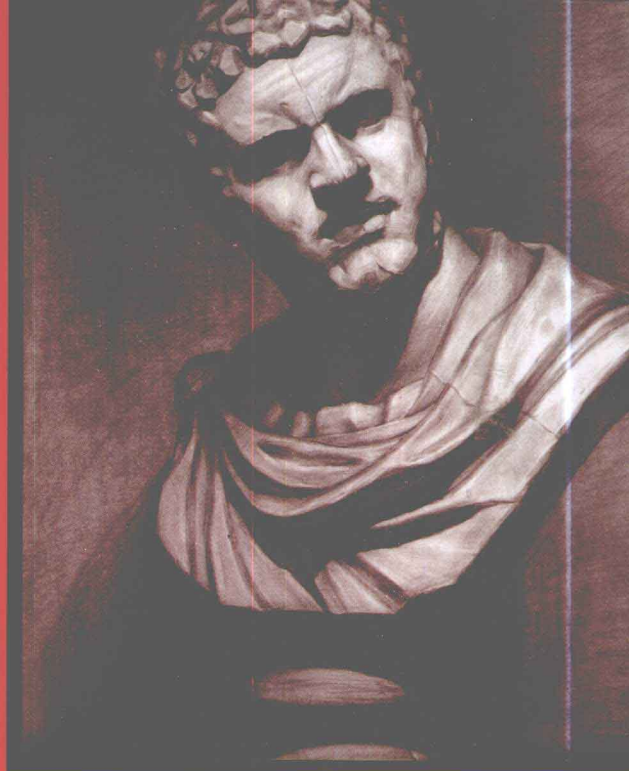

石膏头像

美术技法快速入门

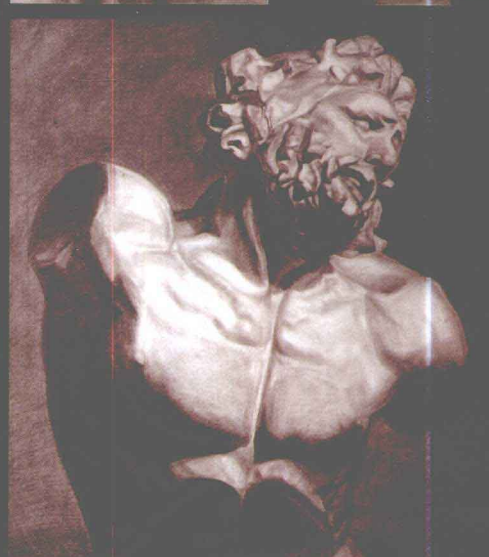
旷美佳 旷文杰 王劲松 编著

DVD 100分钟

超值视频教学

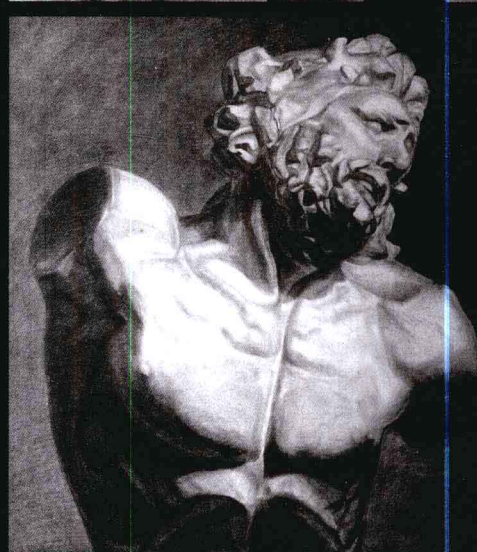
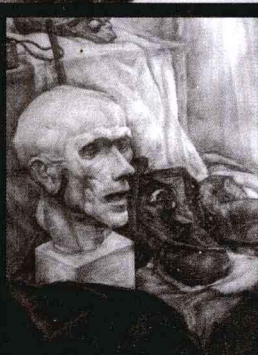

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

石膏头像

美术技法快速入门

旷美佳 旷文杰 王劲松 编著

人民邮电出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术技法快速入门. 石膏头像 / 旷美佳, 旷文杰,
王劲松编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2012. 2
ISBN 978-7-115-26825-9

I. ①美… II. ①旷… ②旷… ③王… III. ①石膏像
—素描技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第238572号

内 容 提 要

《美术技法快速入门——石膏头像》首先介绍了五官的绘制方法, 然后分别介绍美第奇、肌肉男、罗马青年、克里克拉、马赛、高尔基、阿格里巴、维纳斯以及其他常见石膏像的素描表现技法、写生步骤、重点和难点。最后给出多幅范画佳作供读者参考。

《美术技法快速入门——石膏头像》为《美术技法快速入门》系列图书中的一本, 总结了作者多年的绘画与教学经验, 绘画步骤清晰易学, 语言简明易懂, 同时本书配有视频学习光盘, 详细示范了石膏头像的写生过程, 不仅可以作为美术爱好者学习素描的入门教程, 也可以作为美术培训班及艺术院校相关专业的教材。

美术技法快速入门——石膏头像

- ◆ 编 著 旷美佳 旷文杰 王劲松
责任编辑 王雅倩
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 880×1230 1/16
印张: 10
字数: 120千字 2012年2月第1版
印数: 1-3500册 2012年2月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-26825-9

定价: 39.00元(附光盘)

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

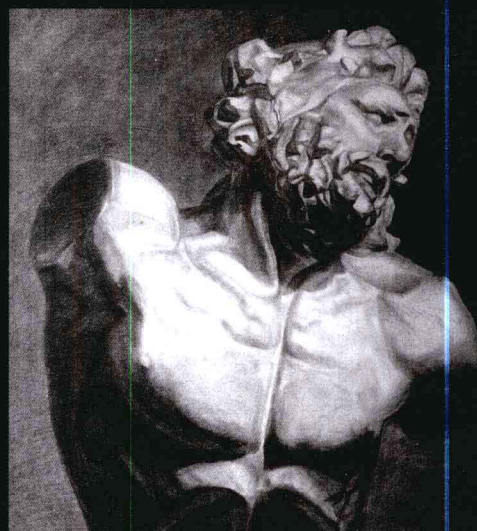
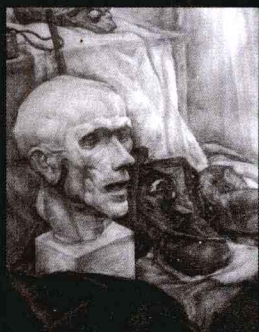
反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

石膏头像

美术技法快速入门

旷美佳 旷文杰 王劲松 编著

人民邮电出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术技法快速入门. 石膏头像 / 旷美佳, 旷文杰,
王劲松编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2012. 2
ISBN 978-7-115-26825-9

I. ①美… II. ①旷… ②旷… ③王… III. ①石膏像
—素描技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第238572号

内 容 提 要

《美术技法快速入门——石膏头像》首先介绍了五官的绘制方法, 然后分别介绍美第奇、肌肉男、罗马青年、克里克拉、马赛、高尔基、阿格里巴、维纳斯以及其他常见石膏像的素描表现技法、写生步骤、重点和难点。最后给出多幅范画佳作供读者参考。

《美术技法快速入门——石膏头像》为《美术技法快速入门》系列图书中的一本, 总结了作者多年的绘画与教学经验, 绘画步骤清晰易学, 语言简明易懂, 同时本书配有视频学习光盘, 详细示范了石膏头像的写生过程, 不仅可以作为美术爱好者学习素描的入门教程, 也可以作为美术培训班及艺术院校相关专业的教材。

美术技法快速入门——石膏头像

- ◆ 编 著 旷美佳 旷文杰 王劲松
责任编辑 王雅倩
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 880×1230 1/16
印张: 10
字数: 120千字 2012年2月第1版
印数: 1-3500册 2012年2月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-26825-9

定价: 39.00元(附光盘)

