

石膏头像

美院加油站·基础篇

潘德彬 阮解 编著

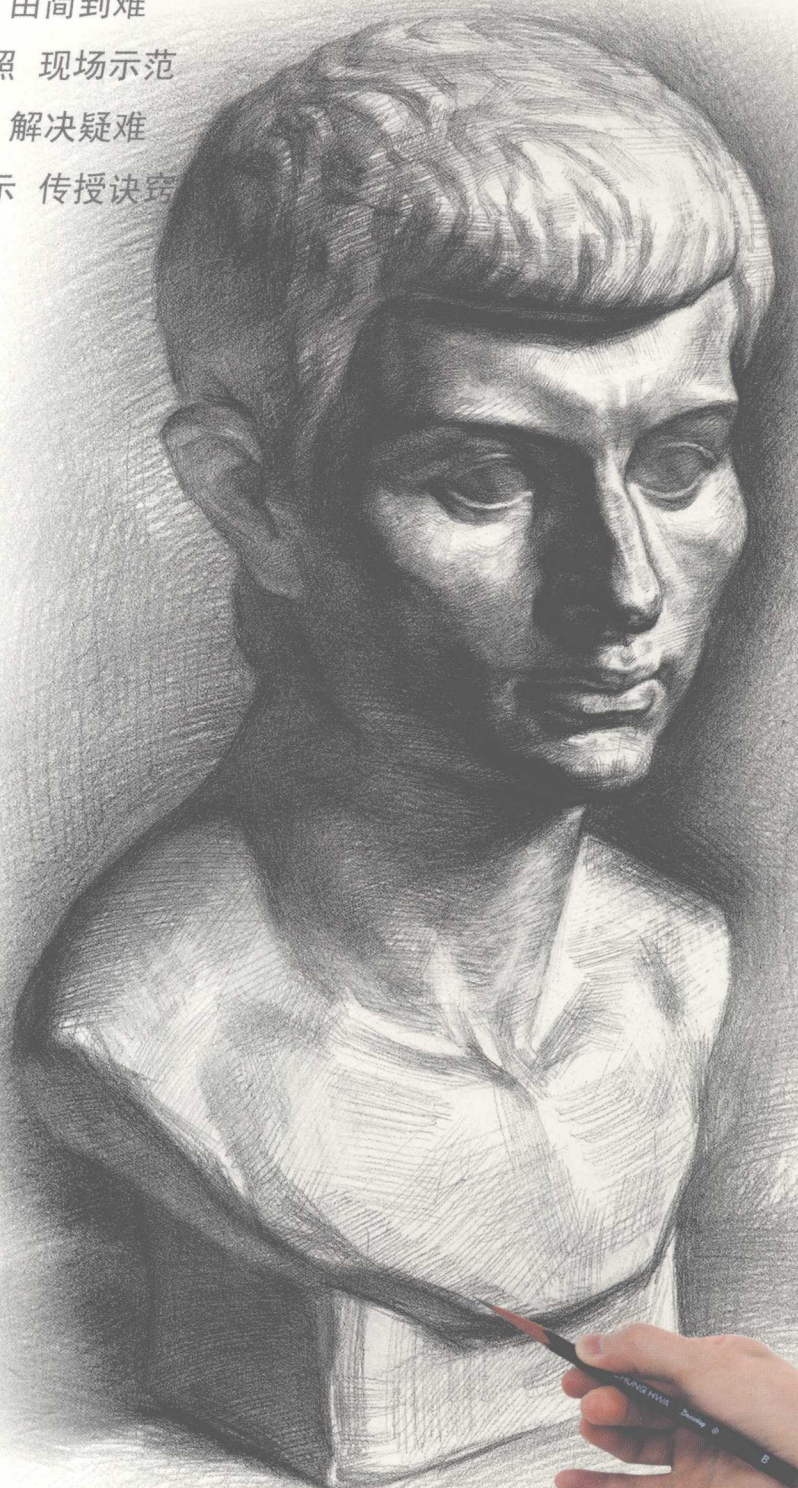
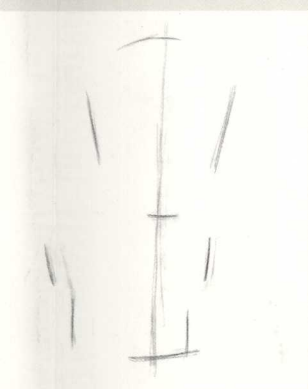

循序渐进 由简到难

实物对照 现场示范

重点提示 解决疑难

步骤演示 传授诀窍

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

石膏头像/潘德彬 阮解 编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2008.5

(美院加油站·基础篇)

