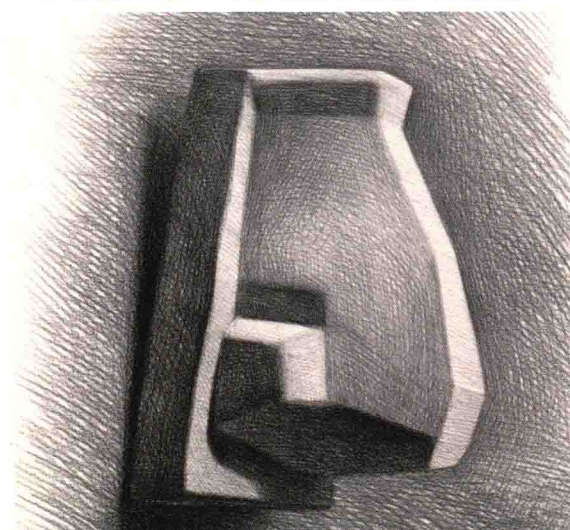
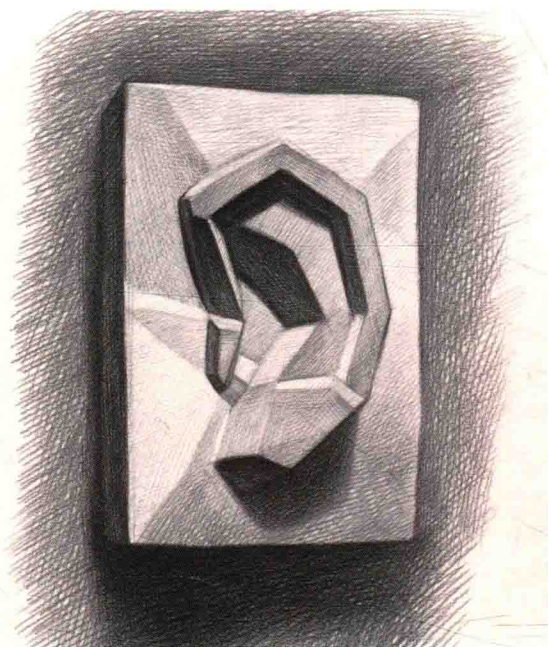
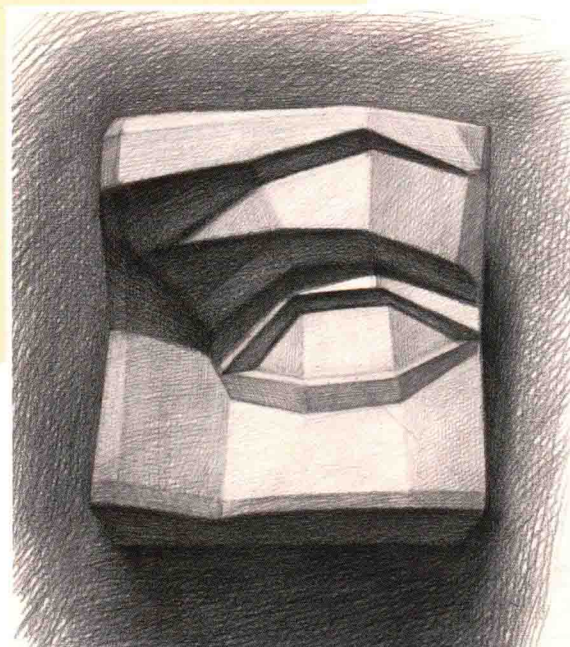

ZHUXUANLU

※ 全国青少年美术辅导推荐教材 ※

张勇·主编

技法教程

石膏
五官

基础篇

JIFA JIAOCHENG SHIGAO WUGUAN JICHUPIAN

中国纺织出版社

主旋律美术系列丛书

旋律对于音乐来说很重要,对于绘画来说同样重要。在画面上,旋律是一种感觉,是一种神采,是一种感动。它源自绘画的方方面面:虚实、节奏、形象、点线面、形体比例等。这些“点”是绘画的骨肉,是构成画面的元素,是形成旋律的基础。可以将旋律比作“灵魂”,依附于躯体,所谓“以形写神,形散神不散”。然而,形存神未必在,原因就是形体可以复制,但神采却因作者的取舍描写而生,这就是照片和绘画的区别之一。本套丛书旨在以实例引导学生抓住画面的主旋律,学会以形写神,使作品能够达到形神兼备、精神饱满、栩栩如生的效果,打动人们的心灵,敲开成功的大门。

本书策划:张勇 刘柳 王蕾 赵金海 严玲

名誉编委:张延平 高强 贾孚冈 韩丁虎 于广明 张华 郭艳丽 庞源 王雷

李鹤鸣 陈奇妙 吴军 任立娟 王辉 陈久玲 郑国艳 孙明珠 马鹏翔

装帧设计: 景创文化
JINGCHUANG WENHUA

图书在版编目(CIP)数据

技法教程. 石膏五官. 基础篇 / 张勇主编. — 北京:
中国纺织出版社, 2016. 1
(主旋律美术系列丛书)
ISBN 978-7-5180-2196-3

I. ①技… II. ①张… III. ①石膏像—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第283816号

策划编辑:余莉花 责任校对:王花妮

责任设计:余莉花 责任印制:王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010—67004422 传真:010—87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博http://weibo.com/2119887771

北京博海升印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2016年1月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:3

字数:70千字 定价:20.00元

CONTENTS

石膏五官

概述 02

素描的基本概念	02
训练目的	02
明暗素描	02
结构素描	02

空间感与体积感的体现 03

素描石膏像的空间法则 06

透视原理	06
空间与体块	06

造型及表现方法 06

构图原则 07

石膏表现技法 07

局部详解与欣赏 10

眼睛	10
鼻子	18
耳朵	24
嘴巴	32

作品欣赏 40

CONTENTS

石膏五官

概述 02

素描的基本概念	02
训练目的	02
明暗素描	02
结构素描	02

空间感与体积感的体现 03

素描石膏像的空间法则 06

透视原理	06
空间与体块	06

造型及表现方法 06

构图原则 07

石膏表现技法 07

局部详解与欣赏 10

眼睛	10
鼻子	18
耳朵	24
嘴巴	32

作品欣赏 40

概述

素描的基本概念

素描是造型艺术领域中最基本也是最重要的基础之一。其作用与目的是通过系统的训练使学生掌握艺术观察方法,理解方法与正确表现对象的步骤和程序,进而提高学生的认识能力、观察能力、塑造能力和审美能力以及表现技巧。当今美术院校素描考试主要是针对考生造型能力的测试,其考试内容基本离不开石膏、肖像这些有关方面的内容。作为素描石膏五官、石膏像造型,首先要解决形的问题,对物体的比例、透视、动势特点要熟练掌握,对每个角度从正面、侧面,从俯视、平视和仰视要熟记。

石膏五官、石膏头像不仅可以在研究比例关系方面帮助学生更好、更容易地处理素描人像,而且由于石膏五官、石膏像中体现出的是概括的形体,是经过艺术家的提炼之后的艺术形象,使学生在完成作业的同时也呼吸到了艺术的气息,是对学生审美意识潜移默化的提升。

训练目的

为了培养学生扎实的造型能力,通过严格而规范的素描基础训练,使学生能够掌握正确的观察方法和熟练的表现手法。以结构为主、明暗为辅,讲授素描的基本知识,纠正错误的观察方法和作画习惯,要求学生的作业能够比较准确地表达物体的比例、透视、结构关系并具有完美的构图和一定的空间感、体积感、质感与量感。

明暗素描

1. 遵守步骤的程序。也就是整体进行,整体结束。例如,素描是从暗部画起的,无论画面结构多么复杂,都要先将所有明暗交界线确定出来同时画,然后同时画暗部,再同时画灰部,最后画亮部。一个过程完成后再重新从明暗交界线开始画第二遍,这样一遍一遍地不断加深,直到形成最后完整的效果。

2. 深入分析找准关系。色调画法“分析”的主要对象是物体的光影因素,分析的目的是找出物体正确的明暗关系,做法如下:首先,分析物体受光来源,判断明暗交界线位置,将物体沿交界线分成明暗两大部分,分析找出明暗交界线的形态、变化特点和明暗系统之间的强弱对比关系。其次,分析物体“平面”与光线的方向关系,将各个与光线形成不同角度的面,利用明暗光影画出区别。

3. 全面真实地表现对象。色调画法表现的“真实”是视觉上的真实,所以,色调法应该比其他两种画法更多地注重人的“视觉感受”,色调法也比其他画法更注重局部刻画。因此,初学者要注意对整体的把握,要时时把局部放到整体里边去观察、处理,

只有做到了整体的完整,才能实现局部的真实。

结构素描

结构素描主要表现物体的结构穿插,用线理性地表现物体的形状、大小、比例、透视关系而忽略明暗关系。素描静物的训练目的并不只是学习表现物象的技巧,更重要的是学会正确地观察和理解物象的造型特征,把握物象的本质结构和普遍的造型规律。这实际上是一个积极的理性思维过程。只有在形体、结构准确的前提下才有进一步研究光影、质感、明暗调子的可能性和必要性。因此在作画前我们建立了结构观念,也就迈出了成功的第一步。

结构是由物体的整体构造和局部构造相互关联、穿插而成的。物体的凸起和下凹形成了结构转折,可以体现出物体固有的形态特征。在光照下,结构转折处会形成“明”和“暗”的交界线,尤其是当光线直射物体时,会出现高光点。画结构素描时多“中锋”用笔,前面的线“实”,后面的线“虚”。结构训练应从几何体开始,几何体是对物体体面概括的集中体现,几何体结构训练是由基本形向复杂形过渡的认识过程。

