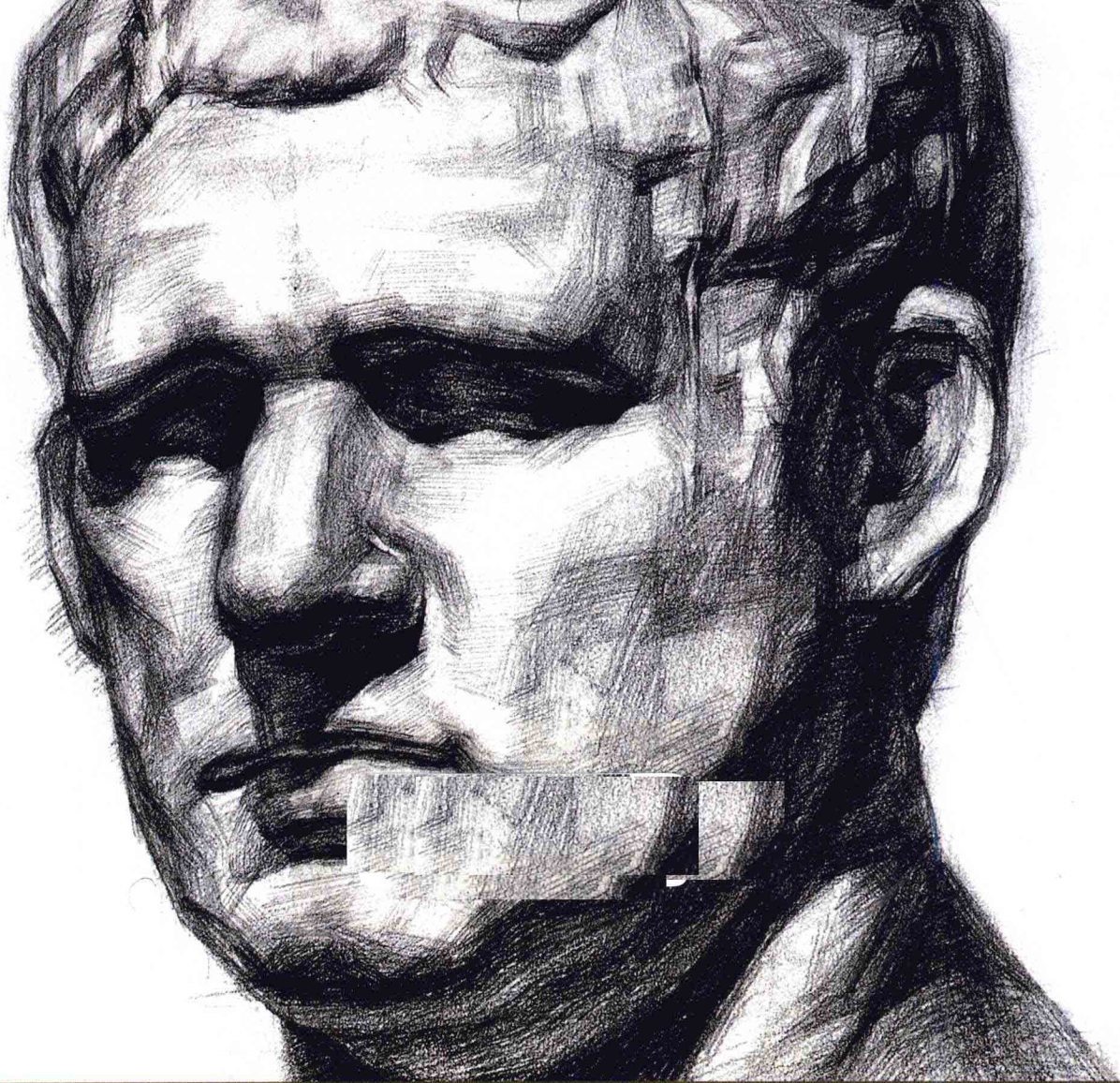

基础美术技法学习教程 SHIGAOTOUXIANG

素描

第四册 · 石膏头像

关威 胡飞 主编

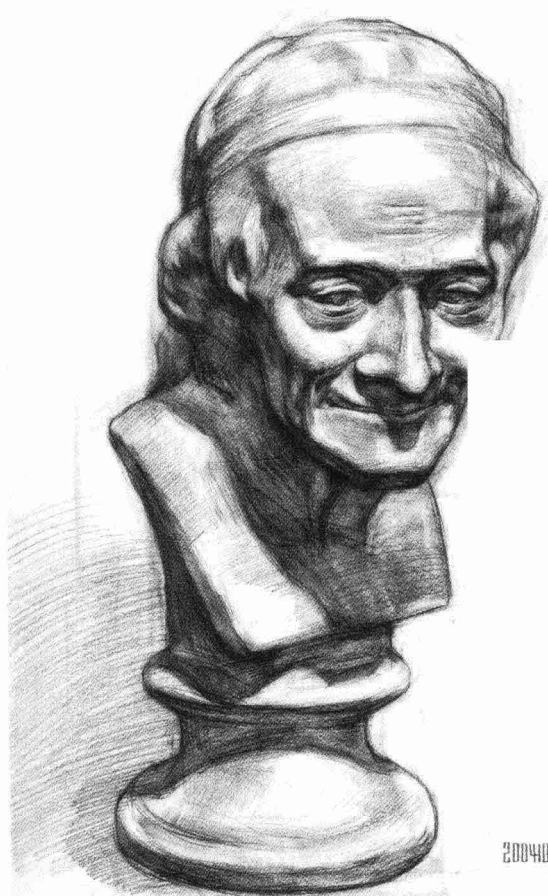
 吉林美术出版社

新版教材

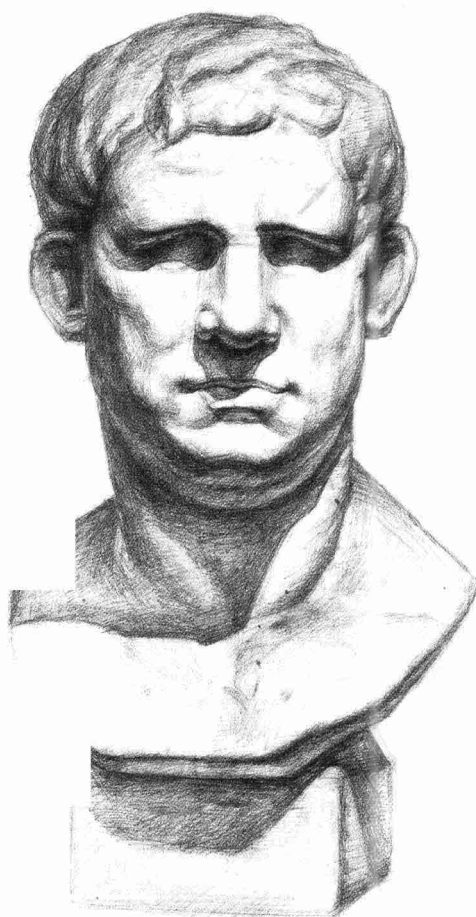
素描

第四册·石膏头像

关威 胡飞 主编

2004002 关

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描. 第4册 / 关威, 胡飞主编. — 长春: 吉林美术出版社, 2009.2

基础美术技法学习教程

ISBN 978-7-5386-3094-7

I. 素… II. ①关…②胡… III. 素描—技法(美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第009945号

基础美术技法学习教程

素描 第四册·石膏头像

关威 胡飞 主编

出版人 / 石志刚

出 版 / 吉林美术出版社(长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