ISBN 978-7-5394-2196-4

I. 石…

II. ①潘… ②阮…

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 (2008) 第 039647 号

石膏头像 © 潘德彬 阮解 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号

湖北出版文化城 B 座

电 话: (027) 87679520 87679522

邮政编码: 430070

制 版: 武汉天创彩色图文技术有限公司

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3

印 数: 5000 册

版 次: 2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 15.00 元

维纳斯 余晖 铅笔·素描纸·3小时

目 录

一、怎样画石膏像 / 1

二、石膏像的构图 / 2

三、石膏像头部的透视 / 3

四、对头骨与肌肉的理解 / 4

五、石膏像的两种表现形式 / 5

六、阿格里巴结构画法 / 6

七、阿格里巴明暗画法 / 8

八、罗马青年结构画法步骤 / 10

九、罗马青年明暗画法步骤 / 12

十、罗马王结构画法步骤 / 14

十一、罗马王明暗画法步骤 / 16

十二、高乃依结构画法步骤 / 18

十三、马赛结构画法步骤 / 20

十四、高尔基的画法步骤 / 22

十五、伏尔泰的画法步骤 / 24

十六、海盗的画法步骤 / 26

十七、小卫的画法步骤 / 28

十八、荷马的画法步骤 / 30

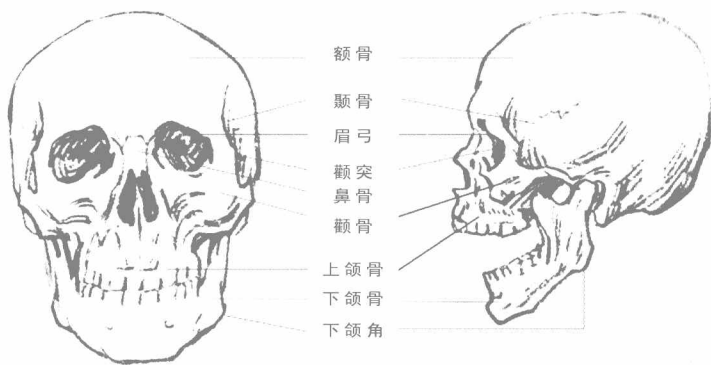
十九、作品欣赏 / 32

一、怎样画石膏像

画石膏像是画好真人像的准备阶段,也是过渡阶段,其目的是为进入真人头像写生奠定基础。石膏像既有静物的静止状态,又有人像复杂的结构、鲜明的个性及气质特征。这种练习可使学画者有充足的时间观察、研究对象的结构特征、精神状态以及构图、比例、透视等一系列问题。

在石膏像写生中,我们要利用点、线、面的绘画技巧,表现物体黑、白、灰的明暗变化规律,在二维平面的纸上塑造出三维空间的立体形象,并要做到形神兼备,艺术地表现对象。

在石膏像素描考试时,因受时间的限制,受紧张的心情和环境的影响,一般不可能表现得很深入、全面,但一定要注意以下几个方面问题,才能取得理想的成绩:第一,构图舒适、完整;第二,形体结构造型准确;第三,画面效果整体统一,具有一定的艺术表现力。

仰视

俯视

3/4右侧

3/4左侧

二、石膏像的构图

构图在绘画中也叫经营位置,其地位非常重要,除了确定对象的轮廓位置,还会对人的心理产生一定的影响。恰当舒适的构图,不仅能反映作品的内容主旨,而且也是一幅好画的开始。好的作品应构图完整、饱满,主体物在画面中大小得当,上下左右空间适宜,一般构图以不感到过堵、过空、过偏、过挤为准。

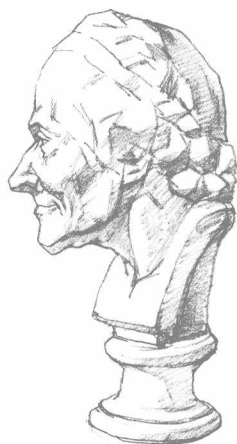
1. 舒适的构图

正面像构图时应注意主体物稍偏离中心一些,显得不呆板。(见图1)

侧面像构图时,眼视的前方应多留点空间,有充足的视域。这样画面的视觉效果舒畅些。(见图2)

舒适的构图 1

舒适的构图 2

2. 石膏像在构图中易出现的毛病

过大、过满,堵塞。

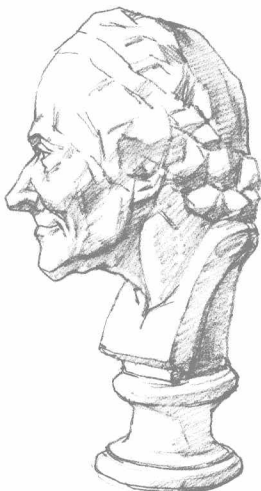
过小,显得空旷。

过偏,显得不稳。

偏上,上重下空。

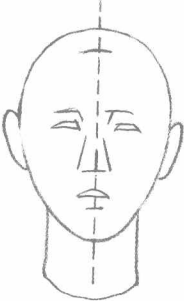
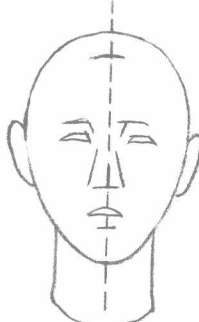
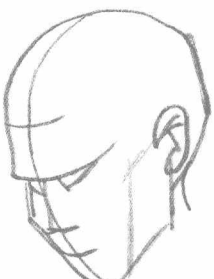

