

CONG QIBU DAO MEISHU XUEYUAN

3

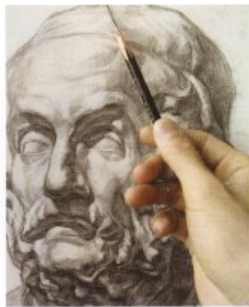
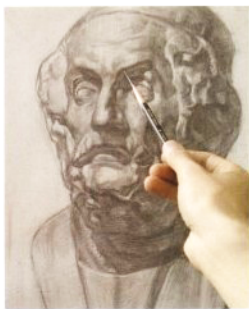
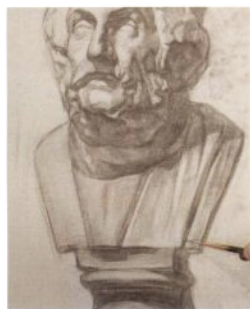
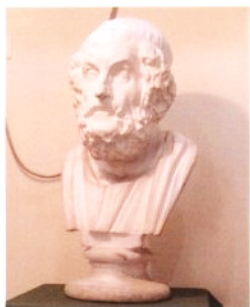
石膏头像

从起步到美术学院

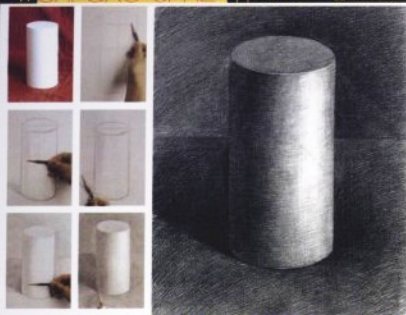
SHI GAO TOU XIANG

胡飞 编著

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

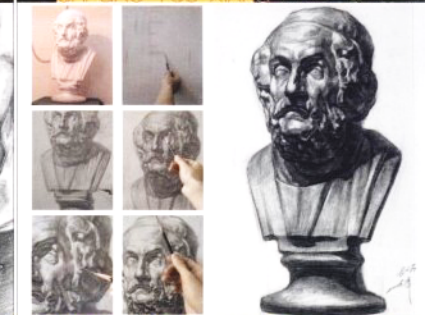
CONG QIBU DAO MEISHU XUEYUAN ①
石膏几何体
从起步到美术学院

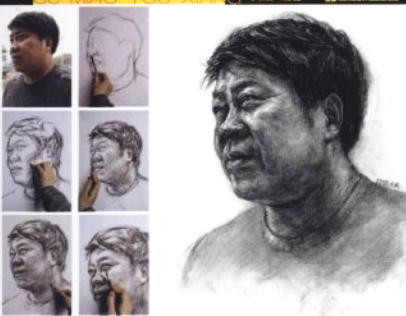
CONG QIBU DAO MEISHU XUEYUAN ②
素描静物
从起步到美术学院

CONG QIBU DAO MEISHU XUEYUAN ③
石膏头像
从起步到美术学院

CONG QIBU DAO MEISHU XUEYUAN ④
素描头像
从起步到美术学院

CONG QIBU DAO MEISHU XUEYUAN ⑤
色彩静物
从起步到美术学院

CONG QIBU DAO MEISHU XUEYUAN ⑥
色彩风景
从起步到美术学院

石膏头像

◎ 胡飞 编著

图书在版编目(CIP)数据

石膏头像 / 胡飞编著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2006.9
(从起步到美术学院)
ISBN 7-5394-1900-8

I. 石... II. 胡... III. 石膏像—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(2006)第106961号

责任编辑: 袁 飞 装帧设计: 赵宇

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 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

印 刷: 杭州下城教育印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 3

印 数: 10000册

版 次: 2006年10月第1版 2006年10月第1次印刷

ISBN 7-5394-1900-8/J1487

全套定价: 108.00元 本册定价: 18.00元

ISBN 7-5394-1900-8

9 787539 419008 >

从起步到美术学院石膏头像

CONG QIBU DAO MEISHU XUEYUAN

前言

近几年来,报考美术院校的考生越来越多,美术高考竞争日趋激烈,同时美术院校招生的要求也越来越高。作为学生来讲,学习绘画是一个需要长期刻苦训练和领悟的过程,为帮助有志于报考美院的考生多方面去观察和理解绘画过程。我们特意编辑了这套《从起步到美术学院》丛书,本套书采用了循序渐进的原则,从最简单的石膏几何体开始,一直到美院的必考课目,都有详细讲解。