责任编辑 / 尤 雷

发 行 / 吉林美术出版社图书经理部

印 刷 / 杭州艺华印刷有限公司

出版日期 / 2009年2月第1版 2009年2月第1次印刷

开 本 / 889×1194mm·1/16

印 张 / 3

印 数 / 1—30 000册

书 号 / ISBN 978-7-5386-3094-7

定 价 / 11.80元/册

目 录

第一章 概述	1
第二章 认识常见的石膏头像	2
第三章 石膏头像的光线分析	4
第四章 石膏头像的角度分析	5
第五章 石膏头像的构图分析	6
第六章 石膏头像的理解分析	8
一、体块	8
二、形体结构	8
三、空间	9
四、整体	9
第七章 阿格里巴正面像步骤	10
第八章 阿格里巴 3/4 侧面像步骤	12
第九章 阿格里巴侧面像步骤	14
第十章 伏尔泰 3/4 侧面像步骤	16
第十一章 伏尔泰侧面像步骤	18
第十二章 塞内卡正面像步骤	20
第十三章 塞内卡 3/4 侧面像步骤	22
第十四章 朱历亚诺·美第奇正面像步骤	24
第十五章 朱历亚诺·美第奇 3/4 侧面像步骤	26
第十六章 马赛曲正面像步骤	28
第十七章 马赛曲 3/4 侧面像步骤	30
第十八章 荷马侧面像步骤	32
第十九章 作品范例	34

