

中国书店

SU MIAO BAN SHEN | D04 |

经典临本 | 素描半身

全明星作者阵容 经典全集系列丛书 紧扣美术高考脉搏 铸高品质考试宝典

● 主 编 ● 杨建飞

全明星作者阵容：朱传奇 杨飙 孙逊 梁朔 陈焕辉
徐王涛 王允倡 韩和克 战俊
主编：杨建飞
执行编委：石博文 彭海健 杨永飞

经典临本 | 素描半身

D04 经典全集系列丛书 紧扣美术高考脉搏 铸高品质考试宝典

经典全集

美术考试正在一天天临近，相信同学们现在一定正承受着巨大的考学压力，毕竟高考是人生相当重要的一步。在这么有限的时间里，合理的学习方法就显得特别重要。做好这一阶段的学习，对于提高考试成绩是至关重要的。下面针对临考前的美术学习要点向同学们提出我们的几点建议。

第一点建议是明确目标

各位同学们要根据自己的理想和特点，提前确定自己的目标（比如中央美术学院或中国美术学院等），作为自己接下来学习努力的方向，然后和自己的专业老师，精心制定一个完整的学习计划进行专业训练。

第二点建议是态度决定高度

同学们在心里对自己的要求都会很高，想着把学习的一切问题都做得很棒，甚至成为其他同学的学习榜样。当然，能做好这些需要付出巨大的努力，还需要充分掌握绘画技能与专业知识。另外，除了自己有高昂的斗志以外，还应该学会自我批评和自我总结，善于学习别人的优点和欣赏好的作品。全新版《经典全集》编辑的每一张作品都是经过层层筛选，书中的作品有的塑造十分结实；有的细节刻画十分精彩；有的颜色非常漂亮，总之每一张作品都有足够打动我们的地方，有很强的教学指导意义，也有细致入微的讲解。所以我们才推荐给大家，希望同学们能细心阅读，从中吸取丰富的专业知识营养。

第三点建议是合理安排学习

在学画的时候，特别是在考试前的一段时间，就像是进了集训营一样，每天从早晨到深夜都在不停的画画。有这样的绘画热情是很值得称赞的。不过有些同学对考试过于重视，产生紧张的情绪，从而画画很盲目，画出的作品总是达不到理想效果。我们建议这类的同学不要盲目地进行大量的训练，而是要注重绘画基础知识，如果在学习中出现疲于训练而无暇思考的情况，进步则会收效甚微；另一类同学则是，在一段时间里绘画的热情很高，还有可能通宵画画，折腾累了后学习开始松懈。不用说，大家都知道这样的学习方法肯定不对。这样的同学有绘画的热情是很好，但学习是一个漫长与持久的事情，要想在考生大军中胜出，就必须安排好好自己的学习时间，面对困难要有毅力去克服。《经典全集》系列丛书介绍了60位大师的学路历程和方法。相信大师一桩桩生动的、感人的事例会深刻地感染你们。帮助你们解除学习时的困惑，能指引你们前行的方向。

第四点是临考时训练需要有针对性

最后临考阶段的绘画训练更需要提高训练效率和训练质量，针对自己定下的目标院校进行训练，结合考试要求做到每天的绘画有计划，有目标。要根据从现在到考试还有多少天，自己可支配的时间共有多少小时，分配到每科的时间有多少等等，作一个大概的估计，然后定一个训练计划。计划要具体、明确，便于检查；又要留有余地，便于调整，争取

主动。这样就可以克服复习中的盲目性和随意性，最大限度地利用时间，提高训练效率。检查自己的画面是否完整，还存在什么问题。突出重点进行训练，提高训练的针对性。

第五点建议做好考试准备

让自己多进行几次模拟考试，除了画室老师组织的模拟考试外，自己也要给自己模拟考试。因外模拟考试能使自己总结经验，吸取教训，提高临场发挥的能力。通过模拟考试的情况，可以肯定成绩、增强信心；也可以发现问题、找出差距，明确努力方向。模拟考试对每个考生也是一次高考前的“热身”练习和实践演练，通过模拟考试积累考场经验，增加对高考的感性认识，提高对高考的适应性。

高考是选拔性考试，每一个报名准备参加高考的考生都将面对这场选拔，也就是将参与这场选拔人才的竞争。这场竞争不仅是专业知识与绘画能力的较量，也是心理素质的较量。因此，每位考生在准备参加高考时，不仅要提高专业知识、提高绘画能力，还应努力提高自己的心理素质。这里最重要的是对自己要树立信心，以良好的心理状态参加考试。进入考场后不心慌、不急躁，情绪稳定。以便在考试时正常发挥自己的水平，考出自己的最好水平。

最后，非常感谢你对我们的支撑，经典全集所有编辑人员预祝各位同学在今年的高考中取得理想的成绩！

图书在版编目（CIP）数据

素描半身像 / 杨建飞主编. — 北京：中国书店, 2012.7
（经典全集全明星系列）
ISBN 978-7-5149-0429-1

I. ①素… II. ①杨… III. ①人物画—素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第156781号

经典全集全明星临本系列丛书 D04 素描半身

主 编 杨建飞

出 品 人 于华刚
责任编辑 宋 莹
出版发行 中国书店
地 址 北京市宣武区琉璃厂东街115号
邮 编 100050
经 销 全国新华书店
印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本 635×965 1/8
版 次 2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷
印 张 7
书 号 ISBN 978-7-5149-0429-1
定 价 50.00元

敬告读者
本版书凡印装质量不合格者由本社调换，当地新华书店售缺由本社邮购

经典临本 | 素描半身

D04 经典全集系列丛书 紧扣美术高考脉搏 铸高品质考试宝典

全明星作者阵容：朱传奇 杨飙 孙逊 梁朔 陈焕辉
徐王涛 王允倡 韩和克 战俊
主编：杨建飞
执行编委：石博文 彭海健 杨永飞

一. 学会分析体块，画面就会有空间

体块空间的解决方法其实就是这么简单

图中箭头和立体形要告诉大家的是整个人物上半身各个重要部位的体积、空间、虚实等关系。

我们有意用圆箭头和方体的理解方式，来表现头部、四肢、胸腔、颈部的体积和空间。素描中，体积是不可缺少的一部分，而分清黑白灰是表现体积的最有效手段，大的黑白灰关系和转折线是体积的最主要特征。

绘画的时候，为了能更好地理解人体的形体、结构和动态，把握它们之间的关系，我们根据人体形体结构的基本特征，可以将它们概括成为一些组合起来的几何形体，例如：将头部概括为立方体；将胸腔概括成扁的方体；将骨盆概括为梯形体；将颈椎和腰椎概括成细的圆柱体；四肢则概括为几段较大的圆柱体。在画坐姿的动态中，首先应该理解头部与胸廓由颈部连接，颈部的扭转决定了头部的动态。胸廓与骨盆是通过腰部相连的，要注意腰部

