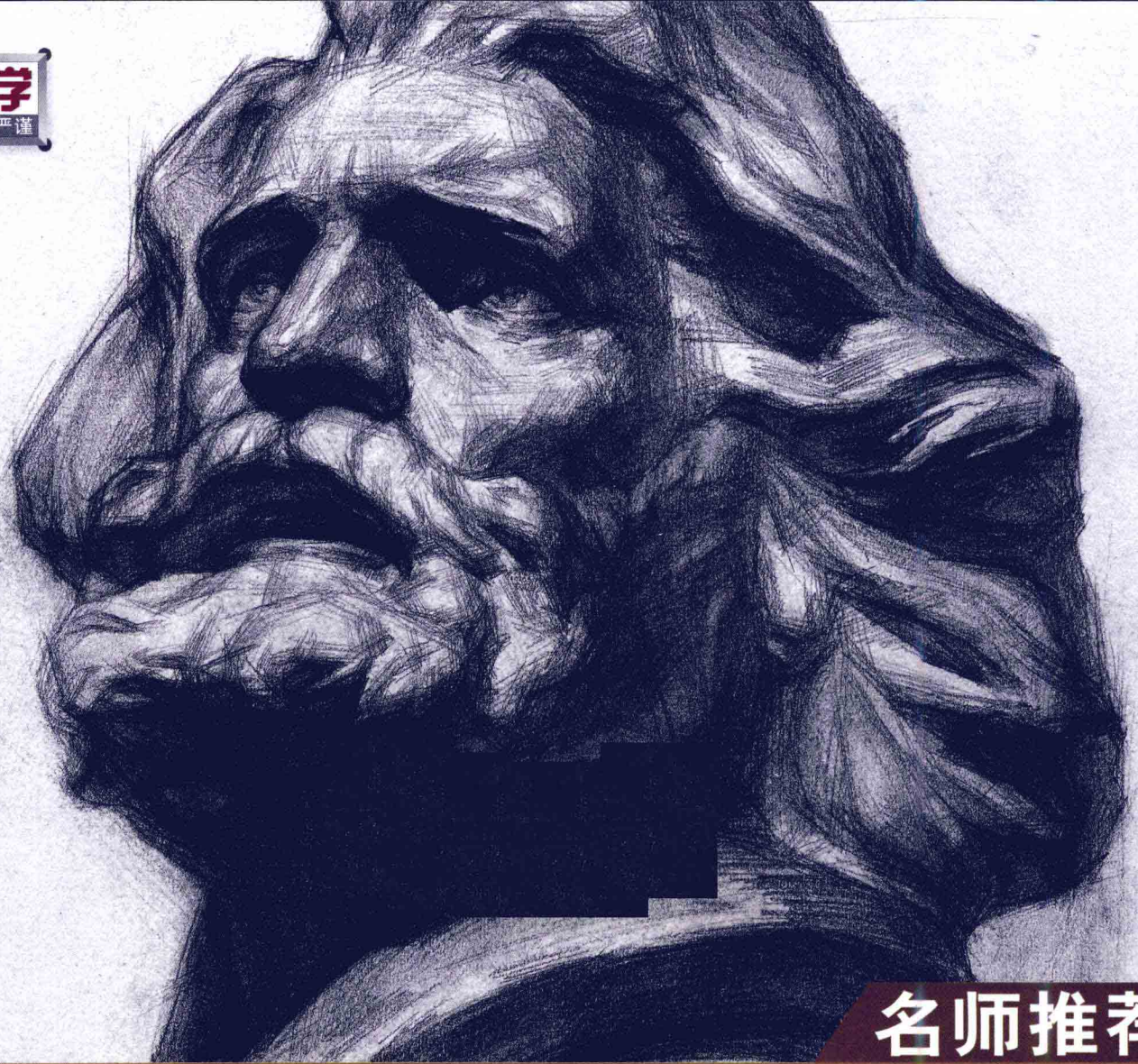

权威教学

正规 科学 系统 严谨

名师推荐

新概念美术技法权威教学 基础版

XIN GAINIAN MEISHU JIFA QUANWEI JIAOXUE JICHUBAN

5

石膏头像

刘 胜 编著

湖南美术出版社

- ◆ 名师编著 引领成功之路
- ◆ 循序渐进 打造坚实基础
- ◆ 锦囊妙计 解决阶段难题
- ◆ 美术培训 正规实用教程

新概念美术技法权威教学 基础版

► 石膏头像

编 著：刘 胜
责任编辑：吴海恩
封面设计：赵锦杰
出版发行：湖南美术出版社
(长沙市东二环一段622号)
经 销：湖南省新华书店
印 刷：浙江中瑞印业有限公司
(杭州市西湖区三墩镇西园路1号)
开 本：889 x 1194 1/16
印 张：20
版 次：2010年1月第1版
2010年1月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5356-3526-6
定 价：100.00元(共十册)