第一章 概述

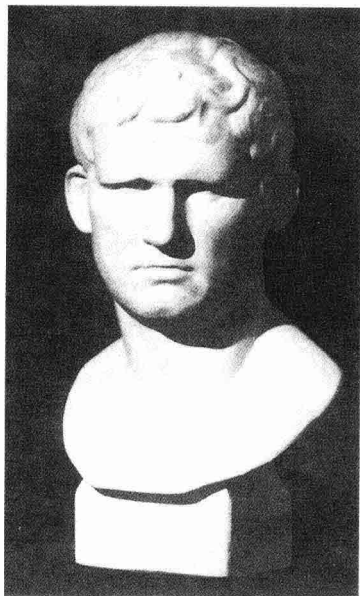
素描训练是一个长期而漫长的过程,石膏头像素描是其中的一个重要环节,学习画石膏头像能够锻炼绘画者观察能力、思维能力、动手能力,为从事绘画学习打下一个扎实的造型基础。近几年来,全国高等美术院校的招生考试都把素描石膏头像作为一个基础的重点考试项目,因为它能准确地测试考生的造型能力和艺术素质。所以对于想学习绘画或想考美术院校的学生来讲,石膏头像训练是必不可少的。

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。

赫拉克力石膏头像
捷尔维兹

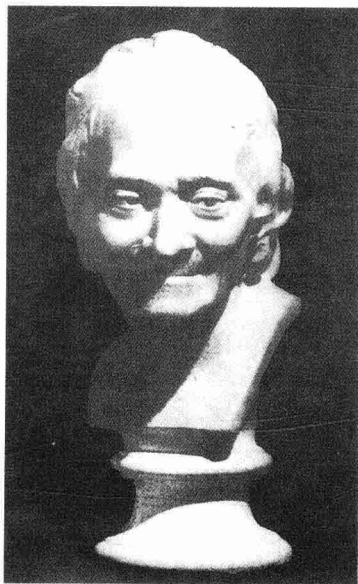
第二章 认识常见的石膏头像

《阿格里巴》

阿格里巴，公元前63年～前12年，平民出身，勇敢坚强，屡建战功，升为统帅。是罗马皇帝奥古斯都·屋大维的女婿和作战参谋。他那突出的眉弓，凹陷的眼睛，深邃而含蓄，表现出了一种不可制服的、粗犷而勇猛的力量。这座石膏像在素描教育中，使用较为普遍，受到教师和学生的欢迎，画起来容易掌握肌肉明暗的变化，中间层次易于观察，便于表现，循序而进，易于深入。

原作现藏法国巴黎卢浮宫。

《伏尔泰》

伏尔泰（1694年～1778年），法国启蒙思想家、作家、哲学家。因触犯宫廷和贵族，多次遭到迫害和放逐，他的著作对18世纪法国资产阶级革命有积极的影响。

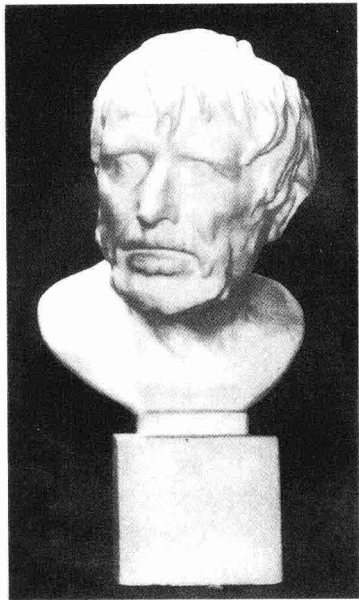
《伏尔泰》雕塑完成于1782年，是法国著名雕塑家乌东的代表作。伏尔泰年逾八十，逝世前三个月回到离别30多年的祖国。乌东在得到老人允许后，在极短时间里为老人做了面模。再根据面模塑造了好几个塑像，有头像、胸像、全身像，最后选定这座大理石坐像，放置在巴黎法兰西喜剧院内。雕塑传神地表现了这位饱经风霜、学识渊博的老人，他清癯矍铄，目光炯炯，机敏睿智，充满自信。头上扎的带子是古代哲学家的绦带。微侧的头部反映了他的灵活，洋溢着斗争的激情，没有一点衰惫的感觉。

《小卫》

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冑，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。

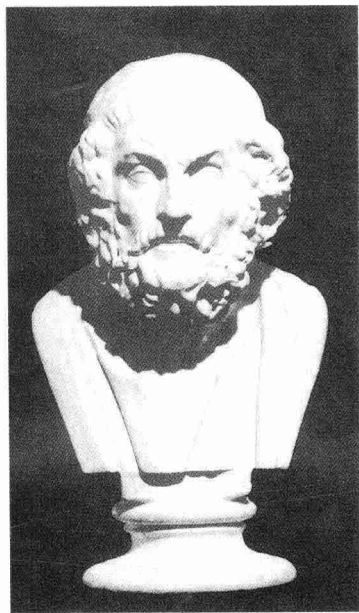

《阿里斯托芬》

阿里斯托芬约公元前466年~前385年，古希腊喜剧代表作家。相传写过44部喜剧，恩格斯称他为“有强烈倾向的诗人”。抨击当时不合理的社会现象，指名讥讽当时权贵，语言机智锋利，所作喜剧形式自由奔放，并使喜剧同抒情诗相结合，对后世喜剧作家影响很大，被称为“喜剧之父”。

