

GAO KAO GUO GUAN LIN BEN

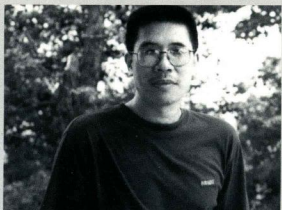
美术学院高考过关临本

编著：陈志明

美术高考辅导必备教材

石膏头像

作者简介

陈志明，毕业于浙江美术学院（现中国美术学院）版画系，现任教于浙江艺术职业学院（原浙江艺术学校），美术系副教授。长期从事素描教学，编著出版有《陈志明素描静物教室》《素描静物》、《石膏头像》、《头像素描》等素描教学丛书。

编者按

临摹与写生是学习绘画的不可欠缺的手段，初学者临摹优秀作品能促进写生能力的提高，而通过写生反过来又能进一步领悟到优秀作品的玄妙之处，如此反复练习能迅速提高学画者的技能。

对于即将参加美术高考的众多考生而言，需要对各种考试内容作充分的准备，但不可能有更多的时间、精力花于摆画各类静物写生。因此反复临摹各类表现形式和内容的优秀习作，便是一条通往美术圣殿的捷径。

尽管许多考生从临摹中获得了收益，但也有考生由于无目的地临摹，对优秀作品没有进行深入的分析理解，知其然，不知其所以然，仅仅停留在作品表面上的临摹，很难对应试带来实质性的效果，在考场上自然难以发挥出临摹所带来的应有的作用。

正确的临摹方法是：首先，了解优秀作品的内容，它们是如何分布画面（即布局），如何通过相互对比（包括色彩对比、疏密对比、明暗对比、大小对比等）突出画面的主题。接下来，在了解画面的表现方法，如是干画法还是湿画法，或是干、湿结合画法，画面中是如何用色、用笔来塑造物体的？再看看主体与非主体（衬物）之间是怎样的虚实关系。另外重要的一项，要了解作品的色调处理，即作者如何运用色彩在画面中的分布、比例关系来组合成一种整体的画面颜色倾向。待全面理解了作品以后，再接下来就可以着手临摹。

临摹可以根据自己的需求对作品进行完整的临摹，也可以作局部的临摹，如对某组苹果、某块衬布，进行临摹，深入了解局部的用笔、用色等塑造方法。总之，只要根据自己的弱点，有的放矢的去临摹各种优秀作品，再举一反三的进行不同画面内容的练习，就会取得明显的效果，并使你在美术高考应试中立于不败之地。

本丛书根据近年来美术学院招生考题内容，有针对性的选编了一些著名高考辅导老师的精彩作品，并根据考生的特点对作品某些要点及局部作了特别的提示，具有较高的参考价值，相信能给广大考生带来很大的帮助。

美术学院高考过关临本·石膏头像

丛书主编：陈 竟
责任编辑：汪志强
编 著：陈志明
图书策划：理想文化工作室
装帧设计：理 想
责任出版：李 兵
图稿作者：陈志明

西泠印社出版社出版发行
杭州市解放路马坡巷39号（邮政编码：310009）
全国新华书店经销
浙江印刷集团公司印刷
开本：787×1092 1/8 印张：2.5
2003年7月第1版 第1次印刷
印数：00 001—5 000
ISBN 7-80517-628-0/J·629
(共六册) 总定价：75.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

石膏头像的临摹要点

塞内卡的临摹要点:

塞内卡的结构比较明确,便于初学者研究与表现。但由于其头发和胡须的细节变化上较多,如果不加以概括与归纳,往往会画得琐碎、平板。因此,在临摹时要将他们进行归纳、分块,组合成形体上相对较大的结合体。然后在这些大的组合中寻找细节的变化,这样才能避免琐碎,使形象显得既整体统一,又富有细节变化。

阿格里巴的临摹要点:

阿格里巴头像造型显得浑厚、结实,具有较强的力度感。各个部分形体结构的组合非常整体概括。在临摹时要在相对“圆”的形体塑造上找出一些关键转折,避免画得太“空”。

伏尔泰的临摹要点:

伏尔泰头像的面部结构特征明确。形象瘦削,解剖上的各个造型骨点非常明显。临摹时可通过对其面部解剖结构的分析理解来把握它的形体结构。

小卫的临摹要点:

小卫的头、颈、胸之间形成的微妙动态关系是考生在临摹时要加以注意的。头发的造型看上去比较复杂,但是,只要在临摹时根据对光源和结构的理解来区分明暗关系,就会很快找到大的明暗体块变化。因此,在临摹时要从大的团块入手,不必拘泥于小的细节。

