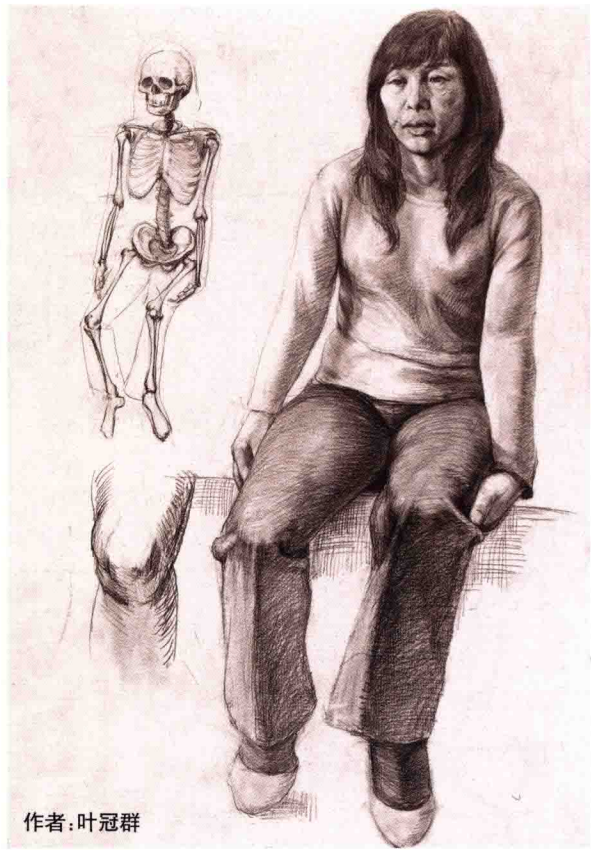
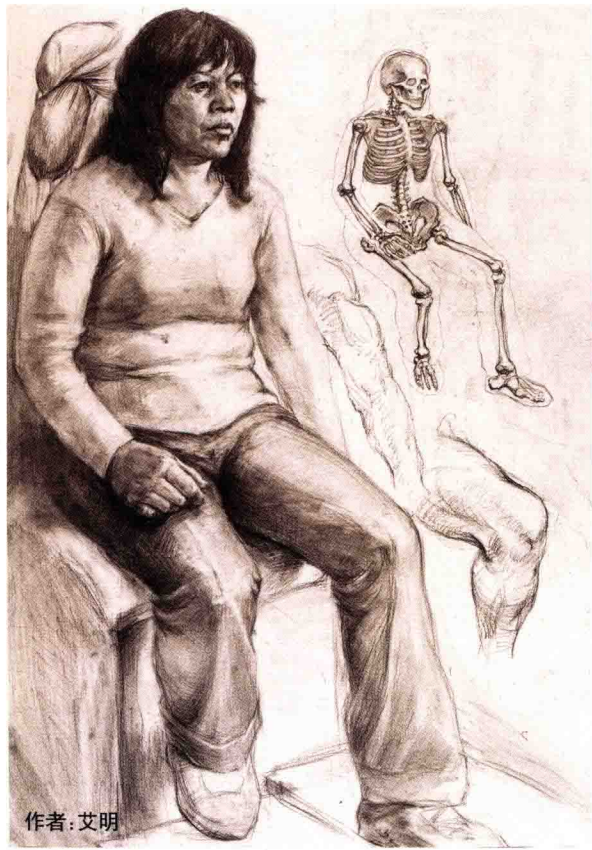
吴方 主编 吴方 编著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

一、半身人物素描的基本要求

半身人物素描写生是部分美术院校或部分专业高考的一个重要科目。如2008年中国美院的招生就进行了改革，将素描半身人物写生作为造型各专业招生的素描考试内容。那么，相比较素描肖像，半身人物素描写生的考试要点、重点、难点又体现在哪里呢？其实，总体说来，它的要求与肖像的考察点是一致的，仍是考察考生具备了怎样的素描基础能力和怎样的艺术感觉，包含构图、形体比例、透视、结构以及体积的准确理解和把握，以及对对象进行深入刻画的能力。艺术感受能力包含对客体个性特征的感受及主动自觉的把握，画面的主次虚实关系及整体协调关系的处理能力，以及这两方面要素有机统一所表达出的造型意味及能力。只是由于内容上的差异，半身人物在基础能力方面的要求和涉及的知识要点