偏下,下重上空。

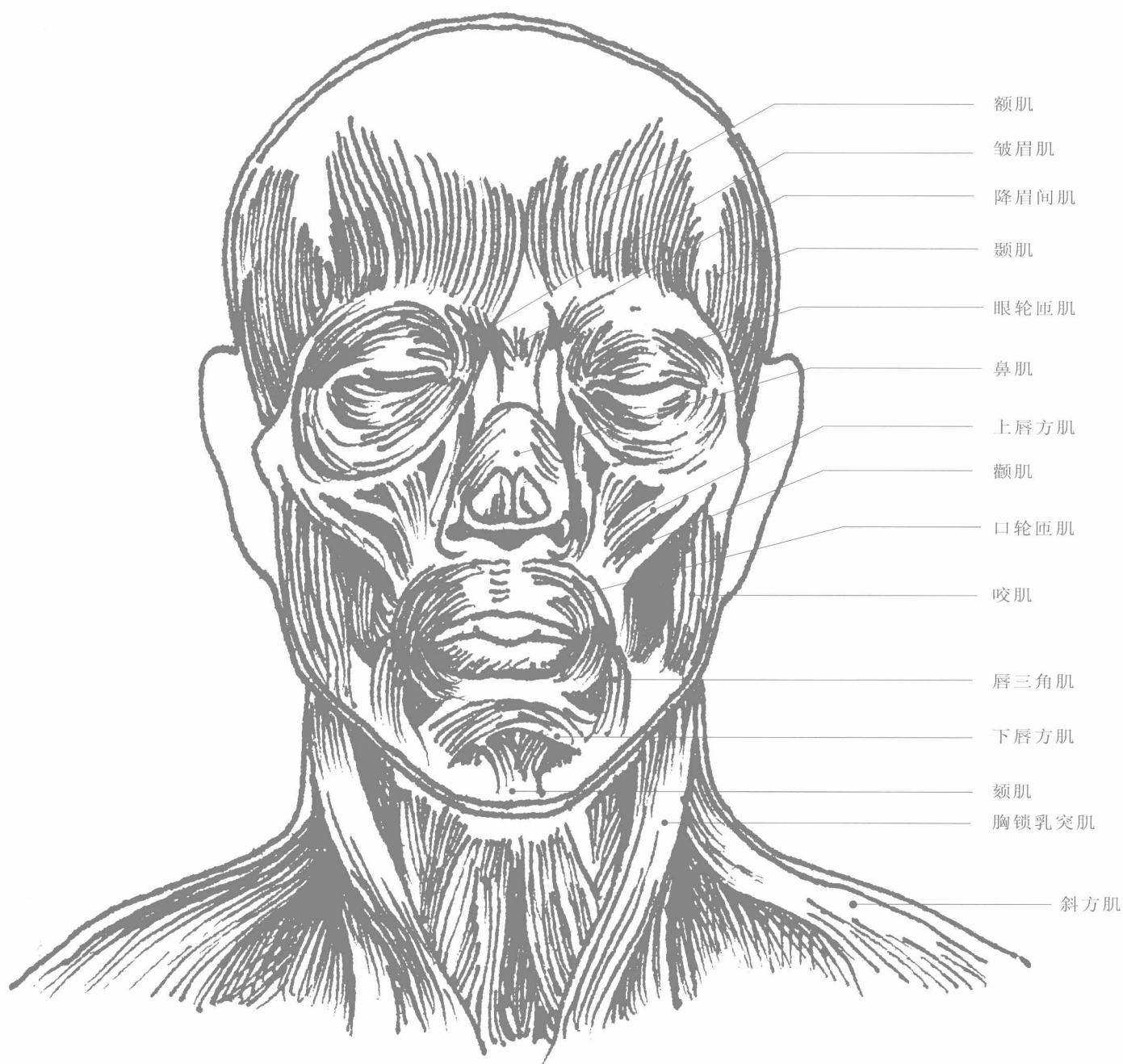

过偏,显得不稳。

三、石膏像头部的透视

正 面	1/4 侧面	正侧面
		
		
左右对称	右眼外角与面颊轮廓相交， 左耳垂在颈部轮廓线上方， 外耳轮与脑廓线相交。	耳屏在头部中央
		
		
平 视	仰 视	俯 视

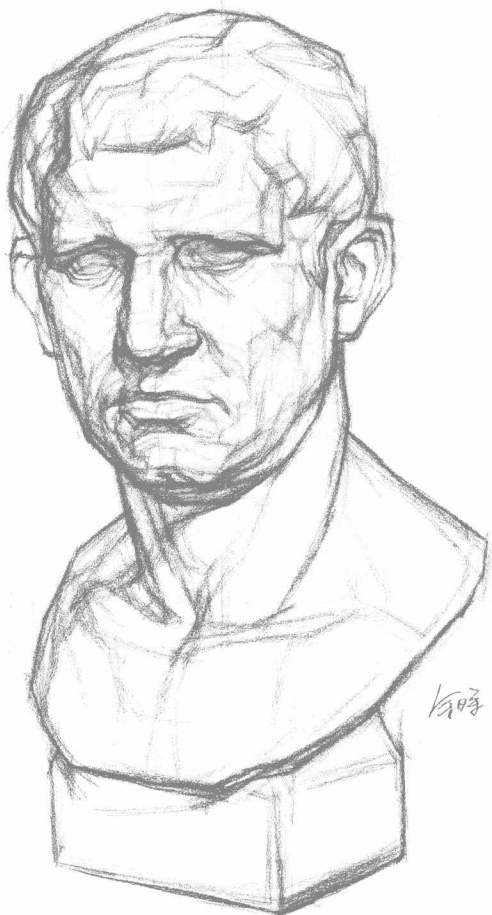
四、对头骨与肌肉的理解

五、石膏像的两种表现形式

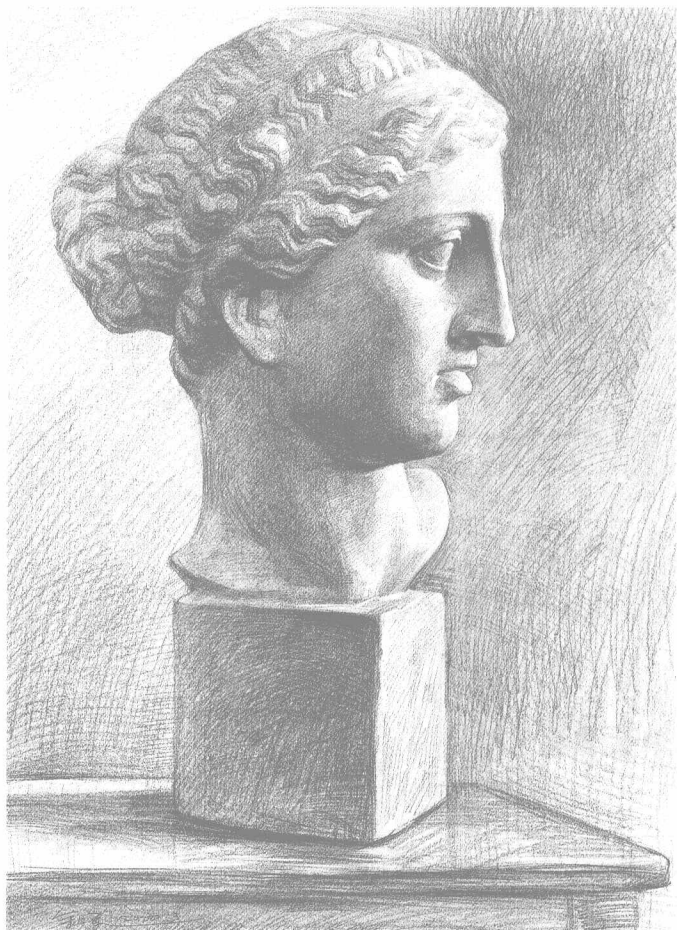
结构画法