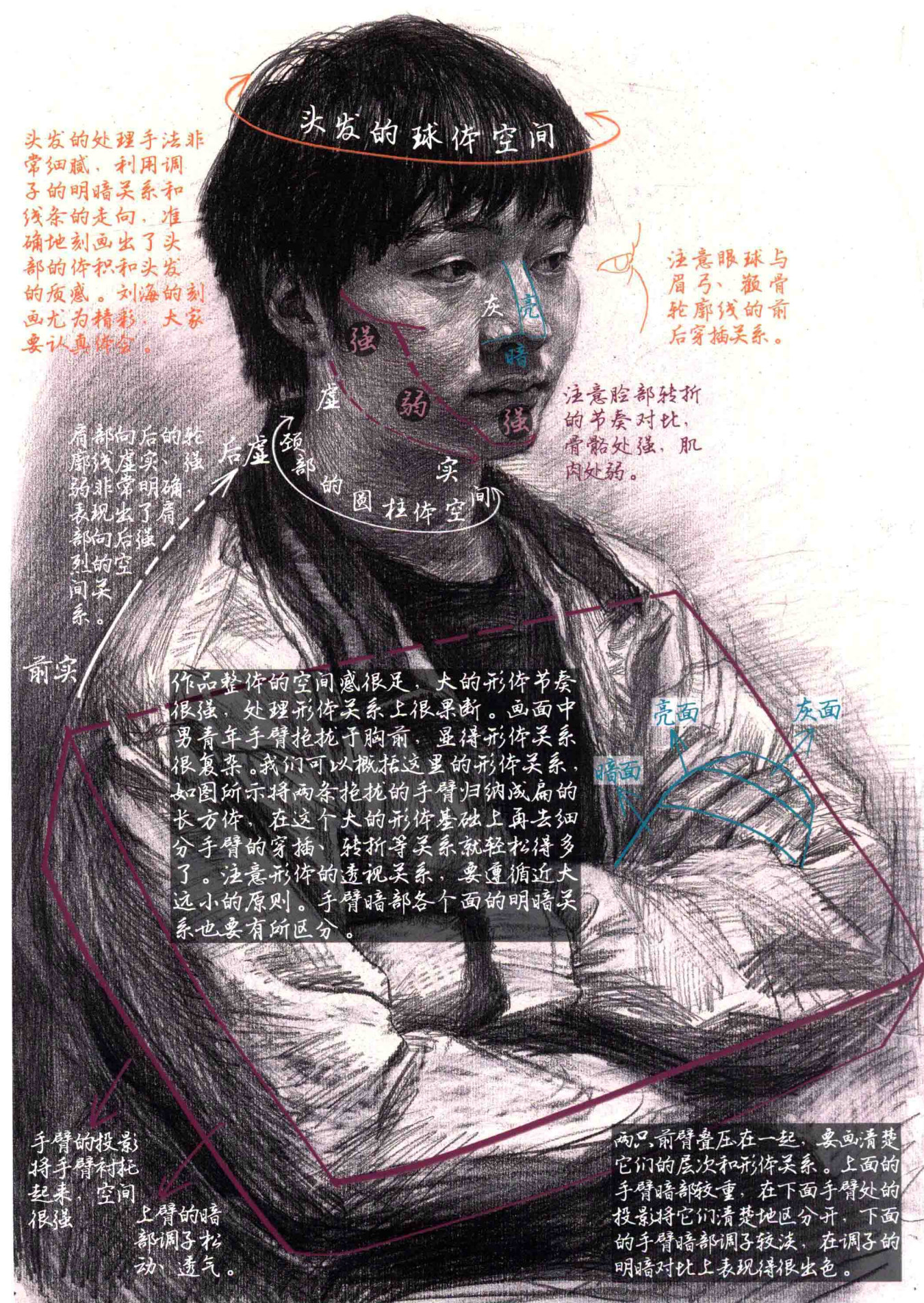
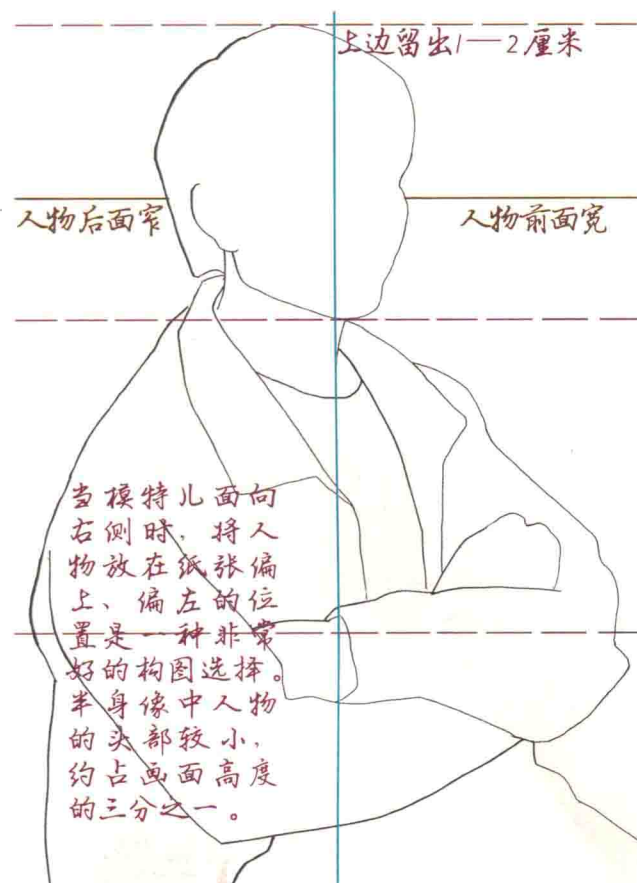
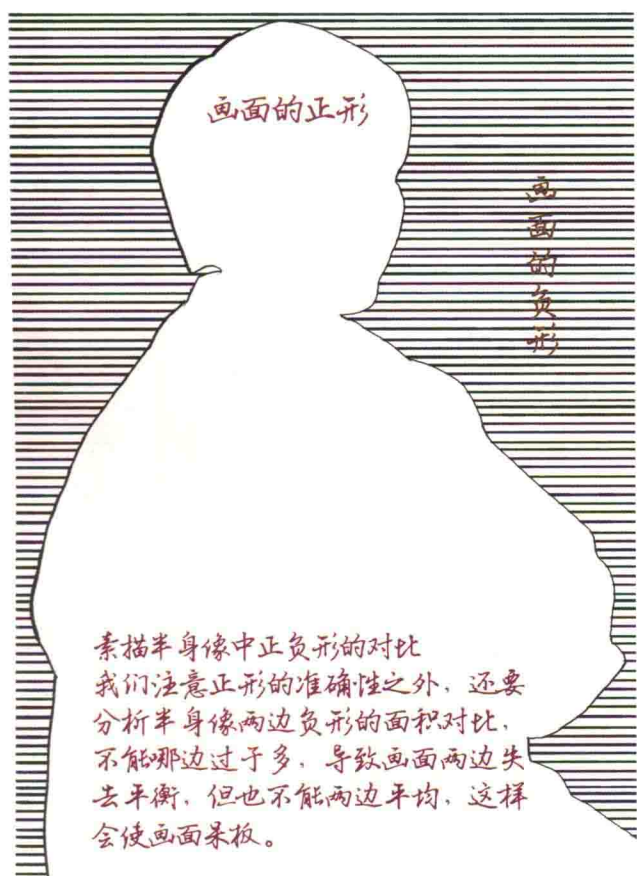
的长度和曲度。其次要熟悉大腿与骨盆的穿插关系，要把握好骨盆、臀部的体积，以及胸廓、腰、骨盆、四肢在各种角度下的透视变化。同学们在平时的训练中试着这样归纳，可以帮助我们理解人体的基本形体结构和动态，有助于我们绘画知识和水平的提高。