比肖像宽泛和丰富一些而已。因为它既要有人物头像塑造的良好表现，也包括了人物的肩、胸部、上肢、手和服饰的整体把握表现。相比较考前学生和初学者而言，它的难点在于：1.半身人物在画面中的构图把握。2.形体比例、透视关系以及动态的准确把握。3.人物胸部、上肢和手部的内在形体结构等知识理解及灵活应用。4.人物服饰的表现以及其与人物肖像、肢体表现之间良好的节奏和强弱主次关系的把握。表现上要求从内在形体出发，透过人物外在服饰的表现，良好体现人物形体的内在结构。并整体把握人物的（头、颈、肩、胸及上肢、手部）形体关系和特征，基本要有人体躯干形体的衔接、转换、运动空间等关系的准确表现。在具备基本准确把握半身人物形体、比例结构和塑造的基础上，也应侧重于人物半身像的生动表现和画面整体的艺术处理。在训练中要求大家从对象整体的形体特征和感受出发，既要基本能准确写实地把握对象的形体结构，更要强调有鲜活的审美感受与艺术表现。

二、构图训练

相对肖像素描而言,半身人物的画面构图更复杂,要求也更高一些。这就更需要我们在画前一定要有更为主动的整体观察和画面完整的思考。提前作好画面构图处理上的预先安排布局,做到心中有画面、落笔显主见。避免在动笔之前消极、惰性地对待人物与画面之间的关系,欠缺整体的布局与安排,以致造成构图上诸多的弊端。原则上人物安排于画面视觉中心,大小比例适当,以保持画面平

衡,并注重人物头部、上身躯干、上肢整体在画面中的布局关系。避免过偏、过满、过空等现象。增强取景意识,尝试各种构图的选择与比较,可作数幅小构图稿,以此来确定人物的大小、在画面上的上下左右位置的摆放,作多种可行性的选择,从中确定作业的构图。以下通过作业的构图点评分析初习者在半身人物素描写生中常见的构图弊病:

图1、图2:过于强调仰视效果,忽略了构图的整体安排,导致人物布局在画面中上挤下空。

图3、图4:侧面坐姿人物的构图,如没有预先加以规划,最易造成如此一边满溢一边宽空的现象。

三、人物塑造与画面整体关系的训练

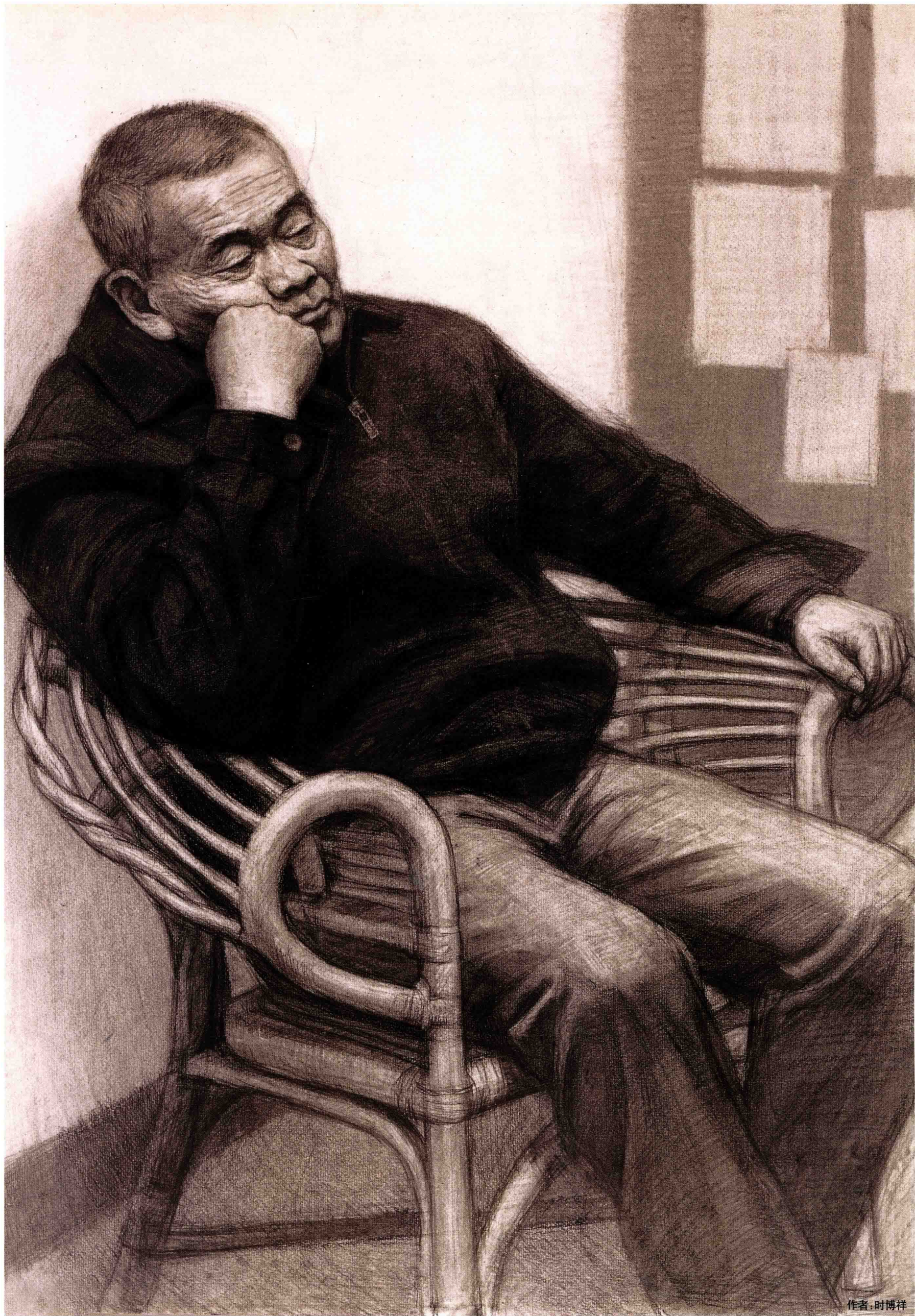
我们知道，深入地塑造和刻画能力是素描写生过程中应具备的重要基础能力之一。

考生在深入塑造过程中，如果面面俱到就会缺乏对对象重点的突出和虚实的主动取舍，每个局部就会变成孤立的被动平均刻画，就不可能去整体观察对象。没有整体与局部的意识与观念，也就没有主动地有选择有比较地进行局部细节的把握能力。而仅仅局部孤立地观察和塑造，上下左右前后近远均一画到底，被细节层层束缚，疲于奔命，丧失对对象新鲜的第一感受，就会造成画面平均与僵板的后果。

一般而言，半身人物素描的深入塑造和刻画主要体现在头部、手以及服饰的特征、质感等方面，但这三者的关系不应平均对待，应该主动地控制节奏进行把握与处理。

相对而言，往往头与手是我们重点深入塑造的画面主体的主要选择，服饰衣纹的表现次之，往往只要能大体正确地表现出人物基本的内在结构和外表形体即可。当然，这并不是唯一的选择，每个作者应根据自我的意识与艺术素养和当下对对象的感受，作出符合主体意识的个性选择。

作者: 时博祥

四、衣纹服饰的训练方法

衣纹服饰的表现首先应具备的基本要求：

1. 通过人物的外在服饰衣纹的表现，能大体准确地体现人物内在结构在外表形体上的基本呈现。整体把握人物的（头、颈、肩、胸及上肢、手部）形体关系和特征，基本表现出人体躯干形体的衔接、转换、运动空间等关系。