空间感与体积感的体现

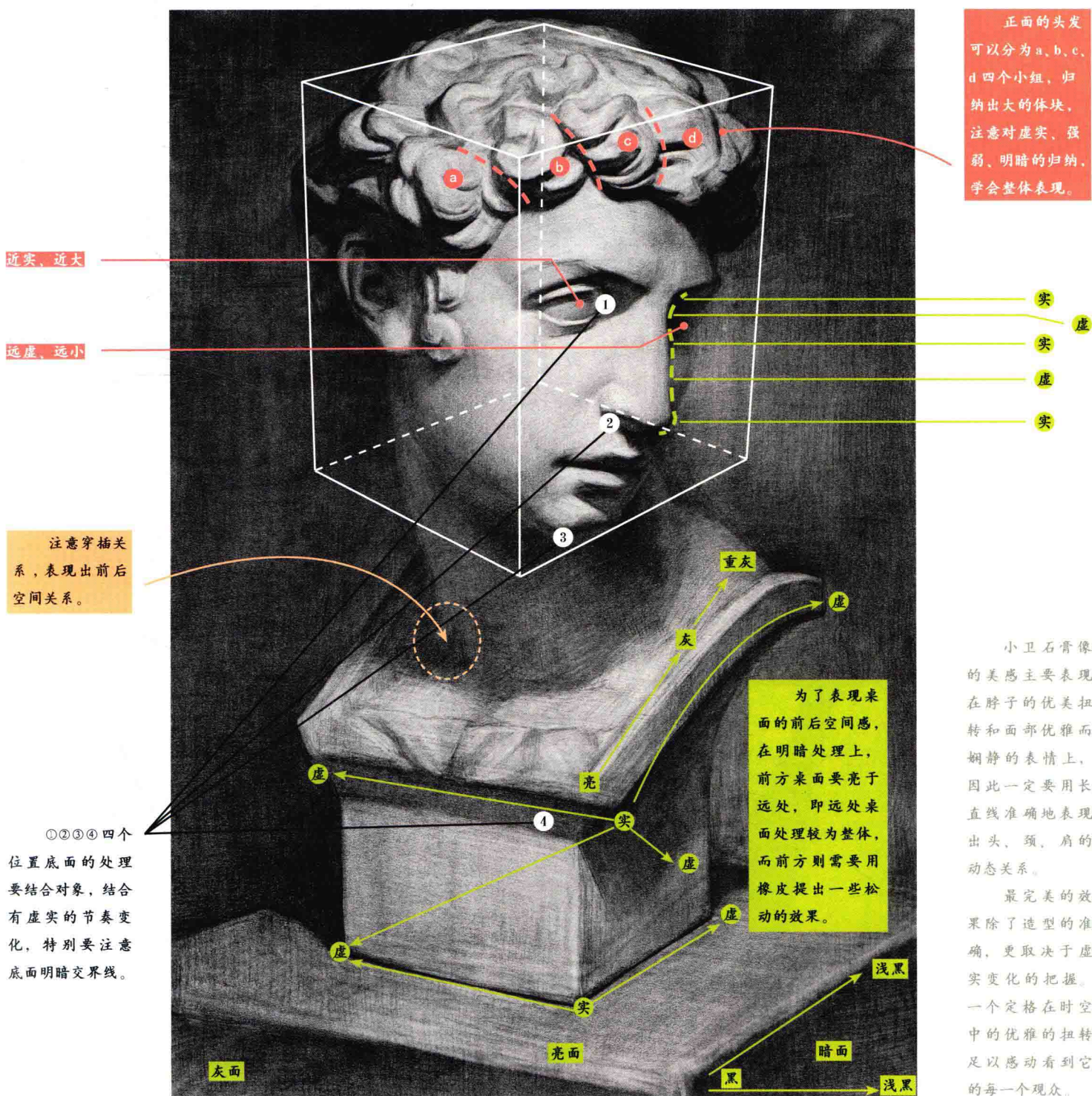
空间感，是指画面有纵深和前后距离的感觉。

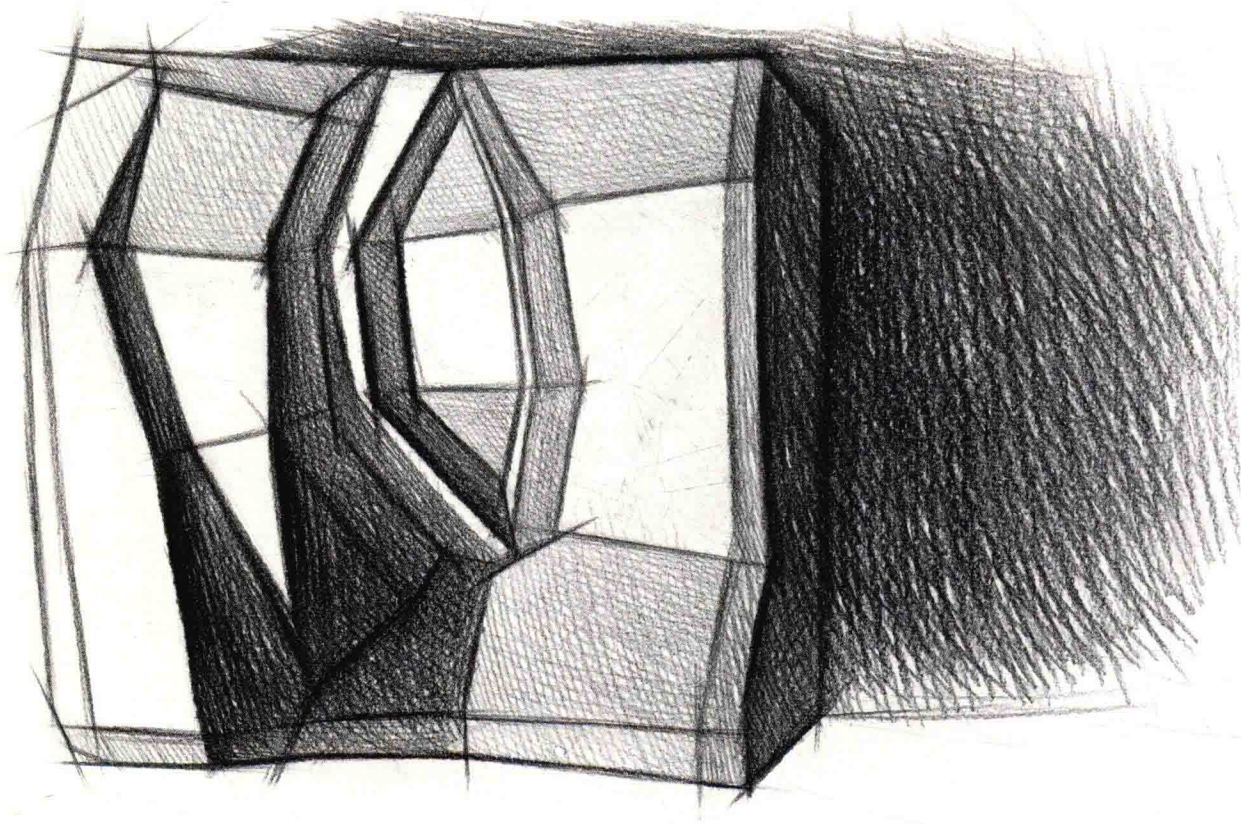
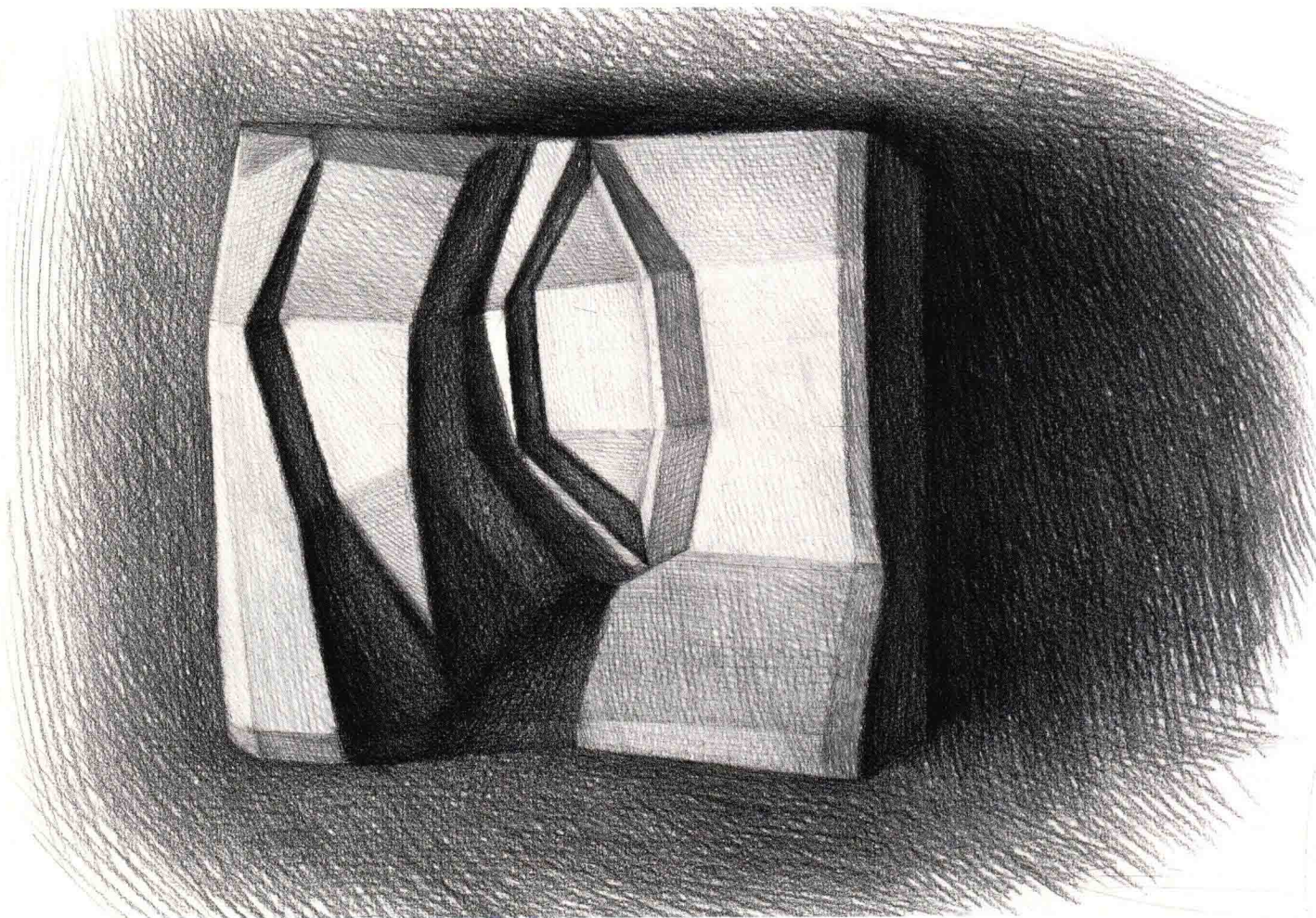
1. 要使画面物体的形状有透视变化，以符合近大远小的视觉习惯。
2. 要使画面前后物体的刻画程度不一样，以符合近实远虚的视觉经验。
3. 要首先确定和加强画面前后物体之间的明暗对比，即亮衬暗或暗衬亮，以符合视觉的“同时对比”要求。
4. 要将轮廓上、结构上、局部上每一根边沿“线”处理得有