马塞曲的临摹要点:

马塞曲头像的主要特征是它飞扬的须发。而这又恰恰被初学者认为是最困难表现的。其实只要把须发与面部结构结合在一起作为一组整体的形体去塑造,处理起来就会显得简单多了。要将这些头发与胡须,归纳成为一个大小不同、造型各异的体块,按照形体的转折规律去塑造就行。

荷马的临摹要点:

荷马也是被初学者认为比较难画的一个石膏头像。这里所指的难度就是复杂的胡须与头发的表现。其实只要从大的形体入手,将头发与胡须分成几组大的体块,找准它们之间的体积转折关系,问题就会迎刃而解。

高考中常出现的弊病

1. 构图不合适。如过满、过小、过大等。有些人习惯于不画石膏头像的底座，这使构图显得不够完整，应引起注意。

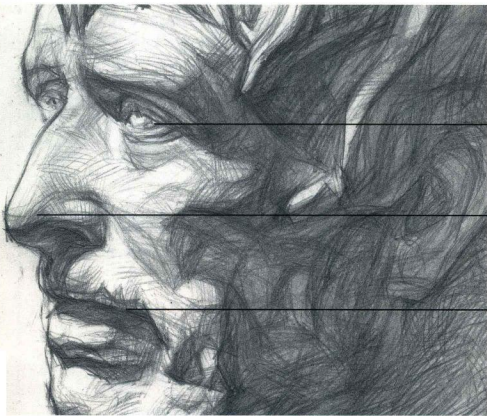
2. 画面琐碎。明暗调子不够统一，形体不够概括，特别是石膏头像暗部的反光往往画得太亮，破坏整体感。