2. 衣纹服饰的表现应与其余部分的处理形成一个整体和谐的画面，在画面中起到主次虚实强弱的节奏对比，并服务于画面整体的生动、自然及完整性。

当然，我们也可以把服饰衣纹的不同特征和质感作为主要内容来深入表现。

- ① 写生对象的个性特征和其精神内涵。
- ② 画面的生动自然的丰富性。
- ③ 作者对画面表现的自觉追求。

作者：德加

作者：德加

作者：达芬奇

作者：德加

作者：德加

作者: 吴方

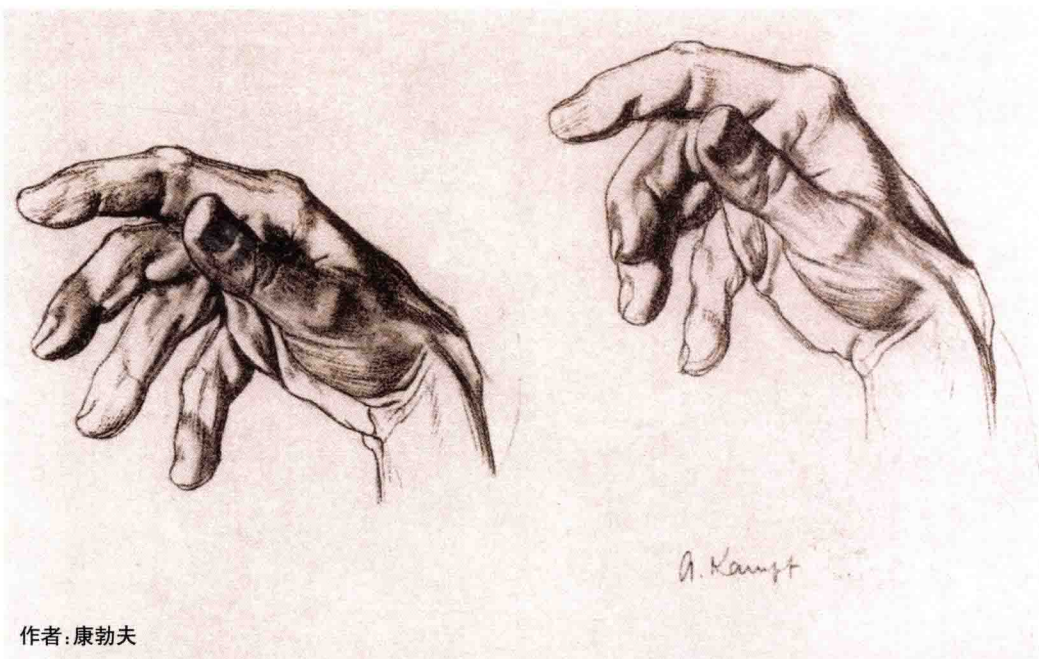
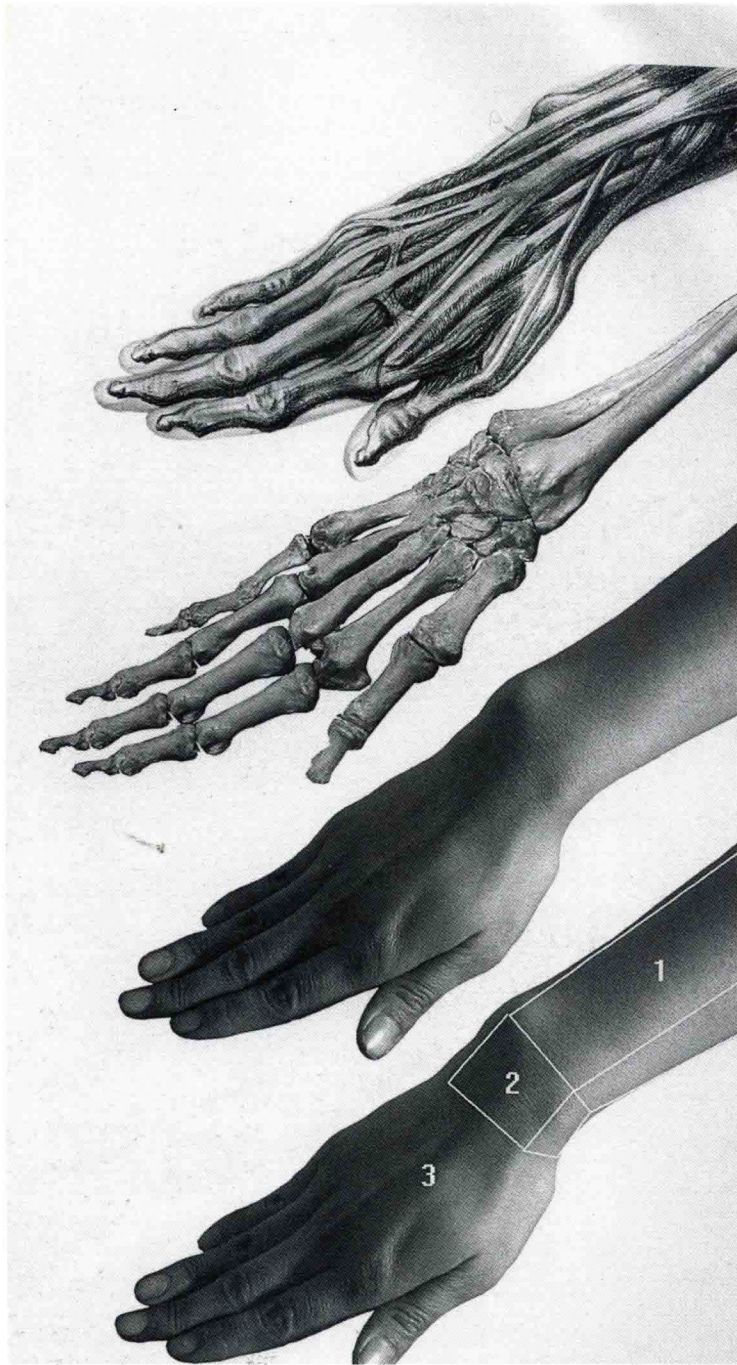
五、手的训练方法