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，

请与印刷厂联系调换。联系电话：0571-88845626

图书在版编目(CIP)数据

石膏头像 / 刘胜编著. —长沙：湖南美术出版社，2010.1
(新概念美术技法权威教学 基础版)
ISBN 978-7-5356-3526-6

I. 石… II. 刘… III. 石膏像—素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第241476号

目录

Contents

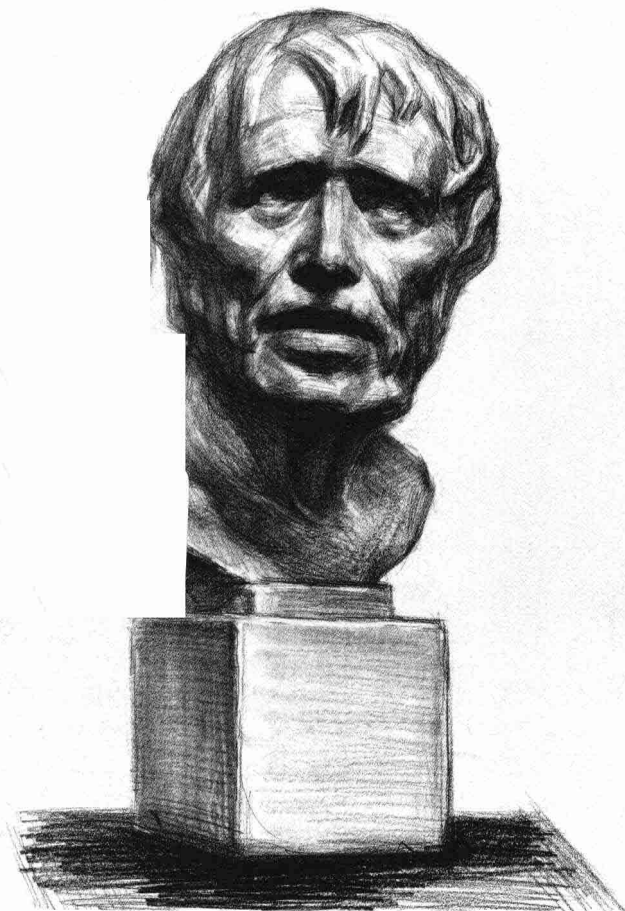
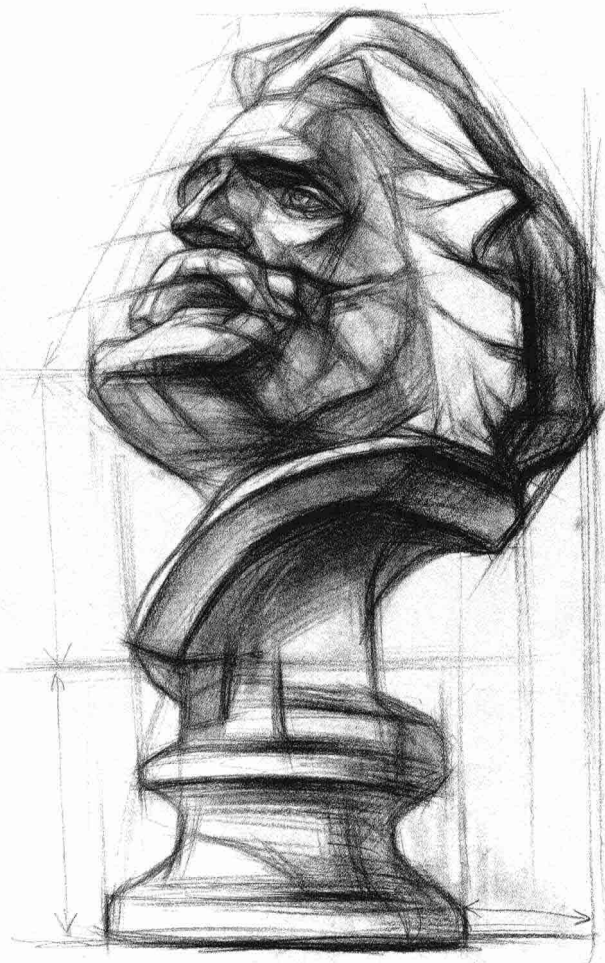
概 述	1
头骨结构分析	2
常见石膏头像简介	3
眼睛 写生技法	4
嘴巴 写生技法	5
鼻子 写生技法	6
耳朵 写生技法	7
伏尔泰 写生技法	8
马 赛 写生技法	12
阿格里巴 写生技法	16
塞内卡 写生技法	20
朱理诺 写生技法	24
作品赏析	28

概述

经过几何体、静物写生的锻炼,掌握了素描的基本造型方法后,将进入石膏头像素描学习。石膏头像具有真人般的结构比例和五官局部,进行石膏头像写生是为将来的真人头像素描作准备。

石膏头像单色且静止不动,初学者可以省却诸多色素和细节的表现,集中注意力对形体进行反复修改和塑造。写生用石膏头像选自古希腊古罗马的雕塑,或出自名家大师之手。面对这些遵循美学法则和高度概括的头部造型,写生者能够比较明确地感受其体积结构及形体关系。

石膏头像素描对结构比例要求严格,稍有谬误,观者就能轻易辨别。写生时应反复比较,确定各部分比例后,才能把形画准。与几何体静物相比较,石膏头像结构复杂,形体变化丰富,初学者作画时最重要的是整体联系,相互比较,不应迷恋局部细节而忽视了局部与整体的关系。为了准确地表现对象,还应了解头部骨骼的构造,从根本上去把握对象,学习石膏头像素描的最终目的就是研究头部结构,培养形体塑造能力。

头骨结构分析

了解头部骨骼对于画好石膏头像十分重要。冲刺训练的第一课是对头骨的结构作一个概括性的了解,通过多角度的临摹和写生,把那些重要的骨点在头骨上的分布位置记在脑中。

头骨对头部的结构造型起着决定性的作用,掌握头骨的结构是表现头部的基础。头骨分头颅和面颅两部分。

头颅部分:

- 1.额骨(1块) 2.顶骨(2块) 3.枕骨(1块) 4.颞骨(2块) 5.蝶骨(2块)

面颅部分:

- 6.鼻骨(2块) 7.颧骨(2块) 8.上颌骨(2块) 9.下颌骨(1块)

骨点在石膏头像写生中意义重大:

额丘:是额头的正面高点,是头顶和额头的分界点。

颞线:是额头与眼眶部正面、侧面的转折线。

眉弓:眉弓在额骨下方隆起,下面是眼眶,是额头和眼窝的交界结构。

鼻骨高点:标志着鼻梁的高度、宽度。

颧突:是颧骨的高点,是面部的正面、侧面以及侧面下部和上部的重要转折点。

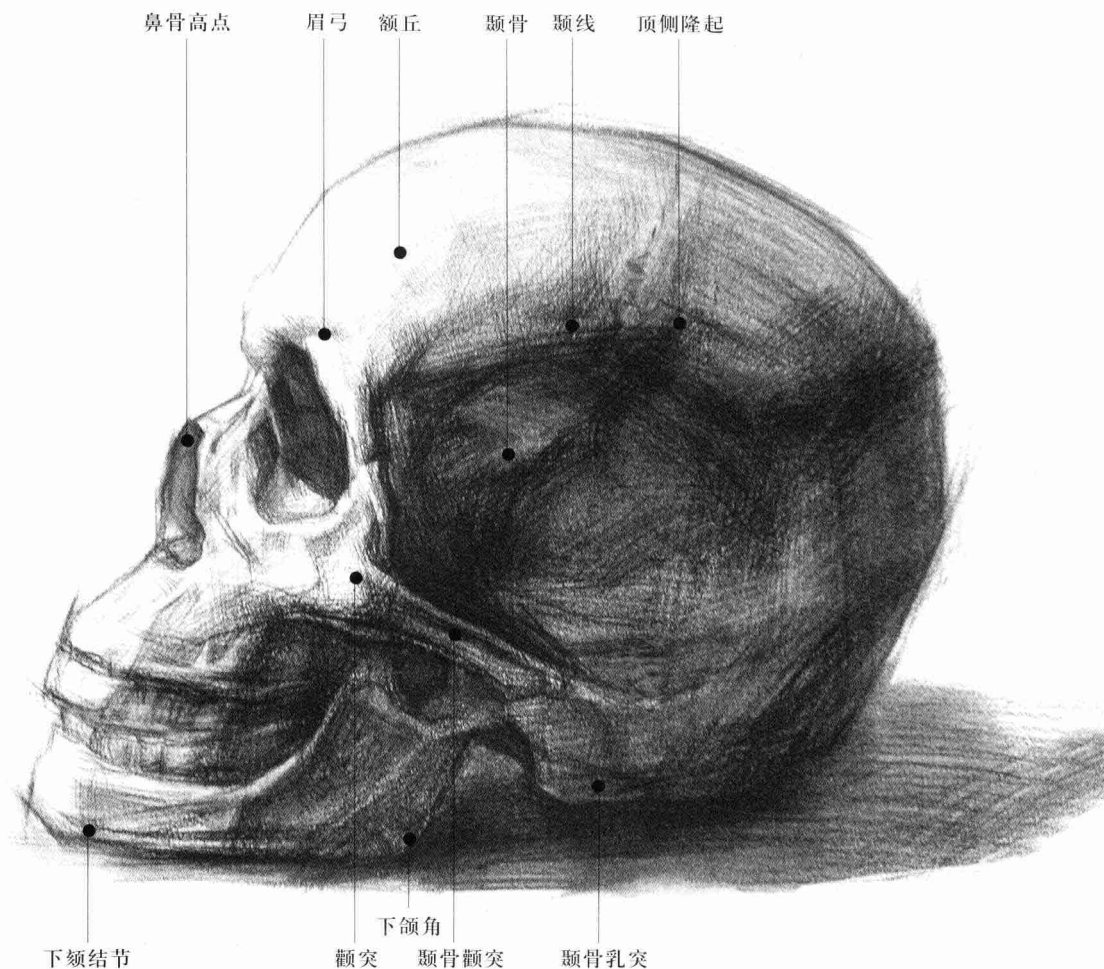
下颏结节:正面下巴上的左右高点,标志着下巴的宽度。

下颌角:标志着下颌骨的长短、宽窄和下巴的角度。

顶盖隆起:处于头顶中线的位置。

顶侧隆起:沿颞线向后延伸,是头部侧面和顶侧面的转折线。

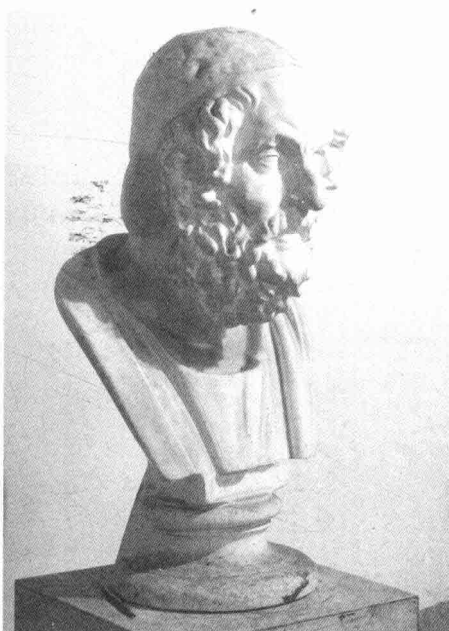
颞骨颞突:是头部侧面的最高点。

常见石膏头像简介

小卫:小卫也叫朱理诺,是文艺复兴时期意大利雕刻大师米开朗基罗的作品。雕像描述的是一位正值壮年的罗马武将。外形优美,头部微俯,眼神微向左视,表现的是一种略显空虚的疲惫和忧郁。

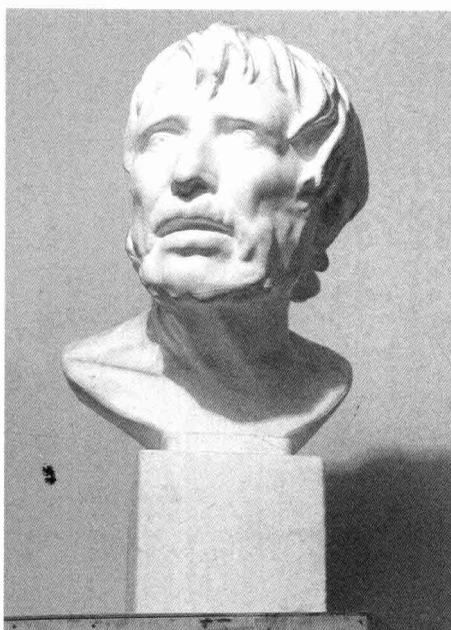
荷马:荷马是古希腊时期的大诗人,双目失明,他的《荷马史诗》被誉为欧洲史诗的典范。雕像通过微妙的动态及深吟思索和似乎喃喃自语的表情,生动准确地塑造了大诗圣的形象。

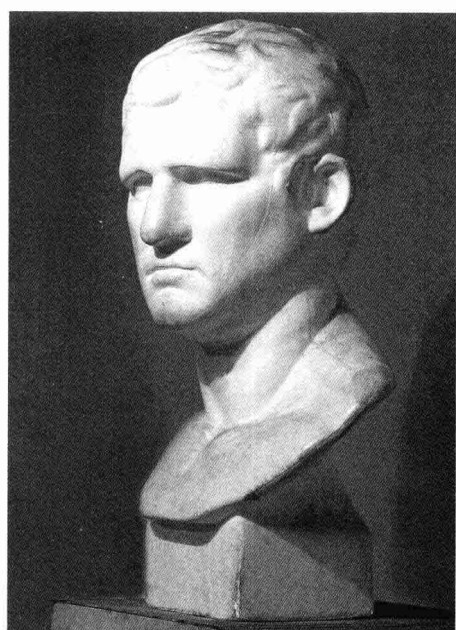
塞内卡:俗称海盗,又名阿里斯托芬,原为青铜像,是古希腊的雕刻作品。雕像通过松弛的肌肉、深邃的眼神、稀疏且贴着前额的散发、前倾而扭转的动态等细节,较鲜明地表现了一个老年智者的精神面貌。