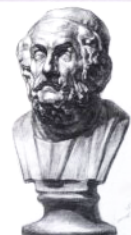
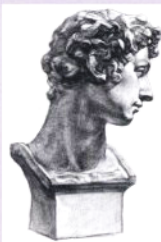
本套丛书的作者是关威和胡飞,两位均是中国美术学院的优秀毕业生,近几年又创立了之江画室,为各类美术院校输送了大量的考生。在此我们表示感谢。

这套书配了大量的写生步骤图和文字说明,相信能为初学者提供一条学习绘画的捷径。同时为方便考生了解近几年美院考试情况,特编辑了近几年中国美术学院考试试题集锦,相信对大家考美院有一定的帮助。

目录

第一章 基础美术知识	1
一、前言	1
二、观察与距离	1
三、常见的写生角度	1
四、常见的光线分析	1
五、石膏头像的比例关系	1
六、石膏头像的理解分析	1
第二章 朱理诺写生全程解析	2
第三章 阿格里巴写生全程解析	8
第四章 伏尔泰写生全程解析	12
第五章 塞内卡写生全程解析	14
第六章 马赛写生全程解析	18
第七章 荷马写生全程解析	22
第八章 考前作品评析	26
第九章 考前总结	36
第十章 近几年美术院校石膏像写生考题集	37

第一章 基础美术知识

一、前言

素描训练是一个长期而漫长的过程,石膏头像素描是其中的一个重要环节。学习画石膏头像能够锻炼绘画者观察能力、思维能力、动手能力,为从事绘画学习打下一个扎实的造型基础。近几年来,全国高等美术院校的招生考试都把素描石膏头像作为一个基础的重点考试项目,因为它能准确地测试考生的造型能力和艺术素质。所以对于想学习绘画或想考美术院校的学生来讲,石膏头像训练是必不可缺的。

本书是专门针对初学石膏头像的绘画者编写而成,全书尽可能地要把一些理论知识形象化、图例清晰。所举的画例均是常见而又必须掌握的,对一些常出现的错误给予了纠正,简洁明了而又内容丰富。

二、观察与距离

观察:

初学者选择四分之三侧面光为宜,半侧面仰视角度光为理想。

距离:

画者距离石膏头像不少于两米为佳,视点应在画面中央,与画板成直角。

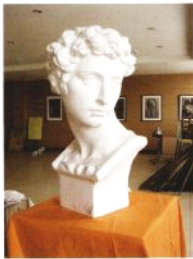

三、常见的写生角度

对于一个初学者来说,要善于从不同角度去观察描绘对象,因为石膏头像是静止的,这样更有利于初学者细心观察研究。从不同角度写生训练对于有志于报考美术专业的考生来讲是很有必要的,考试时你有可能碰到不一样的角度,这就要求平时从多角度去训练,去写生,去表现,这样考试时才能得心应手、胸有成竹。

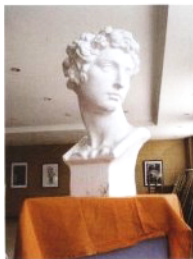
正面

3/4侧面

侧视

仰视

四、常见的光线分析

对于素描而言,形体的表达和光源的强弱有密切的联系。从结实和质感的角度去追求光线的话则要求是强度适中的顶侧光为宜。从意境和变化的角度去追求光线的话则要求渐变而变,绝无定法。或许后者更近于一种个性的体现,前者更近于共性的体现。下面是常见的四种光线下《伏尔泰》的变化。

顶光

侧光

前光

后光

五、石膏头像的比例关系

头部的比例关系:

正面头部的比例关系大致可以概括为“三停五眼”。“三停”指发际到眉毛,眉毛到鼻底,鼻底到下颌骨,三块的比例大致相等。“五眼”指:头部的宽度为五个眼睛的宽度的总和,这样的比例关系只是作为一种参考。其实每个人都有其个性特征,有特有的比例关系,比如儿童由于脑部的发育比较早,上庭就显得特别长,眼睛显得较大;年青人的比例基本规范;老年人由于缺少牙齿,下庭就显得略短。眼睛显得小而浑沌。