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

第1章 素描石膏像的概述 04

第2章 石膏像五官的素描 05

2.1 眼睛 06

2.2 鼻子 09

2.3 嘴巴 12

2.4 耳朵 15

第3章 常见石膏像的素描范例 18

3.1 美第奇的分面像 19

3.2 肌肉男的石膏像 28

3.3 罗马青年的石膏像 37

3.4 克里克拉的石膏像 46

3.5 马赛石膏像 55

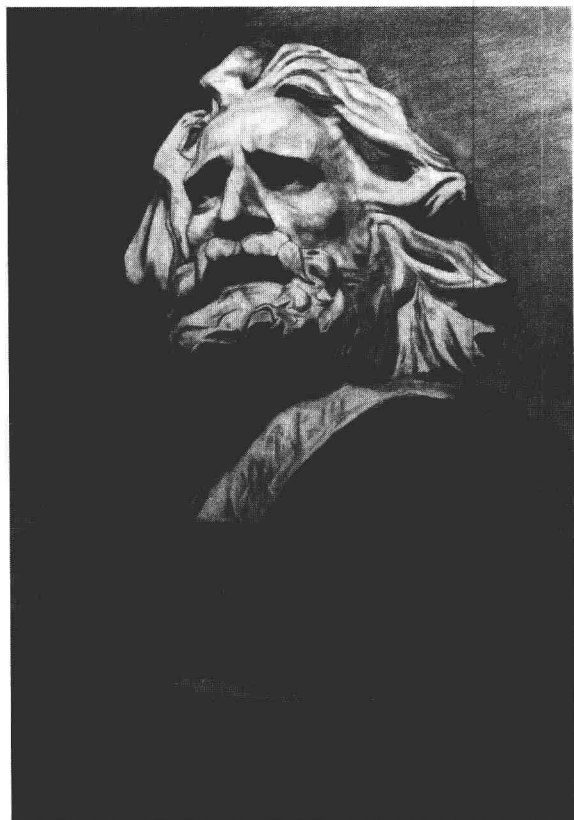
3.6 高尔基的石膏像 64

3.7 阿格里巴的石膏像 73

3.8 维纳斯的石膏像 82

3.9 其他常见的石膏像 91

第4章 石膏头像的范画佳作 103

第1章 素描石膏像的概述

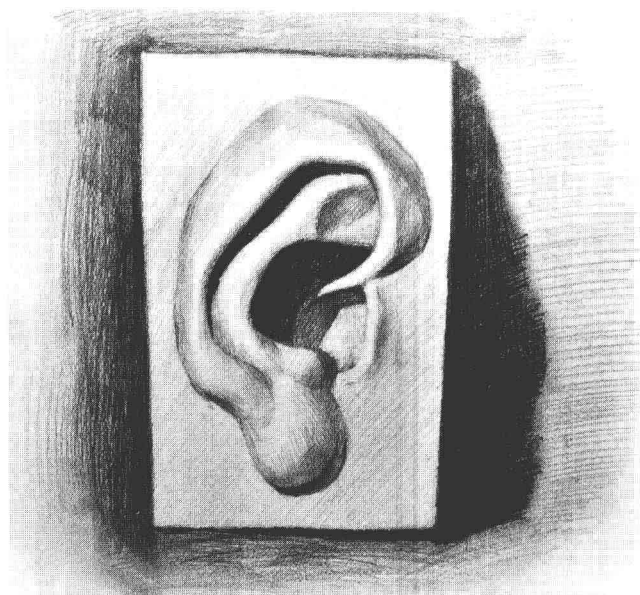
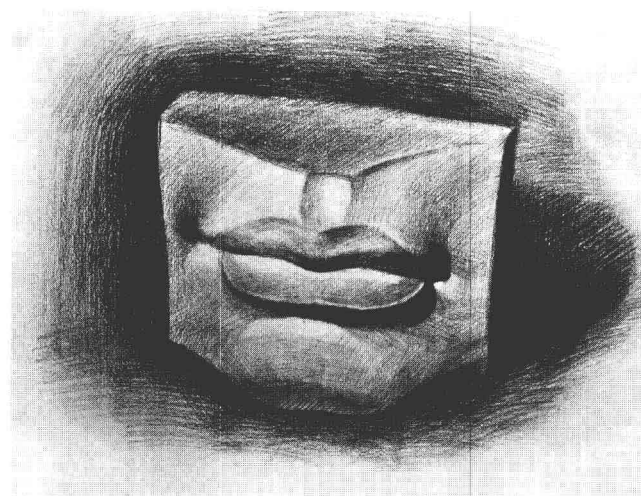
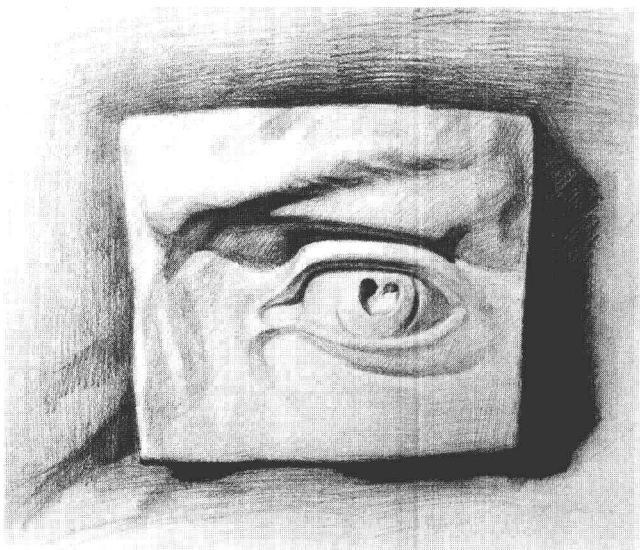
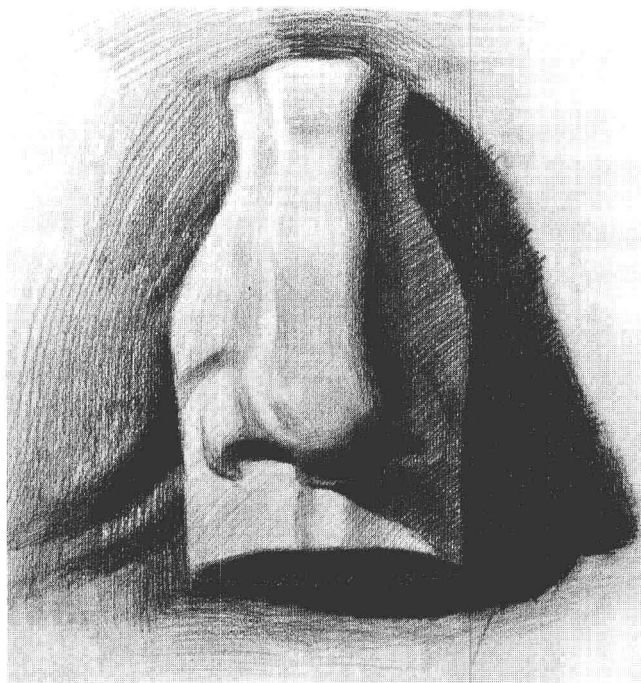
在素描写生的学习中，从石膏几何体到静物、从静物到石膏像、从石膏像到人物是一个循序渐进的过程，其中石膏像是从静物到人物的一个重要过渡环节，在掌握了静物的形体刻画和色调绘制的技巧之后，使用结构分明、造型准确、栩栩如生且静止不动、色调单纯的石膏像来训练人物的骨骼、肌肉结构和形体、神态关系，能够为下一步绘制人物打下坚实的基础。