3. 动态不准。初学者往往在一开始作画就陷入对局部的刻画，而对形象的动态往往掉以轻心。

4. 主体不突出。缺乏对画面的处理能力，平均对待，没有虚实、主次之分及对比处理。

5. 画面太黑。画明暗时不分黑、白、灰对比关系，处理不到位，没有对明暗调子进行概括、归纳，以形不成大的明暗对比关系。

6. 形象不准，这是最常见的弊病，原因很多，主要是观察不整体，缺少比较调整，分析理解不够等。因此造成形象比例不准，透视不对，结构不合理，最终导致形体塑造不准确。

注意塞内卡石膏头像五官的特点，眼睛的层次塑造较微妙，神态的把握要准确、生动。

鼻子的鼻尖部较单薄，并且往里收，鼻尖底部呈平行状态，不要画得往上翘。注意鼻底部与人中之间的投影关系，准确塑造出鼻子的体积感来。

上嘴唇是躲在薄薄的胡须里面，人中略短且往里收，下嘴唇较厚实且略往外翻，注意上下嘴唇、嘴角等塑造的体面关系。

眼睛、鼻子、嘴等的特征塑造

塞内卡的眼睛上下眼睑较厚，体感明显，细微的体面转折清晰。

鼻根部的鼻骨微微隆起，象一个楔形插入鼻前部。

嘴部上唇与胡子在造型上是连结在一起的。上面有小的起伏转折。

颈部、胸锁乳凸肌的关系与塑造

在塑造脸颊部位时，要注意大的形体结构，避免画得过于琐碎。

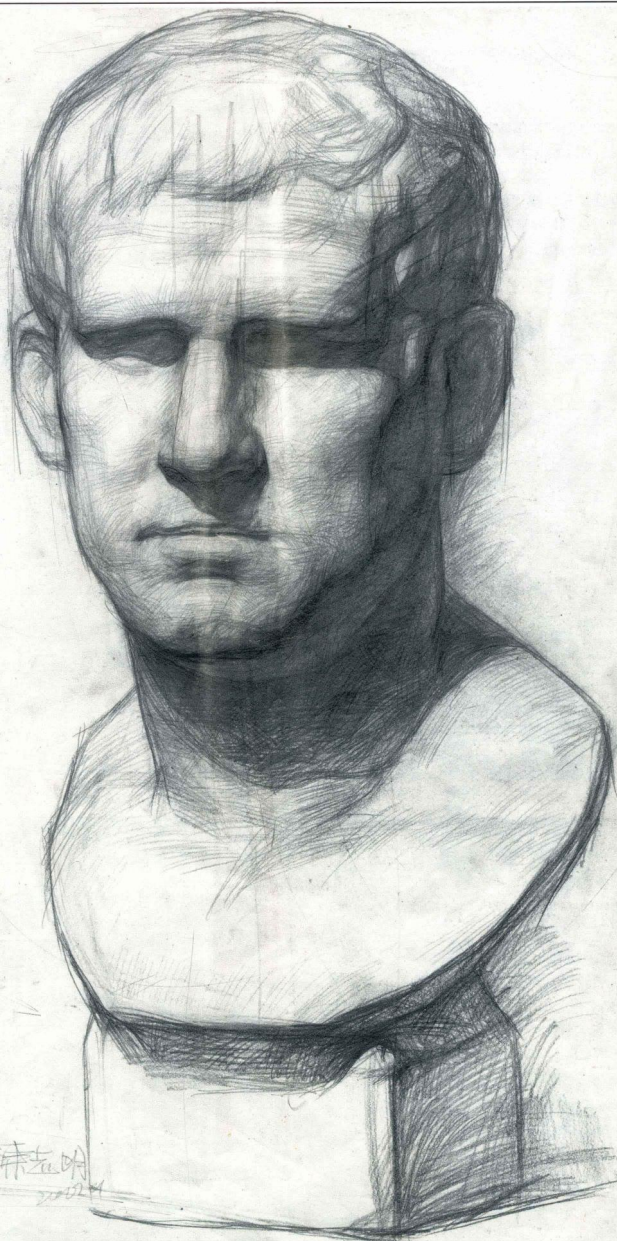
在表现琐碎部时，要理解由于头部的转动而牵引胸锁乳突肌在外形上引起变化。

陈明
2009

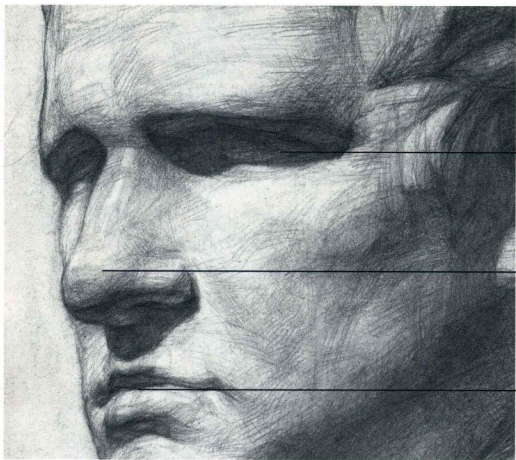

阿格里巴

针对三小时考试的重点提示

在三小时的考试过程中，首先用大约1小时时间来进行起稿。在这一阶段，主要是解决构图、比例、透视以及大的形体结构关系。在这些问题基本解决后，用大约1个半小时进行深入刻画。深入地分析结构、塑造形体、区分大的明暗关系，表现对象应有的立体感、空间感。最后用半个小时对已基本完成的画面作一次整体的调整，在不脱离客观对象的前提下，对画面作一些主观的处理，有意识地强调主体部分，弱化一些次要的、琐碎的细节部分，以取得良好的画面效果。

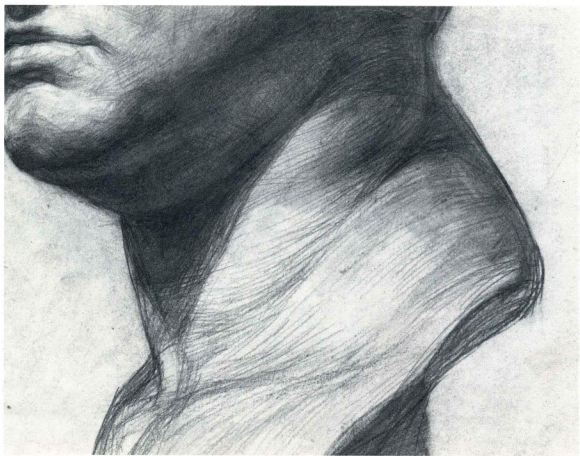
阿格里巴的眼睛特征明显，明暗块面清晰，眼部结构的转折柔和，只要画准眉弓与上眼睑、眼部的块面明暗关系，就能充分表现出体积感来。