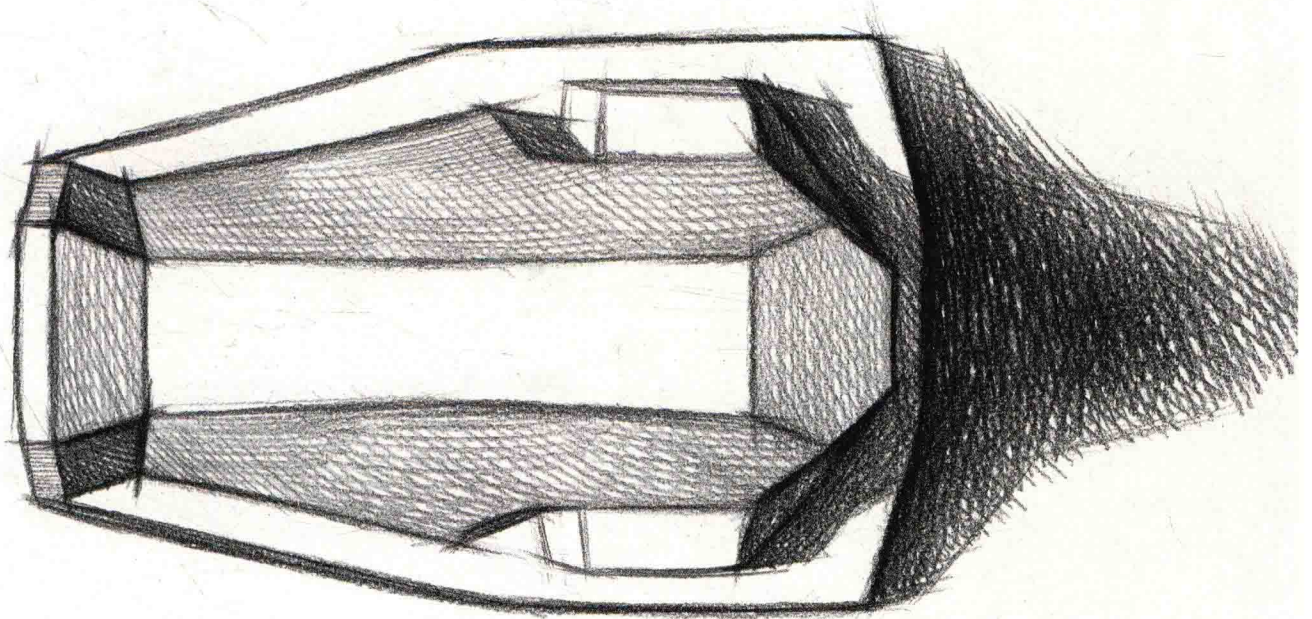
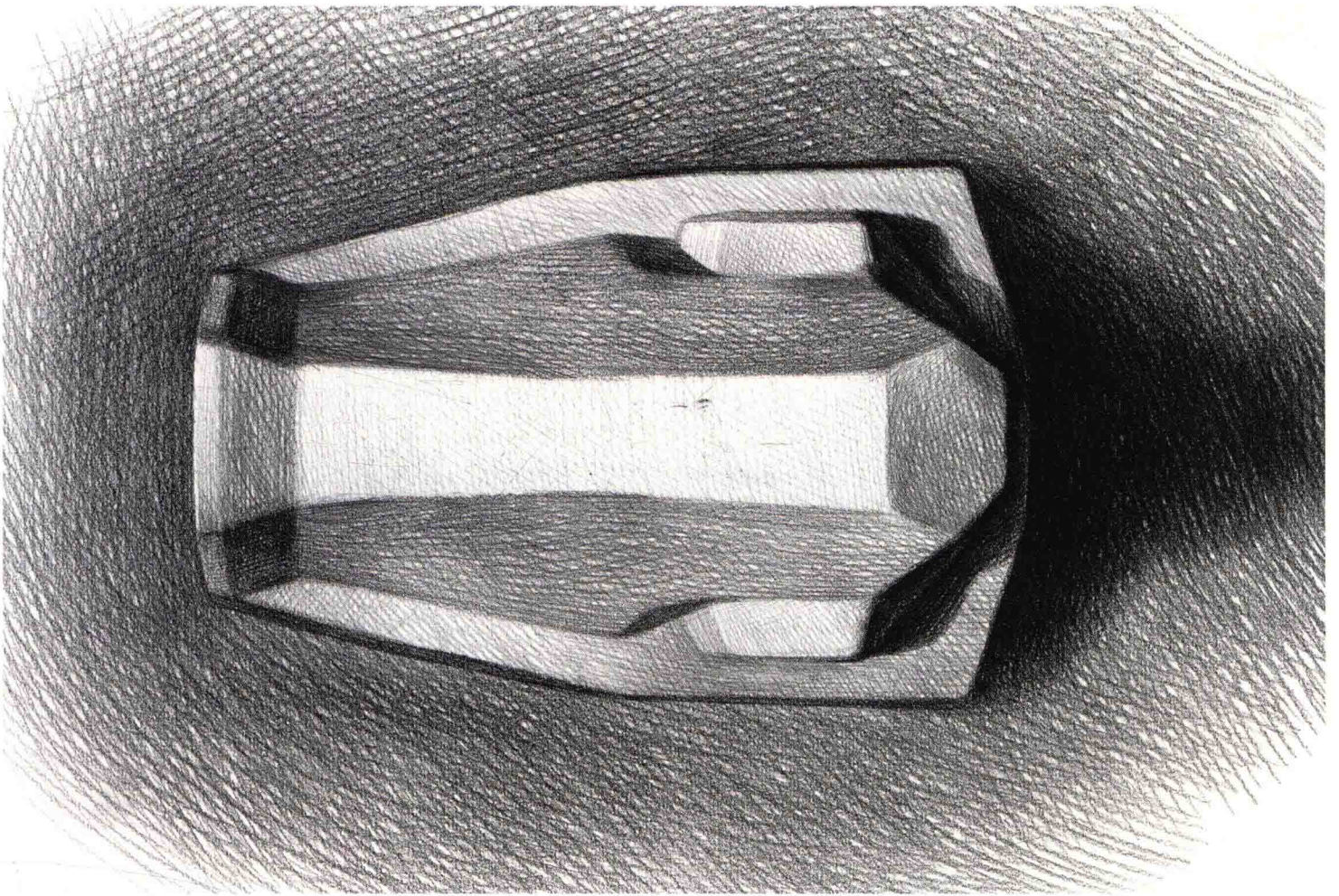
实有虚，以符合视觉的“双眼视差”要求。

体积感，是指画面物体有“圆雕”感。

1. 要强调物体结构的透视缩变，以符合前大后小的视觉经验。
2. 要强调物体表面的明暗对比，以符合对立体的视觉经验。
3. 要强调物体轮廓强弱的节奏变化，以符合对实物的视觉经验。
4. 要强调背景与物体的明暗对比，以符合对物体环境的视觉经验。