想要学好素描石膏像，最关键的要素有三点：一是了解每个石膏像所特有的背景和来源，因为经常接触到的石膏像大都是取自于罗马、希腊等经典的整体或群组雕像，这些具有历史性和完美性的艺术品，不论是在人体比例、结构转折，还是在神态表现、气质内涵上，都具有一定的代表性，在理解这些石膏像的历史资料的基础上才能更好地表现其精神状态，赋予冰冷的石膏像以鲜活的个性；二是需要深入了解人体骨骼和肌肉的结构，以及在不同的姿势、运动状态和面部神态的情况下，骨骼和肌肉是如何变化的基本规律，虽然石膏像看似无法像真人一样体现出有血有肉的感觉，但石膏像是无数艺术家经过大量的观察、提炼、反复修改后才流传下来的，所以练习石膏像就要了解其本质；三是最重要的，就是练习，几乎所有取得成就的艺术家都是经过认真的学习和辛勤的练习才能达到一定的高度，因此大量的练习是成功的必经之路。

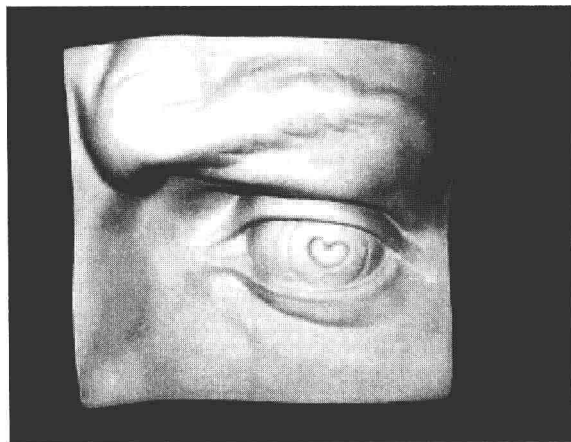
第2章 石膏像五官的素描

直接进入石膏像写生往往会让人手足无措，看着整体的头部结构和五官组成的面部，不知该从何下手，因此要从五官的单体石膏开始学习，在掌握单体石膏五官的基础上进行组合和衔接，才能画出准确而完整的石膏像。

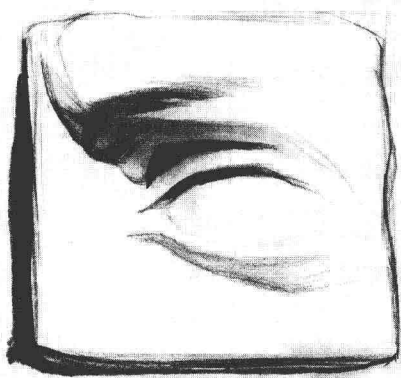

2.1 眼睛

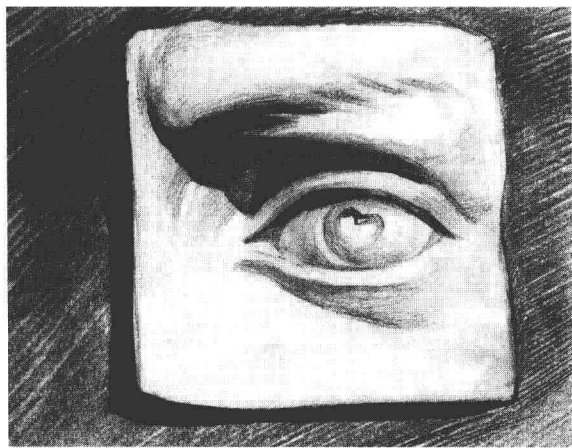
正面视角一写生步骤

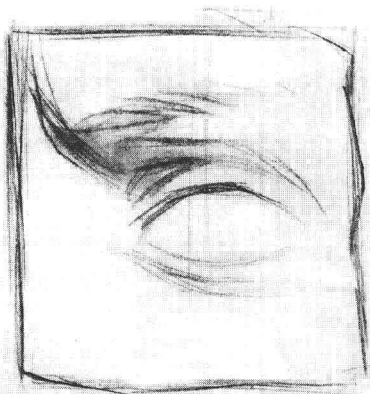
实物照片：眼睛的主要结构包括眼眶、眼球、上眼睑和下眼睑，认清楚各部分的结构和位置很关键。

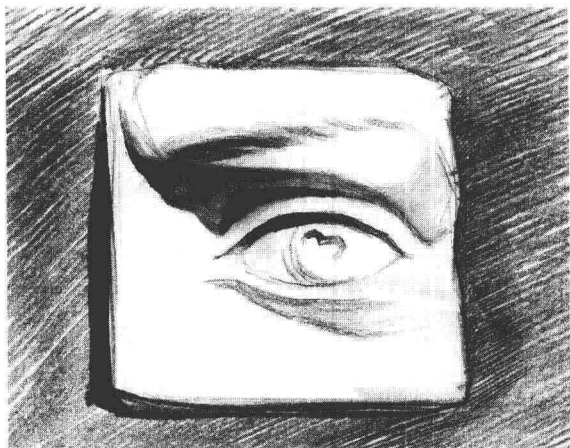
步骤二：区分出画面大的明暗关系，除了要考虑光源和眼睛的结构，还要根据主观印象区分明暗层次。

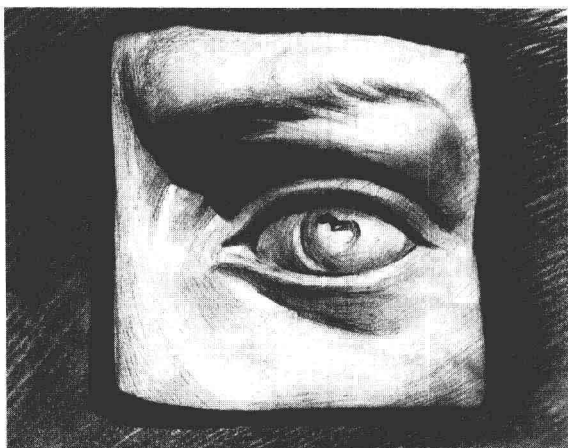
步骤四：继续深入细节的绘制，将眼睑、眼眶和眼球的层次感表现出来。

步骤一：构图，勾勒出眼睛石膏体在画面中的位置、轮廓和基本造型，表现出眼睛主要结构的形状和各部分的衔接关系。

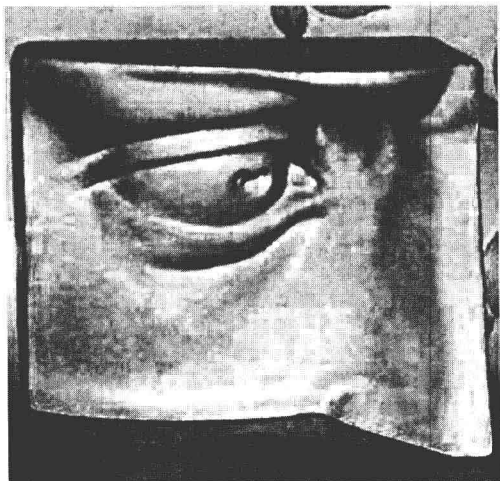

步骤三：进一步明确画面的黑、白、灰关系，将背景关系带入进来，注意表现石膏体的立体感和空间感。

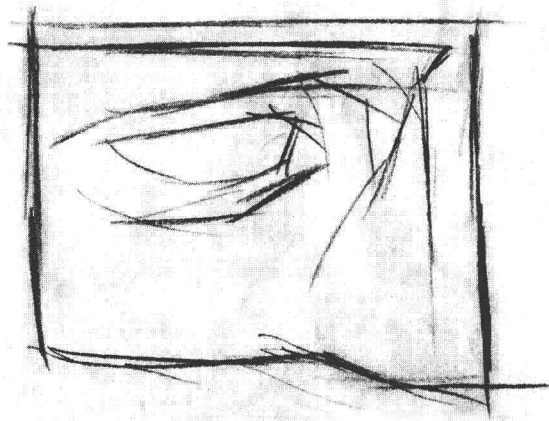

步骤五：完成石膏体的绘制，重点在于在准确把握眼睛结构的基础上刻画出其层次感、立体感和石膏的质感。

正面视角二写生步骤

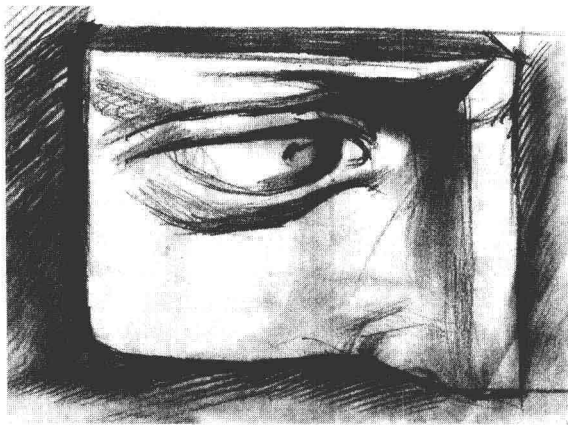
实物照片：眼睛的眼球位于眼眶之中，由上眼睑和下眼睑将其包裹，上眼睑分为单睑和双睑，在眼睛睁着时为向下弯曲的圆弧形，而下眼睑的弧度则相对平缓。