鼻子的塑造要仔细区分出面感来，由于鼻球与鼻翼间的结构转折关系模糊不清，往往会造成对结构点的理解错误，因此，必须用圆球体的概念去理解，那样才会迎刃而解。

嘴部的特征非常明显，上下嘴唇较薄，体积感不要过于去表现，嘴角略往上翘，人中略往里收。

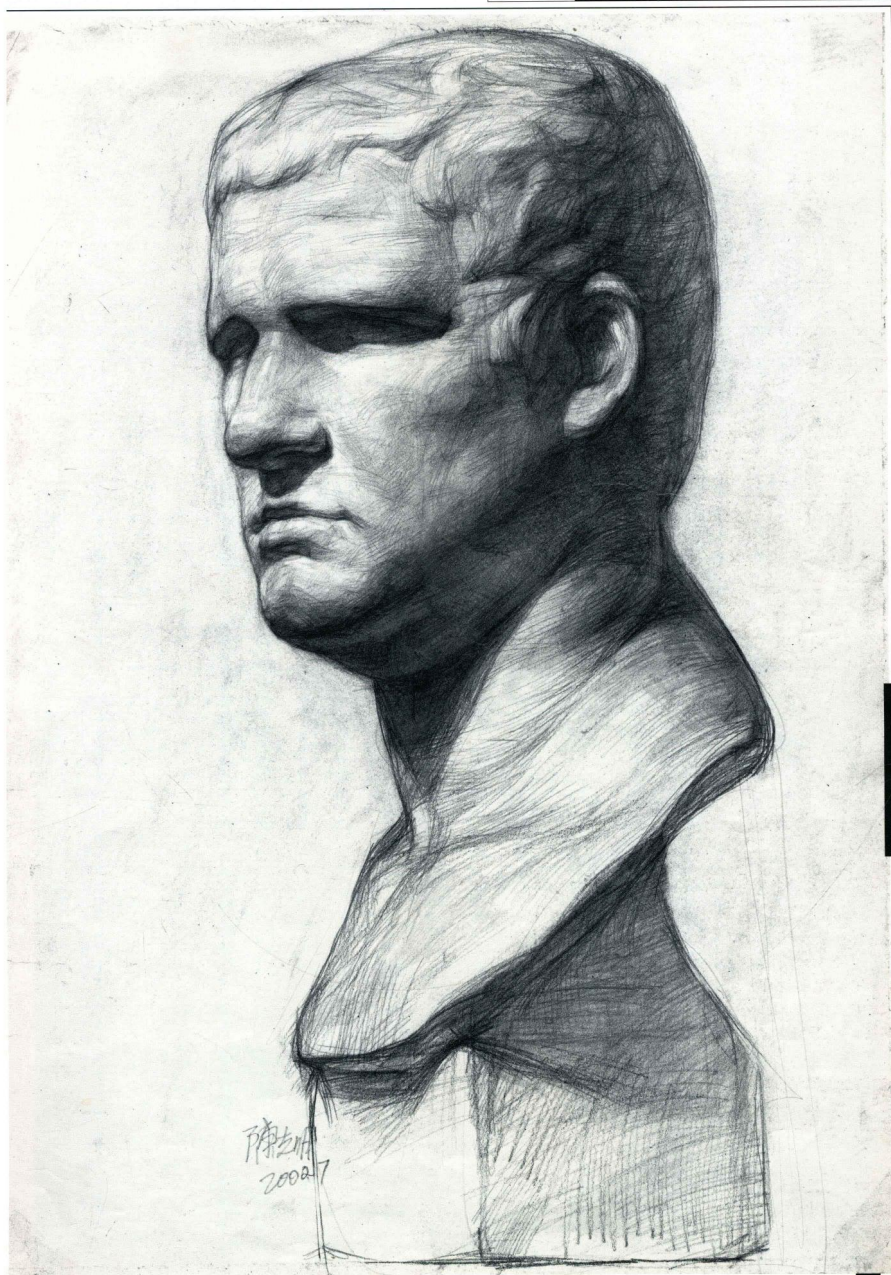