这座雕塑作品被一致推崇为肖像雕塑作品中的杰作。塑像充分地表现了老年人的特征和人物内在的精神。这座著名的雕塑作品流传很广，有的传说为古代希腊哲学家、戏剧家塞内卡（Seneca），也曾传称《海盗》。

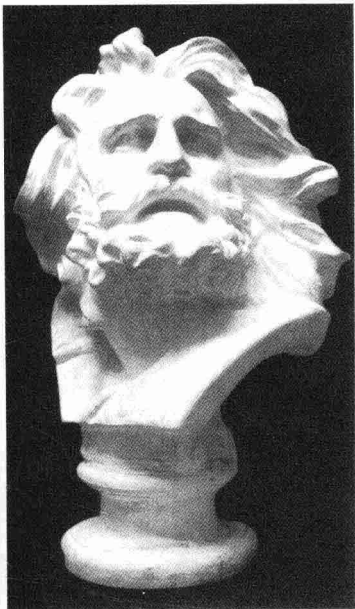
原作现藏意大利那不勒斯美术馆。

《荷马》

古希腊诗人，约公元前9世纪~前8世纪，专事行吟的盲歌手。《荷马史诗》相传是他的作品，史诗中穿插了很多神话和希腊远古传说，反映了古代希腊人的生活，被誉为欧洲史诗的典范，并为以后的文学艺术提供了丰富的素材。

古希腊时期盛行肖像雕塑，并以富有表情和强烈的个性见胜。《荷马》胸像就是这一时期具有代表性的雕像。在那不勒斯国立美术馆收藏了为数不少的荷马像，这是其中最优秀的一座大理石雕像。他睁着两眼，高举双眉，额头思痕皱起，口略微张开，集中表现了深思特征，出色地塑造了这位传说中的伟大诗人。

《马赛曲》

原是法国一首歌曲的名字。这首歌曲原名“莱茵河军队战歌”，又名“1830年7月27日”。法国人民为抵御奥普侵犯，高唱这支歌曲，组成志愿军，保卫了法兰西共和国，巴黎凯旋门上的一组高浮雕表现了这一历史情节，故后来人们把这组高浮雕也称之为“马赛曲”。高浮雕的中心人物蓄须战士，翻制成石膏头像也就通称为“马赛曲”了。

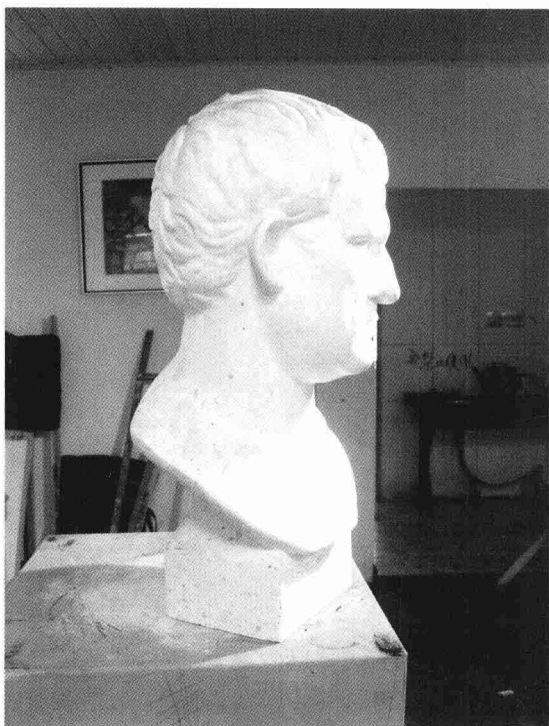
雕塑为法国雕塑家吕德（Francois Rude）于1836年创作，描绘了在带翼胜利女神的庇护下，人民奋起组成志愿军，表现了法国群众强烈的爱国热情。这组高浮雕群像，形象生动，为19世纪法国优秀雕塑作品。