结构一词，是借用建筑学上的术语，意指构造和组合。结构画法，即结构素描，是以素描的方式来研究和表现物体的形体，紧紧围绕认识和表现“结构”这个中心内容，但结构素描有时还要加一些调子，以便更加充分地表现对象的形体结构。调子只是一种辅助手段，而以调子为主的画法，又需要对结构的认识和理解。

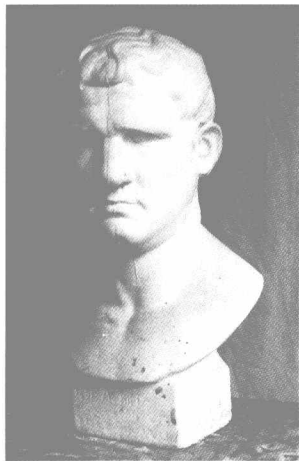

明暗画法

明暗画法就是全因素素描。它是以明暗色调为主要表现手段的素描形式，是将形体的明暗感觉和形体的体积认识统一起来塑造表现的一种素描方法。其画面效果与视觉对象的感受基本一致。这种表现方法更能形象地表现出对象的形体与结构、质感与空间、比例与透视等关系，使画面具有真实感，通常被称为“写实”的造型方法。目前，在美术院校的基础素描训练中，这是最普遍、最常用的一种方法。