素描石膏像的空间法则

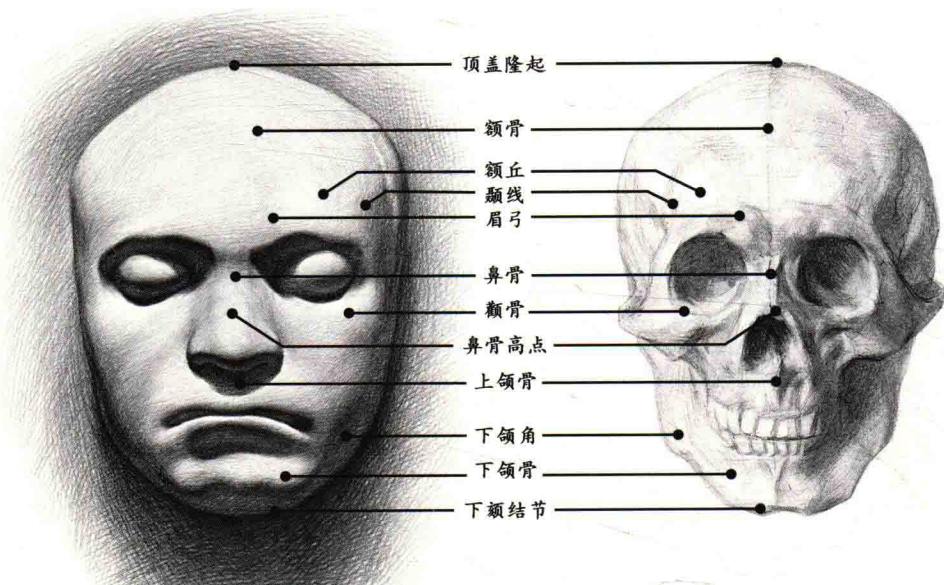
透视原理

透视学是研究如何把看到的立体静物转换成平面的透视图，即研究在平面上进行立体造型规律的学科。而要在平面上取得立体的透视图，非要借助假定的“画面”不可，因为透视图形是视线（眼睛到静物之间的连线）通过画面留下的轨迹。物体的大小，画面离眼睛的远近以及眼睛对物体的角度都将决定透视图形的变化。

空间与体块

画面中的空间感是靠一种意识来控制的，每个画者都应培养良好的空间感受力。一个石膏像在特定的环境里，与周围的物体形成一种特有的时空关系，形成较强的空间感，体

现出一种氛围，这种氛围是由对象与对象，局部与局部之间的关系形成的。要表现好空间感，就需把形体的透视关系及物体与环境的透视关系画准确，要把形体中不同的结构关系，不同的块面朝向，前后及左右的转折关系组合好。总之，画面的空间意识靠长期的观

察习惯形成，空间意识的增强，也就是观察方法与能力的提高。物体本身都有一定体积，都占有一定的空间，并呈现不同的形状，我们称之为几何形体。在结构素描中，利用几何的眼光来观

察对象，是增强物体的体积感与空间感的重要方法。

通过解剖学习，可以更准确地把握面部结构。这样，在观察人物时，才能更理性地把握人物个性特征。不仅能提高初学者的观察能力，更有利于提高初学者的理解能力，以便为以后能够熟练掌握人物绘画的技巧。

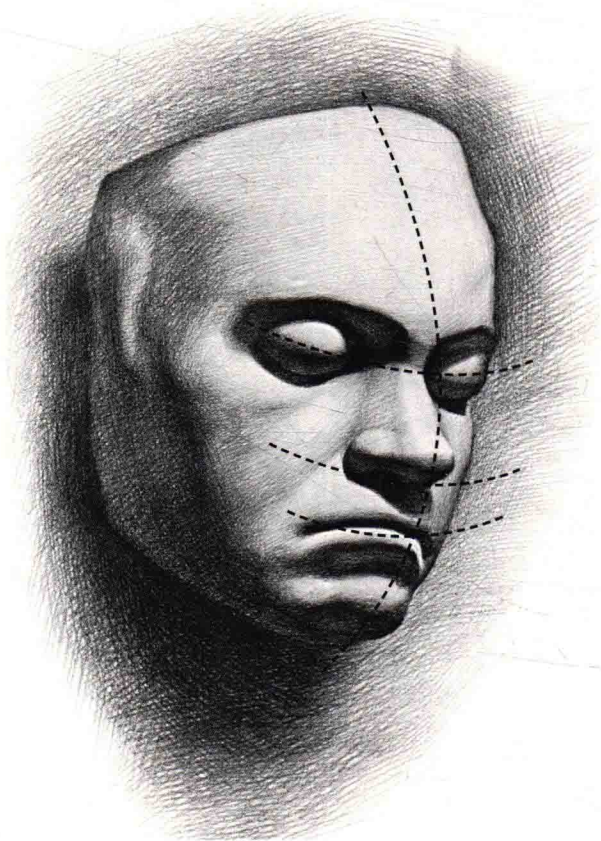
造型及表现方法

1. 抓大的透视关系和轮廓关系。在认真观察对象后，用直线将基本形定出，确定物象在画面中的构图。注意把握物象大的透视关系和结构特征以及各部分的位置和结构的相互关系。

2. 把握物象结构，勾画大的体面关系。从物象结构出发，用线描的画法对物象结构作由表及里的分析和理解，把物象的框架关系找出来。要将物象画得准确、真实、自然，离不开对物象结构的正确理解和表达。只有这样，才能达到动态是否妥帖，各部分的形块穿插是否整体。

3. 重点进行刻画，突出要害及特征部分。从明暗体积变化规律入手，深入地表现物象的体积、调子、层次、质感、空间感等。刻画时应从明暗交界线入手，结合形体结构分析表现，注意凸显物象的重点与要害部分的塑造。

4. 进行画面的艺术处理和调整。因长时间的深入表现，可能淡化或忽略了大块结构关系以及物象的基本特征，此时应注意检查画面是否有碎、灰、浮、僵、平的现象，并作针对性的调整和修改，用概括、统一等方法突出重点，使形体结构准确生动，达到完整、统一的效果。

构图原则

1. 多样统一的原则。构图时，要将组合静物看成一个整体来考虑，然后再来区分多个静物中的主次关系。一般来说，画面中要确定一个主体物作为视觉中心。
2. 节奏协调原理。在画面重心稳定的情况下，可以将静物摆放得生动些，但要注意张弛有度，保持画面视觉上的平衡。

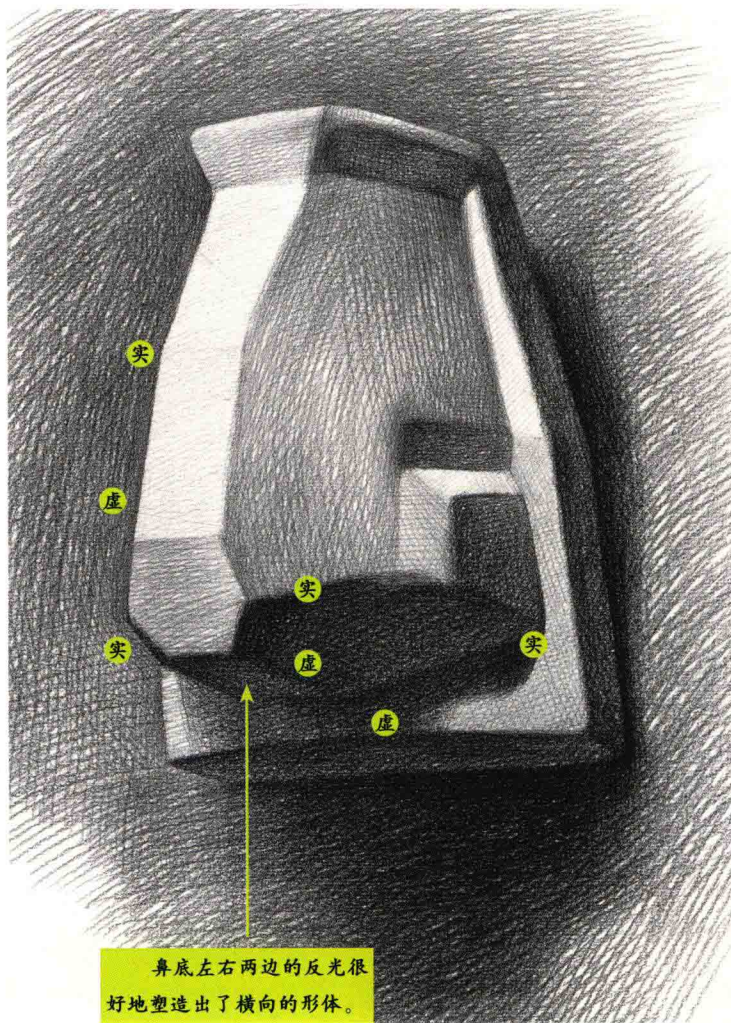
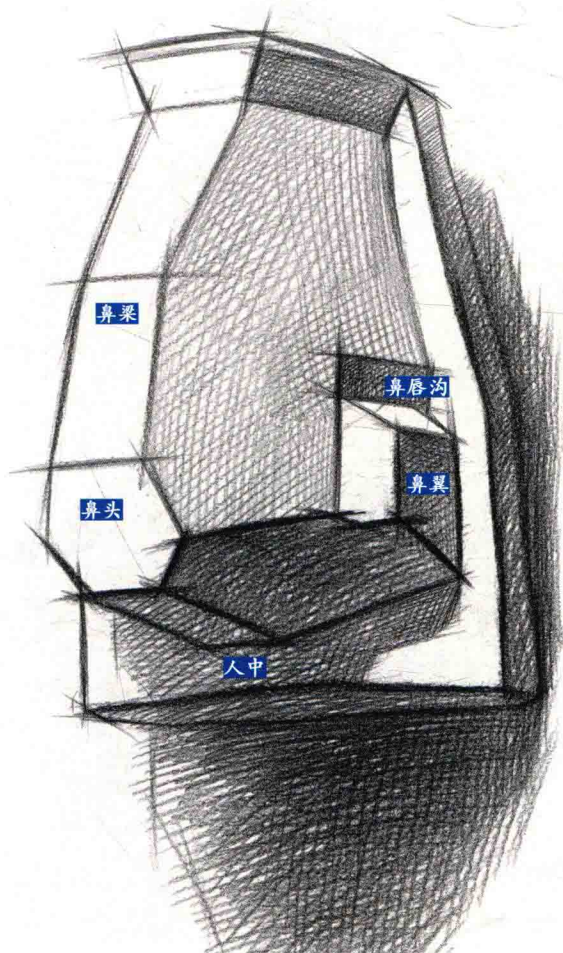
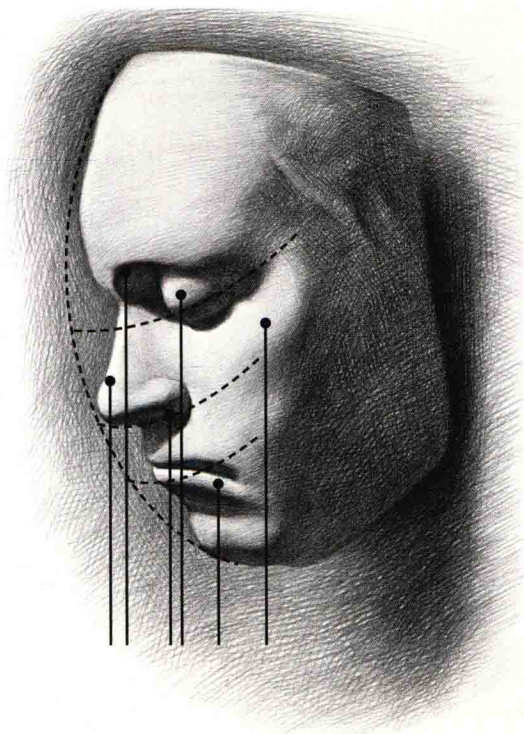
石膏表现技法