步骤一：首先观察眼睛石膏体摆放的位置，并分析眼睛各部分的透视关系，在此基础上下笔就胸有成竹了。

步骤二：逐步画出眼睛各部分的细节结构，在这一步中就要对之前不够准确的笔触进行修改，并表现出一定的明暗关系。

步骤三：深入刻画眼睛石膏体的明暗效果，同时兼顾画面整体构图和眼睛细节描绘，突出画面质感。

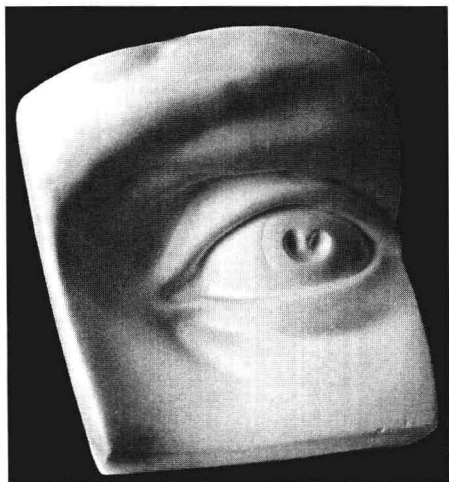

步骤四：刻画细节的同时兼顾整体，将眼睛周围的黑、白、灰色调同步跟上，形成整体的和谐统一效果。

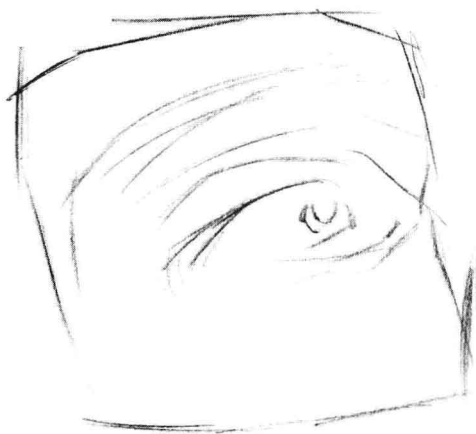

步骤五：完成眼睛石膏体的绘制，除了眼睛本身，还要多加练习眼睛和周边部位的连接关系，为绘制整体头像做准备。

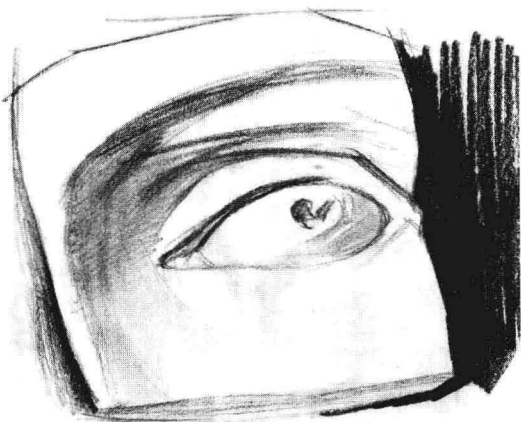
正面视角三写生步骤

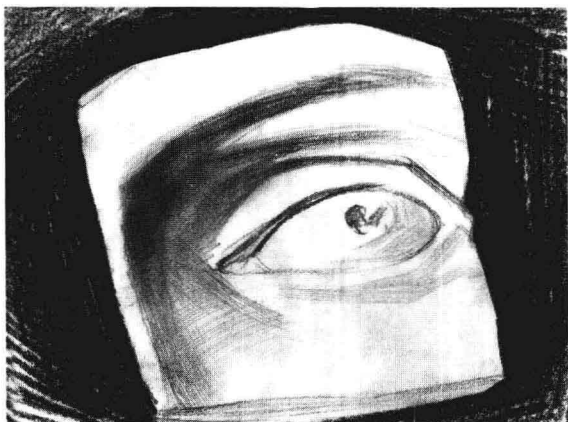
实物照片：在单个眼睛石膏体的基础上观察各种石膏头像的眼睛，会发现不同石膏头像的眼睛具有不同的形状，从而使得眼睛的各个部分也发生不同的变化。

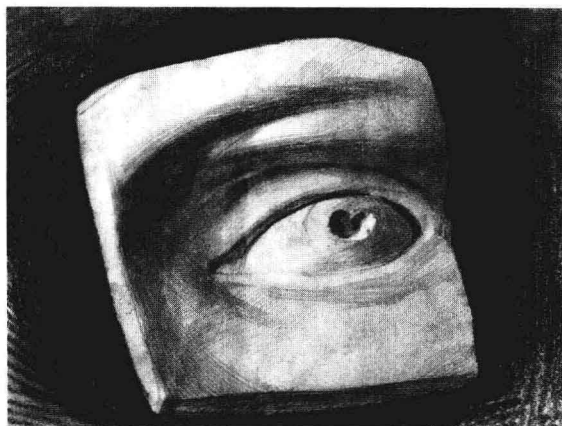
步骤一：这个视角并不是完全的正面，从这一角度可以观察到眼眶、上眼睑、下眼睑和鼻梁之间的前后结构和空间关系，在此基础上进行构图。

步骤二：刻画眼睛石膏体的细节，用笔要准确而肯定，略微带出眼睛和背景的色调。

步骤三：深入空间关系的刻画，将背景色调铺绘完整，同时加重眼眶的暗部，表现眼窝深陷的感觉。

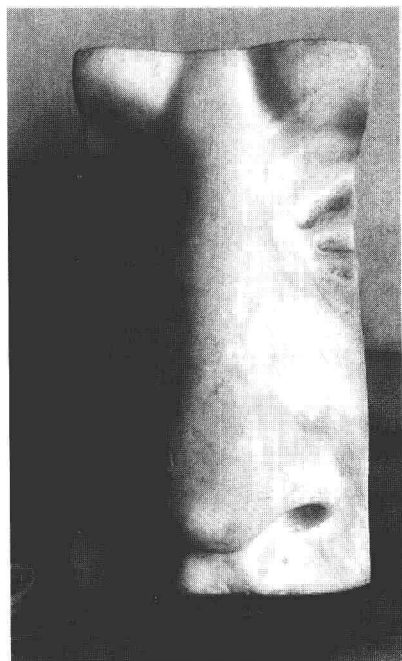
步骤四：丰富眼睛的层次结构，特别是眼睑和眼球的关系，并将眼球内瞳仁的阴影刻画出来。

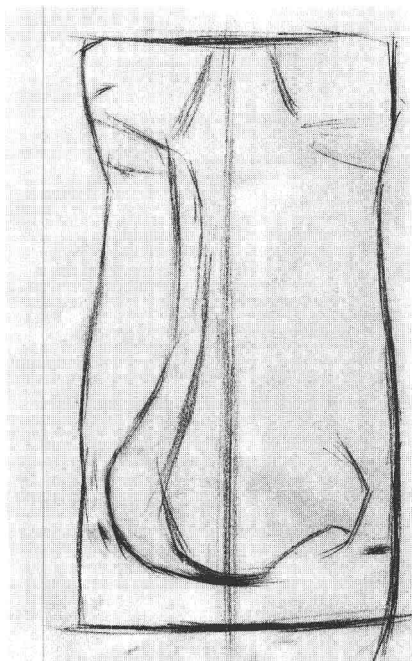
步骤五：从整体角度调整眼睛本身的明暗关系以及石膏体与背景的对比效果，注意黑、白、灰色彩层次的控制。