马赛:石膏像马赛是19世纪法国著名雕塑大师吕德创作于凯旋门上的群像高浮雕作品《马赛曲》中的人物像,动态优美,充满力量。石膏像神情坚定,目光炯炯有神,表情激昂奋进,动势强烈,须发错综飘洒,给人无限美感。该组石膏像是几个常见石膏像中比较复杂的一个,表现时有一定的难度。

伏尔泰:伏尔泰是18世纪法国伟大的哲学家、批评家和社会活动家。雕像反映了伏尔泰流放时面容消瘦但坚韧有力、神态沉着但热情洋溢并充满智慧、目光斜视但敏锐有神的特征。该雕塑由法国艺术大师乌东于1781年制作完成。

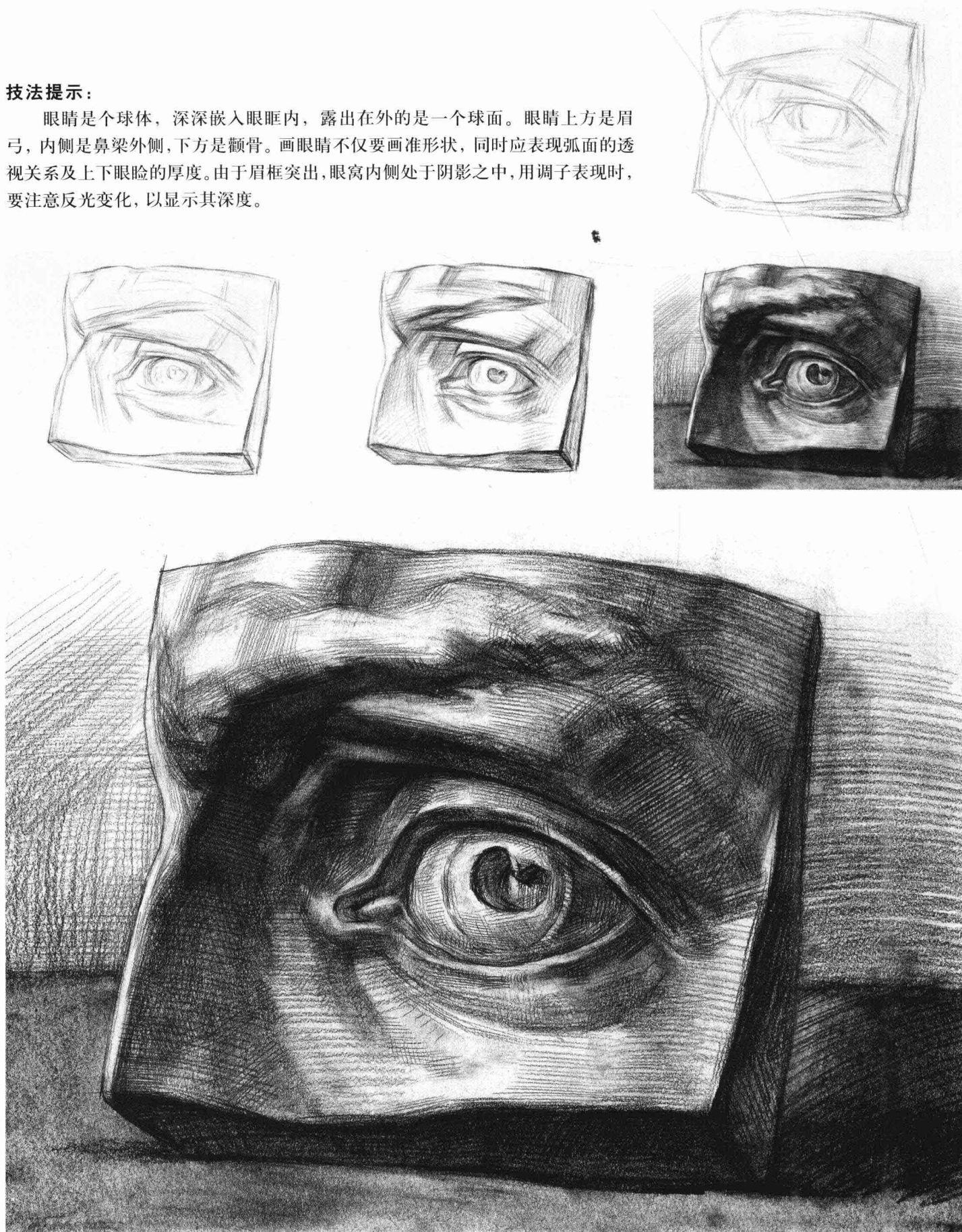

阿格里巴:阿格里巴是古罗马的一位大将,是一个意志坚定,屡获战功的传奇式人物。该雕塑形体简练概括,整体感很强。作品通过宽阔的前额、紧锁的眉头、突出的眉弓、深陷的眼睛塑造了一个坚定、威严、睿智的军人形象。