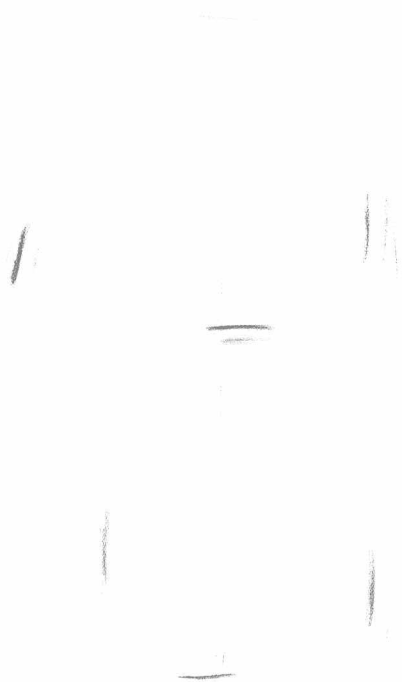
六、阿格里巴结构画法

实物照片

形态特征分析

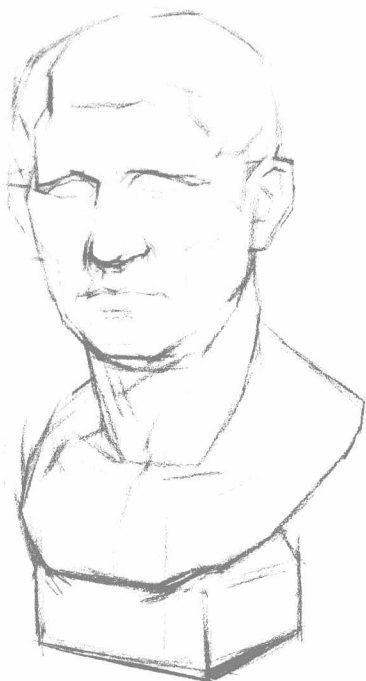
阿格里巴是古罗马的一位大将，是一位意志坚定、屡获战功的传奇式人物。该雕塑形体简练、概括，整体感很强。作品通过宽阔的前额、紧锁的眉头、突出的眉弓、深陷的眼睛来塑造一个坚定、威严、睿智的军人形象。

1. 四点定位构图，考虑画幅的大小与石膏像的宽和高的比例，注意构图适中，不宜过大、过小或过偏。

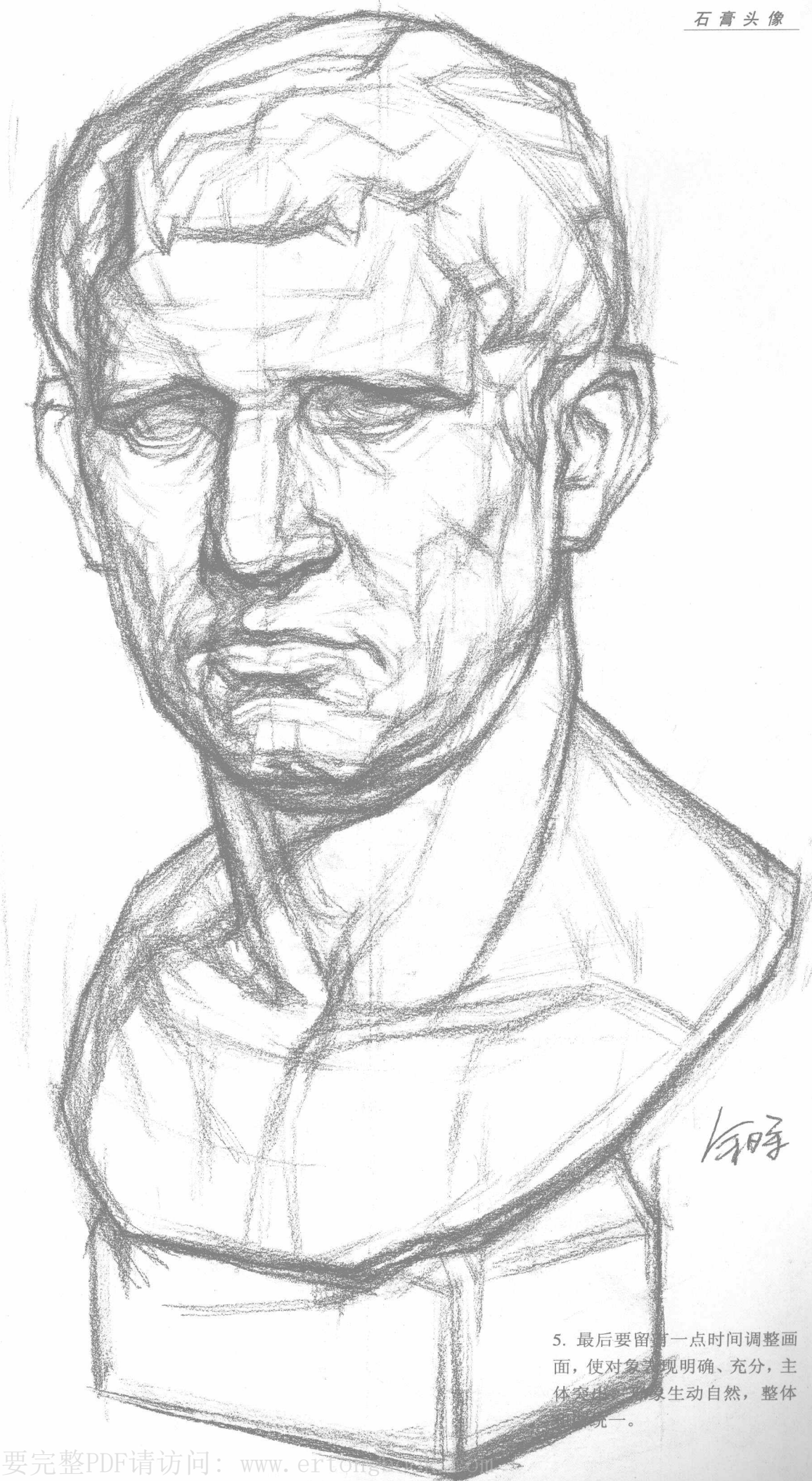
2. 在头、颈、胸各部分找出结构转折线，从空间体积上去理解；分出块面，特别是面部骨点要画准。