眼睛、鼻子、嘴等的特征塑造

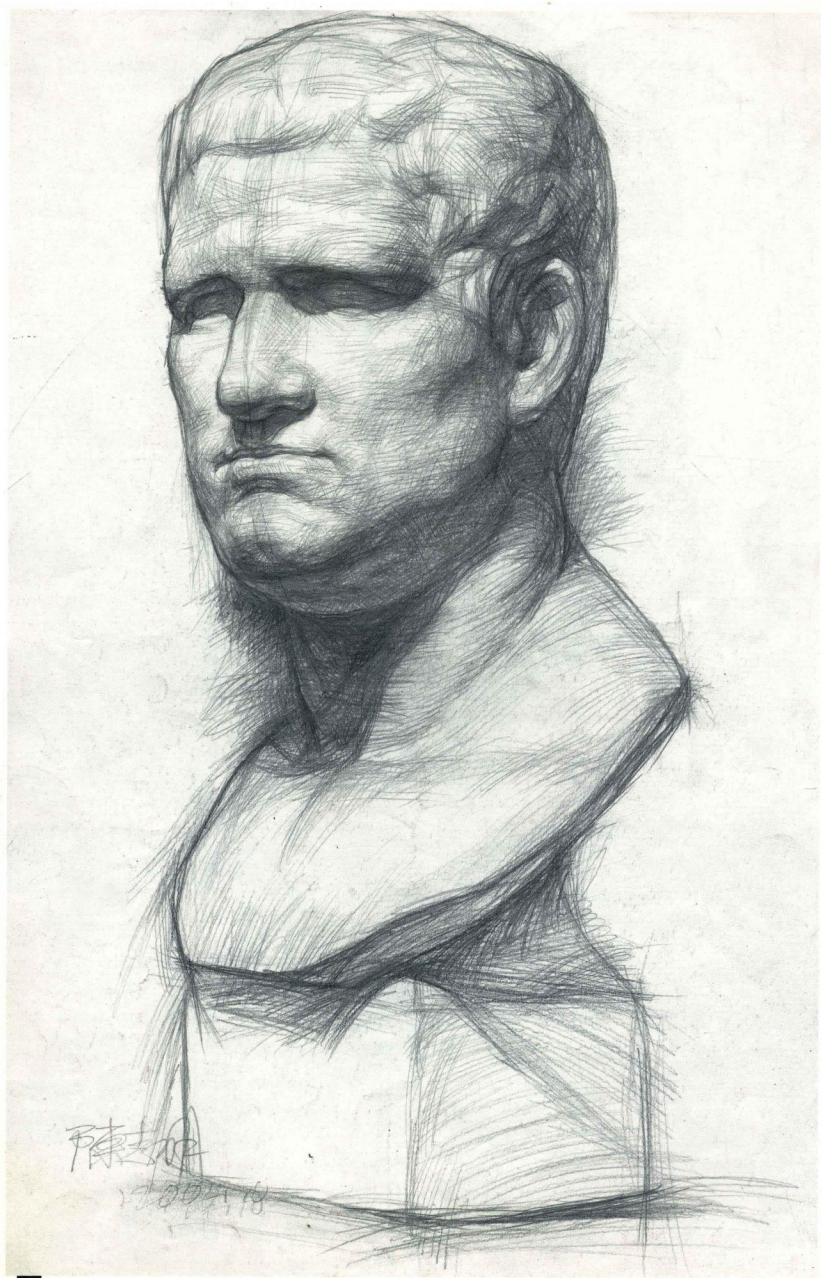
阿格里巴的眼睛深埋在眉弓之下，在造型上比较简洁。鼻子的形体感觉比较厚重，鼻头肥大，体积感较强，体面转折清晰。嘴的造型并不复杂，但是在体面转折上仍显得比较微妙。