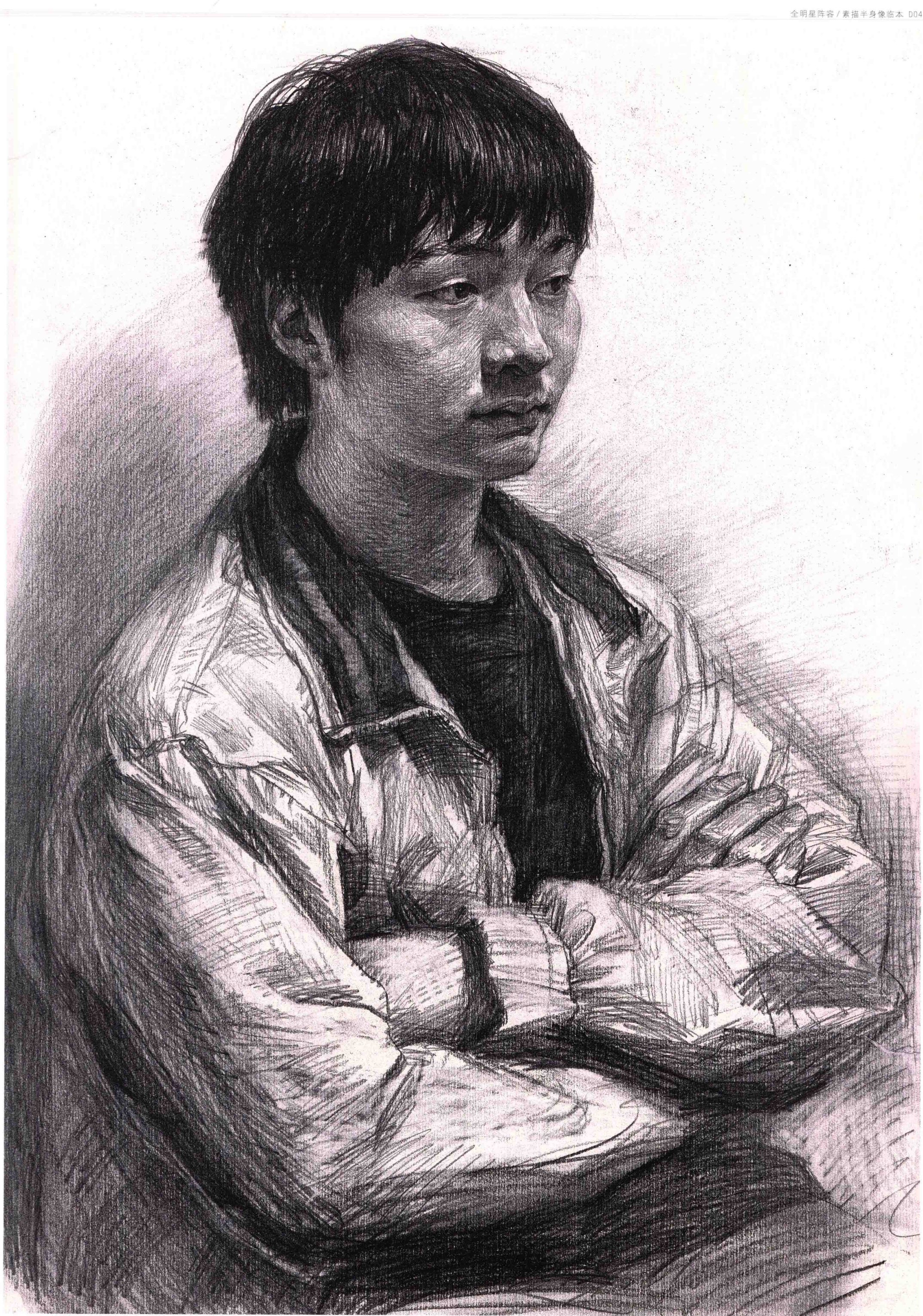
画的时候，注意用线的虚实、面的转折虚实，以及运用“近实远虚”的透视原理加强空间感，注意物体边缘线的处理和物体投影的处理。物体投影的前后左右的虚实变化对空间感的体现很重要。注意从明到暗或从暗到明的转折处，此处是关键点，起到表现体积和空间的作用。

空间的一般表现方法：前实后虚，主实次虚，互相衬托并服从于画面的整体。

构图的意识一定要放在绘画的首位

原则上人物安排于画面视觉中心，大小适当，以保持画面平衡，注重人物头、颈、胸、手整体在画面中的关系。避免过偏、过满、过空等现象。在实践中我们可以通过一些小稿的训练来提高大家的构图意识。

二. 构图是你必须要理解透的知识

如何把握画面的构图和表现手法?

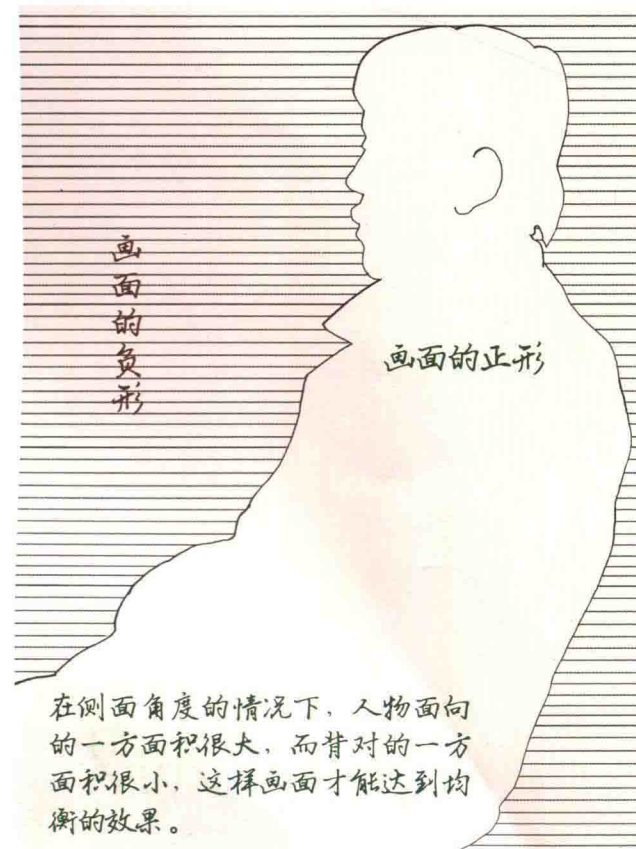
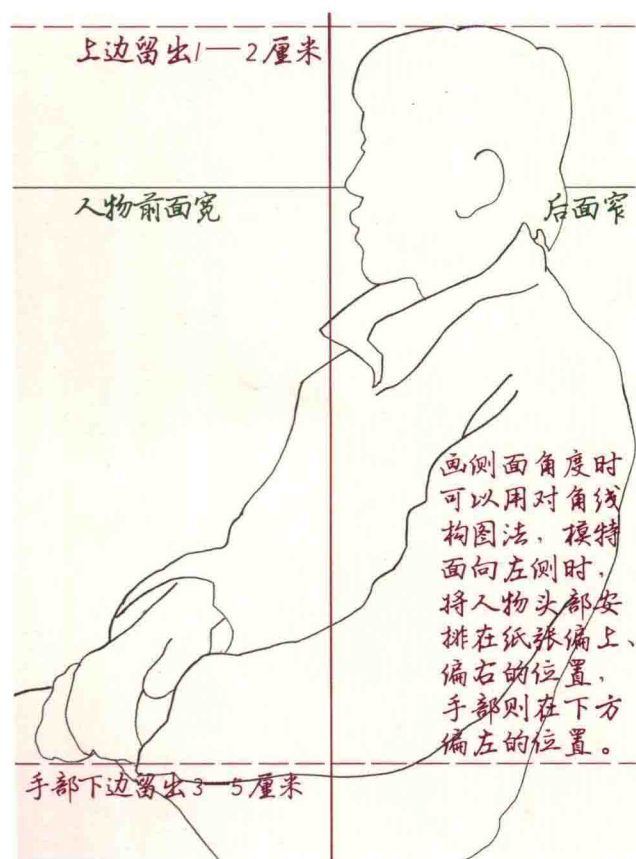
这幅作品的表现方法是轮廓线造型和明暗色调相结合的手法。对头部和手的形象采用明暗色调深入刻画方法，对衣服、体态的形象则用轮廓线的造型法表现，减弱衣服的明暗和固有色，只是用线条的粗细、深浅和虚实变化大体地表现衣服形体的体面转折和空间关系，刻画得轻松自然，并使之产生整体协调的效果。