2.2 鼻子

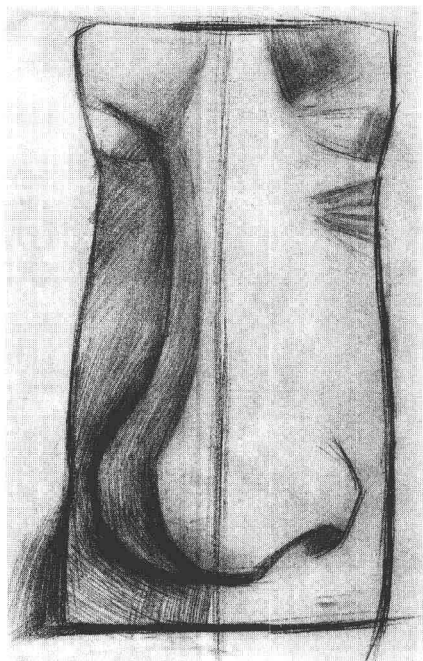
正面视角写生步骤

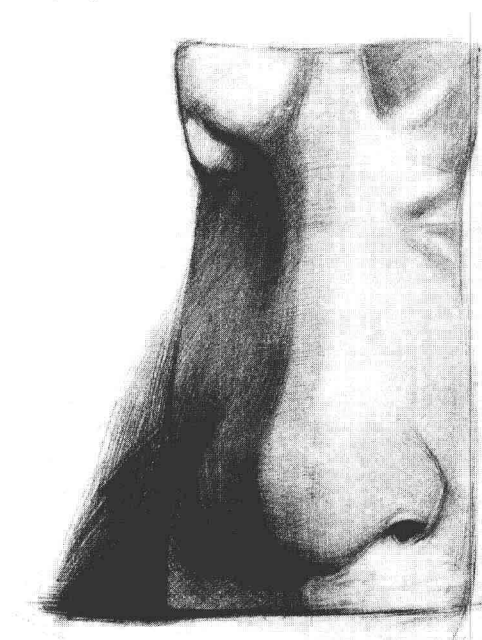
实物照片：鼻子的主要结构包括鼻骨和鼻软骨，在绘制时根据鼻梁、鼻侧、鼻头、鼻翼和鼻孔的不同位置和形状进行分析，鼻子在面部的整体中占据中心位置，长度大约为整个面部长度的三分之一，宽度大约与两眼之间的距离相等，而且鼻长大约为鼻宽的两倍。

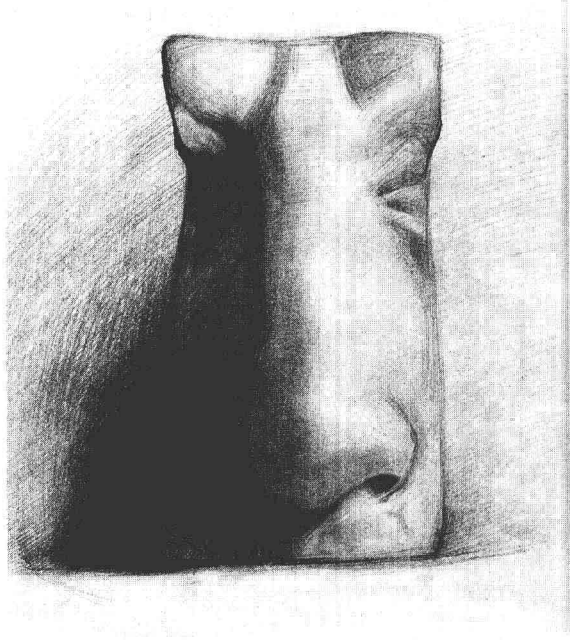
步骤一：简单勾勒出鼻子石膏体的基本形状，注意各部分的比例关系，笔触要轻松、简洁，便于之后对细节进行修改和调整。

步骤二：在基本形状的基础上对各个部分进行调整，刻画出鼻子的立体高度和石膏体的厚度关系，明确明暗交界线的位置。

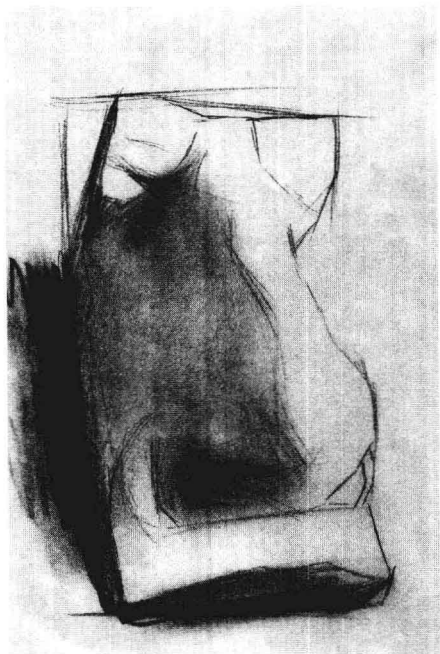
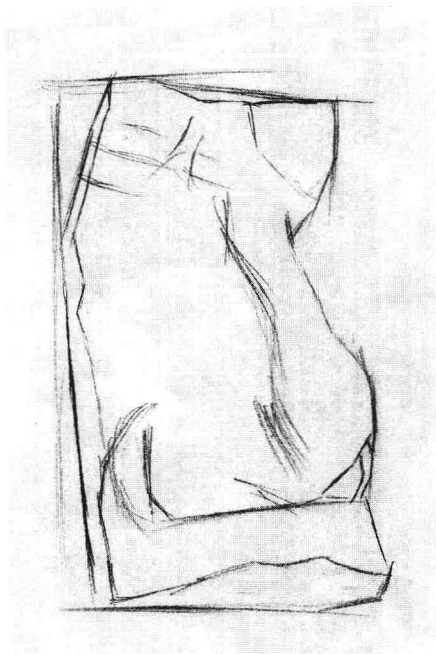