第三章 石膏头像的光线分析

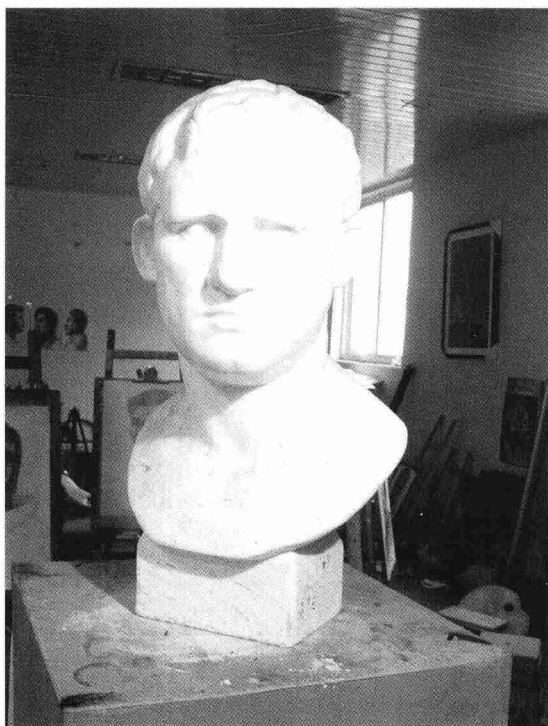
对于素描而言，形体的表达和光源的强弱有密切的联系。从结实和质感的角度去追求光线的话则要求是强度适中的顶侧光为宜。从意境和变化的角度去追求光线的话则要求遇变而变，毫无定法。或许后者更近于一种个性的体现，前者更近于共性的体现。下面是常见的四种光线下《阿格里巴》的变化。