为了保证整体效果的统一，对头部和手的刻画，辅助以轮廓线的造型方法。头部和手的轮廓线虚实明确，穿插关系交待的十分清楚；对衣服、体态的刻画，也辅以明暗调子，强调重要转折处的衣纹，很好地体现出了人体的结构。作品所刻画的形象既有重点、变化和节奏感，又具有统一和整体气势，是短期作业和考卷中比较常见并且十分有效的表现方法，这张作品具有一定的典型性。

构图是画画的首要问题

在画素描半身像时，首先要解决好构图，好的构图是作品的关键。注意头、颈、肩、胸、腰、臀的比例和动态特征，强调头手的表现，衣服要画得相对次要和放松，用类似速写的方式来表现，注意主次关系和黑白灰关系的处理，运用黑灰的对比，强调头、脸、手、衣服、裤子之间的黑白灰层次的对比关系。不断地回到最大的转折点上去找最大的基本形。

准确把握对象躯干与头部及四肢之间的结构关系，真实抓住对象动态比例特征，正确处理面部、手部与头发、衣服之间的黑白灰关系，以确保画面的视觉效果，重点完善脸部及手部的刻画，拉开层次与空间关系。

久和美木

三. 一定要学会简单概括画面黑白灰调子

画面的黑、白、灰分析

正面半身的“中轴线”

我们以人体中轴线（中线）为依据去确定块体动势的基本形。躯干的中线从正面看，自胸锁乳突肌中间的颈窝，经胸骨，到脐孔而形成中线（也就是我们所归纳出的颈部与腰部的细圆柱体）。人体的中线不因人体立体的变化而改变其中线位置，以此可以校正轮廓，把握动势，确定人物的基本形体，如成对的双肩，双肘的关系，肩线与髋线，胸廓与盆骨的关系，以及头、颈、胸的关系等。在视觉上，要注意头、颈、胸廓、骨盆、双臂及手部的大穿插关系，求其舒适、自然，服从整体的动势的表现。

明暗俗称五大调子，即：亮部、灰面、明暗交界线、反光、投影。其中亮部和灰面属于物体的受光部，明暗交界线和反光、投影属于背光部。它们构成物体的明暗两大关系。作画的时候一般从明暗交界线入手，结合形体结构来表现，这样较容易把握整体关系并使物体达到较强的体积和空间感。

画半身像要从对象本身去判断、提炼，拉开黑白灰关系的距离，比如说头发、皮肤、衣服三者自身的区别，有时候会出现这样的情况，头发、皮肤、衣服很接近，那么我们眯上眼，根据光影关系去判断。很多同学表面上理解的黑白灰仅仅是画面色调的深浅变化，其实不然，还要与画面具体内容结合，具体落实到某个物体的形体空间上。如果有这样的思路，问题就好解决了。为了使形体空间强烈，我们可以先从暗部和投影的重颜色着手，使之与亮部形成一个强烈对比，在此基础上塑造灰层次。依此重复从暗部开始着手，多着眼于对象的体积空间，

这样就能轻松把握黑白灰关系了。

另一种方法是反复比较，在画面中找出最重的颜色和最亮的颜色，再注意区分不同的灰颜色。画面的黑白灰关系，实际上就是所刻画形体的体面与他们的调子深浅关系，所以也切忌仅仅为了区分颜色而忘记体面关系。

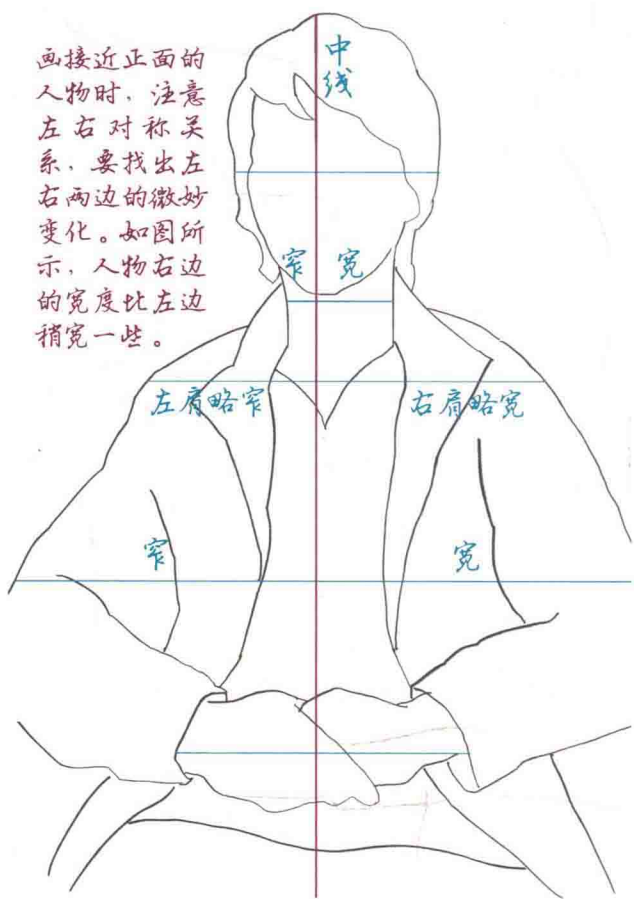
一张好的素描作品它的明暗调子是很丰富的，但前提是我们必须学会概括才能让它们不乱。如下左图所见，我们可以很轻松地找出这些层次关系，调子的明、暗是相对的，暗部是要靠亮部对比来体现的，同时亮部的存在也是靠暗部衬托出来，所以它们是对立与统一的关系。我们在处理画面的时候明暗调子要结合物体的结构、形体与空间，分布好亮部与暗部的区域。下面第二张图展示明暗调子的区域范围，也俗称面与面的关系。

人物的中线十分重要，我们作画时把握人物的形体、透视等关系时，都要参照中线，它的起伏节奏也是整张画面的空间节奏。

脸部向后的转折

上臂三角肌体量较大，即使穿上衣服，对上臂的轮廓线、衣纹等也有很大影响，要注意这里的起伏和衣纹的疏密关系。

画接近正面的人物时，注意左右对称关系，要找出左右两边的微妙变化。如图所示，人物右边的宽度比左边稍宽一些。

半身像的黑白灰关系分布示意图

辉

四. 学会用表现技法使画面层次更丰富

从一些特殊的技法上分析画面

饱满的体感对于考生来讲，是一个比较难解决的问题。这张作品的这一点就处理得很好。应该怎样解决体感问题呢？首先，我们可以从技法上着手，对于经过一段时间素描人像训练的同学来说，暗部调子画重、灰面调子要衔接好亮部和暗部，这些并不难做到，难的是让调子体现出物体的结实体感。待铺上调子后，我们可以运用纸巾、擦笔或手指揉擦调子，这样调子会更整、更均匀，也更容易吸附于纸上。揉擦好之后，再进行刻画，如果感觉不够，可以再揉擦一下，甚至多揉擦几下。这样，在层层揉擦后，亮灰部再用硬一点的铅笔，实实在在画些调子，这个人物就会结实很多，体感也强了。