全侧面的头像高和宽大致相等,上下中心和左右中心基本上在耳屏的位置。

掌握了这些大致的比例关系之后,在石膏像塑形时可以较顺利地把握比例关系,然后针对每个石膏像不同的特征加以调整即可。

六、石膏头像的理解分析

1. 体块

所有的石膏头像都是由许多形体组成的。当我们面对一个石膏头像时,首先要用立体的、整体大块面的观点去表现。在我们头脑里可以把它理解成一个方体,再安装上许许多多的几何体,最后形成一个完整的石膏头像。

2. 形体结构

形体结构是石膏像的基本因素。形体结构是指物体的结合与构造,是形体占有空间的形式。石膏头像的形体结构是由点、线、面组合而成。这里的面是指石膏头像不同朝向的组合面;线是面与面之间的转折线;点是指三个以上的面在形体上形成的聚合点。点、线、面决定形体的外观特征。

3. 空间

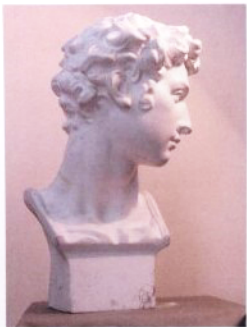
在石膏头像训练中,要训练在平面中如何表现空间,使平面变成立体的视觉效果。

4. 整体

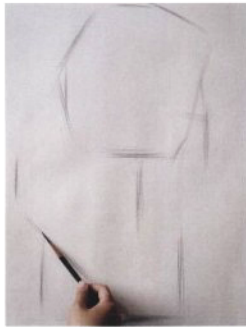
许多学生在石膏头像训练中,往往只看见局部,不知如何去表现整体性。这样经常会出现画出来的作品没有感染力,没有整体性。作画是一个比较复杂的过程,我们要调整整体地看,整体地画,这样画出来的作品才能具有生命力。

第二章 朱理诺写生全程解析

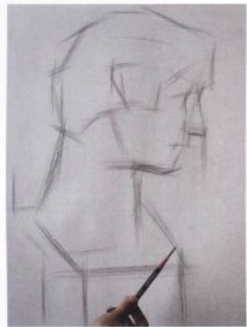
1. 上下左右位置固定好开始构图。

2. 打形的时候线条要轻松。

3. 可以选择较重的铅笔。

4. 朱理诺的形体比较复杂，所以打形的时候要相对慢一些。

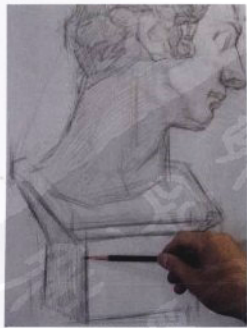
5. 打形要严谨，线条要简练。

6. 朱理诺的结构不是十分明显，所以起稿的时候线条不要画得过粗过多。

7. 头发的结构要从大的块面开始。

8. 底座也不要忽略。

9. 大的明暗基本铺完之后，开始着手五官。

10. 可以选择较轻的铅笔刻画五官，先从眼睛开始，逐步刻画。

11. 眼睛的线条尽量清晰，投影明确。

12. 重点在于眼神，而不在于线条的多少。

13. 鼻底与鼻梁两个面要分清。

14. 鼻底不要画平，画斜。

15. 嘴角对嘴形起着至关重要的作用。

16. 额头上方的头发相对耳朵周围的头发要密一些，这样可以更好地体现空间。

17. 下巴和脖子的明暗属于灰面，线条不要过多，可以适当用手擦，这样会显得更加透气。

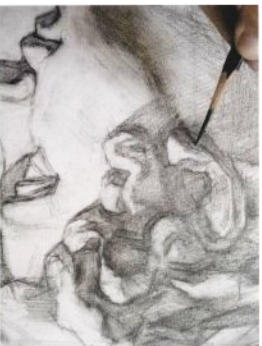
18. 颈座也不要过重。

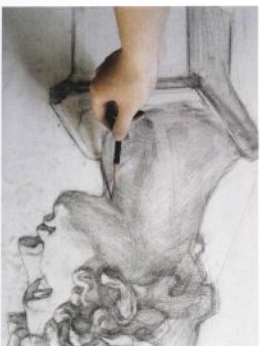
19. 开始刻画头发。

20. 刻画侧画。

21. 画耳朵的时候不要破坏整体。

22. 明确结构。

23. 线条要有节奏。

24. 深入刻画头发，卷发容易画碎，所以我们要先分析、整理、概括，同时要注意虚实关系，然后从整体出发，逐层深入。把耳朵周围的头发当做重点来刻画，后脑勺的头发块面较大，空间虚实要拉得开一些，切记不要画闷、画平。