步骤三：根据明暗交界线铺出鼻子的大调子，各部分的黑白关系要协调统一，同时画出石膏体的投影效果。

步骤四：完成鼻子石膏体的绘制，在整个绘制过程中，注意控制鼻子的比例和结构关系，显出其立体感。

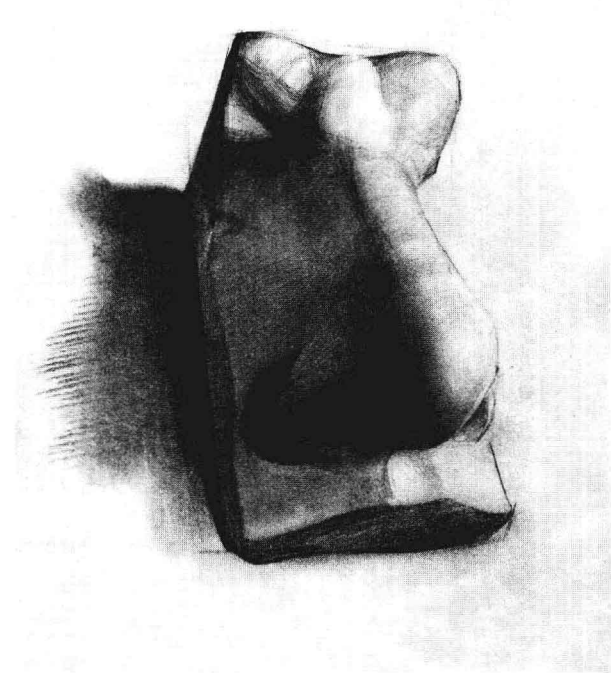
四分之三侧面视角写生步骤

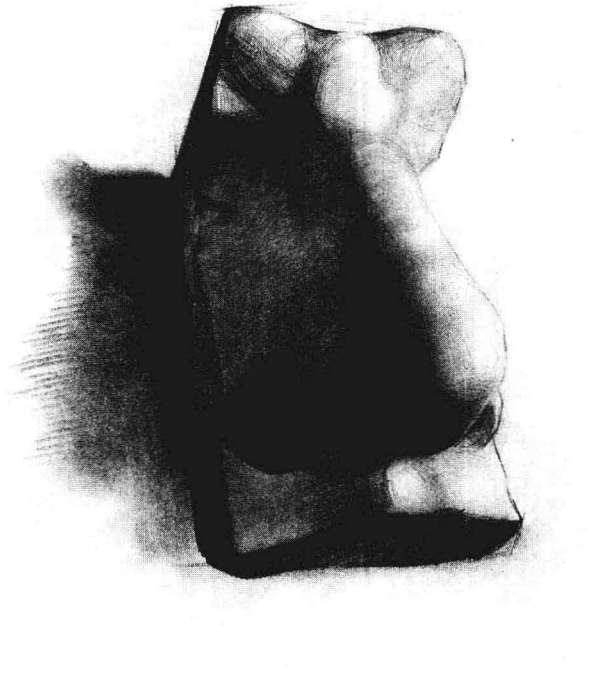
实物照片：通过绘制四分之三侧面视角的鼻子石膏像，可以学习从不同的角度观察物体来进行扩展练习。根据其明暗关系可以将其分为三个部分进行构图，首先是鼻梁的高光部分，其次是鼻翼的暗影部分，最后是鼻周的灰面层次。

步骤一：观察鼻子石膏体的位置和摆放方向，确定画面的构图和视角的透视关系，画出基本的轮廓。

步骤二：明确鼻子各部分的比例和结构，注意透视发生变化时，比例也会有相应的变化，刻画其基本的形体特征的细节。

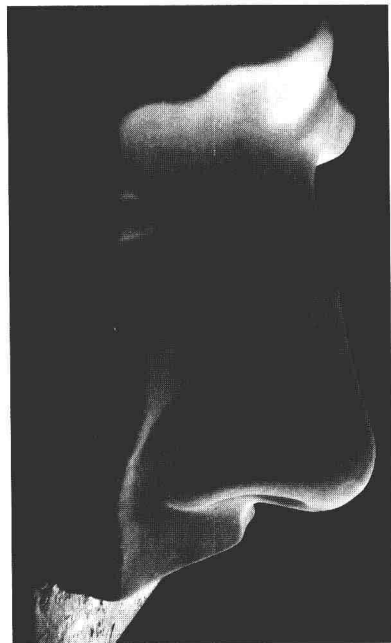

步骤三：在铺出大调子的基础上对细节部位的黑白关系予以明确化，表现出鼻子突出的立体感。

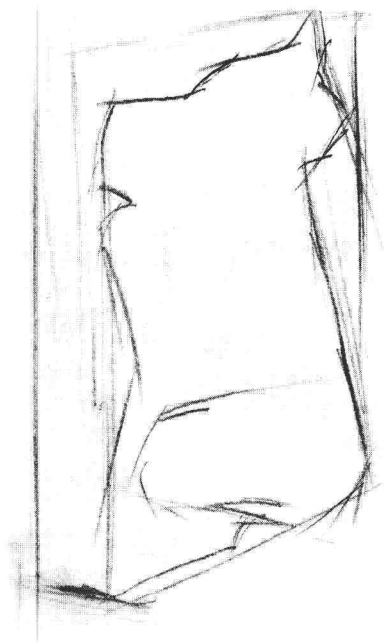

步骤四：完成鼻子石膏体的绘制，将高光部位提亮，背景的投影暗下去，从而塑造出强烈的对比效果和空间关系。

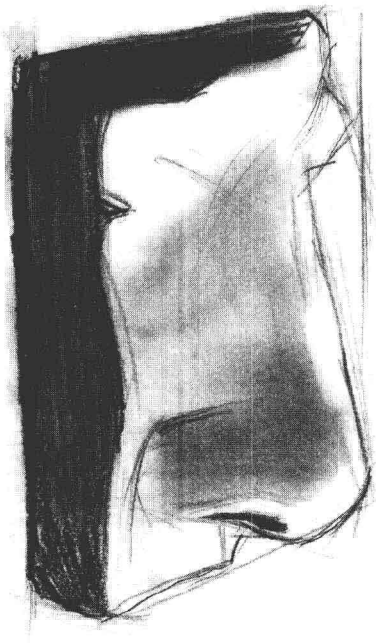
二分之一侧面视角写生步骤

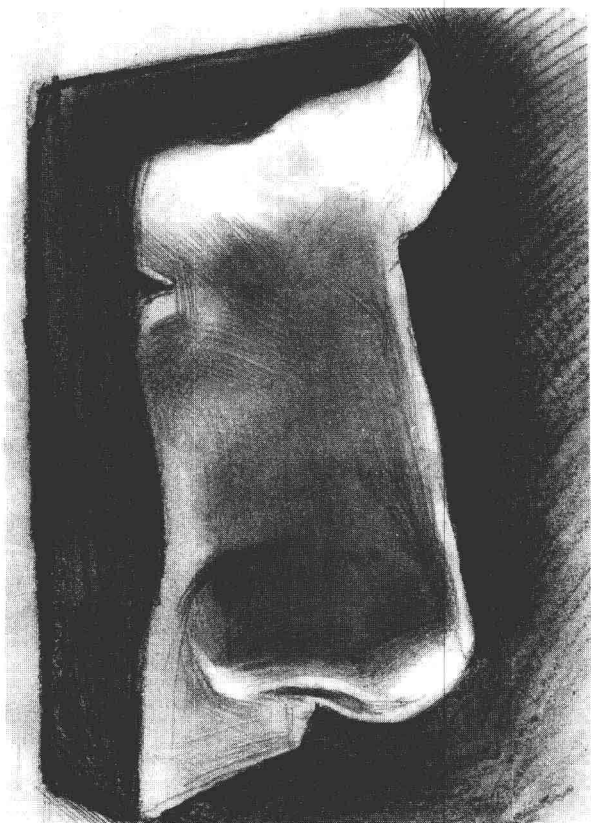
实物照片：二分之一侧面角度的刻画重点在于鼻翼的结构和鼻梁的线条，把握灰面的层次和线条的准确性是关键。