作为半身带手的素描训练，掌握手部的基本塑造表现能力是必要的。对考生而言，手非常难画，但通过研究和勤练还是可以掌握的。

首先必须对手部的基本骨骼构成要有一定的理解与认识，骨骼决定了手部的基本形状和特征。

其次是对手部的各个体块和体块方位的认识和理解。手部分为小臂、腕部、手掌。手掌又分为掌部和指部。对每个部分的体块形状的理解是我们进一步塑造表现的依据。

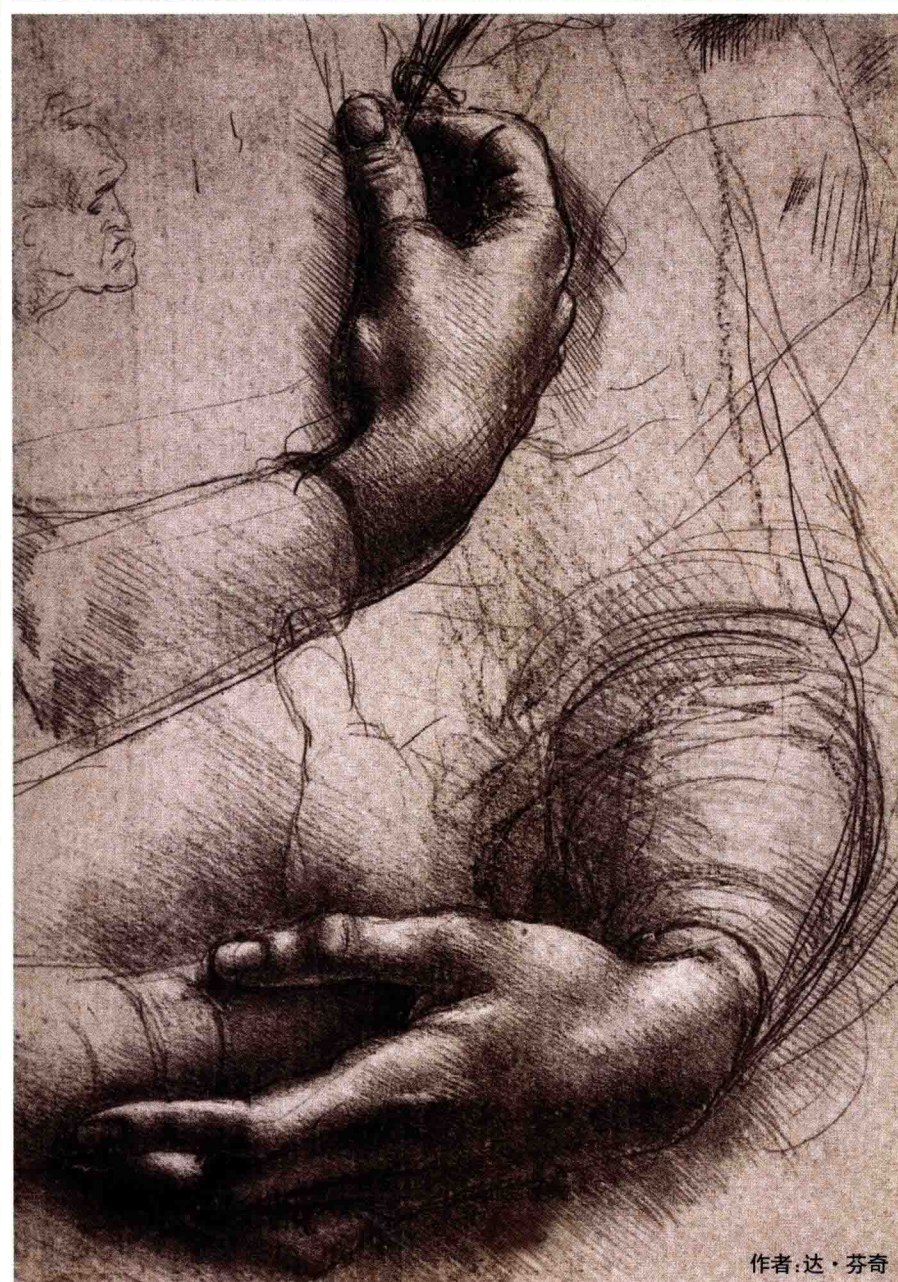
再次就是应该多看多思考，养成随手勤练的良好习惯。

作者:康勃夫

作者:巴洛奇

六、作品生动的视觉感染力训练方法

相对于基础能力而言，艺术的表现能力要显得抽象得多，也更难把握得多。它应在写生过程中加以综合体现：观察感受和构图阶段、把握对象形象性格和形体特征过程、黑白灰空间层次丰富与否的处理、主次强弱虚实的有序把握、表现语言及工具材料的恰当适合的艺术运用。相当多的初习者只匆匆埋头于基础能力的被动训练，忽视忽略了艺术能力的有意识培养。终有一天，这种所谓的“能力”必将遗害于你。你只能为画而画，守其门而永远无法入其门。如下的学习状态和陋习现象正是制约我们止于艺术门外的根源。在初习考生中颇为常见，学艺者应有则改之无则加勉：

1. 没有作画热情——为画而画，犹如机械工的劳作，精力不集中。被动消极描摹，不动己又如何能动人。
2. 不重感受，追求表面效果——画面空洞，华而不实。
3. 画面深入塑造的面面俱到——我们应注意这样的原则：画面要整体、自然生动而不空，局部细节要精妙丰富耐看而不琐碎和平均。
