

DAS ATELIER

DES MALERS

KOPF UND PORTRÄT

— EDITION —
MICHAEL FISCHER

Inhalt

Einführung, 7

- DAS PORTRÄT IN DER KUNSTGESCHICHTE, 9

Die ersten Porträts der westlichen Kunst, 10

Die Gesichter von El Fayum, 10

Das Porträt in der Renaissance, 11

Das Porträt und der Ausdruck von Rechtschaffenheit, 11

Raffael, 11

Das Porträt des Barock, 12

Pomp und Zeremoniell: van Dycks Porträts, 12

Von der Illustration zum Impressionismus, 13

Über den Impressionismus hinaus, 13

Das Porträt in unserer Zeit, 14

- DER KANON DES MENSCHLICHEN KOPFES, 15

Formen und Proportionen des menschlichen Kopfes, 16

Die tatsächlichen Proportionen, 16

Der Kanon, 17

System der Anhaltspunkte, 18

Vorüberlegungen, 19

Das Grundmodul, 19

Unterteilungen in der Breite, 20

Der Abstand zwischen den Augen, 20

Anhaltspunkte für den Kopf im Profil, 21

Der Kanon des weiblichen Kopfes, 22

Die Proportionen des Kinderkopfes, 22

Jugend und Erwachsenenalter, 23

Der Kopf im Alter, 24

- STUDIUM DER GESICHTSTEILE, 25

Die Augen, 26

Die Brauen, 27

Die Zeichnung des Auges, 28

Volumen, Licht und Schatten, 29

Die Lippen und der Mund, 30

Licht und Schatten, 31

Die Nase, 32

Die Ohren, 33

Das Haar, 34

Darstellungsprozess, 35

Der Hals, 36

- UMREISSEN UND AUFBAU DES KOPFES, 37

Praktische Methode des Aufbaus, 38

Durchführung der Methode, 39

Weiblicher Kopf mit Blick nach oben, 40

Weiblicher Kopf mit Blick nach unten, 42

Weiblicher Kopf in seitlicher Verkürzung, 44

Zwei männliche Köpfe, 46

Vereinfachte Methoden des Umreißen, 48

Optische Verkürzungen des Kopfes, 50

- KOMPOSITION DES PORTRÄTS, 51

Die Wahl der Pose, 52

Die Position des Körpers, 53

Die Gestalt und der Hintergrund, 54

Das Problem der Symmetrie, 54

Grundschema der Komposition, 55

Die Lichtrichtung, 56

Die Beleuchtung, 57

Das Selbstporträt, 58

- DAS PORTRÄT IN DER PRAXIS, 59

Studie eines männlichen Kopfes, 60

Studie eines weiblichen Kopfes, 62

Studie eines Kinderkopfes, 64

Kinderporträt als Pastell, 66

Weibliche Büste in Öl, 71

Die Tonwerte eines Porträts, 76

Männliche Büste in Öl, 81

Weibliches Ganzporträt, 85

Porträt in einem Interieur, 90

Weitere Buchtitel zum Thema „Kopf und Porträt“, 96