当然，这种方法适合功底扎实的朋友，对于初学的朋友，对画面的要求不会一下那么高，这是一个循序渐进的过程，等到训练量的积累和理解程度达到了之后，也就自然能解决这个问题了。

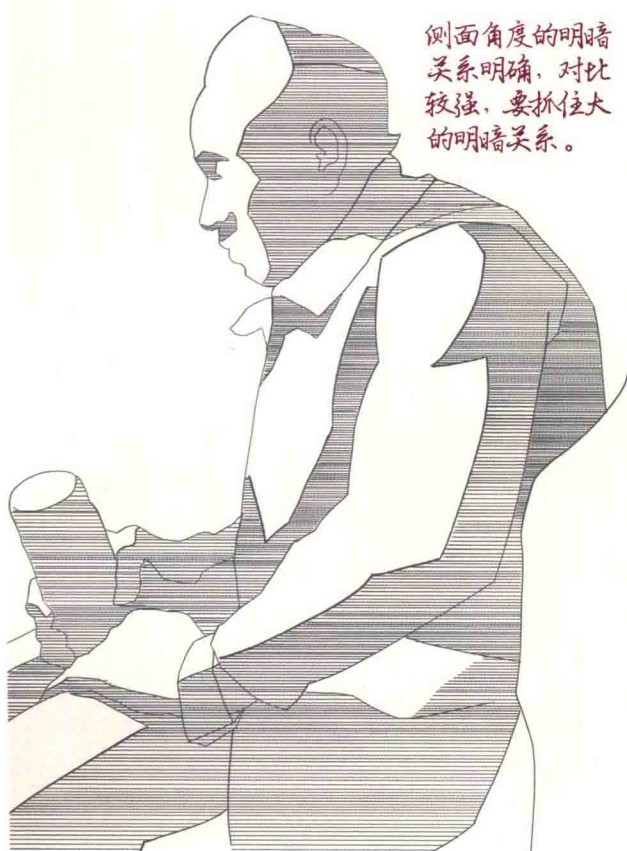
要同时考虑好头、手、手臂、肩膀、臀部之间的位置关系。整体观察他们组成的外形。一张好的

半身像，构图往往是成功的关键，既要巧，又要符合视觉审美要求。保持半身像画面中的完整性，还需要强调的一点就是做出空间，要有虚实，有取有舍，半身像不光五官有表情，手也要传达表情，还有就是头、手自身的对比关系。

这幅作品中，毛衣质感的处理很好。毛衣质地柔软，外表也会有很多绒毛，在刻画时，轮廓线不能画得太实、太死。上调子用较软的铅笔，用涂擦的方法排线，然后用纸巾或擦笔揉擦，这样才会有柔软的质感。还要注意衣纹的形要画得圆滑些，不能画得太方，褶皱要弱。衣纹的调子要层层过渡，亮暗对比不能太强。