眼睛 写生技法

技法提示：

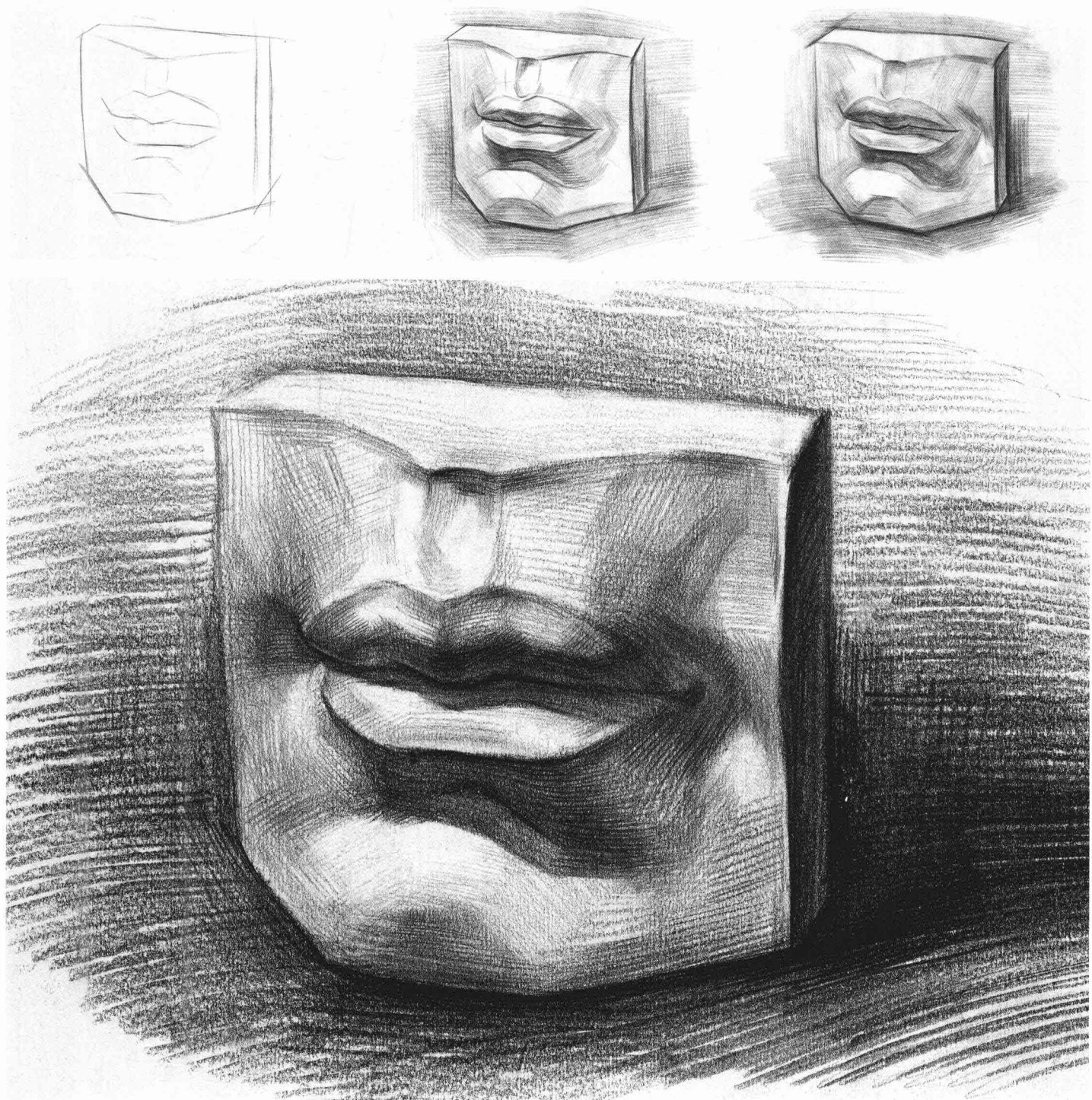
眼睛是个球体，深深嵌入眼眶内，露出在外的的是一个球面。眼睛上方是眉弓，内侧是鼻梁外侧，下方是颧骨。画眼睛不仅要画准形状，同时应表现弧面的透视关系及上下眼睑的厚度。由于眉框突出，眼窝内侧处于阴影之中，用调子表现时，要注意反光变化，以显示其深度。

嘴巴 写生技法

技法提示:

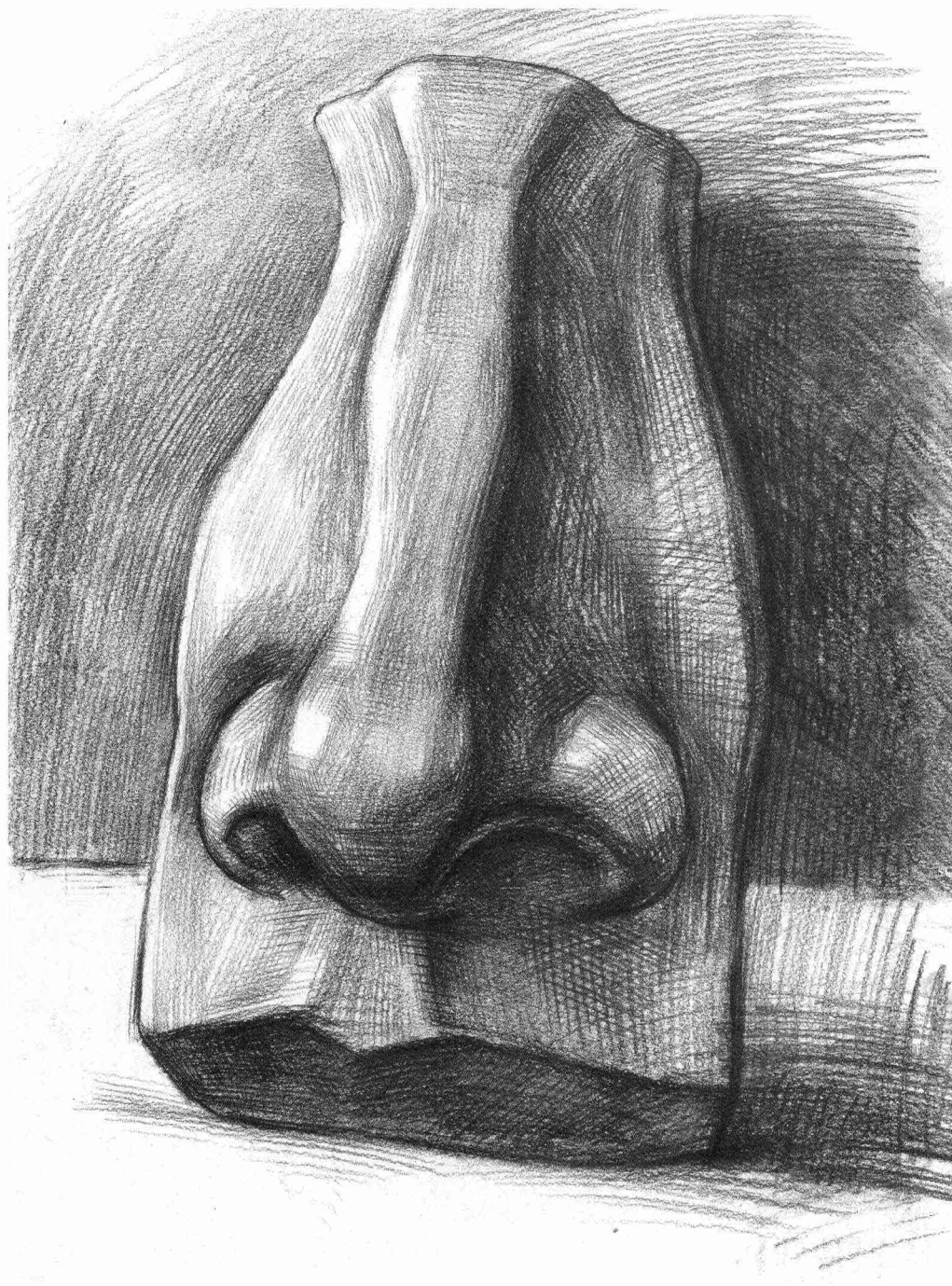
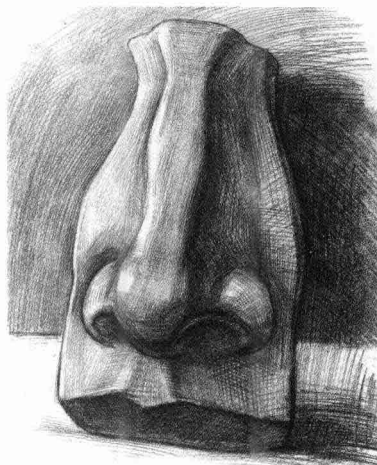
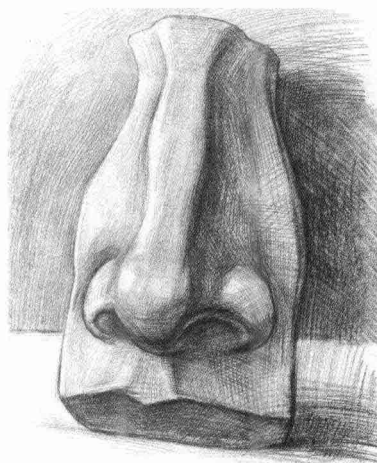
嘴主要由上下嘴唇组成。上下嘴唇呈三角形，中间凹陷处连接。用明暗表现时，应注意上下嘴唇的倾斜角度，上嘴唇调子应深一些，下嘴唇斜面朝上，明度就高一些。