平光

逆光

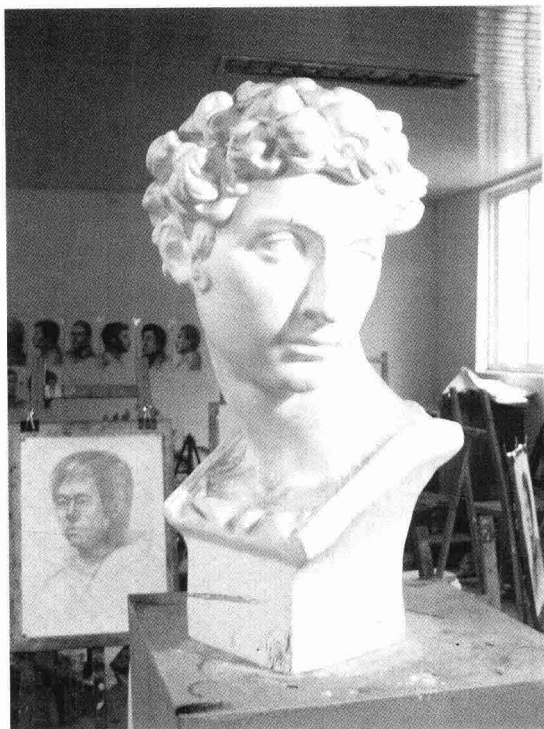
侧光

顶侧光

第四章 石膏头像的角度分析

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。

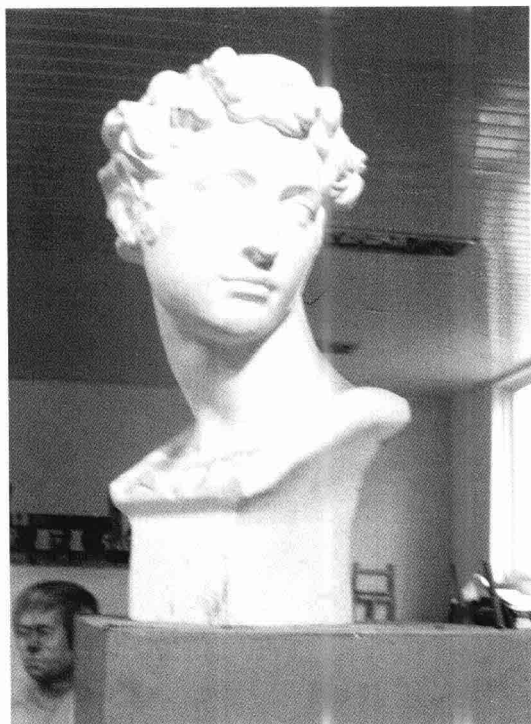
3/4 侧面

侧面

俯视

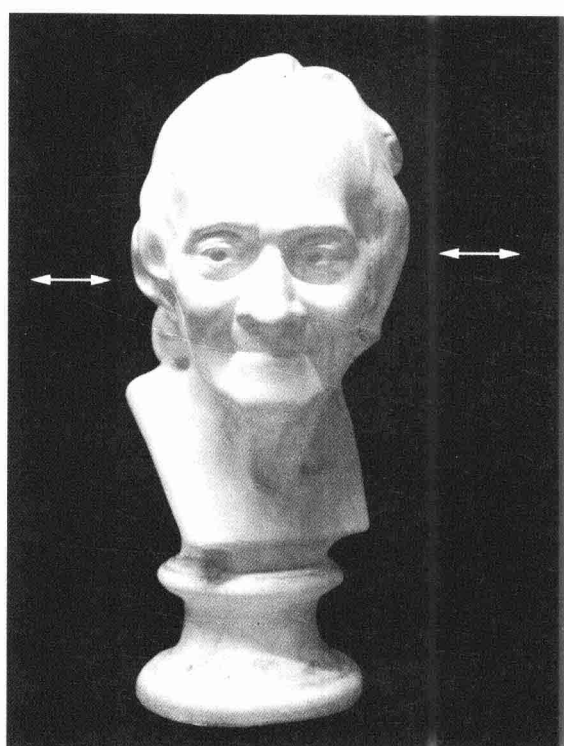
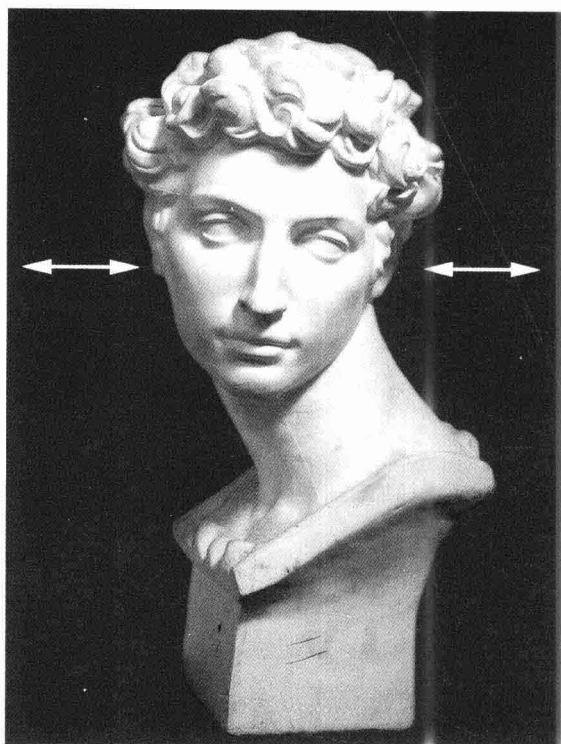
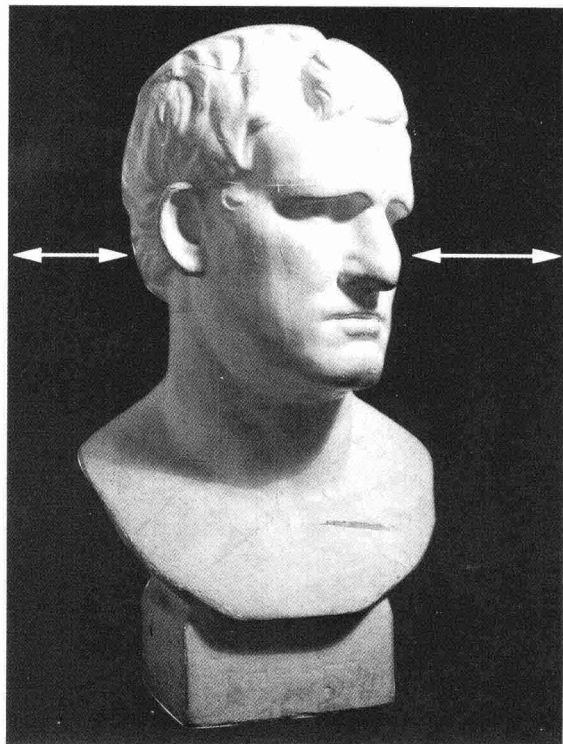

仰视

第五章 石膏头像的构图分析

在纸上画下第一笔之前，构图问题就应该解决。也就是说，完成之后的石膏像素描作品在画面中的安排是如何的，我们应该胸有成竹。构图问题至关重要，决定了这幅作品成功与否，石膏像本身的完整性更是需要我们把它们适当、平衡地置于画面中。

石膏像的构图规律相对比较简单，注重的是将石膏像的头、颈、胸、底座完整协调地安排进画面。还要注意的一点是，视线方向的纸面的空间要大于头的后部到纸的边缘的空间，这样才能形成视觉平衡。