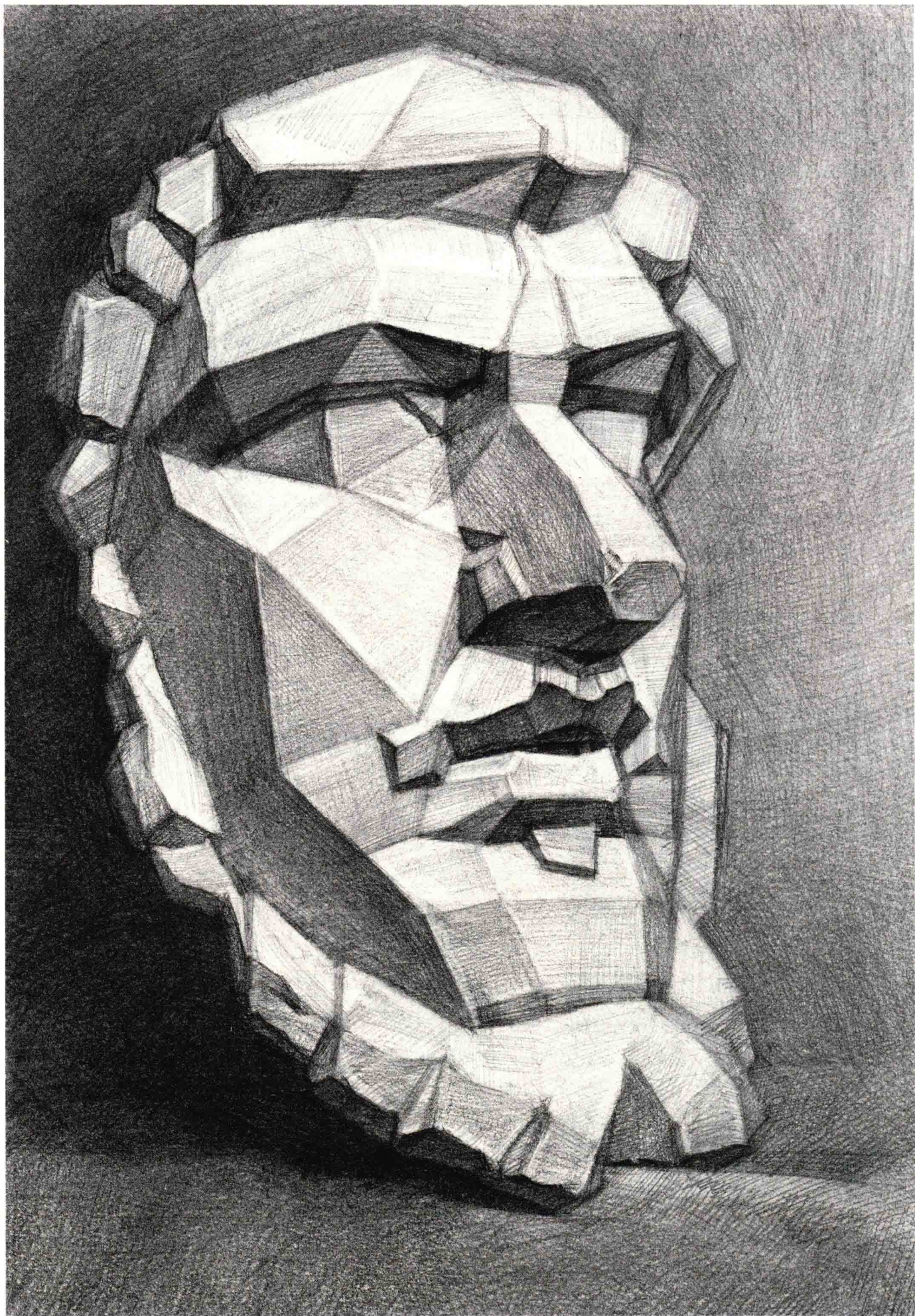
1. 线条决定形体结构。线是素描的主要语言，在画面表现中占主要位置，线有长短、宽窄、浓淡、虚实之分，所表现出来的效果也不一样。五官的用线由于形体朝向不同，线的粗细应有变化，如眉弓的线要粗而浓，鼻梁的用线要精而有节奏，嘴的上下唇线要有虚有实，口缝浓重等。

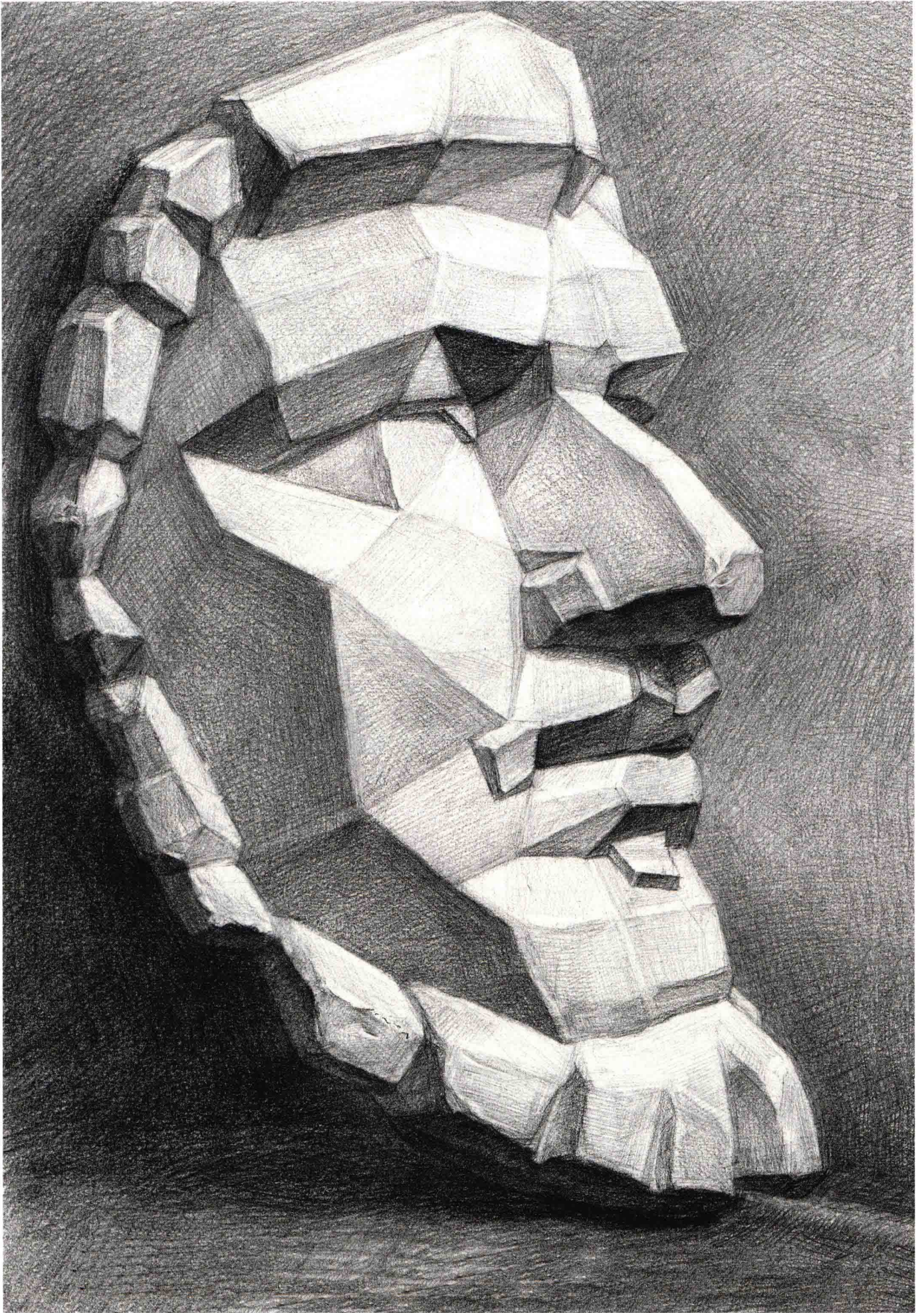
线的衔接与穿插在画面中非常重要，外轮廓线构成物体的外缘，内轮廓线确立块面之间的相互衔接与相交的位置。线在表现明暗、面与面的转折、颜色的变化上也有很强的表现力。