鼻子 写生技法

技法提示：

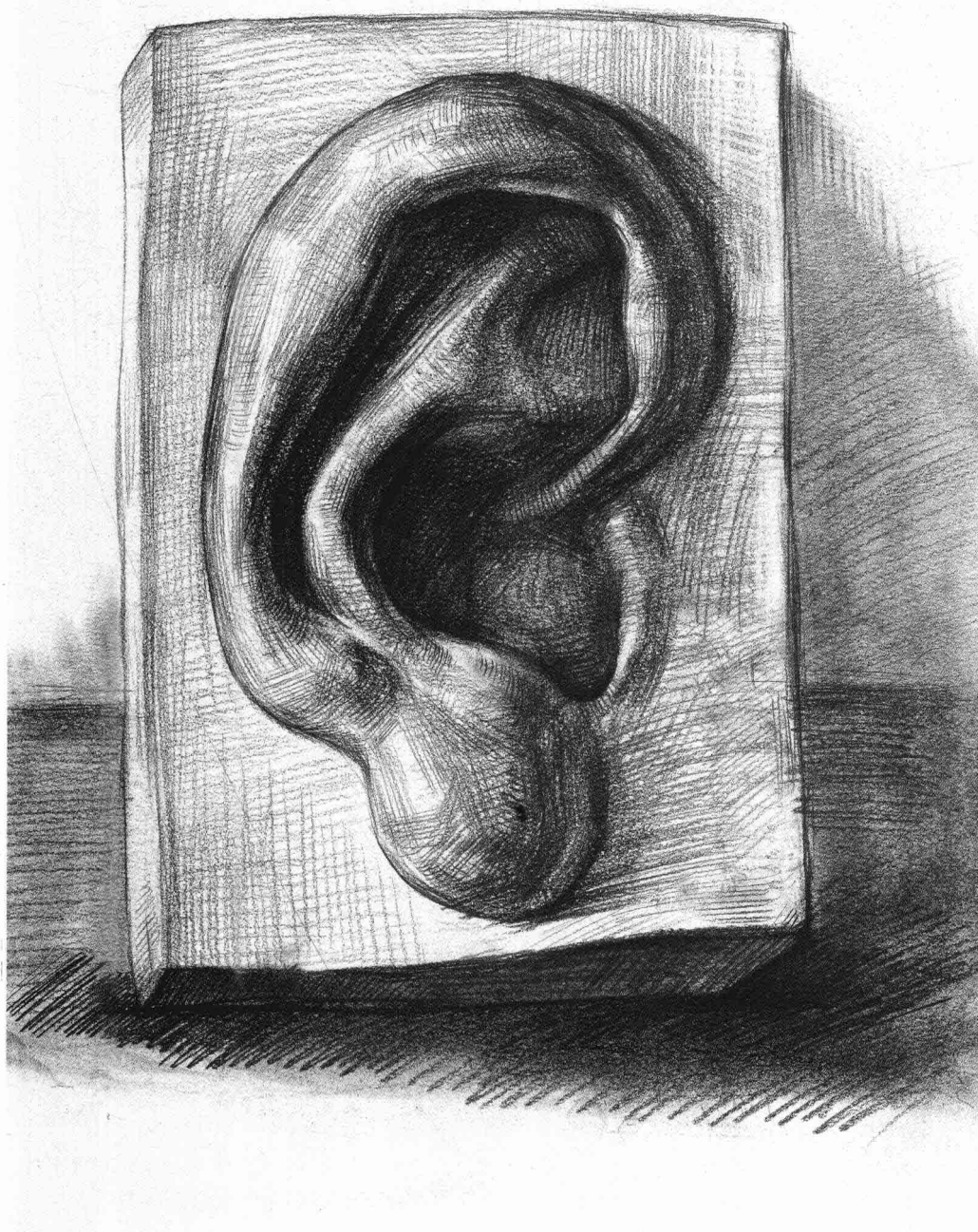
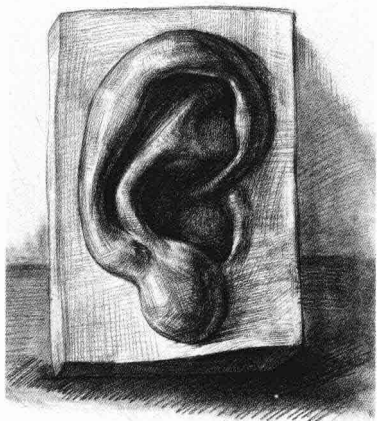
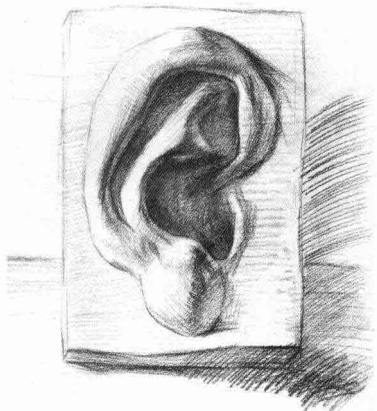
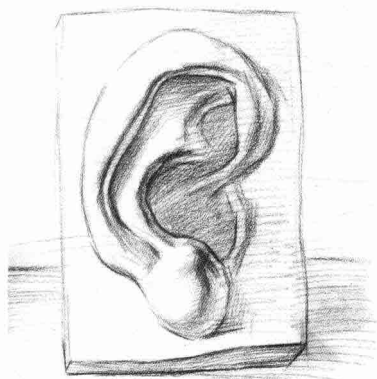
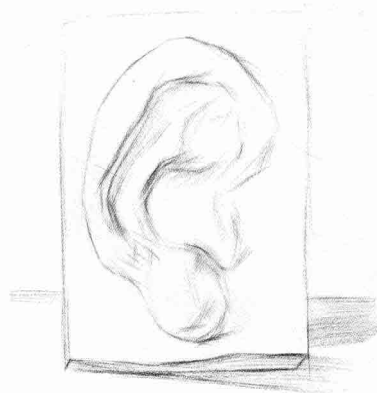
鼻子的组成部分分别是鼻骨和鼻软骨，上半部分是鼻骨，下半部分是鼻球和左右对称的鼻翼。鼻的形体表现为上窄下宽的锥形体面关系。鼻的起伏关系都是建立在这一基本形体之上。画鼻必须把握正面与侧面的结构线，并注意与脸面的形体连接。鼻底的暗面反光根据体面关系有强弱区别。