3. 找准五官的大小位置，并进一步画出五官及其他部位的具体形体。

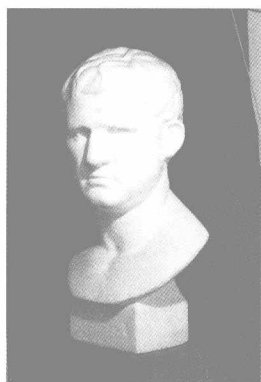

4. 调整阶段，不要面面俱到，强调主体，突出重点。

5. 最后要留有一点时间调整画面,使对象表现明确、充分,主体突出,对象生动自然,整体协调统一。

七、阿格里巴明暗画法

实物照片

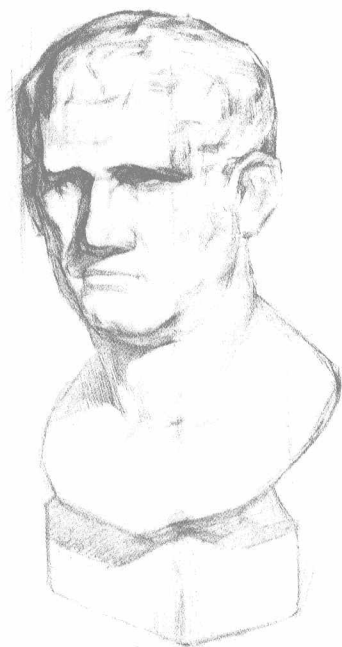
重点提示

1. 刻画的重点并不在于细节的完美,而在于正确地把握形体和比例关系,以及运用几何体分析法和明暗规律,区别头像各个体块转折面的不同色调,使大体积突出、强烈、完整。

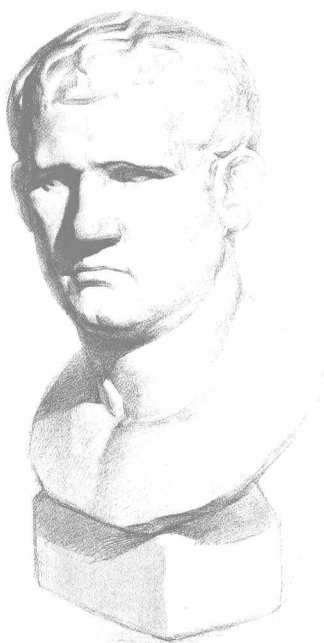
2. 人物精神面貌的刻画要抓住基本特征来表现,如五官、头发、额部肌肉等。

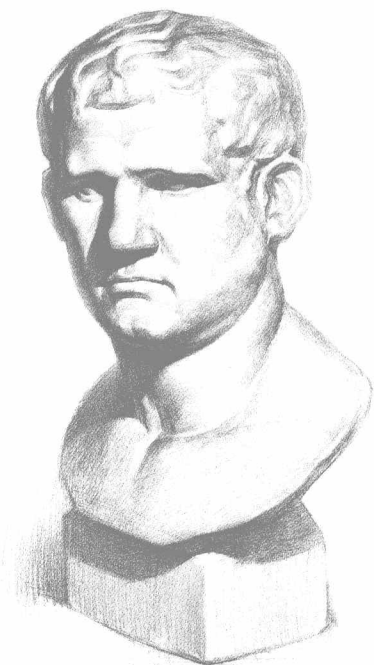
1. 首先用概括的线条定出大形体,确定球体状脑颅、厚实前突的额头、宽实的面部,同时观察并确定明暗交界线的走向。