这个模特头发体块比较明显，我们可以清晰地看到头部体块的空间（如下图所示）。

无论是画头像还是半身像，脖子与衣领的关系都要处理好。衣领处理得好有利于脖子的空间，所以衣领的空间一定要强，虚实关系也要充分表现。

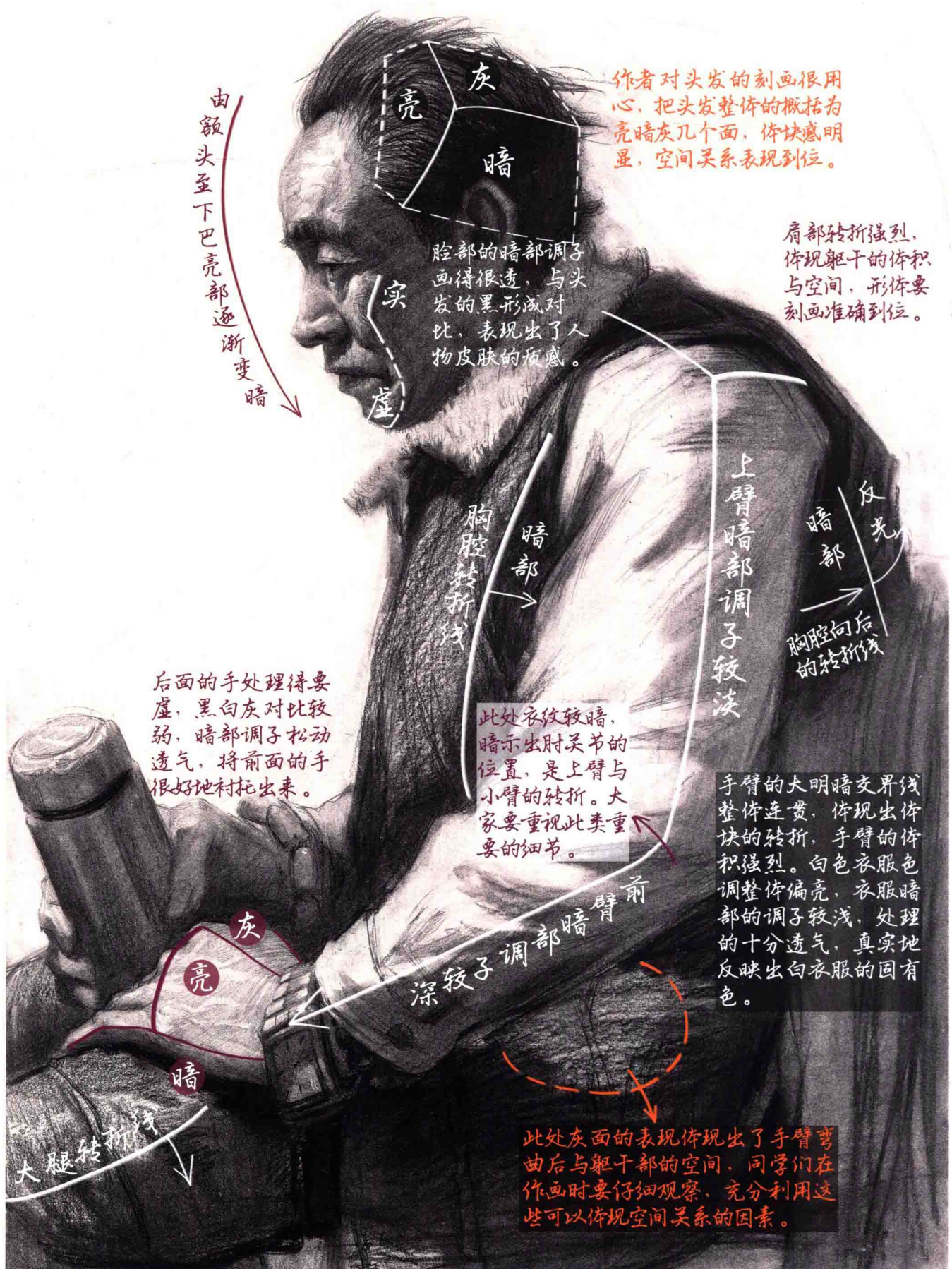

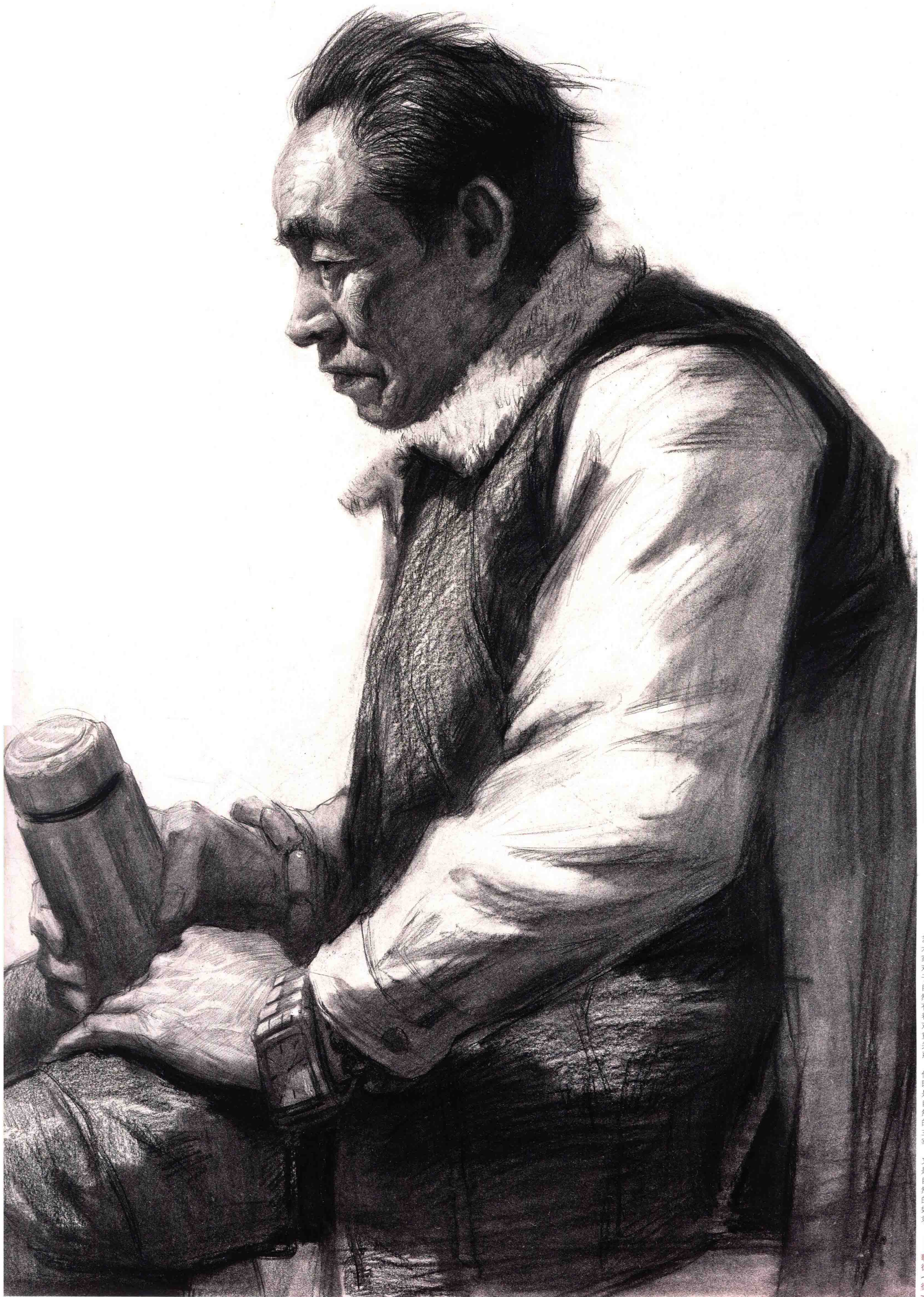
人物正侧面角度的明暗关系示意图

如何处理拿着杯子的手？

这张作品中，手部握杯，两只手一前一后，手臂的停放位置不一样。人物左手手掌放在左腿，右手手掌握杯，下臂伏在右腿，我们可以把手画得方一些，轮廓不要太圆，圆的东西容易呈现出无力度的状态。手部关节可适当夸大，加强棱角感，手指紧密结合，注意虚实变化和分清主次关系，注意以上几点，手部的力度就会显现出来。

道具是辅助性的东西，毕竟我们是在画人像，不是静物素描，而且考场上时间有限，所以道具要简洁处理，只需把形和体积交待一下，有时甚至简单的几条线也行。还有，道具要和人物产生反衬关系，人物刻画要简洁，调子比较亮，那道具就可以画的颜色深些，人物调子深，那道具就应该画的亮些。