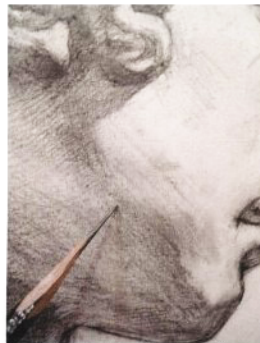
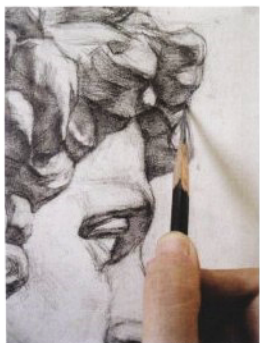

25. 脖子的结构不是十分明显，尤其是这样的光线，所以要从整体出发。

26. 细致深入地刻画局部头发。

27. 尽量地把头发的质感表现得强烈一些。

28. 切记不要把头发跟耳朵画混乱。

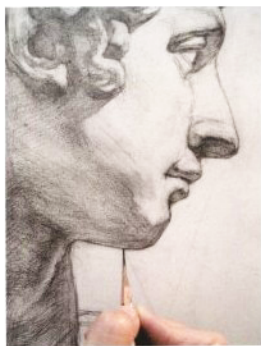
29. 修理细部线条，重新调整黑白灰关系。头发的暗部要画得透气，转折要明确，明暗交界线不要过于单薄。

30. 耳朵的刻画要与脸拉开距离。

31. 对于下巴的处理要微妙，尤其是明暗交界线要有虚实之分。

32. 脸部的明暗转折不要过于强烈,要有节奏感,暗部可以用手模或用纸擦,线条不可以铺得太满,注意下巴的明暗交界线和下颌骨的结构。

33. 局部刻画。

34. 局部刻画。

35. 朱理诺的眼睛相对其他白晳的眼睛更为复杂,形状更难把握,所以画好眼睛有助于朱理诺的古典气质的体现。

36. 眉弓结构不要过于强烈。

37. 鼻梁上的灰面可以画得肯定一些。

38. 深入时注意一些灰面过渡的转折,使其自然,不要过于生硬。

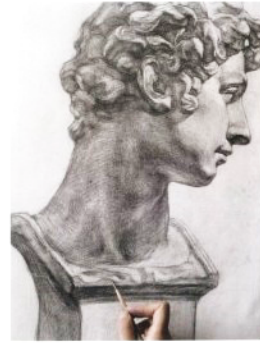
39. 下巴画得肯定一些,才能与后面形成虚实对比。

40. 注意投影的微妙变化。

41. 对于画石膏来说,边缘线的处理是十分重要的。

42. 同时底座也不忽略。

头发

额头

脸和鼻

脖子

局部分析

分析头部各部分不同的形体,可理解成不同几何形的体面来塑造,如:眼睛是球体,鼻子是圆锥体,额头是圆柱体等等。

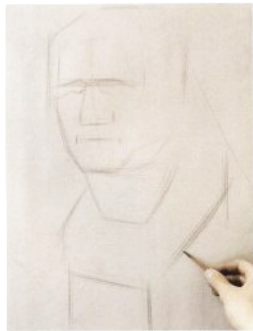
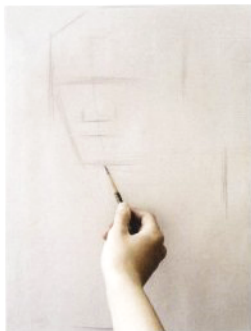
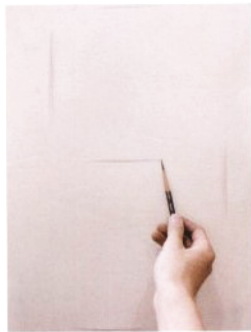

《朱里诺》

是意大利佛罗伦萨美第奇小教堂中的一个石棺上面的雕像，人们简称“美第奇”，又称“行动者”。也有人戏称“小卫”，因为他前额上面的头发与《大卫》的头发很相似，又都是米开朗基罗的雕塑作品。雕塑为一个罗马式古代武将身披甲胄，手握权杖，头向左侧，神色忧郁的大理石坐像。他的名字为朱利阿诺·美第奇。