第六章 石膏头像的理解分析

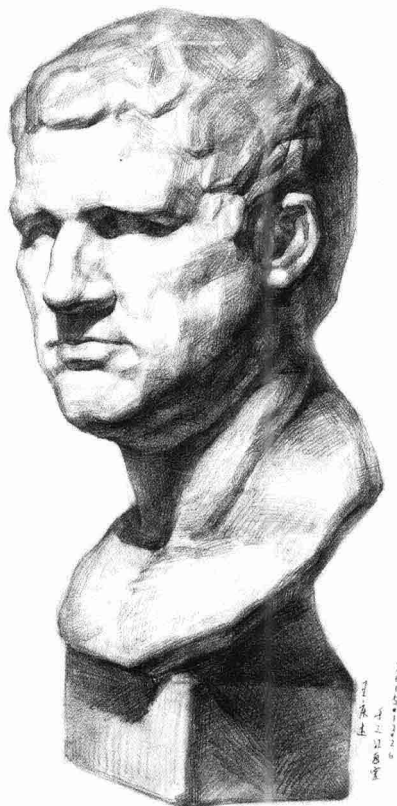
一、体块

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。

二、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。

三、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。

四、整体

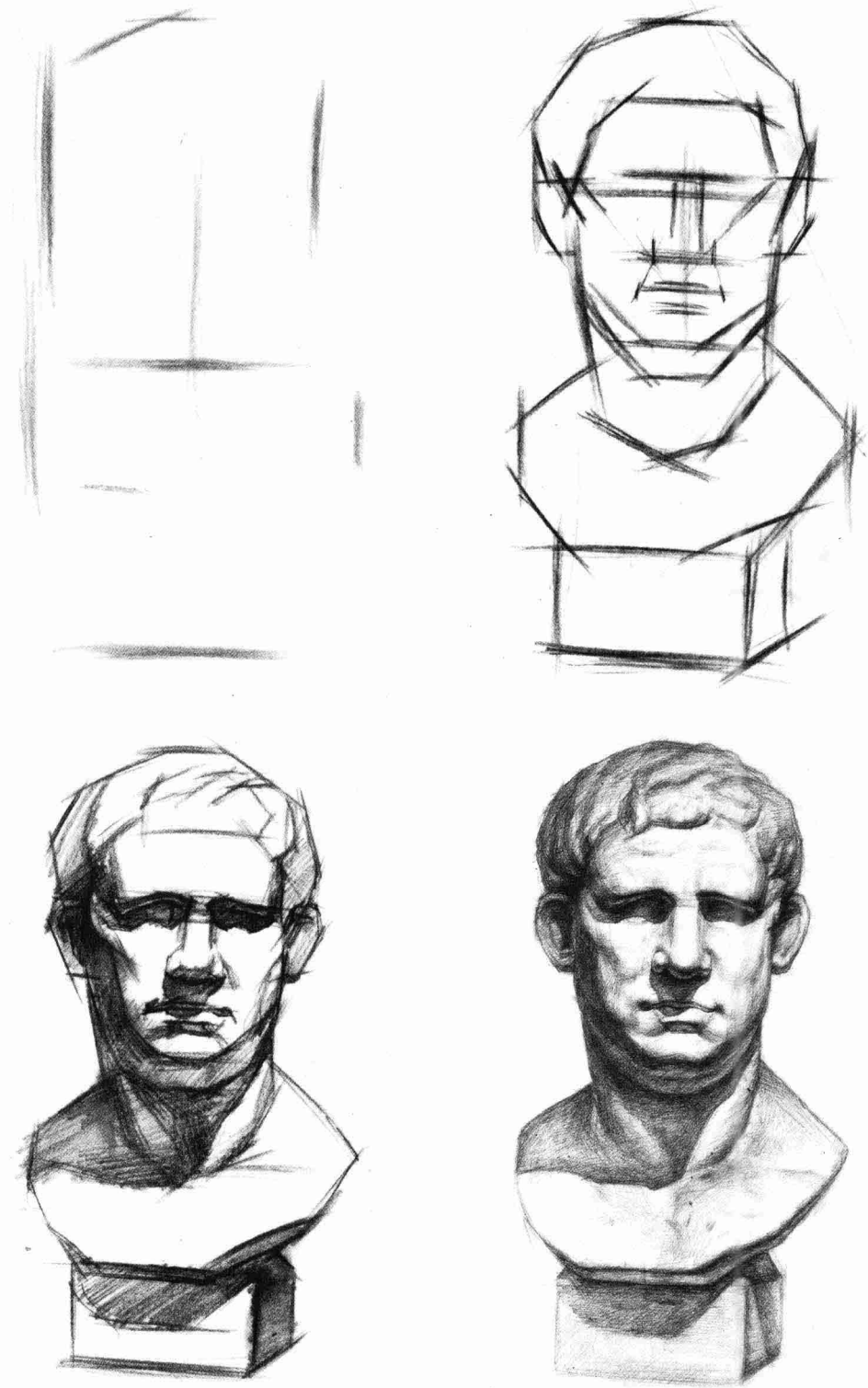
许多学生在石膏头像训练中，往往只看见局部，不知如何去表现整体性，这样经常会出现画出来的作品没有感染力，没有整体性。作画是一个比较复杂的过程，我们要强调整体地看，整体地画，这样画出来的作品才能具有生命力。