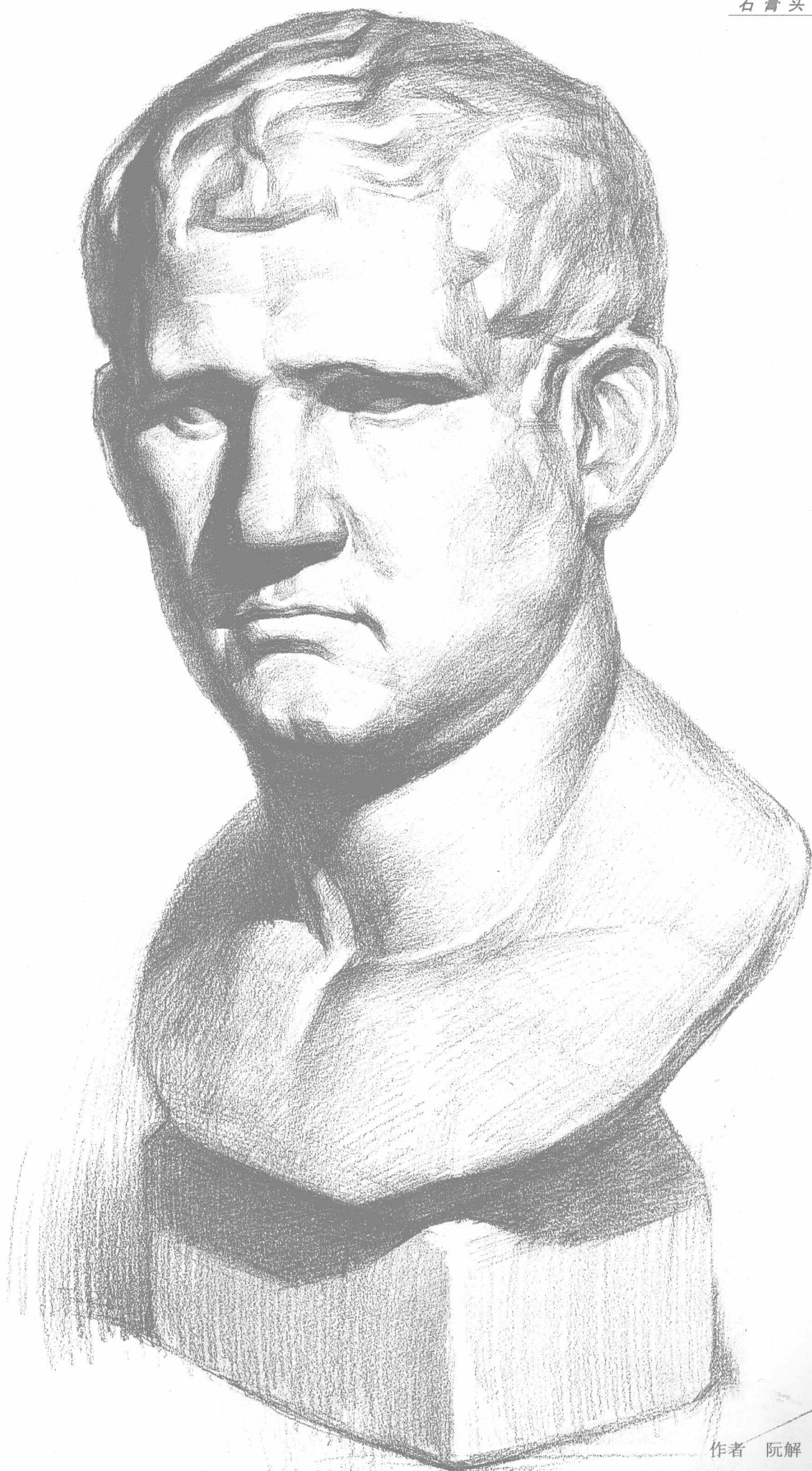
2. 确定明暗交界线、五官位置及投影面宽窄等,并开始逐步往深入刻画过渡。

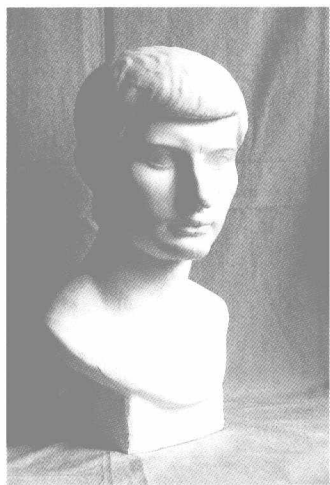
3. 深入塑造每一个大小不同的形体,还要重点塑造人物表情等,争取将对象画得厚实有力、块面清晰。