佛罗伦萨成为意大利文艺复兴的摇篮和中心，是与美第奇家族世代爱好文艺有关。凭借他家庭的豪富，收集有古希腊、古罗马的古典艺术雕塑、绘画、图书、工艺美术。设有文物室、图书馆。他们家族保护、奖励、培育了不少有才华的艺术家，米开朗基罗是其中的一位。

第三章 阿格里巴写生全程解析

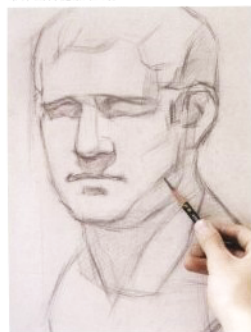

1. 画石膏像起稿的方法有很多,但对于初学者来说最好把上下左右几个大的点先找好,然后再把眼角、嘴角、鼻底定位进行深入,会容易掌握一些。

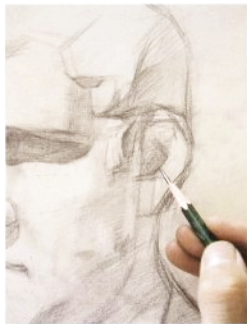
2. 选择眼睛开始准确刻画。然后再围绕眼睛向外层以扩散,尤其是在起形的时候,叠与叠之间,局部与局部之间要不断地进行比较、分析,才能把形体画得更加准确。

3. 把大的体块关系分清,略带明暗。

4. 注意下巴与颈部的虚实关系。

5. 眼睛的明暗交界线与投影不要画得太死,根据眼睛的结构和投影的虚实来刻画,眼窝要画得透气。(在这一步的时候最好用软铅。)

6. 刻画耳朵，既要考虑在整幅画面的整体性，又要考虑内耳轮与外耳轮的光影关系。

7. 一般石膏像的刻画，耳朵上面的头发跟额头上面的头发尤为重要。

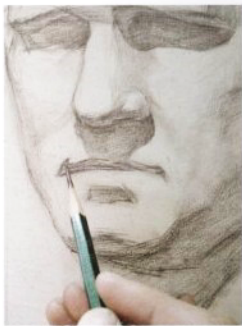
8. 在整幅画面里，鼻子的调子应该重些。

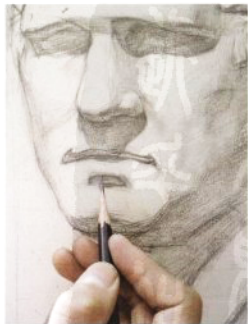
9. 整体划分石膏像的明暗关系，交界线的作用是相当大的，这一步要将明暗交界线从头部到底座整理几遍。