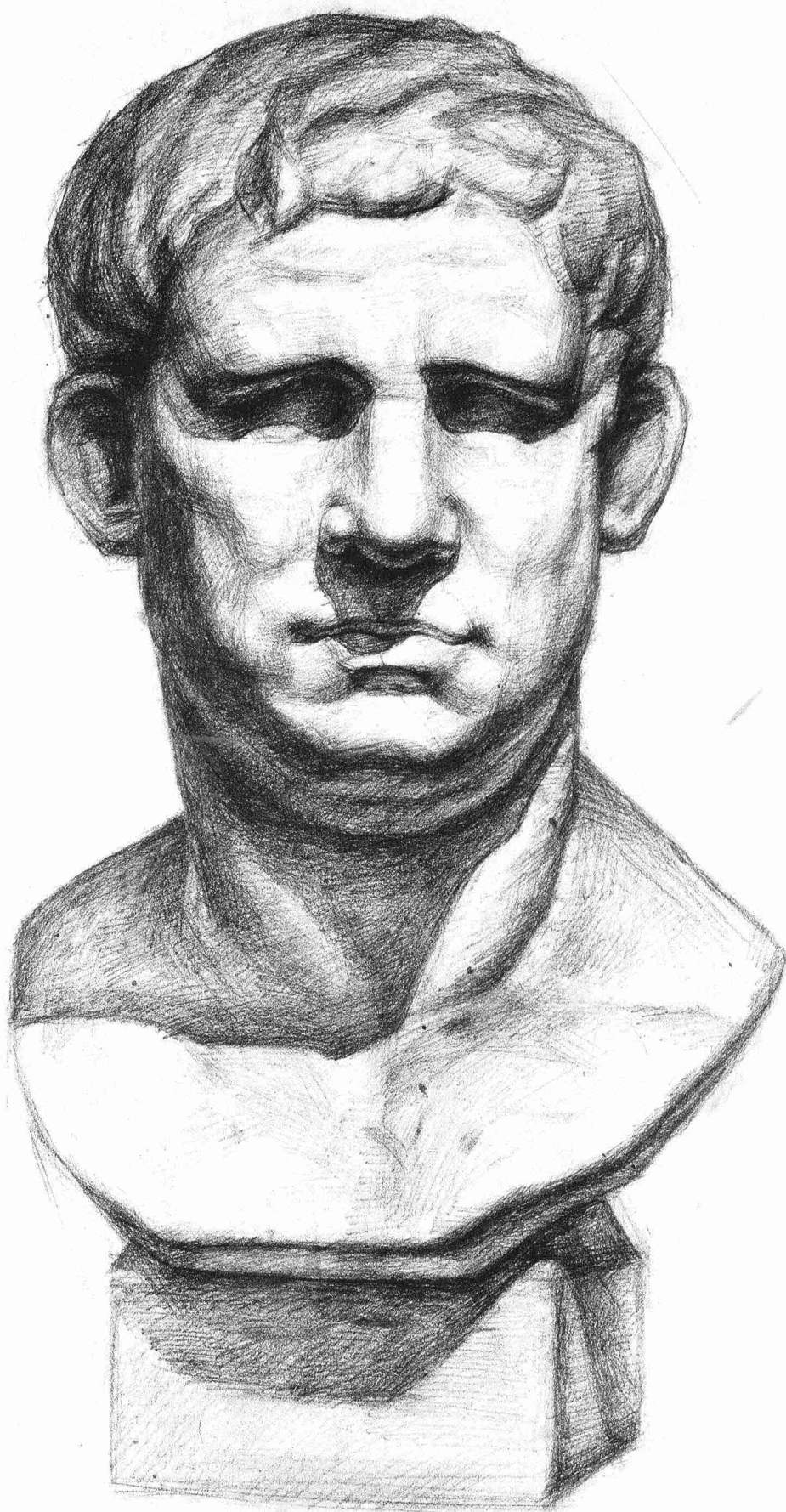

第七章 阿格里巴正面像步骤

作画步骤：

1. 构图，定稿。同时设想对象在画纸中所占的空间，不要随随便便把石膏头像画在中央。
2. 恰当安排好石膏像的大体位置，勾画出头部的大的外形，将头与颈部及基座的大比例确定下来。
3. 将所有暗面均匀地涂一遍调子，但要区分主次关系，注意涂得不要过重，以便下面更深入地刻画。
4. 从石膏像素描关系中最“黑”最强的点画起，暗部要与主要的灰面一起画，使整体更加统一。

第八章 阿格里巴 3/4 侧面像步骤

作画步骤：

1. 注意高与宽的比例，了解石膏像的形体特征、神态、动势、结构关系。
2. 进一步确定形体结构，画出各部分的明暗交界线及投影的位置。
3. 区分明与暗两部分，加深暗部，特别要注意明暗交界线的处理。
4. 从实到虚逐渐深入，将石膏像的结构体积、空间、质感充分表现出来，使画面生动完美。