2. 明暗调子辅助线强化形体。明暗调子在全因素素描中非常重要。在结构素描中，明暗调子可以弥补线在某些方面的局限性。

转折部分即明暗交界线。明暗交界线越强烈，黑白色调对比越明显。明暗交界线与亮面中间过渡的灰色地带是不可缺少的。注意反光要透气，由暗部的纵深来衬托亮部，体积感更强。

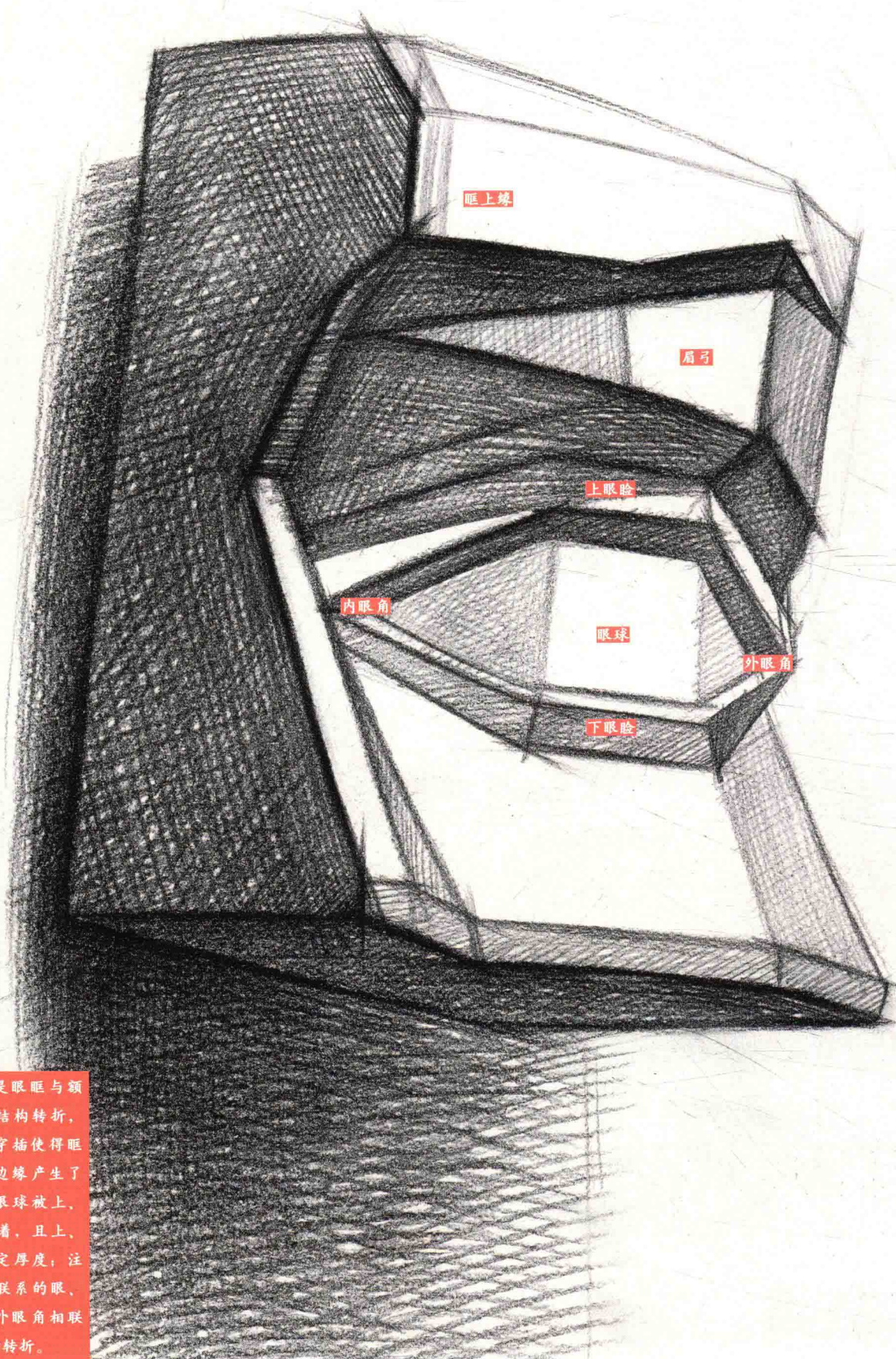

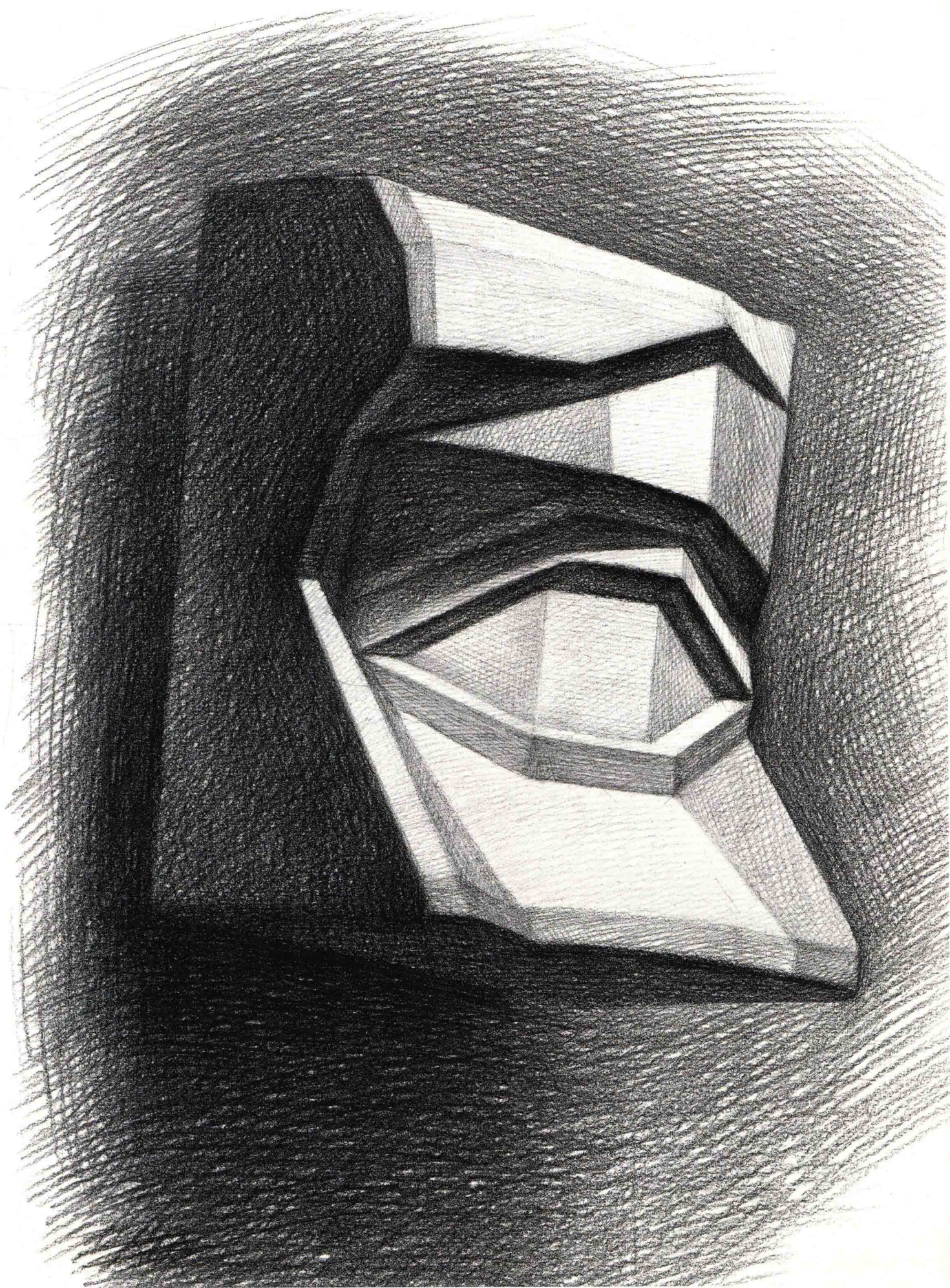

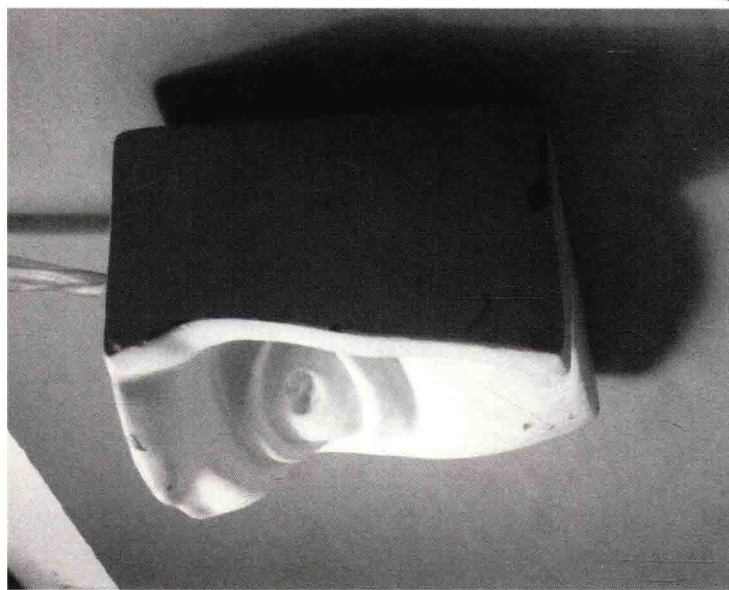