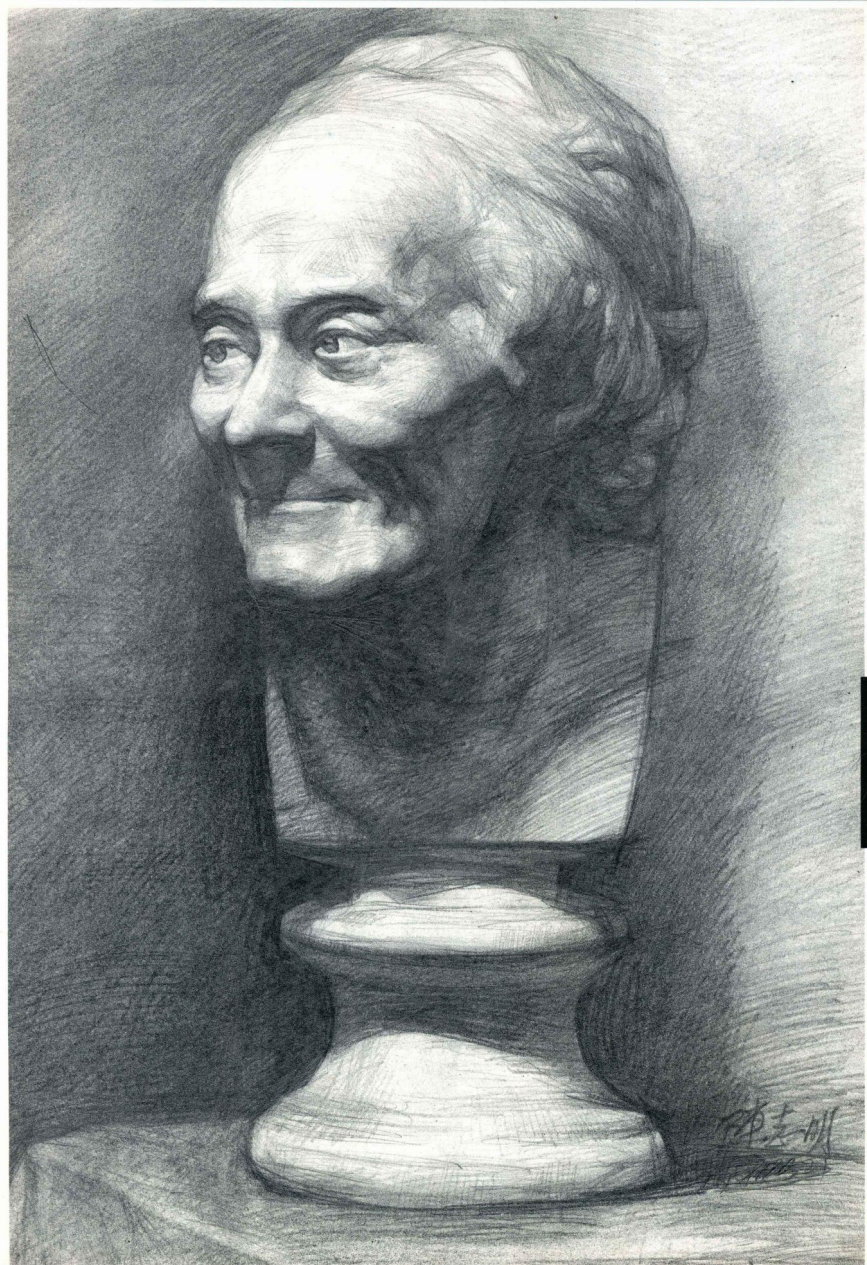

颈部、胸锁乳凸肌的关系与塑造

阿格里巴的颈部较粗壮，像一个圆柱体连接，穿插在胸肩之上，在塑造时要注意颈部肌肉的解剖关系。

伏尔泰

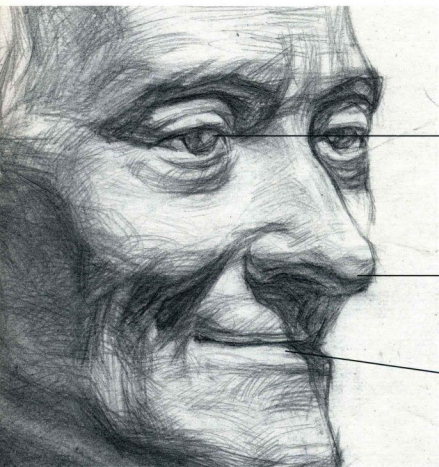
考前临摹训练的时间安排(以三个月前期准备工作步骤来分阶段训练)

考生可以根据自身对石膏头像难、易程度的感觉,从易到难进行临摹的时间上的安排。如:可按阿格里巴、伏尔泰、塞内卡、小卫、荷马、马塞曲的临摹训练步骤去实践。

第一个月临摹阿格里巴与伏尔泰。两个石膏头像临摹交替进行,每次临摹一幅,三小时完成。完成后进行自我测评。也可以进行长期作品的训练,以便能更熟练地掌握表现技巧,在应考时发挥自如。

第二个月临摹塞内卡、小卫。每天一幅,交替进行,三小时完成,同样需进行自我测评。

第三个月临摹荷马、马塞曲,每天一幅,交替进行,三小时完成,然后进行自我测评。

伏尔泰头像五官特征非常明显,眼神神态有点呆滞,眼部的结构关系表现清晰,头骨眼眶的轮廓体现明确,因此,较容易理解,可以将眼部理解成为一个球体置入在眼眶内,然后去充分地表现结构的明暗、体积、转折关系。