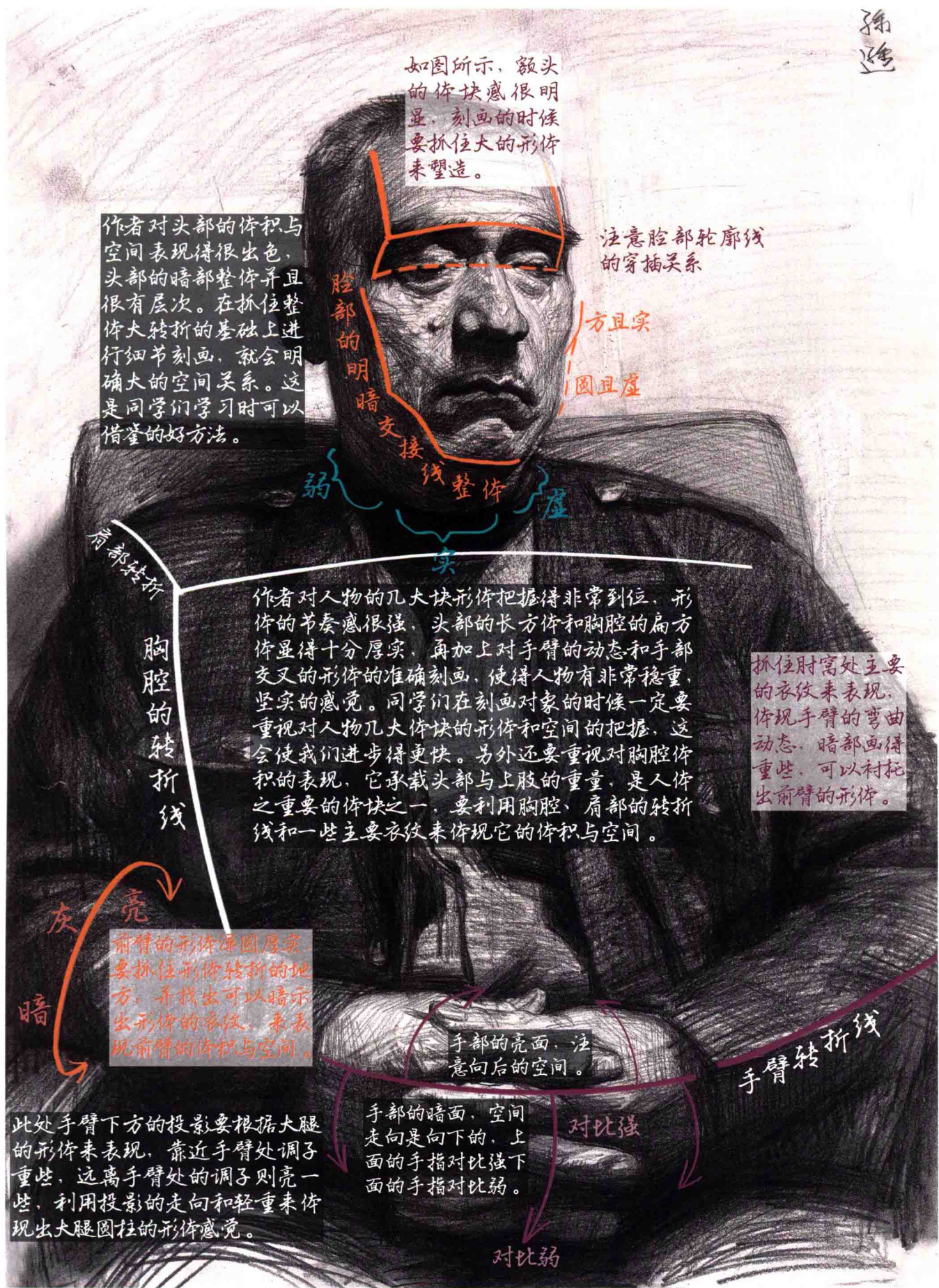
五：要“眯”着眼睛看画面调子

从整体画面分析调子层次

明暗调子本身的层次是很丰富的，所以无论是抽象明暗、形体明暗或结构明暗，都通过明暗丰富的层次来表现。男老年画面形体结构明确、造型生动，也都通过丰富的明暗层次来表现，所以这张作品画面空间感强。可以把这张画的明暗层次简单归纳为三部分：①亮部层次；②灰部层次；③暗部层次。在亮部层次里又分为高光、亮面、亮灰面和亮暗面；在灰部层次里分为灰亮面、灰面和灰暗面；在暗部层次里分为暗灰面、暗面、反光面和高反光面。

明暗调子其实是在引导我们的视觉方向，画面的亮部看得最清晰，似乎近在眼前，暗部则看得模糊，感觉遥远。要想把空间画足，就要把暗部推远。远近也是相对的，理论上是在把暗部推得越远，近处的东西就越醒目。其方法是，亮部层次把灰面层次推远，灰面层次将暗面层次再推远，中间推远的层次越多，最前面的与最后面的距离就越大了。这也就是画面中高光与画面中高反光面的距离。

这张作品整体的空间感很足，形体的节奏感很强。处理形体关系很果断，几乎没有多余的废笔。再看这张画面衣服与内在形体关系的处理，男老年体格宽大，身体的肌肉体块明显，胸腔的形体显得饱满，有种衣服紧紧包裹住身体的感觉。很明显作者也观察到了这一点，所以把衣纹画得很少，把整体的空间画强，特别是表现模特肩膀和胸腔时，画得十分浑厚。在明暗的处理上，衣服整体上是大大块重灰的调子，头部和手也是整块亮灰的调子，因此，头和手一下子就被衬托出来。一张好的素描作品它的明暗调子是很丰富的。如下图所见，我们可以很轻松地找出这些层次关系，调子的明、暗是相对的，暗部是要靠亮部对比来体现，同时亮部的存在也是靠暗部衬托出来，所以它们是对立与统一的关系。我们在处理画面的时候明暗调子要结合物体的结构、形体与空间，分布好亮部与暗部的区域。

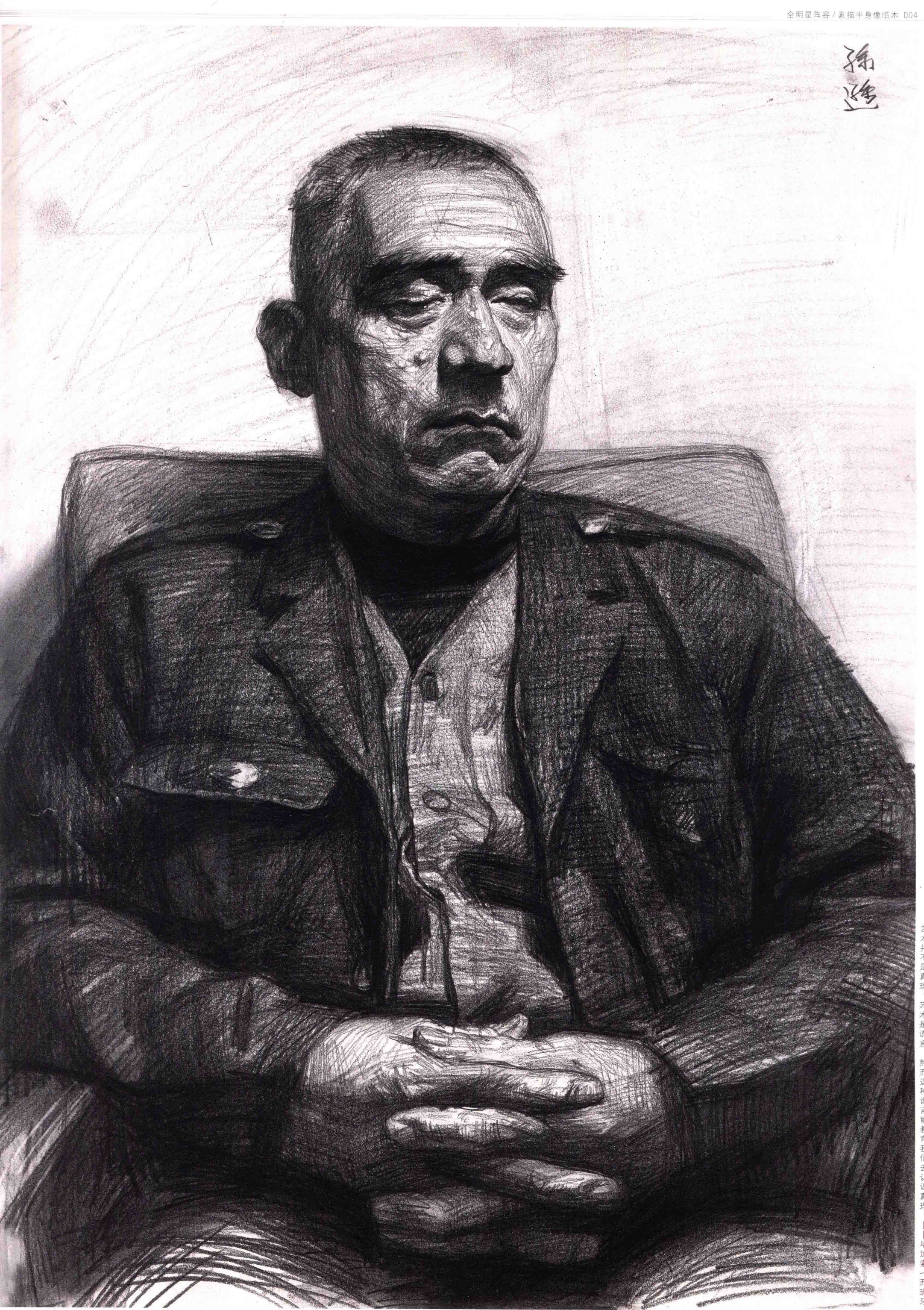
接近正面角度的明暗关系示意图

如何刻画这双交叉的、结构复杂的手？

这个手势虽然看起来很复杂，其实经过分析后，我们可以把双手看成一个简单的整体，整体的形状可以看成是一个球体的空间。把每根手指归纳到整体的球体空间里去。

孙逸

六. 画侧面半身要注意什么

怎样画好男老年的侧面?