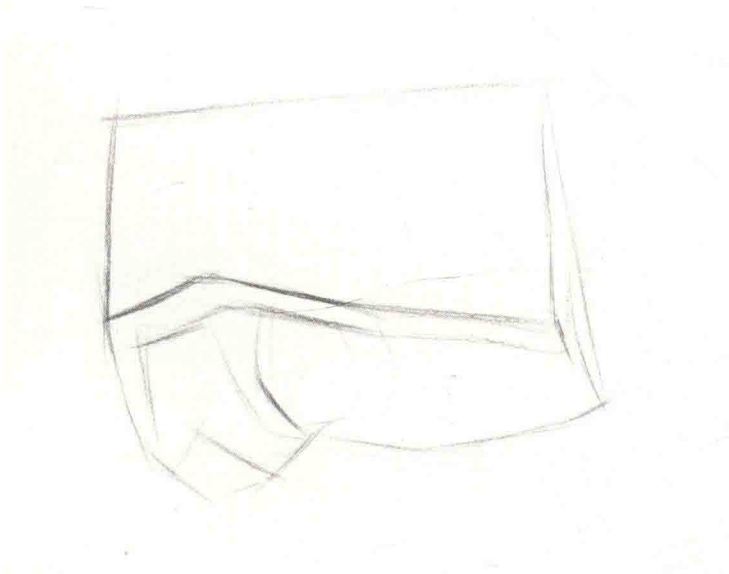
局部详解与欣赏

眼睛

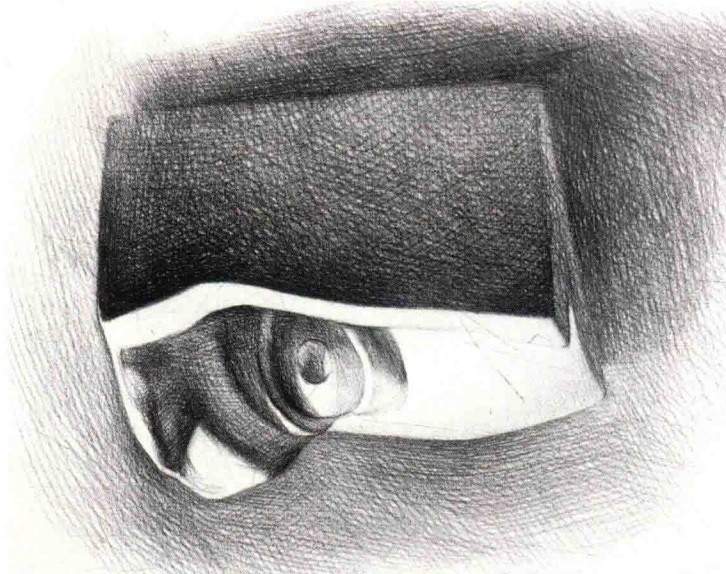
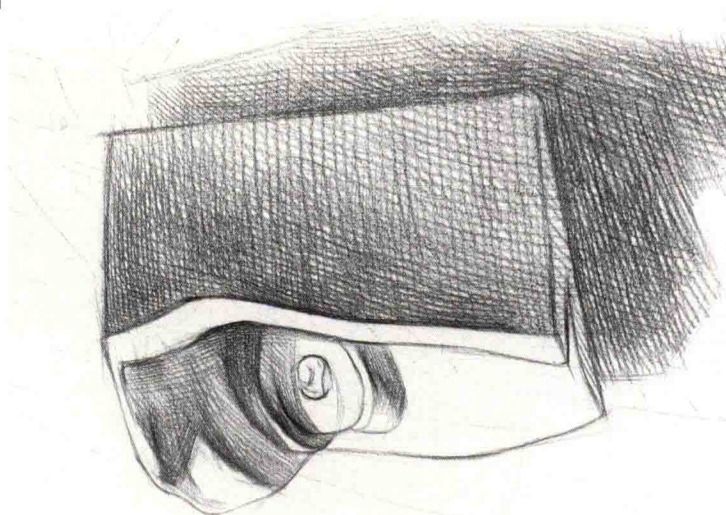
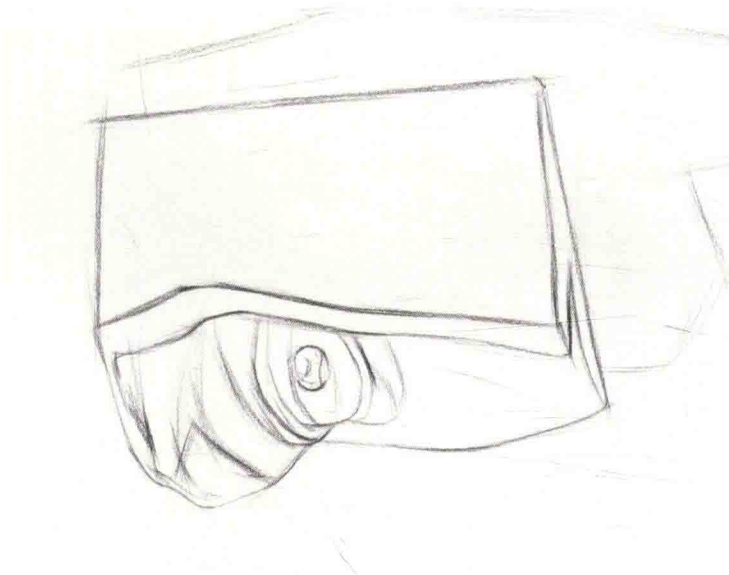

眶上缘是眼眶与额头结合处的结构转折，由于眉弓的穿插使得眶上缘转折的边缘产生了许多变化；眼球被上、下眼睑包裹着，且上、下眼睑有一定厚度；注意内眼角相联系的眼、鼻骨转折，外眼角相联系的眼、颧骨转折。