鼻子的特点是细尖,左右鼻翼较宽,结构的明暗转折清晰,鼻尖部略向下倾斜,只要处理好鼻底部面与投影的关系,其特征就会体现出来。

嘴部的特点是人中较短,并且略往里收,嘴唇上下较薄,下嘴唇随着下颌骨往外翻,下颌较长且往上翘,这是伏尔泰头像的最明显的特征之一。

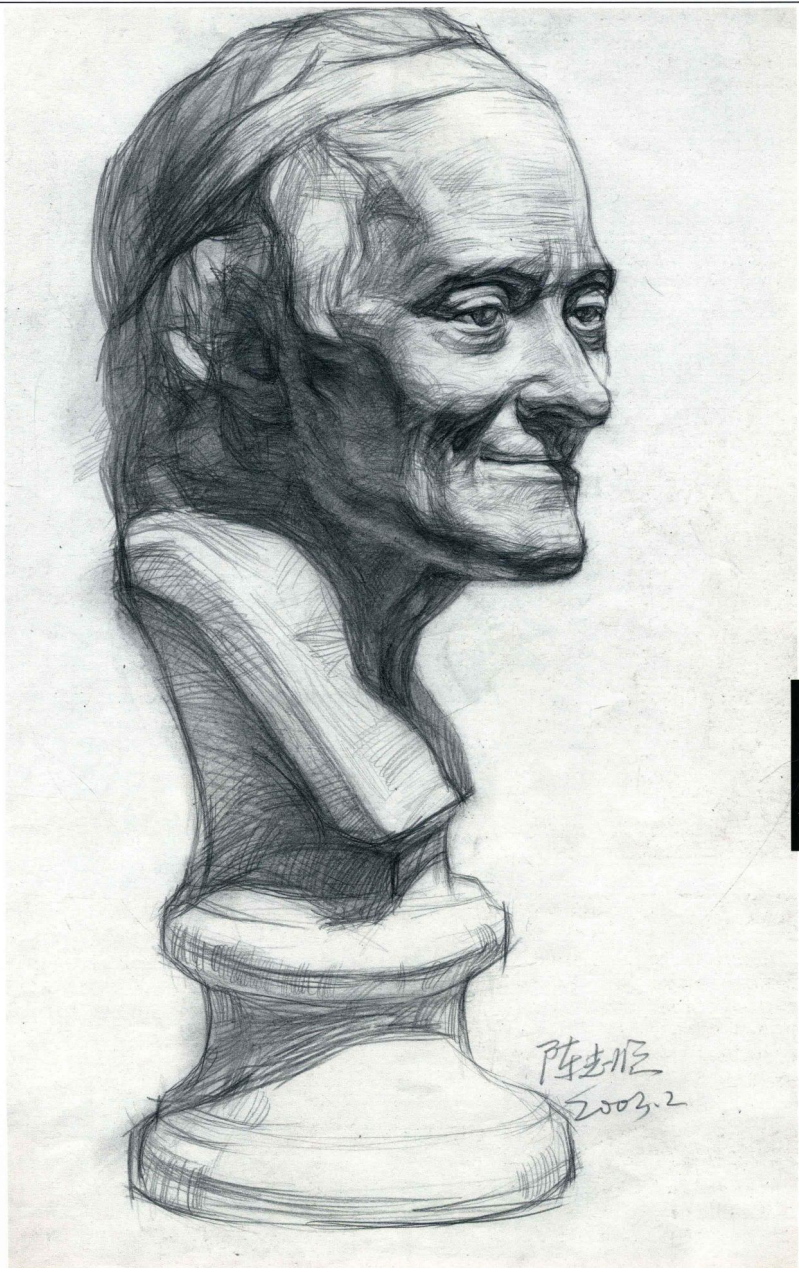
眼睛、鼻子、嘴等的特征塑造

在刻画伏尔泰的眼睛时,要注意球状关系,把它理解成为一个球状的形体,然后再去刻画眼睑与眼球。鼻子的外形比较瘦削,细节丰富,体面转折明确。嘴的造型有些内缩,上唇为一个狭窄的小面,略向内收缩,是表现其特征的明显部位。刻画好嘴部也是非常关键的要素之一。