观察作为第一步很重要,这是正确抓住人物最大特点的前提。要先弄明白把人物的哪一点表现到位才会打动人,才不会费力不讨好。下面的画是一张正侧面而且略带仰视角度的老人半身,我们首先要通过对角度的分析,确定画面的构图,遵从画面的视觉需要,考虑好整个半身在画面的位置,头部和手是第一和第二视觉中心,必须将它们放在最关键的部位,因为是仰视角度,所以全身的透视关系为“下大上小”,每一处结构的底面会比较宽。

观察好男老年的年龄大特征,一般老年人我们用“年漫”来形容他们的形象,比如背部稍微弯曲,颈部稍微收缩,下巴到肩部的距离小。坐姿在比较端正的时候,不会有幅度太大的动作。

从小形上说,老年人脸部肌肉萎缩、皮肤松弛无弹性,所以皱纹较多,也比较深。骨点凸起幅度大,起伏较明显。穿着不会太考究,如果是冬天的话,

衣服会穿得很多,甚至“肿胀”起来,块面感变化很强,所以在刻画衣服的时候,应该注意胸腔的内部体块结构,而不是衣服表面的褶皱。手部关节大,手指较粗,尤其是从事过体力劳动的人,关节处的皮肤皱纹较深。

画半身像我们容易忽略胸腔的体积,比较容易受衣纹的影响,把刻画的主要精力放在表现衣服上。其实这样是很盲目的。我们应该看看事物的本质,衣服只是穿在身上,依附在人体上,所以在平时训练中,不论看见多么复杂的衣纹,都应该首先去分析人物的内在形体,根据人体的结构来组织衣服褶皱的强弱、分布等。

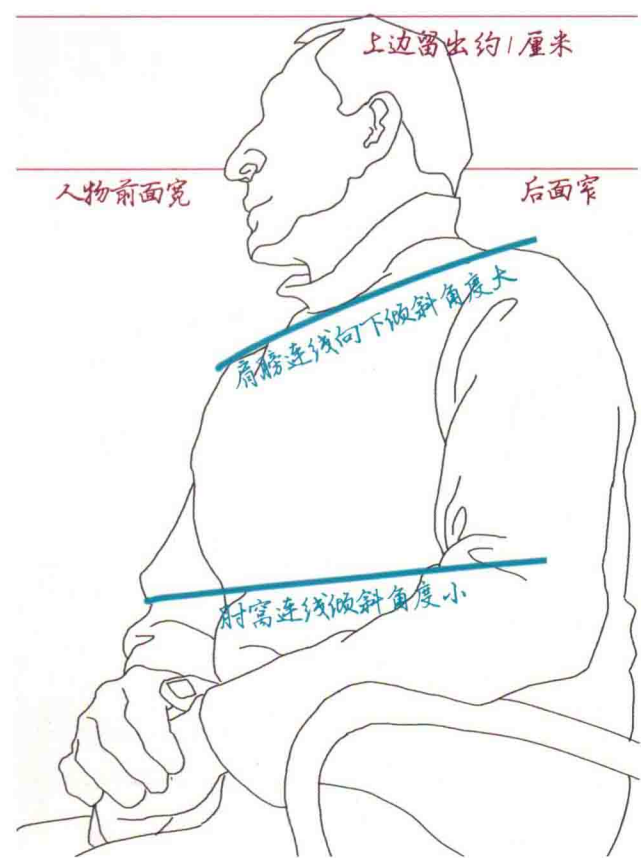
通过对以上老年人特征的观察和理解,我们才可以动笔,找到最明显特点,“不择手段”地把它表现出来,再加上头部和手部的精细刻画,那你的这张作品就不可能差了。

侧面的透视(下一图)

我们知道物体是有近大远小的透视关系,半身也不例外,头部和胸腔在侧面的时候透视感强,同学们要抓准肩部和胸腔处两根透视线。

侧面的明暗大关系(下二图)

分析画面的整体明暗关系,可以加强对整体空间与体积的把握,建立大的体积空间后,刻画细节就能更加从容应对后面的问题了。

90

七：如何刻画手部

手部形象的表现分析

手的掌面与背面结构差异很大，手指的运动主要是向手掌内弯曲。手的掌面有三个部分：鱼际、小鱼际和掌丘，简单一点理解就是掌面鼓起来的三处，三个部分之间是掌心。手掌的背面是一个整体，呈外弧状，表面可以观察到放射状的掌骨和分布明显的血管。手的体面表现因素有三个，即骨骼、肌肉和皱纹。

这三种因素交织在一起，但各自的特征都很明显。表现时，应该对它们作出判断，用不同的手法分别画出它们的特点。例如表现骨骼可以用细而硬的线条；表现肌肉可以用粗而软一些的线条；表现皱纹可以用轻而弱一点的线条。对手指的表现，要注意它是一个圆柱体，上面的结构和纹理变化都要符合圆柱体的透视规律。手指甲也是表现手的一个部分。手指甲有一定的弧度，它的四边分别与手指有不同的连接方式，里边掩埋在皮肤下，两个侧边

镶嵌在手指上，外边是指甲的断面。画的时候要采取不同的表现手法。手的腕部表现也很重要。腕部的8块小骨由韧带包裹着形成一个拱形，这种腕部特有的形态始终是手掌与前臂连接的“桥”。

手的形象和动态必须从大处着眼，确定手腕、手掌和手指的基本造型，明确手指各关节的位置，包括各手指骨点、各关节间的连线趋势，交待出手部的透视和明暗转折。

作品中左手握着右手，加大了刻画的难度。作者对手掌的厚度和手指的形态做了充分的表现，左图中我们用红线将手部进行分块面，告诉同学们手部的刻画应注意方体的骨架感。作者重点刻画了手指关节的转折，手指关节的讲解处也就是手部转折的地方。

要点小提示

下图分析了女老年上半身的整体明暗关系，也就是人物在受光状态下的黑白灰体积关系，从中我们可以看出身体的大体块和大转折。

我们分析下画面整体的明暗关系，可以加强对整体空间与体积的把握，建立这种大的体积空间后，刻画细节就可以得心应手了。

人物半侧面角度的明暗示意图

这几缕头发刻画得很成功，注意每一缕的厚度、长短和曲直的对比。

注意头发前实后虚的变化。

体的整部头的明暗交接线

画投影的目的是要衬托出人物，适当表现出投影可以增强画面的空间感。

作者是通过刻画手臂的大转折关系、肩膀的厚度以及胸腔的转折线，利用近实远虚的原则，把胸腔的体积感画得如此之强，胸腔的体积非常重要，它承载着头部和上肢的重量，如果把它画薄气，整个身体就会塌掉。所以请同学们重视起胸腔体积。

肩膀转折

手臂明暗交接线整体贯穿

亮灰面

胸腔转折

将手掌归纳成扁的方体，有助于理解形体，关节和筋络都是在这个整体的基础上来体现的。

将手指概括成长方体，在此基础上根据光源确定黑白灰调子，再对关节处和指甲适当刻画。

顶面亮

侧面暗

斜面灰

暗部的调子要松动透气，刻画的时候切记不要全部涂死，要在暗部里比较调子之间的关系，注意层次的区分。

此处是利用衣纹的穿插及走向表现出了臂部的形体。

大腿转折线

放松状态下，手部的几条横向关节连线并不是平行的，也不是直线，而是有弧度的，同学们在写生或研究手部时认真观察。

手部正对着我们时要注意它的透视关系，遵循近大远小的原则。

注意此处手掌与手腕轮廓线的前后穿插

弱次主

重点刻画

次要刻画

如图所示，手掌和手腕连接的地方有一个斜面，在表现手部时要注意此处起伏变化。

手部的关节和指甲是要刻画精彩的地方，但是并不是要把每个地方都画出来，而是要分清主次关系，重点刻画的地方要明确，对比要强；次要的地方空间向后，对比要弱。