耳朵 写生技法

技法提示：

耳朵上宽下窄，基本呈现倒三角形。耳由内外耳轮、对耳屏、耳垂构成。耳的造型在五官中是形体变化最为复杂的。画内外耳轮既要看到正面与侧面、上面与下面的变化，也要考虑由内到外的转折，表现耳窝深度。耳垂不能简单地画成球形，应表现其圆中见方的形体关系及厚度。

伏尔泰 写生技法

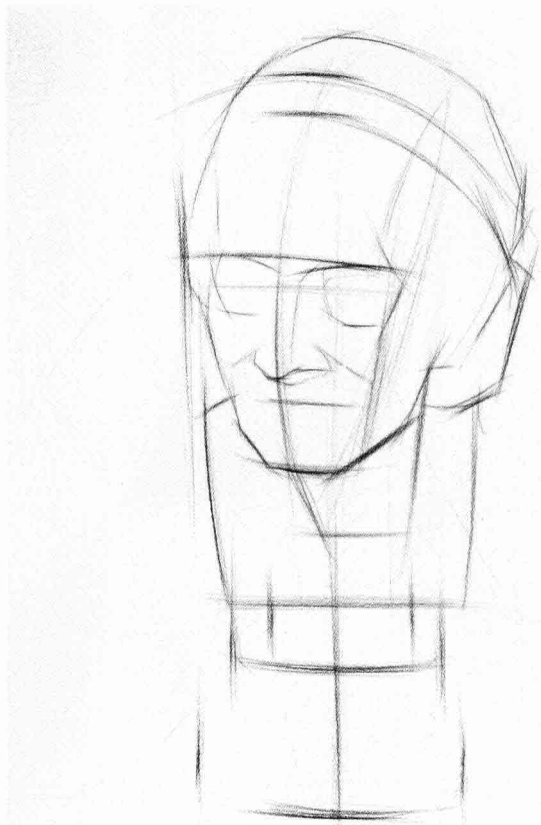
体块分析要点：

在做伏尔泰的大体块训练时，注意伏尔泰的额头、眼球、下巴的面的转折关系；要把两侧的头发跟耳朵联系起来画。

结构分析要点：

在刻画时要准确把握其形体关系、结构比例和动态。要表现额部宽大丰满，脸面狭小，上唇内收，下巴尖而长的造型特征。塑造大形时要抓住额结节、眉弓、颧结节、下额节等关键部位。深入塑造时要注意以下难点：眼神刻画，嘴角、鼻翼、面部表情和肌肉等细节处的微妙变化。