4. 调整完成阶段。可以略带背景,目的是突出主体物的空间层次和前后主次,也使画面具有一定的节奏感。

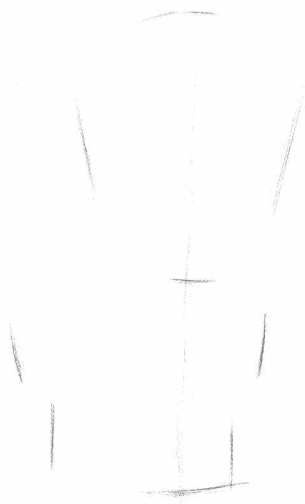
八、罗马青年结构画法步骤

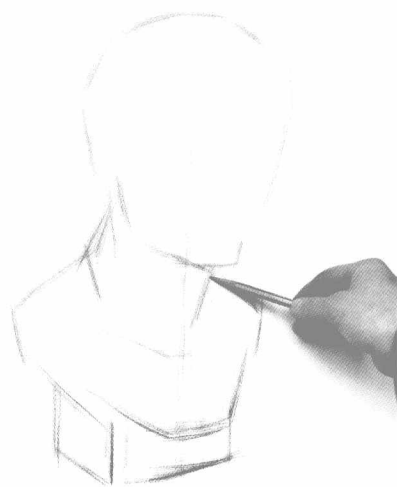
实物照片

形态特征分析

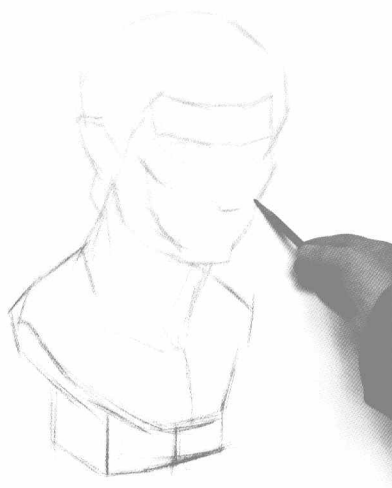
头部偏大，下巴窄而尖、突，眉骨、颧骨比较宽，因而面部上宽下窄。鼻梁高而挺，鼻头尖而有点勾，鼻翼和鼻头之间的结构起伏不太明显。由于下巴外突，嘴巴有点内收的感觉。整个造型简洁，外形略显单薄。

1. 定位、构图。注意面部朝向的一边多留空白。

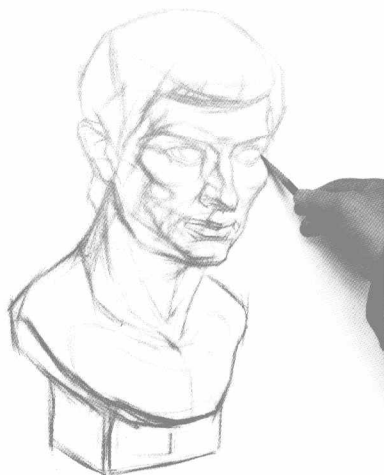
2. 紧接着画出头、颈、肩的基本外形。

3. 找出额骨、颧骨、下颌骨的大转折关系，左右两边同时刻画。

4. 进一步刻画额骨、颧骨、下颌骨和五官等的内部结构及外部结构、形态转折。

5. 从眼睛和眉骨处开始深入，鼻骨、鼻梁、鼻头和鼻翼之间的衔接要自然。

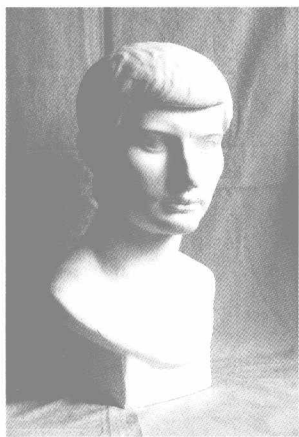
6. 颈部不要画得太复杂，肩及胸部的结构起伏要明确而简洁。

7.调整完成。

李军

九、罗马青年明暗画法步骤

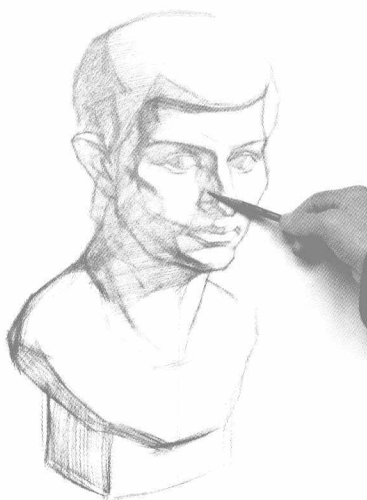
实物照片

1. 快速抓住石膏像的外形特征, 找准面部的透视线、五官的比例位置。

2. 额骨、颧骨、下颌骨的大转子结构线要准确而肯定。

3. 中间调子不宜太重, 否则会孤立亮面, 而失去体感。

4. 画头发要从整体出发, 小体块服从大体块。

5. 画胸部要处理好胸大肌与肩部、颈部的衔接关系, 特别要注意锁骨的塑造。

6. 对五官进行塑造, 使画面主次关系明确, 主体突出。