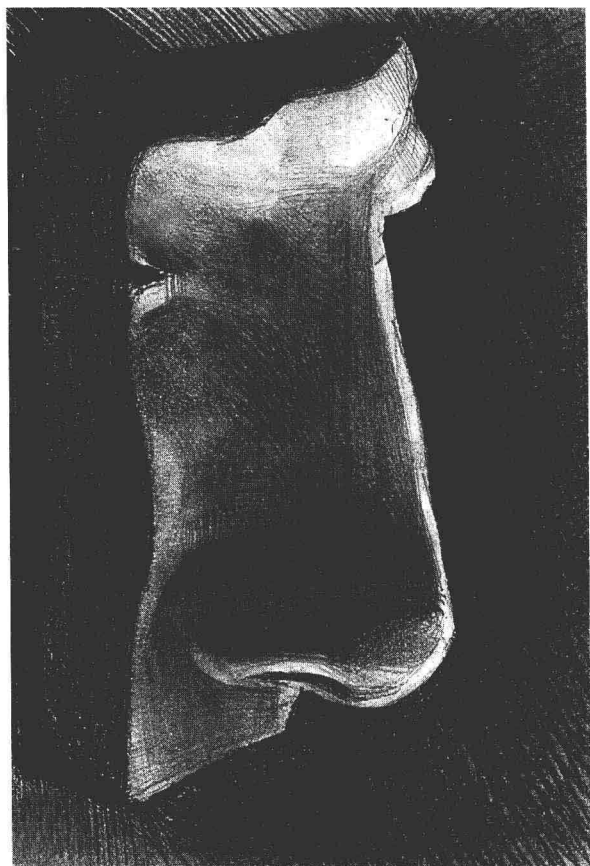
步骤一：确定鼻子在画面中的位置，以透视的眼光画出鼻子基本比例和外形结构。

步骤二：铺大色调，由于侧面视角能看到的鼻子结构最少，所以只有通过绘制鼻翼的灰面层次才能够塑造鼻子的立体感。

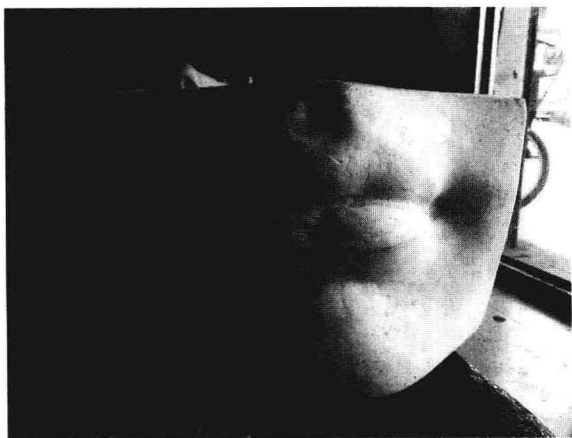
步骤三：继续丰富鼻翼的灰面层次，留出鼻梁和眉骨的高光，同时铺出鼻孔的暗部和背景的阴影。

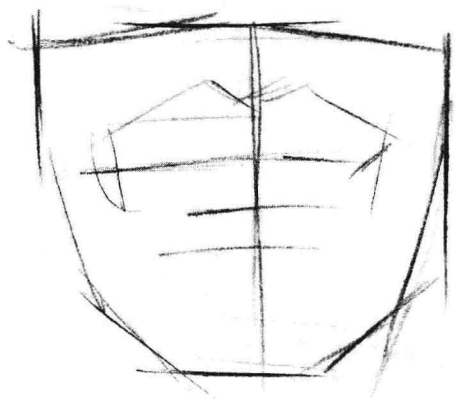
步骤四：通过灰面将暗部和高光衔接起来，在处理整体大关系时，要把鼻梁的部分作为最亮的色调来刻画，并使用其旁边的背景进行衬托。

2.3 嘴巴

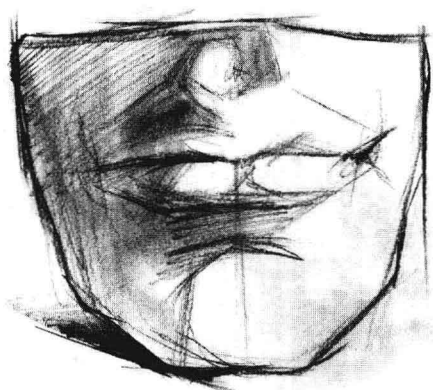
正面视角写生步骤

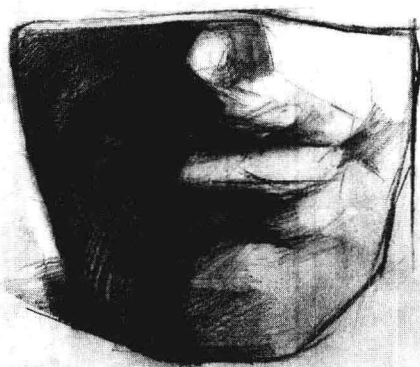
实物照片：从正面视角观察嘴巴的结构，主要包括上嘴唇、下嘴唇、口缝和口角，其中口缝为嘴唇闭合后中间的缝，口角为嘴巴两端上唇和下唇相连的地方。

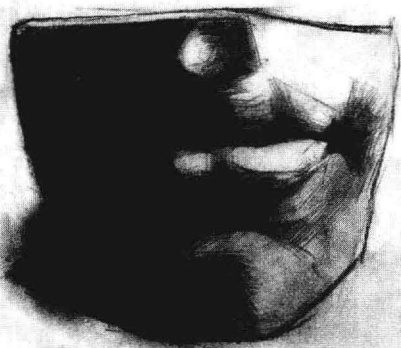
步骤一：画出嘴巴石膏体的基本形状和比例关系，注意双唇之间口缝是有起伏变化的，而不是单纯的直线。

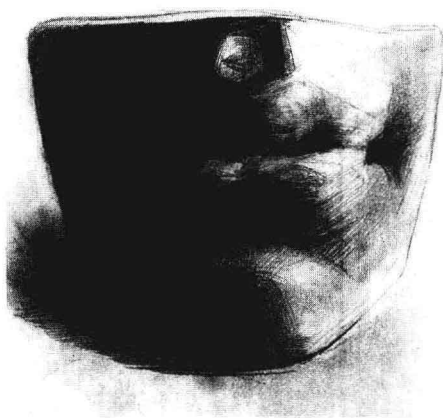
步骤二：进一步明确嘴巴各部分的线条，将人中和颊唇沟的细节画出来，不同的部位线条要有不同的轻重。

步骤三：考虑到光源的方向和嘴巴的结构后，铺出黑白关系的大调子，体现出嘴巴的空间和体积关系。

步骤四：进一步绘制明暗关系，将黑白对比强烈化，并使用富有层次感的灰面进行过渡。

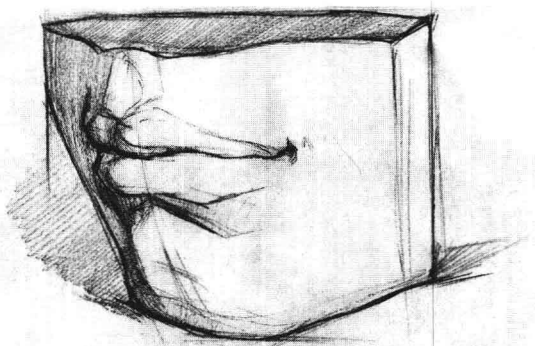

步骤五：完成嘴巴石膏体的绘制，从整体上调整画面的黑、白、灰关系，表现出嘴唇的厚度。

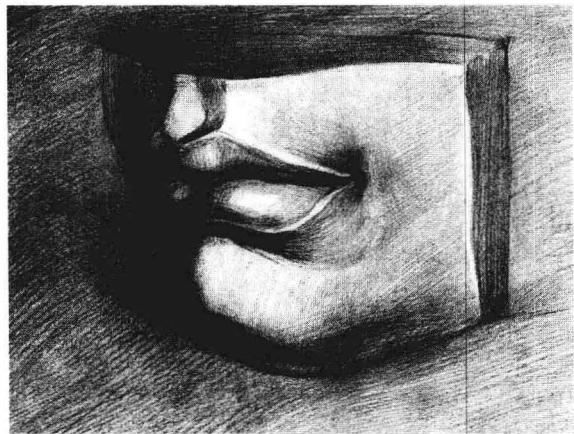
四分之三侧面视角写生步骤

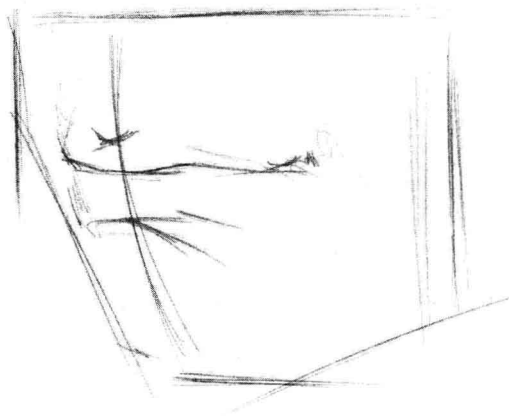
实物照片：从四分之三的侧面视角来看，嘴巴石膏体的上唇较厚且突出，中间有隆起的上唇结节，上方为凹陷的人中，下唇较薄，在与下巴结合的地方形成凹陷的颊唇沟。