10. 阿格里巴的上嘴唇较薄，是他性格的体现，嘴角应画得相对实些，但要透气，还要注意鼻子对上嘴唇的投影关系。

11. 嘴巴周围的结构要在观察石膏的同时注意它的光影变化和灰面的处理。

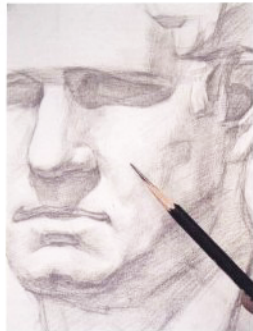
12. 局部刻画。

13. 在对脖子投影的处理上既要考虑近实远虚的关系，又要考虑肩膀和脖子的体积。

14. 一幅好的石膏作品强调的两根线, 一根是明暗交界线, 另一根是投影线。

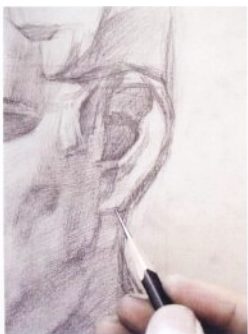
15. 鼻子侧面的上唇方肌很突出, 注意与脸上的色调变化。

16. 鼻翼上的灰面不要画得太重, 但要肯定。

17. 阿格里巴头发较少, 要仔细观察分析。

18. 外耳轮面积较小, 画得要厚重。

19. 注意口轮匝肌的穿插关系。

20. 注意胸块的灰面转折。

21. 胸座上的灰面用笔可以放开一些, 这样可以增加画面的节奏感。

22. 头发的虚实变化要和形体的转折联系起来。

23. 底座相对而言略显得次要一点, 但也不能忽视。

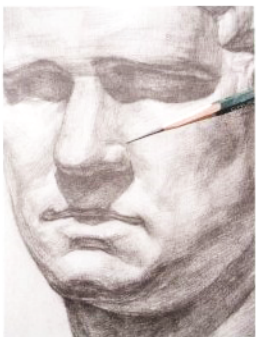
24. 阿格里巴的面部肌肉比较发达, 灰面的调子要画出断骨肌肉的穿插关系。

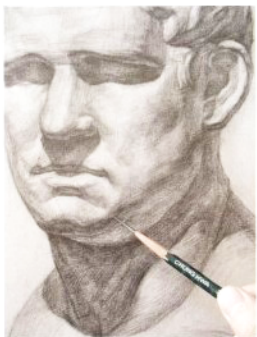
25. 局部调整。

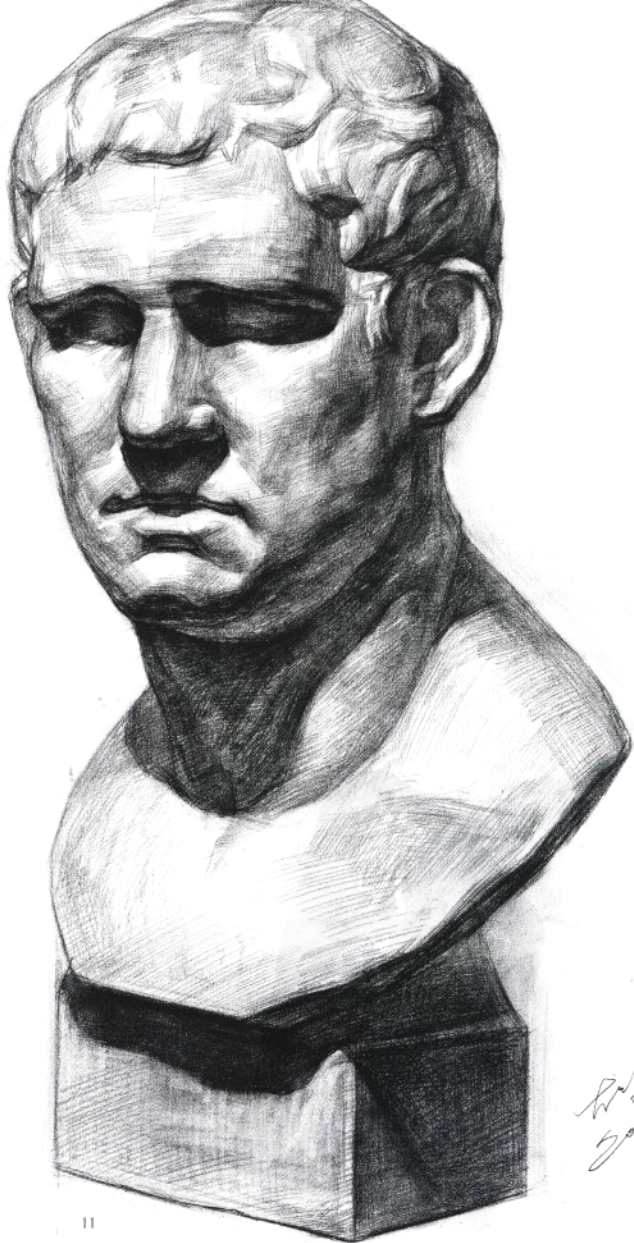
26. 影子在暗面里体积和对比都不能太强。

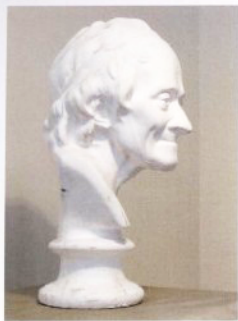
27. 深入刻画。

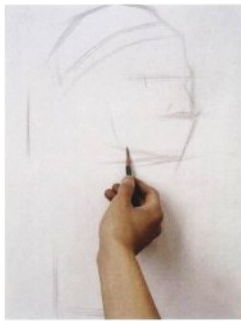
28. 下颌骨下面的重色加深后能使头的体积感强很多。

第四章 伏尔泰写生全程解析

1. 起稿定形。

2. 利用辅助线定出大的比例关系。

3. 多比较, 观察伏尔泰在这个角度的动态。

4. 根据高度再比较出头的宽度、肩膀的宽度、底座的宽度, 大致地定好石膏像的动态和比例关系。

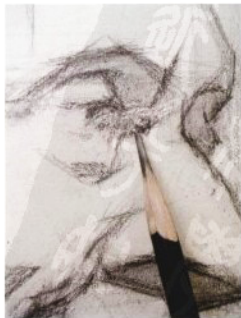
5. 仔细观察, 分出头发大的明暗关系和石膏整体的明暗。刚铺色的时候尽量用软铅。