照片 1
3 4

2

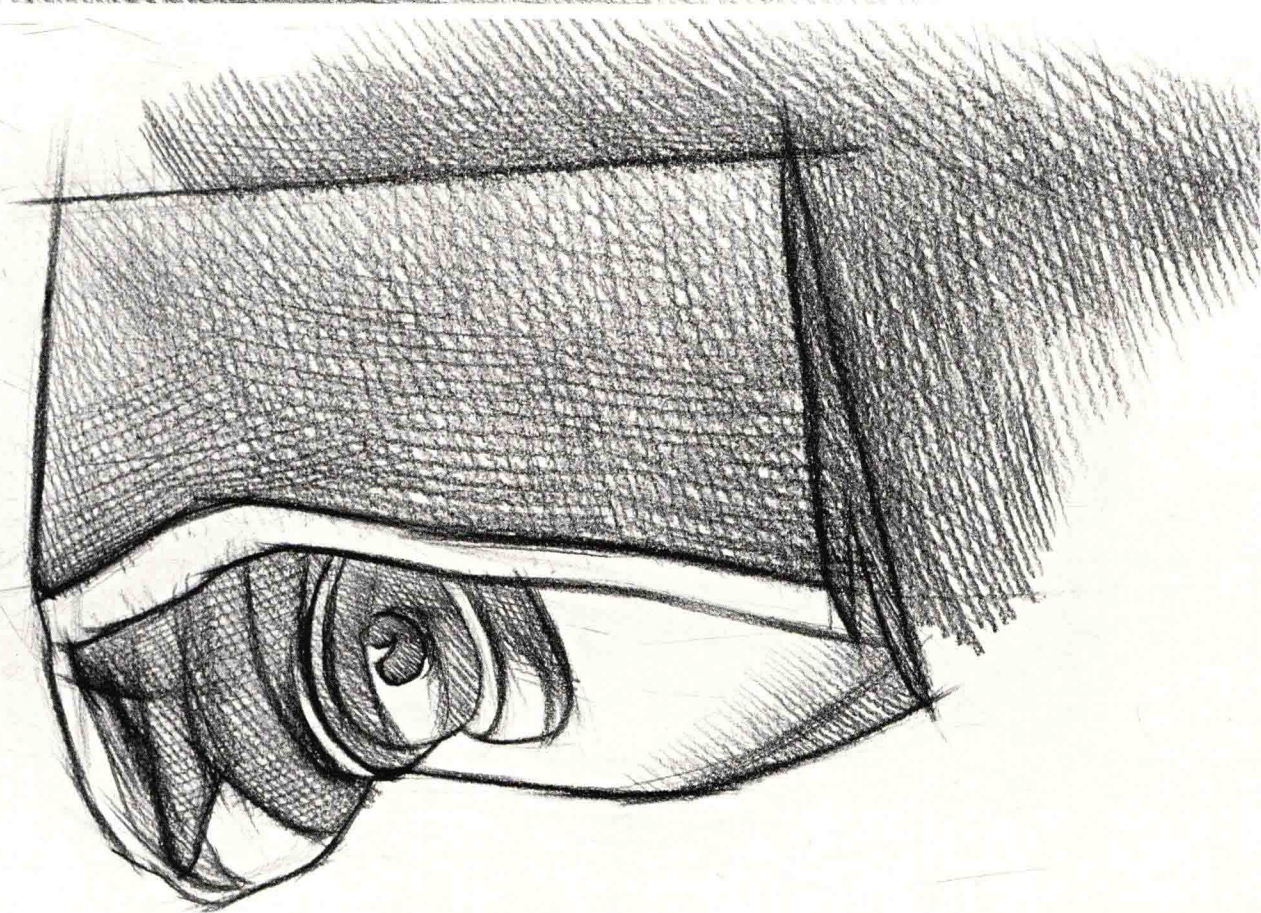
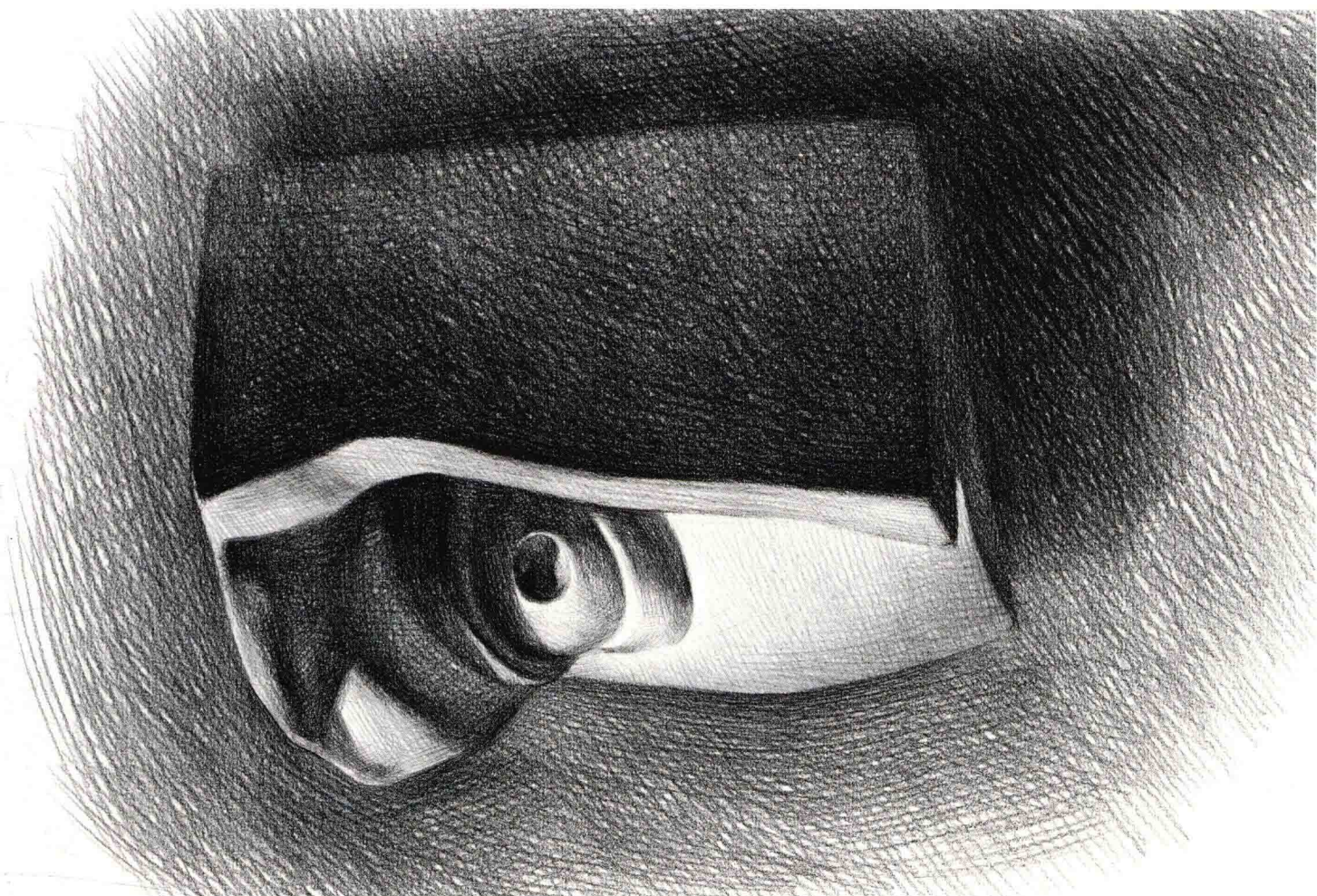

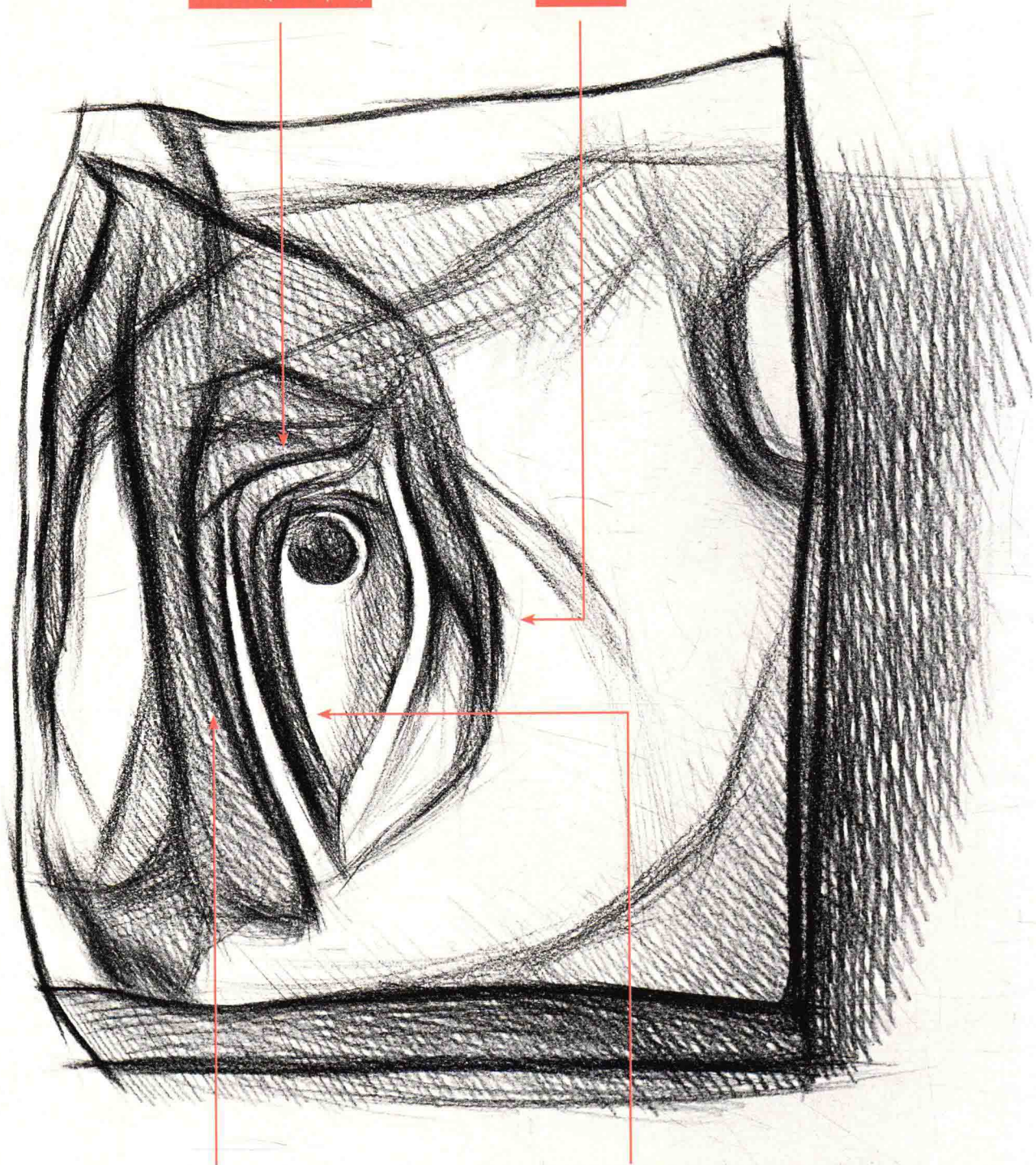
步骤一：确定石膏眼睛在画面中的高、宽比例，概括出大形。

步骤二：画出眉弓、眼眶、眼睛大的轮廓特征。

步骤三：铺出暗部和投影，注意对眉弓的厚度及上下眼皮的厚度表现，眉弓作重点刻画，从空间上要拉到前面来。

步骤四：继续加强眉弓，将眼眶内的结构关系交代清楚，眼球的立体感基本呈现出来。整体观察画面，加强一些转折线的力度，从而使整个画面更具冲击力。

上眼皮是一条上下起伏、深浅不同的弧度。

上眼皮在眼球上的投影的形态具有微妙的起伏变化和深浅变化，并且要略重于眼皮的反光。

此处眼皮藏于暗部中，虽然虚，但“来龙去脉”还是要交代清楚，并且在这个角度上，内眼角的来回起伏要与今后的素描头像结合起来。

在表现明暗的时候，要顺着形体或者逆着形体来排线。