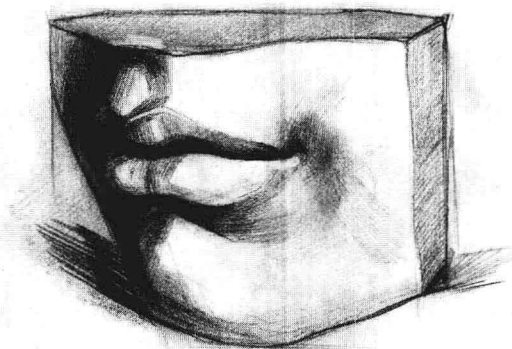
步骤二：进一步明确嘴巴的结构，同时将嘴巴周围的起伏关系也融入画面之中，使用线条的轻重表现结构和明暗。

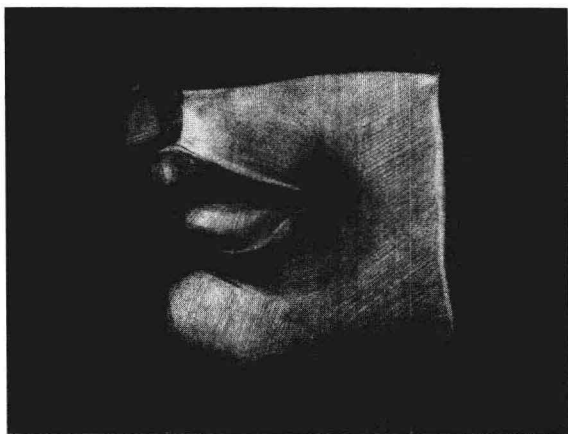
步骤四：进一步绘制明暗关系，将黑白对比强烈化，并使用富有层次感的灰面进行过渡。

步骤一：根据嘴巴石膏体的透视角度画出其大致轮廓，注意线条的准确性，尽量减少之后的调整工作。

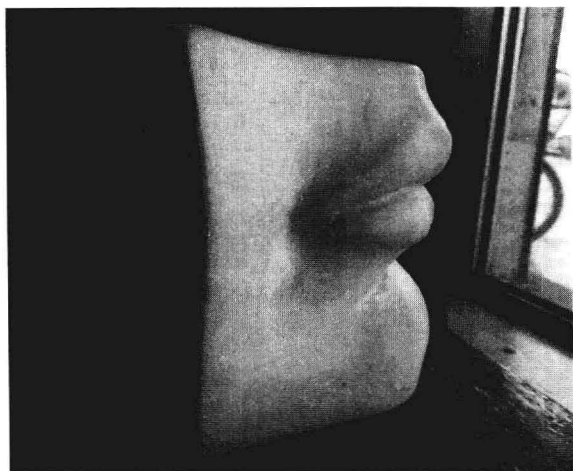

步骤三：将嘴巴石膏体和背景作为一个整体铺出明暗调，特别是对于石膏体厚度的表现，必须以整体效果为出发点进行。

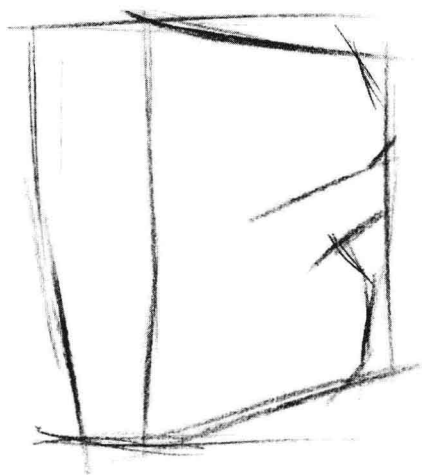

步骤五：完成嘴巴石膏体的绘制，使用不同的虚实方法处理嘴巴的边缘线条，如唇线、口缝等，强调石膏体的质感。

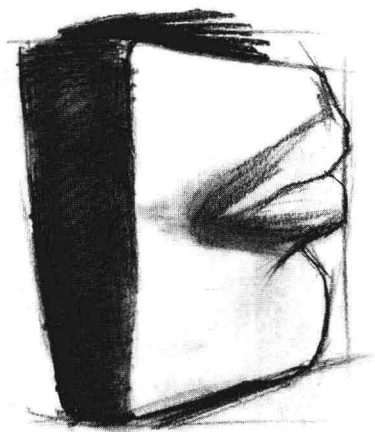
二分之一侧面视角写生步骤

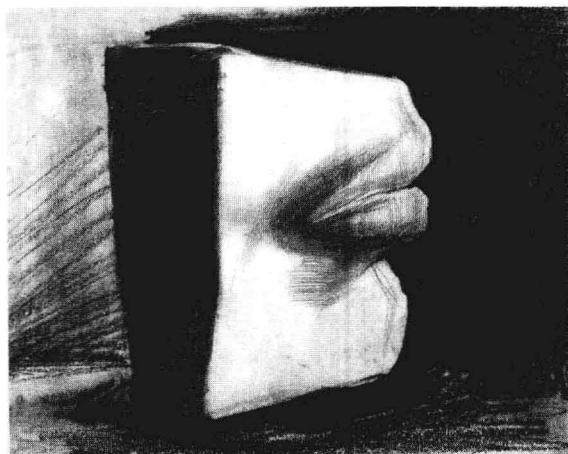
实物照片：从二分之一的角度观察嘴巴石膏体，可以清晰地看到上嘴唇、唇线、下嘴唇到下巴的线条起伏变化。

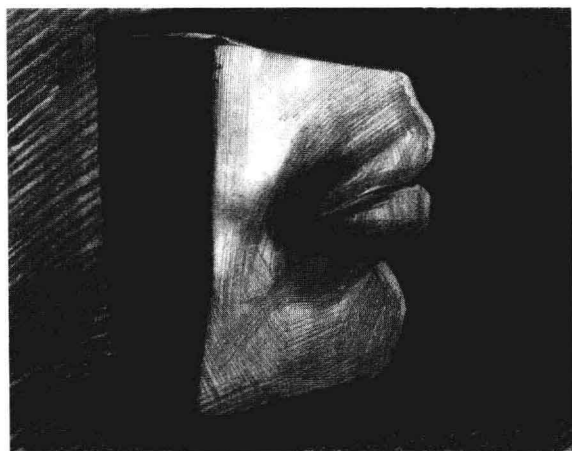
步骤一：从整体确定嘴巴石膏体在画面中的位置，使用辅助线勾勒出上下唇和唇线的结构。

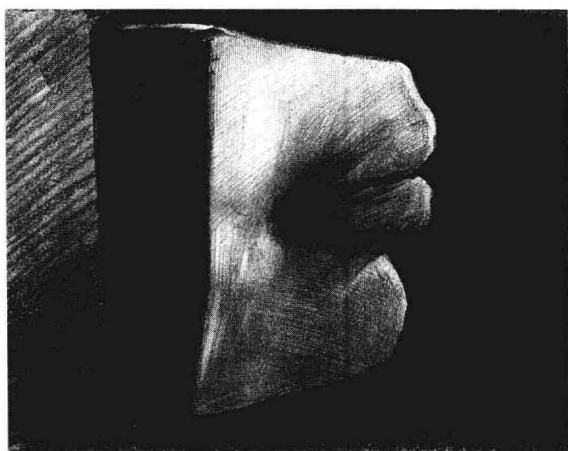
步骤二：明确嘴巴的透视变化，铺绘出石膏体最暗的部分的色调，注意线条的准确性。

步骤三：利用背景暗色调来表现石膏体的光滑、白净，在绘制背景时注意卡住石膏体的线条，避免造型错误。

步骤四：完善背景的光影，继续丰富嘴巴石膏体的层次。

步骤五：完成嘴巴石膏体的绘制，从整体上调整画面的黑、白、灰关系，表现出嘴唇的厚度。