6. 再一次铺大体明暗。

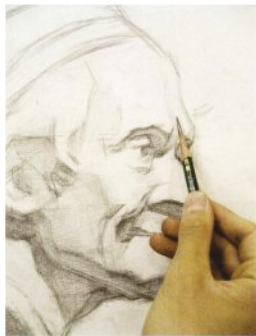

7. 进一步分出头发块面与块面之间的虚实和前后关系。

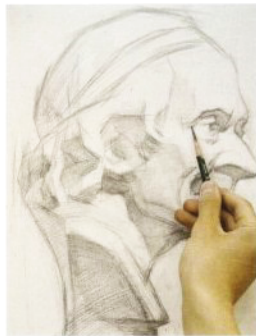

8. 眼睛上的明暗交界线比较强烈, 画的时候, 要对照石膏主观地归纳。

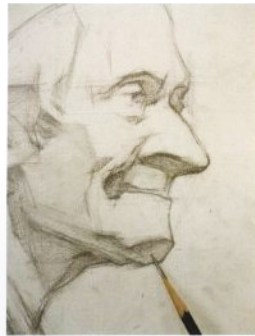

9. 这一遍要将眼睛的结构画得具体一点,比如眉毛的厚度、眼角的变化和眼窝的深度。

10. 注意下颌骨跟脖子的空间关系。

11. 下巴的结构交代得要明确。

12. 具体的头发画得不要太清晰,只将头发的外形画得具体一些。

13. 侧面的石膏像耳朵上面的头发为重要,所以要深入刻画。(铅笔削尖。)

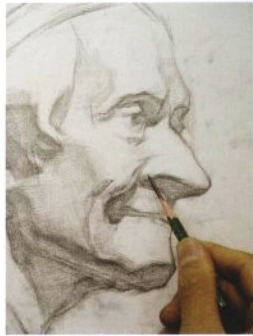
14. 底座要画得简练。

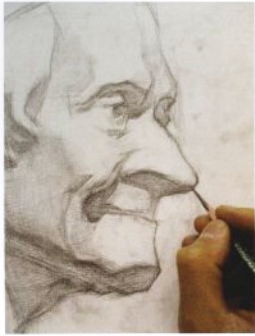
15. 局部刻画。

16. 处理石膏的边缘线虚实的变化要和形体的转折联系起来。

17. 鼻梁上的灰面要画得肯定、丰富,但不能太重,鼻头线面结合要自然。

18. 侧面的石膏像更加注重的是体积的转折，所以勾好边缘线是极其重要的。

19. 注意两只眼睛的虚实关系，远处的眼睛尽量画得虚一点。

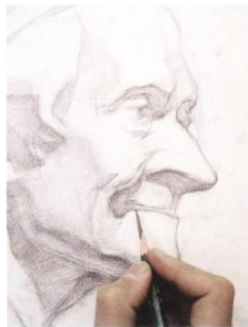
20. 下巴的结构线不要画得特别突出。

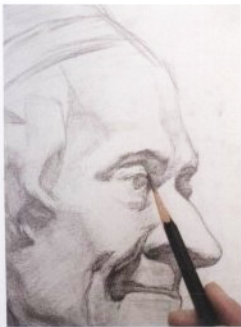
21. 在勾线的时候也要考虑带一点灰面，让它自然过渡。

22. 嘴巴是伏尔泰的重要特征之一。

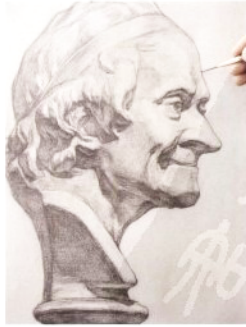
23. 当一个石膏处于亮面的时候，结构就显得十分重要，还要抓住仅有的一些暗部画得重一些，更好地把握画面的层次，增强体积。同时要注意明暗交界线的虚实变化。

24. 眼窝要画得强烈，肯定。

25. 初学者很容易把眼睛画得过于精致，失去了石膏的质感。

26. 细致观察，客观分析，主观归纳。

27. 细节刻画。