4. 把握对象形象的概念化——没有认真观察感受致使形象生硬简单而失去其原有的生动特性（其中包含对象的形体、光影、质感的生动特性）。

5. 塑造对象技法的单一化——表现语汇的贫乏和单一模式化，没有绘画语言的灵动性和生动丰富性。

6. 画面处理的随意化——画面的整体效果缺乏作画者情感和审美价值与追求的注入，满纸只有技术的涂炭，主客体分离。对最终效果缺乏预见性和审美判断，无法对画面进行主动的调整与综合的艺术处理。

作为美术教育基础课，素描承载的主体任务是培养与训练素描造型技能，具象、写实地表现视觉对象在现实空间中的物理真实。然在此基础教育的大框架下，如果我们的作业最终呈现的仅仅是习作性的特征，没有艺术潜质的挖掘和探索创造欲求的显现，这样的训练恐怕亦是片面和局限的。作为技能训练，在一定现状与时间内这种现象是正常且合理的，但如果在学习中我们长期仅强调和重视技术层面的训练，而忽视对构成画面的诸多艺术表现要素的多角度探讨，忽视对对象整体的观察体验感受和艺术创造思维的拓展，那对我们未来的艺术发展来说将是十分有害的，它将导致我们的学习训练与作业的单一化、惰性化、程式化，将导致我们的审美判断力和直觉敏锐度的降低，进而影响和导致我们艺术创造的资质、勇气与信心的丧失。“素描的任务一是练就创造的技术，二是练就创造的头脑”。我们既要努力练就扎实的素描基本功，又要努力在此过程中锻炼出一双善于发现的、具有审美判断力和敏锐的眼睛，培养一种活跃开放的、具有创造性的思维的绘画状态。诚如此，那我们基础素描训练学习的结果将不仅逾越了基础学科高考的有限性，并将引领我们步入更广阔更开放的艺术领域。

作者：俊萍