步骤一：起稿构图。注意视觉上的平衡，起笔要轻松，这样既便于修改又不伤纸面。尽可能拉长线条，整体地去组织画面。

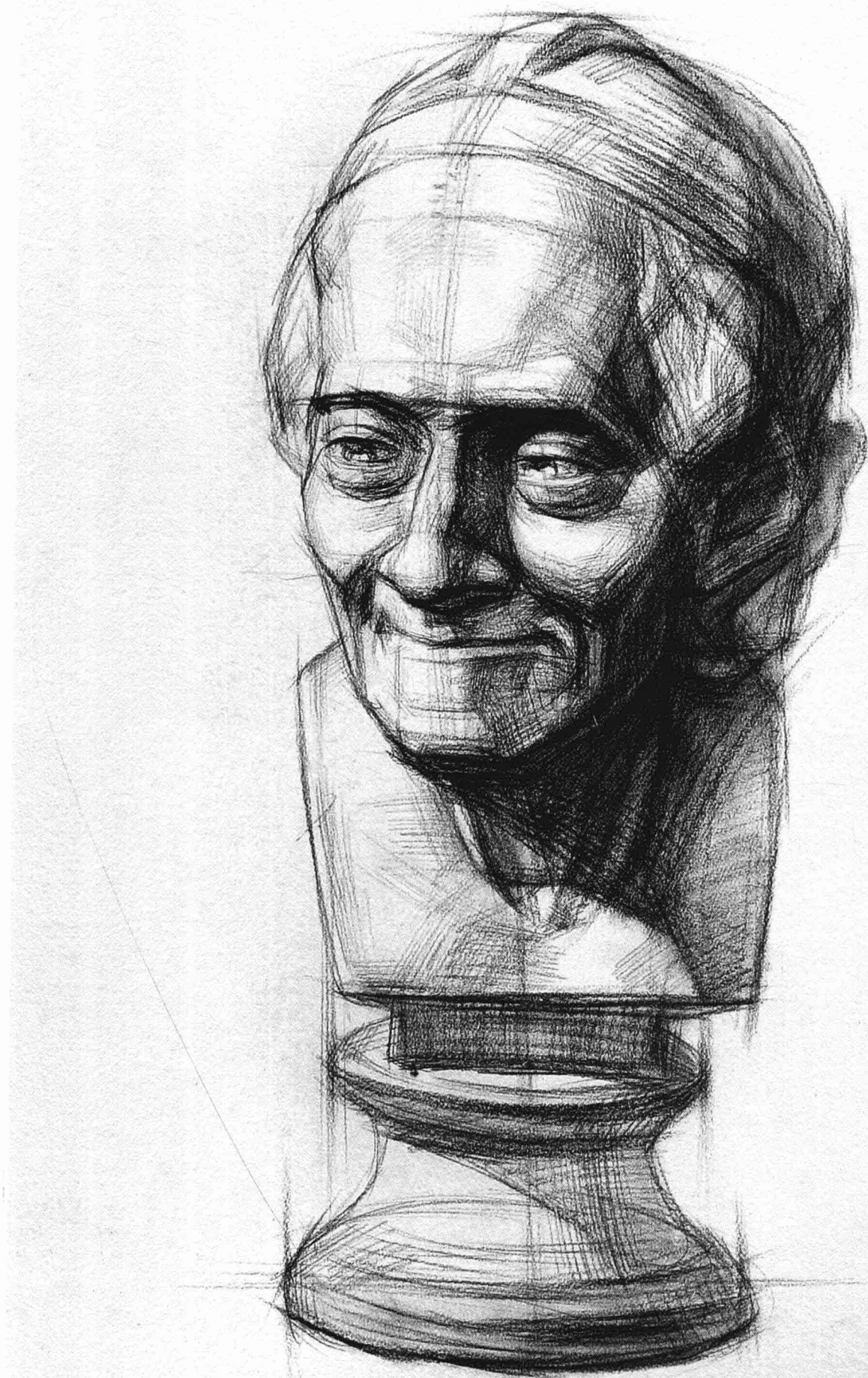
步骤二：确定头、胸、底座的关系。要强调动势和透视的表现，并逐步确立五官的位置。造型过程中应反复进行比较和修改，抓住对象的特征，提高造型的准确性。

步骤三：确定形之后，开始铺大调子，把暗部统一起来画，注意画面的整体性，明确头、颈、胸的关系。深入到一定程度时，要重新考虑整体效果，避免色调的重复，去掉一些过多的细节，对画面再次作全面调整，最后完成画面。

步骤四：远距离观察、比较所表现的石膏像，看整体效果、五官比例和色调浓淡是否合理，再进行整理、调整，以求达到完美的效果。

马赛 写生技法

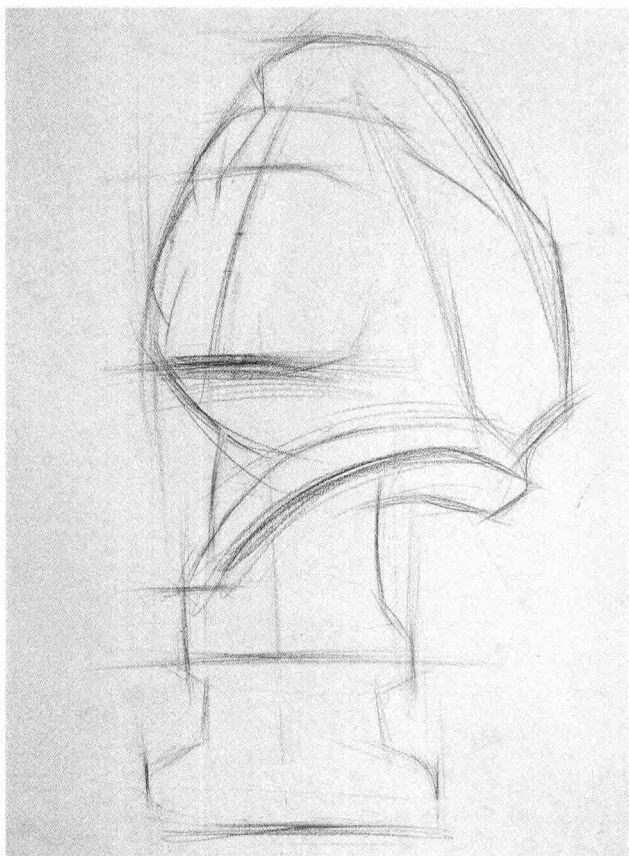

体块分析要点：

马赛的头发和胡子较复杂，要把它们分成几组处理，分析体块与体块之间的空间结构以及它们之间形成的黑、白、灰的层次关系，解决了这些问题便不易画得“花”、“碎”。

结构分析要点：

倾斜仰头的动态要把握准确。头发和胡须错综复杂，应先分组概括再深入刻画。在平面的纸上表现出石膏像各部位、各体块的前后空间感，即在二维的平面中画出三维的立体感觉。

步骤一：构图，定出最高点、最低点和最左点、最右点，脸朝向的一方多留些空白。

步骤二：进行形体分析，确立大的形体转折，确定出五官的位置。

步骤三：整体铺出大的明暗关系，并对五官进行初步的塑造。

步骤四：深入刻画，把握细节的转折关系时应服从整体效果。大胆强调对比关系，弱化不重要的细节，使视觉中心明确。