颈部、胸锁乳凸肌的关系与塑造

伏尔泰的颈部在造型上比较短,肌肉在外形的体现比较明显。要注意观察头部和颈部的肌肉转折关系,以及明暗大体块的体积塑造。

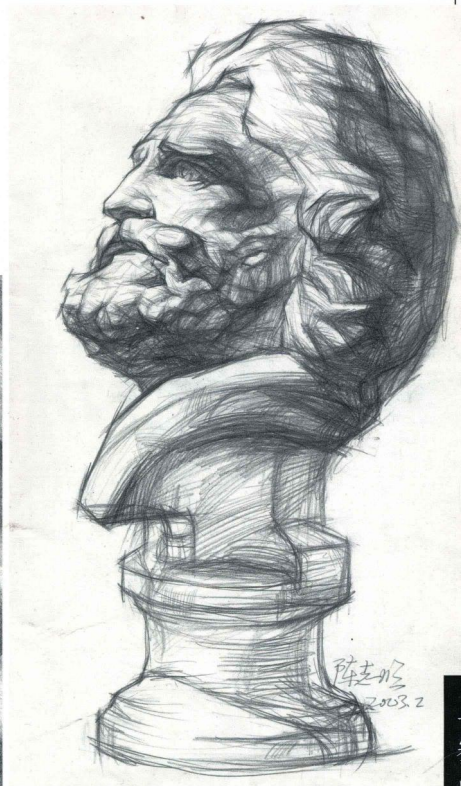
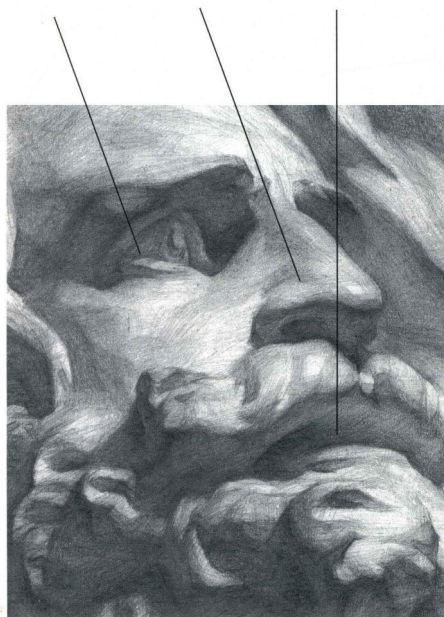
伏
尔
泰

马塞曲头像特征是块面清晰，眼部结构明暗关系容易表现，要注意大的动感、体块的塑造。

鼻子也要同样去把握大的体块特征，注意投影部分的微妙变化。

嘴的特征是完全被大胡须所掩盖，只要表现好胡须的明暗结构，抓住动感特征，用体块的理解去表现，就能得心应手。

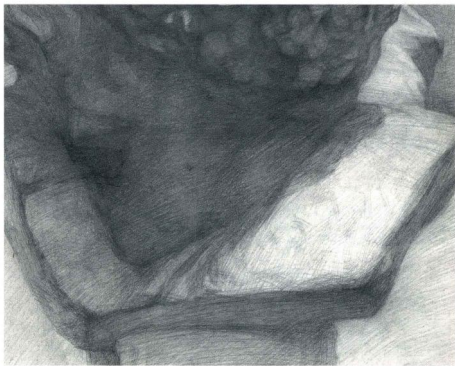
马塞曲

眼睛、鼻子、嘴等的特征塑造

马塞曲的眼睛圆睁，目光有神，视线与向上昂起的头部动势相一致。鼻子挺而尖，细节变化丰富。嘴部的上唇几乎掩盖在胡子之下，下唇较薄，张开的嘴在形体上形成了一个深凹的空间。在胡子的塑造上要注意各组小体块之间的空间组合关系。

颈部、胸锁乳凸肌的关系与塑造

由于头部的上抬与扭动，使得颈部胸锁乳凸肌上的暗部胡子表现不要过于突出，在明暗的对比上要减弱。色调要统一，但仍要表现出一定的形体塑造与形体结构。

自测水平提示

1. 构图是否合适，是否符合石膏头像素描构图图的基本要求。
2. 动态是否准确，头、颈、胸关系是否准确到位。
3. 比例与透视是否准确。
4. 形体结构的分析与表现是否准确。
5. 形体塑造是否到位，是否具有立体感。
6. 明暗表现是否准确，黑、白、灰分布是否合理。
7. 主体是否突出，虚、实处理是否恰当。

眼睛、鼻子、嘴等的特征塑造

小卫的眼睛，眼球被包裹在较厚的上下眼睑中。在塑造时要精确地表现出眼部上面的明暗交界线、投影、反光等，这样才能充分表现出它应有的体积感。

颈部、胸锁乳凸肌的关系与塑造

小卫的颈部肌肉在外形上并不明显，但由于头与颈的运动关系，颈部肌肉的变化仍然是可见的，临摹时要注意观察，充分表现出体积的转折关系。

